

艺术巨匠

MASTER
ZHAO MENGFU

乙庄 / 主编 李舒 / 编著
河北出版传媒集团
河北教育出版社

趙孟頫

存意領次感激
所索書已與施老言之不復
趙及田提領記事亦奉
納解唯
早還不宣
孟頫初南上及

慶二年元日應

樂府萬年歡

中

國初開正蒼：曙色天上

順雞人時報禁漏頻催

大帝樂御香惹千官環

舒嵩岳三呼萬歲聲

ISBN 978-7-5434-8643-0

9 787543 486430 >

定價：138 元

艺术
巨匠

MASTER

ZHAO MENGFU

乙庄 / 主编 李舒 / 编著

河北出版传媒集团

河北教育出版社

赵孟頫

图书在版编目(CIP)数据

艺术巨匠. 赵孟頫 / 李舒编著. -- 石家庄 : 河北教育出版社, 2011.11

ISBN 978-7-5434-8643-0

I. ①艺… II. ①李… III. ①楷书—法书—作品集—中国—元代 IV. ①J111

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 219224 号

出版发行 / 河北出版传媒集团

河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号, 邮编050061)

出品 / 北京颂雅风文化传媒有限责任公司

www.songyafeng.com

北京市朝阳区北苑路172号3号楼2层

邮编 100101 电话 010-84853332

编辑总监 / 刘 峥

责任编辑 / 杨 健 孙 兵

装帧设计 / 周 帅

制 作 / 夏银利

制 版 / 北京和枫书缘彩印技术有限公司

印 刷 / 北京今日风景印刷有限公司

开 本 / 787×1092 1/8 28印张

出版日期 / 2011年11月第1版第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-8643-0

定 价 / 138元

版权所有 翻印必究

目 录

赵孟頫之生平..... 004

生平简介 004

身世疑点详考 005

宋宗世仕元，非议不断 006

赵孟頫与管道升的婚姻 038

赵孟頫之书法研究..... 044

赵孟頫书法的师承 044

赵氏四体之风 066

论艺摘选..... 170

松雪斋书论 170

阁帖跋 171

名家评论摘录 172

附录 180

常用印章 180

赵孟頫年谱考订 182

主要传世作品目录 196

主要参考书目 199

释文 202

后记 223

艺术巨匠

MASTER

ZHAO MENG FU

乙庄 / 主编 李舒 / 编著

河北出版传媒集团

河北教育出版社

赵孟頫

图书在版编目(CIP)数据

艺术巨匠·赵孟頫 / 李舒编著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2011.11

ISBN 978-7-5434-8643-0

I. ①艺… II. ①李… III. ①楷书—法书—作品集—中国—元代 IV. ①J111

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第219224号

出版发行 / 河北出版传媒集团

河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号, 邮编050061)

