

历代名画汇

卢禹舜 主编

元代山水

YUANDAISHANSHUI

云林画天真淡简，一木一石，自有千岩万壑之趣。今人遂以一木一石求云林，几失云林矣。

清 邵齐 语（南田画跋）

历代

Lidai
Minghua
Hui

名画汇

卢禹舜 主编

元代山水

YUANDAI SHANSHUI

本书由江西美术出版社出版，未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

图书在版编目(CIP)数据

元代山水 / 卢禹舜主编. — 南昌: 江西美术出版社, 2018.3

(历代名画汇)

ISBN 978-7-5480-5958-5

I. ①元… II. ①卢… 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 (2018) 第 009472 号

出品人：汤 华

企 划：江西美术出版社北京分社

(北京江美长风文化传播有限公司)

策 划：王国栋

责任编辑：王国栋

责任印制：谭 勋

装帧设计：文化·邱特聪

历代名画汇——元代山水

LIDAI MINGHUA HUI—YUANDAI SHANSHUI

卢禹舜 主编

出版发行：江西美术出版社

社 址：南昌市子安路 66 号江美大厦

网 址：<http://www.jxfinearts.com>

电子信箱：jxms@jxfinearts.com

电 话：010-82293750 0791-86566124

邮 编：330025

经 销：全国新华书店

印 刷：浙江海虹彩色印务有限公司

版 次：2018 年 3 月第 1 版

印 次：2018 年 3 月第 1 次印刷

开 本：787mm × 1092mm 1/8

印 张：27

I S B N : 978-7-5480-5958-5

定 价：388.00 元

版权所有，侵权必究

若有印刷、装订质量问题，请与承印厂联系。电话：0571-85095376

图版目录

11	元 黄公望 陡壑密林图轴 纸本水墨 纵六八厘米 横四〇厘米 (美) 宝五堂藏	54	元 倪瓒 秋亭嘉树图轴 纸本水墨 纵一一四厘米 横三四·三厘米 故宫博物院藏
12	元 黄公望 富春山居图卷(剩山图卷) 纸本水墨 纵三一·八厘米 横五一·四厘米 浙江省博物馆藏	56	元 倪瓒 江渚风林图轴 纸本水墨 纵五九·一厘米 横三一·一厘米 美国大都会艺术博物馆藏
16	元 黄公望 富春山居图卷(无用师卷) 纸本水墨 纵三三厘米 横六三六·九厘米 台北故宫博物院藏	58	元 倪瓒 林亭远岫图轴 纸本水墨 纵八七·三厘米 横三一·四厘米 故宫博物院藏
26	元 黄公望(款) 秋林烟霭图卷 纸本设色 纵三〇厘米 横二五九厘米 藏地不详	61	元 倪瓒 秋林野兴图轴 纸本水墨 纵九八·一厘米 横六八·九厘米 美国大都会艺术博物馆藏
32	元 黄公望 快雪时晴图卷 纸本设色 纵二九·七厘米 横一〇四·六厘米 故宫博物院藏	62	元 倪瓒 雨后空林图轴 纸本设色 纵六三·五厘米 横三七·六厘米 台北故宫博物院藏
34	元 黄公望 丹崖玉树图轴 纸本设色 纵一〇一·三厘米 横四三·八厘米 故宫博物院藏	63	元 倪瓒 江亭山色图轴 纸本水墨 纵九四·七厘米 横四三·七厘米 台北故宫博物院藏
36	元 黄公望 天池石壁图轴 绢本设色 纵一三九·四厘米 横五七·三厘米 故宫博物院藏	64	元 倪瓒 紫芝山房图轴 纸本水墨 纵八〇·五厘米 横三四·八厘米 台北故宫博物院藏
38	元 黄公望 九峰雪霁图轴 绢本水墨 纵一一七厘米 横五五·五厘米 故宫博物院藏	66	元 倪瓒 春柯筠石图轴 纸本水墨 纵八七厘米 横四三厘米 (美) 宝五堂藏
39	元 黄公望 九珠峰翠图轴 绫本水墨 纵七九·六厘米 横五八·五厘米 台北故宫博物院藏	68	元 倪瓒 幽涧寒松图轴 纸本水墨 纵五九·七厘米 横五〇·四厘米 故宫博物院藏
42	元 吴镇 渔父图轴 绢本水墨 纵八四·七厘米 横二九·七厘米 故宫博物院藏	70	元 倪瓒 水竹居图轴 纸本设色 纵一一三厘米 横五三厘米 中国国家博物馆藏
44	元 吴镇 洞庭渔隐图轴 绢本水墨 纵一四六·四厘米 横五八·六厘米 台北故宫博物院藏	72	元 倪瓒 安处斋图卷 纸本水墨 纵二九厘米 横七一·六厘米 台北故宫博物院藏
46	元 吴镇 松石图轴 纸本水墨 纵一二二·四厘米 横四六厘米 上海博物馆藏	74	元 庄麟 翠雨轩图卷 纸本设色 纵二六·二厘米 横六五·四厘米 台北故宫博物院藏
48	元 吴镇 中山图卷 纸本水墨 纵二六·四厘米 横九〇·七厘米 台北故宫博物院藏	76	元 林子旻 山水图卷 纸本水墨 纵二五·八厘米 横六一·五厘米 台北故宫博物院藏
50	元 吴镇 芦滩钓艇图卷 纸本水墨 纵三一·一厘米 横五三·八厘米 美国大都会艺术博物馆藏	78	元 王蒙 葛稚川移居图轴 纸本设色 纵一三九厘米 横五八厘米 故宫博物院藏
51	元 吴镇 双松图轴 绢本水墨 纵一八〇厘米 横一一·四厘米 台北故宫博物院藏	84	元 王蒙 秋山草堂图轴 纸本设色 纵一二三·三厘米 横五四·八厘米 台北故宫博物院藏
52	元 倪瓒 容膝斋图轴 纸本水墨 纵七四·七厘米 横三五·五厘米 台北故宫博物院藏	88	元 王蒙 煮茶图轴 纸本设色 纵九九厘米 横四六厘米 藏地不详

