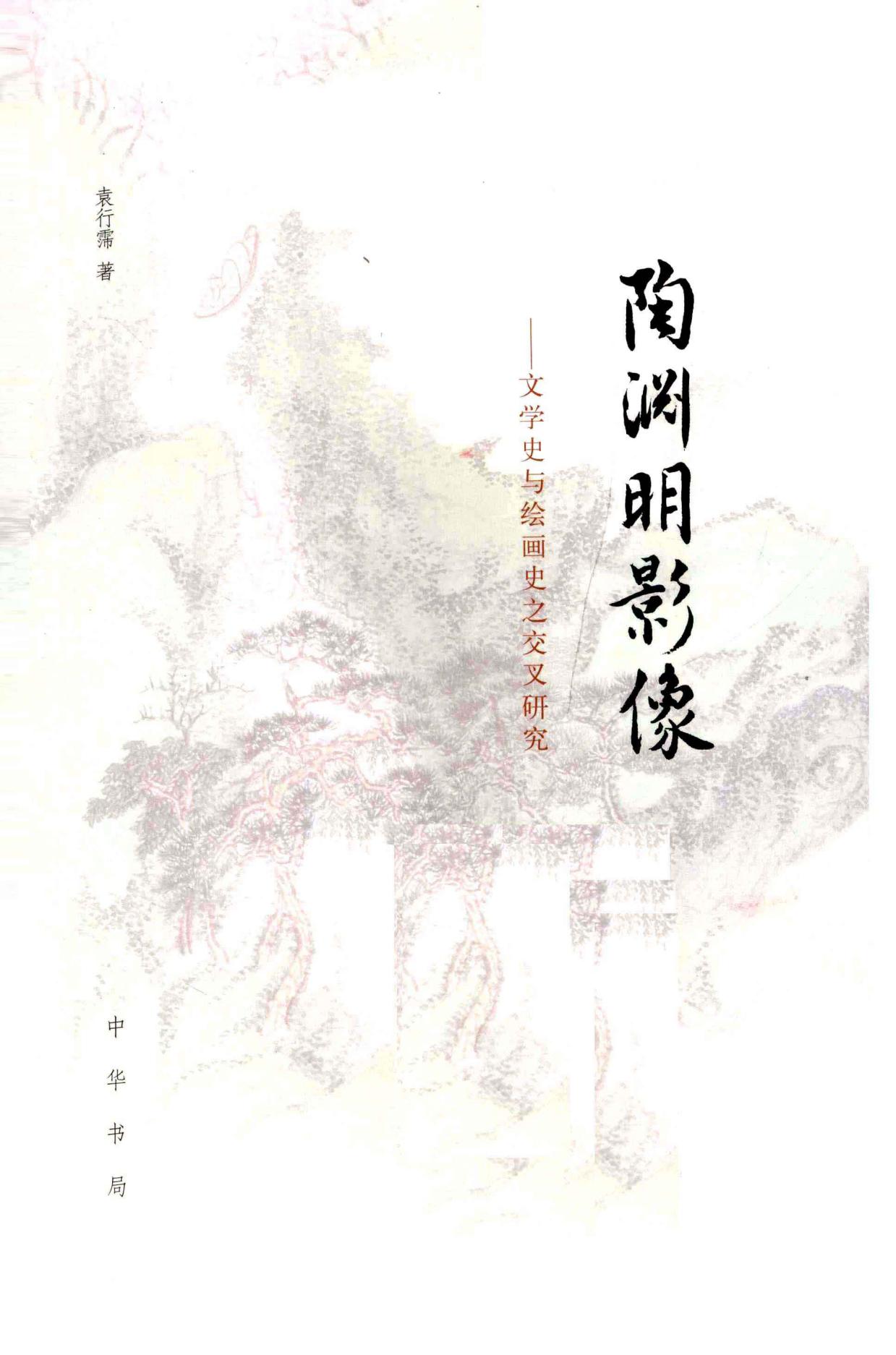

陶渊明影像

——文学史与绘画史之交叉研究

陶渊明影像

——文学史与绘画史之交叉研究

袁行霈著

中华书局

图书在版编目 (CIP) 数据

陶渊明影像 / 袁行需著 .— 北京 : 中华书局, 2009.10

ISBN 978-7-101-06804-7

I . 陶 … II . 袁 … III . 中国画 — 技法 (美术) — 研究

IV . J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 089282 号

书 名 陶渊明影像——文学史与绘画史之交叉研究

著 者 袁行需

责任编辑 俞国林 丰 雷

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail : zhbc@zhbc.com.cn

印 刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

版 次 2009 年 10 月北京第 1 版

2009 年 10 月北京第 1 次印刷

规 格 开本 787×1092 毫米 1/16

印张 10.25 字数 50 千字

印 数 1~2000 册

国际书号 ISBN 978-7-101-06804-7

定 价 180.00 元

目 录

弁言	1
宋前关于陶渊明的绘画	3
宋人笔下的陶渊明	7
元人所绘陶渊明	31
明人笔下陶渊明的变化	45
明末清初遗民笔下的陶渊明	61
以《桃花源记》为题材的作品	81
结论	119
附录: 论和陶诗及其文化意蕴	127
后记	151
参考书目	154

插图目录

- 传陆探微：《归去来辞图》 / 2
- 传 陆 曜：《六逸图》 “陶潜葛巾漉酒” / 5
- 题李公麟：《渊明归隐图》 / 8—15
- 无 名 氏：《陶渊明归去来兮图》 / 16—19
- 题李公麟：《归去来辞图》 / 20
- 署 梁 楷：《东篱高士图》 / 24
- 无 名 氏：《虎溪三笑图》 / 26—27
- 钱 选：《柴桑翁像》 / 32—33
《归去来图》 / 34—35
