

中

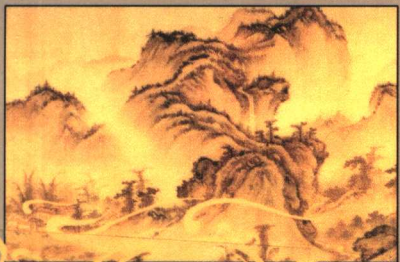
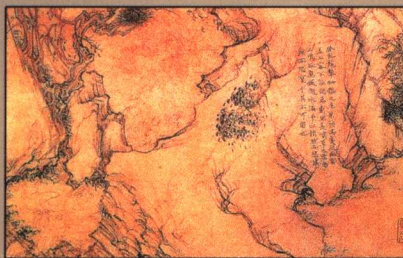
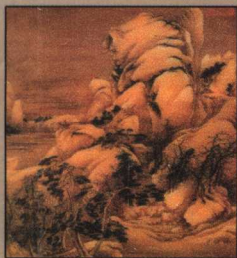
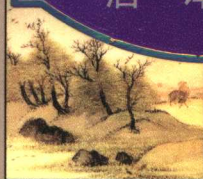
国

中华国粹系列丛书

一生不可不知道的 中国山水画

ZhonghuaGuocuiXilie

唐 译/编著

中国戏剧出版社

YISHENGBUKE
BUZHIDAODE
ZHONGGUO
SHANSHUIHUA

山水

画

中华国粹系列丛书

中国山水画

图书在版编目 (CIP) 数据

中华/唐译编著. -北京: 中国戏剧出版社, 2007. 6

ISBN 978-7-104-02646-4

I. 国… II. 唐… III. 传统文化-简介-中华 IV. G12

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第092843号

中华国粹系列丛书

责任编辑: 肖 楠 王媛媛

责任出版: 冯志强

排 版: 魏建红

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

邮政编码: 100097

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京世艺印刷有限公司

开 本: 787mm×960mm 1/16

印 张: 192

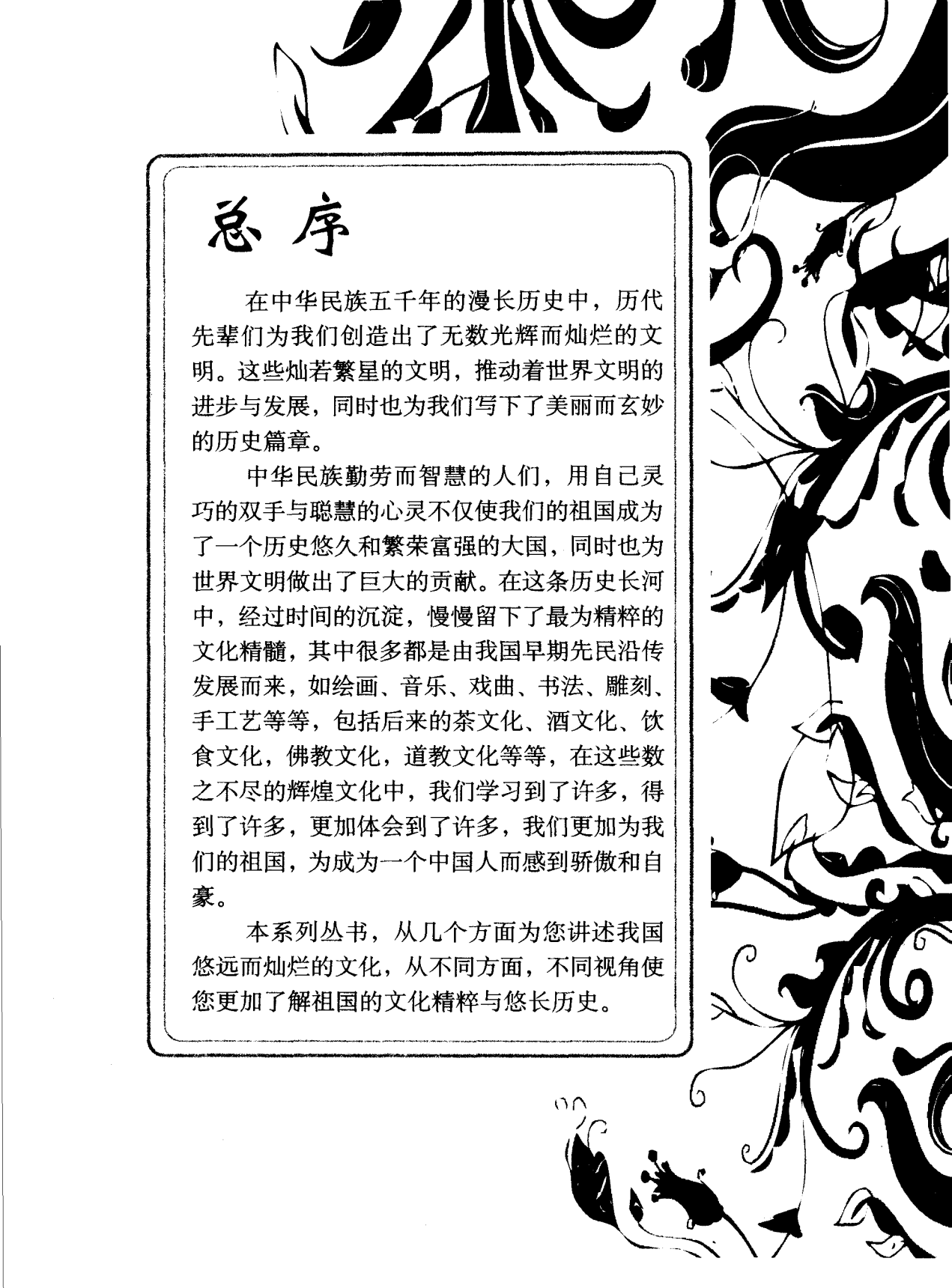
字 数: 1200千字

版 次: 2007年10月 北京第1版第1次印刷

书 号: 978-7-104-02646-4

定 价: 696.00 (全十二册)

