

中国历代大师名书

中国历代大师名作丛书

王蒙倪瓒画集

江苏
美术出版社

王蒙 倪瓒画集

出版发行 江苏美术出版社
经 销 各地新华书店
印 刷 深圳中轻包装印刷有限公司
开 本 889×1194 1/16
印 张 3
版 次 1997 年 5 月第 1 版 1997 年 5 月第 1 次印刷
印 数 1—5000 册
书 号 ISBN 7-5344-0691-9/J.692
定 价 28.00 元

社址/南京市中央路 165 号 电话/3308318
发行部/南京市湖南路 54 号 电话/3211554 3211713

主 编:程大利
特约编辑:张正民
装帧设计:陈 元
责任校对:吕猛进
责任印制:樊 达
责任编辑:黄 浚

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 pursuit 精神和艺术实践。

经历了近百年乃至数百年、千余年，这些大师的陈述为什么仍能感染着、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。

王蒙 倪瓒简介

王蒙（1268—1385），字叔明，号香光居士、黄鹤山樵。为『元四家』之一。

王蒙是元代大画家赵孟頫的外孙，元末事张士诚，官理问、长史，后隐居临平黄鹤山，明初任泰安知州，因胡惟庸案受牵连，死于狱中。

王蒙擅画山水，受赵孟頫影响，师法董源、巨然，集诸家之长，自创风格，以繁密见胜。存世作品有《青卞隐居图》、《丹山瀛海图》、《谷口春耕图》、《夏日山居图》、《林泉清集图》、《葛稚川移居图》等，所作山川重峦叠嶂，长松茂树，郁郁苍苍，气势充沛；笔力雄壮，变化多端，喜用解索、牛毛皴，干湿互渗，寓秀润清新于厚重浑穆之中，苔点多用焦墨渴笔，顺势而下，如高山坠石。倪瓒称：『王侯笔力能扛鼎，五百年来无此君』（《清闷阁集》）。

王蒙也兼工人物、墨竹，画风端庄雅丽。也擅行楷等。

倪瓒（1301—1374），字元镇，号云林，别号朱阳馆主、萧闲仙卿、东海瓒、幻霞子、沧浪漫士、荆蛮民、曲全叟等。江苏无锡梅里祇陀村（今无锡市梅里镇）人。与黄公望、吴镇、王蒙合称『元四家』。

倪瓒祖辈即为无锡地区富户，家中『清闷阁』收藏大量古董、书籍、字画。早年他『闭门读书史，出门求友生』，广造园林，招徕宾客，过着闲适的生活，后家道中落，元末红巾军起义时，他已负债累累，不得不『志耽隐遁』，『浪迹江湖』，漫游在太湖和松江一带水乡，达二十余年之久。

倪瓒的诗、书、画都有极高造诣，被称为『三绝』。有《云林诗集》、《清闷阁集》传世，因后人推崇其画，故诗名为画名所掩。

由于家藏书画极丰，使他能仔细研究和欣赏王维、荆浩、董源、巨然、李成、米芾等名家画迹。他的山水专写太湖一带景色，自成一家。构图多用平远法，土坡、杂树、水面、峦头层层推远，以侧锋折带作山石，淡干笔皴擦，创造出一种天真幽淡的艺术风格。而人物、墨竹，则主张『逸笔草草，不求形似』，画竹似芦似麻都不去计较，只为了『写胸中逸气』。作品为后世所重，明代『江南以有无倪画分清浊』。（阳阳）

目 录

王蒙作品

夏山高隐图	1
夏山高隐图(局部)	2
夏山高隐图(局部)	3
夏山高隐图(局部)	4
青卞隐居图	5
青卞隐居图(局部)	6
青卞隐居图(局部)	7
青卞隐居图(局部)	8
花谿渔隐图	9
花谿渔隐图(局部)	10
花谿渔隐图(局部)	11
花谿渔隐图(局部)	12
春山读书图	13
葛稚川移居图	14
葛稚川移居图(局部)	15
葛稚川移居图(局部)	16
夏日山居图	17
秋山草堂图	18
西郊草堂图	19
太白山图之一	20
太白山图之二	21
具区林屋图	22
溪山风雨图册之一	23

