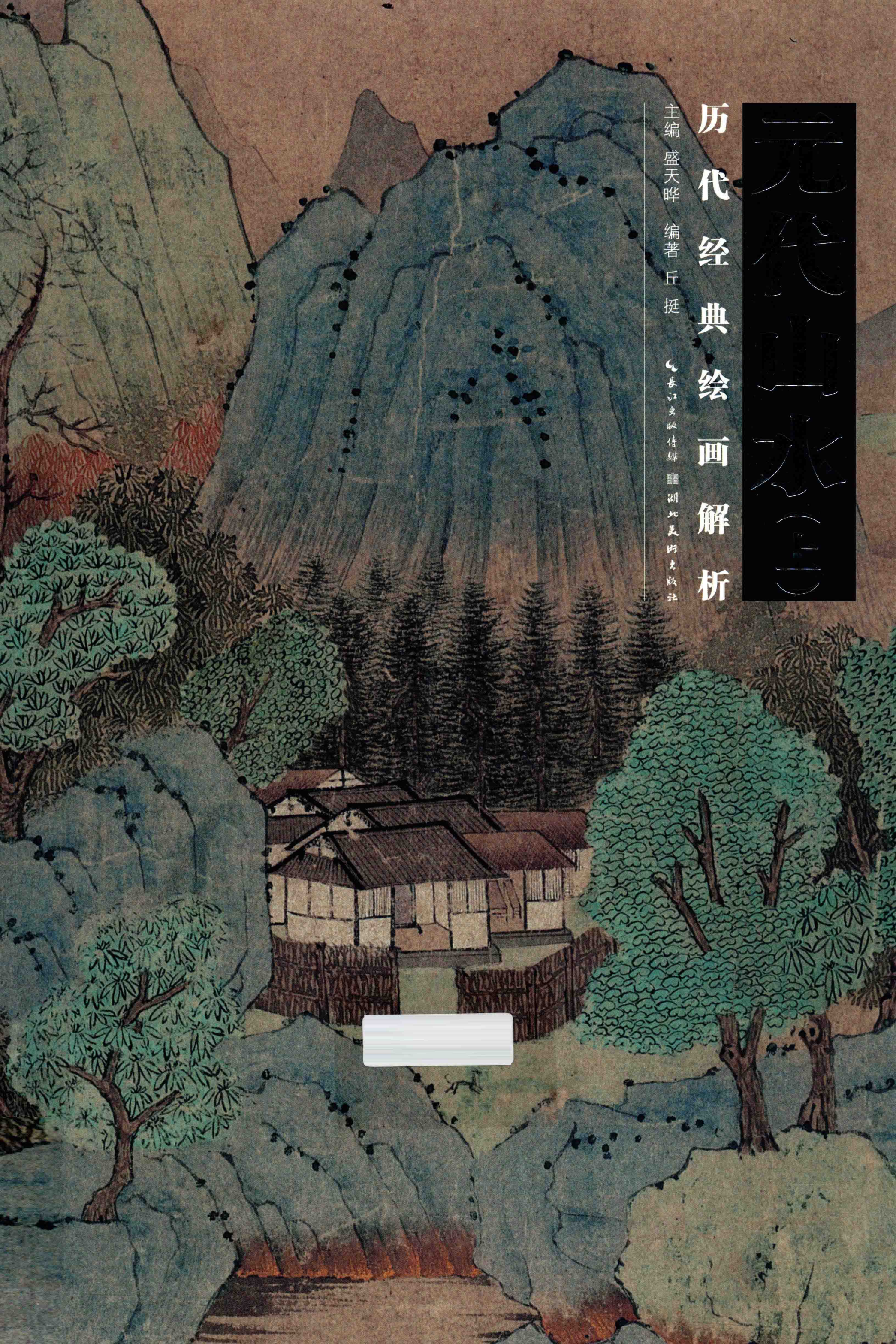

元代山水(二)

历代经典绘画解析

主编 盛天晔 编著 丘挺

长江出版社 湖北美术出版社

元代山水(上)

