

王蒙

WANG MENG

QINGBIANYINYINTU

青卞隐居图

中国历代绘画经典 第一辑

高清仿真解析范本

天津人民美术出版社

天津出版传媒集团

石涛

SHI TAO

GUMUCHUIYINTU

古木垂荫图

李毅峰撰

作者简介

石涛（1641—约 1718），清初四僧之一。法名原济，一作元济、道济。本姓朱，名若极，字石涛，号苦瓜和尚、大涤子、清湘陈人等，汉族，本籍桂林（今属广西），僧籍全州，明靖江王之十世孙，幼年出家为僧。半世云游，饱览名山大川，晚年定居扬州，终老于此。作画构图新奇，无论是黄山云烟，江南水墨，还是悬崖峭壁，枯树寒鸦，或平远、深远、高远之景，都力求布局新奇，意境翻新。他尤其善用“截取法”，以特写之景传达深邃之境。笔墨恣肆，淋漓洒脱，不拘小处瑕疵，作品以奔放之势见胜，为清初山水画大家，画花卉也别有生趣。著有《苦瓜和尚画语录》，为最有价值的清代画论。

王蒙（1308 或 1301—1385），字叔明，号黄鹤山樵、香光居士，湖州（今属浙江）人，外祖父赵孟頫、外祖母管道昇、舅父赵雍、表弟赵彦征都是元代著名画家。王蒙的山水画受到赵孟頫的直接影响，进而师法王维、董源、巨然等人，所作幽密深邃，气象苍茫，笔墨繁复，后人喻之为天下画之至繁者。元末，他做过理问、长吏一类的小官，后来因为“遇乱”（指爆发农民起义），弃官隐居黄鹤山多年，自号黄鹤山樵。明初出任泰安（今属山东）知州，因胡惟庸案受牵累，死于狱中。

王蒙能诗文，工书法，尤擅画山水，得外祖父赵孟頫法，以董源、巨然为宗而自成面目。写景稠密，布局多重山复水，善用解索皴和渴墨苔点，表现林峦郁茂苍茫气象。山水之外，兼能人物。所作对明、清山水画影响甚大，仅次于黄公望，后人将其与黄公望、吴镇、倪瓒合称为“元四家”。

作品简介

《古木垂荫图》：纸本，设色，立轴，纵 175 厘米，横 50.7 厘米，现藏于辽宁省博物馆。

写古木垂荫，秋江淡起，矾石屋宇，杨柳平坡，一片湖光山色，使观者有出尘之想。

图中人物或湖边对话，或舟中弄笛，相映成趣。全幅可见其极具个人艺术特征的解索皴法和节奏分明的点苔法，气脉相通，构图严谨，旷远幽深，可居可游，令人神怡。不可否认，虽为一代宗师，但石涛之画往往失之率易而流于江湖气，但此图画得十分认真，是作者的斋心养静之作。

《青卞隐居图》：纸本，水墨画，纵 140.6 厘米，横 42.2 厘米，现藏于上海博物馆。

卞山（一作弁山），在画家王蒙的家乡吴兴西北十八里处，那里山高林茂，景色幽美。他的外祖父赵孟頫和元初画家钱选，据记载都画过“卞山图”。他们的作品可能是引发画家王蒙创作的契机。《青卞隐居图》作于 1366 年 4 月，为其艺术创作高峰时期。据画上收藏印推测，这幅画是赠给表弟赵麟的。作者以高远法构图，画面下段，近景画水边山麓，幽涧流水。在一片茂盛的树林中，有一人曳杖而行。中段，描绘山峦起伏变化，山势逶迤而上。深远之处可见茅屋数间，屋内有一隐士抱膝而坐。上段，最高处画危峰耸立，表现出可望而不可攀的险峻之势。全图幽密深邃，气象苍茫，其个人符号非常强烈的牛毛皴和解索皴的运用在此画面中体现得最为典型，特别是其极具个人特色的焦墨破笔点苔，轻重缓急，节奏分明。无怪乎董其昌称此图为“天下第一王叔明画”。整个画面流动的线条，跳跃的墨点，组成一层层山冈，一组组树木，密密层层布满画面。山势虽然前后重叠，但气脉相互贯通，宛如一条游龙飞腾而上，因此有人称这种画面结构为“龙脉式”，其实也就是通常所说的“之”字形取势布景。不过王蒙这幅画更重视“气势”的表现，有一种气脉的流动感，而且画面繁密而不塞迫，使人觉得既丰富又灵动。如果以王蒙的画与倪瓒的画相比，一繁一简，都达到了艺术的极致。前人评论王画“似繁而简”，倪画“似简而繁”，真知者之言。