溪山风雨图册之二	24
溪山风雨图册之三	25
溪山风雨图册之四	26
倪瓒作品	
古木幽篁图	27
雨后空林图	28
雨后空林图(局部)	29
容膝斋图	30
容膝斋图(局部)	31
六君子图	32
树石幽篁图	33
苔痕树影图	34
苔痕树影图(局部)	35
紫芝山房图	36
竹石乔柯图	37
秋亭嘉树图	38
秋亭嘉树图(局部)	39
竹枝图	40
竹石图	42
幽涧寒松图	43
琪树秋风图	44
丛篁古木图	45
渔庄秋霁图	46

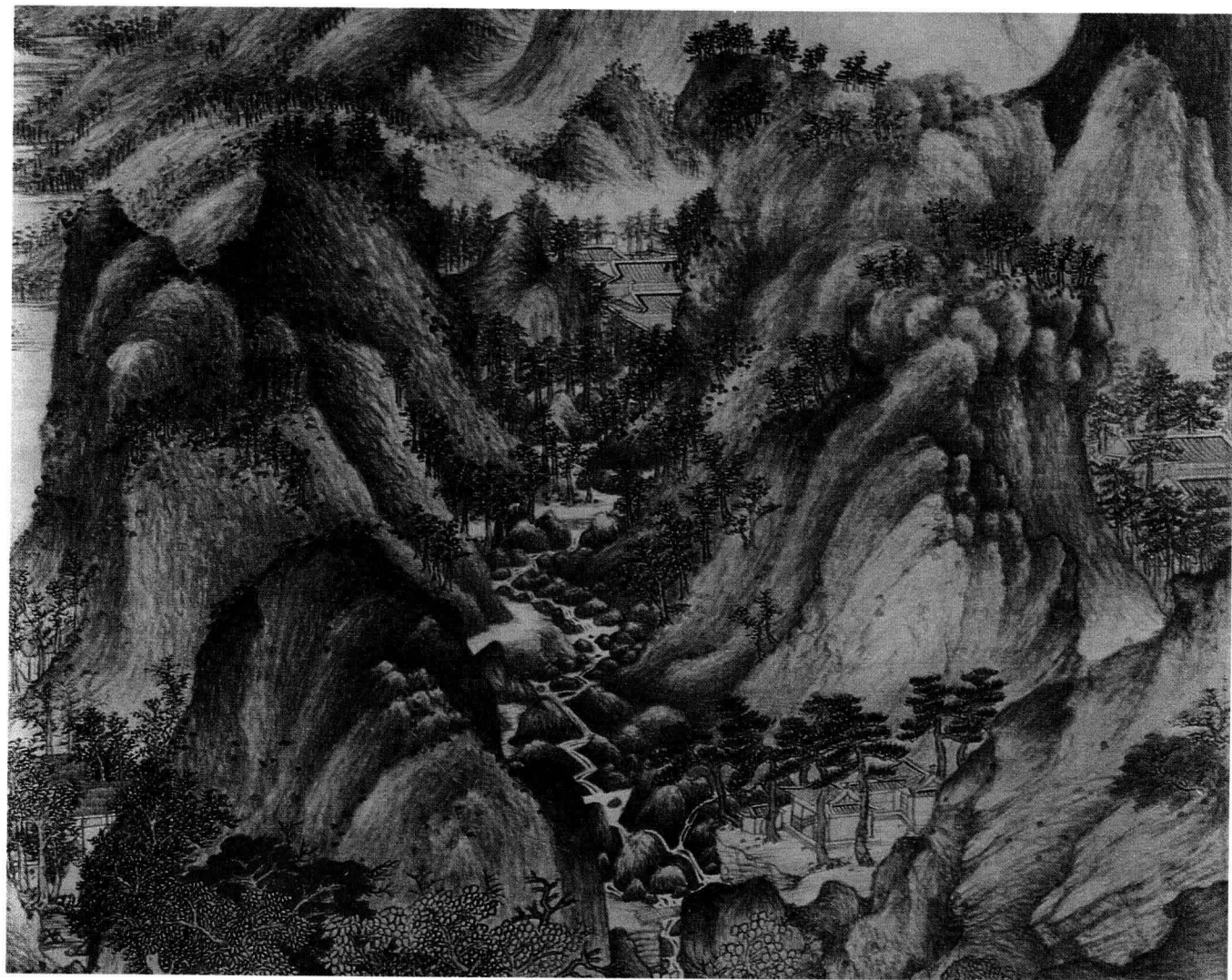
王蒙作品

夏山高隐图

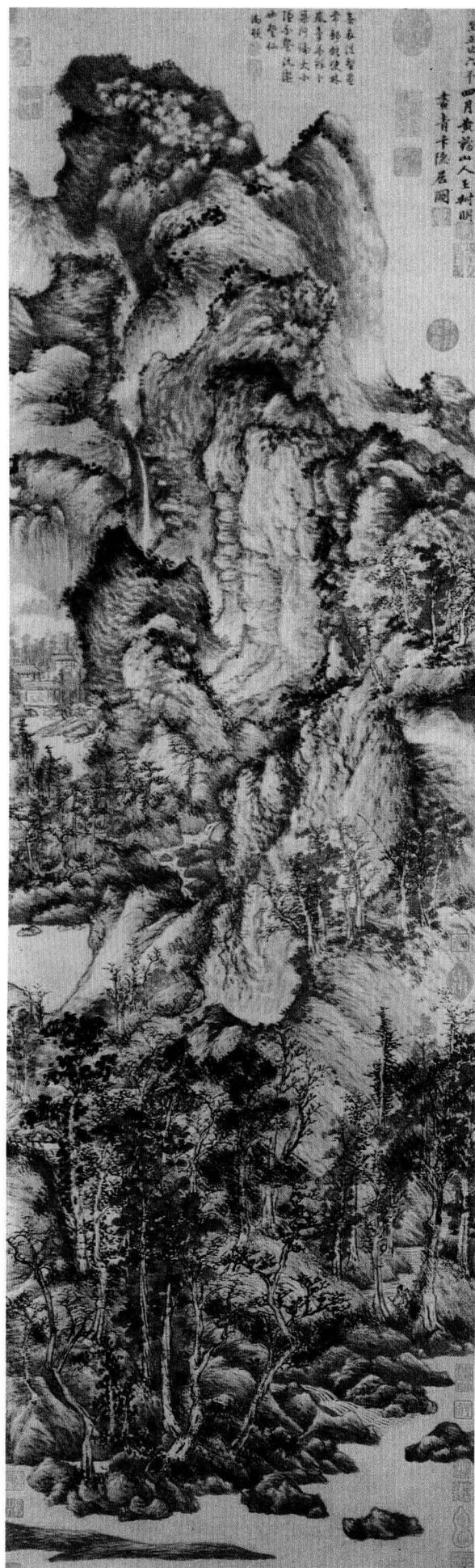
夏山高隱圖(局部)

夏山高隱圖(局部)

