

五月
芳
之
此
余
悦

中国

山水名画

鉴赏
[一]

九州出版社

中国山水名画鉴赏

第一卷

九州出版社

责任编辑：闫爽 李之昕

图书在版编目(CIP) 数据

中国山水名画鉴赏 / 刘玉成主编. - 北京：九州出版社，2002.4

ISBN 7-80114-755-3

I. 中… II. 刘… III. 中国画：山水画－作品集－中国－古代 IV.J222.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 021120 号

中国山水名画鉴赏 (全四卷)

出版 九州出版社

地址 北京市海淀区万寿寺甲 4 号，中央社会主义学院主楼

邮编 100081

电话 (010) 68706018 (发行部) 68706013 (办公室)

经销 全国新华书店

印刷 北京百花彩印有限公司

开本 889 × 1194 毫米 1/16

印张 30 印张

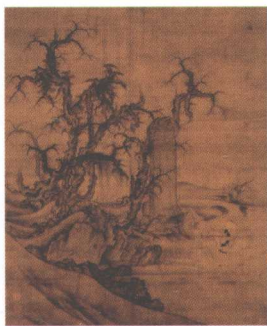
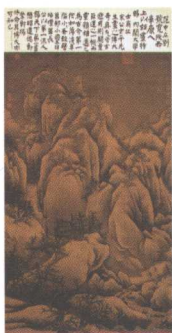
字数 60 千字

版次 2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

印数 1-3000 套

书号 ISBN 7-80114-755-3/J · 44

定价 980.00 元 (全四卷)

李成
读碑窠石图范宽
雪山萧寺图马远
梅石溪凫图

山水画在中国绘画中占有特殊的地位，但作为一种绘画形式在历史上出现得较晚。战国以前的各类艺术品中，很难发现有山水装饰的物品或山水绘画作品。在汉代的绘画中，虽然出现了不少山水的场景，但多以实用的军事地图出现，其形式简略稚拙，为几何形或只有剪影。直到魏晋南北朝时期，山水画才真正迅速发展起来，并成为独立的画科。

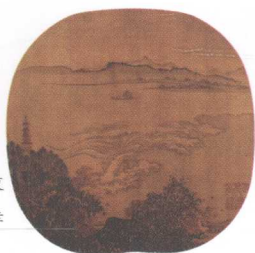
山水画的兴起是与士大夫阶层的思想感情的变迁密不可分，由于魏晋时期社会矛盾的尖锐和时局的动荡不安，士大夫们对现实生活采取一种回避与放任的态度，寄情于山水，感受山川之美，从而为山水画的兴起创造了客观条件。据史料记载，从东晋到南北朝，有些画家已开始进行独立的山水画创作。顾恺之的《庐山图》被称为“山水之祖”；南朝的张僧繇画过“没骨山水”；宗炳曾画所见山水于壁上，以作“卧游”，并写了《画山水序》。遗憾的是，六朝时的山水画迹未能流传下来，现在能见到的只有当时人物画背景中的山水场面，而且多为“群峰之势，若钿饰犀栳，或水不容泛，或人大于山，率皆附以树石，映带其他，列植之状，则若伸臂布指”（张彦远《历代画记》），可见技法还不成熟。

现存最早的山水画是展子虔的《游春图》，从中可以看出隋代的山水技法已获得长足的进步，这也标志着山水画幼稚期的结束。而到了唐代，山水画已渐趋繁荣，技巧也相当成熟，并形成不同风格竞相出现的格局。总的说来，可分为两大流派。其一是青绿山水，它继承了前代的传统表现方法，又大有提高，发展成为工细巧整、金碧辉煌的风格，以李思训、李昭道父子为代表，被后世称为“北宗山水”，即画史上的“密体”，在唐代影响最大；其二为水墨山水，是唐代所兴起的山水变法，据说始于吴道子，他注重线描，粗疏奔放，不讲求设色的艳丽。继其后，又有很多人在水墨行笔上进行了更深的探索，出现了许多风格各异的名家，如王墨、王维、郑虔、顾生、韦偃等，选材多为树石题材，这一派被后世称为“南宗山水”，并在五代及宋代得到进一步发展。

