

中国历代大师名作

书

中国历代大师名作丛书

赵孟頫画集

江苏
美术出版社

序言

程大利

中国艺术的传统和丰厚的文化艺术遗产是中华民族一代又一代先哲智慧的结晶。『江山代有才人出，各领风骚数百年』，绘画艺术的传承、演进和发展，离不开一位又一位杰出画家锲而不舍的追求精神和艺术实践。

经历了近百年乃至数百年、千余年，这些大师的陈迹为什么仍能感染着、激励着今天的读者呢？人们为什么要一再去回顾和欣赏这些古迹斑斑的笔墨呢？因为，真正的艺术品是不朽的。这些大师的作品凝聚着民族的审美追求，积淀着我们民族对美好事物的想象、理解、知觉和感情。以中国传统艺术品评法则——《六法论》作为参考系，陈老莲、沈周、徐渭、金农、任伯年等一批明清杰出艺术家的作品无论形神、骨法、墨韵、境界均达到化境。而且能引起观者深深的共鸣。

明清是中国文人画盛极而衰的时期，但就技法而言，笔墨的表现潜力已发挥到了极致，陈老莲、沈周、徐渭分别创造了自己的高峰，金农以独特面貌崛起画坛，成为扬州画派中极富个性的一家，而任伯年则是位雅俗共赏的大师。这批画家对笔墨的运用极为精熟，可以熟练地运用工具写心，表现胸中涌动的激情及对造化的感受。画家们灵活地、随心所欲地运用毛笔，以正侧、顺逆、提按、转折等手法变化表现方圆、刚柔、缓急、畅涩等等各种效果，把中国书法的各种美学因素用到了画面上，就力度而言『笔能扛鼎』，就丰富多变而言可状写万物，描绘大千。这些画家个个是写神高手，放笔直取物象魂魄。中国画术语叫做『写』，写形重在写意，写意的至高境界是传神。『写』不仅仅要完成意象之美，还是『自我』的表现过程，画家的人格气质、学养胸襟、审美追求和理想尽在笔底。画面上总是清晰地记载着抑扬顿挫、离披点画、浓淡交错、挥洒姿肆，『倏忽万变而能潜气内转』（刘熙载语），无一不包含着作者创作时的感受方式，这种感受方式与西方绘画的抽象艺术在审美意识上是共通的，体现着艺术家对自身和外部世界的规律性感受。

所有这些大师们的作品都有一种『臻于化境』的美感。所谓『化』，意味着化客观为主观，为写心而状物，以有限的空间表现无限的想象。历代画家的创作经验不断揭示着新的意境创造与新的表现形式的关系，新形式的产生是必然的，它是画家按照自己的审美追求，在生活和造化中直接形象感受的基础上，概括、提炼，即从『神会』到『妙悟』后创造出来的，不仅仅是新的，也是真的和美的。

我们把这批大师的作品精心选编，呈现给读者，旨在让读者对他们有个明晰的认识，同时提供一条较简捷的研究和学习的途径，以期推动当代中国绘画的创作和研究。

赵孟頫简介

赵孟頫（1254—1322），字子昂，号松雪道人、水晶宫道人、在家道人、太上弟子等，中年曾作孟俯，居有鸥波亭，世称赵鸥波。浙江湖州人。宋宗室。

赵孟頫在南宋末期曾任真州司户参军，入元后历任兵部郎中、集贤直学士、同知济南路总管府事、汾州知州、江浙行省儒提举、泰州尹、集贤侍讲学士、翰林学士承旨，封魏国公。卒后，谥文敏。

元代，汉族尤其南方士人的社会地位急剧下降，朝廷废弃画院，使文人画队伍迅速壮大，绘画由贵族士夫趣味向世俗地主趣味转化。『荣际五朝，名满四海』的赵孟頫，以非凡的才干和毕生精力投入这场艺术运动，为文人画的发展起了巨大推动作用。赵孟頫批评『近世』，倡导『古意』，对南宋末流画风的险怪霸悍和琐细浓艳进行发难，同时也针对北宋以来文人画的墨戏态度。这一重要审美标准不仅体现在绘画上，也广泛地渗透于诗文、书法、篆刻等领域中。赵孟頫在诗文书画上宗唐弃宋，在书法上援唐求晋都与他绘画上的主张相一致。