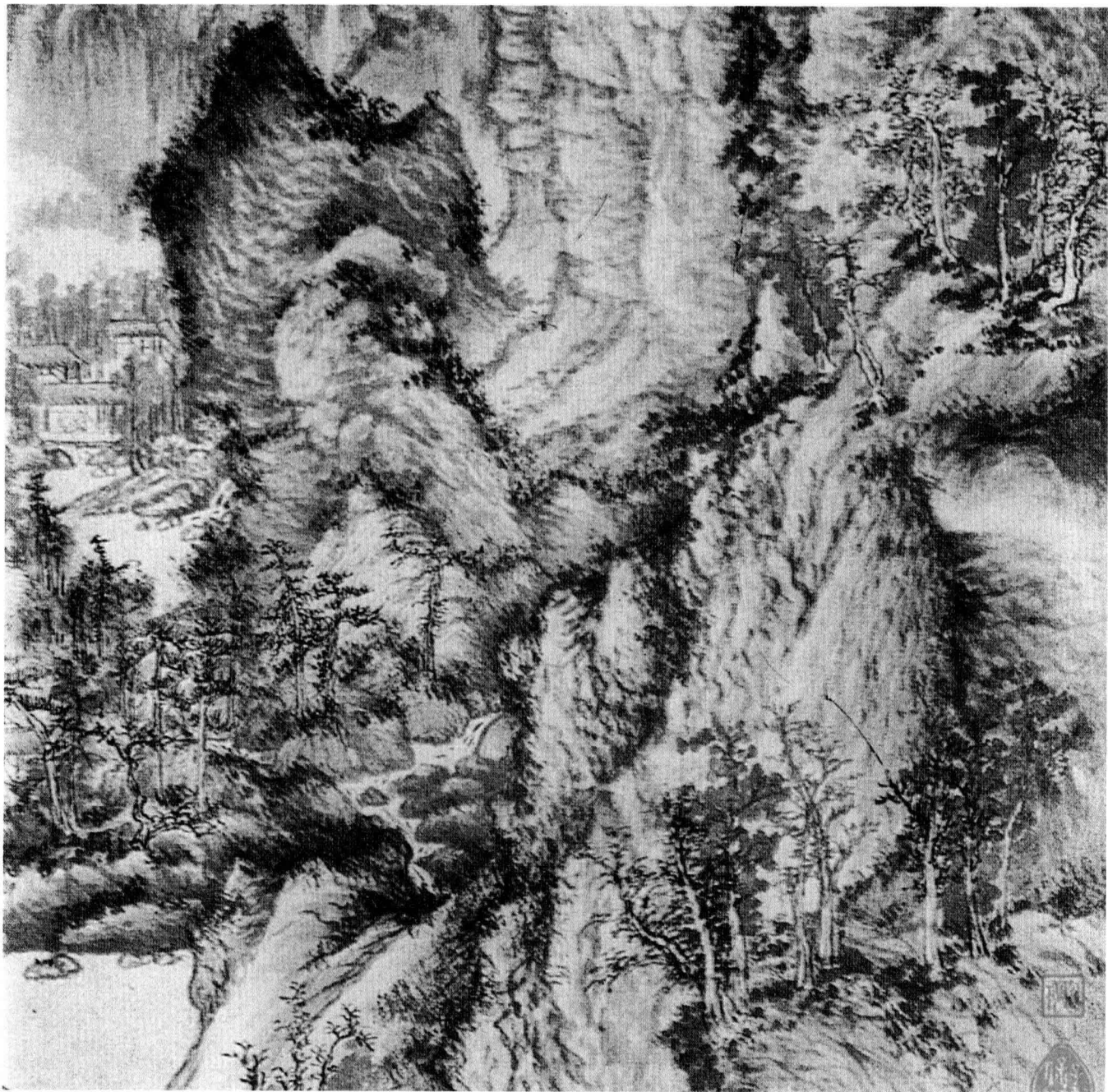
夏山高隱图(局部)

青下隐居图

青卞隐居图(局部)