- 何 澄：《陶潜归庄图》 / 38
- 赵 孟 颫：《渊明归去来辞》 / 40—41
- 书 影 一：《陶靖节诗》 / 43
- 王 仲 玉：《靖节先生像》 / 44
- 周 位：《渊明逸致》 / 47
- 李 在：《归去来兮辞图》 “云无心以出岫” / 48
- 马 轼：《归去来兮辞图》 “稚子候门” / 49
- 夏 芷：《归去来兮辞图》 “或棹孤舟” / 49
- 陆 治：《彭泽高踪》 / 52
- 丁 云 鹏：《漉酒图》 / 54
- 董 其 昌：《采菊望山图》 / 56—57
- 方 薰：《陶靖节先生小像》 / 59
- 无 名 氏：《陶渊明像》 / 60
- 张 风：《渊明嗅菊图》 / 62
- 陈 洪 绥：《博古叶子》 “空汤瓶” / 67
《孤往》 / 69
《玩菊图》 / 70
《陶渊明簪花图》 / 72

- 石 涛：《陶渊明诗意图》 / 74—77
戴本孝：《陶渊明诗意图》 / 78
无名氏：宋院本画《桃花源图》 / 80
款马和之：《桃源图》 / 82—83
李 唐：《四时山水》 / 84—85
王 蒙：《桃源春晓图》 / 86
周 臣：《桃花源图》 / 88
文 徵 明：《桃源别境图》 / 90—93
丁云鹏：《桃源图》 / 95
宋 旭：《桃花源图》 / 96
仇 英：《桃源仙境图》 / 98
张 瑞 图：《渊明涉园图》 / 101
吴 伟 业：《桃源图》 / 102—103
查 士 标：《桃源图》 / 104—105
萧 晨：《桃花源诗意图》 / 106
王 炳：《仿赵伯驹桃源图》 / 108—109
王 翦：《桃花渔艇图》 / 110—111
《仿古山水册》 / 112
黄 慎：草书《桃花源诗》 / 113
《桃花源图》 / 114—115
李朝安坚：《梦游桃源图》 / 116—117
书 影 二：《陶渊明集》 / 125
书 影 三：《东坡先生和陶渊明诗》 / 126
方 以 智：《自书和陶诗》 / 149

弁 言

陶渊明以及他的诗文、事迹是中国古代绘画中常见的题材。考察这些以陶渊明为题材的绘画，我们可以看到陶渊明在画家心目中的影像，进而探讨陶渊明作为中国文化的一个符号所体现的中国文人的人生追求和美学理想，及其所产生的广泛影响①。