王蒙 青卞隐居图

石涛 古木垂荫图

图书在版编目（CIP）数据

王蒙 青卞隐居图 / (元) 王蒙绘 ; 李毅峰撰 . 石涛 古木垂荫图 / (清) 石涛绘 ; 李毅峰撰 . -- 天津 : 天津人民美术出版社 , 2013.1
(中国历代绘画经典·高清图真解析范本·第 1 辑 ; 8)
ISBN 978-7-5305-5182-0

I. ①王 ②石 II. ①王 ②石 ③李 III. ①中国画—作品—中国—元代②中国画—作品—中国—清代 IV. ① J222.47 ② J222.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 294905 号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编：300050 电话：(022)58352900

出版人：李毅峰 网址：http://www.tjrm.cn

北京图文天地制版印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2013 年 1 月第 1 版

2013 年 1 月第 1 次印刷

开本：787 毫米 × 1092 毫米 1/4 印张：3 印数：1-6000

版权所有 侵权必究

定价：22.00 元

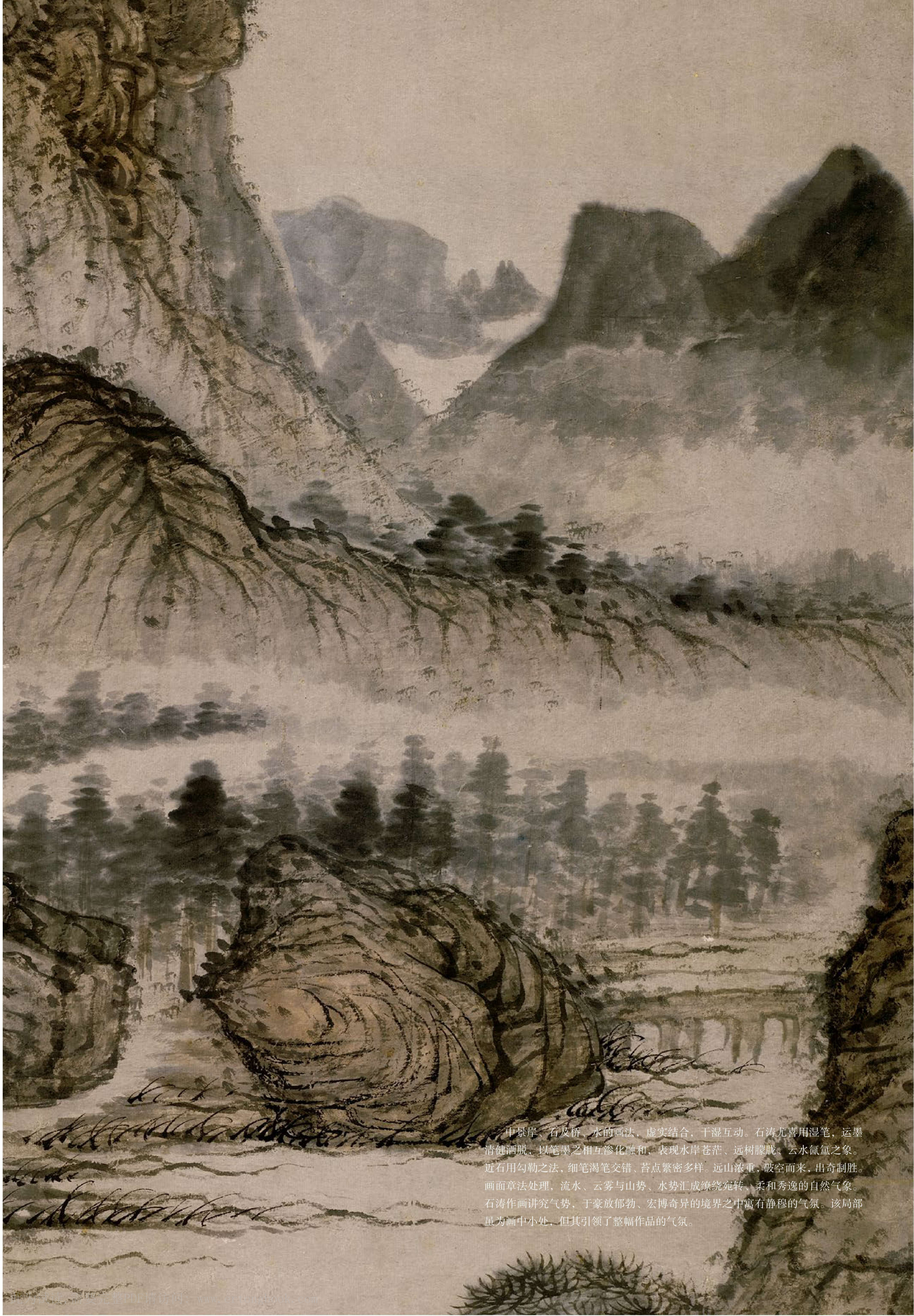
《古木垂荫图》

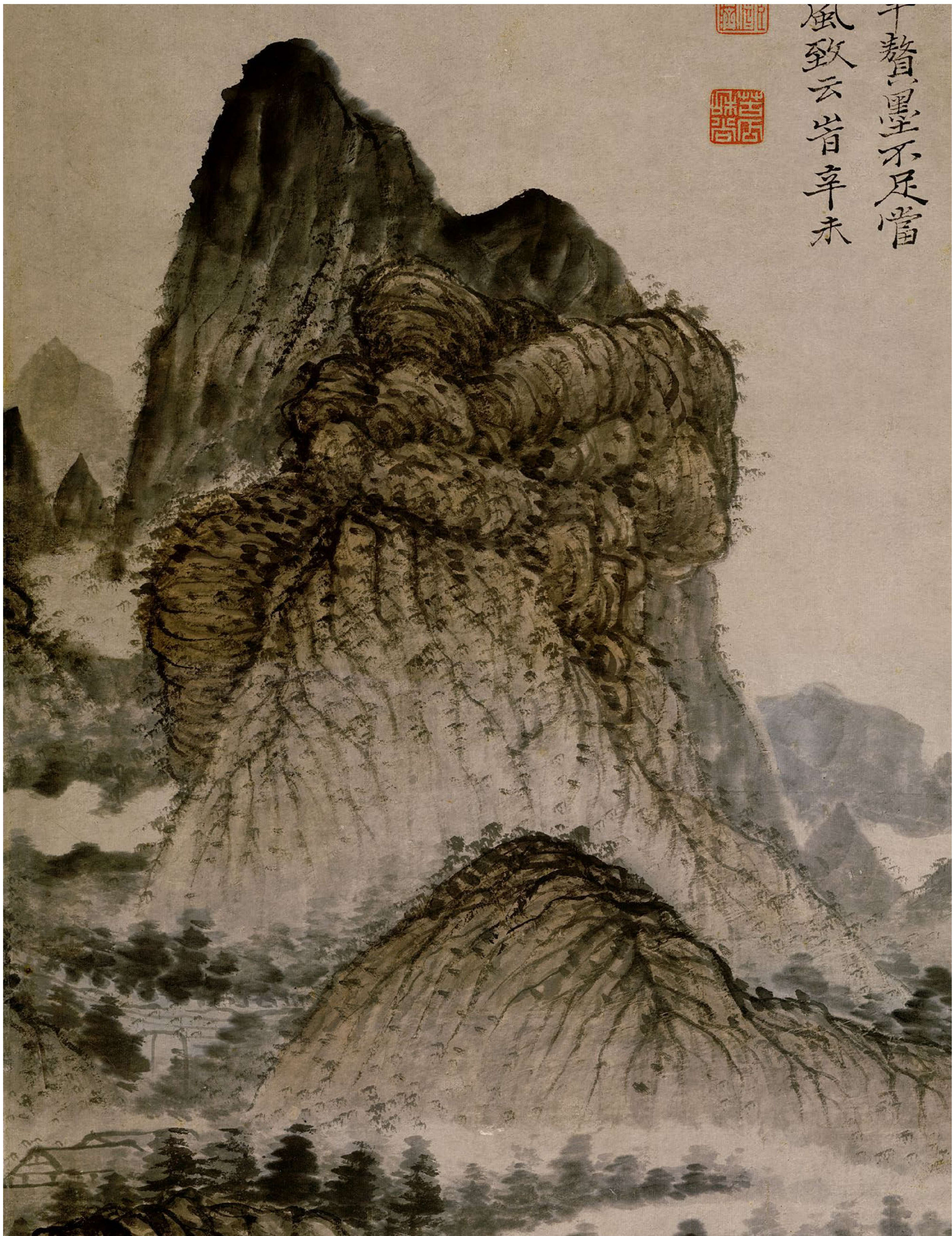
在山水画的笔墨语言上，石涛除学习研究过米家父子外，还深入研究过元代山水画，我们可以在他的山水里，见到元四家以及沈周等人的影子。石涛的树法主要是元明文人名家的套数，但因其笔法多样，用笔灵活，粗细刚柔，飞涩徐疾兼施并用，使树的形态既有生活原貌，又参入了书法的内涵。该幅中的树干，中锋线条流畅凝重，侧锋线条干而松柔，一波三折，方圆结合，秀拙相生。点叶、夹叶、松针及枯枝，浓淡相兼，干以湿出，不拘成法。与近坡山石及向深远去的水势，形成其“截取法”取景的典范之作。