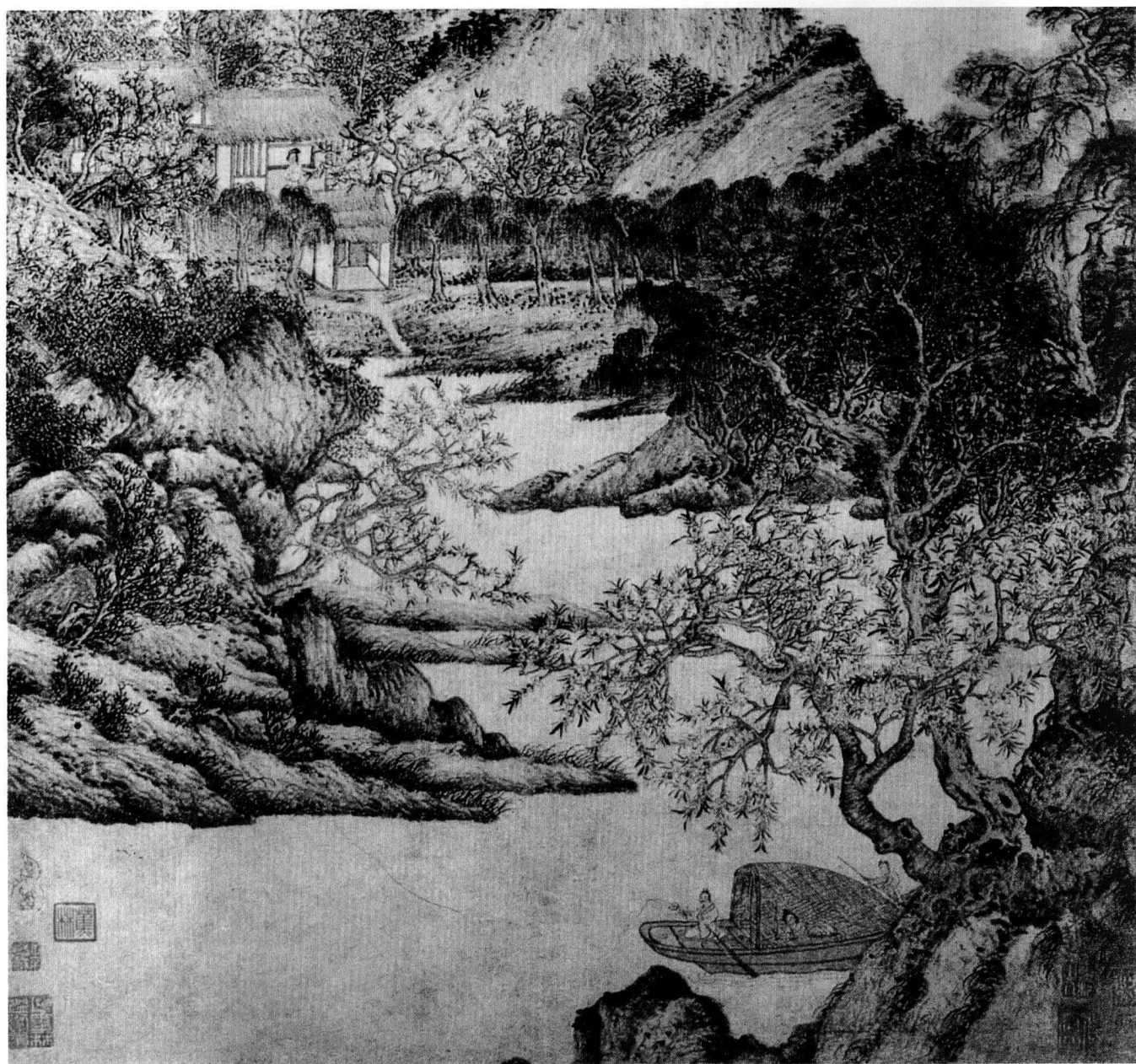
青卞隐居图(局部)

