

元代山水画

浙江人民美术出版社

名

画

再

名 画 再 现

元 代 山 水 画

图书在版编目(CIP)数据

元代山水画 / 《名画再现》编委会编. -- 杭州:
浙江人民美术出版社, 2015.5

(名画再现)

ISBN 978-7-5340-4311-6

I. ①元… II. ①名… III. ①山水画—作品集—中国—元代 IV. ①J222.47

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第068150号

责任编辑: 杨海平

装帧设计: 龚旭萍

责任校对: 黄 静

责任印制: 陈柏荣

文字整理: 韩亚明 杨可涵

袁 媛 吴大红

统 筹: 王武优 郑涛涛

王诗婕 余 娇

黄秋桃 何一远

张腾月 刘亚丹

名画再现——元代山水画

出版发行 浙江人民美术出版社

(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店

制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2015年5月第1版·第1次印刷

开 本 965mm × 1270mm 1/16

印 张 7

印 数 0,001-1,500

书 号 ISBN 978-7-5340-4311-6

定 价 86.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

图版目录

008	夏木垂阴图轴	本 诚	034	富春山居图卷（局部二）	黄公望
009	夏木垂阴图轴（局部）	本 诚	036	富春山居图卷（局部三）	黄公望
010	浮玉山居图卷	钱 选	038	富春山居图卷（剩山图）	黄公望
010	浮玉山居图卷（局部）	钱 选	040	丹崖玉树图轴	黄公望
012	云横秀岭图轴	高克恭	041	丹崖玉树图轴（局部）	黄公望
013	云横秀岭图轴（局部）	高克恭	042	山水图轴	曹知白
014	群峰秋色图轴	高克恭	043	山水图轴（局部）	曹知白
015	春山晴雨图轴	高克恭	044	雪山图轴	曹知白
016	幼与丘壑图卷	赵孟頫	045	雪山图轴（局部）	曹知白
016	幼与丘壑图卷（局部）	赵孟頫	046	芦花寒雁图轴	吴 镇
018	鹊华秋色图卷	赵孟頫	047	芦花寒雁图轴（局部）	吴 镇
018	鹊华秋色图卷（局部）	赵孟頫	048	渔父图卷（之二）	吴 镇
020	重江叠嶂图卷	赵孟頫	050	渔父图卷（之三）	吴 镇
020	重江叠嶂图卷（局部）	赵孟頫	052	秋江渔隐图轴	吴 镇
022	天池石壁图轴	黄公望	053	秋江渔隐图轴（局部）	吴 镇
023	天池石壁图轴（局部）	黄公望	054	双松图轴	吴 镇
024	剡溪访戴图轴	黄公望	055	双松图轴（局部）	吴 镇
025	九峰雪霁图轴	黄公望	056	松溪钓艇图卷	赵 雍
026	富春山居图卷（之一、之二）	黄公望	058	古木飞泉图轴	张舜咨
028	富春山居图卷（之三、之四）	黄公望	059	吴淞春水图轴	张 中
030	富春山居图卷（之五、之六）	黄公望	060	山水图轴	李士行
032	富春山居图卷（局部一）	黄公望	061	古木丛篁图轴	李士行

062	松溪钓艇图卷	朱德润	088	青卞隐居图轴	王 蒙
064	林下鸣琴图轴	朱德润	089	青卞隐居图轴（局部）	王 蒙
065	霜浦归渔图轴	唐 棣	090	夏日山居图轴	王 蒙
066	仿郭熙秋山行旅图轴	唐 棣	091	夏日山居图轴（局部一）	王 蒙
067	仿郭熙秋山行旅图轴（局部）	唐 棣	092	夏日山居图轴（局部二）	王 蒙
068	溪山清夏图轴	盛 懋	093	葛稚川移居图轴	王 蒙
069	秋舸清啸图轴	盛 懋	094	葛稚川移居图轴（局部一）	王 蒙
070	秋林高士图轴	盛 懋	095	葛稚川移居图轴（局部二）	王 蒙
071	秋林高士图轴（局部）	盛 懋	096	溪山风雨图页	王 蒙
072	汉苑图轴	李容瑾	098	东山草堂图轴	王 蒙
073	溪亭山色图轴	陆 广	099	东山草堂图轴（局部）	王 蒙
074	仙山楼观图轴	陆 广	100	谷口春耕图轴	王 蒙
075	幽涧寒松图轴	倪 瓒	101	谷口春耕图轴（局部）	王 蒙
076	六君子图轴	倪 瓒	102	花溪渔隐图轴	王 蒙
077	六君子图轴（局部）	倪 瓒	103	花溪渔隐图轴（局部）	王 蒙
078	渔庄秋霁图轴	倪 瓒	104	秋山草堂图轴	王 蒙
079	雪冈渡关图轴	马 琬	105	秋山草堂图轴（局部）	赵 原
080	春山清霁图卷	马 琬	106	陆羽烹茶图卷	赵 原
080	春山清霁图卷（局部）	马 琬	108	合溪草堂图轴	赵 原
082	疏林茅屋图卷	张 观	109	溪亭秋色图轴	赵 原
084	雪江游艇图卷	姚廷美	110	白云深处图卷	方从义
086	雪江游艇图卷（局部）	姚廷美	112	高高亭图轴	方从义