历代经典绘画解析

主编 盛天晔 编著 丘挺

长江出版传媒
湖北美术出版社

《历代经典绘画解析》编委会

主 编：盛天晔

编 委 会：刘 健 陈传席 盛天晔

丘 挺 周 晋 王伟平

苏国强 颜晓军 潘文协

陈 研 王 犁 王国栋

李净洋 陈 艺 曾 慧

吴冠华

丛书策划：苏国强

责任编辑：苏国强 雷祺竣

特约编辑：李净洋

封面设计：敖 露 苏国强

技术编辑：李国新

图书在版编目（CIP）数据

元代山水. 上卷 / 丘挺编著. — 武汉 : 湖北美术出版社, 2014.4
(历代经典绘画解析)
ISBN 978-7-5394-6748-1

I. ①元… II. ①丘… III. ①山水画—绘画评论—中国—元代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第043919号

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号湖北出版文化城B座

电 话：(027)87679520 87679521 87679522

邮政编码：430070

印 刷：武汉市金港彩印有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/8

印 张：15

印 数：3000册

版 次：2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

定 价：128.00元

图版目录

元 赵孟頫 自画像图	6
元 赵孟頫 双松平远图	7
元 赵孟頫 鹊华秋色图	8
元 赵孟頫 水村图	14
元 赵孟頫 重江叠嶂图	18
元 管道昇 烟雨丛竹图	20
元 钱选 山居图	22
元 高克恭 春云晓霭图	26
元 高克恭 春山晴雨图	28
元 方从义 高高亭图	29
元 曹知白 疏松幽岫图	30
元 曹知白 雪山图	32
元 佚名 寒江待渡图	36
元 曹知白 寒林图	37
元 唐棣 摩诘诗意图	38
元 唐棣 霜浦归渔图	41
元 商琦 春山图	42
元 盛懋 秋江待渡图	48
元 盛懋 松石图	50
元 盛懋 秋溪放艇图	52
元 盛懋 三峡瞿塘图	53
元 盛懋 坐看云起图	54
元 赵雍 秋林远岫图	55
元 盛懋 山居纳凉图	56
元 朱德润 秋林垂钓图	62
元 夏永 丰乐楼图	63
元 夏永 映水楼台图	64

元 夏永 岳阳楼图	65
元 方从义 溪桥幽兴图	66
元 五家合绘卷	68
元 张观 疏林茅屋图	68
元 赵雍 松溪钓艇图	70
元 朱德润 松溪放艇图	72
元 方从义 山水图	74
元 胡延晖 春山泛舟图	76
元 张可观 露台月夜图	82
元 佚名 江山楼阁图	83
元 佚名 秋山行旅图	88
元 佚名 荷亭对弈图	94
元 佚名 仿郭熙山水图	96
元 佚名 深山塔院图	97
元 佚名 瑶岑玉树图	98
元 姚廷美 雪山行旅图	104
元 罗稚川 雪汀游禽图	106
元 赵原 树石图	107
元 李士行 山水图	108
元 陆广 仙山楼观图	112
元 王渊 松亭会友图	113
元 朱德润 林下鸣琴图	114
元 朱德润 松涧横琴图	115
元 张观 山林清趣图	116
元 吴瓘 江山雪霁图	118
元 吴瓘 林塘晓色图	120

元代山水(上)

历代经典绘画解析

主编 盛天晔

编著 丘挺

长江出版传媒
湖北美术出版社

《历代经典绘画解析》编委会

主 编：盛天晔

编 委 会：刘 健 陈传席 盛天晔

丘 挺 周 晋 王伟平

苏国强 颜晓军 潘文协

陈 研 王 犁 王国栋

李净洋 陈 艺 曾 慧

吴冠华

丛书策划：苏国强

责任编辑：苏国强 雷祺竣

特约编辑：李净洋

封面设计：敖 露 苏国强

技术编辑：李国新

图书在版编目（CIP）数据

元代山水. 上卷 / 丘挺编著. — 武汉 : 湖北美术出版社, 2014.4
(历代经典绘画解析)
ISBN 978-7-5394-6748-1

I. ①元… II. ①丘… III. ①山水画—绘画评论—中国—元代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第043919号

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号湖北出版文化城B座

电 话：(027)87679520 87679521 87679522

邮政编码：430070

印 刷：武汉市金港彩印有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/8

印 张：15

印 数：3000册

版 次：2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

定 价：128.00元

序 言

陈传席

所谓经典的“典”，指典范、准则、法规，“经”指权威的且常行的义理、法制、准则。经典的重要性更可想而知了。最早的经典又叫元典，当然元典首先是经典。一个国家的元典是十分重要的，某一方面的元典是某一方面永远的准则和基础。我们最早把儒家的著作和文字方面的书叫经典。儒家的思想，从小民、士人到皇帝都要遵守的，且“不可须臾离也”。文字和语言，最早的规范必须绝对遵守，不可讨论。当然，语言也会发展、增加、创新，但都绝对不能离开经典或元典的规范。一切的“新”都必须在经典的基础上而“新”之，最基础者仍在经典中，而且，凡出新者都必须深通经典，然后新之，才能为人所许，否则便是浅薄荒唐之流，而其所谓的新，只能是垃圾，不可能真正地成立。“五四”时期，凡是白话文写得好的，其文言文基础都十分好。文言文基础不好的，白话文也不会太好。

