

翰墨
遺香

古来圣贤皆寂寞 唯有书香万古传

全四卷

中国传世山水画

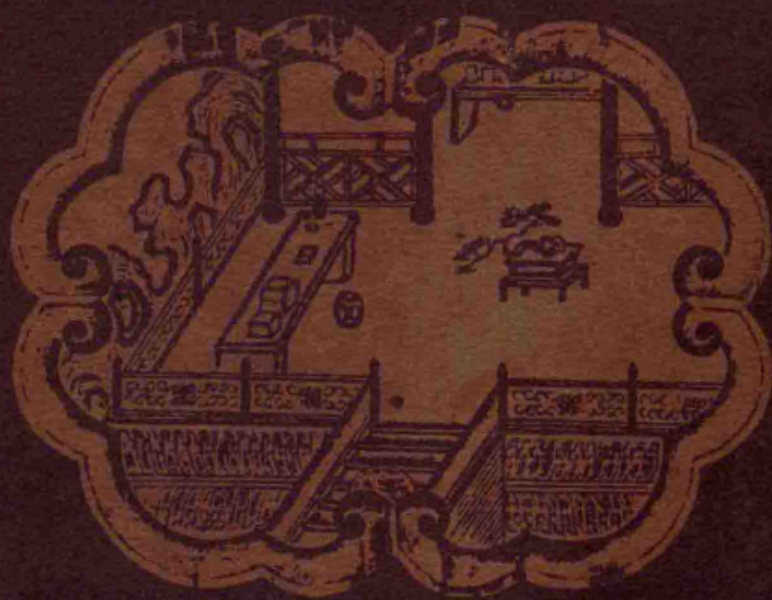
线装藏书馆

卷一

中国言实出版社

线装藏书馆

翰墨
遺香

张婷婷 编著

中国传世山水画

线装藏书馆

全四卷

卷一

中国言实出版社

责任编辑：河流 王涛

中国传世山水画	出版发行 / 中国言实出版社	地址 / 北京市朝阳区北苑路一八〇号	加利大厦五号楼一〇五室	电话 / 六四九六六七一四（发行部）	网址 / www.zgyschs.cn	经销 / 新华书店	印刷 / 北京同文印刷有限责任公司	规格 / 八五〇毫米 × 一二三〇毫米 十六开	印张 / 四十	字数 / 二〇〇千字	版次 / 二〇一三年一月第一版	二〇一三年一月第一次印刷	定价 / 二百九十九元（全四卷）	★ 版权所有 翻印必究 ★
---------	----------------	--------------------	-------------	--------------------	---	-----------	-------------------	-------------------------	---------	------------	-----------------	--------------	------------------	---------------

前言

中华数千年文明，代代积累、青出于蓝，结出了璀璨的硕果，永世流芳。在览之不尽的文明宝库中，中国画以其超尘拔俗的美学意境、精湛扎实的细致笔法、飘逸不凡的横溢才华、生动自如的印象呈现、深厚浑朴的文化底蕴，在历史的流转中，宛若『溪上桃花』，形神兼备，千载不败，深深打动着观者的心扉，带给他们无穷无尽的美的享受。

魏晋南北朝之后，中国画开始分科，分化出山水、花鸟、人物等独立成科的画种，构图、设色、技法都朝着更为娴熟的方向发展。其中，山水画在艺术表现上讲究经营位置和表达意境，最能体现中国画『穷神达化』的创作理念。山水画的形成和确立，得益于魏晋风度的渗透，是人们崇尚自然的必然，是文人个体意识的觉醒，人们对自然山水的审美感知的体现。山水画是一种表现山川之妙，并能为人寻求某种精神寄托的画种，同时也成为『山水文化』的重要且独特的表现形式。它以描写山川自然景色为主体，主要有林木、山石、江水、云雾等意象，进而烘托出『无声诗』的意境，『有骨、有肉、有气、有神、有节、有情』。经历了一千多年发展的中国山水画，可以称得上是中国绘画艺术乃至所有中国艺术门类中最杰出的代表。它具有最完善的艺术模式和最独特的艺术语言，以其特有的