赵孟頫的作品，既维护了文人画的人格追求，又摒弃了文人画的游戏态度，为创建文人画特有的表现形式作出了很大贡献。赵孟頫几乎对所有的画科，所有的画法都进行了尝试，像人物、鞍马、走兽一类，继承了唐代衣钵，笔线雍荣，赋色高华，造型严谨，意趣峻拔；山水一类学习五代宋初的风格，参以清远、萧散、平和的意境；花鸟衔接五代两宋写实画法，笔法上融汇书法意味，色彩上追求淡雅情趣。赵孟頫对前人的学习是对整体精神的把握，而不像明清那样拘泥于形似和出处，其代表作《鹊华秋色图》、《洞庭东山图》、《水村图》、《吴兴清远图》、《双松平远图》皆体现了赵孟頫『作画贵有古意』的真正意图。

赵孟頫将师古与创新相结合，将高逸的士夫气息和散逸的文人气息融于一体，为『游观山水』向『抒情山水』转化提供了范例。元四家的杰出成就正是建立在赵孟頫成功尝试的基础上的。董其昌评价他说：『赵集贤画为元人冠冕。』

赵孟頫的作品就像一座桥梁联接了唐宋和元以后的绘画，对后世影响极大。

（阳阳）

目 录

洞庭东山图	1	重江叠嶂图	24
秋郊饮马图	2	重江叠嶂图	25
江村渔乐图	4	鹄华秋色图	26
茅亭松籁图	5	兰石图	28
红衣罗汉图卷	6	葵花图	29
自写小像	8	疏林秀石图	30
三世人马图之一	9	窠木竹石图	31
三世人马图之二	10	古木竹石图	32
三世人马图之三	11	竹树野石图	33
古木散马图	12	秀石疏林图	34
调良图	14	墨竹图	36
百尺梧桐轩图	16	竹石幽兰图	38
幼舆邱壑图(局部)	18	兰蕙图	40
幼舆邱壑图(局部)	19	吴兴清远图	41
二羊图	20	双松平远图	42
人骑图	21	水村图	44
浴马图(局部)	22	枯枝竹石图	45
浴马图(局部)	23	竹石图	46