版权所有 违者必究

总序

在中华民族五千年的漫长历史中，历代先辈们为我们创造出了无数光辉而灿烂的文明。这些灿若繁星的文明，推动着世界文明的进步与发展，同时也为我们写下了美丽而玄妙的历史篇章。

中华民族勤劳而智慧的人们，用自己灵巧的双手与聪慧的心灵不仅使我们的祖国成为了一个历史悠久和繁荣富强的大国，同时也为世界文明做出了巨大的贡献。在这条历史长河中，经过时间的沉淀，慢慢留下了最为精粹的文化精髓，其中很多都是由我国早期先民沿传发展而来，如绘画、音乐、戏曲、书法、雕刻、手工艺等等，包括后来的茶文化、酒文化、饮食文化，佛教文化，道教文化等等，在这些数之不尽的辉煌文化中，我们学习到了许多，得到了许多，更加体会到了许多，我们更加为我们的祖国，为成为一个中国人而感到骄傲和自豪。

本系列丛书，从几个方面为您讲述我国悠远而灿烂的文化，从不同方面，不同视角使您更加了解祖国的文化精粹与悠长历史。

隋代

- 14 《游春图》

唐代

- 15 《辋川图》
16 《明皇幸蜀图》
17 《江帆楼阁图》

五代

- 18 《关山行旅图》
19 《山溪待渡图》
20 《雪景山水图》
21 《匡庐图》
22 《竹雪文禽图》
23 《江行初雪图》
24 《高士图》
25 《潇湘图》
26 《阆苑女仙图》

五代宋初

- 27 《晴峦萧寺图》
28 《山居图》
29 《秋山问道图》
30 《雪霁江行图》

北宋

- 31 《溪山旅行图》
32 《雪山萧寺图》
33 《雪景寒林图》
34 《关山塞雪图》
35 《江山楼观图》
36 《溪山楼观图》
37 《春山图》
38 《烟江叠嶂图》
39 《溪山春晓图》
40 《早春图》
41 《幽谷图》
42 《窠石平远图》
43 《关山春雪图》
44 《寒林图》
45 《橙黄橘绿图》
46 《雪山归棹图》
47 《双喜图》
48 《山水图》

