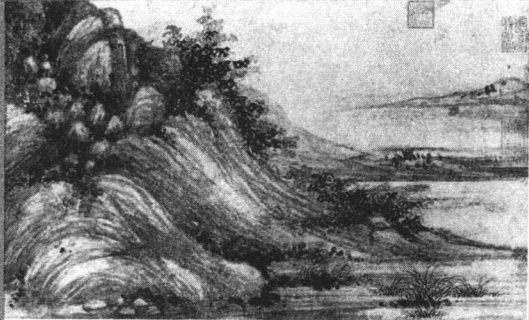

元代的绘画艺术

鹊华秋色

话说中国古代绘画

鹊华秋色

元代的绘画艺术

● 著／汤哲明

上海人民美术出版社

责任编辑 孙国彬
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

话说中国古代绘画

鹊华秋色——元代的绘画艺术

著者：汤哲明

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2.25

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

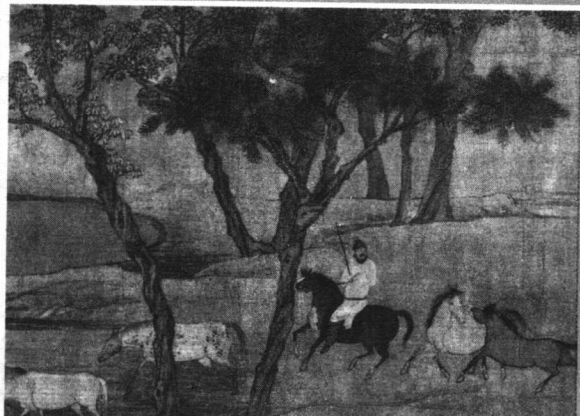
ISBN 7-5322-1999-2/J·1883

每套(五本)定价：23.00元

鹊华秋色—元代的绘画艺术

目录

- 1 ● 概述
- 4 ● 赵孟頫的绘画理论
- 8 ● 遗民画家钱选
- 12 ● 高克恭的水墨云山
- 16 ● 黄公望和《富春山居图》
- 20 ● 吴镇的《渔夫图》
- 24 ● 高士倪瓒
- 28 ● 丰富多采的王蒙山水画
- 33 ● 曹知白的山水画
- 37 ● 朱德润的山水画
- 40 ● 方从义和他独树一帜的山水画
- 43 ● 郑思肖画兰不画土
- 45 ● 李衍画竹
- 49 ● 鉴书博士柯九思

目录

- 52 ● 王渊和他的墨花墨禽
- 55 ● 王冕画梅
- 58 ● 任仁发和《二马图》
- 62 ● 界画大师王振鹏
- 65 ● 李公麟后第一人

钱选 山居图

概 述

元朝是中国历史上年代相对较短的一个王朝,和后来的清朝一样,它也是一个由少数民族统治的王朝,这个少数民族就是蒙古族。

公元1279年,成吉思汗的孙子忽必烈率领的蒙古军队消灭了南宋王朝,统一了中国,建立了元朝。蒙古人统一中国后,对汉族实行民族歧视政策,他们把不同的民族分为四等,第一等是蒙古人,第二等是色目(西域)人,第三等是汉人(即原来金统治之下的北方汉族人),第四等是南人(即原来南宋统治下的汉族人),而且明文规定,汉人,尤其是南人不得担任政府部门的显要官职。由于蒙古族是一个游牧民族,特别崇尚武功,对文化向来不重视,所以元朝统治的初期,统治者对汉人的文化进行了摧残,当时知识分子的地位极其低下,落到了和乞丐差不多的地步。就是在这样的社会背景下,元代的绘画进入到了一个特殊的时期。

元代的绘画有两个不同于其他时期的显著特征。第一

是遗民美术的兴起。遗民，就是指在改朝换代的历史事变中不与新王朝合作的知识分子阶层。由于蒙古族这么一个向来为正统的汉族士大夫阶层轻视的一个“蛮夷之邦”掌握了政权，又由于蒙古贵族实行的民族歧视政策深深地刺痛了汉人的心，因此有相当多的一批汉族知识分子在国破家亡的耻辱和痛苦之中，恪守民族气节，并通过绘画，来抒发他们心中的愤恨和哀怨。

