

YUANDAI HUIHUA YISHU

元代绘画艺术

艺术的教育作用是在欣赏作品的过程中不知不觉地达到的
让人在赏心悦目当中提高人的精神境界

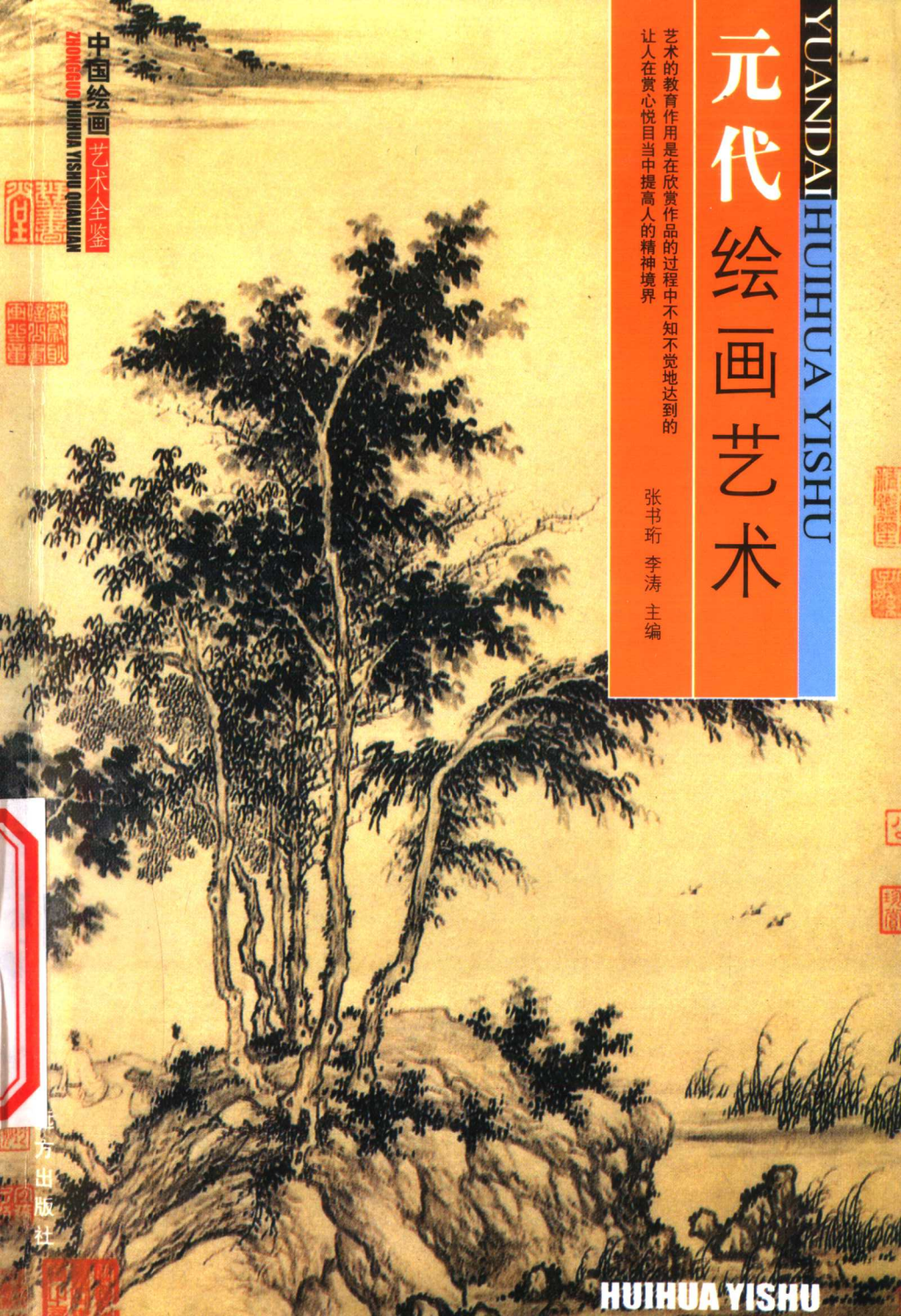
张书珩 李涛 主编

HUIHUA YISHU

中国绘画艺术全集

ZHONGGUO HUIHUA YISHU QUANJIAN

北方出版社

中国绘画艺术全鉴

元代绘画艺术

张书珩 李涛 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

元代绘画艺术/张书珩等编. - 呼和浩特:远方出版社, 2005.12

(中国绘画艺术全鉴/张书珩主编)

ISBN 7-80723-083-5

I.元... II.张... III.中国画-鉴赏-中国-元代 IV.J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 128838 号