出品 / 北京颂雅风文化传媒有限责任公司

www.songyafeng.com

北京市朝阳区北苑路172号3号楼2层

邮编 100101 电话 010-84853332

编辑总监 / 刘 峥

责任编辑 / 杨 健 孙 兵

装帧设计 / 周 帅

制 作 / 夏银利

制 版 / 北京和枫书缘彩印技术有限公司

印 刷 / 北京今日风景印刷有限公司

开 本 / 787×1092 1/8 28印张

出版日期 / 2011年11月第1版第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-8643-0

定 价 / 138元

版权所有 翻印必究

目 录

赵孟頫之生平	004
--------------	-----

生平简介	004
------------	-----

身世疑点详考	005
--------------	-----

宋宗世仕元，非议不断	006
------------------	-----

赵孟頫与管道升的婚姻	038
------------------	-----

赵孟頫之书法研究	044
----------------	-----

赵孟頫书法的师承	044
----------------	-----

赵氏四体之风	066
--------------	-----

论艺摘选	170
------------	-----

松雪斋书论	170
-------------	-----

阁帖跋	171
-----------	-----

名家评论摘录	172
--------------	-----

附录	180
----------	-----

常用印章	180
------------	-----

赵孟頫年谱考订	182
---------------	-----

主要传世作品目录	196
----------------	-----

主要参考书目	199
--------------	-----

释文	202
----------	-----

后记	223
----------	-----

赵孟頫之生平

生平简介

赵孟頫(1254 ~ 1322),字子昂,号松雪、松雪道人,又号水精宫道人、鸥波,中年曾作孟俯,汉族,湖州(今浙江吴兴)人。赵孟頫一直是中国书画史上一个不可规避的名字。篆、隶、楷、行、草诸体兼善,法宗晋唐而自成一家,绘画上亦是人马、花鸟、山水无所不精。同时作为南宋宗室而入仕元朝,其经历又一直为后人津津乐道。

关于赵孟頫的身世,《元史》是这样记载的(卷一百七十二):“赵孟頫字子昂,宋太祖子秦王德芳之后也。五世祖秀安僖王子称,四世祖崇宪靖王伯圭。高宗无子,立子称之子,是为孝宗,伯圭,其兄也,赐第于湖州,故孟頫为湖州人。曾祖师垂,祖希永,父与省,仕宋,皆至大官;入国朝,以孟頫贵,累赠师垂集贤侍读学士,希永太常礼仪院使,并封吴兴那公,与省集贤大学士,封魏国公。”

赵孟頫5岁时便诵诗习字,他的第一位老师是他的母亲丘氏夫人。孟頫早年向当地名儒敖继学习经史,向钱选学习画法,书法则学高宗。中年以后广交社会名士。《元史》卷一百七十二载:“孟頫幼聪敏,读书过目辄成诵,为文操笔立就。”戴表元在《松雪斋文集序》中说:“子昂未弱冠,出语已惊其里中儒先,稍长而四方万里,重购以求其文。”

宋亡后,赵孟頫在家闲居读书,由于他的出身和学识才华,朝廷对他也有所闻。至元二十三年(1286

年),忽必烈命程文海(字钜夫)再次到江南“搜访遗逸”,据《元史》卷一百七十二载:“行台侍御史程钜夫,奉诏搜访遗逸于江南,得孟頫,以之入见。孟頫才气英迈,神采焕发,如神仙中人,世祖顾之喜,使坐右丞叶李上,或言孟頫宋宗室子,不宜使近左右,帝不听。”

进京后不久,赵孟頫深感到政治环境的险恶,有独居虎穴之感,遂“力请补外”离开朝廷。公元1292年,他被任命为济南路总管府事。赵孟頫在济南任总管府事期间,“鲁总管姻官”,“独署府事,官事清简”。根据记载,他平冤狱,办学校,甚有政绩,以至“郡中称为神明”。

大德三年(1299年),元政府任命赵孟頫为集贤直学士行江浙等处儒学提举。这段时期他广交文人学士,遍游江浙各地,多阅书画收藏,在艺术创作上也是最旺盛的时期。

赵孟頫的仕元,最受宠遇的还是元仁宗(爱育黎拔力八达)执政时期(1312 ~ 1320)。元仁宗对赵孟頫恩泽有加,把赵孟頫比作唐之李太白,宋之东坡,称他“操履纯正,博学多闻,书画绝伦,旁通佛老之旨,皆人所不及”,并屡赐钱钞及贵重皮裘等物。有的蒙古大臣不理解仁宗这种意在缓和民族矛盾的谋略,认为“国史所载,多兵谋战策”,“不宜使其与闻”,而受到仁宗的严厉训斥。

赵孟頫画像

英宗至治二年(1322年)六月十六日,这位元代大书画家据说白天还吟诗作画,傍晚便逝世在家中,享年69岁。元至顺三年(1332年),元政府追赠他为荣禄江浙等处行中书省平章政事,追封“魏国公”,谥号“文敏”。其子雍、奕,并以书画知名。