南宋

- 49 《寒鸦图》
50 《江山秋色图》
51 《秋林纵牧图》
52 《华灯侍宴图》
53 《梅石溪凫图》
54 《秋山萧寺图》

元代

- 55 《六君子图》

56 《春山读书图》
57 《花溪渔隐图》
58 《仙山楼观图》
59 《吴淞春水图》
60 《翠雨轩图》
61 《寒林群鸦图》
62 《雪江游艇图》
63 《平林远山图》
64 《潇湘八景图》
65 《枯木竹石图》
65 《双钩竹图》
66 《鹊华秋色图》
67 《松荫会琴图》
68 《天池石壁图》
68 《九峰雪霁图》
69 《疏松幽岫图》
69 《松亭图》
70 《渔父图》
70 《芦花寒雁图》
71 《竹西草堂图》
72 《秋江待渡图》
73 《幽篁秀石图》
74 《松荫聚饮图》
75 《陆羽烹茶图》
76 《春山清霁图》
77 《雪冈渡关图》
78 《山林清趣图》
79 《云山清趣图》

明初

80 《峰下醉吟图》
81 《山亭文会图》
82 《湖山书屋图》
83 《关山行旅图》
84 《灵谷春云图》
85 《踏雪寻梅图》
86 《雪景山水图》
86 《溪堂诗思图》
87 《南村别墅图》
88 《友松图》
89 《山水图》
90 《灵阳十景图》
91 《山水图》
92 《潭北草堂图》
93 《溪隐图》
94 《京江送别图》
95 《临戴进谢安东山图》
96 《云际停舟图》
97 《雪山图》
98 《庐山高图》
99 《秋江渔隐图》
100 《竹炉山房图》
101 《溪山远眺图》
102 《陪月闲行图》
103 《雪溪放艇图》
104 《春景山水图》
104 《高士观瀑图》

105	《江阁远眺图》
106	《山雨欲来图》
106	《溪山泛艇图》
107	《溪鹤图》
108	《江烟远眺图》
109	《起蛟图》
110	《观瀑图》
111	《渔舟读书图》
112	《渔乐图》
113	《雪夜访晋图》
114	《春山游骑图》
115	《沧浪濯足图》
116	《毛诗图》
117	《云中送别图》
118	《柳荫人物图》
119	《春山伴侣图》
120	《落霞孤鹜图》
120	《虚阁晚凉图》
121	《事茗图》
122	《骑驴归思图》

122	《东篱赏菊图》
123	《杏花茅屋图》
124	《山水图》
125	《玉川图》
125	《绿荫长活图》
126	《沧溪图》
127	《真赏斋图》
128	《桃源问津图》
129	《东园图》
130	《横塘图》
131	《积雨连村图》
132	《桃源仙境图》
133	《桃村草堂图》
133	《仙山楼阁图》
134	《松溪横笛图》
135	《归汾图》
136	《山水图》
137	《高士访隐图》
138	《杜陵诗意图》
139	《霁雪图》
140	《华山仙掌图》
140	《蜀道图》
141	《山水图》
142	《幽居乐事图》
143	《晴雪长松图》
144	《孤屿鼓棹图》
145	《秋山游览图》

146 《樵谷图》	173 《孤松高士图》
147 《溪仙馆图》	174 《幽亭老树图》
148 《水阁读书图》	175 《枯林孤棹图》
149 《人物山水图》	176 《江寒雁影图》
150 《夏云欲雨图》	177 《写杜甫诗意图》
151 《仙山楼阁图》	178 《寒塘渔艇图》
152 《雨景山水图》	179 《梁园积雪图》
153 《城南高隐图》	180 《画王维诗意图》
154 《山水图》	181 《峻林远眺图》
155 《抱琴独坐图》	182 《山居闲眺图》
156 《乔柯翠林图》	183 《山水图》
157 《金陵八景图》	184 《枫桥寄傲图》
158 《石湖图》	185 《白雪高风图》
159 《仙山楼阁图》	186 《松溪渔笛图》
160 《潮满春江图》	187 《山水图》
161 《秋景山水图》	188 《碧溪垂钓图》
162 《树下人物图》	189 《峰峦清逸图》
163 《西林十六景图》	190 《千岩竞秀图》
164 《云山幽趣图》	191 《书画合璧图》
165 《林和靖诗意图》	192 《山楼对雨图》
166 《高逸图》	193 《郑州景物图》
167 《秋兴八景图》	194 《青绿山水图》
168 《山水图》	195 《西山爽气图》
169 《岩居图》	196 《高松远潮图》
170 《青绿山水图》	197 《吴中十景图》
171 《蕲泾访古图》	198 《云峦秋色图》
172 《青弁图》	199 《江皋话古图》