名 画 再 现

元 代 山 水 画

图书在版编目(CIP)数据

元代山水画 / 《名画再现》编委会编. -- 杭州 :
浙江人民美术出版社, 2015.5
(名画再现)
ISBN 978-7-5340-4311-6

I. ①元… II. ①名… III. ①山水画—作品集—中国—元代 IV. ①J222.47

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第068150号

责任编辑: 杨海平

装帧设计: 龚旭萍

责任校对: 黄 静

责任印制: 陈柏荣

文字整理: 韩亚明 杨可涵

袁 媛 吴大红

统 筹: 王武优 郑涛涛

王诗婕 余 娇

黄秋桃 何一远

张腾月 刘亚丹

名画再现——元代山水画

出版发行 浙江人民美术出版社

(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店

制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2015年5月第1版·第1次印刷

开 本 965mm × 1270mm 1/16

印 张 7

印 数 0,001-1,500

书 号 ISBN 978-7-5340-4311-6

定 价 86.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

图版目录

008	夏木垂阴图轴	本 诚	034	富春山居图卷（局部二）	黄公望
009	夏木垂阴图轴（局部）	本 诚	036	富春山居图卷（局部三）	黄公望
010	浮玉山居图卷	钱 选	038	富春山居图卷（剩山图）	黄公望
010	浮玉山居图卷（局部）	钱 选	040	丹崖玉树图轴	黄公望
012	云横秀岭图轴	高克恭	041	丹崖玉树图轴（局部）	黄公望
013	云横秀岭图轴（局部）	高克恭	042	山水图轴	曹知白
014	群峰秋色图轴	高克恭	043	山水图轴（局部）	曹知白
015	春山晴雨图轴	高克恭	044	雪山图轴	曹知白
016	幼与丘壑图卷	赵孟頫	045	雪山图轴（局部）	曹知白
016	幼与丘壑图卷（局部）	赵孟頫	046	芦花寒雁图轴	吴 镇
018	鹊华秋色图卷	赵孟頫	047	芦花寒雁图轴（局部）	吴 镇
018	鹊华秋色图卷（局部）	赵孟頫	048	渔父图卷（之二）	吴 镇
020	重江叠嶂图卷	赵孟頫	050	渔父图卷（之三）	吴 镇
020	重江叠嶂图卷（局部）	赵孟頫	052	秋江渔隐图轴	吴 镇
022	天池石壁图轴	黄公望	053	秋江渔隐图轴（局部）	吴 镇
023	天池石壁图轴（局部）	黄公望	054	双松图轴	吴 镇
024	剡溪访戴图轴	黄公望	055	双松图轴（局部）	吴 镇
025	九峰雪霁图轴	黄公望	056	松溪钓艇图卷	赵 雍
026	富春山居图卷（之一、之二）	黄公望	058	古木飞泉图轴	张舜咨
028	富春山居图卷（之三、之四）	黄公望	059	吴淞春水图轴	张 中
030	富春山居图卷（之五、之六）	黄公望	060	山水图轴	李士行
032	富春山居图卷（局部一）	黄公望	061	古木丛篁图轴	李士行

062	松溪钓艇图卷	朱德润
064	林下鸣琴图轴	朱德润
065	霜浦归渔图轴	唐 棣
066	仿郭熙秋山行旅图轴	唐 棣
067	仿郭熙秋山行旅图轴（局部）	唐 棣
068	溪山清夏图轴	盛 懋
069	秋舸清啸图轴	盛 懋
070	秋林高士图轴	盛 懋
071	秋林高士图轴（局部）	盛 懋
072	汉苑图轴	李容瑾
073	溪亭山色图轴	陆 广
074	仙山楼观图轴	陆 广
075	幽涧寒松图轴	倪 瓒
076	六君子图轴	倪 瓒
077	六君子图轴（局部）	倪 瓒
078	渔庄秋霁图轴	倪 瓒
079	雪冈渡关图轴	马 琬
080	春山清霁图卷	马 琬
080	春山清霁图卷（局部）	马 琬
082	疏林茅屋图卷	张 观
084	雪江游艇图卷	姚廷美
086	雪江游艇图卷（局部）	姚廷美