身世疑点详考

考证参考史料简述

赵孟頫的一生有多处颇为争议。关于赵孟頫的史料记载,自元以降,内容详尽,但真伪相参。要对赵孟頫的生平进行研究,首先需要去粗取精、去伪存真。故此,先将本文所参考的有关史料简述如下:

1. 《松雪斋文集》

《松雪斋文集》是赵孟頫诗文的汇集,据集前戴表元所作序文可知,该集在大德二年(1298年)之前即已辑成,然而直到赵辞世之前也未刊行,后至元五年(1339年)其子赵雍重新编类,由沈伯玉校正并增以《外集》刊行,即后世所通称的“元沈氏刊本”,《四部丛刊》曾以此为底本影印。此外亦有至正元年(1341年)虞氏务本堂刊本《赵子昂诗集》七卷。明代此集曾被多次翻刻。尤为重要的是,在沈氏刊本《松雪斋文集》卷后附录了杨载撰《大元故翰林学士承旨荣禄大夫知制诰兼修国史赵公行状》(以下简称《行状》)。赵孟頫卒后,元廷命杨载为其作《行状》,详细记录了赵孟頫的生平事迹,包括其身世、家庭、交往、仕途、艺术等等各个方面。杨载与赵孟頫之交往甚密,因此其所记大多可信,历来是研究赵孟頫生平的主要依据。同时其他一些史料如元欧阳玄《赵文敏公神道碑》、《元史》卷一七二《赵孟頫传》等所载事迹大都是依据《行状》而撰,可以互相参证。

2. 元人文集及笔记

赵孟頫性好交游,友人亦多,经常与人诗文酬和,这在元人文集中屡见不鲜。如方回《桐江集》、牟璘《陵阳文集》、程钜夫《雪楼集》、戴表元《剡源文集》、邓文原《巴西文集》等等,这些文集相关诗文都是研究赵孟頫生平的极好材料。

在元人笔记中,亦有相关记载,如周密《云烟过眼录》、虞集《道园学古录》、陶宗仪《辍耕录》等。这些笔记所载的相关史料,大多具有很高的文献价值,不过其中亦夹真伪,或以讹传讹,或借题发挥,需详细考证。

3. 书画史料

赵孟頫书画作品见于著录的,浩如烟海,明清时期的一些书画著录中,几乎无一不记载子昂作品的。这些著录,大多比较详细地记载了赵孟頫书画的内容、样式、题语、创作时间等,这些不仅是研究赵孟頫书画艺术的主要依据,其中的题语亦是生平研究尤其是交游方面的重要史料。当然在这些著录中,无论是官修还是私著都存在着真伪混杂、重复抄录的现象,需要仔细鉴别考证,其中能够传至今天的作品,我们可以根据原作进行鉴定,而那些见于著录而没有作品流传的,更需要我们在引用时谨慎对待。

宋宗室仕元，非议不断

作为元代书画之翘楚，赵孟頫在中国艺术史中无疑占有重要一席。然而同时，这位大师级别的人物却由于身为宋宗室而仕于元，而遭来后世的蜚短流长。和赵孟頫同时的人，在他刚刚仕元之时，便曾表现出不满，如钱选与他断交、戴表元写诗劝阻等等，但随着时间的推移，江南士人对新朝逐渐认可，一些原本想隐逸终生的文人也开始走进仕途，他们对赵孟頫仕元的态度也在有所改变。明初，文人们也没有谴责赵孟頫，反而对他的书法大加赞扬，取为师法，对有明一代的书法产生了巨大的影响。直到明代中叶至清，才有人从传统的伦理道德出发，认为赵孟頫背叛祖宗，出仕敌国，其人格低下。由于中国历来有将“人品”与“画格”并论的传统，子昂之“失节”，甚至还影响到了对其书画艺术的评价。如明项穆便在《书法雅言》中谈及“赵孟頫之书，温润闲雅，似接右军正脉之传，妍媚纤柔，殊乏大节不夺之气。所以天水之裔，甘心仇敌之禄也。子昂之学，上拟陆、颜，骨气乃弱，酷似其人。”^[1]

