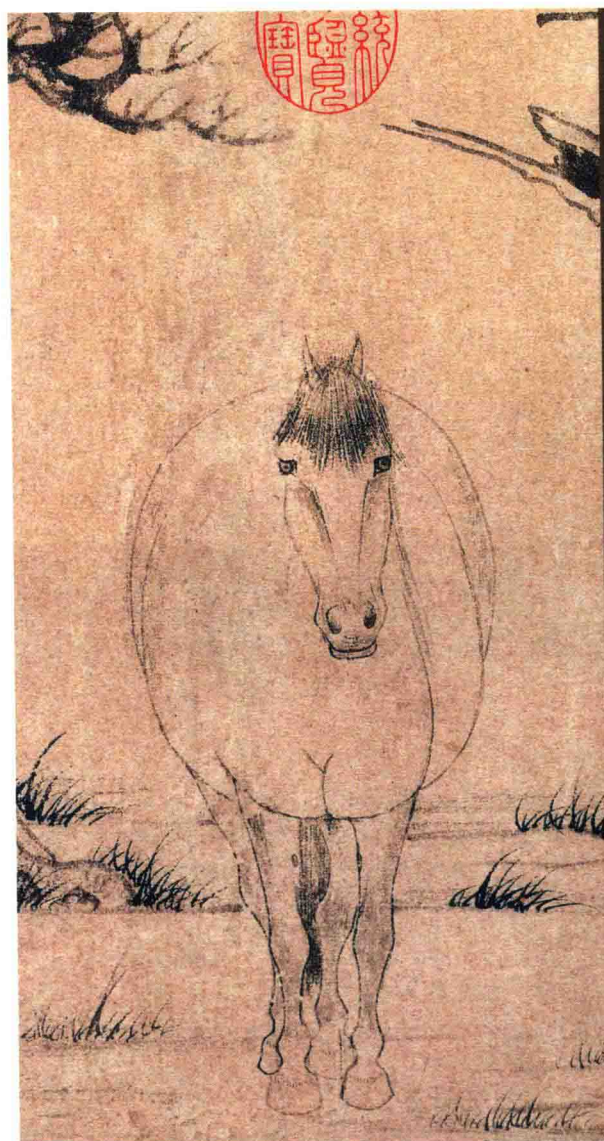

趙孟頫

歷代國畫名作擷英

浙江美術出版社 湖北美術出版社

歷代國畫名作擷英

趙孟頫

長江出版傳媒

湖北美術出版社

责任编辑：戴建国 肖志娅

技术编辑：李国新

图书在版编目（CIP）数据

历代国画名作撷英. 赵孟頫 / 吴涤生主编.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2012.10

ISBN 978-7-5394-5659-1

I. ①历…

II. ①吴…

III. ①中国画—作品集—中国—元代

IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第240600号

历代国画名作撷英——赵孟頫

出版发行：长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号B座18楼

电 话：87679522(发行) 87679564(编辑)

传 真：(027) 87679529

邮政编码：430070

印 制：武汉精一印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：10

版 次：2012年11月第1版

2012年11月第1次印刷

定 价：68.00元

版权所有 侵权必究

前言

王伯敏

赵孟頫（1254—1322年），字子昂，号松雪、鸥波、水精宫道人，湖州（吴兴）人。宋朝宗室。父赵与峕，在宋朝官至正议大夫，户部侍郎。“宋亡，（孟頫）家居，益自力于学。”至元二十三年（1286年），行台侍御史程钜夫“奉诏搜访遗逸于江南”，赵孟頫等20余人，被推荐给元世祖忽必烈，受到了重视。自此之后，赵就做了元朝的官，先为兵部郎中，后至翰林学士承旨。他为元朝办了一些事，并推举了一些“才人”。在元代统治阶级内部发生矛盾时，他反对史称“奸臣”的桑哥，获得时人的称誉。忽必烈死后，他感到“世事多变”，又感到汉族官员受到非议、排挤，因此退隐思想加剧。“今日非昨日，荏苒叹流光”，终于在仁宗延祐六年（1319年）南归，诚如他的妻子管道升赠词所云：“浮利浮名不自由，争得似，一扁舟，弄风吟月归去休。”