90	元 王蒙 东山草堂图轴 纸本设色 纵一一·四厘米 横六一厘米 台北故宫博物院藏
92	元 王蒙 西郊草堂图轴 纸本设色 纵九七·五厘米 横二七·二厘米 故宫博物院藏
94	元 王蒙 夏山高隐图轴 绢本设色 纵一四九厘米 横六三·五厘米 故宫博物院藏
98	元 王蒙 秋山萧寺图轴 纸本设色 纵一三五厘米 横三五厘米 藏地不详
102	元 王蒙 夏日山居图轴 纸本水墨 纵一八·四厘米 横三六·五厘米 故宫博物院藏
104	元 王蒙 太白山图卷 纸本设色 纵二八厘米 横二三八·二厘米 辽宁省博物馆藏
110	元 王蒙 青卞隐居图轴 纸本水墨 纵一四〇·六厘米 横四二·二厘米 上海博物馆藏
114	元 赵孟頫 鹊华秋色图卷 纸本设色 纵二八·四厘米 横九〇·二厘米 台北故宫博物院藏
118	元 赵孟頫 秀石疏林图卷 纸本水墨 纵二七·五厘米 横六二·八厘米 故宫博物院藏
120	元 赵孟頫 谢幼舆丘壑图卷 绢本设色 纵二〇厘米 横一一六·八厘米 美国普林斯顿大学美术馆藏
122	元 赵孟頫 松水盟鸥图轴 绢本设色 纵一五〇厘米 横九五厘米 藏地不详
124	元 赵孟頫 蜀道难图轴 绢本设色 纵一五四·四厘米 横五六·六厘米 故宫博物院藏
126	元 赵孟頫 管道昇 欧波亭图轴 绢本水墨 纵一一七厘米 横五五厘米 深圳市至正艺术博物馆藏
127	元 赵孟頫 疏林秀石图轴 纸本水墨 纵五四·一厘米 横二八·三厘米 台北故宫博物院藏
128	元 管道昇 烟雨从竹图卷 纸本水墨 纵二三·一厘米 横一一三·七厘米 台北故宫博物院藏
130	元 钱选 山居图卷 纸本设色 纵二六·五厘米 横一一·六厘米 故宫博物院藏
132	元 高克恭 春云晓霭图轴 纸本设色 纵一三八·一厘米 横五八·五厘米 故宫博物院藏
136	元 曹知白 寒林图页 绢本水墨 纵二七·三厘米 横二六·二厘米 故宫博物院藏
137	元 曹知白 雪山图轴 绢本水墨 纵九七·三厘米 横五五·四厘米 故宫博物院藏
140	元 佚名 瑶岑玉树图轴 纸本设色 纵九七·四厘米 横四一·一厘米 故宫博物院藏
141	元 佚名 雪山行旅图轴 绢本设色 纵一〇六厘米 横五一·五厘米 台北故宫博物院藏
144	元 方从义 武夷放棹图轴 纸本水墨 纵七四·四厘米 横二七·八厘米 故宫博物院藏
146	元 方从义 溪桥幽兴图轴 纸本水墨 纵六三·三厘米 横三五厘米 故宫博物院藏
148	元 方从义 云山图卷 纸本设色 纵二六·四厘米 横一四四·八厘米 美国大都会艺术博物馆藏
150	元 方从义 高高亭图轴 纸本水墨 纵六二·一厘米 横二七·九厘米 台北故宫博物院藏
151	元 张羽 松轩春霭图轴 纸本设色 纵九二·一厘米 横三一·八厘米 美国大都会艺术博物馆藏
152	元 赵雍 王冕 朱德润 张观 方从义 元五家合绘卷 纸本水墨 纵三二厘米 横三一〇厘米 故宫博物院藏
152	元 张观 疏林茅屋图卷 纸本水墨 纵二五·八厘米 横五九·六厘米 故宫博物院藏
154	元 方从义 山水图页 纸本水墨 纵二六·五厘米 横四五·三厘米 故宫博物院藏
156	元 朱德润 松溪放艇图页 纸本水墨 纵三一·五厘米 横五二·六厘米 故宫博物院藏
158	元 赵雍 松溪钓艇图页 纸本水墨 纵三〇厘米 横五二·八厘米 故宫博物院藏
160	元 朱德润 秀野轩图卷 纸本设色 纵二八·三厘米 横二一〇厘米 故宫博物院藏

