

高校中国画教学
临习、欣赏范作丛书

八山堂

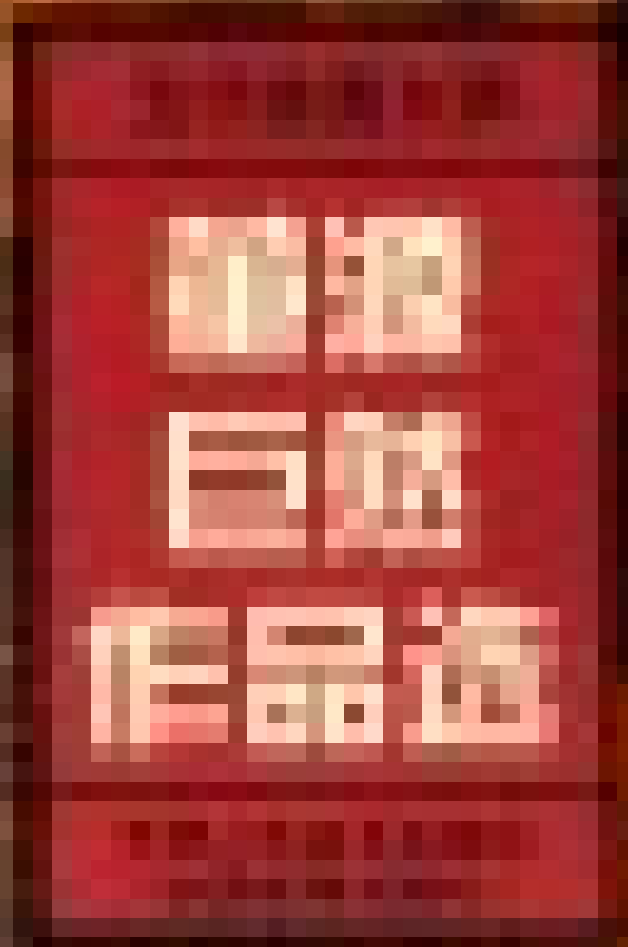
五代绘画大师

董源 巨然 作品选

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

图书在版编目 (C I P) 数据

五代大师董源巨然作品选 / 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

天津人民美術出版社 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

中国江南一带山清水秀，自然景色有着得天独厚的风韵，经过六朝时期的开发，这里文化繁荣隆盛。五代时期中原干戈不息，李昇却依据长江为天然屏障，建立了南唐王朝，处于安定局面，经济得到继续发展。加之几个帝王皆雅好文艺，并在历史上较早地成立了宫廷画院，成为当时绘画最发达的地区之一。南唐绘画风格自由潇洒，不太受传统的局限，有更多的创造性，山水、花鸟画都有较大的发展。特别是山水画涌现出董源、巨然两位巨匠，成功地塑造了江南山川秀丽优美的风光，成为当时江南山水画派的代表人物。