唐代的山水画是中国山水画成熟的起点，其间在山水画上的探索与创新，为宋代山水画的鼎盛打好了基础，并使山水画在五代到宋初，达到高度成熟，并居画坛三大画科之首。

五代至宋初的山水画发生了关键性的变化，山水被作为人们世代生息的环境加以描绘。“荆浩、关仝、董源、巨然”的出现，成为山水画发展中的里程碑。以荆、关为代表的北方山水画派，创造出大山大水式的构图，善

踏歌图

夏圭
钱塘秋潮图倪瓒
六君子图陆广
仙山楼观图

于描写雄伟壮美的北方全景式山水；以董、巨为代表的江南山水画派，善于表现平淡天真的江南风景，尤能体现风雨明晦的变化。自此，水墨及水墨着色山水画已发展成熟。

北宋山水画在五代的基础上，进一步朝着深度与广度发展，讲究“外师造化，中得心源”，山水画的创作思想、表现技法、观察方法都达到了前所未有的高度，画史所称的“宋人格法”主要就是指这一时期的山水画创作。当时不仅名家辈出，灿若星辰，“千山竞秀，万壑争流”，而且富有鲜明的地域特色与个人风格。北宋著名山水画家李成与范宽，继承了荆浩的以水墨为主的山水画传统，表现北方雄浑的自然风光，与关仝一起被称为是“三家鼎峙，百代标程”的大师。其后继者众多，名重一时的有许道宁、高克明、郭熙、李宗成、王诜等。北宋末期，在文人画思潮的影响下，米芾父子以江南烟雨为依据，创出了“米家山水”。而盛行于唐代的青绿山水，在北宋时期一度中落，比较有名只有王希孟，所作的《千里江山图》，雄伟壮丽，冠绝一代。

南宋的山水画更讲究意境的创新和笔墨的简括，李唐、刘松年、马远、夏圭崛起，号称“南宋四家”，创“水墨苍劲”一格。在构图上摒弃北宋时的全景式构图，而以边角取景，时人称马远为“马一角”，而夏圭为“夏一边”，这种边角构图，使景物变得简洁、主题鲜明突出，而意境却依旧完整，成一代新风，为传统山水画的发展提供了更广阔的空间。另外以赵伯驹、赵伯骕等人为代表，继承和复兴了唐人青绿山水技法，在当时也是名重一时。宋代山水画绚烂多彩，展现了画家们极大的创造才能，许多山水画技法及表现方法都始创于宋代。单以皴法而言，就有董源、巨然创披麻皴，范宽创雨点皴，郭熙创卷云皴，米芾创米点皴，李唐创大斧劈皴，均为后世习用；以笔墨言，诸法俱备，“七墨法”已成形；构图上，全景、偏角皆存；内容上，多与现实生活相关连。所以《画筌》中言道：“唐画山水，至宋始备”。

元代是文人画的兴盛期，也是山水画的一个转折点，当时的绘画中已不再强调山水的内在结构与韵律，而是将其作为移情寄兴的手段，表现画家的自我人格与个性。在笔墨技法、意境创造、诗书画的结合以及审美观念上都有新的发展，为明清两代的山水画创作起到了示范的作用。但同时绘画内容却脱离现实生活，强调清淡孤冷的意趣，为后世留下消极的影响。元代山水画以水墨为主调，青绿山水除了元初的赵孟頫、钱选偶有涉及外，

王蒙
华山图

戴进
溪堂诗思图

文徵明
桃源问津图

蓝瑛
白云红树图

后继无人。主要山水画家皆宗北宋，中后期的黄公望、王蒙、吴镇、倪瓒被称为“元四家”，均师法董、巨，但又各具特色，或苍茫沉郁，或简洁疏朗、或墨气沉厚，对后世影响极大。

