

山水画册页

历代名家册页粹编

浙江人民美术出版社

历代名家册页粹编

山水画册页

 浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

历代名家册页粹编. 山水画册页 / 历代名家册页丛书编委会编. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2016. 5 (2016. 10重印)
ISBN 978-7-5340-4860-9

I. ①历… II. ①历… III. ①山水画—作品集—中国—古代 IV. ①J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第066961号

《历代名家册页粹编》丛书编委会

韩亚明 吴大红 杨可涵 王武优 余 娇
郑涛涛 王诗婕 侯 佳 应宇恒 杨海平

责任编辑: 杨海平
装帧设计: 龚旭萍
责任校对: 余雅汝
责任印制: 陈柏荣

统 筹: 于斯逸 王 莎 刘亚丹
何一远 邓林纯 姚依群
何鸿雁 李杨盼 郑红霞

历代名家册页粹编 山水画册页

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 2016年5月第1版·第1次印刷
2016年10月第1版·第2次印刷

开 本 889mm × 1194mm 1/12

印 张 16.333

印 数 1,501-3,000

书 号 ISBN 978-7-5340-4860-9

定 价 138.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

历代名家册页粹编

山水画册页

 浙江人民美术出版社

历代名家山水画册页赏鉴

张东华

唐代以前，书画多系卷轴。自唐起，有把卷轴割成单幅页子，装潢成册的，取名“册页”。后来凡小幅画心，为了便于收藏保存、翻阅鉴赏而折叠成页的都叫册页，这种形式一直沿用至今。虽然在六朝时期就已经有了山水画，并略早于花鸟画走向成熟，但是，以册页形式出现的山水画并不早于花鸟画。在画史上，北宋徽宗时期扬补之的《四梅花图》在装帧形式上非常特别。虽然以手卷的形式出现，但有明显的分割迹象，好像一帧一帧的册页。而且其画幅的高度（37厘米）与当时的大册页的高度相仿，只是通过历代的收藏印迹把各段有机地联结在一起。扬补之的《四梅花图》的装帧形式可以看出北宋晚期和南宋早期正是手卷向册页转变的时期，那时的画家在手卷里往往会考虑其册页的效果。换言之，如果高度为一尺左右的长卷，也可折叠成册页。

美术史论家普遍认为，社会政治环境的变迁是南宋小品画（册页）盛行的主要原因。唐、五代、北宋时期政治文化中心在北方，有成就的画家也多居北方，其所见多为悬崖峭壁，坡石裸露的大山大水，有丰富的褶皱可以描绘，这就是山水画中的各种皴法。但是，江南一带的山水，一方面是坡势平缓的丘陵山地，水波不兴的江河湖泊，另一方面是茂林修竹，山石多为植被覆盖，山水的相似度极大。在这种情况下，如果采用大幅面形式来表现大山大水，画面难免会出现雷同重复的效果。因而把大山大水的局部作深入的刻画更易抓住山水画的特征，故画家着意于在咫尺绢素中的精心经营，“马一角”“夏半边”就是这种思维的体现。

当然，从装饰的角度讲，宋代的小品画多表现为团扇，也就是传统绘画不但装堂饰壁，也开始装饰如团扇等日常用品。绘画材质的改变，也为册页的盛行创造条件。当然，其深层原因是观念形态的改变。

众所周知，两宋时期程朱理学走向成熟并广为盛行，格致思想深入人心。朱熹说：“须是今日格一件，明日又格一件，积习既多，然后脱然自有贯通处。”这就是格物致知观念。格致就是从观物察己开始，在万事万物中推导出人的道德心以达修身的目的。如果把这种观念推广到绘画领域，那就是赵昌式的晨起绕栏写生的方式。山水画家则以山水的自然物理为研究对象，以一山一水、一草一木为描绘对象，把自然山水浓缩凝炼于册页之中，以册页形式出现的山水小品可以说是格致思想的一种视觉呈现。而小品画的流行又为文人践履“诗中有画，画中有诗”的游戏笔墨提供了方便。另外，册页画携带方便，所以逐渐成为文人墨客喜欢的一种装裱形式，也成为文人间玩赏的雅媒。

从存世的画作看，大量佚名的团扇小品山水画主要是南宋时的作品，后被改裱为册页。南宋马麟的《芳春雨霁图册》描绘的就是春日雨后雾气弥漫的江南景色，一泓春水边只有几棵古树清晰可见，隐隐约约的树丛和远山营造了一个山色空蒙的江南美景。这是山水画家在体味了江南景致后的视觉表达，其空灵感是大幅山水画所无法表达的。而独钓寒江式的隐逸情怀也只有用册页的形式表达才更恰当，如元代朱德润的《松溪钓艇图》册，古松虬曲，扁舟一叶飘浮于波光粼粼的江面上，远处群山隐约，好一处隐居之地。

