

贊
墨

线装藏书馆

卷四

中国言实出版社

中国传世山水画

古来圣贤皆寂寞 唯有书香万古传

全四卷

张婷婷 编著

中国传世山水画

线装藏书馆

全四卷

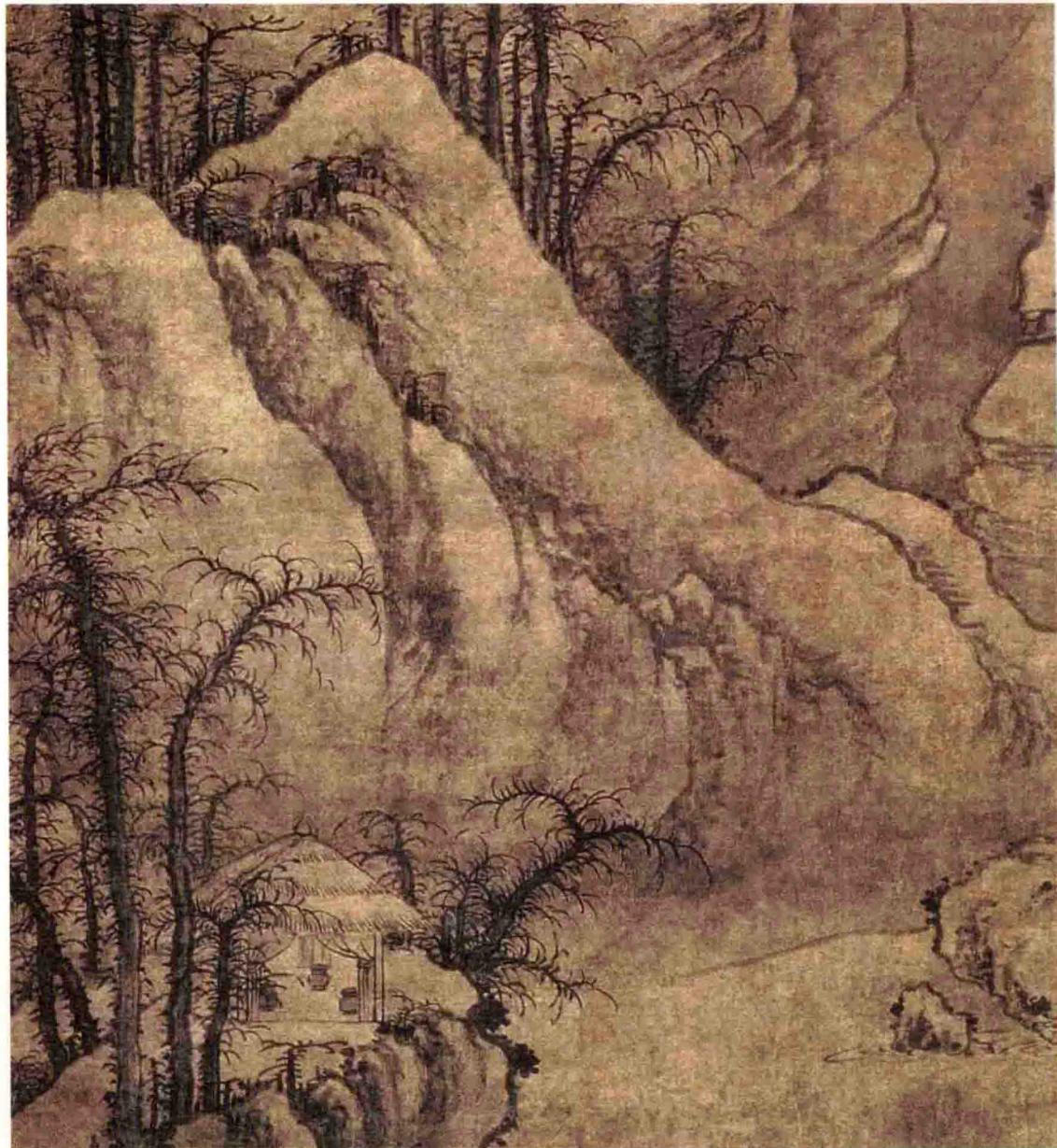
卷四

中国言实出版社

大字图书馆
书 章

雪山图·局部

雪山图

=名画档案=

曹知白 绢本水墨 立轴 纵97.1厘米 横55.3厘米 现藏北京故宫博物院

