

中国古代名家

赵孟頫

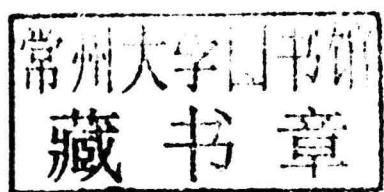
作品选粹
赵孟頫

人民美术出版社



中国古代名家作品选粹

赵孟頫



图书在版编目(CIP)数据

中国古代名家作品选粹. 赵孟頫/(元)赵孟頫绘. —北京:
人民美术出版社, 2011.6

ISBN 978-7-102-05427-8

I. ①中… II. ①赵… III. ①中国画—作品集—中国—元代 IV. ①J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第106925号

中国古代名家作品选粹

赵孟頫

编辑出版 人 民 美 术 出 版 社

地 址 北京北总布胡同32号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: (010) 65252847 邮购部: (010) 65259381

责任编辑 李宏禹

编 辑 高利坪

版式设计 李宏禹

责任校对 徐 见

责任印制 赵 丹

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2012年5月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 8

印数: 0001—3000

ISBN 978-7-102-05427-8

定价: 48.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

赵孟頫其人其画

陈 玉 圃

赵孟頫（1254—1322），元代杰出书画家，同时也是中国书画史上杰出书画家之一。其艺术成就及影响之巨，近千年罕有其匹。赵孟頫其书，世称“赵体”。他与唐代书家欧阳询、颜真卿、柳公权并称为楷书四大家。《元史·赵孟頫传》载赵孟頫“篆、籀、分、隶、真、行、草书，无不冠绝古今，遂以书名天下。天竺有僧万里来求其书归，国中宝之。”又说：“其画山水、木石、花竹、人马尤精致。”明王世贞则推其为元代山水四大画家之首，曰：“赵松雪孟頫，梅道人吴镇仲圭，大痴老人黄公望子久，黄鹤山樵王蒙叔明，元四大家也。”明大画家董其昌亦赞其画为“元人冠冕”，说“胜国名手，以赵吴兴为神品。”

赵孟頫亦作赵孟俯，字子昂，号松雪，或松雪道人，又号水精宫道人、鸥波等。宋太祖赵匡胤十一世孙，秦王德芳之后也。其四世祖崇宪靖王伯圭，乃南宋孝宗皇帝之兄，因赐第吴兴（今浙江湖州），故世称之为“赵吴兴。”

赵孟頫曾祖师垂，祖希永，父与峕，皆仕宋为高官，父祖皆善诗文，富收藏。少年时期的赵孟頫有着良好的文化教养和艺术熏陶。史载其“幼聪敏，读书过目辄成诵，为文操笔立就。”其父早逝，孟頫14岁承荫出仕真州司户参军。1275年，元军南下破南宋都城临安（今浙江杭州）。1276年，赵孟頫逃亡回老家吴兴。宋朝既亡，遂在家闲居，努力读书，从当地名儒学经史，并时时问道于著名画家钱选。（张雨云：“吴兴早岁得画法于钱舜举。”又史载：“赵子昂问钱舜举曰：‘如何是士夫画？’舜举曰：‘隶家画也。’子昂曰：‘然’”）经十年风霜寒暑，其学问书画皆大进，成为当时“吴兴八俊”其一，在大江以南名声鹊起。

元至正二十三年（1286），朝廷欲行怀柔政策，行台御史程钜夫奉召搜访遗贤于江南，得孟頫，以之入见。孟頫才气英迈，神采焕然，如神仙中人也。世祖（元世祖忽必烈）顾之喜，遂给予种种礼遇，从五品官阶的兵部郎中，两年内即升为四品集贤直学士，至正二十九年（1292）又升为济南路总管府事。其间公正廉洁，平反冤狱，官声甚佳。公元1295年，元世祖逝世，因修《世祖实录》，赵孟頫被召回京，旋即乞病归。其间与鲜于枢、仇远、戴表元、邓文原等四方才子相聚于西子湖畔，谈艺论道，挥毫玩墨，度过了四年闲云野鹤般的日子。大德三年（1299）再被起用为集贤直学士、行江浙等处儒学提举。之后由于仁宗的赏识，很快又升为二品的集贤侍讲学士、中散大夫。延祐三年（1316）又升为翰林学士承旨，荣禄大夫，官居从一品，并被封为吴兴郡公。公元1322年，孟頫病逝，享年69岁。英宗追封其为魏国公，谥文敏。其妻管道昇被封为魏国夫人。