即使到了近现代，对于赵孟頫仕元的争论仍然在持续，书画史研究上表现得尤为突出，在“人品即书（画）品”传统批评模式的影响下，研究者们因所持立场的不同而得出截然相反的结论，或褒或贬，总结之后大致可分为以下几派：

（1）否定派

以李亚农、韩玉涛先生为代表，完全继承了明清人的论调。在绘画方面，李亚农先生认为赵孟頫失节仕元，是“企图附狗尾而取官爵者流”，人品“恶劣”，因此他的绘画也“是不及格的没有士气的画”，“他理应属于舜举的不肖门徒之一”，“说这样的人会画出杰出的文人画来，谁其信之？”因此“没有理由说他是元、明、清以来的文人画的开山祖师”，“子昂的艺术对于天下后世影响虽大，但其影响是坏的”。^[2]

在书法方面，韩玉涛先生认为“《元史》说（赵孟頫）‘篆籀分隶真行草书无不冠古今’，这种评价，简直是无知识”，因“他特殊的身世和遭遇，使他终生有俗气，不知韵为何字”，故此“他的字却‘有姿无骨’，柔弱得很，经不起推敲，在中国书法史上，赵子昂根本不能列入大书家之列”，“可以说，赵子昂一直是书家革命的对象”。^[3]这种“因人废艺”的极端传统公式已得不到大多数人的赞同，虽然振振有词，亦是孤掌难鸣。