对于赵孟頫，后人有讥其“丧民族气节”，指的是“宋宗室而食元朝禄”。其实，就阶级而言，赵在宋为统治阶级，入元也是统治阶级，阶级不变。就民族关系而言，此时汉、蒙战事已结束，民族矛盾相对地逐渐减弱。赵做元朝官，与历史上宋金尚在激烈战斗中的一批降官，应该有所区别。

赵孟頫是一个早熟的画家，画山水、人马、花竹木石都精到。他的画有两种作风，一是工整，一是豪放。他对传统的看法，表现在力追唐与北宋的绘画方面。他曾说：“盖自唐以来，如王右丞、大小李将军、郑广文诸公奇绝之迹，不能一二见。至五代荆、关、董、范辈出，皆与近世笔意辽绝。”接着又说：“仆所作者，虽未能与古人比，然视近世画手，则自谓少异耳。”可知他对“近世”所画是不满意的。他的所谓“近世”，当指南宋。赵孟頫从少就曾学步李思训、王维及李成的画，不是入元后才“厌憎南宋院体”。因为他的作品取法乎唐与北宋，而又能舍短祛腐，董其昌曾评其所作“有唐之致，去其纤；有北宋之雄，去其犷”。所以，赵的尊重传统、推崇古人，与完全采取复古主张者是不同的。今所存《秋郊饮马图》为其杰作，缜密重色，可以看出他取唐人的遗意。他的《鹊华秋色图》卷，是另一种风格，浅绛设色，正如董其昌所说，“兼右丞（王维）、北苑（董源）二家画法”，较为写意。

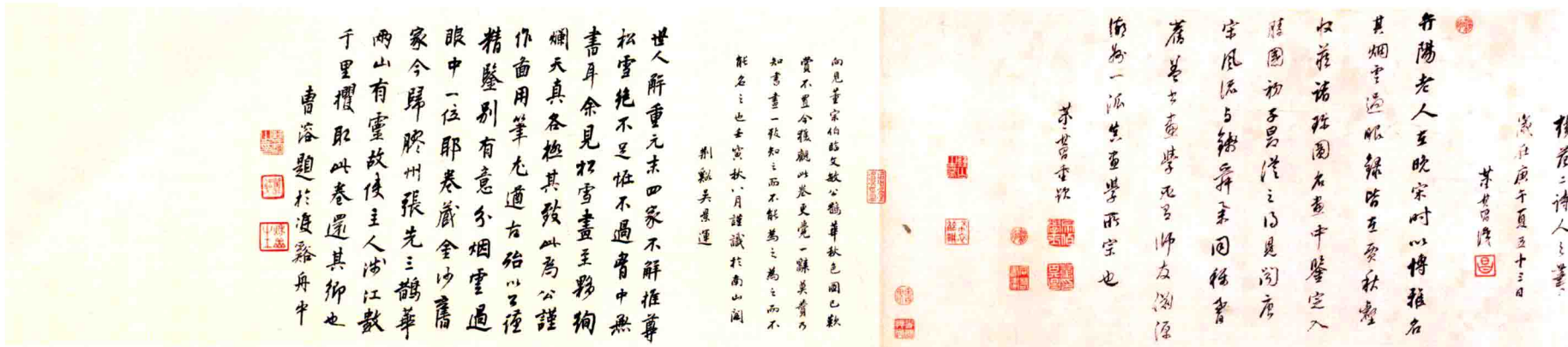
在元初的画家中，赵孟頫能山水，善人物，工花卉，上承唐及北宋，下启元、明，正所谓“承启大家”。当时对他的评价确实比较高，如陆友《研北杂志》（卷上）谓“（画中）气韵、形似俱备者，惟吴兴赵子昂得之”，陶宗仪则以为“公（赵孟頫）之翰墨，为国朝第一”。及至晚明，董其昌更明确地认为“赵集贤（孟頫）为元人冠冕”。事实基本如此。