中国绘画的创新，凡有价值的新，也绝对离不开经典，都能从经典中找到根据。否则便不能成立，至少不能长久。唐司空图《诗品·纤秣》有云：“如将不尽，与古为新。”至赵孟頫托古改制，强调“作画贵有古意，若无古意，虽工无意”。石涛“借古以开今”，康有为“以复古为更新”，这些“古”都和经典的意思相同。

我们继承传统，学习传统，一是文献资料，二是传统的绘画作品。作品更直接，更明了。传统的作品很多，而且未必都可学。所以，选择其中经典作品，加以研究，最为方便，也是捷径之一。

李可染有一个斋号，叫“十师堂”。有人说十是个虚数，言其多。其实，李可染的十师是实指，指范宽、郭熙、李唐、董其昌、八大山人、石涛、石溪、龚贤、黄宾虹、齐白石等十人，并非虚指。当然，他也学过“四王”，但他的山水画风格的形成，主要从以上十家中得来的。他愈到后来，愈由博向约，学的都是经典中的经典，非经典的，他绝不再学。赖少其给我们讲过，他学书法开始学得多，后来只学金农心，而且开始只学金农心七个字。《老子》曰：“少则得，多则惑。”古人学画，能见到一幅真迹已十分不得了。文徵明学生陆治只得到明初王履的半幅《华山图》，就创造出自己的独特画风，而不同于当时流行的吴门派画风，就因“少则得”。王原祁家藏那么多画，他看得更多，结果自己的画风反而不十分鲜明，可能是“多则惑”也。孔子读书大约只有我们的百分之一，但人家成就还是比我们高得多。

所以，传统多，但我们要有所选择地学。其次，我们继承传统，首先要知道什么是传统，研究经典作品是了解传统的最好途径。如果连经典作品都不知，都不认真加以研究，那么，谈传统便是一句空话。

但经典绘画作品都藏在各大博物馆中，见之甚难。很多印刷品印得不甚精，更不易看清。有的仿真印刷，效果和原作相同，对研究者来说很有用处，但价格又太高，且在案上展现也并不太方便。因此，湖

北美术出版社便出版了这套《历代经典绘画解析》，一是印刷精良，看得清晰；二是携带、翻阅皆方便；三是绘画的关键处有局部放大，便于详细地研究和学习；四是价格便宜，实在是现在学画人和研究者的最佳选择。譬如，南宋李唐的《万壑松风图》现藏台北故宫博物院，要想去看一次，十分不便，你可以去台北，但台北故宫博物院不会轻易拿出来让你看。于是笔者花一万元买到一幅仿真品，但因太大，画室挂不下，挂了一半，但看起来仍不便。湖北美术出版社出版的这套《宋代山水（上）》中有《万壑松风图》，可以拿在手中近距离观看，又有局部图，清清楚楚，十分方便。所以，我说，这套《历代经典绘画解析》是学画人和研究者的最佳选择。

《历代经典绘画解析》计划出版《宋代人物》（上、下）《宋代山水》（上、下）《宋代花鸟》《宋代小品》《明清肖像》等16本。以后可能还会出版一些。总之，先出版古代的经典。

我多次提出：笔墨当随古代。

所谓随古代，就是随古代的传统。为什么不随着时代呢？尤其是今天的“时代”，五花八门，花样繁多，花里胡哨，都没有经过历史的过滤，其中大部分都是垃圾，你学了，有可能终生受害。少数好的，也都是从古代传统中来的。取法乎上，仅得其中；取法乎中，仅得其下。我们为什么不学已定性的优秀作品，即经典呢？李可染是成功者，他的十师，有八人是古代的，这八个人，他没有见过，只是学他们的作品。齐、黄他见过，齐、黄也是学古代传统而成功的，但李可染仍然没有临摹过齐、黄的作品，只是得到齐、黄的指点而已。怎样用笔，怎样看画，总之还是学古代经典。

石涛说：“笔墨当随时代？”实际上是一句反问话，他的笔墨就不随时代，当时的时代笔墨是“四王”一系，他是十分反感的，他的笔墨如果随了“时代”，他就没有那样的成就了。元代的赵孟頫成就最高，他生在南宋，但他绝对不学南宋，并明确提出反对“近世”之画，力主“古意”。他学的是北宋前期至五代、唐代、魏晋南北朝的画。元初，印章家刻印，刻成葫芦形、钟鼎形，甚至鸟形，五花八门，赵孟頫力主恢复汉印之朴实，结果结束了花里胡哨的刻印之风，直到现在，治印人多以汉印之制为嚆矢。赵孟頫也因学古而成就斐然。中国绘画史上宋、元两代高峰，皆因学古成为高峰。欧洲的文艺复兴，提出的口号是：“回到希腊去。”也是学古而取得举世公认的崇高成就。学今人而取得崇高地位的，历史上还没有先例，外国历史上也没有一个先例。所以，我反复提倡“笔墨当随古代”。