189	元 盛懋 山水图 页 绢本设色 纵三〇·三厘米 横二四·四厘米 日本东京国立博物馆藏	190	元 盛懋 秋江待渡图 轴 纸本水墨 纵一一·二·五厘米 横四六·三厘米 台北故宫博物院藏
188	元 盛懋 秋林渔隐图 页 绢本设色 纵三三·七厘米 横二六·七厘米 美国大都会艺术博物馆藏	191	元 任康民 山水图 页 绢本水墨 纵二三·八厘米 横二一厘米 日本东京国立博物馆藏
186	元 夏永 丰乐楼图 页 绢本水墨 纵二五·八厘米 横二五·八厘米 故宫博物院藏	192	元 颜辉 波图 页 绢本设色 纵二四·七厘米 横二三·九厘米 日本东京国立博物馆藏
184	元 夏永(传) 楼阁图 页 绢本设色 纵二八厘米 横二九·五厘米 日本东京国立博物馆藏	193	元 张可观 露台月夜图 页 绢本设色 纵二四·八厘米 横二六·七厘米 美国大都会艺术博物馆藏
183	元 夏永 山水图 页 绢本设色 纵二八厘米 横一九厘米 日本东京国立博物馆藏	194	元 佚名 寒林归樵图 轴 绢本水墨 纵九二厘米 横四八·九厘米 日本东京国立博物馆藏
182	元 唐棣 朔风飘雪图 轴 绢本设色 纵一四〇厘米 横六七·五厘米 藏地不详	195	元 佚名 商山四皓图 轴 绢本设色 纵一五五·三厘米 横七七·二厘米 故宫博物院藏
180	元 唐棣 摩诃诗意图 轴 绢本设色 纵一二八·九厘米 横六八·七厘米 美国大都会艺术博物馆藏	196	元 吴致中 闲止斋图 卷 纸本水墨 纵二一·八厘米 横三一·九厘米 故宫博物院藏
178	元 佚名 临王振朋金明池龙舟图 卷 绢本水墨 纵三四·三厘米 横一九七厘米 美国大都会艺术博物馆藏	198	元 商琦 春山图 卷 绢本设色 纵三九·六厘米 横二四·五厘米 故宫博物院藏
174	元 赵丹林 陆羽烹茶图 卷 纸本设色 纵二七厘米 横七八厘米 台北故宫博物院藏	200	元 胡廷晖 春山泛舟图 轴 绢本设色 纵一四三厘米 横五五·五厘米 故宫博物院藏
170	元 马琬 春山清霁图 卷 纸本设色 纵二七厘米 横一〇二·五厘米 台北故宫博物院藏	204	元 佚名 千岩万壑图 轴 绢本设色 纵一二九·三厘米 横六七·六厘米 天津博物馆藏
169	元 马琬 青山红杏图 页 绢本设色 纵二四·二厘米 横二二·七厘米 天津博物馆藏	206	元 佚名 山阴避暑图 轴 绢本设色 纵一八五·四厘米 横一一五·四厘米 天津博物馆藏
168	元 盛著 秋江垂钓图 页 绢本设色 纵二五·九厘米 横二七·五厘米 美国大都会艺术博物馆藏	207	元 罗稚川 雪汀游禽图 轴 绢本设色 纵五二厘米 横七七厘米 日本东京国立博物馆藏
166	元 赵原 仿燕文贵范宽山水图 卷 纸本水墨 纵二四·九厘米 横七七·五厘米 美国大都会艺术博物馆藏	208	元 陈选 岩阿琪树图 轴 纸本水墨 纵六六·六厘米 横二七·五厘米 天津博物馆藏
164	元 赵雍 张渥 竹西草堂图 卷 纸本水墨 纵二七·四厘米 横八一·二厘米 辽宁省博物馆藏	210	
163	元 佚名 深山塔院图 页 绢本设色 纵二九·四厘米 横二二·一厘米 故宫博物院藏		
162	元 赵孟頫 停舟访梅图 页 绢本设色 纵四〇厘米 横五〇厘米 故宫博物院藏		