赵孟頫一生，不唯有杰出的艺术成就，而且仕途显达，可谓画名显赫，富贵声扬。夏文彦之《国画宝鉴》盛赞其“荣际王朝，名满四海”，良有以也。

赵孟頫出生在风雨飘摇的南宋王朝，因对南宋末年政治腐败、权奸误国的政治现实失望而空生嗟叹。其过

岳鄂王墓有诗曰：

“岳王坟上草离离，秋日荒凉石兽危。南渡君臣轻社稷，中原父老望旌旗。

英雄已死嗟何及，天下中分遂不支。莫向西湖歌此曲，水光山色不胜悲。”

当然，一介文人，除空声嗟叹，又能奈何？但作为画家，作为一个有着旷世之才的艺术家，和对政治的敏感一样，赵孟頫感觉到了南宋院体绘画繁荣昌盛背后的隐忧。一方面是绘画技法的日趋完备，一方面是画家真情的日渐缺失。物形日趋准确，而神采日渐黯然，大多表象于刻画而失之于纤弱，庸手傅色但竞浓艳，画道式微去古日远矣！从振起宋画颓风起见，赵孟頫提出“作画贵有古意”的艺术主张，认为“古意既亏，百病丛生”，“若无古意，虽工无益”。又说：“宋人画人物不及唐人远甚，予刻意学唐人，殆欲尽去宋人笔墨。”这与《画继》所云米芾“无一笔关全、李成俗气”颇有异曲同工之妙，更使人联想到韩愈的古文运动。彼时韩愈面对六朝绮靡之文风，欲振之以汉魏文化的简朴雄浑与博大，而赵孟頫则欲起唐人之绘画率真与简朴，以开元代文人绘画简淡高逸之品格。赵孟頫人物鞍马师唐李公麟，上追顾、陆、曹、韩；人物仪态雍容，格调高逸，画马则驰骤骁健，生动传神。山水法取董、巨、郭（熙）而损之益之，淡远而空灵。《容台集》评其画曰：“吴兴画法有唐人之致去其纤，有北宋之雄去其犷。”陶宗仪曰：“尝见公自题画马云：‘我自幼好画马，自谓颇尽物之性。友人郭佑之尝赠余诗云：世人但解比龙眠，哪知已出曹韩上。曹韩固是过许，使龙眠无恙，当与之并驱耳。’然往往阅公所画马及山水人物花竹禽鸟等图，无虑数十百幅，又岂止与龙眠并驱而已哉！”

赵孟頫自己说：“吾所作画似乎简率，然识者知其近古，故以为佳。此可为知者道，不可为不知者说也。”事实上，赵孟頫崇古意的这种艺术审美主张和艺术实践对元代绘画审美趣致的确立起到了很大的推动作用。明王世贞认为：“文人画起自苏东坡，至松雪敞开大门。”可谓知言。元代著名画家唐棣、朱德润、陈琳、王渊等，乃至元四家中的王蒙，都受到赵孟頫的绘画及其艺术理念的巨大影响。黄公望、倪云林也受其不同程度的影响。应该指出的是赵孟頫所谓的“古意”，并非一味对古人形貌之摹仿，实乃是洞悉古人用心而借古以开今之意也。清画家恽南田评曰：“惟赵吴兴洗脱古人刻画之迹，运以虚和，出之妍雅，浓纤得中，灵气敞恍，愈浅愈见浓厚，所谓绚烂之极，仍贵自然，画法之一变也。”可见其所谓崇尚古意者，实乃回归自然绘画之道而已。对此我们可以从赵孟頫自己的一段文字中，从另一角度察其所谓“古意”之端倪：