学古代，学经典，就从我们这套经典开始吧。

2012年6月1日于中国人民大学

图版目录

元 赵孟頫 自画像图	6
元 赵孟頫 双松平远图	7
元 赵孟頫 鹊华秋色图	8
元 赵孟頫 水村图	14
元 赵孟頫 重江叠嶂图	18
元 管道昇 烟雨丛竹图	20
元 钱选 山居图	22
元 高克恭 春云晓霭图	26
元 高克恭 春山晴雨图	28
元 方从义 高高亭图	29
元 曹知白 疏松幽岫图	30
元 曹知白 雪山图	32
元 佚名 寒江待渡图	36
元 曹知白 寒林图	37
元 唐棣 摩诃诗意图	38
元 唐棣 霜浦归渔图	41
元 商琦 春山图	42
元 盛懋 秋江待渡图	48
元 盛懋 松石图	50
元 盛懋 秋溪放艇图	52
元 盛懋 三峡瞿塘图	53
元 盛懋 坐看云起图	54
元 赵雍 秋林远岫图	55
元 盛懋 山居纳凉图	56
元 朱德润 秋林垂钓图	62
元 夏永 丰乐楼图	63
元 夏永 映水楼台图	64

元 夏永 岳阳楼图	65
元 方从义 溪桥幽兴图	66
元 五家合绘卷	68
元 张观 疏林茅屋图	68
元 赵雍 松溪钓艇图	70
元 朱德润 松溪放艇图	72
元 方从义 山水图	74
元 胡延晖 春山泛舟图	76
元 张可观 露台月夜图	82
元 佚名 江山楼阁图	83
元 佚名 秋山行旅图	88
元 佚名 荷亭对弈图	94
元 佚名 仿郭熙山水图	96
元 佚名 深山塔院图	97
元 佚名 瑶岑玉树图	98
元 姚廷美 雪山行旅图	104
元 罗稚川 雪汀游禽图	106
元 赵原 树石图	107
元 李士行 山水图	108
元 陆广 仙山楼观图	112
元 王渊 松亭会友图	113
元 朱德润 林下鸣琴图	114
元 朱德润 松涧横琴图	115
元 张观 山林清趣图	116
元 吴瓘 江山雪霁图	118
元 吴瓘 林塘晓色图	120

元代的山水绘画赏析

丘 挺

元代武功极盛，犷悍雄肆，以游牧军事称雄于世，铁骑所至，席卷亚洲及欧洲东北诸部，疆域之大，武功之强，为秦皇汉武唐太宗所不及。

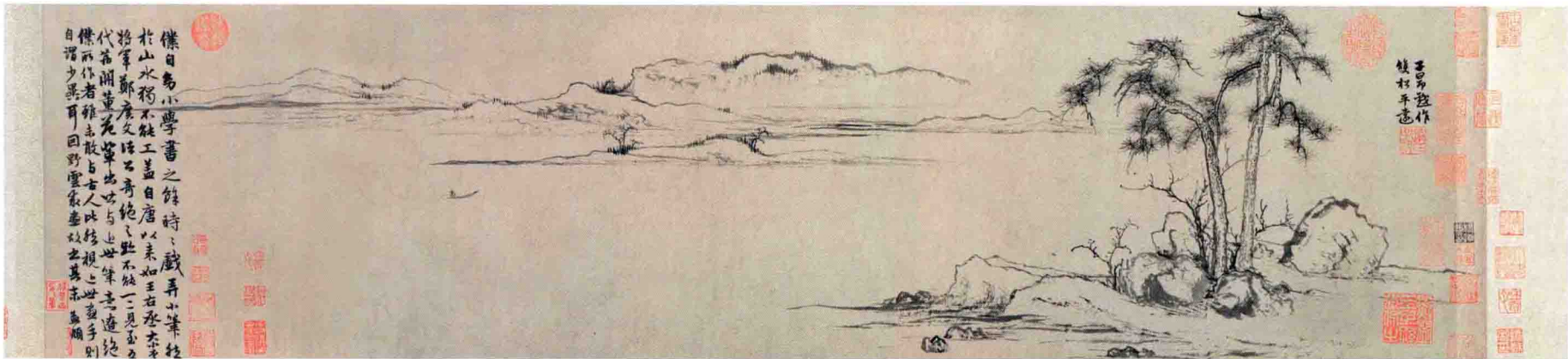
自忽必烈灭南宋至元顺帝末，在 1279 至 1368 年的短短九十年间，由于“不师先圣礼义之长，徒于其表面者慕之追之；以致惰气中乘，雄心软化，天赋犷悍之质，既奄然以尽，故元代之宗社，亦随之而倾覆矣”。（潘天寿）元代文艺继承宋金余绪，从融汇、蜕变而走向成熟，然观其绘画主题意蕴，