历代

Lidai
Minghua
Hui

名画汇

卢禹舜 主编

YUANDAI SHANSHUI

元代山水

本书由江西美术出版社出版，未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

图书在版编目（CIP）数据

元代山水 / 卢禹舜主编. -- 南昌：江西美术出版社，2018.3

（历代名画汇）

ISBN 978-7-5480-5958-5

I. ①元… II. ①卢… 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 (2018) 第 009472 号

出品人：汤 华

企 划：江西美术出版社北京分社

（北京江美长风文化传播有限公司）

策 划：王国栋

责任编辑：王国栋

责任印制：谭 勋

装帧设计：一墨文化·邱特聪

历代名画汇——元代山水

LIDAI MINGHUA HUI — YUANDAI SHANSHUI

卢禹舜 主编

出版发行：江西美术出版社

社 址：南昌市子安路 66 号江美大厦

网 址：<http://www.jxfinearts.com>

电子信箱：jxms@jxfinearts.com

电 话：010-82293750 0791-86566124

邮 编：330025

经 销：全国新华书店

印 刷：浙江海虹彩色印务有限公司

版 次：2018 年 3 月第 1 版

印 次：2018 年 3 月第 1 次印刷

开 本：787mm × 1092mm 1/8

印 张：27

I S B N：978-7-5480-5958-5

定 价：388.00 元

版权所有，侵权必究

若有印刷、装订质量问题，请与承印厂联系。电话：0571-85095376

元代山水的文人品格

卢禹舜

元朝是一个特殊的朝代，一方面，元朝是由蒙族统治的中华帝国，实施民族等级制度，汉人的政治地位遭到空前的压制，许多抱着『学而优则仕』思想的汉族文人更是受到多方面的打击；另一方面，蒙族统治者没有排斥汉族文化，他们在思想上也没有像后来的满清那般遏制汉人，因此一直占据主流地位的汉文化并没有消失或者减弱。今天我们观赏元代艺术的时候，会发现短暂的元代却有着灿烂的艺术文化，比如元散曲、元杂剧，无不展现着元代文化的勃勃生机，元代绘画正是孕育于这片土壤之中。

