

浙江名人研究大系

浙江文化名人传记丛书

主编 万斌

浮世绘影

李唐
刘松年
马远
夏圭
传

陈野 著

浙江人民出版社

浮世绘影

李唐
刘松年
马远
夏圭
传

陈野 著

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

浮世绘影:李唐、刘松年、马远、夏圭传/陈野著.
—杭州:浙江人民出版社,2007.11
(浙江文化名人传记丛书/万斌主编)
ISBN 978-7-213-03603-3

I. 浮... II. 陈... III. ①李唐-传记 ②刘松年-
传记 ③马远-传记 ④夏圭-传记 IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 134638 号

浮世绘影——李 唐 刘松年 马 远 夏 圭传

陈 野 著

- 出版发行 浙江人民出版社
杭州体育场路 347 号
市场部电话:0571-85176516
- 责任编辑 陈巧丽
- 责任校对 叶 宇
- 封面设计 池长尧 殷 瞻
- 激光照排 杭州天一图文制作有限公司
- 印 刷 杭州富春印务有限公司
(杭州桐庐瑶琳镇)
- 开 本 880×1230 毫米 1/32
- 印 张 9.75 插 页 2
- 字 数 22.3 万
- 版 次 2007 年 11 月第 1 版
2007 年 11 月第 1 次印刷
- 书 号 ISBN 978-7-213-03603-3
- 定 价 20.00 元
- 如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

总 序

· 万 斌

浙江这块并不算太广阔然而深厚的土地，哺育了众多的文化名人。他们为文化的传承，更为文化的创新，竭尽了他们的才智，取得了伟大的成果。据我们的粗略统计，元明清三代中，浙江一省的文学家皆占全国总数的五分之一。而现代史上，浙江文化名人之多、涵盖领域之广更使人瞠目结舌！面对这么一块丰厚的文化宝藏，今天如果不做点什么，岂不愧对先人！

开辟鸿蒙，旧事难具论。但据新的研究成果，可知约在十万年前，“建德人”已在浙江大地上活动。马家浜文化、河姆渡文化是六七千年前的胜景，四千多年前的良渚文化则透出了文明时代的曙光，充分证明了中华民族的多中心起源说。不过，与后来得到迅猛发展又逐渐被确认为华夏文化核心的中原文化相比，在很长一段时间内，早期的浙江文化弱势地位明显，良渚文化的神秘消失，也许就是这种弱势地位的原因或者结果。

尽管到西汉，浙江一带仍被视为“方外之地”，但是，即便从较狭窄的中原文化的角度看，浙江文化也已经能够成为那曲多声部合唱中的一个声部了。春秋时期的范蠡是一个成功的政治家 and 企业家，同时也是一个洞明世事的经济学家。

而王充,则以他的《论衡》震动了汉末的京兆。

魏晋南北朝时期与两宋时期的两次从北到南的人口大迁徙,以及吴越钱氏保境安民,是浙江文化后来得以繁茂的关键。这其间的安史之乱,也是北南文化彼消此长的关节点。自此,浙江这块美丽的土地开始得到大规模和深层次的开发,优美的山水给了艺术家、诗人,乃至高士高僧无尽的灵感。浙江人才迭出,各展其技,已然引起全国的注意。艺术家王羲之、王献之、曹不兴、智永、虞世南、褚遂良、燕文贵,文学家谢灵运、沈约、骆宾王、孟郊、寒山、拾得、罗隐、周邦彦,宗教界的智顗、杜光庭,科技界的沈括、毕昇、朱肱,都是对中国文化卓有贡献的人物。

南宋政权定都杭州后,浙江文化旋即在中国文化的舞台中心进行了令人崇敬的表演。这一表演一直延续到了清代。也就是说,在中国传统社会的后半期,浙江素领风骚,对中国文化贡献卓著:在思想学术领域,涌现出永康学派陈亮、永嘉学派叶适等重事功、重现实的思想巨擘,他们的主张在今天仍然成为浙江经济和社会发展的重要思想资源;王阳明的心学独树一帜,引领了明代思想解放的滔滔洪流;黄宗羲对政治社会的深刻反思,击中了传统中国的根本弊病。而黄氏与章学诚,则为中国史学的重镇。文学领域,则有陆游、朱彝尊、龚自珍等大诗人,更有高明、徐渭、李渔、袁枚等与市民阶层有深刻联系能道时代之先声者,亦有刘基、宋濂、于谦等在政治领域大有建树且文学亦可观者。艺术大师也极多,如马远、夏珪、赵孟頫、黄公望、吴镇、王蒙、陈洪绶等,不仅为一代名家,亦可为后世垂范。诸多的藏书家、刻书家和文献大家如范钦、严可均等为文化之邦增添了浓郁的文化气氛。在与