审美趣味，形式表现，则与彼时之政治制度、经济状况、文化氛围以及江南文人之际遇息息相关。

元朝将人民分为蒙古、色目、汉人、南人四等，官吏任用，科举人才录用，子民法律地位以及权利义务，都有种种不平等。其特定的制度，造成深层的社会矛盾，人种尊卑，佛道争衡，以及儒士与商贾阶级的敌视……，尤其是江南文人成时代弃儿，进取无门的边缘化以及重税制度使得许多文人深感压抑与失落，厌世逃世的情绪尤为普遍。元初，人又

元 赵孟頫 自画像图 绢本设色 纵24厘米 横23厘米 故宫博物院藏

元 赵孟頫 双松平远图 纸本水墨 纵26.7厘米 横107.3厘米 美国大都会艺术博物馆

双松平远图（局部）

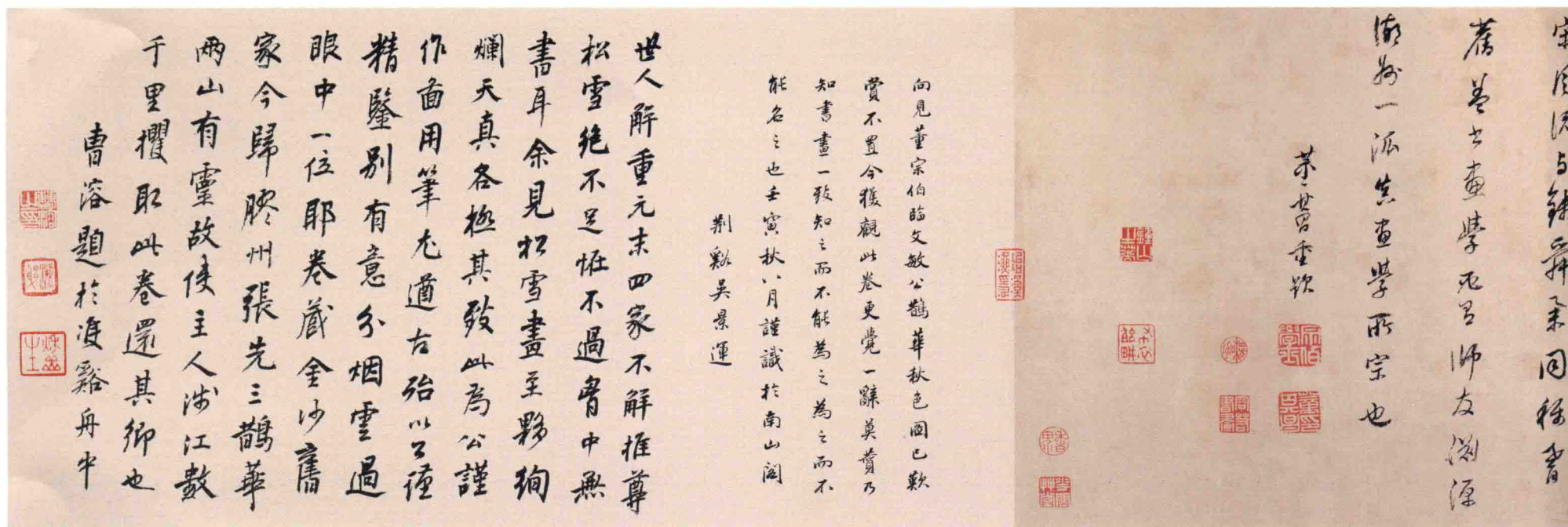
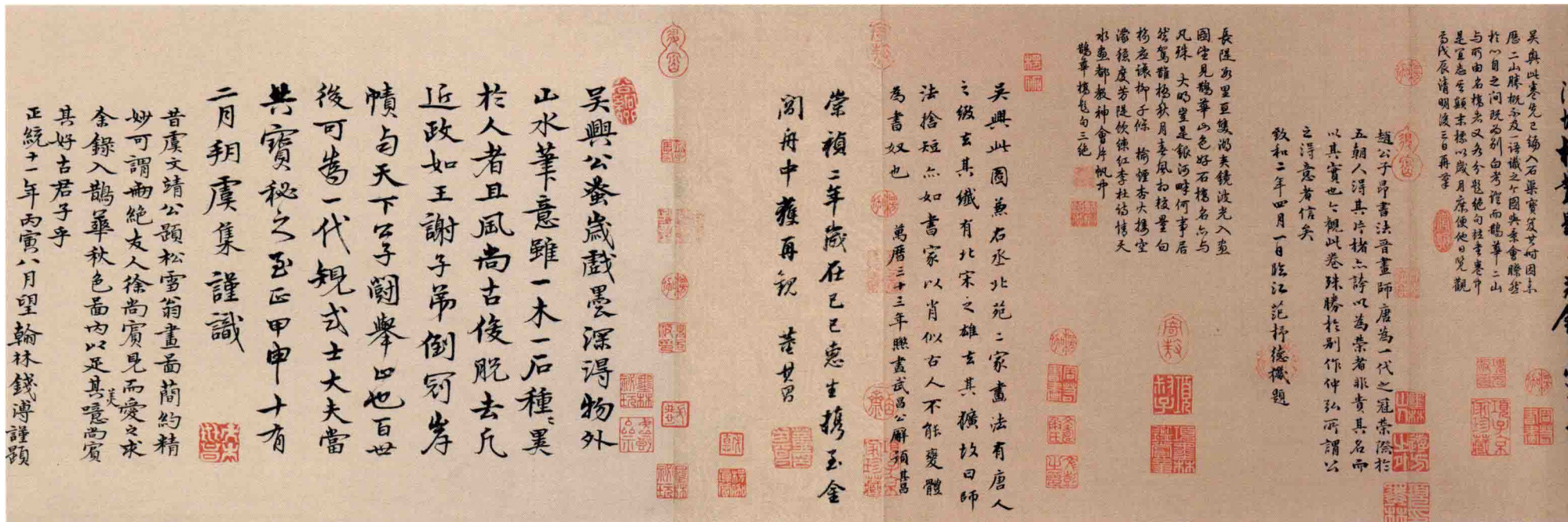
分为十等：一官、二吏、三僧、四道、五医、六工、七猎、八民、九儒、十丐。原本位居四民之首的儒生一下子沦为社会底层，备受歧视。最为严重的是元初废科举制度，杜绝了士子入仕之途，在延祐二年（1315年）恢复考试之前，漫长的七八十年间，衣冠士族不得不“隐于农、于工、于商、于医卜、于屠钓，至于博徒、卖浆、抱关吏、酒家保，无所不在。”儒士的潦倒贫贱，在元曲里时有沉痛的描写，如马致远《荐福碑》第一折有“这壁拦住贤路，那壁又挡住仕途。如今这越聪明越受聪明苦，越痴呆越享痴呆福，越糊涂越有了糊涂福。”