从美术史的角度，则可以看出同一个陶渊明，在不同朝代、不同画家的笔下表现的重点和手法有何变化，进而可以探寻这类绘画题材和画法之继承与创新的一些线索。

现存关于陶渊明的绘画可以分为三大类：

第一类取材于他的作品，如《归去来兮辞》、《桃花源记》、《归园田居》等，其中有些是组画，用一系列图画表现一个连续的故事情节；

第二类取材于他的遗闻轶事，如采菊、漉酒、虎溪三笑等；

第三类是陶渊明的肖像画，有的有背景，有的没有背景。

以上三类绘画都在本书的考察范围之内。

① 关于陶渊明是中国文化的一个符号这种说法，见拙作《论和陶诗及其文化意蕴》一文，《中国社会科学》2003年第6期。又见本书附录。

传南朝宋陆探微《归去来辞图》
(局部)，台北故宫博物院藏

宋前关于陶渊明的绘画

台北故宫博物院藏有传为南朝宋陆探微的《归去来辞图》，绢本设色，无款印。初唐裴孝源《贞观公私画史》所列陆探微真迹十三卷、摹写本十二卷中均无《归去来辞图》。晚唐张彦远《历代名画记》卷六曰：“陆探微，吴人也。宋明帝时常在侍从，丹青之妙最推工者。”他以人物画著名，多作圣贤佛道像。其画迹，《历代名画记》著录数十幅，如宋孝武像、宋明帝像、孝武功臣像、竹林像、豫章王像、孔子像、十弟子像等；《宣和画谱》著录十幅；《佩文斋书画谱》著录十三卷。以上三种书中亦均不见著录《归去来辞图》。杨仁恺先生主编的《中国书画》曰：“尽管《宣和画谱》著录了陆氏十件作品（以佛画为多），但竟无一件原作流传至今，而且也看不到一件古摹本，真使人有盲人摸象之感。”

我们从文学史的角度来看，陶渊明在陆探微的时代及其后一段时间内并不为人所重视，他的诗文并未广泛流传。到了梁代，刘勰《文心雕龙》仍然没有一个字提到他，钟嵘《诗品》也只将他列为中品，昭明太子萧统将他的作品搜集起来编成集子，并在其所编《文选》中选了多篇陶渊明的作品，陶渊明才为更多的人所注意。这样看来，宋明帝时常在侍从的陆探微

作此画的可能性是很小的。台北故宫博物院所藏此画，观其画风，可能是十三世纪以后的作品了①。

今知比较早而且比较著名的陶渊明画像，当推唐代郑虔所绘《陶潜像》。《宣和画谱》卷五载：

画陶潜风气高逸，前所未见。非醉卧北窗下，自谓羲皇上人，同有是况者，何足知若人哉！此宜见画于郑虔也。虔官止著作郎，今御府所藏八：摩腾三藏像一，陶潜像一，峻岭溪桥图四，杖引图一，人物图一。

郑虔所绘《陶潜像》今已不存，我们不能探其究竟。但从上引《宣和画谱》的记载中可以想见，此画着重表现陶渊明高逸隐士的风貌，颇有引陶渊明为知己的意思。这与《历代名画记》卷九所云“郑虔，高士也”②是一致的。杜甫与郑虔交往颇深，其《醉时歌》曰：

诸公衮衮登台省，广文先生官独冷。
甲第纷纷厌粱肉，广文先生饭不足。……
先生早赋归去来，石田茅屋荒苔。
儒术于我何有哉，孔丘盗跖俱尘埃。

这首诗里讲到郑虔的道德学问，也讲到他不得志的境遇，并劝他不如及早学习陶渊明归隐田园。郑虔自己也许原来就已有了效法陶渊明及早归隐的念头，他为陶渊明画像，显然有所寄托。

除了郑虔以外，唐李思训之子李昭道绘有《桃源图》，见明万历时人詹景凤《玄览编》所记，如果是真迹，也是早期以陶渊明为题材的作品③。五代荆浩也绘有《桃源图》，见宋郭若虚《图画见闻志》卷二。