200 《白云红树图》
201 《青绿山水图》
202 《山水图》
203 《闲户著书图》
204 《秋林平远图》
205 《秋林远岫图》
206 《山水图》
207 《归庵图》
208 《山水图》
209 《泰山松图》
210 《梅柳待腊图》
211 《山水图》
212 《山水图》
213 《寒江渔隐图》
214 《千岩竞秀图》
215 《青绿山水图》
216 《点苍山色图》
217 《剑门图》
218 《渔家图》
219 《疏泉洗研图》
220 《黄海松石图》

221 《江山无尽图》
222 《雨余柳色图》
223 《大树风》
224 《且听寒响图》
225 《松涛散仙图》
226 《烹茶图》
227 《春秋图》
228 《五浊山图》
229 《山楼绣佛图》
230 《梅花书屋图》
231 《山水图》(之一二)
232 《南山积翠图》
233 《仙山楼阁图》
234 《杜甫诗意图》(之一)
235 《白云红树图》
236 《雪岳读书图》
237 《长松仙馆图》

清代

238 《秋山策杖图》
239 《山水图》
240 《云岭水声图》
241 《崇阿茂树图》
242 《北园烟柳图》
243 《山水图》(之一二)
244 《山水图》(之一二)
245 《江山卧游图》
246 《山水图》
247 《山水图》

248 《山水图》

249 《山水图》(之一二)

250 《溪山飞瀑图》

251 《山水图》

佚名山水画作

252 《东山丝竹图》

253 《千岩万壑图》

254 《雪溪晚渡图》

255 《扁舟傲目图》

256 《青山画阁图》

中国绘画，可谓中华文明的凝神之笔，其中的历史与艺术价值不言而喻。

绘画

中国人对山水有着宗教一样的崇拜与敬畏，一切神灵皆隐于山水之中，山高水远，山静水动，蕴涵着天体宇宙无限奥妙，人们由此而形成了独到的山水观念。

庄子是从哲学上最早打开人与自然之间屏障的先知，所谓“智者乐水，仁者爱山”，人开始与天地精神来往。游山玩水，体现了中国人对自然的爱好，也表现了中国人特有的联结自然与文化的方式。

到了魏晋六朝，玄学进一步促进了山水观念的转换，人们并不十分关注山水所画之象，而是重视山水所蕴之道，即为“以形媚道”，“与道为一”。崇尚澄怀清明的魏晋圣贤，如嵇康、阮籍等人，发明了“卧游”山水的方式，促进了山水诗、山水画的独立和发展。宗炳更提出了“应目会心”，“应目感神”，“神超理得”的视觉理念，对中国早期山水画作出了具有本质意义的界定。因此，山水引入

中国绘画，可谓是中华民族之笔，其神、其史、其艺术价值不言而喻。

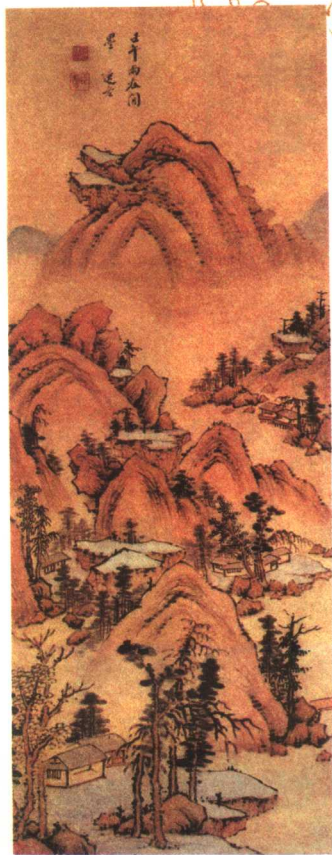

绘画

了人的精神，扩展了人的生活理念，提升了人的品格境界，并得以“披图幽对”，“坐究四荒”，“神飞扬”而“思浩荡”。

唐代吴道子及李思训、李昭道父子的“山水之变”，其本质是在追求山水精神的同时着力表现山水的意境。而唐代著名诗人王维则提出了山水画意境的一个准则——画中有诗。他一方面“承前”，为当时中国山水画之集大成者，一方面“启后”，开启五代董源等人的水墨风格，成为“南宗”之祖。荆浩、关仝构造了五代山水体系，以“笔愈简而气愈壮，景愈少而意愈长”的美学观点，影响了北宋山水的发展。