故当时的社会环境，不论是身居高层的士大夫，还是一般的儒士，都耽情诗书画，寄思于林泉，如清顾嗣立所说：“元季东南士君子，杨（竹西）以外，如（曹）云西，（倪）雲林，（顾）玉山，（徐）耕渔诸公，俱不乐仕进，而多海内高人胜士之交。尊酒声伎，唱酬无虚日。盖法网宽而物力厚，是以游衍自如。李日华云元时田赋三十税一，故野处者得以资雄而乐其志如此。”（《元诗选》癸集庚下）元代绘画其演化转化则乃以山水画为主要脉络，然较两宋绘画之重造化、重理趣不同，元画更为抒情写意，重气韵，求天趣，尚逸品。钱锺书说：“元人之画，最重遗貌求神，以简逸为主，元人之诗，却多描头画角，以细润是归，转类画中之工笔。”（《谈艺录》）钱之所说旨在讲画境与诗境之不相侔，不一律。这种看似相反而又相成的奇异现象，还体现在黄公望的文人逸品山水趣味与其小曲短调中嬉笑怒骂的平民趣味。

在中国众多的艺术样式中，山水画是最能反映人的心境与思绪的艺术，山水的不同风格的演变，反映不同时期的社

会环境与人的心绪变迁的轨迹。元代社会的这种变化，在山水画中体现得尤为明显。元代山水在短短的九十多年走到极致，是非常值得深思的。元代多元文化并存的社会背景给绘画艺术发展带来新的生机。促进了南北文化的进一步交流。而继承宋代士大夫文人画的抒情写意，雅逸简远的趣味，成为元代山水画的主要风格特点，并使自苏东坡以来文人画体系中“诗书画”三绝、以书入画的追求得以最充分地落实。历史是潜移默进的，赵孟頫与钱举舜（选）是开启元代画风的领挈人物，他们关于隶体画的著名对话是元代画史不能不提的重要艺术理念。当然也可以在他们两人的作品中读到“士气”与“古意”的审美取向与追求。