① 参见《文学名著与美术特展》图录，“传六朝宋陆探微《归去来辞图》”说明（王耀庭撰）。

② 《新唐书·郑虔传》载：“郑虔，郑州荥阳人。天宝初，为协律郎……更为置广文馆，以虔为博士。……虔善图山水，好书，常苦无纸，于是慈恩寺贮柿叶数屋，遂往日取叶肄书，岁久殆遍。尝自写其诗并画以献，帝大署其尾曰：‘郑虔三绝。’迁著作郎。”

③ 詹景凤《玄览编》，见王世襄《中国画论研究》第二十六章。又，据张丑《南阳书画表》，有李昭道《桃源图》，宋高宗题。

北京故宫博物院藏唐传唐陆曜《六逸图》卷，纸本，浅着色，纵28.4厘米，横247.8厘米。画汉晋逸人马季长（融）、阮孚、边孝先（韶）、陶潜、韩康、毕卓，各有篆书题名或字。另侍者四人。

传唐陆曜《六逸图》“陶潜葛巾漉酒”，北京故宫博物院藏

卷首题“陆曜画逸人图，李太尉旧物”，“图”字多半已漫漶。卷末又题“会昌四年十一月冬至后三日，和景宴温，于后园高亭披阅。太尉平章事”。案李太尉盖李德裕，字文饶。武宗会昌四年八月二十八日戊申加太尉、卫国公，见《新唐书》之《武宗纪》及《宰相表》。尾纸有北宋熙宁乙卯重装跋、绍圣元年王瑜忠玉跋、南宋淳祐四年所翁观六逸图诗，还有梅昌年、杜坼、刘覲、戴时雨、梅贞仲、乐分生等人的题诗。案陆曜不见画史记载，此卷熙宁重装跋曰：“张彦远《古今画记》云：‘陆曜开元末时人，善鬼神、人物，有气韵。’而人莫得而传见之。大临家藏数世，乃李卫公旧物也。淳熙乙卯岁重粘背。”此跋以为陆曜即唐张彦远《历代名画记》中之陆庭曜。该书卷九“任贞亮”后载：“陆庭曜，善人物、

鬼神，有气韵。”（《丛书集成初编》影印《津逮秘书》本）任贞亮，开元时人。《历代名画记》卷二“论鉴识收藏购求阅玩”条：“又有从来蓄聚之家，自号图书之府。”下小注曰：“陆曜，东都人。”庭曜或陆曜字欵？待考。

收传印记有“乾隆御览之宝”、“石渠定鉴”、“宝笈重编”、“古希天子”、“寿”、“八徵耄念之宝”、“三希堂精鉴玺”、“宜子孙”、“乾隆鉴赏”、“嘉庆御览之宝”、“宣统御览之宝”等。《石渠宝笈续编》著录。马融像上方有乾隆丁未题诗，首句曰“逸人六者庭曜写”。薛永年先生教我：“此图画法高古，每段榜题形制亦早。”参看唐梁令瓛《五星二十八宿神形图》，诚然。熙宁重装跋所谓“大临”者，盖吕大临，或李大临，未能详考。从各方面推断，此图盖唐人作品之摹本，临摹时代不晚于宋，而且流传有绪。

此图卷于每位逸人像左或右有小篆，题写人名及画中故事提要。陶潜像左题曰“葛巾漉酒”。陶潜科头坦腹，坐于地上，双手持葛巾。一童子抱酒瓮，倒酒于葛巾中。陶潜体胖，有须，形象古拙，双目睁大，表情严肃，并无常见陶潜像之潇洒。值得注意的是陶潜像下方地上，置笔砚，纸一卷，题《饮酒》其五：