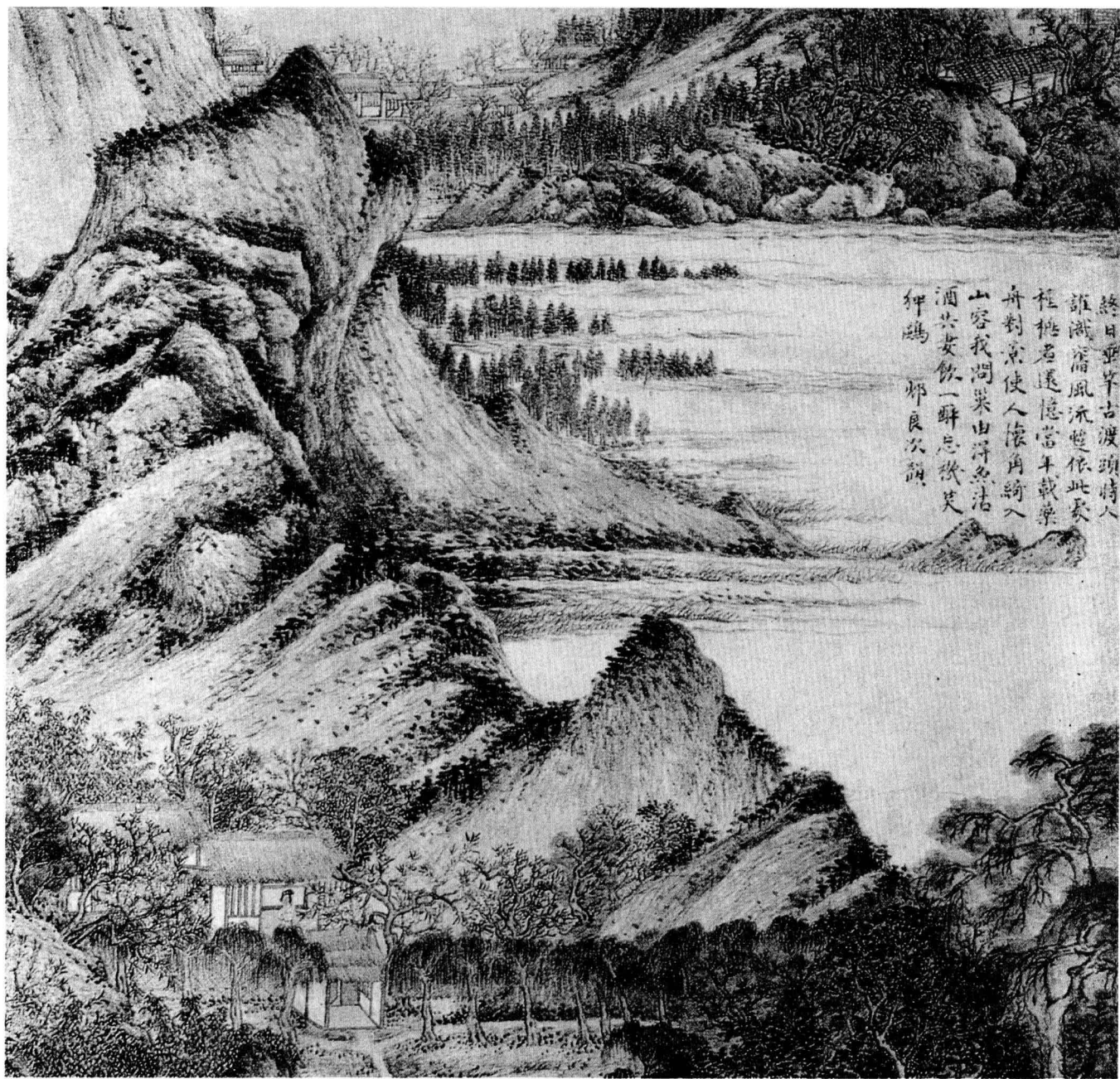
青卞隐居图(局部)