审美意识，透视组合，同时配以观察、体验、布局、取势、渲染等手法以及一整套完整的笔墨技巧，产生迥异于任何其他门类或其他同种艺术的耀眼光辉。

山水画是中国画天人合一意境的历史集成，是知山乐水大田园观民居意识的集中体现。人们在千秋永立的高山流水面前，品味到的是萧条空寂与静穆平和。圣者说的『道、理、性』均在山水面前顿悟圆觉，以终成情性。这种以山为乐、以水为知，以空为悟、以远为觉的精神确立，这种天人合一的忧乐圆融意识，是士者文化的一种精神，是素朴生命哲学的艺术体现。中国哲学在中国山水中找到了更为丰富和具体的内涵。它让人在一个相对稳定的整体情境中知觉物我合一。

要看懂中国山水画，领略它的美，就要了解中国文人特有的审美观：山水当『可居可游』。北宋著名画家郭熙说：『观今山川，地占数百里，可游可居之处十无三四，而必取可居可游之品。君子之所以渴慕林泉者，正谓此佳处故也。故画者当以此意造，而鉴者又当以此意穷之，此之谓不失其本意。』林语堂也说过，中国艺术的冲动，源于山水。『外师造化，中得心源』，面向自然，在真山真水中寻找创作灵感，『搜尽奇峰打草稿』，获得来自内心的『意』，『作书作画，无论老手后学，先以气胜，得之者精神灿烂』。融自然于胸中，在形象思维和形象塑造中，运用以形写神、形神相契合的手法，把真景化成意中之境，将精神注到笔端，追求意境这种抽象美。这种『山水精神』正是自然美与艺术美的联结，最教人沉醉。正因如此，山水画才给人以无穷的韵味和遐想——这韵味和遐想，

不在画内，而在画外。在欣赏山水画时，观者有时会借助于画中人而使自己的思想游弋于自然之中：或是神往山水中的人物，或是想象自己就是那些携琴沽酒的高士；更会为画卷所传达的博大气势或是难以言传的意境所感动；还会为它能够将如此光怪陆离的自然实景归纳为看似简单平淡、然而又万般丰富的水墨世界而震撼。一笔一抹、一虚一实，散发出神奇的感染力。放浪形骸于四海，纳天地百川于我胸。中国传统山水画在对大千世界的恣意纵情描摹中表达了对于自我的无限升华和对于自然的顶礼膜拜。『浮云高士意，枯木道人心』，在中国传统山水画中充满了人类自我心灵的写真和思想的回声。

中国画历史悠久、博大精深，画中的艺术魅力，以及蕴含于其中的历史文化，对于开拓知识视野、提高艺术素养、陶冶个人情操都有一定益处。本书选取中国历史上一百幅山水名画，专业、全面而又不失细致生动地为读者诠释一幅幅或格局宏伟、富丽堂皇，或秀丽多姿、旷远空濛，或平淡天真、质朴细腻，充满神韵之趣的画面，展现给读者一道道真实而又充满诗意的山水景观。

本书在具体编排上，图画与文字相结合，画质清晰，文字深入浅出，从作品风格、特点与技法等方面进行分析。书中设置了『名画档案』、『大师生平』、『大家评赞』、『画史留痕』、『国宝传奇』、『名画品读』、『画中话』、『画外之音』、『绘画小词典』等共九个栏目，来对一百幅山水名画进行深层次的解读与评析，以帮助读者充分了解与欣赏中国传统绘画的创作成就。『名画档案』

中国传世山水画

前言

介绍了作品的作者、材质、用色、形制、尺寸以及现藏地等基本资料；『大师生平』中简要介绍了作者的个人生平经历与艺术风格；『大家评赞』收集了历代名家对画作画家的评价之词；『画史留痕』介绍作品在历史上的突出地位与作者的卓越贡献；『国宝传奇』讲述名画历经各代所发生的奇闻妙事；『名画品读』从艺术的角度，以细腻的笔触讲解作品的内容与绘画技法；『画中话』取图中精彩一角加以介绍；『画外之音』讲述与画作相关的画外故事或作者逸事；『绘画小词典』对专业绘画名词进行解释，帮助读者轻松阅读，提升绘画专业知识。全书以印刷精美的名画配以缜密详细的解说，多方面的内容相互融合，集视觉性与可读性于一体，凸显作品特点，相信会是读者开启中国山水画这一艺术殿堂的一把金钥匙。