宋代山水画表现了画家对自然的画理与画法的探求，通过自然变化透视社会的变革，并关注人在山水中的地位，多以论道、访友、寻幽、游乐为题材的山居图、行旅图等方式，寄情山水，表现对人生理想与生活品味的追求。李成、范宽所画雪景、寒林、

中国绘画，可谓是中华民族文明的凝结之笔，其中的历史与艺术价值不言而喻。

二 前言

绘画

行旅诸图，创造了中国山水画永恒的主题。王诜、郭熙、许道宁、米芾、米友仁等亦各具特点，把北宋山水推向一个历史的高峰。

南宋山水画与北宋迥异，多以一角一隅之山水、小情小景之意境布局结构，如马远被称作“马一角”，夏圭被称作“夏半边”，创造了山水画构图新范式。

元代山水画基本上以赵孟府和“元四家”为代表，他们不仅创造了自己独特个人风格和画法，同时也推动水墨山水的形成与发展，标志着山水画的一个新的高峰，对后世影响极大。同时因为纸本的广泛应用，水墨的多种技巧得到了超乎绢本的发展，这种绘画材质的变化带来了画风的变化。元代山水那种高古荒寒，无人之境，如倪瓒等人的作品，更是突显了山水画所能达到的纯粹精神与境界。

明代为中国山水画最为鼎盛时期。画

中国绘画，可谓中华文明的凝神之笔，其中的历史与艺术价值不言而喻。

绘画

派林立，画人无数，如“浙派”、“吴门派”、“华亭派”等等，《明画录》载有山水画家四百多人。浙派代表画家有戴进、吴伟、张路、汪肇、朱邦、蓝瑛等人。他们取法马远、夏圭，大多采用方笔，粗率顿挫，萧疏苍劲。而以沈周、文徵明、唐寅、仇英为代表的吴门派则从董源、范宽入手，兼及王蒙、吴镇，用笔多细长挺秀、清丽典雅、灵逸生动，书卷气浓。以董其昌为领袖的华亭派，墨色清淡，古雅秀娟，在理论上，董其昌也极有建树，提出“南北宋”学说。

清代山水画亦多姿多彩，四王、四僧、新安画派、金陵画派、虞山画派、娄东画派、扬州画派、京江画派、海上画派等如八仙过海，各显其长。在朝画家与在野画家或摹古，或革新，以不同的风格丰富了清代山水画坛。

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”。

《游春图》

《游春图》是我国现存著名画家作品中最古老的一件山水画卷，也是卷轴山水画最早的杰作。全画以自然景色为主，描绘了江南二月桃杏争艳时，贵族和富人们在风和日丽、春色宜人的季节，到都城郊野“踏青”的游乐生活情景。画家以放眼远眺的手法来描绘本画的内容：画面的右上半部分是大量的树林与山石，山上郁郁葱葱的树林、山间花团锦簇，山下湖光山色，突出了浓浓的春意，一弯曲折的小溪缓缓地流入幽深的山谷之中。游春的人们，有的骑马纵游，有的极目远眺，观赏着大自然的无限美景。在画面中，画家用点缀的手法画出了人物、马匹、山间的溪流、山林里的亭台楼阁，而画面的意境表现出了游春人的闲情逸致与自若如意。图中，画家在设色方面，多以青绿勾填法描绘山川、人物和树石，线条轻重有致，精细自然，不仅显出了古朴的美感也渲染了画面的气氛，烘托出秀美河山的盎然生机，艺术效果极佳。

长卷 绢本 横80.5厘米 设色 纵43厘米 北京故宫博物院藏

中国绘画肇始于原始社会，至少有9000年以上的历史。中国画将远古时期以线条为主要造型手段的原始绘画发展得淋漓尽致。

王维(701—761)，唐代诗人、画家。字摩诘，原籍祁(今山西祁县)，其父迁蒲州(今山西永济)，遂为河东人。玄宗开元五年(717)进士，与弟缙并以词学知名。后官至尚书右丞，世称“王右丞”。晚年归隐蓝田辋川，购居宋之间“蓝田别墅”。尝于清源寺壁上画《辋川图》，笔力雄壮。北宋苏轼称他“诗中有画，画中有诗”。明董其昌推崇为“南宗之祖”，认为“文人之画，自王右丞始”。传世画作有《雪溪图》、《孟浩然马上吟诗图》、《雪山图》等。著有《王右丞集》。