第二，元朝是文人美术兴盛的时代。由于元代统治者忽视文化，取消了翰林图画院，造成了在宋代很兴旺的画院绘画到了元代即衰微了下去，这从客观上却为文人画的兴旺提供了机会，更主要的是因为元朝统治者歧视知识分子，让众多文人失去了为封建王朝服务的兴趣和机会，也就是人们通常所说的“疏于人事”，于是大批的文人便将他们的精神世界寄托到了绘画上，希望用绘画建立起他们通往理想的“世外桃源”的桥梁。因此元代的文人画在画坛上，以压倒一切的优势占据了主导地位，成为元朝绘画的主流。

元朝的文人画相比于前代，在题材上扩大了，山水画一跃成为此时文人画的永恒主题；在审美上追求用书法的用笔入画，追求笔墨精妙的艺术效果，写意画兴盛了起来，和宋朝人把写意纯粹看作游戏不同，元朝人讲究写意功力的锤炼；在绘画的意境上，元朝追求诗画合一，他们在画面上开始大量题诗，使诗情画意相得益彰。

元朝是中国历史上民众最痛苦、社会最黑暗的时代之一，但元代的绘画却是中国美术史上最光辉、最灿烂的时期

之一。元代的绘画标志着中国绘画史上又一个艺术高峰的到来,是世界艺术史上的一朵奇葩,标志着文人美术鼎盛时期的到来。元代的绘画是中国美术史上继宋代以后的又一个高峰,和宋代的绘画合称为“宋元”,成为千百年来中国画家推崇的绘画。

李衍 双钩竹石图(局部)

赵孟頫 红衣罗汉图

赵孟頫的绘画理论

写实的中国画在宋代达到了登峰造极的高度后,到了元代便开始向着写意的方向发展,从写实到写意的转变使元代绘画继宋代以后又到了另一个不同于宋代、但同样称得上是登峰造极的新高度,对后代影响很大,具有相当高的地位。后人把宋、元绘画相提并论,合称为“宋元”。而元代绘画的奠基者和领袖人物就是赵孟頫,他提出的一系列绘画理论和他本人的艺术成就为元代绘画的发展指明了道路。

赵孟頫是吴兴(今浙江湖州)人,他是宋朝的宗室。蒙古人灭亡南宋、建立元朝后,为了巩固他们的政权,采取了怀柔的政策,任用有声望的汉人做官。赵孟頫是江南有名的才子,自然成了他们网罗的对象。由于赵孟頫是宋朝宗室,因此要他为蒙古人服务,这使他内心十分矛盾,后来一因自幼

就萌生的功名思想，二因朋友的极力推荐，他最终还是应召入朝做官了。然而，赵孟頫一进入朝廷，就因其才学出众而立刻受到元世祖的赏识，元世祖甚至称赞他为“神仙中人”。赵孟頫在官场中可以说是一帆风顺，他身居高位，历经五代皇帝，成为朝中元老，还被封为魏国公。但是，因失节侍奉元朝一事不但使赵孟頫的内心充满了痛苦，也让他背上了千载骂名，后人甚至因人废艺，欲把他在绘画上的贡献也一笔抹杀。但客观地说，赵孟頫为元朝做官还是有其不容抹煞的积极意义的。他不但站在汉人的立场向统治者提了不少积极的建议，更主要的是他在文化事业上的作为促使了元朝的统治者广泛地接受了汉人的文化，为缓和民族矛盾、促进民族融合作出了贡献。

赵孟頫不但是卓越的画家，还是一位杰出的大书法家，他的书法对后代影响极大，被称为“赵体”，他在书法上的成就同时也影响了其绘画。赵孟頫对当时风靡一时的南宋画院的绘画风格十分不满，为了改变现状，他打出了“复古”的

赵孟頫 秋郊饮马图

旗号,提出要恢复唐代和北宋的绘画风尚。其实这不过是借古开今,也就是借复古的名义来开创一种新的绘画风格,这种新风格就是在借鉴唐朝、北宋绘画的基础上,融合书法艺术的一种新风格。赵孟頫写了一首著名的诗来提出他的主张:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。若也有人能会此,须知书画本来同。”他指出了书法和绘画在用笔的原理上是完全一致的,画家若要画好画就必须练好书法。这个理论对中国画产生了巨大的影响,此后绝大多数的中国画家都把练好书法作为成功的一个标准,更重要的是由于书法用笔的介入,使宋朝崇尚写实的绘画到了元代开始向写意转变,人们不再把描绘现实世界作为绘画的唯一目标,而是同时还要求绘画具有笔精墨妙的艺术效果。