088	青卞隐居图轴	王 蒙
089	青卞隐居图轴（局部）	王 蒙
090	夏日山居图轴	王 蒙
091	夏日山居图轴（局部一）	王 蒙
092	夏日山居图轴（局部二）	王 蒙
093	葛稚川移居图轴	王 蒙
094	葛稚川移居图轴（局部一）	王 蒙
095	葛稚川移居图轴（局部二）	王 蒙
096	溪山风雨图页	王 蒙
098	东山草堂图轴	王 蒙
099	东山草堂图轴（局部）	王 蒙
100	谷口春耕图轴	王 蒙
101	谷口春耕图轴（局部）	王 蒙
102	花溪渔隐图轴	王 蒙
103	花溪渔隐图轴（局部）	王 蒙
104	秋山草堂图轴	王 蒙
105	秋山草堂图轴（局部）	赵 原
106	陆羽烹茶图卷	赵 原
108	合溪草堂图轴	赵 原
109	溪亭秋色图轴	赵 原
110	白云深处图卷	方从义
112	高高亭图轴	方从义

元代山水画赏鉴

蒙古族于13世纪初兴起于塞北，由成吉思汗统一了各部落。此后逐渐强盛，公元1271年，忽必烈建立元朝，定都大都（今北京市）。元朝是中国历史上第一个由少数民族建立的大一统皇朝，在其近一个世纪的统治期间，由于对传统文化并不是太过依赖，因此中国在政治、经济及文化方面一度陷于衰敝状态，文学艺术也因此发生了较大的变化。

山水画的主导地位在中国画坛上的确立，客观原因是五代的战乱，把有艺术天赋的士人逼到了重山复水之中，从而使他们积累起了搜妙创真的表现手法。特别是皴法的出现、树法的丰富和造境“三远法”的成熟运用，推动山水画登上了画坛的主位。主观的原因是无论是画家和欣赏者都在相对升平的时代，藉山水画以作“卧游”享受的社会需要，决定了这门画科的必然兴旺。

宋元是山水画经典作品迭出的时期，自然也是山水画大师接踵而出的时期。皴法成熟的标志，即是在这些经典画家及其作品中，推演出了多姿多态的皴法形态。简而言之，董源的短披麻皴、雨点皴，巨然的长披麻皴，范宽的豆瓣皴，郭熙的卷云皴，李唐的斧劈皴、刮铁皴，黄公望的矾头皴，王蒙的牛毛皴、解索皴，倪瓒的折带皴等，无不都是他们与“山川神遇而迹化”的结晶。似乎可以说，正是皴法和“三远法”造就了中国风景画强烈的民族特色。

从此，笔墨技法的成熟和完备、文人参与绘事的积极，使书法内涵和文学意蕴在山水和人物、花鸟画中，得到了充分的渗透。传为王维提出的“水墨为上”的观念，更主动加强了水和墨的相互能动作用。如果说，在熟性绢、纸上运作的南宋水墨交融、连勾带皴的方法丰富了五代、北宋时的湿笔浓墨法，那么，在纸本大行其道的元代，南宗山水的风行，除吴镇犹存北宋遗意外，黄、倪、王三家均擅以干笔皴擦的方法别开新局，影响到明清及明清之后的山水画风。

至于山水的设色，在“水墨为上”观念的强烈影响下，崇尚董、巨、黄、倪的“南宗”山水成了画坛主流，大青绿和没骨法几成绝响，而大行其道的是淡雅的浅绛法和妍雅的小青绿法，为画家笔情墨趣的表现留下了更多的天地。其实“北宗”山水的艺术价值不容忽视。如果说，文人的参与使“南宗”山水的逸趣得以提升，却是以“破坏”具有本体意义的许多技法为代价的。因此，从一定意义上来说，以法度的严谨性来说，“北宗”山水保持了更多的具有本体意义的技法，是值得重视的。

元代绘画的发达，突出的是文人画。士大夫的论画标准，以文人画在绘画中为最超逸、最高尚；对于民间绘画，则带有阶级偏见，认为“此画之下者也”。这个时期，水墨写意画的风格显得很别致。此时文人画家进一步提出把书法归结到画法上。赵孟頫问钱选何以称士气，钱回答道：“隶体耳。”并说：“画史辨之，即可无翼而飞，不尔便落邪道，愈工愈远。”这种言论，都表明书法对于绘画的重要作用。对于文人画的另一个特点，吴镇说：“画事为士大夫词翰之余，适一时之兴趣。”明确地道出了文人画就是文人读书弄翰的余事，同时要求文人画家要有文学修养。这个时期，普

遍地出现了诗、书、画三者巧妙结合的作品，使中国绘画艺术更富有文学气息，也更富有民族风格的特色。

就绘画的内容来看，山水画在元代最风行。不少有成就的画家，都曾致力于山水画的创作。赵孟頫、钱选、高克恭及称为“元季四家”的黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇等，都有较高的成就。王世贞以为山水画在南宋之后，到了元代黄公望与王蒙又是“一变”，表明山水画在这个时期有了新的进展。

