

高校中国画教学
临习、欣赏范作丛书

五代绘画大师

荆浩 关仝 作品选

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

天正元年

天正元年
正月
丁卯

图书在版编目 (C I P) 数据

五代大师荆浩关仝作品选 / 天津人民美术出版社编.
天津: 天津人民美术出版社, 2004.1
(高校中国画教学临习欣赏范本丛书)
ISBN 7-5305-2434-8

I .五... II .天... III .中国画 - 作品集 - 中国 - 五代 IV.J222.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 097287 号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编:300050 电话: (022) 23283867

出版人:刘建平

河北海顺印业包装公司印刷

新华书店

天津发行所经销

2004 年 1 月第 1 版

2004 年 1 月第 1 次印刷

开本:787×1092 毫米 1/8 印张: 2

印数:1-3000

版权所有 侵权必究

定价: 16元

前言

隋唐两代是古代绘画进一步走向成熟并获得光辉成就的时期，当时绘画创作中人物宗教画虽然仍占很大比重，但山水画已独立形成并且技法上有着重要创造。在此基础上开启了五代山水画的辉煌时代，出现了令人瞩目的飞跃，形成了北方和江南两大山水画体系。

北方山水画家善于表现黄河两岸的山川景物，代表画家为荆浩及其弟子关仝。荆浩生活于唐末及五代初年，是一位博通经史的文人。他生逢乱世，藩镇的纷争，政治的腐败，形成长期动乱局面。荆浩的家乡沁阳处于军阀朱温与李克用的争战地区，为了躲避战乱，他遁入太行山之洪谷，自号洪谷子，寄情山水，过着自耕自食的隐逸生活。他朝夕接触与观察自然，对山川景物有着深入地了解和真切的感受，曾深入深山巨壑看到形态奇特的古松，激发了绘画的欲望，遂携笔为之写照，“至数万本，方如其真”，在不断体察中提炼出动人的艺术形象。他对唐代诸山水名家的成就有着精深全面的研究，特别推崇张璪的水墨山水，又兼吴道子与项容用笔用墨之长而舍其所短，写真山于腕下，创立了自己的独特风格。从塑造山水形象，表现主观意蕴及笔墨技巧的运用都较唐代山水画有了很大提高。当时邺都青莲寺大愚和尚曾写诗向荆浩求画，谓“六幅故牢建，知君恣笔踪，不求千涧水，止要两株松，树下留盘石，天边纵远峰，近岩幽湿处，惟藉墨烟浓”。荆浩亦答以诗：“恣意纵横扫，峰峦次第成，笔尖寒树瘦，墨淡野云轻。岩石喷泉窄，山根到水平，禅房时一展，兼称苦空情。”由诗中亦可见荆浩作画时挥洒自如，熟练地运用笔墨表现山水景物，在多幅连缀的绢上画出松石远山或峰峦屏列飞瀑流泉的大山大水图景。现今传世的《匡庐图》和其所著的山水画论《笔法记》更为我们了解荆浩艺术成就提供了具体资料。

《匡庐图》为水墨山水画大轴，因画中山间绘有瀑布而被后人认为是图绘庐山景物，其实仍是表现北方太行山一带雄奇景色。此图上端画出群峰高低错落涌出于云表，山间瀑布飞泻，道路曲折，山脚布置以村居院落桥舸舟渡，景色浑然一体，用笔皴染结合，成功地表现了山石的体面形貌，技巧上较之唐人已大有进步。画上有宋人题“荆浩真迹神品”六字，及元代韩屿、柯九思的题咏，最少可视为荆浩流派的早期山水作品。

传为荆浩《笔法记》是现存古代早期完整的山水画论，它不同于一些伪托名家辗转流传的山水画口诀，而是从美学高度系统完整地论述山水画创作，文中提出“图真”的理论，即创造出高于自然山水的生动感人的艺术形象，“真”必须达到“气质俱盛”，而不能“得其形而遗其气”仅做到外表的形似。欲达到这一点就必须对山水进行深入细致的体察，从而“度物象取其真”，“搜妙创真”。画家将人物画的六法论发展到山水画领域，提出画好山水画的六项艺术准则——“六要”：气、韵、思、景、笔、墨。并逐一加以诠释，六法中的“随类赋彩”被“墨”所代替，特别强调墨法，明确地表现了他对“真思卓然，不贵五彩”的水墨山水画的推崇和用墨技法的发展。

长安关仝对荆浩的艺术崇拜备至，潜心学习，甚至到废寝忘食的程度，最后终于青出于蓝，在艺术上超过了荆浩，后世将他与荆浩并列，成为五代至宋初的山水画大师。关仝在塑造景物和笔墨运用上更为概括，善于用精炼的笔墨画出关陇一带山川雄浑壮观的风貌，他擅绘秋山寒林村居野渡之景，笔下的山野景物常常是“上突危峰，下瞰穷谷”，“石体坚凝，杂木丰茂”，间以古雅的台阁和朴野的人物，带有荒寒萧索的气氛，可能是在动乱环境下其内心的情感流露。其画“笔愈简而气愈壮，景愈少而意愈长”，观之令人如身临其境而玩味不尽，艺术上具有很强的魅力，人称之为“关家山水”。传为他所画的《关山行旅图》生动地画出北方深山荒村野店的景象。画面上端巨峰突起，山间云雾萦绕，崎岖的山路上有人骑骡蹇行，下方村落穿插了往来的旅客，又点缀以飞鸟、鸡犬，生活气息十足，此图行笔粗健，石质坚凝如刮铁，山势雄奇，树木有枝无干，是典型的关氏之风。

2003年8月

1. 匡庐图 荆浩作

绢本 立轴 墨笔 185.4cm × 106.8cm
台北故宫博物院藏

2. 匡庐图（局部一）

3. 匡庐图 (局部二)

4. 匡庐图(局部三)

5. 雪景山水图 荆浩作
绢本 立轴 设色 138.3 cm × 75.5 cm
美国堪萨斯城纳尔逊美术馆藏

6. 关山行旅图 关仝作
绢本 立轴 设色 144.4 cm × 56.8 cm
台北故宫博物院藏

7. 关山行旅图（局部一）

山和密洞至首然

10. 山溪待渡图 关 仝作

绢本 立轴 墨笔 156.6 cm × 99.6 cm

台北故宫博物院藏

11. 山溪待渡图(局部)