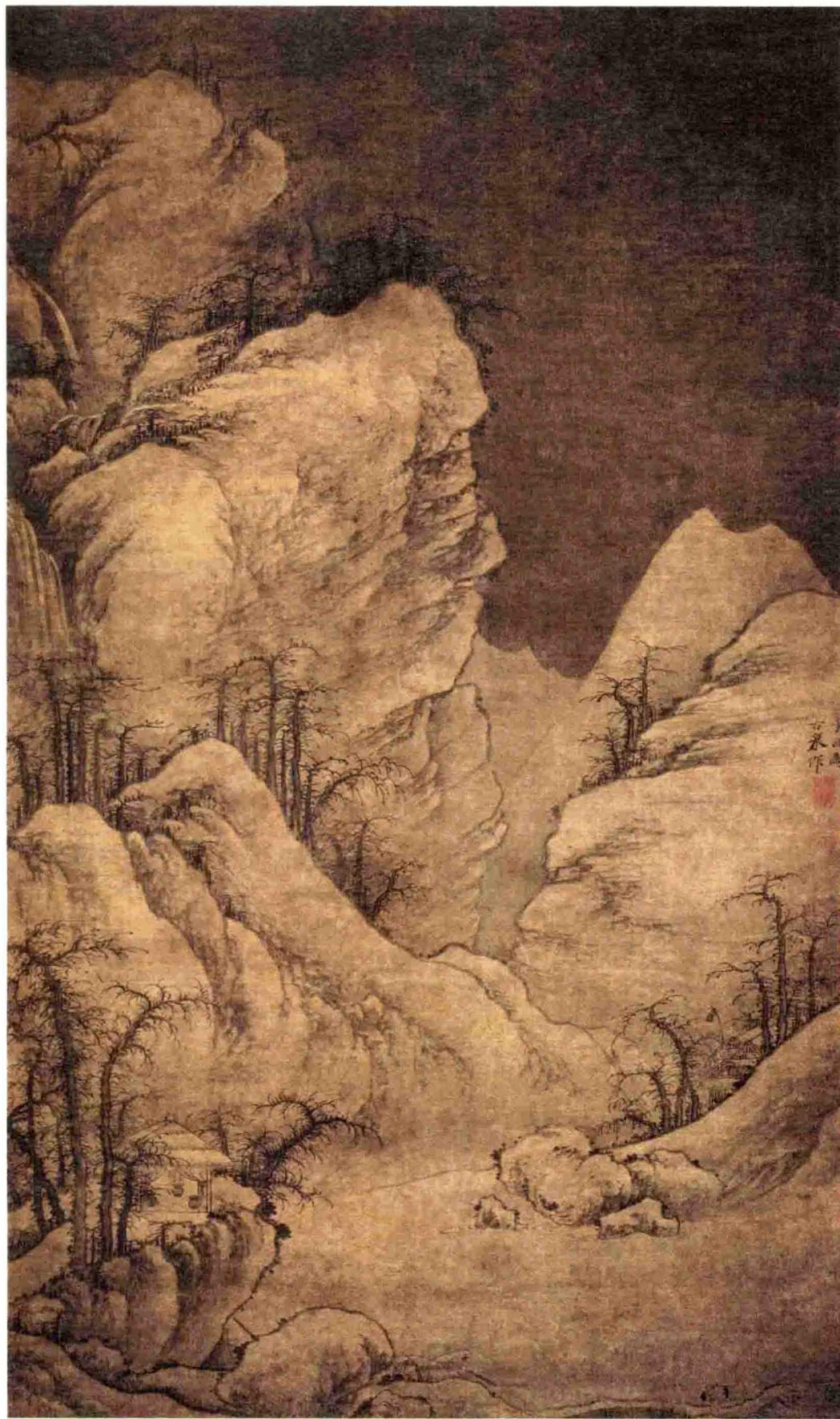
=名画品读=

此图画严冬雪后的山林景色。白雪覆盖的山间，疏林、飞瀑、房舍隐现。山脚溪水一湾，有小舟泊岸，一人挑担过桥，一派荒寒孤寂景象。图中山石轻勾淡皴，可谓“惜墨如金”，天空染以浓墨，烘托白雪的皎洁，即“借地为雪”法，是古代画家表现雪景最常用的方法，雪山初霁的寒冬景色自然呈现。