元代山水画是中国古代山水画发展到较高阶段的表现。它之所以获得提高，在于画家在创作时，都从自然界的直接感受中获得了有用的题材。元代的山水画家，对于山水自然的理解更为深刻。其直接原因在于元朝建立以后，民族间的复杂关系仍然存在，政治、经济、文化都出现一种特殊的状态。蒙古贵族统治者一面接受包括程朱理学的儒家思想，另一方面又保持他本族原有的一些风尚，因而很难使汉族士大夫接受。在政策上，统治者对汉族士大夫采取分化的办法，一方面给予高官厚禄，另一方面加以镇压，因此使一部分士大夫彷徨徘徊于野，终于苦闷地走向山林，做起隐士。生活比较清苦的文人，多半自食其力，不愿入仕，比较富有的文人，也有变卖田产，抛弃家园，放浪于山水间的。对于蒙古贵族的统治、压迫和歧视，他们采取消极的态度，把内心的痛苦借诗酒来消解。于是在这些画家之中，有的学道，有的参禅，有的既学道又参禅。他们的生活，有的入仕途，有的啸傲于山林，所谓“卧青山，望白云”，画出千岩“太古静”，成为山水画家一时的风尚，也是他们具有出世思想的反映。

元代的山水画家，一方面师法造化，另一方面吸收传统的技法，研究各家的演变，由于各有不同的师承与传统渊源，所以产生了各种不同的风格。发展到明清，形成了各种流派。

近代以来，渗水性能优越的宣纸成了书画家们的所爱，这种性能的纸质，可以更加深切地体味笔墨的运作效果，自然也推动了水与墨、色酣畅淋漓的融合。古今大家所向往的“石如飞白木如籀”（元赵孟頫语）的笔意效果和“五笔七墨”（现代黄宾虹语）的深度讲究，更强化了中国画、特别是文人画传承的正脉。因此，中国画笔墨技法的最高境界，除了进一步发掘毛笔的表现功能外，更要我们发挥出蕴含于其中的书法性和文学性，而文学性还有待于我们对传统人文学科的学习和积累。因为中国画的笔墨除了“应物象形”的造型功能外，更承载着画家感情宣泄和精神感染的功能，而且，笔墨也具有相对独立的审美价值。因此，笔墨既是物质的，也是精神的，这就是中国画的核心价值所在。

《名画再现》丛书编委会

2015年3月

元 代 山 水 画 图 版

本诚，生卒年不详，元代画家。初名文诚，后名道玄，字觉隐。浙江嘉兴人。“元僧四隐”之一。品高洁，能书画。擅翎毛竹石，俱有洒脱之韵。

本诚 夏木垂阴图轴 元
纸本水墨 170.2cm×59.95cm
浙江省博物馆藏

夏木垂阴图轴（局部）

未聞巢由羅山
隱巢由羅山之
山五卦之園千古
計數椽茅堂終
日間高賢羣結
忘年友舊句應
因生偶刪鉅抗豈
必求至聖乎亦也
神於此間
丁卯小春月上
游泚題

未聞巢由羅山
隱巢由羅山之
山五卦之園千古
計數椽茅堂終
日間高賢羣結
忘年友舊句應
因生偶刪鉅抗豈
必求至聖乎亦也
神於此間
丁卯小春月上
游泚題

钱选（公元1239—1301年），元代画家。字舜举，号玉潭、雪溪翁等。雪川（今浙江吴兴）人。南宋景定间进士，入元后不愿做官，以诗书画终其生。擅画人物、花鸟、蔬果和山水。山水师赵令穰和赵伯驹，花鸟师赵昌，人物师李公麟，却又不为宋人法度所拘，自出新意，在花鸟画从工丽向清淡转变的过程中，作出了新的贡献。赵孟頫早年曾向他请教画学。传世作品有《柴桑翁像》《八花图》卷等。

钱选 浮玉山居图卷 元
纸本设色 29.6cm×98.7cm
上海博物馆藏

浮玉山居图卷（局部）

高尚書畫
神氣淋漓
嶮峨滋
長屢曰造
化從毫
天地無功

西成
齊憲副
觀于
王

高克恭（公元1248—1310年），元代画家。字彦敬，号房山。其先西域人，后迁籍大都（现北京）房山。官至大中大夫、刑部尚书。工墨竹，亦擅山水。初师米芾父子水墨画法，后取法董源、巨然和李成之长，自创一体。评者谓其画“元气淋漓”。

高克恭 云横秀岭图轴 元
绢本设色 182.3cm×106.7cm
台北故宫博物院藏