明代山水画十分发达，从表面上看风格多样，流派众多，但从内容上看，却日益空泛，缺乏创造力，使山水画的发展在数百年间停滞不前。

明代前期山水画以戴进为代表的“浙派”势力最大，他们继承南宋马远、夏圭水墨苍劲的院体画风，兼容北宋各家及元人之长，自成一派，因与“元四家”蕴藉含蓄的风格大相异趣而风行一时，其他名家还有王谔、周臣、朱端等人，后来吴伟为首的“江夏派”因风格与其相近而被认为是它的分支。明代中期“吴门派”兴起，独领山水画坛。他们推崇北宋的董源、巨然，兼法“元四家”，属文人画体系，其中沈周、文徵明、唐寅、仇英被称为“吴门四家”，又称“明四家”。四家中，以沈、文继承“元四家”画风为多，唐、仇兼学南宋，有人将他们归入院体。吴门派画家重视文学修养，能诗词，工书法，作画富有诗情画意，除上述四人以外，还有陆师道、谢时臣等著名山水画家。在明朝后期，“吴门派”开始衰落，以董其昌、顾正谊为代表的“华亭派”继其之后执画坛牛耳。他们也推崇董、巨及黄公望和倪瓒，以仿古为时尚，注重笔墨韵致并以“南北宗”之分来“宗南贬北”，竭力抬高文人画的地位，攻击北宗山水。同时著名的还有赵左的“苏松派”、沈士充的“云间派”，这三派总称为“松江派”。除这三派外，当时还有以蓝瑛为首的“武林派”，以项圣谟为首的“嘉兴派”，以吴彬、陈洪绶为代表的“高古变异派”等等。可见明朝后期派系之纷繁，风格之多样，但他们贬斥异己，流俗于门户偏见，这对山水画的发展产生了很大的阻碍。

清代山水画传承了明代的发展，清初文人的著书立述之中，对文人画推崇备至，使其在当时的画坛中占居优势。同时文人画在发展中，也出现“摹古”与“创新”两种对立的画学思想，形成了清代“保守”与“革新”的两大营垒。

保守派以“四王”（王翬、王时敏、王鉴、王原祁）为代表，影响很大。他们的山水画讲究严谨的笔墨技法，对宋元名家均作过深刻的研究，但绘画中缺乏对山水的真实感受，作品总跳不出摹古的樊篱。但因这种稳定保守的绘画风格迎合了清初统治阶级的需要，因而声势显赫，被称为“正统派”。“四王”中的王原祁、王时敏政治地位显赫，追随的画家很多，遂形成“娄东派”，几乎独霸当时的画坛。王翬的绘画以景色优美，用笔严谨著

王 蒙
青绿山水图

法若真
雪室读书图

李 魁
斜日青山图

袁 耀
桃源图

称，形成“虞山派”。主要画家有吴历、杨晋、蔡远等人。

清代的革新派是以“四僧”（弘仁、髡残、朱耷、原济）为代表。主张师法造化，“我用我法”，反对因循承袭，循规蹈矩，作品具有鲜明的个人风格。其中尤以原济在山水画上建树最大。他能生动地表现出大自然的氤氲变幻和奇妙之处，技法不拘一格，随境界、意趣的不同而变化。善用笔墨、运笔灵活、构图新奇、讲求气势，是清初富有独创性的一位杰出画家。弘仁开创的“新安派”，其骨干包括查士标、汪之瑞、程邃等人。此外以龚贤、樊圻为首的“金陵八家”和金农、郑燮等“扬州八怪”的绘画也颇有新意。可惜在保守思想笼罩的清代画坛，革新派的绘画被讥为“恶习”，备受打击，终究未能产生重大影响。

清代后期山水画日趋衰落，几个较有名的画家如黄易、奚冈、汤贻汾等，均未能跳出“四王”的摹古风格，所以画家虽然众多，但对山水画的发展却没有什么太大的贡献，中国古代的山水画也进入了尾声。

本书在篇章体系上，按朝代沿革为序，分为晋代、隋唐五代、两宋时期、金代、元代、明代、清代。为了使鉴赏者更全面地了解每幅画的特点，由专门研究山水画的专家，用准确、精辟的文字对每幅画面的主题、内涵、意境、技法、布局、设色等进行介绍，使鉴赏者对画家及其绘画风格有一个全面的了解。另外每幅画都标注有画家、设色、尺寸、馆藏，非常具体直观。该书采取图文结合的形式，力图体现出这套画册珍贵的文化价值、学术价值和收藏价值。