中国传世山水画

元

◎◎二一四◎◎

雪山图

山水图·局部

山水图

=名画档案=

曹知白 纸本水墨 册页 纵86.1厘米 横34.3厘米 现藏台北故宫博物院

=大家评赞=

吾松善画者在胜国时，莫过曹云西，其平远法李成，山水师郭熙，盖郭亦本之李成也。
——明·何良俊

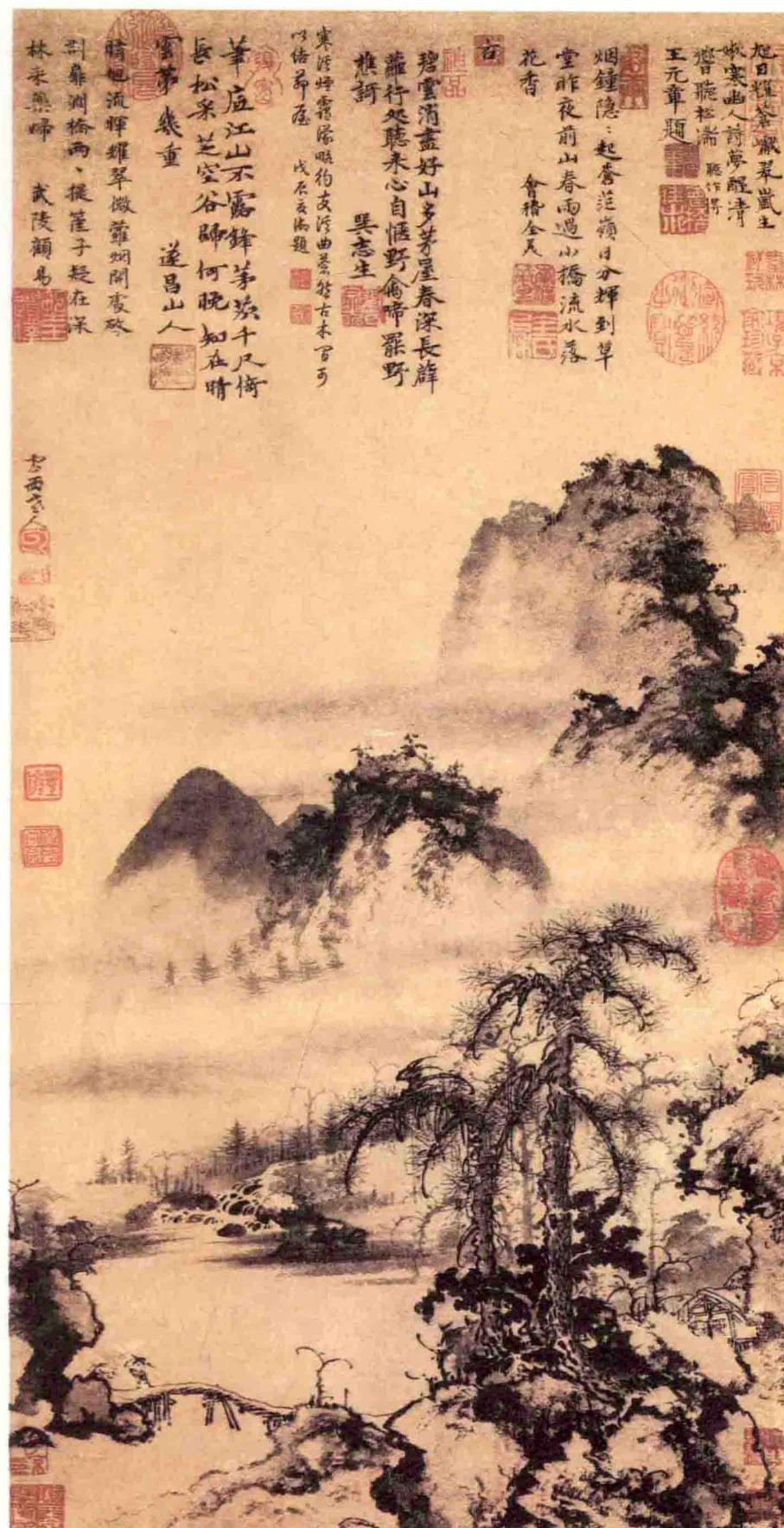
=名画品读=

图绘郊外远山高耸，山头树木繁茂，近处老松虬劲挺立，枝干向下垂落。左侧溪水上架一木桥，两个渔翁正要过桥。右面山石丛林之后有茅舍隐于其间。通幅墨色浓淡适宜，树石苍厚劲健，山石树木比例协调。笔法劲秀坚实，描写精工，皴染淹润，雄浑高古。

中国传世山水画

元

◎◎二一六◎◎

山水图

中国传世山水画

明

◎◎二一七◎◎

洞天问道图·局部

洞天问道图

=名画档案=

戴进 绢本设色 立轴 纵210.5厘米 横83厘米 现藏北京故宫博物院

=大师生平=

戴进（1388年～1462年），字文进，号静庵，又号玉泉山人，钱塘（今浙江杭州）人。绘画临摹精博，得唐宋诸家之妙，故道释、人物、山水、花果、翎毛、走兽等无所不工。其山水源出李唐、马远、夏圭，技巧纵横，画风健拔，一变南宋浑厚沉郁的风格，画神像、花鸟，都极精致。他画人物远师吴道子、李龙眠，创蚕头鼠尾描，行笔顿挫，笔法豪放。

