

中國圖象藝術

蕭照

7

上海人民美術出版社

中国画家丛书

87
K825.7
160
2

萧煦

张 蓓著

8247/8

上海人民美術出版社

B 377715

萧 照

张 著

责任编辑 沈宝发

上海人民美术出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

新华书店上海发行所发行 上海东方红印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 1.125 附图 4 页 字数 15,000

1986 年 9 月第 1 版 1986 年 9 月第 1 次印刷

印数 0,001—3900

附 图

1. 山腰楼观图
2. 山腰楼观图(局部)
3. 中兴瑞应图之一(第五段局部)
4. 中兴瑞应图之二(第六段局部)
5. 秋山红树图
6. 山居图之一(传)
7. 山居图之二(传)
8. 雪柳栖禽图(传)

目 次

一、生平事略.....	1
二、绘画活动及作品.....	3
三、《中兴瑞应图》种种.....	10
四、附 录.....	18

一、生平事略

萧照，字东生，濩泽（今山西阳城）人。宋高宗时迁居临安，入南宋画院，绍兴（1131—1162）中补迪功郎，画院待诏。

靖康年间，金兵南下，北宋徽宗、钦宗两帝成为亡国君王，赵构即位，南渡至临安（今杭州）建立南宋。兵荒马乱之际，大批中原人氏辗转南迁。原在徽宗朝翰林图画院供职的画家李唐，虽年近八旬，亦在逃难行列。一天，路经太行山地面，被人捉住，“群贼掠到李唐，检其行囊，不过粉奁画笔而已，遂知其姓氏”。^①所谓“群贼”者，谅非真的窃贼，而可能是中原人民自动组织起来抵御金兵南下的义兵。^②李唐接受义兵们检查，他的身分也就真相大白了，不过是个老画师。队伍里有个人早就闻知李唐的画名，对他十分钦佩和敬慕，只恨无缘相见。战乱中相见，不啻是天赐良缘，当即拜李唐为师，学习绘画，这

① 元·庄肃《画继补遗》。

② 靖康年间，太行山区有几支抗金的人民武装力量，如八字军、红巾军……据说八字军战士面部都刺“赤心报国，誓杀金贼”八个字，以示抗金的决心。八字军上下团结一心，英勇作战，屡屡击败金兵，声振太行，极盛时达十几万人。红巾军初期活动在晋城、长治一带，他们经常伏击金兵，有一次，红巾军袭击金军大寨，获得大胜，险些生擒金左副元帅宗翰。萧照究属哪一路抗金力量，待考。

人就是萧照。于是萧照辞别了同伴，陪李唐上路，继续南下，师徒两人，终于来到临安。他们初到临安，无以为生，据说李唐曾于街头卖画度日。大概此时萧照一直追随于李唐左右，也正是习画的大好时机。一日，太尉邵渊偶然在街头见到李唐，随即向高宗报告，因此，李唐又回到画院。李唐的画深得高宗“雅爱”，并称誉“李唐可比唐李思训”。萧照作为李唐的嫡传弟子，不久亦补入画院。

画史向称萧照为“盗贼”，其身世记载无多。如《居易录》就这样说：“萧照，盗之工画者。向记卢循辈盗贼多工画，皆可异也。”萧照的生卒年月均无考，不过，萧照主要创作活动期在十二世纪三十至六十年代的推断，大致不会有太大的出入。与他同时的名画家有苏汉臣、扬无咎、马和之、朱锐、贾师古、毛益、林椿（一作春）、阎次平、李迪等等。^①