“余尝见卢楞伽罗汉像，最得西域人情态，故优入圣域。盖唐时京师多有西域人，耳目所接，语言相通故也……余仕京师久，得颇尝与天竺僧游，故于罗汉像自谓有得。此卷余十七年前所作，粗有古意，未知观者以为如何也？”

赵孟頫另外一个重要的艺术主张，是以书法趣致的审美入画，其有诗论之曰：

石如飞白木如籀，写竹还须八法通。

若也有人能会此，须知书画本来同。

飞白是书法中尤其是指草书中的特有笔致，是当毛笔运墨疾行无滞时出现的一种近乎枯墨沙笔的现象。这种用笔行笔迅疾，爽利遒劲，清晰记录下了毛笔迅疾运行的动势美感，气机畅达，是书家生命与激情的闪现。通常说“飞白传神”正是这层意思。赵孟頫主张以飞白的笔法写石，不仅丰富了笔致的美感，更强化了画家在绘画过程中的写意抒情意识，使线条在状物前提下亦突显了本身独立的审美价值。而且这种近乎散锋多变的笔致也恰恰更适合表现自然中岩石的质感与神采，这比纯用湿笔圆线勾勒或刻画的表现方式来说实在是丰富而且方便了许多。这虽是从书法艺术的灵感悟入，也是从长期观察自然岩石形态的灵感悟入。

董其昌说：“赵文敏尝为飞白石，又尝为卷云石，又为马牙构石，此三种足尽石之变。”这种由湿笔到干笔，由聚锋到散锋与侧锋的运用为元以后文人写意画乃至大写意绘画的笔墨发展开了先河，把绘画从把玩游观

的需求推向写意寄情的诗意境界，使画境与意境、诗意与书意的巧妙融汇成为可能。王蒙的干笔解索皴、倪云林的淡干笔折带皴，应该也是这“石如飞白”审美观念的灵感印迹。

至于“木如籀”，我们通过研究赵孟頫所画古木寒林的笔法，不难看出其确实出自籀书笔致的美感启示。圆劲而朴厚。而圆劲朴厚不就正是树木自然形态的基本特点吗？所谓“八法”，当是指永字八法，其可涵盖书法的多种笔致，当亦不仅仅限于写竹，固不可以胶柱鼓瑟也。唐寅说：“工笔如楷书，写意如草书，不过执笔转腕灵妙耳。世之善书者多善画。”可谓一语道破天机。而与赵孟頫同时代的画家柯九思却又讲得十分具体。他说：“写竹干用篆法，写枝用草书，写叶用八法，或用颜鲁公撇笔法，木石用折钗股、屋漏痕之遗意。”细品之下，乃经验之谈，倒也不无道理。然而书法意致的八法却并非仅从状物之功能上悟入，其关键是要落在“书画本同”的画道诉求上。而以书意入画的审美诉求则是元后文人绘画的主要形式特点之一，贵在更在形似之外，使画面平添了许多韵致和文人书卷之气。《道园学古录》曰：“黄山谷云：‘文湖州写竹木用笔甚妙，而作书乃不逮，（如）以画法作书，则孰能御之？’吴兴乃以书法写竹，故望而知其非他人所能及者也。”我们认真研究赵孟頫所画古木竹石诸图，其写干、撇叶、画石，凡趯、掠、啄、磔，点画合节，习习然确有书意盎然其间也。