=名画品读=

此图取材于轩辕黄帝到崆峒山向广成子问道的故事，山道上行进着的就是黄帝。画中左侧峰峦屹立，直入云霄，右侧古松参天，老干虬枝。此图左侧丛树仅露枝叶，有明显被裁切过的痕迹。此画笔法劲秀，描写精工，皴染淹润，设色淡雅，画面境界有一种神秘幽渺之感。山石用斧劈皴，人物作琴弦描，结构严谨，整幅作品皴法繁密，有条不紊，理在其中，深远之处用墨稍重，皴擦紧密，传达出了空间深远之感。属戴进早期比较精微、优秀的作品。构图具有山水画“可游可走”的特点，小路在松树和山石的掩映下作“之”字形安排，让观者的视线随着游人的走动拾级而上，去寻觅更吸引人的景致。画中虚实的分布给人以舒适感。在画法上继承了南宋院体画的画法。

洞天问道图

溪桥策蹇图·局部

溪桥策蹇图

=名画档案=

戴进 绢本设色 立轴 纵137.5厘米 横63.1厘米 现藏台北故宫博物院

=名画品读=

这是一幅行旅山水图，近前置两个小坡，坡上树木茂盛，坡间架一桥，桥下乱石横垒，流水湍急，桥上行人匆匆赶路。中景为悬崖，高峰峭立，山石之上树木林立，葱郁高耸，房屋楼阁隐于其间。远处水面渐宽，辽阔宁静，水尽天际一排远山，与点点帆影相互映衬，营造了美好的江南生活场景。岸边有渔夫悠闲地垂钓，恰好与紧张的行旅队伍形成强烈对比。画中大面积留白的水面使整个场景具有宽阔的视野。笔墨苍润，似马、夏一路，而更具雄浑、练达的气势。