① 据《武林旧事》卷六：“诸色伎艺人”条下“御前画院”画家有：马和之、苏汉臣、李安中、陈善、林春、吴炳、夏圭、李迪、马远、马璘、萧照（原注：宋刻佚）。

二、绘画活动及作品

萧照师事李唐多年，李唐“尽以所能授之”，因此，萧照画艺日进，从他老师处得益非浅。后来，他画了《中兴瑞应图》，元·汤允谟评论道：“笔法全师李唐，几于乱真。”明·董其昌也说：“此卷穷工极妍，真有李昭道风致。”他们的说法是很有道理的。另有一种说法是说他学董源的。“萧照画得北苑法，而皴法遒劲过之”（《南宋院画录》引《画传》）；萧照“画学北苑，而皴法遒细过之”（萧云从《太平山水画谱》）。诚然，南唐画家董源擅长水墨山水，多作江南景，以平淡天真为其特征，存世的作品如《夏景山口待渡图》、《潇湘图》等为代表。但是，董源还有另一风格，即设色浓重，皴擦较少，格调颇近李思训的画作，却少为人道，萧云从他们指的恐怕正是这种风格，所以才说萧照比之董源来，“皴法遒细过之”了。追本溯源，萧云从说他学董源，与汤允谟、董其昌辈的论述并行不悖，李唐与李思训的画原是有许多相似、相通之处的。不过，传为萧照的另外一幅画《雪柳栖禽图》的确不同于《山腰楼观图》一类作品的画风，用笔尚简洁，意趣崇淡泊。因此，从绘画风格言，萧照既能传李唐一路（而且是主要的），也能作简约、天然一派之画。

人物和山水，萧照都很擅长，壁画、卷轴画，他均能为之。画史对萧画多有评述，试举几则于下：

“萧照比李唐笔法，潇洒超逸。”（《画继补遗》）

“萧照画山水人物，异松怪石，苍浪古野。”（《西湖志录》）

“萧照画得北苑法，而皴法遒劲过之，尤喜为奇峰怪石，望之有波涛汹涌，云屯风卷之势。”（《南宋院画录》引《画传》）

“萧（照）画（指孤山壁画）无他长，唯能使观者精神如在名山胜水间，不知其为画耳。”（《四朝见闻录》）

“萧照《松壑清阴图》……得李唐之神，是图森松绝壑，梵宇高下其间，遥山在天末如层波，真景会意先，笔游象外者乎。”（《珊瑚网》引松隐子语）

《画史会要》说：“萧照颇知书，亦善画。”《洞天清录》载：“萧照，以姓名作石鼓文书。”《西湖志录》说萧照“书名于树石间”。萧云从还在《太平山水画谱》里记载了萧照的一首诗：

游范萝山

萝翠松青护宝幢，烟没万里送飞舫；
真人旧有吹箫事，俱傍明霞照晚江。

诗并不太工，很是一般，但它流露出一股怀旧的情愫，则是显而易见的。这是流传下来萧氏唯一的一篇诗作，所以也颇觉珍贵了。

萧照的山水画很得高宗赵构的器重。其一，孤山凉堂四幅山水壁画，高宗见了，“为之叹赏，知为萧画，赐以金帛”（《四朝见闻录》）。其二，萧照曾画一扇面，高宗在上面题了十四个字：“白云断处斜阳转，几面青山献画屏。”（《画继补遗》）

萧照的画目见于记载者有二十余种：

中兴瑞应图(又名《中兴禎应图》)

秋山红树图 雪柳栖禽图

山居图 山腰楼观图

(以上画迹尚存)

读碑图 江山图

赤松黄石图 岳祠汉柏图

岫崦丈人像 采芝仙女图

松化石图 清溪图

幽涧图 赤壁图

光武渡河图 竹林七贤图

春江烟雨图 山水卷

画扇 松壑清阴图

临安孤山凉堂四堵大壁画(山水)

临安显应观壁画(山水)

(以上只存画目或著录,而画迹无寻)

下面将作品(包括传为萧照所作的)分别作简略的介绍:

《中兴瑞应图》(又名《中兴禎应图》)是萧照的重要代表作。有六幅与十二幅两种变体画。最原始的本子是根据曹勋^①编写

① 曹勋,字公显,阳翟人。宣和中,“补承信郎,特命赴进士廷试,赐甲科,为武吏如故”。“靖康初,为阁门宣赞舍人,勾当龙德宫,除武义大夫”。徽宗被俘时曾随侍左右,后持御衣所书遁归南京。绍兴年间,几度任团练使、防御使、接伴使、承宣使等职。绍兴二十九年“拜昭信军节度使,副王纶为称谢使”,孝宗朝加太尉、提举皇城司、开府仪同三司。淳熙元年(1174)卒,赠少保。(据《宋史》卷三百七十九所载)又据《佩文斋书画谱》云,曹勋曾充绍兴内府书画鉴定官之一。