《中国山水名画鉴赏》编委会

二零零二年四月一日

目 录

展子虔
游春图

李昭道
明皇幸蜀图

董源
笼袖骄民图

晋隋唐五代时期

洛神赋图 顾恺之 [北京故宫博物院藏]	2
游春图 展子虔 [北京故宫博物院藏]	4
江帆楼阁图 李思训 [中国台北故宫博物院藏]	5
明皇幸蜀图 李昭道 [中国台北故宫博物院藏]	6
辋川图(部分) 王 维 [(日) 圣福寺藏]	7
雪景山水图 荆 浩 [(美) 纳尔逊·艾京斯艺术博物馆藏]	8
匡庐图 荆 浩 [中国台北故宫博物院藏]	9
关山行旅图 关 仝 [中国台北故宫博物院藏]	10
秋山晚翠图 关 仝 [中国台北故宫博物院藏]	11
江行初雪图 赵 幹 [中国台北故宫博物院藏]	12
潇湘图 董 源 [北京故宫博物院藏]	14
夏景山口待渡图 董 源 [辽宁省博物馆藏]	14
笼袖骄民图 董 源 [中国台北故宫博物院藏]	16
高士图 卫 贤 [北京故宫博物院藏]	17

宋辽金元时期

雪霁江行图 郭忠恕 [中国台北故宫博物院藏]	18
明皇避暑宫图 郭忠恕 [(日) 大阪市立美术馆藏]	19
读碑窠石图 李 成 [(日) 大阪市立美术馆藏]	20
晴峦萧寺图 李 成 [(美) 纳尔逊·艾京斯艺术博物馆藏]	21
寒林平野图 李 成 [中国台北故宫博物院藏]	22
寒林骑驴图 李 成 [(美) 大都会艺术博物馆藏]	23
层岩丛树图 巨 然 [中国台北故宫博物院藏]	24
秋山问道图 巨 然 [中国台北故宫博物院藏]	25
雪图 巨 然 [中国台北故宫博物院藏]	26
雪景寒林图 范 宽 [天津艺术博物院藏]	27
溪山行旅图 范 宽 [中国台北故宫博物院藏]	28
雪山萧寺图 范 宽 [中国台北故宫博物院藏]	29
溪山春晓图 惠 崇 [北京故宫博物院藏]	30
沙汀丛树图 惠 崇 [辽宁省博物馆藏]	32

春山图
燕肃

瀛山图
王诜

春山瑞松图
米芾

秋窗读易图
刘松年

春山图 燕 肃 [北京故宫博物院藏]	33
夏山图 屈 鼎 [(美) 大都会艺术博物馆藏]	34
渔父图 许道宁 [(美) 纳尔逊·艾京斯艺术博物馆藏]	36
关山密雪图 许道宁 [中国台北故宫博物院藏]	38
窠石平远图 郭 熙 [北京故宫博物院藏]	39
寒林图 郭 熙 [中国台北故宫博物院藏]	40
早春图 郭 熙 [中国台北故宫博物院藏]	41
渔村小雪图 王 诜 [北京故宫博物院藏]	42
瀛山图 王 诜 [中国台北故宫博物院藏]	44
芦汀密雪图 梁师闵 [北京故宫博物院藏]	46
湖庄清夏图 赵令穰 [(美) 波士顿艺术博物馆藏]	48
橙黄橘绿图 赵令穰 [中国台北故宫博物院藏]	49
湘乡小景图 赵士雷 [北京故宫博物院藏]	50
寒鸦图 佚 名 [辽宁省博物馆藏]	50
雪江归棹图 赵 佶 [北京故宫博物院藏]	52
江山秋色图 赵伯驹 [北京故宫博物院藏]	54
千里江山图 王希孟 [北京故宫博物院藏]	56
清明上河图 张择端 [北京故宫博物院藏]	58
采薇图 李 唐 [北京故宫博物院藏]	60
清溪渔隐图 李 唐 [中国台北故宫博物院藏]	60
松湖钓隐图 李 唐 [中国台北故宫博物院藏]	62
春山瑞松图 米 芾 [中国台北故宫博物院藏]	63
潇湘奇观图 米友仁 [北京故宫博物院藏]	64
鹿鸣之什图(之一、二) 马和之 [北京故宫博物院藏]	66
秋野牧牛图 阎次平 [(日) 泉屋博古馆藏]	67
万松金阙图 赵伯骕 [北京故宫博物院藏]	68
四景山水图 刘松年 [北京故宫博物院藏]	70
秋窗读易图 刘松年 [辽宁省博物馆藏]	72
风雨归牧图 李 迪 [中国台北故宫博物院藏]	73
赤壁图 李 嵩 [(美) 纳尔逊·艾京斯艺术博物馆藏]	74
梅石溪凫图 马 远 [北京故宫博物院藏]	75