虽是中景，但是于中景中，又分出三远。石涛早年的山水画多细笔、渴笔，中年用笔多沉厚，尤其是北行之后画面形象多充实繁茂，勾皴及点苔密集。用焦墨和浓墨勾勒山形，其用笔以行书之法，转折顿挫有董其昌法，远树有米家父子法。石涛最大的特点还是用墨当笔，用笔当墨，通过烘、染、破、泼、积等墨法及平、圆、留、重等点画勾勒的笔法来渲染气氛或统一画面，体现“天地浑熔一气”的山水状态。

中景岸、石及桥、水的画法，虚实结合，干湿互动。石涛尤喜用湿笔，运墨清健洒脱，以笔墨之相互渗化融和，表现水岸苍茫、远树朦胧、云水氤氲之象。近石用勾勒之法，细笔渴笔交错、苔点繁密多样。远山浓重，破空而来，出奇制胜。画面章法处理，流水、云雾与山势、水势汇成缭绕宛转、柔和秀逸的自然气象。石涛作画讲究气势，于豪放郁勃、宏博奇异的境界之中富有静穆的气氛。该局部虽为画中小处，但其引领了整幅作品的气氛。

《古木垂荫图》是石涛五十岁之作。这是该图的主峰。石涛采取了先勾后染、皴染结合的方法。他的皴法主要源于董源、巨然、黄公望、王蒙一路，根据山石自然结构，使用披麻皴、解索皴、云头皴等皴法，从上到下，分次开来。或密或疏，连勾带皴，连皴带点，随机而化。点在石涛的山水中极具特色，他独创

了多种点法，如：“点有风雪雨晴四时得宜点，有反正阴阳衬贴点，有夹水夹墨一气混杂点，有含苞藻丝联络连牵点，有空阔阔干燥没味点，有有墨无墨飞白如烟点，有如焦似漆邈邈透明点……有没天没地当头劈面点，有千岩万壑明净无一点。”其丰富的山头画法，保留有元人山水的厚重及明人书法入画的松灵。