“赵文敏问画道于钱舜举，何以称士气？钱曰：隶体耳。画史能辨之，即可无翼而飞，不尔便落邪道，愈工愈远。然又有关捩，要得无求于世，不以赞毁挠怀。”（董其昌《容台集》卷三）对于“士气”与“隶体”的涵义，有许多不同的解释，总体而言，“士气”可以理解为士大夫文人修养和气质，乃是对于东坡“文人画”更进一步的评议。黄宾虹所谓士夫画、文人画、作家画、江湖画的严格划分，以士夫画为最高，权可释作“既有晋宋名贤的精神，又有渊博的学问而寄情思于画者”。“隶体”则是相对于“行家”的“隶家”体格，钱选“无求于世，不以毁誉挠怀”强调艺术个性表现的观念，“士气者，隶体耳”以及赵孟頫的“古意”说，旨在对今体（即南宋刻画苍硬或用笔纤细，傅色浓艳的院体）的不满，要直追唐人至五代宋初气象，主张回归朴质自然的意蕴。赵氏有多处论及“古意”：“作画贵有古意，若无

乾隆御筆

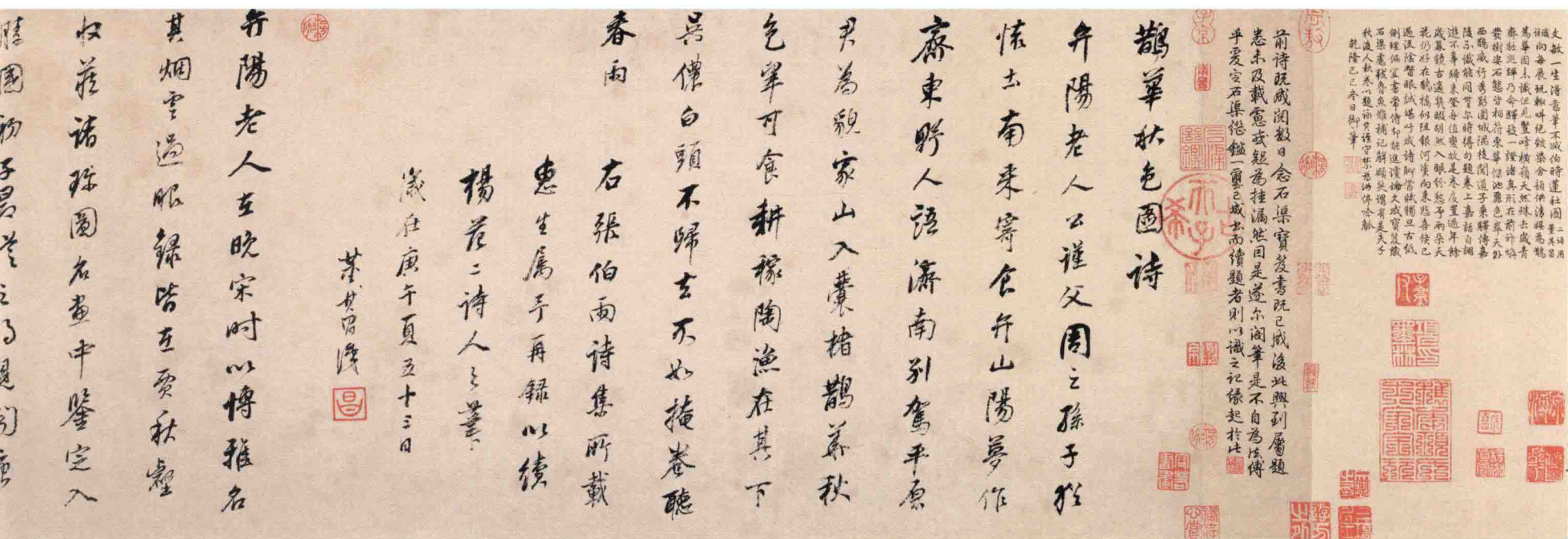
元 赵孟頫 鹊华秋色图 纸本设色 纵29厘米 横605厘米 台北故宫博物院藏

古意，虽工无益。今人但知用笔纤细，傅色浓艳，便自谓能手，殊不知古意既亏，百病横生，岂可观也？吾所作画似乎简率，然识者知其近古，故以为佳。”“仆自幼小学书之余，时时戏弄小笔，然于山水，独不能工。盖自唐以来，如王右丞、大小李将军、郑广文诸公奇绝之迹，不能一二见。五代荆、关、董、范辈出，皆与近世笔意辽绝。仆所作者，虽未敢与古人比，然视近世画手，则自谓少异耳。”他同时批评李唐“落笔老苍，所恨乏古意耳。”这种复古思潮的古意说体现了赵孟頫对绘画品评的敏感，也是赵氏艺术史观的最好注脚——反思南宋工细艳俗，刚硬刻画的画风走向极致是格调不高古的必然。赵氏在书画实践中身体力行，扬弃南宋时流中“巧太过