赵孟頫享有极高的画名外，他的书法艺术也为历代所重。他十分强调书画的相互关系，明确地表示“书画本来同”，竭力主张把书法用到画法上。所谓“文人画起自东坡，至松雪敞开大门”，他的这扇“大门”，就是沟通书画的大门。赵孟頫就是要在他的大门之内，把书法融化到画法中，而使绘画中的笔墨，有着书法艺术的韵味。他所画的《秀石疏林图》、《古木竹石图》可以作为一种实例。

赵孟頫于元英宗至治二年（1322年）去世，与其妻同葬于浙江德清之东衡。附近即赵孟頫“德清别业”之所在。

图版目录

鹊华秋色图	6
秀石疏林图	18
水村图	20
窠木竹石图	28
幽篁戴胜图	29
人骑图	32
饮马图	34
古木散马图	40
调良图	46
浴马图	48
红衣西域僧图	68
重江叠嶂图	72
枯枝竹石图	76

名家解析

这幅画是赵孟頫写赠周密的。在布局、笔致、设色方面，都极尽其意。写济南郊外的华不注山和鹊山，所画两山大轮廓、大位置，与今之实景基本上相符。所画风光距今将近七个世纪，人事、地理的变迁，可想而知。如两山之间的黄河之上，现在修建了横跨南北的大桥，现代化的车辆来往不绝。但是，细细游览两山之间的村舍、沼泽、池塘，有的宛如赵画中所见的风味，可知赵正是一位善于捕捉并表现实地风光的大家。从它的表现而言，其画法正是变南宋之“刚猛激烈为潇洒幽淡”，所以，这幅《鹊华秋色图》，从发展而言，又是一种从“作家”的习气转为“士气”的过渡作风。大德六年，他画了水墨《水村图》，写水村的清静幽致，表现出“远山近山云漠漠，前村后村水重重”的景色，与《鹊华秋色图》那样，属董、巨一路，又有他自己的创造。这种创造，当然来自他所接触的真山水。他曾说过：“久知图画非儿戏，到处云山是吾师。”（王伯敏）