董源，字叔达，南京人，南唐中主时为北苑副使，擅长山水、龙兽，是南唐的宫廷画家。史载他能画“山水江湖，风雨溪谷，峰峦晦明，林霏烟云，千岩万壑，重汀绝岸”的生动景色，具有抒情般的诗意。盖江南山水景趣与北方之雄奇浑厚迥异，绘画的风格技巧上亦必形成明显差别。宋人认为董源的山水画“水墨类王维，著色如李思训”，实际他较之唐代山水画已有了很大的发展，他的青绿山水既不同于李思训那样勾斫填色般地带有刻画痕迹，所作水墨山水也不是单纯的泼墨渲染，而是将笔与墨、皴与染自然地结合在一起，“多写江南真山，不为奇峭之笔”，根据江南草木华滋湖光山色的特点加以创造，所画山石作“披麻皴”、“点子皴”，兼皴带染，表现丘陵状的山峦和坡上的草木杂树，从整体效果上生动地画出“峰峦出没，云雾显晦”的微妙景象，达到“不装巧趣，皆得天真”优美自然的意趣。画中江河纵横，草木丰茂，气候湿润，烟雨迷茫，幽情远思，如睹异境，对季节、气候、阳光及空气的感觉都刻意追求，宋人记他画的《落照图》“近视无功，远观村落杳然深远，悉是晚景，远峰之顶，宛有返照之色”，其境界是唐人难以企及的。现存董源的《笼袖骄民图》系图绘南唐首都金陵郊外景色，那圆浑起伏的山峦、曲折隐现的江水，完全是建康山势的真实写照，画中穿插了彩舟戏渡的风俗活动，此图山作披麻皴，青绿赋色，画法工致而不拘板，与唐人青绿山水迥异。传世董源名迹《潇湘图卷》、《夏山图卷》、《夏景山口待渡图卷》则是在唐代水墨画基础上加以发展，画中山冈起伏，洲渚芦汀，草木葱郁，使辽阔的景物隐现于云烟之中，山坡草木以墨点兼披麻画成，干湿、浓淡、虚实、皴染均掌握得恰到好处，是典型的淡墨轻岚一体。但董源某些作品中的人物多为重彩绘染，有的做贵族游乐之状，显示了他仍未完全摆脱贵族宫廷美术的局限。

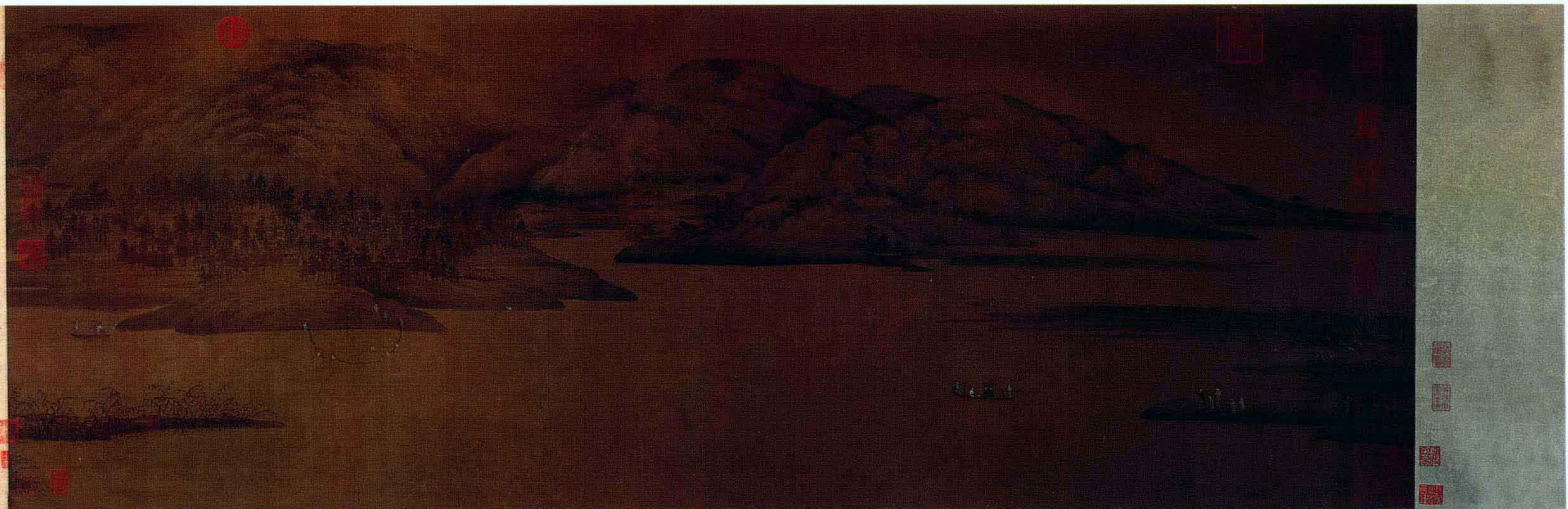
董源的追随者巨然，为南京开元寺僧人，善作烟岚气象山川高旷之景，他所塑造的江南山水“于峰峦岭窦之外，下至林麓之间，犹作卵石、松柏、疏筠、蔓草之类，相与映发”，又布置“幽溪细路，屈曲映带，竹篱茅舍，断桥危栈”，更加朴实自然而富于山野情趣，作画犹如文人才士，诗情源源涌出于毫端，较董源山水更具田园风致和诗意。因此宋代米芾评其画“岚气清润，布景得天真多”，“平淡奇绝”，从传世的《万壑松风图》、《秋山问道图》中可清楚地体现出此一特点。巨然在宋朝灭南唐以后随后主李煜来到开封，居于京师开宝寺，画名甚著，曾为翰林学士院绘制《烟岚晓景》屏壁，笔迹超逸，受到许多文人学士的赞颂。