（2）肯定派

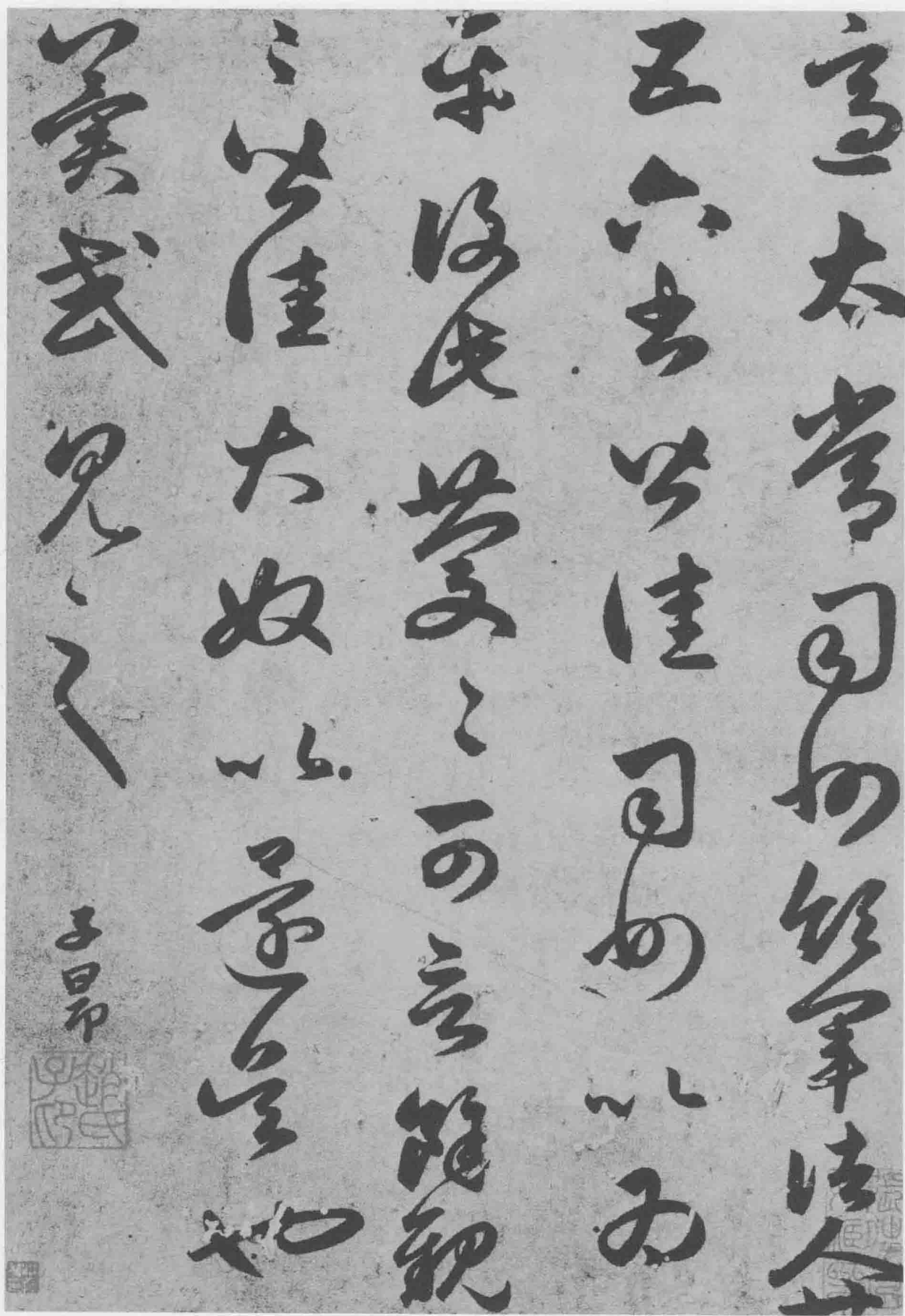
以刘龙庭先生为代表，认为“由于人们对他的仕元问题看法不一致，出现了一些混乱和矛盾的现象，这就影响了对他的艺术的正确评价”。在肯定赵孟頫的艺术成就的同时，认为“赵孟頫仕元之后并没有什么杀人放火的罪行，也没有什么贪赃枉法的劣迹”，不过是“一个擅长诗、书、画的御用文人而已”，“他出仕元朝，已是元朝政权日趋巩固稳定之时，南宋遗臣的反抗已经基本停止了。他要在社会有所作为，必须依附于新的政权，否则，要实现自己的抱负是很难设想的”，^[4]对赵孟頫的仕元作了肯定。