卷一

隋

游春图

隋·展子虔

唐

明皇幸蜀图

唐·李昭道

目录

四

一

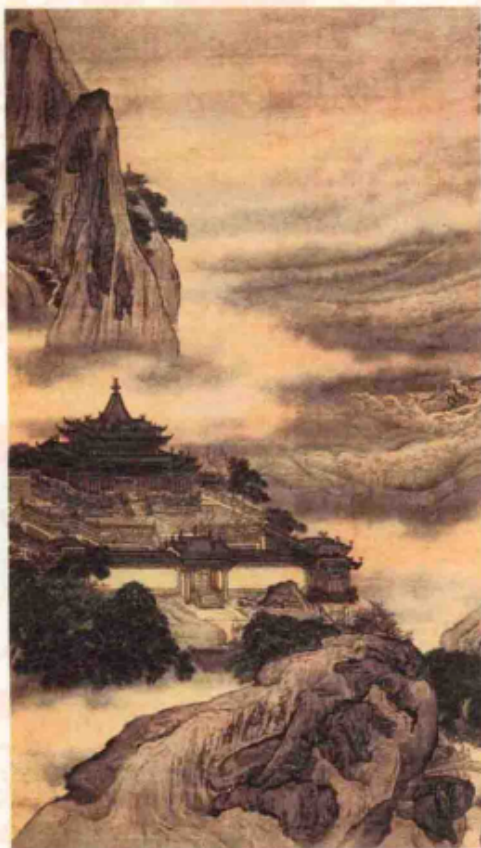
五代

江干雪霁图

唐·王维

江帆楼阁图

唐·李思训

七 五

匡庐图

五代·荆浩

雪景山水图

五代·荆浩

关山行旅图

五代·关仝

山溪待渡图

五代·关仝

秋山晚翠图

五代·关仝

一七 一五 一三 一一 九

夏景山口待渡图

五代·董源

一九

潇湘图

五代·董源

二四

洞天山堂图

五代·董源

二八

高士图

五代·卫贤

三〇

秋山问道图

五代·巨然

三二

层岩丛树图

五代·巨然

三四

雪图

五代·巨然

三六

萧翼赚兰亭图

五代·巨然

三八

溪山兰若图

五代·巨然

四〇

宋

茂林远岫图

北宋·李成

四二

寒林骑驴图

北宋·李成

四五

寒江钓艇图

北宋·李成

四七

晴峦萧寺图

北宋·佚名

四九

溪山楼观图

北宋·燕文贵

五一

卷一

临流独坐图	北宋·范宽	五三
溪山行旅图	北宋·范宽	五六
雪景寒林图	北宋·范宽	五八
十咏图	北宋·张先	六〇
早春图	北宋·郭熙	六三
树色平远图	北宋·郭熙	六五
溪山秋霁图	北宋·王诜	六八
山庄图	北宋·李公麟	七一
春山瑞松图	北宋·米芾	七六
雪江归棹图	北宋·赵佶	七八
千里江山图	北宋·王希孟	八四
赤壁图	金·武元直	九六
万壑松风图	南宋·李唐	一〇〇
江山小景图	南宋·李唐	一〇二
潇湘奇观图	南宋·米友仁	一〇八

卷二

江山秋色图	南宋·赵伯驹	一一六
长江万里图	南宋·赵黻	一二四
四景山水图	南宋·刘松年	一三〇
雪山行旅图	南宋·刘松年	一三九
踏歌图	南宋·马远	一四一
水图	南宋·马远	一四四
华灯侍宴图	南宋·马远	一五〇
松寿图	南宋·马远	一五二