的十二段赞语画成的关于宋高宗连续故事画。我们将在第三部分专门讨论这件巨构。

《山腰楼观图》，“萧照”二字，楷书于画面中部的山崖旁。恐怕这是唯一有萧照署名的真迹。此图气象宏伟，山石奇峭，运笔灵活，颇能表现山岩嶙峋的坚硬质感，又写出了山泉直泻的活泼。近景细腻而真实，远山隐隐颇有意境。实是萧氏的力作，山石的画法与李唐《长夏江寺图》近似，可以看出与李唐画风的直接继承关系。（《故宫名画三百种》）

《雪柳栖禽图》全以淡墨、简笔为之，写冰天雪地里三、四只寒雀缩颈伫立于枝头，柳条光秃秃，用略显方折的线条钩出，创造了一个银白色的世界，一派静谧萧索的景象。有的论者以为“厥后八大一派当滥觞于此”。（据《中国历代名画选集》）

《秋山红树图》，团扇小品。写山脚下河滩头的秋天景致，树叶发深褐色。画面无名款，也不见著录。据《辽宁省博物馆藏画集》记，原为《唐宋元集绘册》之一，“画上下钤有元礼部等印记二，尚存小半。梁清标题签定为萧照作。从画风考察，出自李唐一派，可信为萧氏的佳构”。出自李唐一派，并非一定为萧氏所作，定这幅《秋山红树图》为萧氏佳作的根据似不充足。（《辽宁省博物馆藏画集》）

《山居图》是一个横卷。无论山石、树木、流水都有精到的描绘。图中有文人模样者，也有旅人歇脚谈笑者，有弈棋的、有品茗的……图的左边有人扶一老翁弃小舟登岸……图左边下部用工整的楷书署：“绍兴四年八月上浣萧照写”二行小字。绍兴四年，即一一三四年，距萧照拜李唐为师最多也不过六、七年光景，笔法已经如此娴熟，且与《山腰楼观图》等画风又有较大的区别，这幅画定为萧照所作，实是一个很大的疑问。它原为天

津方若所藏。（据《唐宋元明名画大观》）

《读碑图》，元·汤允谟《续云烟过眼录》载：“（萧）照画，余惟见此（指《中兴瑞应图》）及《读碑图》耳。”原迹已无。北宋画家李成与王晓曾合作《读碑窠石图》，画一老者于行旅途次停步读碑，气氛极荒凉。未审萧氏之作与李画有无关联。

《江山图》，元·柳贯题诗曰：“荻浦枫林宿暮烟，夕阳收尽月浮湾；骚人一曲《江南思》，弹彻箜篌送雁还。”（《柳待制集》）元·袁桷题《江山图》一诗：“萧郎解作湖山图，上皇一见玉色愉，明知此景落歌舞，别洒妙墨为讨谟。长江吞吐恨无极，突兀金鼇障西北，鸡鸣不闻中夜起，零落烽台候朝夕。蒙冲扬帆去如仰，遥看青徐在吾掌，诸公坐谈筹画疏，年年送使瓜洲上。轮囷米舟逾沔水，骄将高眠载吴妓，卷芦吹笛斜阳愁，折箠投江等儿戏。只今承平五十年，蜀荆贾客船相联，箜篌传歌赛神舞，不信人间有今古。”（《清容居士集》）

《赤松黄石图》、《岳祠汉柏图》、《岫嵎丈人像》、《采芝仙女图》、《松花石图》、《清溪图》、《幽涧图》等七幅画目，均见王毓贤《绘事备考》。王氏生于明，清初任按察使，是书康熙三十年所作。康熙三十年，即一六九一年，可以想见这七件作品三百年前还在人间，然今已不复见。仅从画目考察，这七幅画似包括山水和人物两种。

《赤壁图》，清·梁章钜见过，他在《退庵金石书画题跋》一书中有：“此画赤壁景，苍润秀逸，幅边用小篆书署名，亦自古雅，幅上有郭昇题识……”云云。

《光武渡河图》，这应是一幅历史故事画。《后汉书》载：汉光武帝刘秀于更始二年（24）正月，为王莽、刘接追击，“至呼沱河，无船，适遇冰合，未毕数车而陷”。王逊先生认为，