中国传世山水画

明

◎◎二二〇◎◎

溪桥策蹇图

中国传世山水画

明

藏書

山水图

=名画档案=

周臣 纸本 水墨 立轴

纵97.5厘米 横35.6厘米

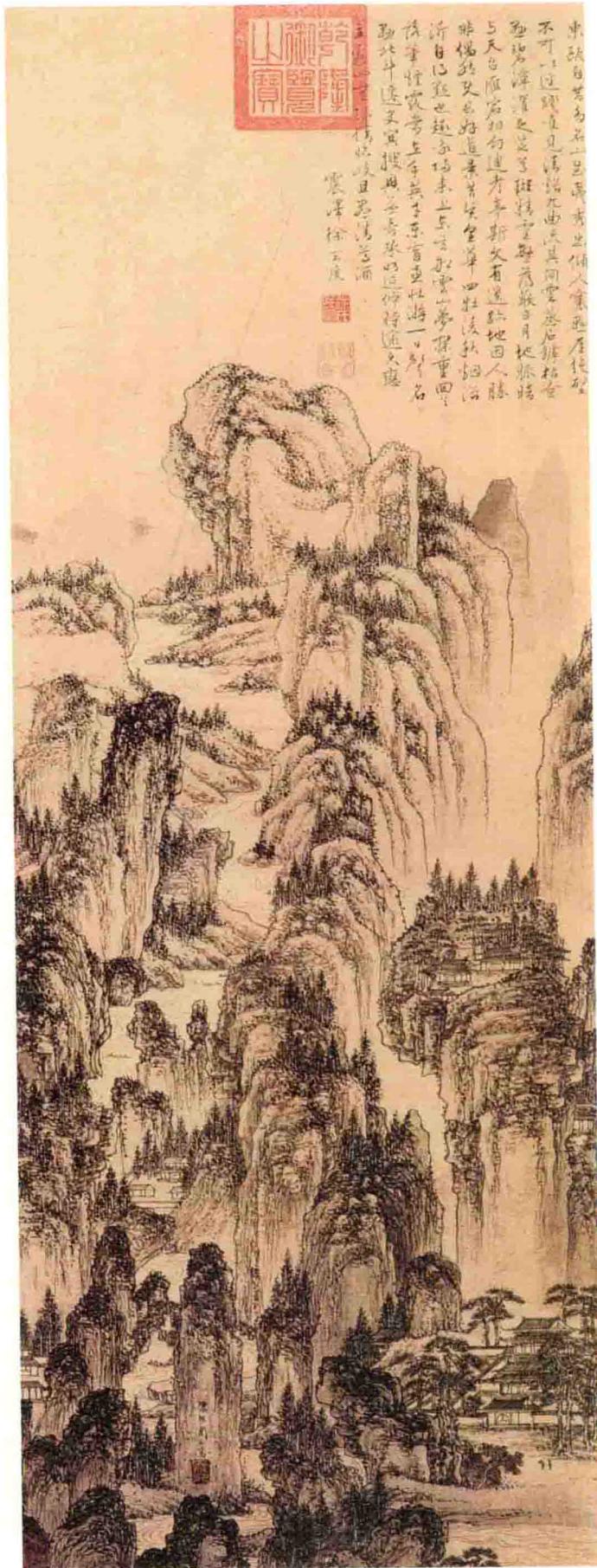
现民间私人收藏

=大师生平=

周臣，生卒年不详，字舜卿，号东村，吴县（今江苏苏州）人。能诗，擅画人物和山水，画法严整工细。画山石坚凝，章法严谨，用笔纯熟。人物画古貌奇姿，锦密萧散，各极意态。山水师陈暹，上溯南宋诸家，其取法李唐、刘松年，仿马远、夏圭，与戴进并驱。他有两个学生特别著名，一为唐寅，另一为仇英。

=名画品读=

此幅作品是围绕山势结构而展开的，画面中崇山峻岭，万壑争流，山峦之上树丛茂密，崖间溪水绕壁而流，山势雄伟，绿树之后屋宇寺庙隐于其间。全图用笔细密，苍润老练，墨色渲染深厚。周臣的作品，选材、造景和布局均带有一定的文人画色彩，这幅作品画法严整工细，被人们称为非院派的民间“院派”画。