静听松风图

南宋·马麟

一五四

溪山清远图

南宋·夏圭

一五六

盘车图

南宋·佚名

一六〇

雪峰寒艇图

南宋·佚名

一六二

濠梁秋水图

南宋·佚名

一六四

秋山红树图

南宋·佚名

一六八

元

鹊华秋色图

元·赵孟頫

一七〇

富春山居图

元·黄公望

一七四

丹崖玉树图

元·黄公望

一八四

富春大岭图

元·黄公望

一八六

春山欲雨图

元·高克恭

一八八

芦花寒雁图

元·吴镇

一八九

仿郭熙秋山行旅图

元·唐棣

一九一

霜浦归渔图

元·唐棣

一九三

枯木寒溪图

元·李士行

一九五

秀野轩图

元·朱德润

一九七

松溪钓艇图

元·朱德润

二〇二

雪江游艇图

元·姚廷美

二〇四

葛稚川移居图

元·王蒙

二〇八

林亭秋色图

元·佚名

二一〇

卷四

雪山图

元·曹知白

二一三

山水图

元·曹知白

二一五

明

洞天问道图	明·戴进
溪桥策蹇图	明·戴进
山水图	明·周臣
春山游骑图	明·周臣
庐山高图	明·沈周
长江万里图	明·吴伟

二一七
二一九
二二一
二二三
二二四
二二六

清

兰亭修楔图	明·文徵明
幽风图	明·文徵明
古木寒泉图	明·文徵明
匡庐瀑布图	明·谢时臣
山路松声图	明·唐寅
溪山渔隐图	明·唐寅
桃源仙境图	明·仇英
秋江待渡图	明·仇英
云溪仙馆图	明·仇英
葑泾访古图	明·董其昌
山水四屏	明·蓝瑛
雪影渔人图	明·项圣谟
仿大痴山水	清·王时敏
仙山楼阁图	清·王时敏

二三四
二三六
二三八
二三九
二四一
二四三
二四八
二五〇
二五二
二五五
二五七
二六〇
二六二
二六四

中国传世山水画

青绿山水图

清·王鉴

二六六

溪山深秀图

清·王鉴

二六八

万壑千崖图

清·王翬

二六九

祭浩图

清·王翬

二七一

虞山枫林图

清·王翬

二七四

春山飞瀑图

清·王翬

二七五

仿黄公望山水图

清·王原祁

二七六

夏山图

清·王原祁

二七八

蓬莱仙岛图

清·袁江

二八〇

郭汾阳富贵寿考图

清·袁江

二八二

浔阳饯别图

清·袁耀

二八四

温庭筠诗意图

清·袁耀

二八五

中国传世山水画

隋

游春图·局部

游春图

展子虔游春图

游春图

名画档案

展子虔 绢本设色 手卷 纵43厘米 横80.5厘米 现藏北京故宫博物院

大师生平

展子虔（约550年~604年），渤海（今山东阳信）人，是现在唯一有画迹可考的隋代画家。展子虔历经北齐、北周和隋三个朝代，在隋朝时曾任朝散大夫、帐内都督等职。

展子虔的绘画题材广泛，手法多变。他不仅善画人物、车马、山水、台阁，而且大都臻于精妙。在着色技巧上，善用青绿设色。展子虔与东晋、南朝名家顾恺之、陆探微、郑法士并称为“四大家”。据著录，他还作有《宫苑图》、《弋猎图》、《北极巡海图》等，在洛阳、长安等地的许多寺庙中也画过壁画，但流传于世的只有《游春图》这一幅。

画史留痕

在存世的山水卷轴画中,《游春图》是迄今发现年代最早、保存非常完整的一幅。在中国绘画史上,展子虔为承前启后的一代宗师,开唐代李思训、李昭道“金碧山水”一派,被元人汤赞誉为“唐画之祖”。

名画品读

《游春图》描绘了官贵仕人在风和日丽、春色宜人的季节,于郊外“踏青”的游乐情景。图卷以自然风光为主,青山叠翠,湖水融融,士人或策马山径或驻足湖边,仕女泛舟水上,桃杏绽开,绿草如茵,美不胜收。在用笔设色上,以青绿勾填法描绘山川、人物、树石,山水重着青绿色,山脚用泥金,画树干只空勾两笔而不画皮鳞;松树不细写松针,只以细线勾出轮廓再以苦绿沈点,人物用粉点成后,加重色于其上,分出衣褶。此时的树木也不再是“伸臂布指”的幼稚形态,而是出现了“夹叶点”。但山石的画法仍处于“有勾无皴”的初级阶段。