南唐画院的画学也多作江南景，风致不俗，应属于江南山水画体系，但有些画法与董源、巨然也有所不同。现存作品中有雪花纷飞，寒风猎猎，烟波浩茫，木叶尽脱，绘景写人深得浩渺之意，所绘山水“穷江行之思，观者如涉”具有强烈的艺术魅力。

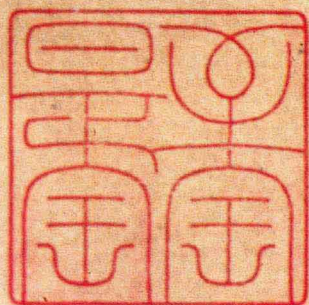
2003 年 8 月

1. 籠袖驕民圖 董 源作
絹本 立軸 設色 160 cm × 156 cm
台北故宫博物院藏

舟行諸巖水動雲吞雨吐
時霹靂微之未審有潭
聲一在簷石坎在須臾歟
石窟表貌亦收藏如此山寶
美丘城墮亦失有此數幀云
宜觀生性也

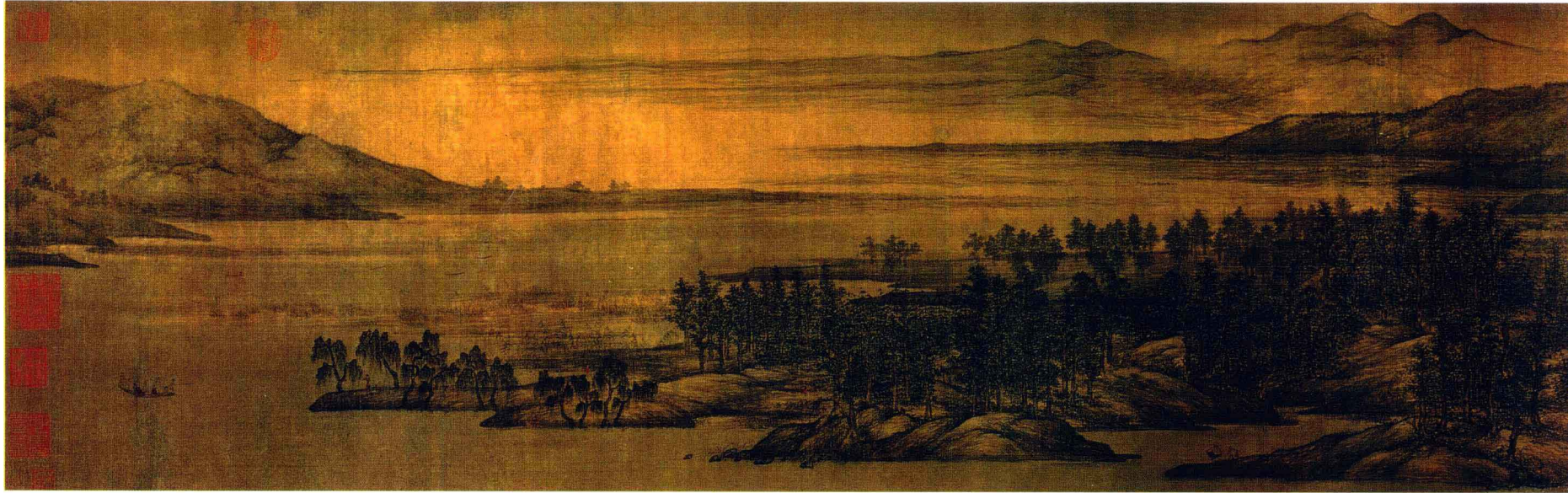
舟行諸巖水動雲吞雨吐
時霹靂微之未審有潭
聲一在簷石坎在須臾歟
石窟表貌亦收藏如此山寶
美丘城墮亦失有此數幀云
宜觀生性也