洞庭波兮山嶮葉以可濟
 兮不可以涉木蘭為舟兮
 桂為楫渺余懷兮風一
 葉

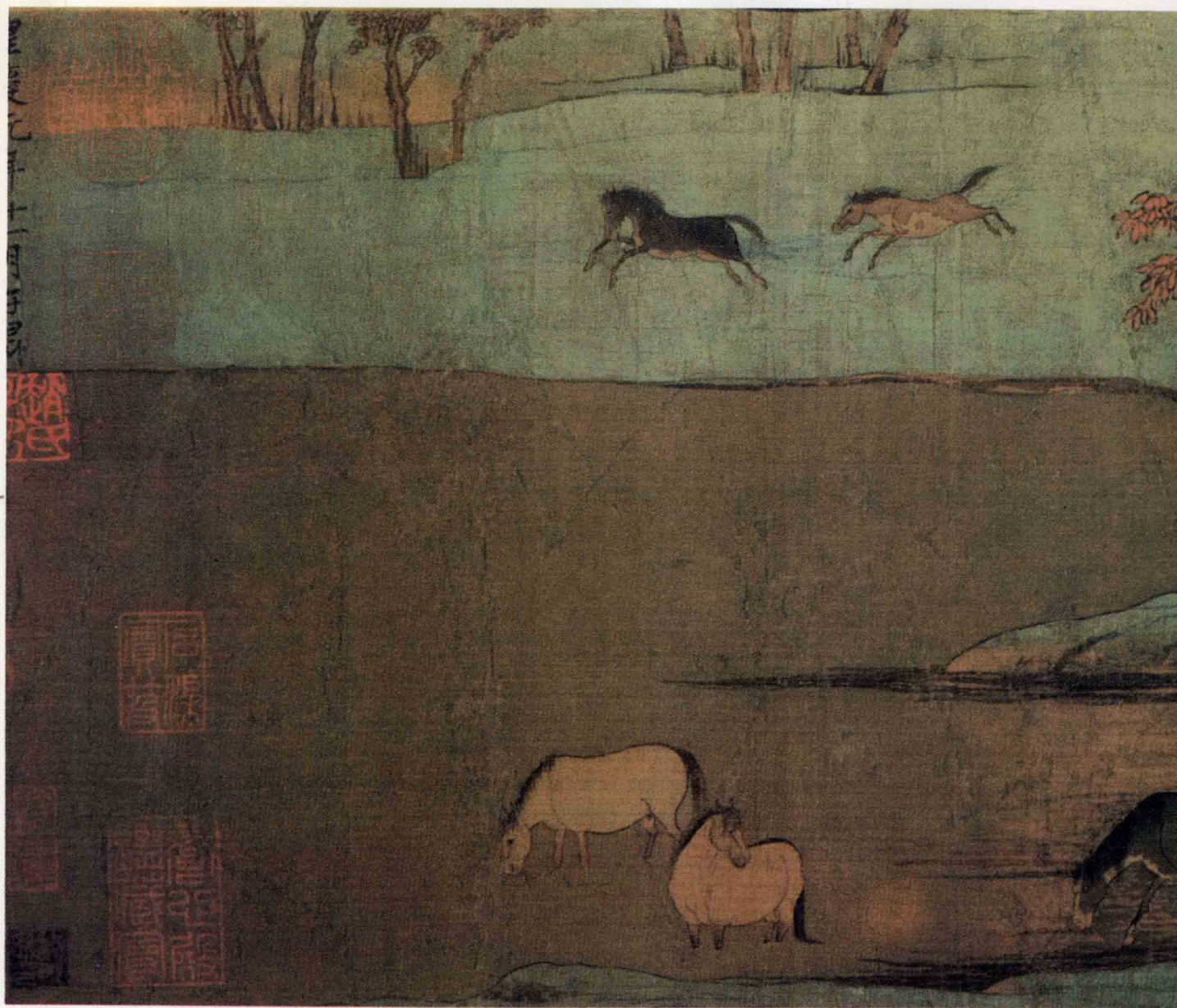
子昂

三湘七澤香雞兮恍
 見激風落葉紛誰識
 王孫多意緒月明波
 冷弔湘君