赵孟頫是个全能画家,他的山水画、花鸟画和人物画都

具有极深的造诣，他的艺术在元代就享有崇高的声誉。他本人不但是当时的画坛领袖，而且他的夫人(管道昇)、儿子(赵雍、赵麟)、外孙(王蒙)也都是元代著名的画家，还有不少杰出的画家是他的学生。赵孟頫的绘画笔墨超绝、气格雅逸，他画的山水，风格多变，有水墨渲染的，也有色彩绚烂的；他的人物画，造型稚拙，气息高雅；他画的花鸟和马，形神皆重，具有极高的艺术性。

赵孟頫传世作品并不很多，但每件都具有极高的艺术价值，如藏于故宫博物院的《水村图》、《浴马图》、《秋郊饮马图》，藏于上海博物馆的《吴兴清远图》、《洞庭东山图》，藏于台北故宫博物院的《鹊华秋色图》等。

赵孟頫 鹊华秋色图

遗民画家钱选

钱选
秋瓜图

钱选字舜举，号玉潭，是浙江吴兴（今浙江湖州）人，他曾经是南宋的进士，蒙古人建立元朝后，他一直隐居在乡下，不肯出来做元朝的官，不愿和统治者合作，恪守民族气节。钱选和赵孟頫是同乡，人们把他俩和另外6位当地的才子合称为“吴兴八俊”。在绘画上，钱选提出了很重要的理论，即作画要有“士气”，这个理论对元朝文人画的兴盛具有很大作用，相传赵孟頫也向他请教过有关“士气”的理论问题。

钱选最大的贡献在于他对富贵艳丽的宫廷绘画（也称院体画）进行了改造，在保持了院体画精工艳雅特色的同时，克服了院体画由于刻画过分仔细而产生板滞感觉的毛

病,钱选用简洁、直率的线条描绘对象,敷以清新雅艳的色彩,创造出了一种崭新的绘画风格,这种新风格具有精美而又高雅的特色。这种风格既是钱选“作画要有士气”理论的具体体现,也符合文人士大夫的欣赏口味,对后世绘画具有较大的影响。

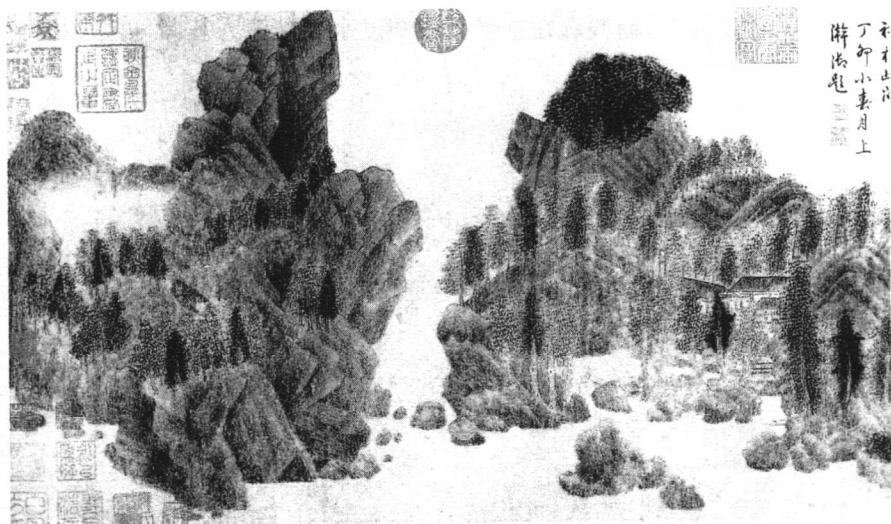
钱选也是一位擅长山水、人物、花鸟的全能型画家,他的山水画现在传世的较有代表性的有收藏于故宫博物院的《山居图》和上海博物馆的《浮玉山居图》,前者典型地反映了钱选精工而雅致的新风格,山体和树木均用简率随意的笔法勾写,造型古朴而典雅,设色明丽雅艳,精美绝伦;而后者则又是钱选在前者基础上的新发展。在钱选以前的青绿山水画,大多是用线条勾了轮廓,再填入石青、石绿等矿物质颜色,而钱选在这张画中却以水墨皴擦为基调,再敷以青