鹊华秋色图 台北故宫博物院藏

纸本 设色 28.4cm × 93.2cm

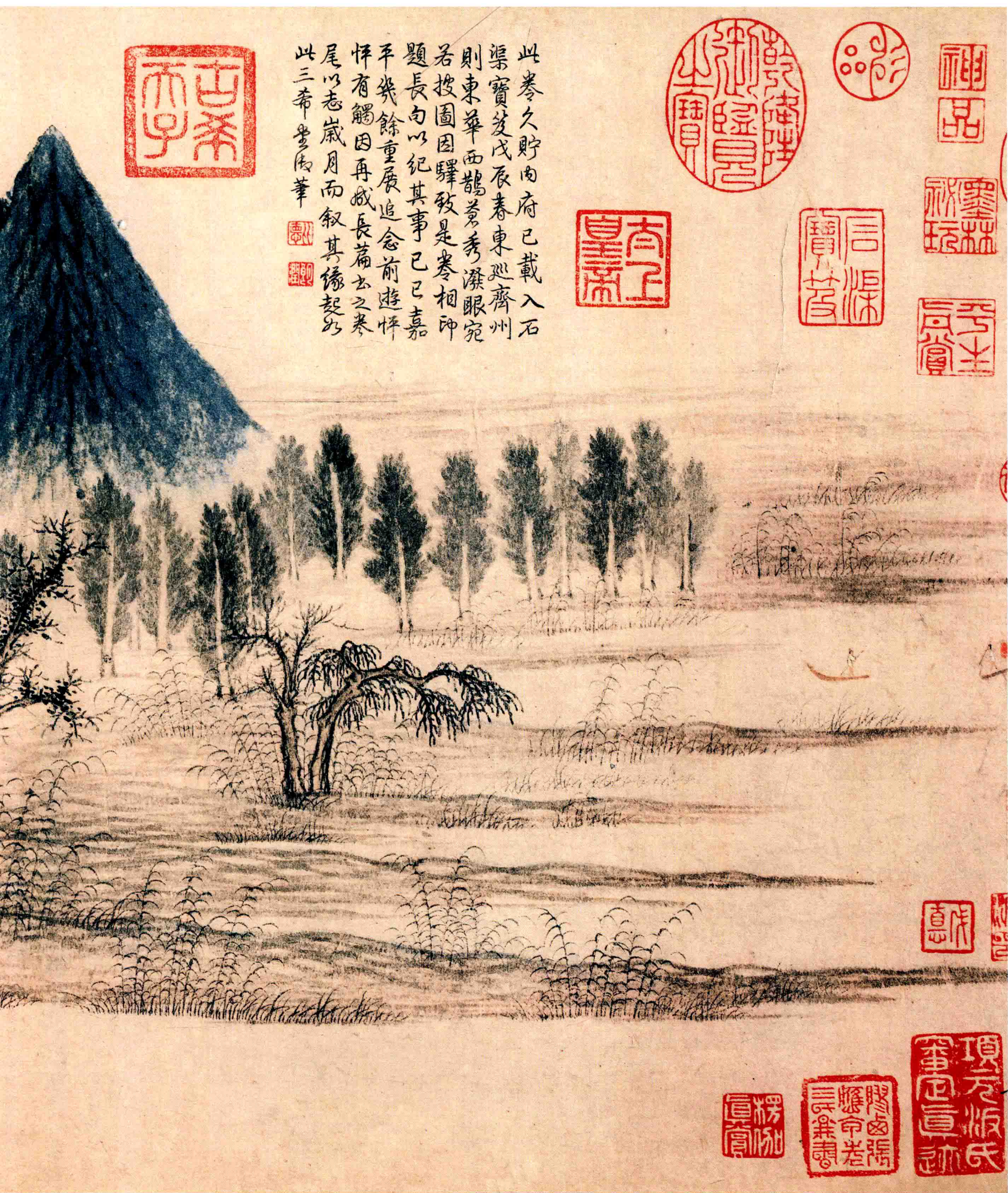
駉攀空嶺暢
畫眸華不手
翠泣不曾流
何年金母臨
蓬海兩朵天
花此夏海

右詠華不注

昔覽天水是圖時不信
名山能競美今望滄城坐
有山初謂何人解圖此目
命郵致封家便真蹟携
來聊比似如仙筆靈合
地靈當前印證以神龍
兩朵天花鋪雪巔一隻
靈雛銀河漢是時春煙
畫郭收柳隱窳錦花村
紫天光滄靄水綠藍西
鵲東華鏡空裡留待今
題信有神子嘉陵吳

