

作者簡介

邱雯，女，現為中國美術學院藝術人文學院講師。自 1999 年起就讀於中國美術學院史論系，2003 年本科畢業後師從任道斌教授研究元、明、清美術史。2013 年博士畢業並授予學位。在此期間曾在各級刊物上發表文章如下：

1. 論文《董邦達藝術初探——兼論董源、董其昌與董邦達畫風之傳承》發表於《美術學報》(2013 年第 2 期)，2013 年 3 月。
2. 論文《趙孟頫筆下的松樹畫》發表於《文藝研究》(2013 年第 7 期)，2013 年 7 月。
3. 論文《畫為心印——黃公望筆下的松樹畫作品》發表於《上海藝術家》(2015 年第 2 期)，2015 年 4 月。
4. 論文《只釣鱸魚不釣名——品吳鎮筆下的松樹畫》發表於《藝術中國》(2015 年第 4 期)，2015 年 4 月。
5. 論文《董邦達與西湖十景圖》發表於《新美術》(2015 年第 5 期)，2015 年 5 月並於 2016 年編纂、出版《中外美術史教材》。

2014 年至今參與《圖像新世界——明清中西繪畫交流史研究》課題（國家社科基金藝術學項目）：項目名稱《圖像新世界——明清中西繪畫交流史研究》。

提 要

和梅蘭一樣，松樹自古便被人們賦予高尚的含義，歷朝歷代詠松詩詞不斷。自魏晉始，松樹便入畫圖。而至元代，不僅松樹圖題材入畫進入了一個高峰期，並且眾多文人畫家筆下都湧現出松樹的身影。可以說元人繪畫在一個新的時空拓展了新的領域。這種新雖然是承傳了舊，但卻賦予時代了新內涵，注入了深入發展的新動力。誠如明人王世貞所說，文人畫起自東坡，而至松雪（趙孟頫）敞開大門。晚明董其昌曾作歸納指出，文人畫不僅以風格筆墨來區分；更應以個人自我意識強弱，能否將心中丘壑真率地流露，正所謂宇宙在乎手，眼前無非生機，寄情藏意於紙絹筆墨間作為品評文人畫作品高低的準則。後人更以文人畫能吐露高雅意趣，反映時代心聲為尚。而元代文人可謂是這其中的重要力量，起到敞開文人畫大門的作用，從此富有文化內涵和精神價值的文人畫成為中國畫史中的主流。

雖然關於「歲寒三友」松竹梅的繪畫內涵，研究者頗眾，而相比之下，後人對松樹圖，包括文人畫松的研究卻較為薄弱，甚至沒有專門的成果，為彌補畫史研究滯後的缺憾，加深對中國繪畫內涵的認識，論文從松樹入畫及元代文人畫松兩個方面進行研究。第一部分，對以前松樹入畫的由來及其在繪畫中的含義進行分析。第二部分，首先分析元代畫松題材繁榮的狀況，其次，考察元代十五位文人畫家的畫松作品，具體分析在特定時代背景之下松樹的豐富內涵，再次，從上述考察中尋求元人畫松繁興的社會原因與藝術特色。最後論及元代松樹圖對後世的影響。通過具體考察的實證，小中見大，得出元文人松樹入畫的最終目的 即畫為心印，以畫為喻，以畫為寄，以畫體道，以畫識史，而這一結論闡明了元代文人畫宏傳與發揚了中國畫的優秀傳統，加高加闊了中國畫的藝術之峰，這正是元代文人畫對中國美術與文化的重要貢獻。

目 次

緒 論	1
一 選題研究的緣起	1
二 研究現狀	3
三 研究範圍與相關概念	3
四 研究方法	4
五 主要創新點及不足之處	4
第一章 元以前的松樹入畫研究	5
1.1 松樹入畫的由來	5
1.2 松樹在繪畫中的豐富內涵	19
1.3 常見的松柏題材繪畫	21
第二章 元代畫松題材的繁榮	33
2.1 元代文人畫家畫松題材的興起	33
2.2 存世元代畫家畫松作品概況	33
第三章 元代文人畫家的松樹情結	35
3.1 錢選《幽居圖》及其他	37
3.2 李衍《雙松圖》及其他	39
3.3 西域畫家高克恭《春山晴雨圖》及其他	40
3.4 趙孟頫《雙松平遠圖》及其他	44

3.5 商琦《春山圖》及其他	48
3.6 黃公望《富春山居圖》及其他	51
3.7 曹知白《松亭圖》及其他	56
3.8 吳鎮《洞庭漁隱圖》及其他	60
3.9 李士行《喬松竹石圖》及其他	70
3.10 朱德潤《渾淪圖》及其他	71
3.11 楊維禎《歲寒圖》及其他	79
3.12 唐棣《霜浦歸漁圖》及其他	80
3.13 倪瓚《六君子圖》及其他	82
3.14 張遜《雙鉤竹及松石圖卷》及其他	87
3.15 王蒙隱逸世界中的松樹圖	89
3.16 元代其他畫家筆下松樹圖題畫詩	93
第四章 元人畫松繁榮的社會原因及藝術特色	103
4.1 元代畫家的藝術政治環境	103
4.1.1 民族問題	103
4.1.2 元代文人以畫爲寄	104
4.1.3 元代宗教三教並興	106
4.2 元代畫家的政治取向	107
4.3 元代畫家借松抒情的藝術特色	113
第五章 元人畫松對後世的影響及元以後松樹圖 創作特點	117
結語	127
參考文獻	131
附錄一：隋唐五代與宋遼金畫松畫家統計表	137
附錄二：元代松樹圖存世概況表	143
附錄三：論文引用圖錄	147
附錄四：文中提及元代松樹圖賞析	151
後記	175