结庐在人境，而无车马喧。
问君何能尔，心远地自偏。
采菊东篱下，悠然望南山。
山气日夕佳，飞鸟相与还。
□□□□□，欲辩已无□。

作“望南山”、“已无□”，由此可见当时流行的陶集抄本的情况。

宋人笔下的陶渊明

从文献记载来看，宋代已有许多陶渊明画像。元王恽《陶潜夏居图三首》题下小注：“徽宗笔，杜亨甫家藏。”北宋葛胜仲有《跋陶渊明归去来图》绝句：“小邑弦歌始数旬，迷途才觉便归身。欲从典午完高节，聊与无怀作外臣。”北宋谢薖《竹友集》卷四有《陶渊明写真图》，篇幅较长，不具引，首四句曰：“渊明归去浔阳曲，杖藜蒲鞋巾一幅。阴阴老树噪黄莺，艳艳东篱粲霜菊。”很有画意，当是为陶渊明画像所题的诗。第二句所谓“杖藜”、“蒲鞋”、“巾一幅”，是后代画家常常运用的代表陶渊明的绘画元素。但此诗后面的内容又不像是图画所能表现的，应当是诗人的发挥。

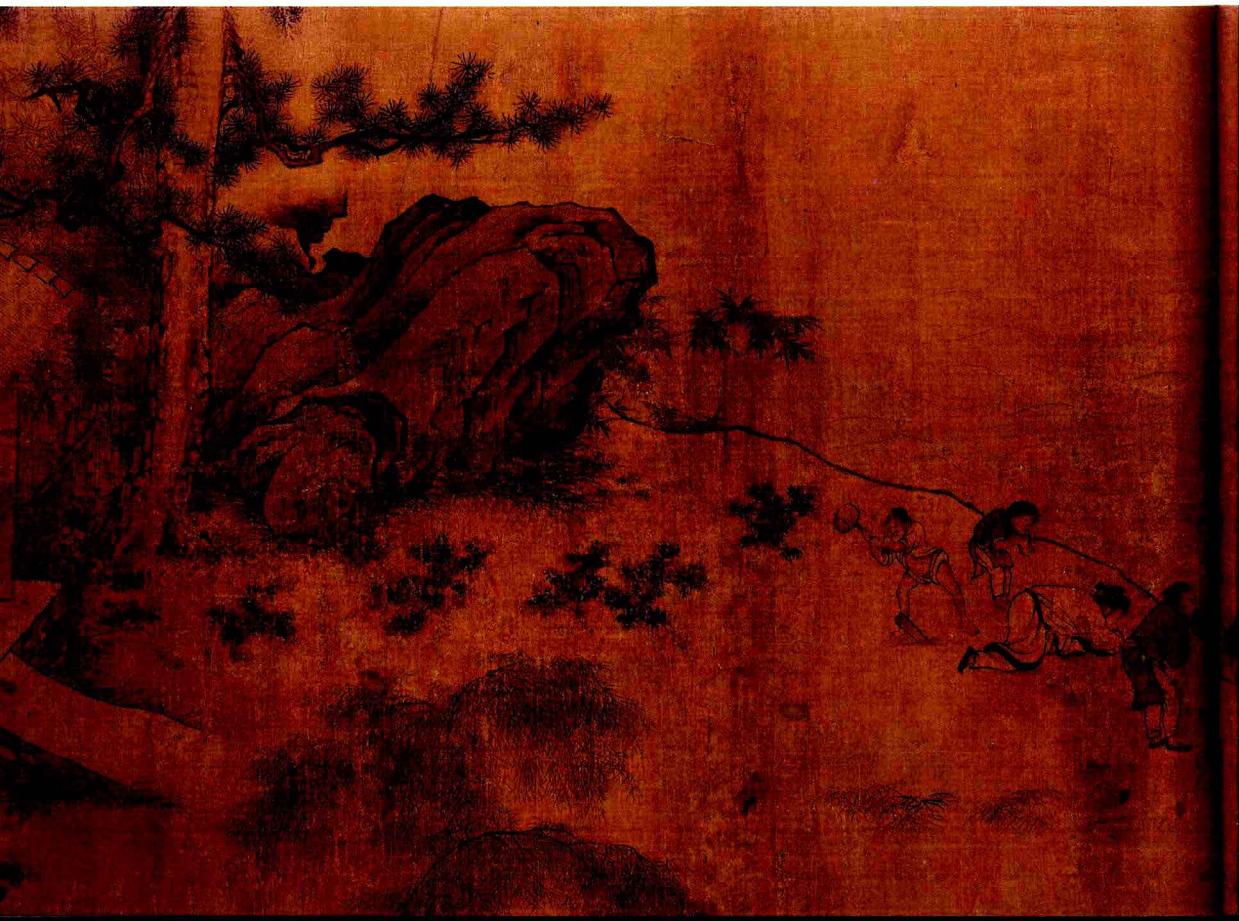
南宋王十朋有一首诗，题目是《观渊明画像》，诗曰：“潇洒风姿太绝尘，寓形宇内任天真。弦歌只用八十日，便作田园归去人。”又有一首《采菊图》曰：“渊明耻折腰，慨然咏式微。闲居爱重九，采菊来白衣。南山忽在眼，倦鸟亦知归。至今东篱花，清如首阳薇。”看来王十朋所见至少有两幅，一幅是陶渊明的肖像画，另一幅是以陶渊明采菊为题材的画。至于这些画的作者就难以考证了。