[1] 明·项穆《书法雅言·心相》，载《历代书法论文选》，上海书画出版社，1979年版，532页。

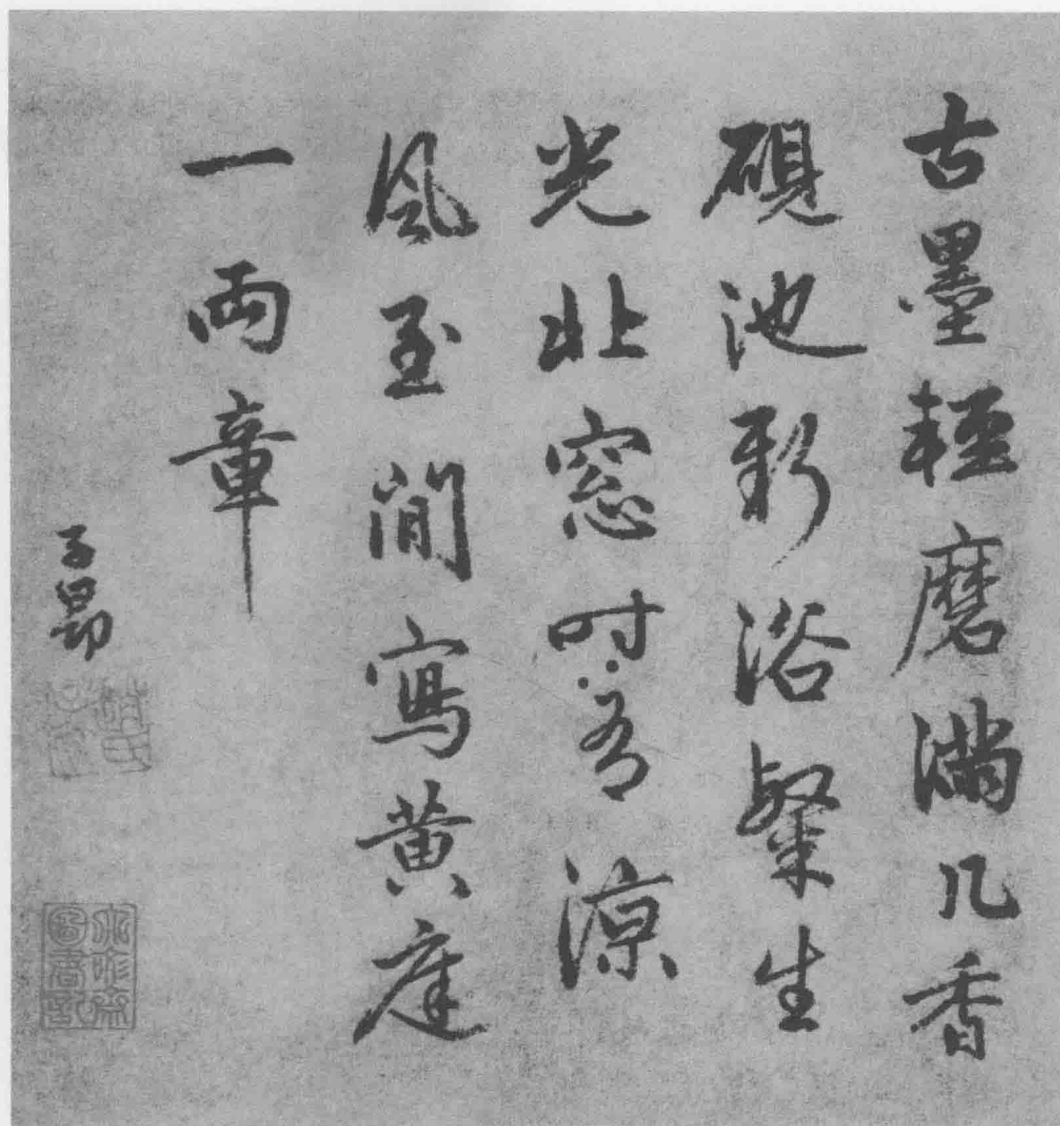
[2] 李亚农《论钱舜举在中国美术史上的地位》，载《中华文史论丛》第二辑，中华书局，1962年版，1～30页。

[3] 韩玉涛《中国书学》，人民出版社，1991年版，134～136页。

[4] 刘龙庭《赵孟頫及其艺术》，载《赵孟頫研究论文集》，上海书画出版社，1995年版，199～209页。

临王羲之太常帖
27.8 × 18cm
台北故宫博物院藏

即事三绝诗帖
23.1 × 23.3cm
台北故宫博物院藏

(3) 宽容派

以李铸晋先生为代表，通过对赵孟頫矛盾心理的分析，对其仕元表现出宽容的态度，从而加强肯定赵孟頫艺术成就的力度。李先生认为“赵孟頫之仕元并非出于自愿”，“在他任职期间也并非顺利愉快，而是含痛苦的”，“赵虽做官，而一直都对许多宋朝遗老，以及古代逸民十分尊敬”，赵孟頫应召仕元，“应是正确的选择”。^[5]徐复观、王连起等亦执此论。