洞庭东山图

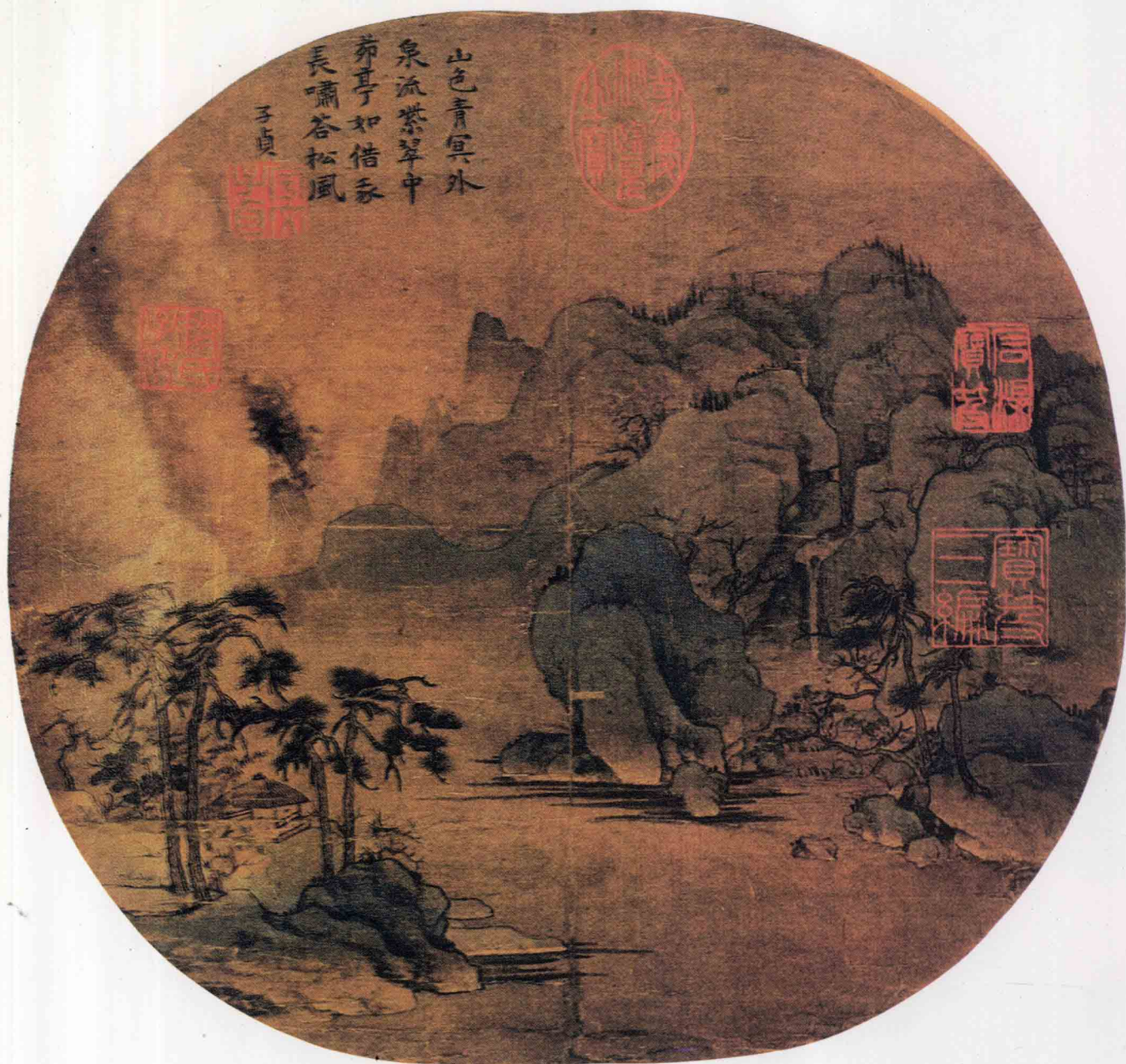

秋郊饮马图

江村渔乐图

茅亭松籟图

四大假名三身何有兀坐樹下示人
以手背觸不得能所胥忘頂後圓相
具足真常畫馬則非畫佛則是水晶