海外文化的交流沟通上,浙江也处于领先地位;陈元赟、朱舜水为中国文化远流日本作出了重要的贡献,而李之藻、杨廷筠、李善兰等则师法西方科技,开中国文化近代化之先声。

西风东渐,古老的中华从沿海泛起新浪。这一次在文化史上几可媲美战国时期的百家争鸣,使浙江有幸再一次位居中国的发展前沿,浙江文化在 20 世纪再次放射出异彩。转型期的文化大师,浙江有了王国维、章太炎、蔡元培。而鲁迅更以其超凡的艺术感受力和深邃的历史洞察力,成为世界级的文化巨人。举凡文学、艺术、教育、出版、学术、新闻,浙江无不人才济济,傲视全国,如茅盾、夏衍、郁达夫、吴昌硕、潘天寿、夏丏尊、张元济、胡愈之、钱玄同、陈望道、邵飘萍、曹聚仁等等,皆可谓自成一家的文化巨擘。在新兴的科学技术界,浙江亦出类拔萃,有竺可桢、金宝善、姜立夫、严济慈、童第周、赵忠尧等著名科学家。20 世纪已经逝去,但我们完全可以期望浙江的文化在新千年发扬光大,再放异彩。因为时代需要,因为中国需要,我们更希望因为世界需要!

浙江省社会科学院为浙江省哲学社会科学研究的综合学术机构,一方面以现实问题为主攻方向,另一方面也要秉承浙江文化的传统优势,总结浙江文化发展的宝贵经验,为文化的创新发展竭尽绵薄。在浙江省委、省政府建设文化大省的号召下,我们毅然启动“浙江文化名人传记”系列丛书一百部这个我院建院以来最大的科研项目。通过为浙江文化名人立传,既可借以反映浙江文化发展的总体面貌,也有利于今人见贤思齐,努力进取。目前丛书正在陆续面世,我们一定团结各方力量,坚持学术标准,争取近年内完成这个浩大的学术工程。

本丛书共为一百部,其中古代五十部,20世纪五十部。本丛书中之文化名人,我们一般采取以下准则选取:(1)生在浙江,或其主要文化成就在浙江完成者;(2)卒年在2000年底前者;(3)在某一文化领域作出巨大贡献,在全国有重大影响者。另外,丧失民族气节者不入选,个别资料奇缺者亦暂不入选。其中选目,若有不甚恰当者,希社会各界批评指正。

本丛书从创意始,就得到了中共浙江省委、浙江省人民政府、中共浙江省委宣传部、浙江省财政厅的正确指导和真诚帮助,得到了诸多学术界前辈的支持,得到了各兄弟单位和社会各界的关心,更值得一提的是,得到了众多文化名人的亲属及有关人士的无私协助。在此良好氛围下,我们唯有在今后几年焚膏继晷,埋头苦干,将这项工作尽可能做好,庶几不负社会之公望!

是为序。

2003年春于杭州

目 录

李唐传

小 引	(3)
第一章 主要史料汇集	(4)
第二章 宋徽宗年间的行迹	(8)
考入翰林图画院	(8)
画院里的创作	(16)
琐事杂记	(18)
第三章 国破时分	(19)
覆巢之下	(19)
南渡路上	(22)
初至临安	(29)
第四章 都城临安的艺术生活	(41)
都城临安	(41)
宋高宗与皇室的艺术修养	(45)
南宋画院	(49)
建炎、绍兴年间的宫廷画师们	(80)
第五章 水墨淋漓的图卷	(85)

借历史图景以宣帝王心迹	(85)
安乐的牧歌	(88)
风格之变	(91)
第六章 艺术价值和地位	(98)
李唐绘画与南宋画院	(98)
身后传承	(102)

刘松年传

小 引	(113)
第一章 画家生平	(114)
主要史料汇集	(114)
生平事迹的探寻	(119)
第二章 西湖画人	(127)
南宋的西湖风月	(127)
西湖的绘画传统	(131)
刘松年的西湖画卷	(141)
第三章 画中日月	(147)
皇家生活的记录者	(148)
文人士夫的情趣与情怀	(151)
世外的心境	(159)
济世的热望	(167)
都城生活的描述者、热爱者	(169)
第四章 绘画特色	(172)
路径明晰的师承	(172)
丰富多样的题材	(177)
鲜明独特的风格	(178)