对月图
马远

长江积雪图
佚名

双钩竹图
李衍

鹊华秋色图
赵孟頫

对月图 马 远 [中国台北故宫博物院藏]	76
踏歌图 马 远 [北京故宫博物院藏]	77
水图(之一、二、三、四) 马 远 [北京故宫博物院藏]	78
夕阳秋色图 马 麟 [(日) 根津美术馆藏]	80
钱塘秋潮图 夏 圭 [苏州市博物馆藏]	81
雪堂客话图 夏 圭 [北京故宫博物院藏]	82
西湖柳艇图 夏 圭 [中国台北故宫博物院藏]	83
岩关古寺图 贾师古 [中国台北故宫博物院藏]	84
雪景山水图 梁 楷 [(日) 东京国立博物馆藏]	85
渔村夕照图 法 常 [(日) 根津美术馆藏]	86
远浦归帆图 法 常 [(日) 京都国立博物馆藏]	86
盘阵图 佚 名 [北京故宫博物院藏]	88
柳荫放牧图 佚 名 [(美) 私人藏]	89
长江积雪图(部分) 佚 名 [(美) 火奴鲁鲁艺术学院藏]	90
秋山萧寺图 佚 名 [(美) 大都会艺术博物馆藏]	90
虎溪三笑图 佚 名 [中国台北故宫博物院藏]	92
奇峰万木图 佚 名 [中国台北故宫博物院藏]	92
洞天山堂图 佚 名 [中国台北故宫博物院藏]	93
雪涧盘车图 佚 名 [中国台北故宫博物院藏]	94
丹枫呦鹿图 佚 名 [中国台北故宫博物院藏]	95
赤壁图 武元直 [中国台北故宫博物院藏]	96
山居图 钱 选 [北京故宫博物院藏]	98
王羲之观鹅图 钱 选 [(美) 大都会艺术博物馆藏]	98
双钩竹图 李 衍 [北京故宫博物院藏]	100
鹊华秋色图 赵孟頫 [中国台北故宫博物院藏]	101
谢幼舆丘壑图 赵孟頫 [(美) 普林斯顿大学美术馆藏]	102
双松平远图 赵孟頫 [(美) 大都会艺术博物馆藏]	102
松荫会琴图 赵孟頫 [(美) 私人藏]	104
天池石壁图 黄公望 [北京故宫博物院藏]	105
九峰雪霁图 黄公望 [北京故宫博物院藏]	106
丹崖玉树图 黄公望 [北京故宫博物院藏]	107

富春山居图
黄公望

水阁清幽图
黄公望

富春山居图 黄公望 [中国台北故宫博物院藏]	108
水阁清幽图 黄公望 [南京博物院藏]	110

中国山水名画鉴赏

1

图 版

洛神赋图

顾恺之

长卷 绢本 设色 纵27.1厘米 横572.8厘米

北京故宫博物院藏

这幅画根据曹植著名的《洛神赋》而作，为顾恺之的传世精品。这卷宋摹本在一定程度上保留了顾恺之艺术的若干特点，千载之下，亦可遥窥其笔墨神情。全卷分为三个部分，曲折细致而又层次分明地描绘着曹植与洛神真挚纯洁的爱情故事。人物安排疏密得宜，在不同的时空中自然地交替、重叠、交换，而在山川景物描绘上，无不展现一种空间美。全画用笔细劲古朴，恰如“春蚕吐丝”。山川树石画法稚拙古朴，所谓“人大于山，水不容泛”，体现了早