道人猶著些子大士不言廣長無量
稽首掌中如是供養

乾隆丁丑大暑日御題

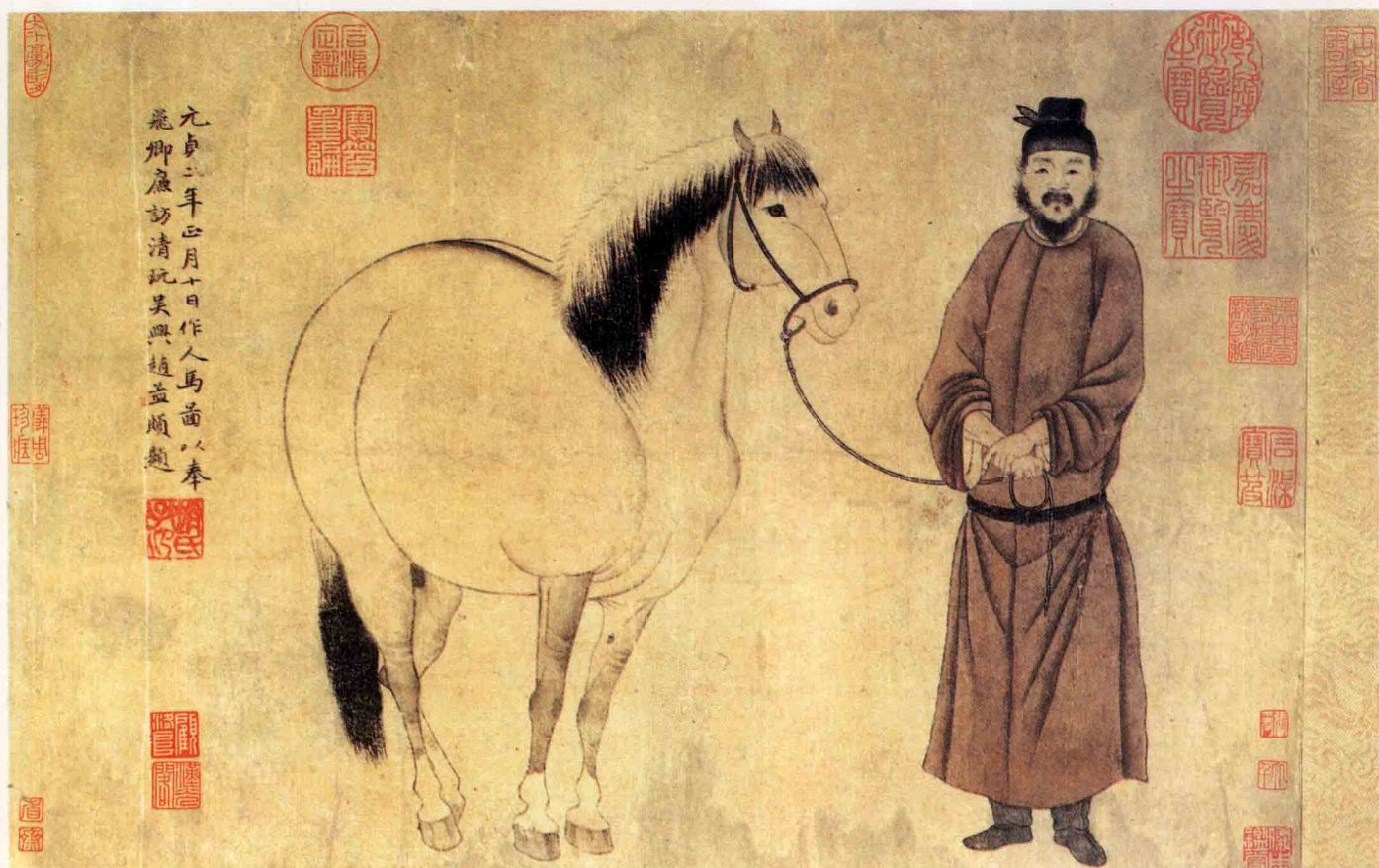

红衣罗汉图卷

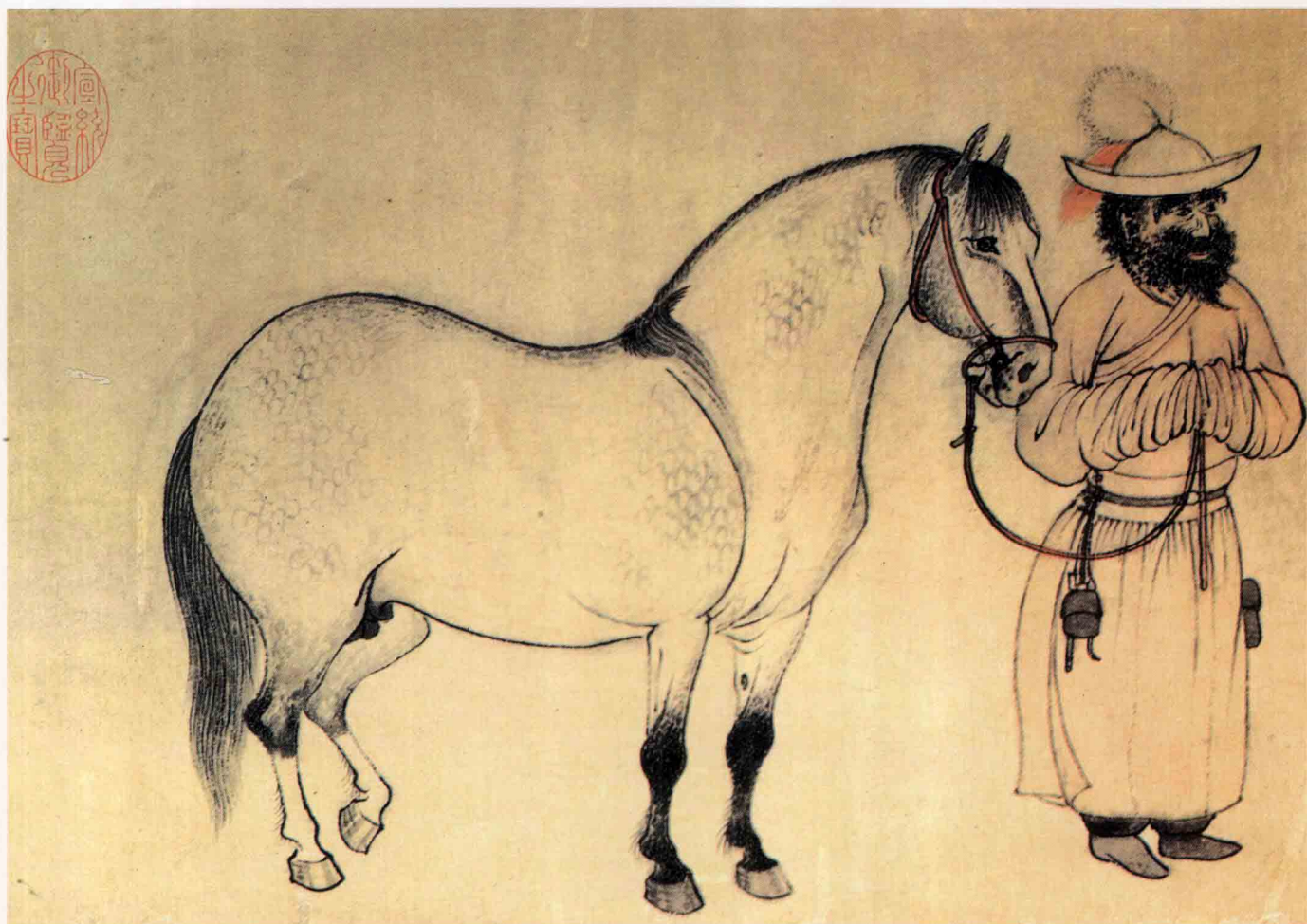