“这个故事和赵构南归时，履冰过一大河，人马方过，冰已坼裂的情况相似。所以其实际用意也是歌颂赵构重新建立王朝的图画。”（《中国美术史讲义》，铅印本）此画于明代尚存。明人林崱曾题诗记之：“此图不合置之几案间。刀鸣马奋势如山，层冰踏碎神龙寒。神龙飒爽岂顿殊，感君生意写须臾。芜蒌亭树偃风呼，人马同时绝哺乌。沙砾黯惨不见人，前行后队各有神。要知骏骑自空尘，飞腾水上直擎身。岩壑阻折历霜蹄，金鞭不断声骄嘶。阴山片玉埋尘泥，恨不磨刀充佩觿。安得为我再图鸿门会，三看宝剑弄腰带，蹋翼起舞公无害。”（《蜚蜚集》）

《竹林七贤图》，这是一个传统绘画题材。竹林七贤指晋人山涛、阮籍、嵇康、向秀、刘伶、阮咸、王戎等，他们常集于竹林之下谈玄论世，程度不同地不满于当时掌握政权的司马氏集团，他们之中的大多数人在文学上也有一定的造诣，但结局有的很惨，如嵇康就是遭司马昭杀害的。吴其贞曾看到过萧照绘的《竹林七贤图》，并漫评曰：“绢画一幅，画法精细，大有唐人风致，为能品上。画微嫌神色不旺耳。”（《书画记》卷一）

《春江烟雨图》，戴表元曾题咏：“波痕如树树如烟，更是春阴小雨天，何处得鱼何处醉，笋皮篷底解蓑眠。”（《剡源集》）

临安孤山凉堂四堵大壁画（山水），凉堂在御园孤山之颠，亦名瀛屿，理宗时改为西太乙宫（一作西太一宫）黄庭殿。萧照曾于此画四堵山水大壁画，元初已只存两壁。当初构筑凉堂，是为高宗游赏之需。堂建成后，四周栽梅树数百株，所以显得十分壮丽，但高约三丈的白壁毫无装饰。正巧高宗传谕明天要去

游览，太监以为不宜以素壁迎迓皇上，因命御前画院画家萧照连夜赶去凉堂画壁画。萧氏乞赐尚方酒四斗，黄昏时分出临安至孤山，待一更天鼓声响即饮一斗酒，随即画一壁，二更鼓响饮第二斗酒，第二堵壁画成……如此者四，天色未明，四堵大壁画画完了。此时的萧照也已烂醉如泥了。第二天，高宗“周行视壁间，为之叹赏，知为萧画，赐以金帛”（《四朝见闻录》）。这故事不无夸张之词，但也可以想见萧氏的绘画才能，熟练的技巧，以及在当时画坛的影响，以至传为佳话。（《武林旧事》）

临安显隐观壁画（山水），显隐观是专为祭祀磁州神崔府君而建造，咸淳年间改为昭应观，后归灵芝寺。观初建时，萧照与南宋另一画家苏汉臣都在此画过壁画，萧绘的是山水。但画迹至元初已不复存在了。（《武林旧事》）

三、《中兴瑞应图》种种

《中兴瑞应图》(又名《中兴祯应图》)是取宋高宗赵构即位前的瑞应传说为内容的连续图画,萧照根据曹勋写的赞文描绘而成,先有赞后作画,颇象现今的组画或连环画,一般是有了文字脚本才产生图画。关于《中兴瑞应图》,著录书有多种记载,目前见到的最早本子 是明·文嘉的《书画记》:“萧照《中兴瑞应图》,一图凡六段,笔法全师李唐,几于乱真。照画余惟见此及《读碑图》耳。”(引自张丑:《清河书画舫》卷七)文嘉著《书画记》,成于嘉靖四十四年(1565),距今四百余年,离萧照作是图大约也有四百年以上的光景。换言之,从《中兴瑞应图》产生至晚明这几百年间,我们对它一无所知。自《书画记》出后,绘画史籍的记载才渐次丰富。张丑看到过项圣谟家藏的六段《中兴祯应图》,还见过仇英临的《中兴瑞应图》。^①张丑又转述孙鸣岐《法书名画录》,孙氏见过一种十二段的本子,名为《中兴瑞应图》,作者为李嵩。而《书画记》又云:“萧照《瑞应图》三卷。”(引自《南宋院画录》)张丑已经注意到历史记载的差异情形,但他未作出判断,只将流传的情况如实记录了下来。如此看来,在明代关于《中兴瑞应图》的作者至少有萧照和李嵩两个人的说