期山水画的特点。此图卷无论从内容、艺术结构、人物造形、环境描绘和笔墨表现的形式来看，都不愧为中国古典绘画中的瑰宝之一。

顾恺之(约346~407)，东晋画家。字长康，小字虎头，晋陵(今属江苏无锡)人。曾为桓温、殷仲堪参军，晚年升任通直散骑常侍。年六十二卒于官。擅书法，尤精绘画。当时有“才绝、画绝、痴绝”之称。与曹不兴、陆探微、张僧繇合称“六朝四大家”。精通画论，著有《论画》、《画云台山记》、《摹拓妙法》，对我国传统绘画的发展有很大影响。

游春图

展子虔

长卷 绢本 设色 纵43厘米 横80.5厘米

北京故宫博物院藏

此图描绘了江南二月桃李争艳时人们春游情景。全画以自然景色为主，放目远眺：青山耸峙，江流无际，花团锦簇，湖光山色，水波粼粼，人物、佛寺点缀其间。笔法细劲流利。在设色和用笔上，颇为古意盎然，山峦树石皆空勾无皴，但线条已有轻重、顿挫的变化。以浓烈色彩渲染，烘托出秀美河山的盎然生机。这是现存我国著名画家作品中最古的一幅，也是卷轴山水画最早的杰作。

展子虔，生卒年不详，北周末隋初画家。渤海(今山东阳信)人。历北齐、北周，入隋任朝散大夫、帐内都督。最擅山水、楼台亭阁。曾在洛阳天女寺、云花寺，长安灵宝寺、崇圣寺等绘制佛教壁画。其画风继承了顾恺之的特点，笔调工整，法度严谨。对隋代绘画的发展起着重大作用，世人誉为“唐画之祖”。