2. 潇湘图卷 董 源作
绢本 手卷 设色 50.2 cm × 140 cm
故宫博物院藏

3. 潇湘图卷（局部）

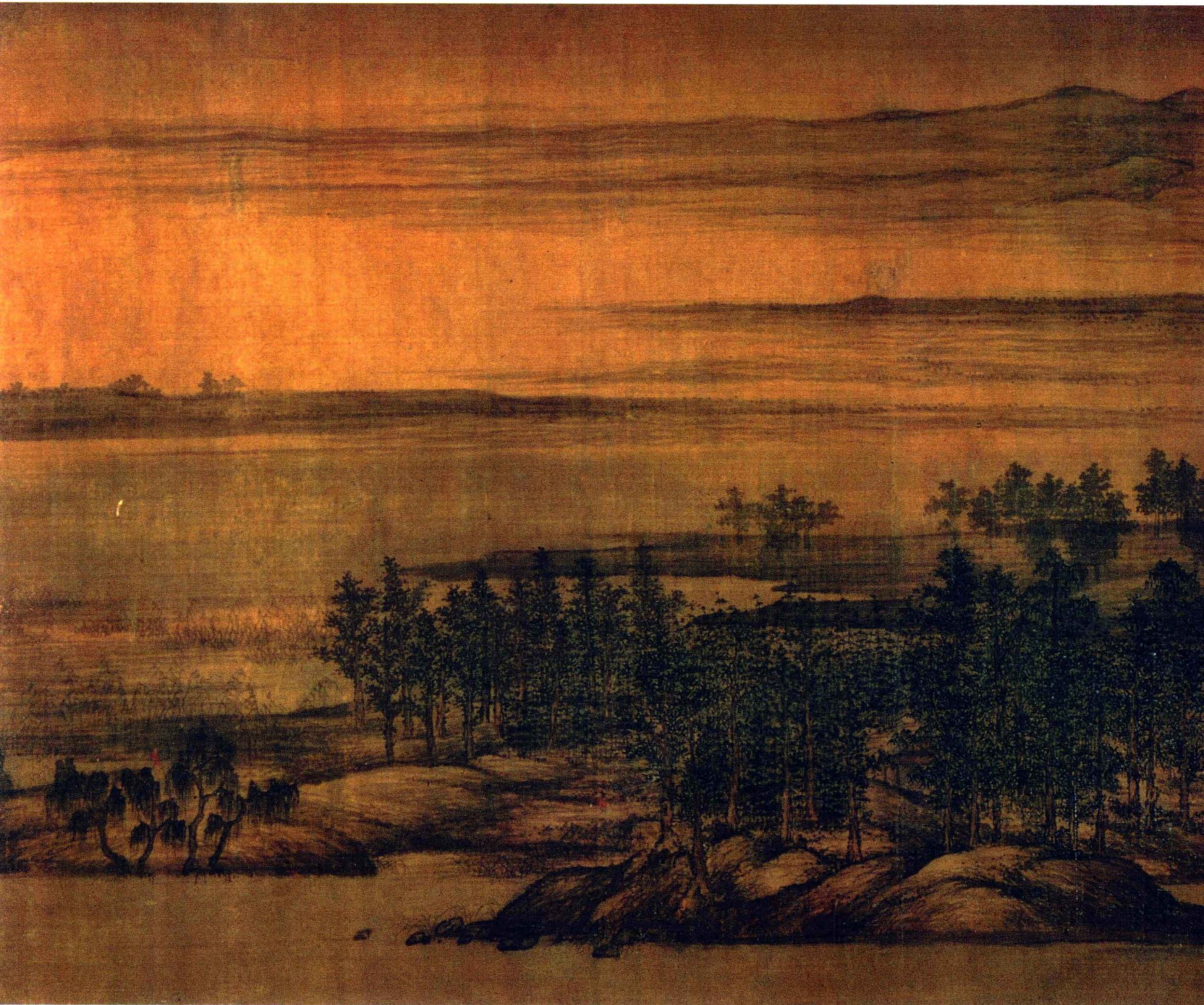
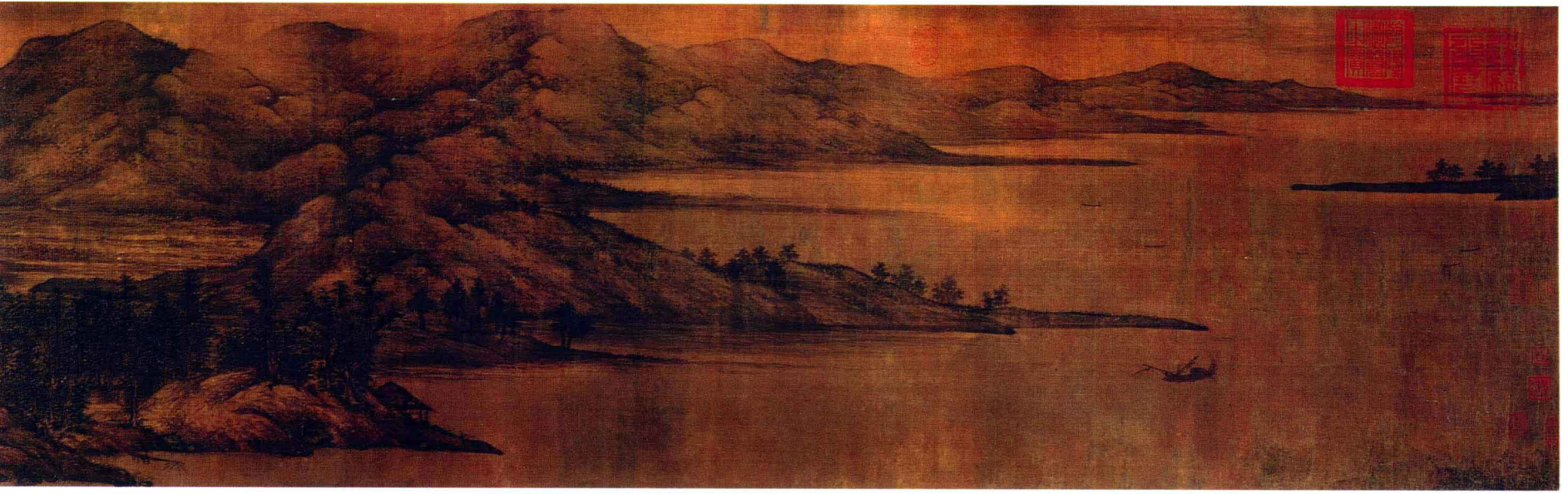