中国传世山水画

明

◎◎二二二◎◎

山水图·局部

春山游骑图

名画档案

周臣
绢本淡设色 立轴
纵185.1厘米 横64厘米
现藏北京故宫博物院

画史留痕

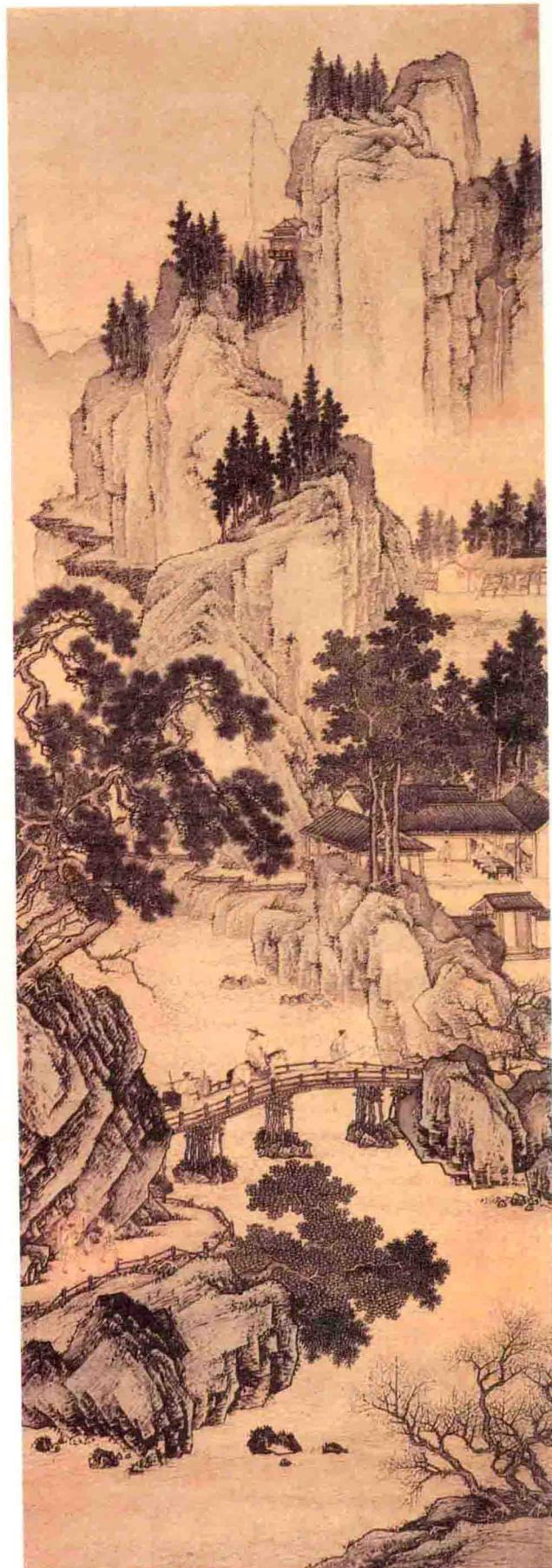
《春山游骑图》是流传下来最著名的明朝绘画作品之一，是周臣山水画的代表作。

大家评赞

(此画)明朝绘事第一。
——近代·张伯驹

名画品读

此图以春游、行旅为主题。图绘春山、旅店、游骑和行旅者的活动情景，好一幅春山游骑逍遥图。画面作高远景色，崇山峻岭，由近及远，自低至高，既深邃又高峻，自呈风貌。崖边栈道盘旋而上，山下河流汹涌，桃花灿烂似烟霞。桥上主仆三人正在过桥，游骑悠然，行旅客店歇脚。全画构图清旷细密，笔法清秀，融合了北宋李成、郭熙及南宋李唐、刘松年画法，山崖巨石于阴面多用小斧劈皴，山石呈一定亮度，使山川雄中寓秀。人物用细线淡色，格调周密雄劲而又疏朗清秀，别具新意。