中国绘画发展到元代，出现了非常有变化的，最突出的就是『文人画』的形成。其中山水画表现得尤为明显，与宋代山水形成双峰并峙的局面。一个画家的作品往往会呈现出多种风格，像赵孟頫既有青绿风格，又有水墨风格。如果我们单从作品风格出发，简单以师承关系来分类，元代山水大体可分为四个主要流派：董巨传派、李郭传派、二米传派和马夏传派。其中，成就最高、影响最大的当属董巨传派，元代最重要的画家如赵孟頫及元四家等都属于这个传派。

据曹昭《格古要论》记载，元代画坛有一段著名的对话：

元 吴镇 渔父图轴 绢本水墨 纵八四·七厘米 横二九·七厘米 故宫博物院藏

赵子昂问钱舜举曰：如何是士夫画？舜举答曰：隶家画也。子昂曰：然。观唐之王维，

宋之李成、徐熙、李伯时，皆

高尚士夫所画，与物传神，尽

其妙也。近世作士夫画者，谬

甚矣。

甚矣。

上面这段对话点出了元初画家努力的方向——隶家画，也就是后来我们常说的「文人画」。文人画在宋朝的苏轼时代便初显端倪，但其真正意义上的开始至兴盛期，应该是元代。从创作理念到艺术实践，元代画家通过各自的探索，逐渐形成以笔墨技法和意趣表现为核心的文人画体系。

作为元初山水画坛的代表，钱选和

赵孟頫对南宋留存下来的画风极其不满，他们认为南宋后期的院体画「用笔纤细，赋色浓艳」，失去艺术的本质。同时，他们对于禅宗画家的作品也不甚满意，认为其笔法过于粗犷，缺少应有的法度。再加上亡国的复杂情绪，他们极力提倡「复古」，用「古意」「士气」来纠正南宋院体的种种弊端。但是这种复古并

不是回返到北宋时期那样客观描绘自然丘壑，而是借古开今，从自身遭遇有感而发，开创一代新风。

钱选是一个很特殊的画家，他的花鸟画与南宋院体画区别不甚明显，但是他的山水画则相反，从中可以看出他极力排除南宋院体繁杂浮华的技巧。他采取看似笨拙实是质朴的造型方式，像其名作《王羲之观鹅图》，从题材到细节，无不充满复古意味。该作品描绘了古代大书法家王羲之的一段美丽的故事。王羲之在观鹅时，发现鹅颈优美线条与书法之间的关联。这样的古代题材，很容易引起观者的怀古情思。画中树石的搭配，装饰性的色彩，明显借鉴了唐代的青绿风格，但近看里面的细节，会发现整幅画充满童稚趣味。不过，细腻与精微的画法，加上纸质材料特有的质感，赋予其形象无限的意味，极其耐看。

在这里不得不提到纸质材料在元代山水画发展中的作用。宋代的绘画，大多采用绢本材料，这样适合多层渲染的工笔画，而纸质材料在敷色上天然逊于绢本材料，而且元代的纸面呈现淡淡的灰色，表面一般都上了淀粉或蜡，较后来的宣纸而言，更厚实，所以写字画画时都不是特别洇墨，水墨效果更显苍劲，画家从绢本转到纸上也是一种必然，尤其是书法性技巧创作的山水作品，水墨压倒青绿风格，逐渐占据主要地位。我们从追随钱选的赵孟頫的探索中即可看到。