4. 夏景山口待渡图卷 董 源作
绢本 手卷 淡设色 50 cm × 320 cm
辽宁省博物馆藏

5. 夏景山口待渡图卷（局部）

6. 寒林重汀图 董源作
绢本 立轴 设色 179.9 cm × 115.6 cm
日本黑川古文化研究所藏

7. 萧翼赚兰亭图 巨然作
绢本 立轴 墨笔
144.1 cm × 59.6 cm
台北故宫博物院藏

8. 萧翼赚兰亭图（局部）

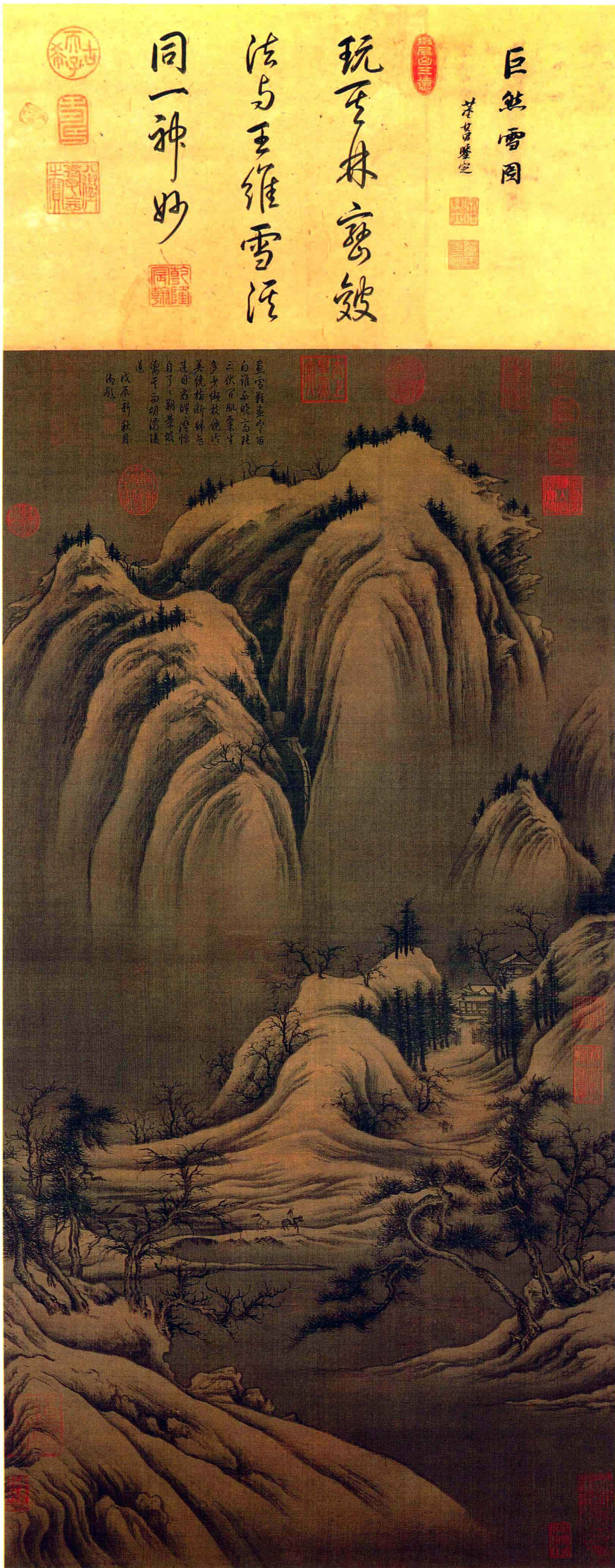
9. 秋山问道图 巨然作
绢本 立轴 墨笔 165.2 cm × 77.2 cm
台北故宫博物院藏

10. 秋山问道图（局部）

11. 山居图 巨然作
 绢本 立轴 墨笔 67.5 cm × 40.5 cm
 日本大阪斋藤氏董藏

12. 雪图 巨然作
 绢本 立轴 墨笔 103.6 cm × 52.5 cm
 台北故宫博物院藏