① 张丑《清河书画舫》波卷载:“余近见仇英临本,亦足名世也。”今故宫博物院藏仇英临《中兴瑞应图》一卷。

法。画名比较多，如《中兴瑞应图》、《中兴祯应图》、《宋高宗瑞应图》和《瑞应图》等等。但明代却没有一部书对《中兴瑞应图》作过详尽的著录。这个任务是由清代学者担当起来的。

至清代，著录《中兴瑞应图》比较详实的当推这几部书：《式古堂书画汇考》、《大观录》、《石渠宝笈续编》和《梦园书画录》，^①其中成书最早的为《式古堂书画汇考》，作者卞永誉约生于明末，他在斯书自题壬戌年，当为康熙二十一年，即一六八二年，离文嘉《书画记》约有一百二十年。卞氏所见的本子题为“《中兴瑞应图卷》，绢本，长四丈六尺六寸，高一尺二寸，曹勋赞引。一图十二幅，著色，图左各系以赞”。^②《大观录》的作者吴升略晚于卞氏，康熙五十一年（1712）是书成。吴升据以著录的画本与《式古堂书画汇考》有异，大约不是一个本子，吴将它定为萧照画《高宗瑞应图》，“此卷绢本，高一尺，长四丈二尺二”。有曹勋的序赞，也分为十二节。过了大约三十年，《石渠宝笈续编》（重华宫藏画）成书（乾隆九年，1744），它记为萧照《瑞应图》，“[本幅]绢本。纵一尺一寸，横四丈五尺八寸五分。萧照设色。曹勋序赞。楷书。书画相间十二段”。从尺寸上看这个画本与《式古堂书画汇考》著录的很接近，且著录

① 另有明遗民顾复著《平生壮观》（成书于康熙三十一年——1692）：“《瑞应图》十二段，曹勋逐段楷书题书并赞，绢素长卷。”

② 卞氏著录全文见附录。因《石渠宝笈续编》基本同卞氏著录，故未全录。现将十二段画目列出，以备查考：一画诞育金光事，二画显仁梦神事，三画骑射举囊事，四画金营出使事，五画四圣佑护事，六画磁州谒庙事，七画黄罗掷将事，八画追师退舍事，九画射中台榜事，十画射中白兔事，十一画大河冰合事，十二画脱袍见梦事。余如《大观录》、《梦园书画录》著录均见附录。

文字亦多相类,很可能《石渠宝笈续编》编者引用了卞氏的成果,惟有两处有异,一是于每幅画前加一小标题,如第一幅为“一画诞育金光事”,第二幅为“二画显仁梦神事”等等。二是将宋时对金人的称谓加以更改,如改“夷夏”为“中外”,或干脆将“夷夏”二字删除,“虜畏神武”改为“咸畏神武”……这种窜改的痕迹显而易见。《石渠宝笈续编》是敕撰本,这种窜改大致是为了避讳满族为少数民族的缘故。《石渠宝笈续编》著录本有乾隆帝弘历的一段跋文,董其昌先后两次题跋(同《式古堂书画汇考》本,有个别字错漏),确认萧照所作。综上所述,《式古堂书画汇考》、《大观录》与《石渠宝笈续编》所据的本子虽异,却也有几点是一致的:绘者萧照;一图十二段;均以曹勋编定的次序作图。

另外,《梦园书画录》与《无益有益斋论画诗》都记载一种六段本的《中兴瑞应图》。一八七五年成书的《梦园书画录》卷四:“宋·李嵩、萧照合作《思陵瑞应图卷》,绢本,凡六节,隔裱宋尺每节高一尺一寸六分,阔五尺余,董思翁鉴定。”六节的次序迥异于十二段曹勋编定本,杂乱无章。现将两种本子各段次序对照如下:

六节本	十二段本
第1节	第9段(画射中台榜事)
第2节	第12段(画脱袍见梦事)
第3节	第10段(画射中白兔事)
第4节	第8段(画追师退舍事)
第5节	第11段(画大河冰合事)
第6节	第7段(画黄罗掷将事)