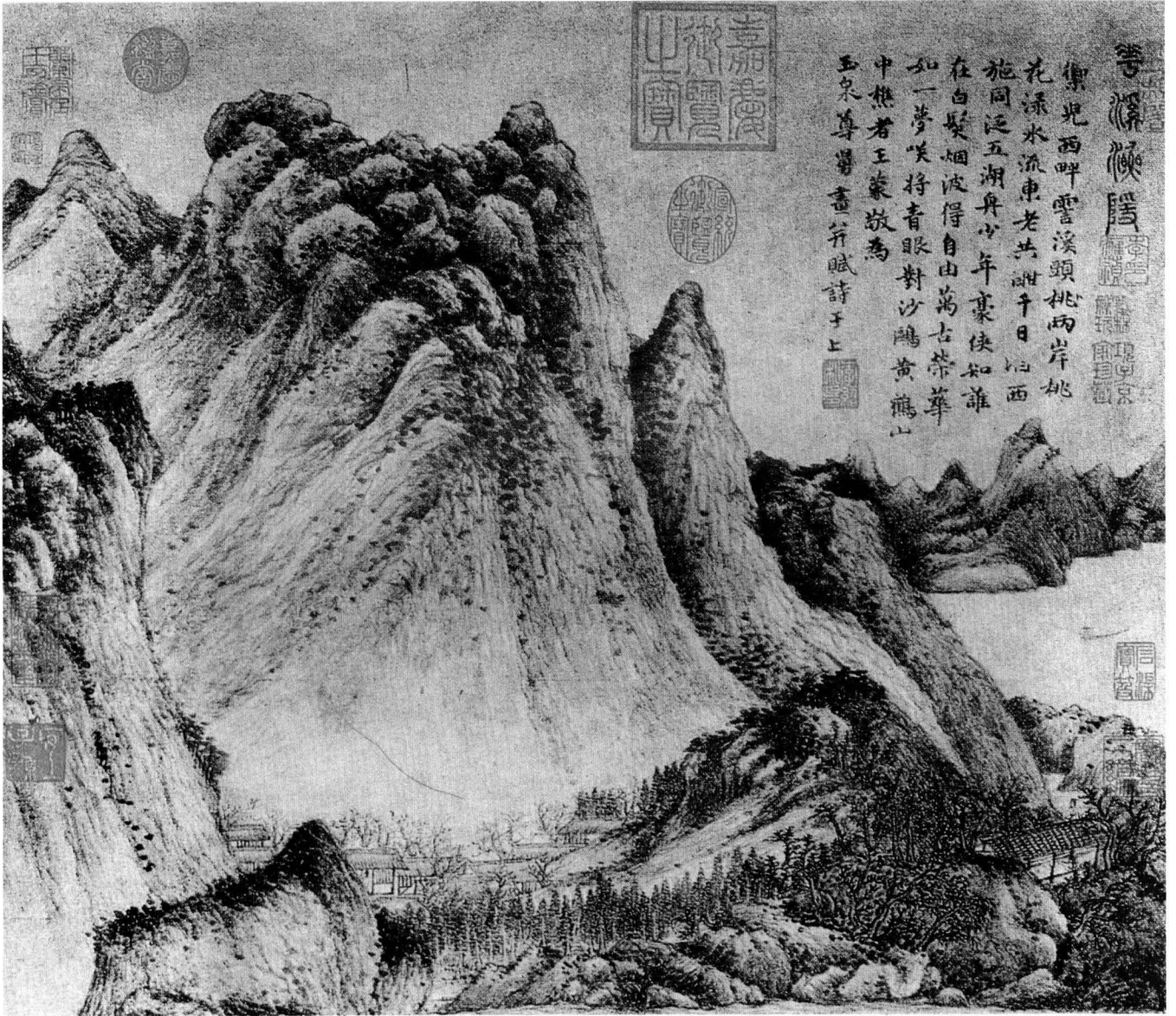
花谿渔隐图

花谿渔隐图(局部)

花谿渔隐图(局部)

花谿漁隱圖(局部)