中国传世山水画

明

◎◎二二四◎◎

庐山高图

庐山高图·局部

=名画档案=

沈周 纸本淡设色 立轴 纵193.8厘米 横98.1厘米 现藏台北故宫博物院

=大师生平=

沈周（1427年~1509年），字启南，号石田，晚年又号白石翁，长洲（今江苏苏州）人。他生于世代儒生地主之家，但对科举仕途极为淡漠，长期投身于诗文创作和绘画书法。他擅长画山水，以董源、巨然、黄公望等人为源，画风儒雅，富有文人的书卷气。和他的学生文徵明并称为“吴派”两大家，是明代文人画“正统”中影响较大的一人。

=名画品读=

此画是沈周为庆贺其师陈宽七十大寿而作的祝寿图。陈宽，字孟贤，号醒庵，学识渊博，工诗善画。陈宽祖上是江西人，所以沈周此图画庐山之高，作为敬贺老师长寿的象征。

图画庐山五老峰雄踞于群峰之上，崇山峻岭，层层高叠，草木丰茂，云雾浮动，清泉飞流直下，下部一高士笼袖观览美景。此作取于王蒙技法，善于组合稠密高叠的石岩，进而形成转折交搭的层峦，再布置大小林木、复合为整一的自然美，疏密松紧，有条不紊。此《庐山高图》隽秀润湿而又苍劲雄厚，纷繁、宽博而又伟岸的造型布局，高致绝人，坚实酣豪。此师法宋元又自创新意的杰作饱含激情、令人叹为观止。

中国传世山水画

明

◎ ◎ 二二六 ◎ ◎

长江万里图·局部

= 长江万里图 =

= 名画档案 =

吴伟 绢本水墨 手卷 纵27.8厘米 横976.2厘米 现藏北京故宫博物院

= 大师生平 =

吴伟（1459年~1508年），字士英，更字次翁，号鲁夫，江夏（今湖北武昌）人。为人有骨气，傲视权贵，狂放不羁，嗜酒贪欢，又乐与山人野夫厚交。这种放浪形骸之外的性格和行径反映到他的艺术创作中，使他的画风倾向于豪放一路。吴伟擅长人物画、山水画，劲健豪放的画风与戴进相近，故又被称为“浙派健将”。但他的笔墨更加迅疾酣畅，自成一派，由于他是江夏人，遂有“江夏派”之称。吴伟的山水画主要继承南宋院体传统，然又有所变化。吴伟的人物画初学唐代吴道子和北宋李公麟，精于工笔白描，线条纤细，形象清秀。

=画史留痕=

《长江万里图》为吴伟传世水墨写意山水画中仅见的长卷巨制。

=名画品读=

此图描绘了万里长江沿途的壮丽云山、幽谷山村、城乡屋宇、江上风帆的景象。画中人物与山水相结合，简劲放纵，昂然潇洒，不流于粗俗。画面中峰峦起伏连绵，江河湖水气象万千，水榭楼台，茅屋草舍、山路长桥依山势环境而设，点缀于万里江山之间。作品在构图上宗马远、夏圭之法，取山景一角，但远山相连，坡石用笔粗放，其斧劈皴更加豪放，水墨淋漓，冬树苍古，画法强劲有力，古意森然。冰山用墨渲染，寒气逼人，背景全用墨晕染，浓淡得体，显示出天空旷远幽深之感。此长卷构图，起伏多变；意境浩荡而含蓄，江山壮美而显生机。全卷用笔简逸苍劲，纵横洒脱，横涂直抹，峰壑毕露，枯湿浓淡，一气呵成，痛快淋漓，集中反映了画家以气势取胜的艺术特色，在宋元以来放笔写意一派的水墨山水中有其独特的创造性。此卷完成于弘治十八年（1505年）是吴伟第二次离京后在家乡创作的重要作品，时年四十七岁，距去世只有三年时间，是画家晚年时的精品。