中国绘画艺术全鉴

主 编 张书珩等
出版发行 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
经 销 新华书店
印 刷 三河市灵山红旗印刷厂
开 本 850×1168 1/32
字 数 1900 千字
印 张 168
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-80723-083-5/G·53

定 价 540.00 元(全十八册)

远方版图书,版权所有,侵权必究。

远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

目 录

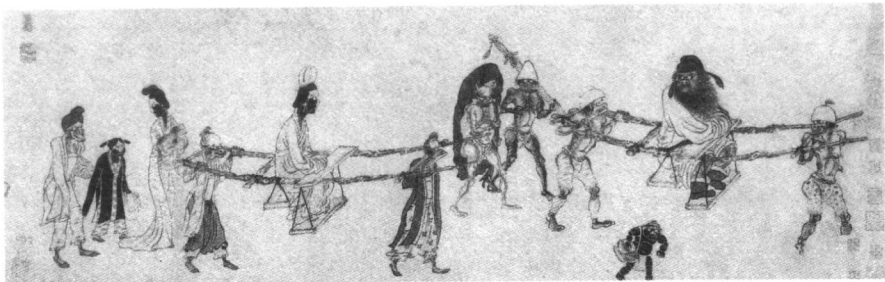
概 述	1
花鸟画	3
山水画	5
人物画	17
壁 画	21
元初巨匠赵孟頫	22
四君子画家郑思	95
赵孟坚	100
李 衍	101
李士行	116
钱 选	117
颜 辉	120
刘贯通	123
任仁发	124
黄公望	127

吴 镇	152
倪 瓚	173
王 蒙	183
别开生面的盛懋	192
张 渥	209
朱德润	224
唐 棣	230
曹知白	238
柯九思	239
顾 安	245
王 绎	246
王振鹏	248
王 冕	248

概述

13世纪初,蒙古族兴起于塞北,国势逐渐强盛,1234年灭金,取得金朝原有的华北之地,于1279年灭南宋,统一中国,建立以大都(今北京)为中心的元帝国。元代立国之初,蒙古族统治者在教育程度、文化艺术素养等方面,与中原士大夫之间存在着较大的差距,为了进一步巩固统治,遂礼遇儒臣,重视汉文化,从儒家经典中学习治国之道。世祖忽必烈具有雄才大略,他大力招揽人才,广收“江南遗逸”,重用汉族儒臣,还命汉族士大夫对皇室成员及蒙古族大臣弟子进行汉文化教育。至仁宗和文宗朝(1312~1332年),更进一步“亲儒重道”,礼遇文士,尤其喜好书画艺术。文宗建立奎章阁,任命画家、书画鉴藏家柯九思为鉴书博士,对内府所藏书画进行鉴别查定,故翰墨之盛以文宗时为最。

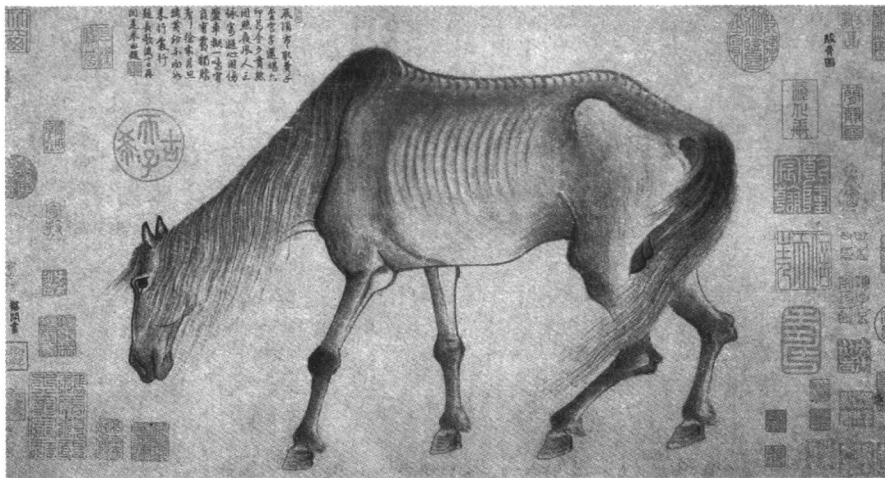
在绘画上,元代的绘画赓续宋辽金时代业已存在的趋势,并有了进一步的发展,其中最显著特点是文人画的兴盛。元代的文人画,强化了绘画作品的文学性,突出了笔情墨趣的表达,重视诗、书、画的进一步结合;