而神不足”的刻露作风，于画则直追北宋初至唐人，于书法则直追晋唐二王正统。赵氏汲古以创新，广学前贤，融古铸今，是书画史上之集大成者。

其传为较早的作品有《幼輿丘壑图》，作于1286年，出仕元朝不久，表现晋代名士谢鲲隐居林壑的故事，与他当时仕隐两难中向往“朝隐”的心境颇为吻合，乃赵氏寄思隐逸的山水代表作品。此幅勾勒用游丝描，绝去皴擦，设色古雅，画风类隋唐人空勾无皴的装饰性山水程式表现。傅色古雅温润，与近世画风拉开距离，境界高古闲雅，古朴中不失华贵意象，尤其着意于勾勒之疏密跌宕，溪岸坡石错落亦舒缓从容，画树精劲圆润、婀娜顾盼中全用唐人手法。松针笔不虚

鹊华秋色

发，层层烘染。其主体人物置于岩壑林木坡地间，自在而悠然，空寂而幽深，赵氏以此来安顿心灵，寻找他所向往的宁静与幽远。

《鹊华秋色图》是为前辈方家友人周密所作的精品，画济南鹊山与华不注山的景致（今天驰行于济南市环城公路，仍可见到这两座小山峰）以蔚藉周密（祖籍济南）的思乡之情。是幅用平远、阔远的空间处理手法，其山水意象更像是在映掩妩媚的江南湖陂上耸立的两座山峰。其笔意柔婉温润、穆然浑朴。树木组合极为精心，兼具真实可感与装饰性的程式运用，此图的空间推进尤其着意于平缓横坡与树根的推进关系。中景刻画详实，两端虚入虚出，左侧柳树丛及坡角显然

来自董源意象，以简洁舒缓的笔法将平远的境域表现得闲静雍容，设色则介于浅绛与小青绿之间，石绿与赭色分染坡角，丛林点叶用墨绿汁绿，房顶施红赭，两峰亦先皴再以墨绿成之，色不掩墨，墨不掩色，墨彩交融，极尽纸本用墨、用色、用水之能事。董其昌在卷后题：“吴兴此图，兼右丞、北苑二家画法，有唐人之致去其纤，有北宋之雄去其犷。”是为会心之言，此亦为后代文人正统画家孜孜以求的笔墨境界。

赵氏山水兼师李郭与董巨两派，在其父的收藏当中，有董源《溪岸图》，范宽《雪山图》，郭熙《溪山图》，李唐《长夏江寺图》等。他仕元后亦收集了王维、李成、董源、王诜等人的名作，这些均对他山水的流派技法的融合起到

澹烟疎雨濛
清明罨畫峰
安知有情若
把鵲山撥靈
雛翻遷勢亦
兩相爭

右咏鵲山

乳隆戊辰春白

清筆

鵲華秋色圖（局部一）

鵲東華鏡空裡留待今
題似有神示如嘉陵吳
道子 湯頌

公謹父齊人也余通守齊州
罷官未歸為公謹說齊之
山川獨華不注冢知名見
於左氏而其狀又峻峭特
立有足奇者乃為作此圖
其東則鵲山也命之曰鵲
華秋色云元貞元年十
月二月吳興趙孟頫製

駐輦坐城暢

遠眸華不手

翠泣不曾流

何年金母臨

蓬海兩朵天

花此夏海

右詠華不注

昔覽天水是園時不信
名山能駐美今望瀛城坐
看山初謂何人解圖此目
命郵致封事便真蹟携
來聊比以如信筆靈合
地靈當前即從以神龍
兩朵天花繡壘巔一隻
靈雛銀河溪是時春煙
遠郭收柳隄窳綠花村

此卷久貯內府已載入石渠寶笈戊辰春東巡齊州則東華西鵲蒼秀潑眼宛若披圖因驛致是卷相印題長句以紀其事己巳嘉平幾餘重展追念前遊忤忤有觸因再成長篇去之卷尾以志歲月而叙其緣起如此三希堂印