另外，赵孟頫又是一个全才的画家，凡山水无论青绿、水墨、浅绛，花鸟无论工笔、写意，及古木、兰竹乃至人物鞍马，可谓无所不能，又无所不精。《佩文斋书画谱》有曰：“他人画山水、竹石、人马、花鸟，优于此或劣于彼。而公（指赵孟頫）悉造其微，穷其天趣，其得意处不减古人。”赵孟頫更是一个多产的画家。张伯雨跋子昂《过秦三论》曰：“后世谁知公，落笔如风雨。盖子昂一日能书一万字也。其作画初不经意，对客取纸墨游戏，欲树即树，欲石即石。”可知赵孟頫书画皆称神妙，终其一生，为后人留下了许多宝贵的艺术珍品。尤其值得赞叹的是，其作画虽多，但无论设色、水墨、写意、工笔，皆意致雍容、清逸静雅，这应该得力于其高深的文化修养。其实，赵孟頫不仅仅是一代书画奇才，其于诗词文章、经史子集莫不兼通，且善金石、精律吕、解鉴赏……真超人也！前史官杨载称：“孟頫之才颇为书画所掩。知其书画者不知其文章，知其文章者，不知其经济之学。人以为知言云。”

史载赵孟頫著述甚多，“有《尚书注》，有《琴原》、《乐源》，得律吕不传之妙。诗文清邃奇逸，读之使人有飘飘出尘之想……”“帝（元仁宗）尝与侍臣论文学之士，以孟頫比唐李白、宋苏子瞻。又尝称孟頫操履纯正，博学多闻，书画绝伦，旁通佛老之旨，皆人所不及。”

当然，因为赵孟頫作为南宋宗室而出仕元朝，对此历史上留下争议，或有“薄其人遂薄其书”者。赵孟頫自作诗亦曰：

齿豁头白六十三，一生事事总堪惭。

唯有笔砚情犹在，留与人间作笑谈。

字里行间，流露出许多尴尬无奈之情，亦颇有自责之意焉！

然而，查历代枭雄以虎狼之师，略城夺国，血流万里，固残暴之极也。然应时以出者晋有佛图澄之化石勒，元则有丘真人之劝铁木真，是皆为救世心态也。岂可以俗眼视之？且宋亡既久，赵孟頫应聘仕元，能廉政爱民，昭雪冤狱，说鄂尔根劝赦天下，借力以除权奸僧格，其践虎尾而履薄冰，忍辱负重，犯险难以行济世之志，当亦不可以俗眼视之也。尤以赵孟頫书画艺术的杰出成就，理应得到后人的理解与崇敬。

1987年，国际天文学会以赵孟頫的名字命名水星环形山，以纪念他对人类文化的贡献。

图 版



自画小像



老子像

此中何處寄浮生
 浩氣凌雲志未平
 綠綺調高鳳寡和
 數峰凝翠碧波晶
 金大建德士遜訪
 揚永趙子琴會
 蘭相與
 飛雪猶其半
 臨化上之李
 宮立玉
 廟誌
 向上儀
 觀書之不已
 為賦小什
 臨之全詩
 袁正書成
 者徒子
 前之繪妙
 而得遊人
 之切也
 高士振

亦視此圖
 山人之
 葉綴松
 帶者
 自
 元
 曹
 唐
 吉
 玉
 月入觀中
 脈
 法
 六
 世
 年
 哉
 陽
 春
 已
 複
 花
 亦
 矣
 日
 我
 松
 書
 齋
 中
 清
 多
 景
 也
 郭
 洪
 時
 鑒
 生