中山出游图 龚开 卷 纸本 墨笔 纵32.8厘米 横169.5厘米 藏美国弗利尔美术馆

同时，山水、“枯木竹石”、“四君子”等成为了主要的画题，人物画创作则相应减少；更重要的是，文人画的发展带来了审美趣味的显著变化，崇尚“古意”、“士气”，重视绘画创作中主观意兴的抒发，不仅逐步将“形似”放到了次要地位，从而与宋代刻意的求工求真形成了鲜明的对照，同时也在创作理论上体现出与北宋苏轼、米芾、文同等文人画传统的接续和开拓创新。

元代绘画中，文人画占据画坛主流。因元代未设画院，除少数专业画家直接服务于宫廷外，大都是身居高位的士大夫画家和在野的文人画家。他们的创作比较自由，多表现自身的生活环境、情趣和理想。山水、枯

骏骨图 龚开 卷 纸本 墨笔 纵29.9厘米 横56.9厘米 藏日本大阪市立美术馆

木、竹石、梅兰等题材大量出现，直接反映社会生活的人物画减少。作品强调文学性和笔墨韵味，重视以书法用笔入画和诗、书、画的三结合。在创作思想上继承北宋末年文同、苏轼、米芾等人的文人画理论，提倡遗貌求神，以简逸为上，追求古意和士气，重视主观意兴的抒发。与宋代院体画的刻意求工，注重形似大相径庭，形成鲜明的时代风貌，也有力地推动了后世文人画的蓬勃发展。在元代短短90余年间，画坛名家辈出，其中以赵孟頫、钱选、李衍、高克恭、王渊等和号称元四家的黄公望、吴镇、倪瓚、王蒙最负盛名。

花鸟画

元代枯木、竹石、梅兰等题材的绘画，随着文人画的兴盛，也得到了进一步的发展，并发生显著变化。其

墨兰图

郑思肖 卷 纸本 墨笔
纵 25.7 厘米 横 42.4 厘米
藏日本大阪市立美术馆

题材往往寓意高洁、孤傲，寄托画家的思想情操。艺术上讲求自然天趣，不尚雕饰和工丽，提倡以素净为贵。主要用水墨技法表现。其画风开启了后来的水墨写意花鸟画的先声。著名花鸟画家有钱选、陈琳、王渊、张中等人。他们在继承宋代院体花鸟画的基础上各变其法。钱选变工丽细密为清润淡雅，晚年更创不假雕饰的水墨写意和彩色没骨画法。王渊师法黄筌，作品多用水墨法，变工整富丽为简逸秀淡，是元代成就最突出的花鸟画大家。陈琳、张中笔法粗简，突破了宋代院体绘画一丝不苟的规格。竹石画家最著名的有李衍、高克恭、赵孟頫、柯九思、吴镇、顾安、倪瓒等人，大都继承文同、苏轼或王庭筠的传统而有自己特色，以水墨法

见长。张逊善画双钩竹，在元代几成绝响。其他竹石名家尚有李侗、谢庭芝等人。以画梅著称者有邹复雷、王冕等人，他们多学自仲仁和尚和杨无咎。邹复雷笔法雄秀洒脱、墨气清润。王冕墨梅枝干挺秀，笔法简洁，深得梅花清幽之致。

山水画

元代绘画以山水画为最盛，其创作思想、艺术追求、风格面貌，均反映了画坛的主要倾向，影响后世也最深远。元初山水画家以钱选、赵孟頫、高克恭为代表，他们均对传统山水画进行了认真探索，并托复古以寻求新路。钱选善画青绿山水，师法唐代李思训、李昭道父子和南宋赵伯驹，并融进文人画的笔意和气韵，具有一种生拙之趣。赵孟頫的山水画，广泛吸收名家之长，强调书画同源，并将书法用笔引入绘画创作中，形成多种面貌。他早年学晋唐，多青绿设色，如《幼舆丘壑图》，空勾填色，不加皴点，格调古拙；46岁以后师法五代董源和北宋李成、郭熙，以水墨为主，有时将水墨与青绿画法有机结合，一扫南宋院体积习，发展了山水画的表現技法，成就突出。高克恭变化出入于米芾、董源、

归去来兮图 何澄 卷 纸本 墨笔 纵 41 厘米 横 723.8 厘米 藏吉林省博物馆

李成之间，形成了浑穆秀润的独特风格，在元初与赵孟頫、钱选并驱。元代中后期，崛起黄公望、王蒙、吴镇、倪瓒这四大家。他们主要继承董源、巨然等的山水画传统，在创作思想和创作方法上，直接或间接地受到赵孟頫的影响，又各具特色。黄公望发展了赵孟頫的水墨画