现在可考的北宋曾经画过陶渊明像的有李公麟（1049—

1106）。公麟字伯时，号龙眠居士，舒州（今安徽舒城）人。熙宁中进士，为中书门下后省删定官，官至朝奉郎。元符三年致仕，归老龙眠山。好古博学，长于诗，多识奇字。写人物尤精，识者以为顾恺之、张僧繇之亚。襟度超轶，名士交誉之。关于李公麟的为人，《宣和画谱》卷七的一段话值得注意：

（公麟）仕宦居京师十年，不游权贵门。得休沐，遇佳时，则载酒出城，拉同志二三人访名园荫林，坐石临水，翛然终日。当时富贵人欲得其笔迹者，往往执礼愿交，而公麟靳固不答。至名人胜士，则虽昧平生，相与追逐不厌，乘兴落笔，了无难色。

可见李公麟的性格颇有接近陶渊明之处，堪称陶渊明的同

调，他为陶渊明画像显然寄托了自己的志趣。《宣和画谱》卷七载其画迹：御府所藏一百有七，其中就有《归去来兮图》两幅。

关于他所绘《归去来兮图》，《宣和画谱》卷七载：

公麟画陶潜《归去来兮图》，不在于田园松菊，乃在于临清流处。

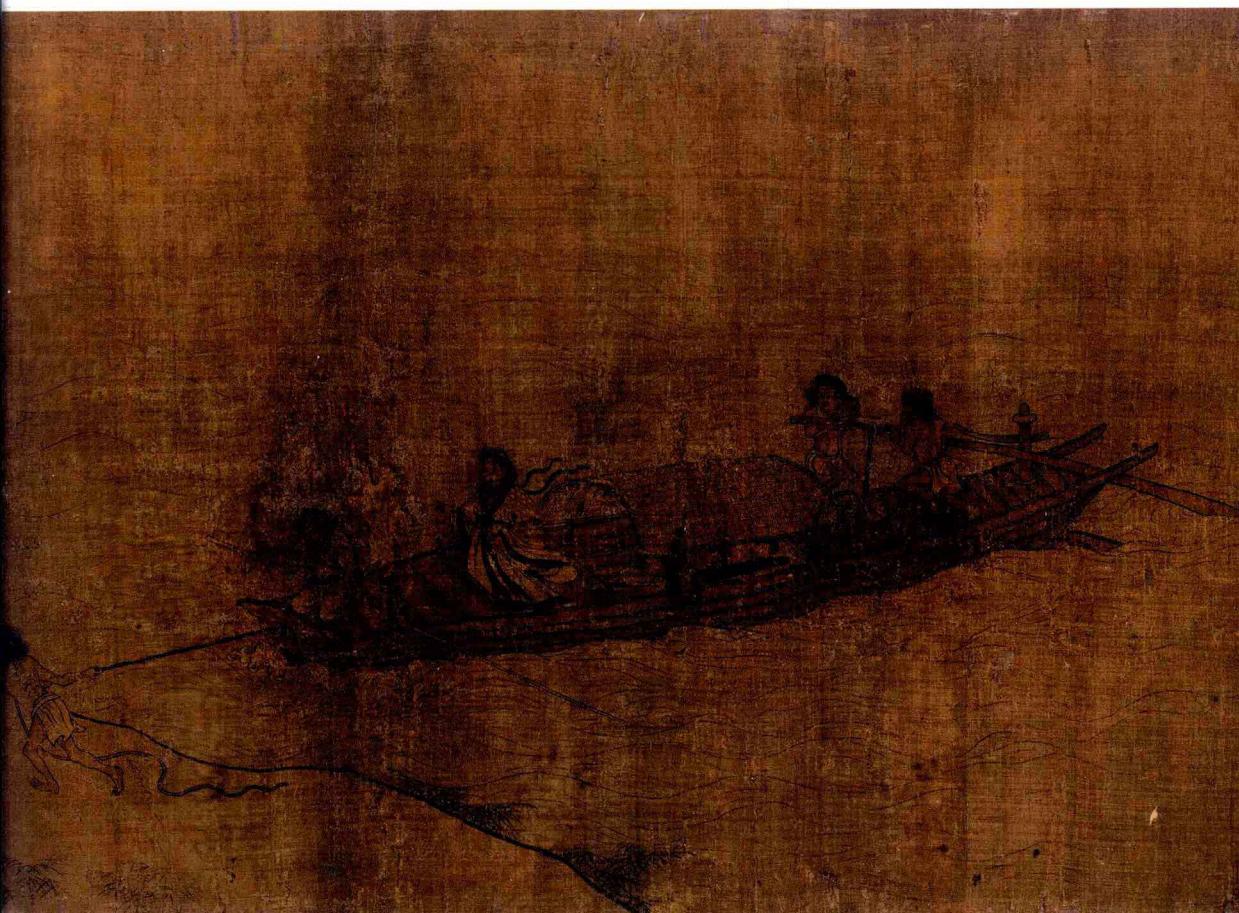
陶渊明《归去来兮辞》有句曰“临清流而赋诗”，这幅画就是以此为背景的。明宋濂《文宪集》卷十三《题渊明小像卷后》曰：