钱选 柴桑翁图

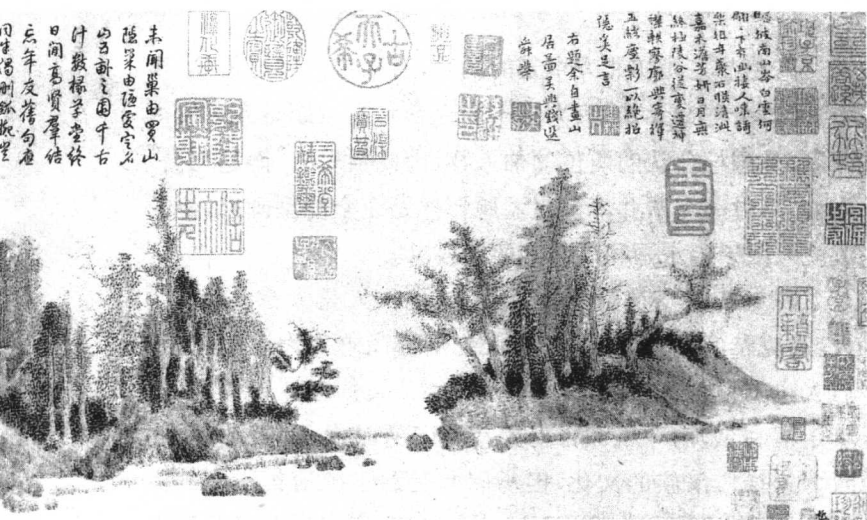
绿的色彩,使画面产生色中有墨、墨中有色的艺术效果,后来人们把这种风格新颖的山水画称作“小青绿山水”,把以前那种空勾填色的画法称作“大青绿山水”,这种小青绿山水的画法在后来被文人画家广泛地采用,对后世产生了很大的影响。

钱选的花鸟画同样也很出色,他的花鸟画也同样具有线条简率和色彩雅艳的特色,在当时具有很高的声誉,人们都争相购藏。有些人见了这种情况就伪造了许多钱选的假画拿到外面去卖,钱选知道了很生气,后来他想了一个办法来区别他的真迹和伪作。他先把自己的名号改成“雪溪翁”,又改变了自己的花鸟画风格,从原来的精细画风变成了放

逸的风格,这样一来,人们就能很容易地看出哪是真画,哪是假画了,而钱选为了区别真假而创造的花鸟画风格却从此保存了下来,对后世水墨写意花鸟画的产生起到了启迪作用。如今钱选传世的花鸟画中收藏于天津博物馆的《八花图》就是他改变风格以前的作品,而《白莲花图》就是他改变画风后的代表作,在这幅画上钱选的题跋详细记述了他为什么创造出这么一种花鸟画新风格的前因后果。

钱选的人物画流传至今的不太多,国外有一幅他画的《扶醉图》,画的是东晋名士陶渊明喝醉了酒的形象,这幅《扶醉图》是钱选人物画的代表作。

钱选 浮玉山居图

高克恭的水墨云山

高克恭 雨山图

高克恭是元初北方卓越的画家，有人把他和赵孟頫、李衍、商琦合称为元初“四大家”，高克恭和赵孟頫是齐名的大画家，是画坛公认的两位领袖人物，因此当时有“南赵北高”之称。不过高克恭并不像赵孟頫那样是个全能型画家，他的成就只限于山水画和墨竹画两个科目。

高克恭祖先是西域畏兀儿人，他本人是大都（今北京）人。高克恭官做得很大，一直做到刑部尚书和大名路总管，后人也有称他为“高尚书”的。高克恭长期在江南任职，晚年定居在钱塘（今杭州）。高克恭从政的时候，勤于政务，并致力于推广汉族的文化，但却因此受到了统治集团中其他人的排挤，使他的政治才干无法得到正常的发挥，对此他十