局部（原大）

溪煙疎雨濛
 清明罨畫峰
 安知有情若
 把鵲山撥靈
 離翮躑躅勢
 兩相爭

右咏鵲山
 乳隆戊辰春
 湯寧

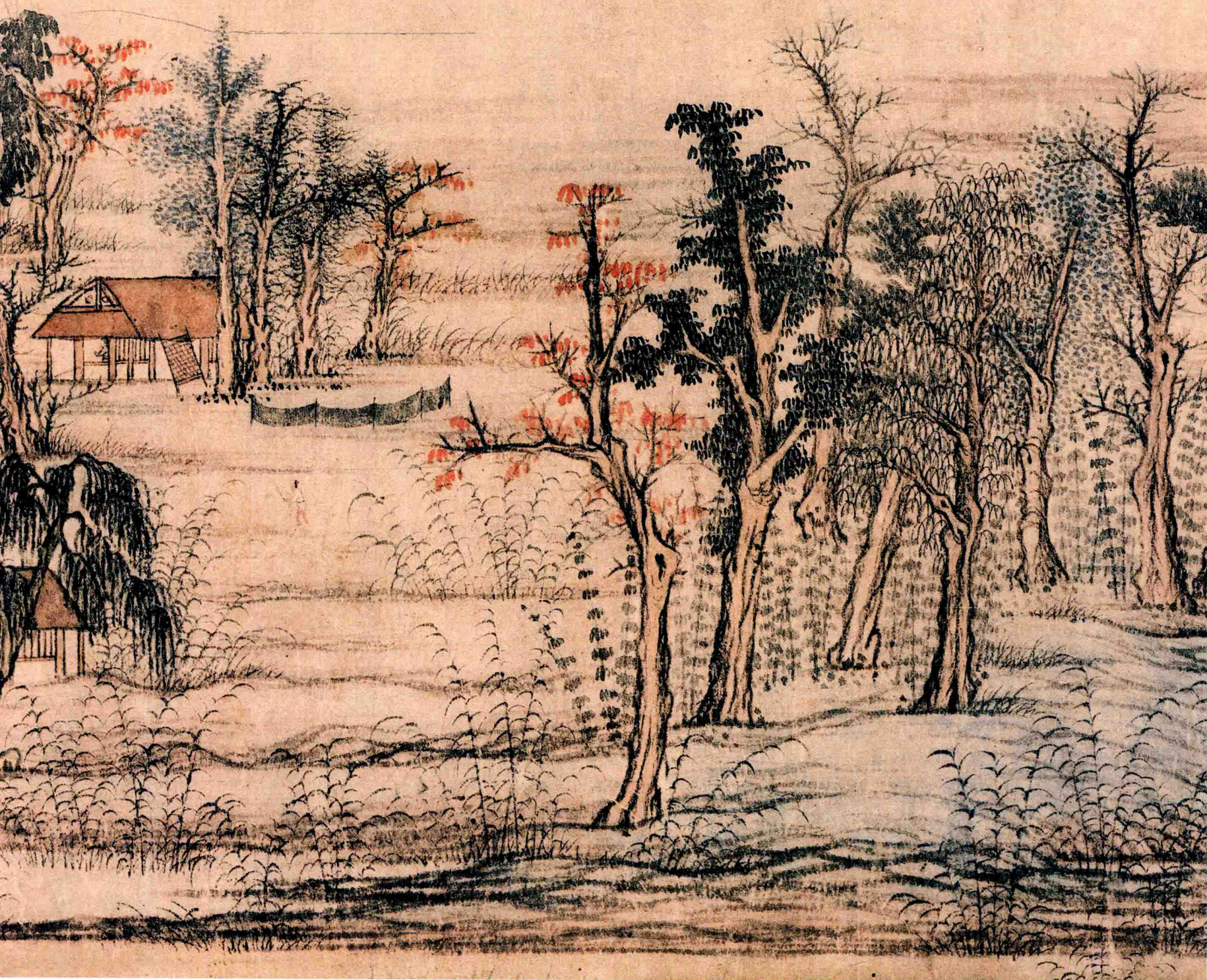
山陰
 山陰

東耶以心如仙筆靈合
地靈當前印從以神龍
兩朵天花鋪聖巔一隻
靈離銀河溪是時喜煙
畫郭收柳隈窈窕花村
紫天光滂霽水接藍西
鵲東華鏡空裡留待今
題信有神示如嘉陵吳
道子 湯顯

公謹父齊人也余通守齊州
罷官未歸為公謹說齊之
山川獨華不注眾知名見
於左氏而其狀又峻峭特
立有足奇者乃為作此圖
其東則鵲山也命之曰鵲
華秋色云元貞元年十
有二月吳興趙孟頫製