江帆楼阁图

李思训

立轴 绢本 设色

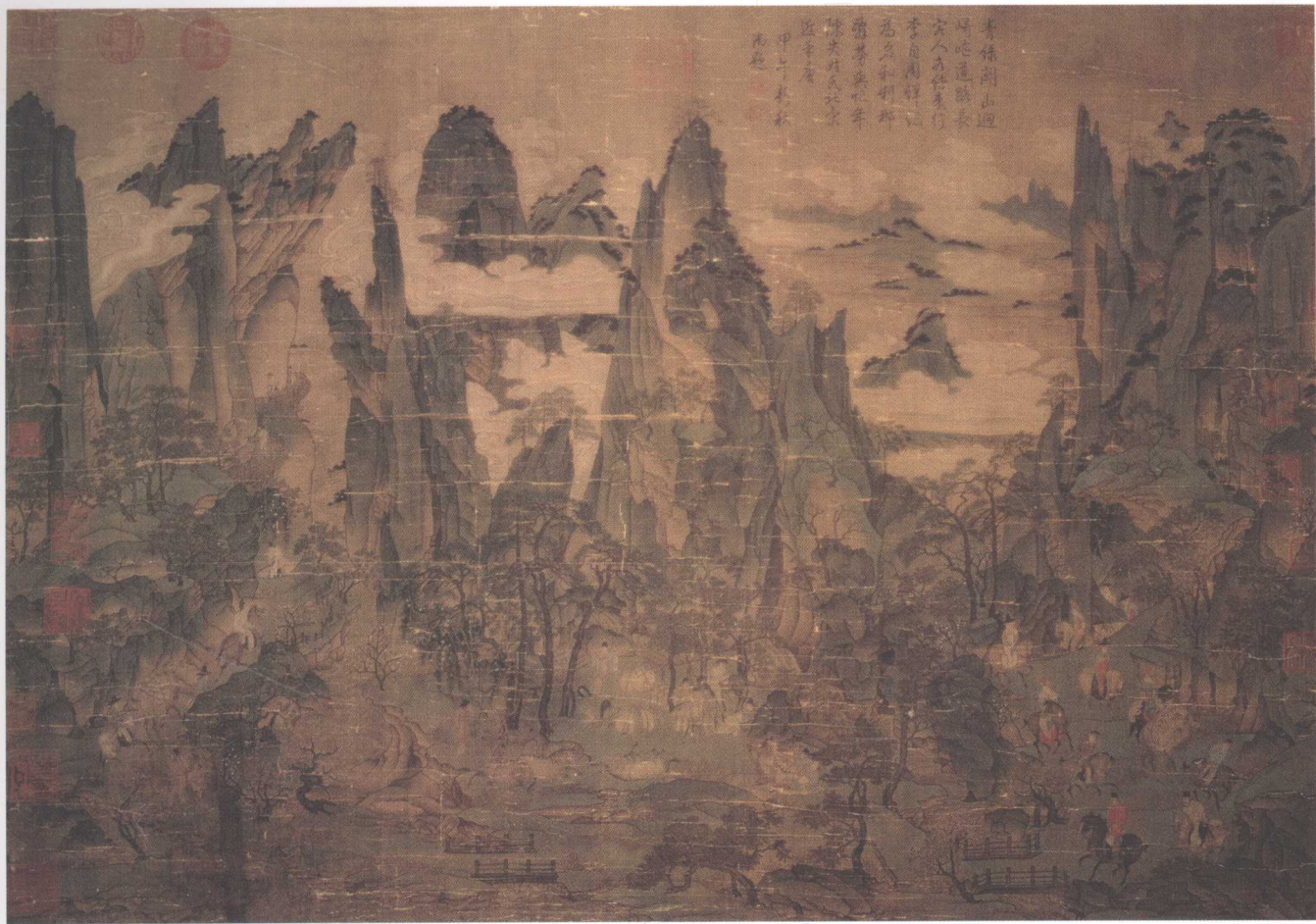
纵101.9厘米 横54.7厘米

中国台北故宫博物院藏

作者融汇了山水丘壑和人物动态，阐明唐代山水画已着意于生活与自然之交织、辉映，一派明媚春光景象。画中山石用墨线勾勒轮廓，石绿渲染。画树、松已用交叉取势，整体势态葱郁，富有装饰味，和有勾无皴的山石，起伏均匀的水纹，精丽工致的屋宇，图案形状的夹叶，十分相称，而且还可以看出其中吸取域外绘画的痕迹。

李思训(653~718)，唐代书画家。字建，一作建景，成纪(今甘肃天水)人。宗室，孝斌子。官至右武卫大将军。李邕碑称“云麾将军”。工书法，尤擅画山水树石，善用小笔硬画的技法。李思训画著色山水，用金碧辉映，为一家之法。继承、发展了六朝以来以色彩为主的表现形式。明董其昌则推之为“北宗”之祖。

明皇幸蜀图

李昭道

绢本 设色 纵55.9厘米 横81厘米

中国台北故宫博物院藏

图中所描绘唐玄宗李隆基为避安史之乱，行于蜀中的情景。画面安排了峻险的山岭，盘曲的石径，危架的栈道，云绕的天际，巧妙地画出这队庞大队伍。画家匠心独运，将一群负带行李十分劳累的侍从和马匹，位置画面的中心部位，而把唐玄宗的“马惊不进”和妃嫔、侍臣等贵人，压缩在画幅的右角。人物描绘得栩栩如生。构图雄奇，丘壑峭削，人物生动，意趣微妙。画中山石以线勾勒，用石青、石绿等色渲染，色彩明丽，无皴擦，画法古朴。虽为宋摹本，但在一定程度上体现了唐代绘画的风貌。

李昭道，生卒年不详，唐代画家。字希俊，李思训之子。官至太子中舍。世称“小李将军”。擅长青绿山水，兼善鸟兽、楼台、人物，并创海景。画风巧赡精致，虽“豆人寸马”，也能须眉毕现。尝作《秦王独猎图》，描写秦王骑逐野猪，引弓待发云势跃然纸上。