盡有至理不存膚廓萃天雲於一室縮長江於寸流
收萬仞於拳石其危峰駐日古木垂陰皆於纖細中
作舒卷派不使此理了然於心終成鼓粥飯氣耳然而
委金王於草莽者有矣若
吳翁先生風雅畢擅且爲一時文物之權衡洵乎重望
也而山僧亦邀下交之誼緣作此紙雖累筆贅墨不足當
其一睨而要之煙霞投契間自別有一種風致云皆辛未
三月清湘石濤濟并請 教正

石涛书法成就很高，他从十岁开始练习书法，学颜真卿、苏轼、董其昌，其中苏轼对他影响最大。石涛篆、隶、行书及小楷兼擅。他的行书飘逸飞动，晚年趋向于烂漫；隶书秀润自然，迥异时流；小楷则取法魏晋，古意盎然。尤其是题画书法，把画法与书法融为一体，而能“我自用法”。该幅题跋，有隶楷神髓，又辅以行书的自由，脱掉了明末

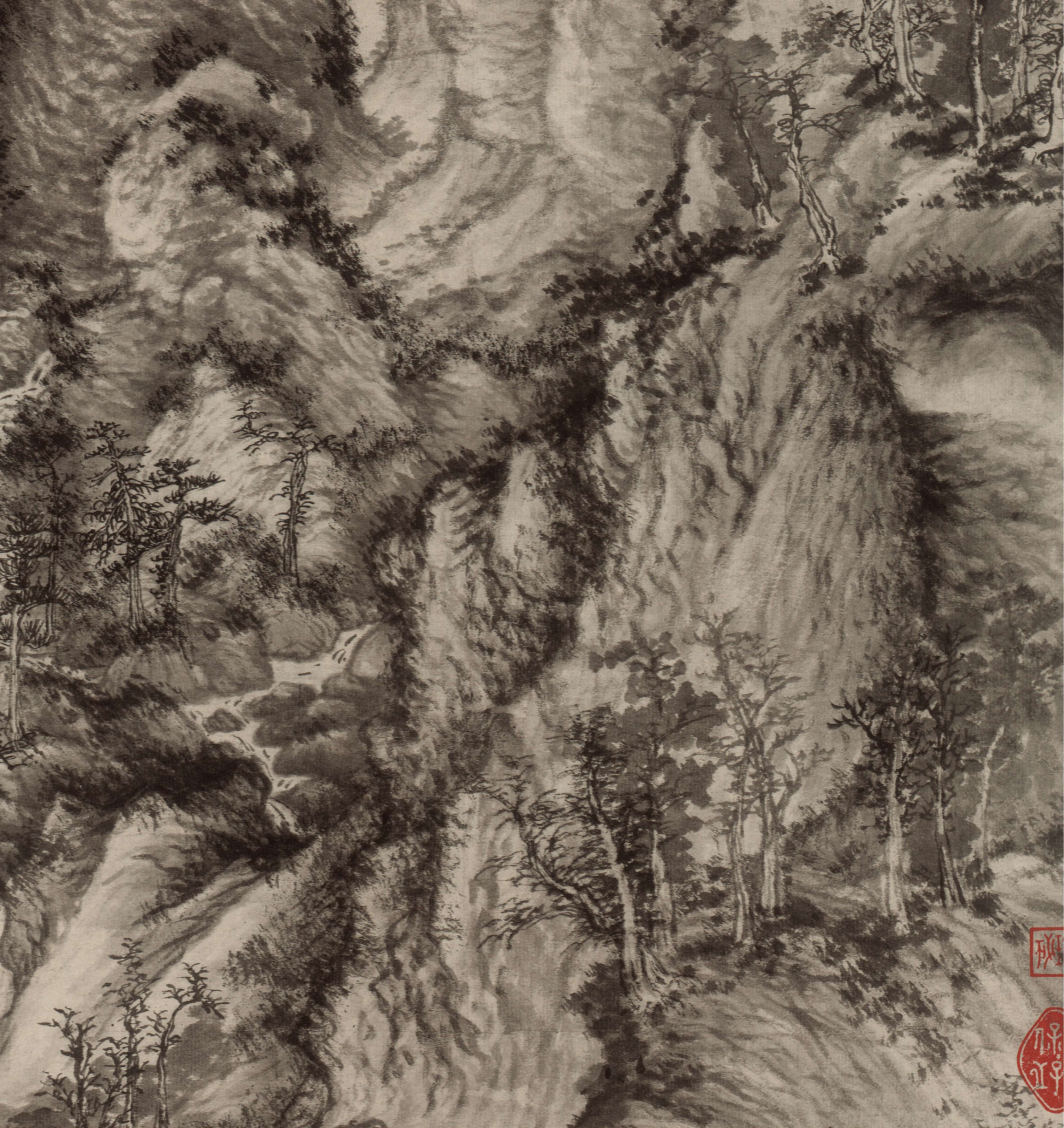
清初盛行的仿古习气，别出蹊径。石涛十分赞同书画同源之理，故其书法变化万千，天真烂漫，十分生动。他把画中之六法证诸书道。骨法用笔如书家之楔折勾转，经营位置如书家之结体布白，传移模写如书家之临碑摹帖响拓变钩，应物象形如书家之象形状物等等。石涛自言“万物皆化为一法，皆可用及书画”，信然。