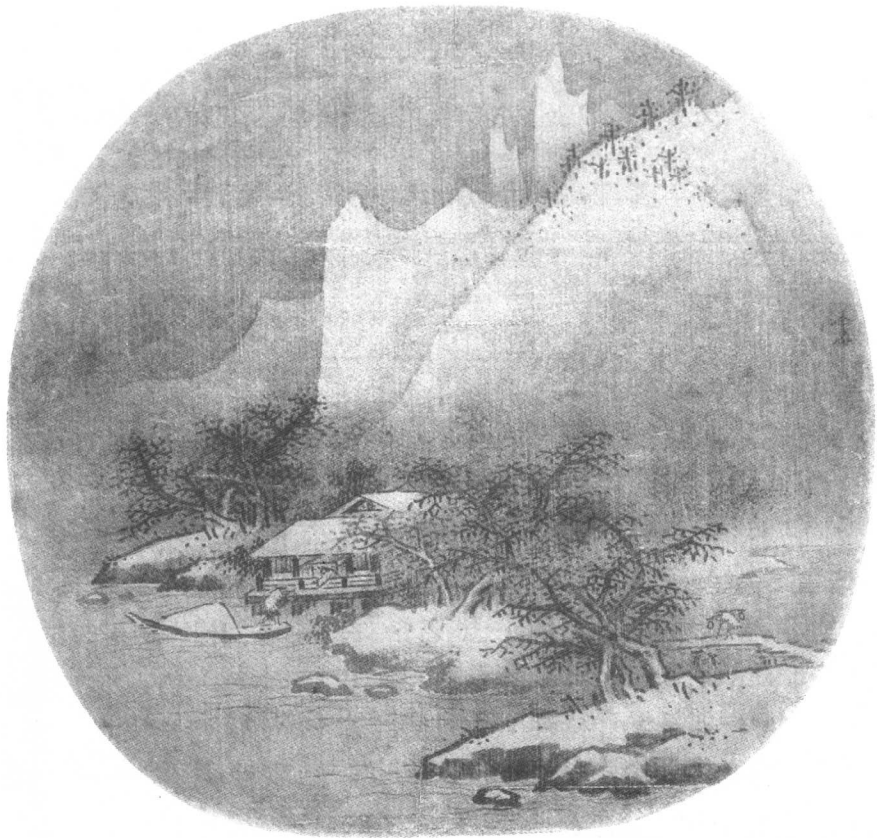
法，并上追董源、巨然，多用披麻皴，晚年大变其法，自成一家。其作品有浅绛和水墨两种面貌。他的浅绛山水，烟云流润、笔墨秀逸、气势雄浑；水墨山水，萧散苍秀、笔墨洒脱、境界高旷，其韵致高于赵孟頫。王蒙是赵孟頫外孙，除受赵孟頫影响外，也曾得黄公望指

点，又直窥董源、巨然画法。他的山水画以水墨为主，间或设色，善用枯笔，创牛毛皴、解索皴法。其作品布局饱满、结构茂密，山峦多至远近10层，树木不下几十种，笔法苍浑，有蓊郁秀逸、浑厚华滋之致。吴镇的山水树石以董源、巨然为归，间及荆浩、关仝，多用湿笔，笔法雄劲，墨气浑润。题材以《渔父图》为多，主

要描写江南湖山景色，表现画家避世幽居，浪迹江湖、寄兴山水的隐士生活。作品往往题以秀劲潇洒的草书诗词，使诗书画相得益彰。倪瓒山水画初师董源，后参以荆浩、关仝笔法，写山石树木又兼师李成创折带皴。其作品大多取材于太湖一带湖山景色，多用水墨枯笔干擦，偶尔设色。早中年浑厚之中间出以萧散秀逸，晚

雪江卖鱼图

李东 册页 绢本 墨笔
纵 23.6 厘米 横 25.2 厘米
藏故宫博物院

年苍劲之中又出以蕴藉高旷，作品有一种萧瑟荒寒之感。元四家以他们各自的创新风格和简练超脱的艺术手法，把中国山水画发展到了一个新阶段，代表了这一时期山水画发展的主流。

元代还有一批山水画家，各有师承，各具特色，在画史上也享誉颇高。其中受赵孟頫影响，兼宗李成、郭熙画法的画家，有盛懋、商琦、曹知白、朱德润、唐棣

双钩竹石图 元 李衍 轴 绢本 设色 纵163.5厘米 横102.5厘米 藏北京故宫博物院

沐雨

沐雨图

李衍 立轴 绢本 设色
纵 111.5 厘米 横 55 厘米
藏故宫博物院