高士抚琴

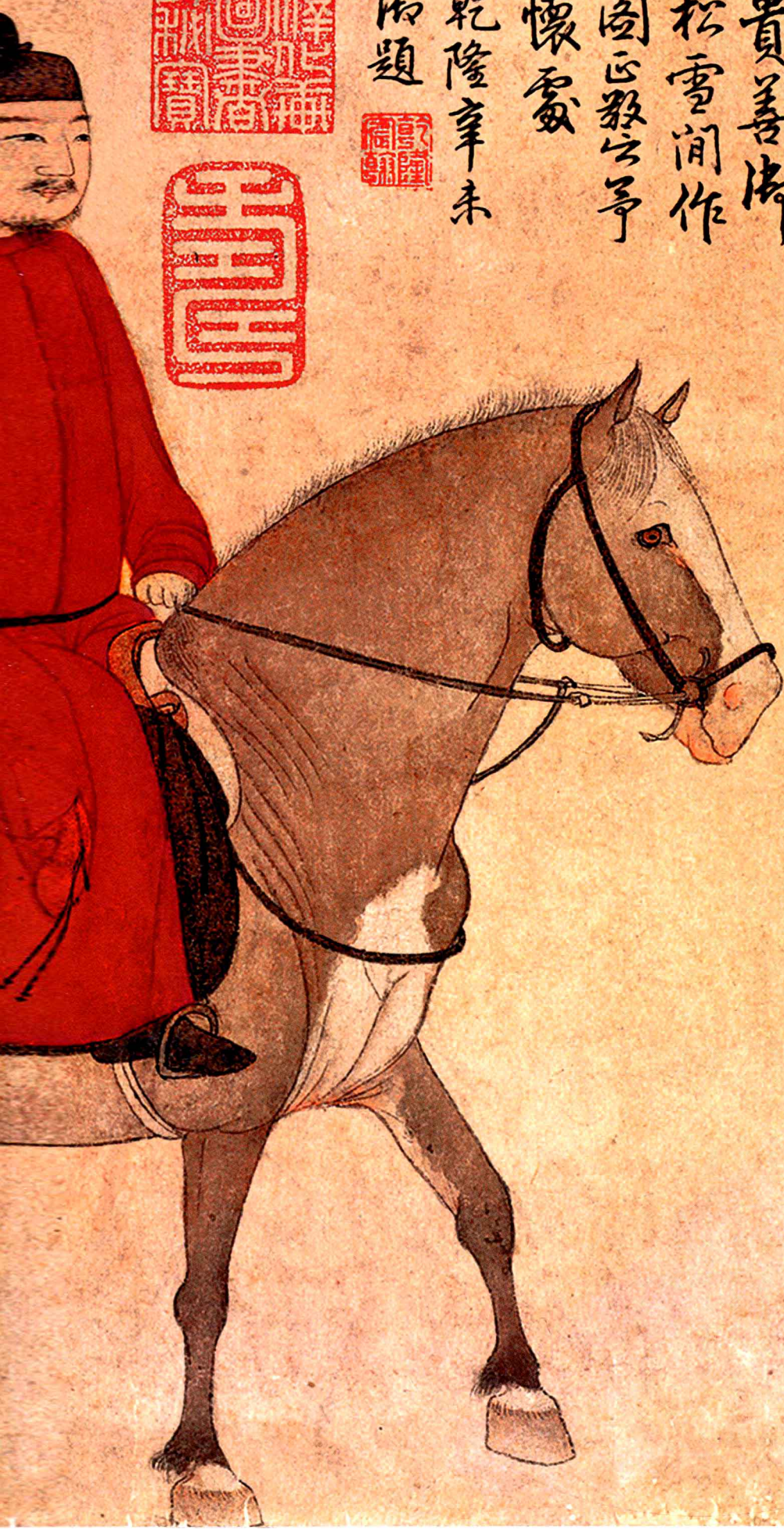


人骑图

人騎圖

神駿圖
神品

神駿固
難識矣
貴善御
松雪間作
固正教以予
懷愛
乾隆辛未
法題



乾隆
鑑賞

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖

神駿圖



鹄华秋色



此卷久貯內府已載入石渠寶笈戊辰春東巡齊州則東華西謁若秀濠眼宛若披圖因驛致是卷相印題長句以紀其事己已嘉平歲餘重展追念前遊悵悵有觸因再成長篇云之卷尾以志歲月而叙其緣起外此三希堂御筆

駐蹕東華暢
盡昨華不手
翠汪不曾添
何年金母臨
蓬海兩朵天
花此更留
右華不注

昔覽天水是園時不信
名山能駐美芝宮浦城望
海山初謂何人解圖此自
命郵致封事便其蹟携
來聊此以如信筆靈合
地靈當前即許得神龍



澹煙疎雨濛
清明罨畫峰
安所有情若
把鵲山撥靈
雛翮遷勢亦
兩相爭

右咏鵲山
乳隆戊辰春
湯筆