大德己亥子昂
自写小像

自写小像

三世人马图之一

三世人马图之二

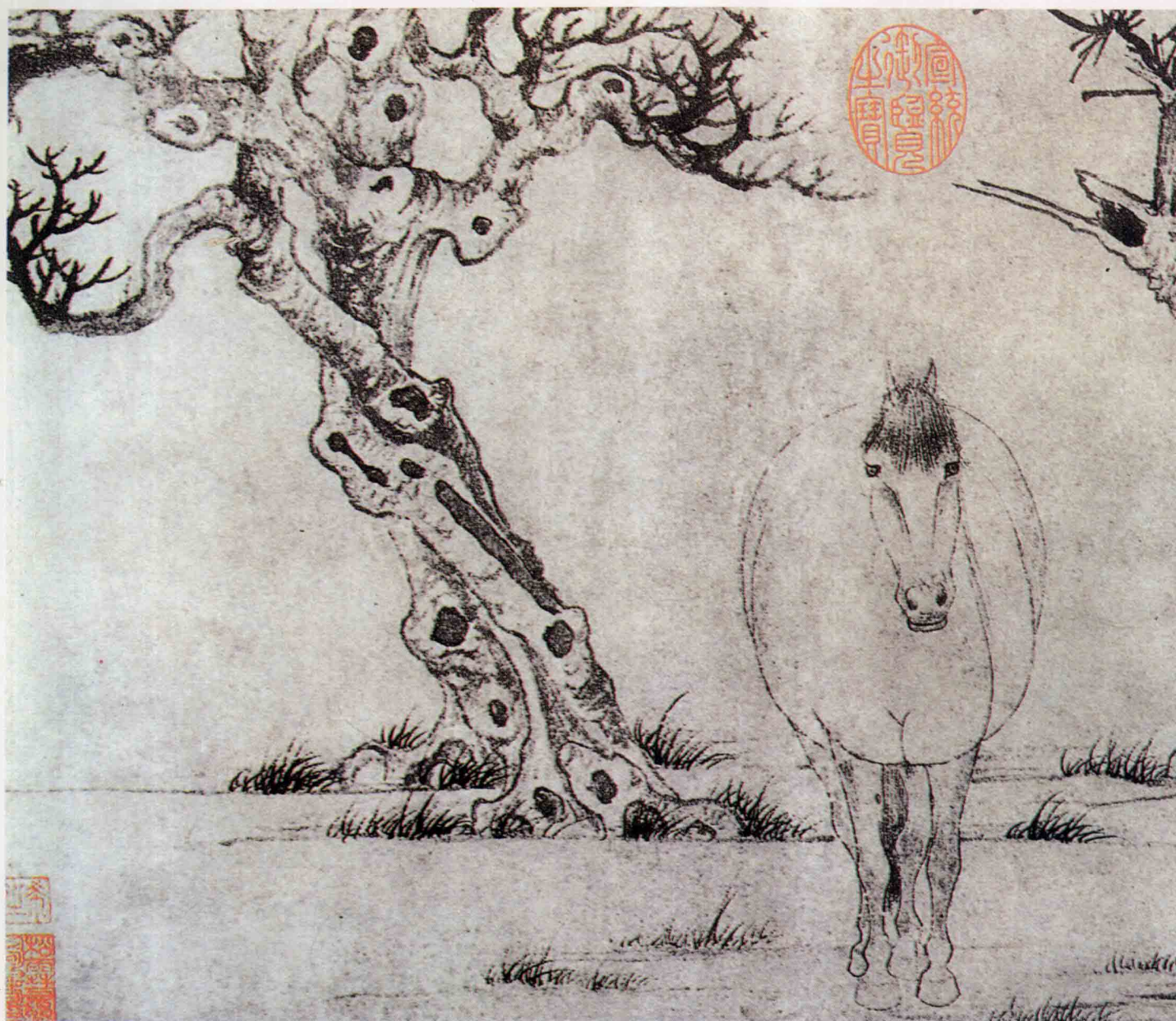
三世人马图之三

大德四年十二月廿日為養遠作古木散馬圖

子昂

古木散马图