赵孟頫极力提倡「复古」，然而更具开创性的探索是书法性用笔。这个探索经历了由外而内的过程。其早期名作《幼舆丘壑图》，以古喻今，虽是运用青绿设色法，但已明显表现出其书法性用笔。比如画面中的连理树，可以与他墨迹《湖州妙严寺记》中的大篆找到联系。篆书线条圆润微妙的弯曲与均衡，似乎蕴含着树干徐缓幽深的生命力。稍后创作的《鹊华秋色图》，则直接取材于现实的山水景观，画中横向线条明显取法董源，画面保留了一定的空间感，但细看具体的形象，很明显放弃了宋画的写实，开始代以书法性极强的用笔。画上方题了长长一段话，讲述了作画过程，这是宋代山水中从未有过的。在这里，画上题字成为文人画重

元 赵孟頫 水村图 卷 纸本水墨 纵二四·九厘米 横一二〇·五厘米 故宫博物院藏

要的形式，书法也成为文人画家的一项必备功夫。在随后创作的《秀石疏林图》中，画上的题诗明确了这一「书法性技巧」：

石如飞白木如籀，

写竹还于八法通。

若也有人能会此，

方知书画本来同。

文人画追求意趣表现，不追求繁杂的画工，甚至寥寥几笔，看似未完成，画家们却很自然地把绘画引向书法，所以赵孟頫明确提出「书画本来同」。对于这个论断可以展开丰富的分析，其中有两点非常突出：一是书法和绘画之间技法层面的「本来同」，正如赵孟頫在其作品中的实践，每一种线条都对应着一种书法用笔；另外一点是书法和绘画在审美层面的「本来同」，书法史上最经典的作品皆是草稿状态的作品，比如著名的三大行书，而这种作品恰恰符合文人画中对意趣表现的追求。同时，书法作品讲究笔法，观者可以通过书法家的用笔看出书法家创作的过程，这就是所谓的见笔。同样，见笔也逐渐成为中国画重要的评价标准。

应该说赵孟頫这类书法用笔探索的作

品尚未自成一家，因此后来的画家在他的基础上，逐步深入，解决进一步的问题，那就是文人画家大多是非专业画家，本身就没有画工繁杂的技艺，那么怎样才能创作出前代绘画所表现出来的高度？他们应该怎样找到合适的表现方法，让周遭平凡的题材变得更具有新鲜感和趣味？元四家各自的探索给出了不同的答案。

元四家中最年长的黄公望对宋人画作做了深入的研究，总结出《写山水诀》，并以此为基础，展开自己的探索。他保留了北宋山水的某些因素，用浅绛和纯水墨来纠正浓艳，以率意用笔来纠正刻意求工，表现出平淡意趣。近代的黄宾虹对黄公望推崇备至，在评论元代绘画时，曾写下下面的文字：

画法莫备于宋，至元搜抉其蕴。洗发其精神，实处转松，奇中有淡，以意志之，而真趣乃出。元代诸君，资性即高，取途复正，往往于唐法中，幻为逸格，绝无南宋一下习气。夫惟高士遁荒，握笔皆有尘外之想，因之用笔生，用力拙，有深义焉。

可以说黄公望的山水画最能体现上面提到的元代山水特征。我们今天从他的画作可以看到他完美地把宋画「幻为逸格」。宋画的精细客观描绘，在他手里变成了写意的图形山水。他强调对自然印象的视觉感受，也更主观地把有形的世界进行分解和重组，这种方法有点类似立体派，不过他没有抛弃再现，仍然以一种「合理」的方式呈现出来。黄公望的探索实现了更自由的表达，在山水图像上更注重画面形式安排，点线已不是以刻画物象为目的，而是画面缺一不可的结构元素。

黄公望的精心杰作《富春山居图》，直接取材于自己生活的富春山，历经三年才完成。画中的题字，让我们了解到他的创作过程。他在灵感充沛之时，轻松地画完了全稿，过后，他遇到情绪相仿时，再添加其他细节，如此反复。全画没有北宋繁复写实的描绘，也没有南宋引人无比的细节，而是一种「平淡有致」，可以说，这是理想文人气质的最佳体现。