(4) 矛盾派

以冼玉清先生为代表，一方面因赵孟頫仕元而加以否定，认为“孟頫以宋故王孙仕元，节行原不足道”，另一方面对其艺术成就则是有保留的肯定，“论者因不满其人品，遂谓其笔墨有肉无骨，媚弱卑卑不足道。平心论之，孟頫书法近俗近熟，未足诣于高古。然秀润婉美，固自可爱。至其学书功力至深，非徒以天分见胜者”。^[6]因受赵失节仕元之局限，无法否定赵孟頫仕元“人品”与“书（画）品”不统一的现实，不敢理直气壮地肯定赵孟頫的艺术成就，含混其词，这与其洋洋数

[5] 李铸晋《赵孟頫仕元的几种问题》，载《冯平山图书馆金禧纪念论文集》，香港大学冯平山图书馆，1982年版。

[6] 冼玉清《元赵松雪之书画》，载《赵孟頫研究论文集》，上海书画出版社，1995年版，74～75页。

大陽玄黃宇宙洪荒日月
 而地玄黃宇宙洪荒日月
 天地玄黃宇宙洪荒日月
 天地玄黃宇宙洪荒日月
 天地玄黃宇宙洪荒日月

(传)六体千字文

吾師所惠書及錄題法語寄來至不啻收以不審
書元何人送去聞知快。一。一。一。一面作出於家間問舍姪志去歲
以中送去 般若經五卷又蒙

本師慈悲展請點化又各口題讚存沒重威

我師真宿業甚重每日人子撫。一。一。一。不能安靜本相

我師慈悲指教尋思活頭但提起終以受用。一。一。一。良人
誠心至願但口列家只就家建修設本懇

本師大和尚大發慈悲普度一切鬼神一切有主孤魂一切

無主孤魂一切冤親良人与。一。一。一。祖上父母兄女外祖妣奴婢
及一切法界含靈莫墮三塗惡苦願皆得早生

佛界此乃良人与。一。一。一。心願已託以中兄先愛知

師父大和尚。一。一。一。喜備回又本

吾師惠書及心疏。一。一。一。本觀如心。一。一。一。良人見之生歡

喜心尤增感佩

我師如此大發慈悲度脫一切眾生是。一。一。一。本

七世父師之恩何以報。一。一。一。深恩。一。一。一。因的便特。一。一。一。本。一。一。一。報。一。一。一。安。一。一。一。更。一。一。一。乞

善保重不宣

六月初七日女弟子管代。一。一。一。和南。一。一。一。本。一。一。一。愛

管道升 兴中峰禅师书
31.7 × 72.9cm
台北故宫博物院藏

和南 叔霞

本師中峯大禪師法座前

女弟子管氏

謹封

道昇和南叔霞

本師中峯和尚大禪師法座前

道昇叔別

頂相動足不載瞻

仰之心日積不忘年時以中首座來都如見

師父芳顏備審

道體清安甚為望喜道昇手書

般若維板薦先父母深恩及救薦亡兒女輪迴之苦極感

我師大慈慈悲點化亡者皆得離苦海

我師但起一念何獨道昇公始父母兒女得生淨土一切法界

含靈皆成佛道盡證菩提矣道昇粉骨碎身生

世之報答

我師和尚慈悲深恩耶

道昇疊蒙

賜書知前年

万言论及赵氏书画艺术的写作动机是矛盾的,难以自圆其说。

“仕元”问题确实成为赵孟頫一生所背负的最大包袱。对子昂自身来说,亦难以释怀。其《罪出》一诗中写道“在山为远志,出山为小草。古语已云然,见事若不早。平生独往愿,丘壑寄怀抱。图书时自娱,野性其自保。”^[7]《寄鲜于伯机》诗中曰“误落尘网中,四度京华春。泽雄叹畜樊,白鸥谁能训。”^[8]如果不是一直处在矛盾和痛苦之中,对出仕元朝有后悔之意,怎能有“一生事事总堪惭”之语。