《辋川图》

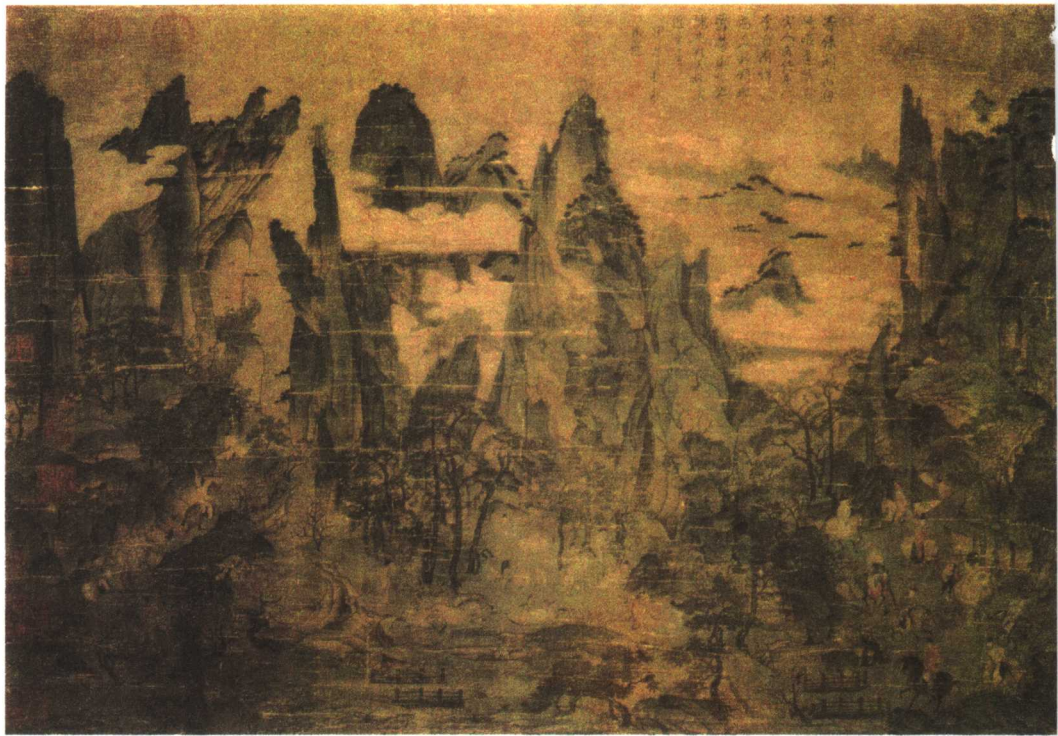

绢本 设色 (日)圣福寺藏

此图是画家晚年隐居辋川时所作。画面以别墅为主体与中心，向外展开。别墅处于群山的环抱之中，山石起伏，山脚下树林掩映，环绕在别墅周围。别墅里亭台楼榭，错落有致，画家用细笔重色描画，将别墅表现得细致入微，突出了建筑的古朴和端庄，也表现出一派安静而祥和的景象。在别墅外面，行云流水，一条小河在门前流过，小河中有一位船夫正撑船经过，船中有三两人，画面自然而闲适，呈现出悠然超凡的感觉，使人精神上很轻松惬意，还带来了身心上的审美愉悦，也陶冶了观赏者的情操，令人有清新脱俗之感。此图为唐人摹本，构图着色也体现了唐人的气息。本画笔力雄壮，山谷郁盘，云水风动，意出尘外，笔迹劲爽，气势深重，创以水渗透墨彩的新技法。

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。

《明皇幸蜀图》

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。作者匠心独运，将一群负带行李十分劳累的侍从和马匹，置于画面的中心部位，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。

中国绘画肇始于原始社会，至少有6000年以上的历史。中国画将远古时期以线条为主要造型手段的原始绘画发展得淋漓尽致。