在元代和明代时期，册页出现了新的样式，其代表形式是现藏于台北“故宫博物院”的明代董其昌《小中见大》册（《仿宋元

人缩本画及跋》)。此册收录了二十二幅宋元名画的缩本册页，其内容是对古代大家画迹忠实的缩小临仿。换个角度讲，大幅的山水画也可用小品册页的形式来表达。究其原因或许是学画者的需要，或许是收藏家的需要，抑或是当时文人观念的变迁所致。有些作品如果不标明尺寸的话，我们很难判断是大幅作品还是小品，如现藏故宫博物院的佚名元画《山水图》册之四，画中崇山峻岭，茅屋小院，下有渔舟小艇优游其间，“小中见大”的效果十分明显。

由此可见，作为一幅册页既可以是“半边”“一角”，也可以用“小中见大”的方式处理大山大水，画面内容并不影响画幅形式，关键是画家的构思和思想的表达。

明代是山水画发展的重要时期，也是大量山水画册页出现的时期。明代画家大都在传统的基础上开拓创新，其中以沈周最具代表性。他继承了宋元文人画传统，注重笔墨情趣，讲究诗、书、画的结合，擅长描绘江南风景和文人生活的情景，抒写宁静幽雅的田园隐逸情怀，如他的《卧游图》册之一、之二，自成流派，对后世影响很大。

处于考据学盛行时期的清代山水画复古倾向凸现。考据学的特点是对各种“理”的溯源，清代前期的“四王”山水画就是这种复古思想的体现。他们在创作巨幅大作的同时也创作小品册页，或为师友酬唱，或为课徒之作，形式十分丰富。王原祁是“四王”中面目最突出、个性最强烈的一人。他的画巧中藏拙，浑厚质朴，是继董其昌之后，将文人山水画向前推进的又一位代表性画家。而以弘仁、髡残、八大山人、石涛为代表的“四僧”，皆是明末遗民，以书画寄托人生，是主流之外的革新派代表人物，对后世绘画产生了极为深远的影响。石涛（原济）存世的小品册页很多，水乡野景，云山雾水，生态万象而又情趣盎然，似在写生中又寓写意、写情。至晚清，山水画坛渐离复古潮流，先有海上画派，继而有岭南画派，从此开启了近现代中国画的新面貌。

虽然海派画家多以花鸟画名世，但虚谷的山水册页别具一格，笔法冷隽，画风清新秀劲。在技法上善于吸取宋元明各家之长，推陈出新，以独创的“战笔”与浓淡墨色结合手法表现自然山水中的一山一水、一草一木，以独特的画风独步画坛。而在近现代的水画家家中，黄宾虹的独特成就更为后世画家所推崇。他不但为我们留下了大量理论著作，也留下了不计其数的山水画作品，册页小品更是耐人寻味。他的小品如大画，或黑山黑水，气势恢宏，透现出画家内心的寂静和自足；或勾皴点叶（如《黄山卧游》），空灵幽远，以小见大，在对大自然的描绘中深切感悟人生的真谛。

《历代名家册页粹编——山水画册页》所选作品均为历代名家的经典作品，时间跨度大，上自两宋的团扇小品，下至近现代山水画大家黄宾虹先生的册页作品；风格变化多，既有水墨写意山水，也有青绿山水；皴法丰富，既有披麻皴，也有米点皴，是读者了解山水画流变和技法演变的理想教材。相信本书出版后将产生金针度人的作用。

无款 携琴闲步图 南宋 绢本设色 26cm×25.9cm 上海博物馆藏

无款 江村图 南宋 绢本设色 23.3cm×24cm 上海博物馆藏

无款 高阁听秋图 南宋 绢本设色 24.3cm×24.7cm 故宫博物院藏

无款 云峰远眺图 南宋 绢本设色 24.8cm×26.4cm 故宫博物院藏

无款 溪桥策杖图 南宋 绢本设色 24.8cm×26cm 故宫博物院藏

无款
雪窗读书图
南宋
绢本设色
49.2cm×31cm
中国历史博物馆藏

无款 松阴楼阁图 南宋 绢本设色 24.5cm×23.5cm 故宫博物院藏

无款 山坡论道图 南宋 绢本设色 25cm×25.4cm 故宫博物院藏

无款 观瀑图 南宋 绢本设色 27.7cm×28cm 故宫博物院藏

无款 山居对弈图 南宋 绢本设色 24cm×24.8cm 故宫博物院藏

无款 梅溪放艇图 南宋 绢本设色 24.4cm×24.8cm 故宫博物院藏