总体评价	(179)
------------	-------

马远传

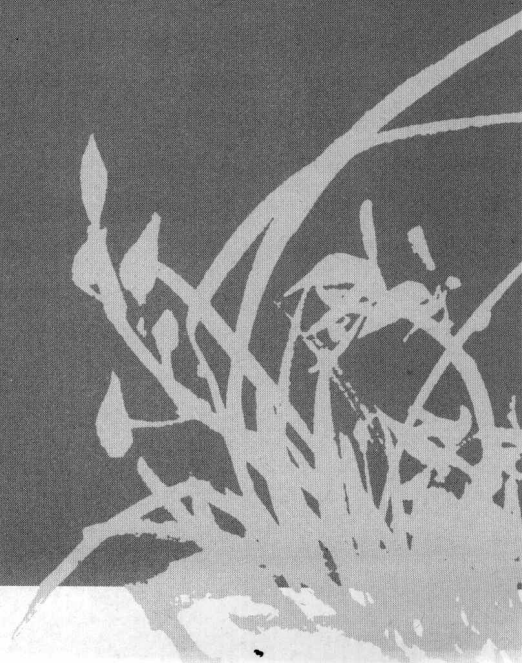
小 引	(183)
第一章 马远和他的绘画世家	(185)
主要生平史料汇集	(185)
史料中的问题	(191)
马氏家族世系辨析	(193)
马远生平	(205)
第二章 宫廷画师	(210)
与帝王的密切关系	(210)
绘画中的宫廷生活场景与趣味	(217)
第三章 艺术家	(223)
精严工致的笔墨技巧	(224)
妙于造景的构图布局	(230)
创意丰富的艺术灵感	(234)
诗意浓郁的艺术风格	(236)
第四章 绘画史上的地位和影响	(239)

夏圭传

小 引	(245)
第一章 生平与画艺	(246)
简略的生平	(246)
技法特征	(248)
长篇巨制与小幅山水画	(254)

第二章 笔底山川	(258)
简淡清幽的山光水色	(258)
泼墨纵笔的万里长江	(262)
来自西湖的灵感	(268)
第三章 诗意内涵	(271)
诗意的渊源	(272)
诗意内涵之表达	(276)
第四章 地位和影响	(280)
从学者众	(280)
后人的褒与贬	(283)
对日本的影响	(286)
参考文献	(289)
后 记	(297)

李 唐 传

小 引

兼谈中国山水史要

当李唐追随着宋高宗的足迹，一路颠沛流离、风尘仆仆地到达杭州时，我们不知道他对于杭州周边曲线柔和的连绵丘陵和那一湖温软的西湖水，会有怎样的观感。也许，在他当时的处境里，解决生计问题才是当务之急。但是作为一个职业的宫廷画师，尤其是一个山水画家，无论在怎样的境遇里，他的眼睛和心灵，必定保持着对自然山水的敏感和关注。更何况在李唐这一路的奔波里，自然山川在他的身边历历而过，南方和北方的巨大差异渐次呈现。这种身临其境的感受，无疑是最为印象深刻的。

其实，南北方自然的差异早就已经是十分明显的了。北方那种适合于以立轴表现的高大突兀、气势雄伟、山体坚实的景象，到了南方以后，变成了溪山连绵无尽、烟雨朦胧的水墨长卷。这种山川所需要的构图和笔墨，似乎正契合了李唐在北宋末年正在形成之中的创作风格。因此，用我们今天的眼光来看，李唐经这一路的辛苦劳顿来到南方，就有了天降大任的寓意和暗示：“李唐白发钱唐住，引出半边一角山。”中国绘画史上的一个著名的流派——以“南宋四家”为代表的南宋院体山水画派，就从李唐的来到南方开始，展开了她发生、发展的历史行程。

第一章

主要史料汇集

在本书第二部分的《刘松年传》中,读者可以看到,就现有画史资料而言,为一位南宋时代的画家立传、勾勒其一生经历的详细脉络会是多么的困难。但在这一部分的《李唐传》里,情况会有较大的不同。

这个不同一方面是由于画史资料中有关李唐事迹记载的细节相对具体,为后人的探究提供了一些可资考释的线索;更重要的是当代研究者的涉猎颇深与用力颇勤^①,使李唐生平较其他三位画家有相对较为清晰的浮现。我们可以初步勾勒出李唐生平的几个主要阶段。虽然这些阶段的跨度很大,传记所需的详尽准确的细节尤为缺乏,但至少已可构成一个传记的基本格局,可以按照传记所要求的方式来进行写作了。

有关李唐生平的文字史料,主要见于宋、元、明一些画史、画论著作中的记载。比较集中和重要的有以下数条:

《广川画跋·李唐摹〈邢和璞悟房次律图〉跋》:“毕文简公得唐本邢和璞房琯前世事,和璞神凝示悟,琯沉思如冥有想者,久之则亦若有悟也。璞悟以怡,琯悟以叹,此其异也,乃掇地得永

^① 如陈传席、铃木敬等学者都对李唐生平作过详尽而富有成果的研究,详后。

师还师德书,以信其说。此画深观其隐而能得其趣,决非常工所能知也。崇宁二年,其孙完官于潞子莆田方宙召画人李唐摹为别本以藏,属予书其后。”^①

《画继》:“李唐,河阳人。乱离后至临安,年已八十。光尧极喜其山水。”^②

《画继补遗》:“李唐,字晞古,河南人,宋徽宗朝曾补入画院,高宗时在康邸,唐曾获趋事。建炎南渡,中原扰攘,唐遂渡江如杭,夤缘得幸高宗,仍入画院。善作山水人物,最工画牛。予家旧有唐画《胡笳十八拍》,高宗亲书刘商辞,每拍留空绢,俾唐图写。亦尝见高宗称题唐画《晋文公复国图》横卷,有以见高宗雅爱唐画也。”^③

《图绘宝鉴》:“李唐,字晞古,河阳三城人,徽宗朝曾补入画院。建炎间太尉邵渊荐之,奉旨授成忠郎,画院待诏,赐金带,时年近八十。善画山水人物,笔意不凡,尤工画牛。高宗雅爱之,尝题《长夏江寺卷》,上云:‘李唐可比唐李思训。’”^④

《续书画题跋记》:“李唐《伯夷叔齐采薇图》:宋高宗南渡,创御前甲院,萃天下精艺良工画师者亦与焉。院画之名,盖始诸此。自时厥后,凡应奉待诏所作,总目为院画,而李唐其首选也。唐,河阳人,在宣靖间已著名。入院后遂乃尽变前人之学而学

① (北宋)董道:《广川画跋》卷二《李唐摹〈邢和璞梧房次律图〉跋》,台湾商务印书馆影印文渊阁《四库全书》,台湾商务印书馆 1983 年版(以后引用此版本简称“四库本”),第 813 册,第 457 页。

② (南宋)邓椿:《画继》卷六,第 50 页。于安澜主编《画史丛书》第一册,上海人民美术出版社 1962 年版。

③ (元)庄肃:《画继补遗》卷下,第 18 页。中国美术论著丛刊本,人民美术出版社 1963 年版。

④ (元)夏文彦:《图绘宝鉴》卷四,第 100 页,《画史丛书》第二册。

焉，世谓东都以上作者为高古，良有以夫。余总角时，见乡里七八十老人犹能道古语，谓唐初至杭，无所知者，货楮画以自给，日甚困。有中使识其笔，曰待诏作也。唐因投谒，中使奏闻，而唐之画杭人即贵之。唐尝有曰：‘雪里烟村雨里滩，看之如易作之难。早知不入时人眼，多买胭脂画牡丹。’可概见矣。至正壬寅，余获此于沈恒氏，爱其虽变于古而不远于古，似去古详而不弱于繁，且意在箴规，表夷齐不臣于周者，为南渡降臣发也。呜呼！深哉。昔米南宫嗜画，病世无真李成，乃拟无李论，以祛其惑。余他日见唐画亦多，率皆抱南宫之憾。而此画者，所谓吾无间然者也。因书颠末于左，且以告夫来者云。是岁九月既望乡贡进士钱唐宋杞授之记。”^①

画人《绘事微言》：“马醉狂述唐世说云：政和中，徽宗立画博士院，每召名公，必摘唐人诗句试之。尝以‘竹锁桥边卖酒家’为题，众皆向酒家上著工夫，惟李唐但于桥头竹外挂一酒帘。上喜其得‘锁’字意。”^②

此外，在南宋以降的历代文人的诗文集里，多有对李唐画作以题跋、题诗、评论的方式品评吟咏的文字，我们可以从中分析后世人们对李唐绘画艺术的认识和评价、李唐画作的流传情况以及南宋绘画创作的一些相关信息等等，但与李唐生平的直接关联不大，故此处不予详列，而将其分散在以下相关内容的叙述之中。

就图像资料而言，李唐的存世画迹不少，据《中国历代画目大典（战国至宋代卷）》的著录，在国内及美国、日本、英国、德国等地的博物馆、美术馆、艺术馆里，有较多幅被称为李唐绘制的

①（明）郁逢庆：《续书画题跋记》卷一，四库本，第816册，第779—780页。

②（明）唐志契：《绘事微言》卷下，四库本，第816册，第240页。