右龙眠居士所画渊明小像卷，巨公名人题贊于后，发挥其出处者甚备，固不必置辞于其间。

题宋李公麟《渊明归隐图》第一段，
美国华盛顿弗利尔美术馆藏

Freer Gallery of Art,
Smithsonian Institution,
Washington,D.C.
Gift of Charles Lang
Freer
F1919.119 sections

3-11

由此可知，李公麟所绘陶渊明像在明初尚存。

美国华盛顿弗利尔美术馆（Freer Gallery of Art）藏有题为宋李龙眠画的《渊明归隐图》，绢本。此图将《归去来兮辞》原文分为七段录出，分别配七幅图，完整地绘出陶渊明归去来的情节。

其第一段自开头至“三径就荒，松菊犹存”，画陶渊明乘船归来，图中陶渊明衣袂褒博，站立于船头，凸现“风飘飘而吹衣”的情形，巾带飘向后方。船尾二人共摇一橹，姿势很有动感和力度。岸边有童仆欢迎，一人用篙杆搭在船头。稍远则是陶渊明的屋舍及家人等候在门边的情形，院子里一只小犬奔跑着似乎也在欢迎主人。

其第二段自“携幼入室”至“审容膝之易安”，表现携

题宋李公麟《渊明
归隐图》第三段，
美国华盛顿弗利尔
美术馆藏

幼入室以后与家人饮酒的情形，陶渊明正望着院子里的一株大树，所谓“眄庭柯以怡颜”。

其第三段自“园日涉以成趣”至“抚孤松而盘桓”。渊明独立于一高阜之上，倚着一棵孤松，神态潇洒。

其第四段自“归去来兮”至“将有事于西畴”，着重表现“悦亲戚之情话，乐琴书以消忧”。屋舍很宽敞，仆从也不少，墙外还有刚刚下马的客人及其所乘的马。

其第五段自“或命巾车”至“感吾生之行休”，表现陶渊明乘巾车前往耕耘的情形，车以牛牵引，车前还有人挑着担子，担子的一头似乎是食盒，另一头是衣物。崎岖的山路旁边有山丘、溪水，树木葱茏。

其第六段自“已矣乎，寓形宇内复几时”至“或植杖而耘耔”，表现陶渊明劳动的情形，他蹲在一片菊花田中，头戴葛

题宋李公麟《渊明归隐图》第二段，
美国华盛顿弗利尔
美术馆藏