另一位画家吴镇的探索则更注重水与墨的结合。他最为代表性的作品是手卷

元 王蒙 青下隐居图轴 纸本水墨 纵一四〇·六厘米 横四二·二厘米 上海博物馆藏

《渔父图》，此画选择常见的渔舟题材，不过画中渔父已不是宋画中真正捕鱼者，而是闲暇状态下的文人士大夫，他们在舟中沉睡，或乘舟卧游。整幅画水墨苍润，水的运用极为出色。显然从题材到形式，吴镇完美地进行转化。我们可以把他和盛名当时的盛懋作一比较。在盛懋的名作《江枫秋艇》中，色彩绚丽，线条紧密，画家更注重形象的描绘，较之吴镇作品中水墨的多层次效果，很明显缺乏安逸的个性。

倪瓒则善于在纸本上充分发挥干笔淡墨的效果。《六君子图》可以看到倪瓒在『平淡有致』上对黄公望的追随，画上还有一首黄公望的题诗：

远望云山隔秋水，

近看古木拥坡陀。

居然相对六君子，

正直特立无偏颇。

此画从内容和形式上，都完美地传达出一种隐士的平淡之情。画面章法是倪瓒经典的二段式，只有前景和远景，中间是大块空白，『空』感显得极其强烈。细看皴笔松灵，笔墨一层一层积筑，直到石形显现出来，这正如黄公望所说的『糊突其笔』，从某种层面上说，我们甚至可以把倪瓒的作品视作赵孟頫《水村图》《双松平远图》等作法的承续。

倪瓒自称『仆之所谓画者，不过逸笔草草，不求形似，聊以自娱耳』。画面看似平淡无奇，却很难被模仿。倪瓒的墨色极其微妙，被称为『如绵裹铁』。明代沈周醉心倪瓒，他每次临仿倪画，他的老师总在一边提醒『又过矣！又过矣！』王蒙与他们的简率极为不同，选择厚重繁密的画风。章法上，王蒙取法五代北宋诸家，密实峻拔；笔法上，他则以解索皴、牛毛皴为主，这正是由董源的披麻皴演变而来，同时也更丰富了皴法的艺术表现力。他的探索正如后人评论所说：『以元人笔墨运宋人丘壑』。

王蒙是一个复杂的画家，他早期过着隐居生活，山水画也多以隐居为主题，但从画面形式上看，并没有隐居的平淡感，事实上他也不甘于隐居，后来选择了当官，不过好运不长，最后惨遭政治牵连而丧命，其一生如其著名的牛毛皴般『纠结』。《太白山图》是他极具代表性的作品。此画描绘太白山的茂林景色，密不透风。画上密密麻麻的苔点，经过淡彩的渲染，极巧妙地表现了阳光感，这在元四家中另外三位的作品中是看不到的。王蒙作画喜用枯笔、淡墨，用笔讲究方折，注重力度的表现，给人以力透纸背之感。正如董其昌诗云：『王侯笔力能扛鼎，五百年来无此君。』

元代山水画至此才真正成为与北宋山水相媲美的高峰，从而，文人画也开始具备完整体系。元初钱选和赵孟頫作为开端，以『复古』为口号，探索出新的画风，后经元四家各自的探索，元代山水面貌——平淡率意——最终变得清晰，直接影响明清及以后的山水画家，为后人敬仰。

王蒙

（中国国家画院常务副院长、中国艺术研究院博士生导师）

元 倪瓒 松亭山色图轴 纸本水墨 纵一〇一·六 横四三·八厘米（美）王季迁旧藏

僕留雲間三四載每常落銀凡
 親識必舊出宿務以徵恩書往
 不能奉命而亦不致書也此本
 不知為誰所寄意想頗合而為
 佳新所 裝池而見示且俾題
 其上切諦 非筆之工所
 墨之佳而澆之善耳 至
 乙酉年歲 八月廿有
 九日大穀 人題音年七亥
 有六

元 黄公望 陡壑密林图 轴 纸本水墨 纵六八厘米 横四〇厘米 (美) 宝五堂藏