但不可否认的是,赵孟頫的书画艺术成就确实杰出,书法上篆、隶、楷、行、草诸体兼善,法宗晋唐而自成一家,雅逸秀丽,一变两宋以来“书札体”独领风骚的局面,有“松雪体”之称;绘画上亦是人马、花鸟、山水无所不精,气韵生动,力扫南宋画院刻意写实、拘谨沉闷之风。这些突出的成就,不仅在当时“以书法称雄一世,画入神品”,^[9]明清时人对其亦多是推崇,取为师法,即使在今天,也得到了广泛的认可。而更加不可否认的是,这所有的成就,几乎都是在子昂仕元之后才得到的,而且与元帝恩宠不无关系。

赵孟頫的一生,是复杂而矛盾的一生。赵孟頫为什么仕元?他的动机是什么?在仕元之后为什么又屡生退隐之心?这期间有什么心理变化?对于这些问题的考察,李铸晋、么书仪、余辉、陈高华等一些学者对此作了系统地研究,取得了可观的成就。下面就对其中一些存疑之处进行相应补证。

赵孟頫拒绝夹谷举荐的原因是什么?

余辉先生在《赵孟頫的仕元心态及个性心理》一文中,^[10]列举了自宋亡后赵孟頫在江南遇到的六次征召的机会,但其中有明确史料记载的只有两次,一是夹谷之奇的推荐,一是程钜夫南下征召,其余几次只是推测而已。由于赵孟頫的才华出众,“声闻涌溢,达于朝廷”^[11],在至元十九年(1282年),夹谷之奇举荐赵孟頫为翰林国史院编修官,但赵孟頫拒绝了。余辉先生认为他拒绝的主要原因是举荐者的官阶低(五品),而被举荐的官职才七品,赵孟頫难以接受。这种解释稍显片面,因为赵孟頫怎么就知道其后就有被征召的机会?其官职就一定比这次高呢?赵孟頫在拒绝夹谷之奇的举荐时,所作《赠别夹谷公二首》诗中表达了此时的心情:

“青青蕙兰花,含英在中林,春风不披拂,胡能见幽心。”^[12]

委婉而含蓄地说明自己愿作“蕙兰花”,隐于山林之中,拒绝出仕。他为什么拒绝,其真正的心态是什么,诗中并未言明。考察当时的具体情况,我们就会发现其中的原因并非是官阶高低这么简单。

至元十六年(1279年),陆秀夫负帝赵昀投海死,宋亡而元立。改朝换代是历史上的常见现象,然而对于南宋遗民来说,“这次的改朝换代却与以往不同,沦亡的不单单是赵家皇朝,而且是民族国家,何况蒙元在攻宋过程中和灭宋后对江南人民的杀掠与民族压迫、民族歧视都相当严重”。^[13]

因此,此时江南士人的心态是极其复杂的,张宏生先生在《感情的多元选择》^[14]一书中作了非常详细地论述,针对宋元之际不同身份、不同地位、不同修养的江南

[7]《松雪斋文集》卷二《罪出》,《四部丛刊初编》卷,《集部》,上海书店印行,1989年版。

[8]《松雪斋文集》卷二《寄鲜于伯机》,《四部丛刊初编》卷,《集部》,上海书店印行,1989年版。

[9]元·陶宗仪《南村辍耕录》卷七《赵魏公书画》,中华书局,1959年版,81页。

[10]余辉《赵孟頫的仕元心态及个性心理》,载《赵孟頫研究论文集》,上海书画出版社,1995年版,446~464页。

[11]元·杨载《行状》,《松雪斋文集》附录,四部丛刊本。

[12]《松雪斋文集》卷二,四部丛刊本。

[13]陈得芝《论宋元之际江南士人的思想和政治动向》,载陈得芝《蒙元史研究丛稿》,人民出版社,2005年版,579页。

[14]张宏生《感情的多元选择》,现代出版社,1990年版。

[15]宋·何梦桂《潜斋集》卷一,文渊阁四库全书本。