局部（原大）

車坐綠暢

醉華不平

江不曾流

金母臨

海兩朵天

夏海

華不注

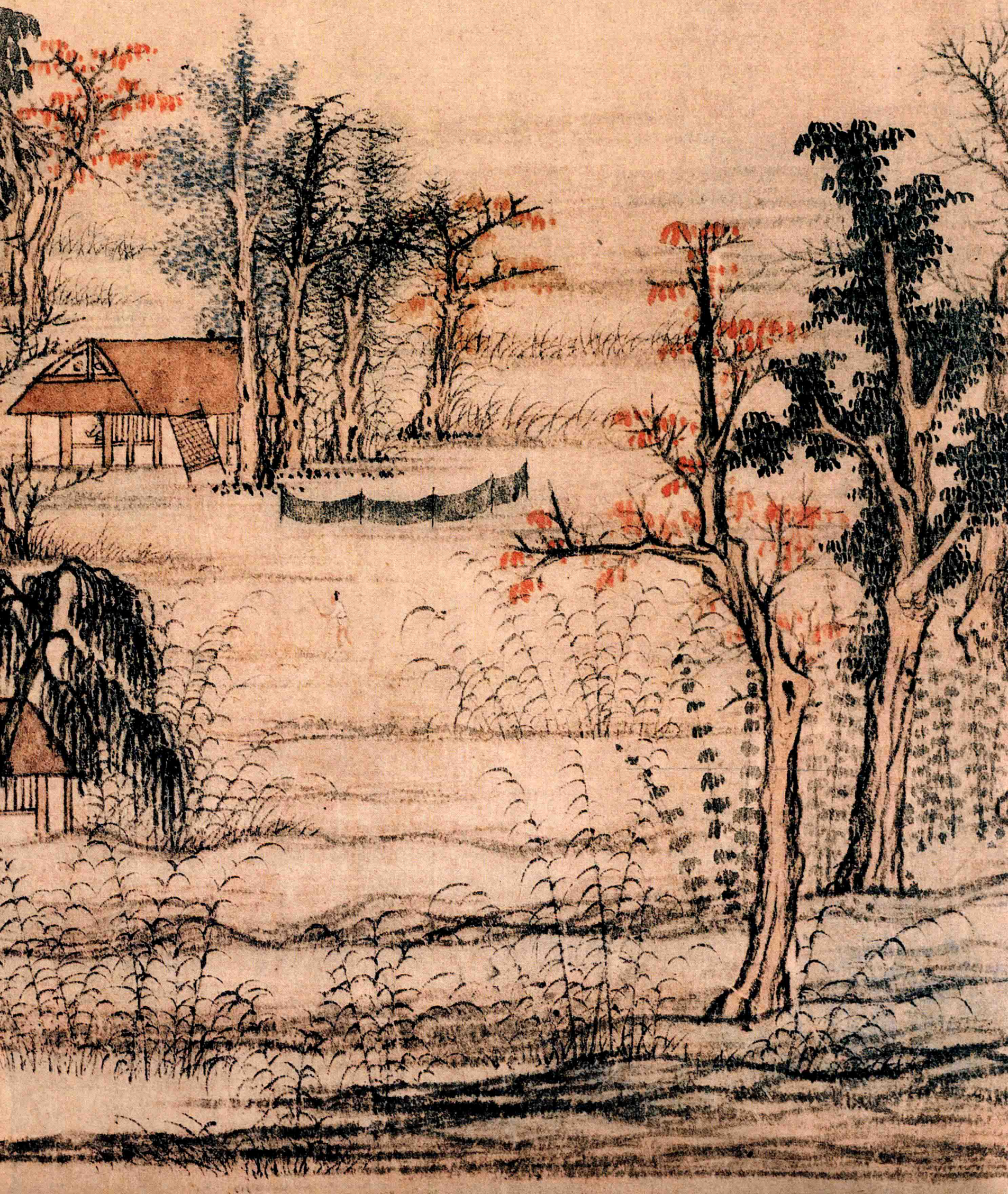
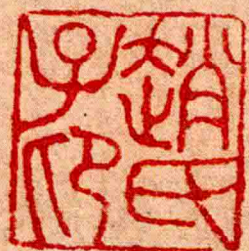
貯內府已載入石
 及戊辰春東巡齊州
 平西鵲蒼秀潑眼宛
 因驛致是卷相印
 以紀其事已已嘉
 師重展追念前遊悵
 因再成長篇去之卷
 歲月而叙其緣起如
 畫傳筆

局部（放大）

余通守齊州
公謹說齊之
注家知名見
狀又峻峭特
乃為作此圖
也命之曰鵲
貞元年十
孟頫製

乃采天

海
不注

園時不信
豈這城望
解圖此目
便真蹟携
筆靈合
從得神龍
聖巔一隻
是時春煙
翠錦花村
水綠藍西
程留待今
如嘉陵吳