《青下隐居图》

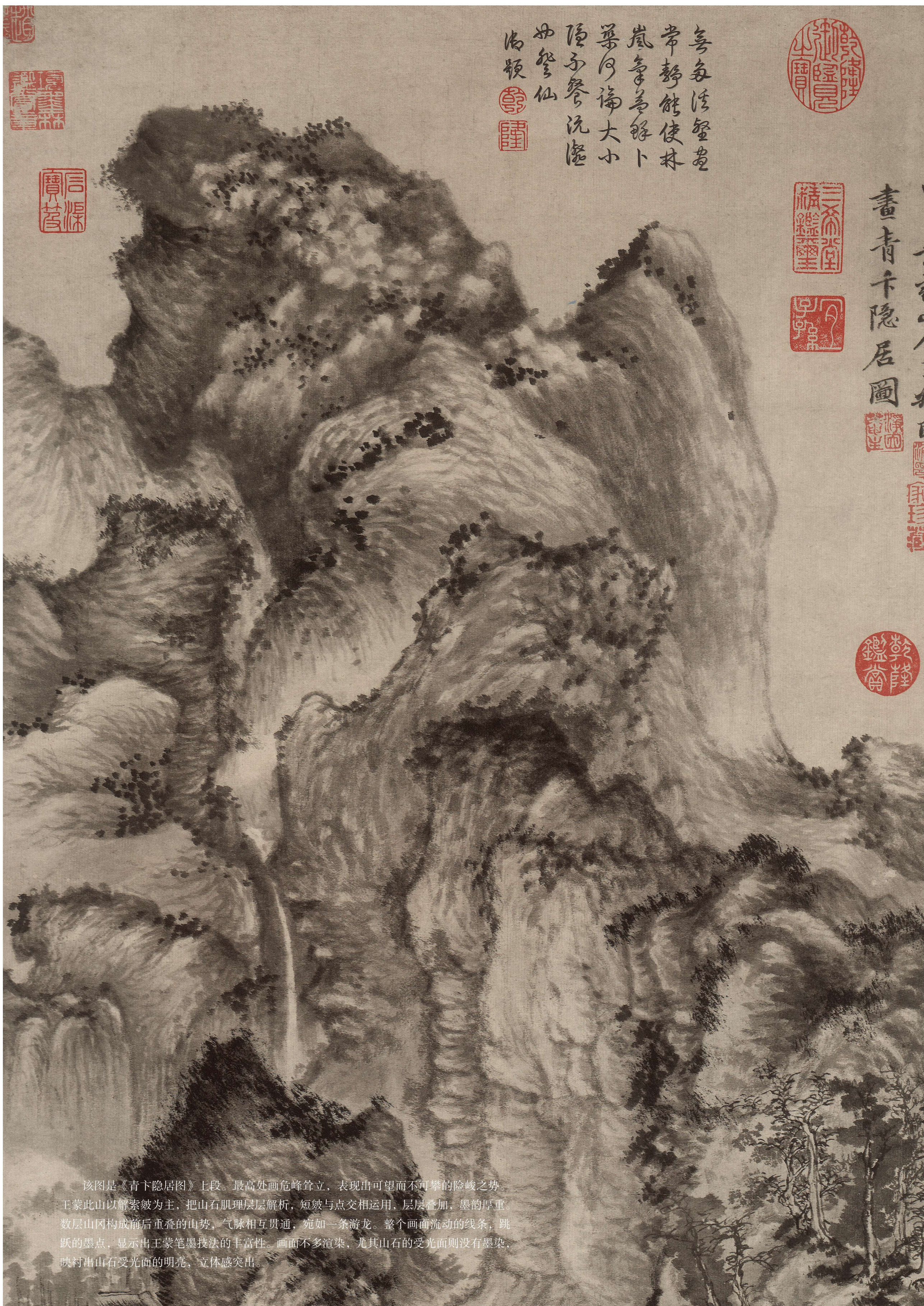

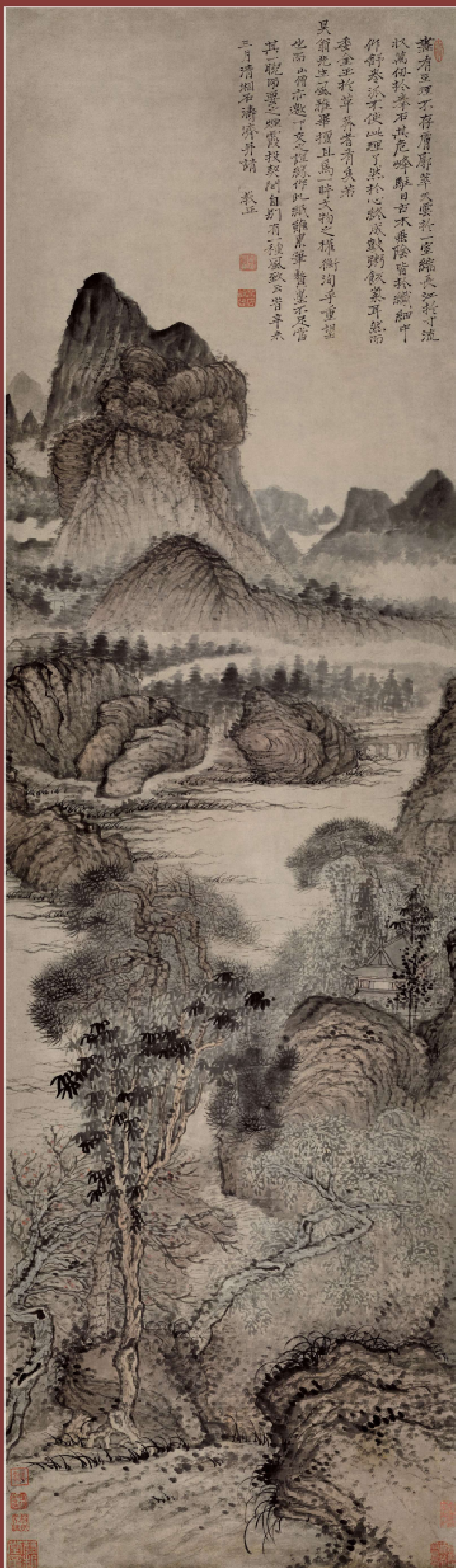

▲ 中段的解索皴很粗犷，以渲其深远。其用锋颖很新的狼毫笔略带侧锋来完成，笔锋如稍钝，线条就会丢掉线的松灵。淡墨勾石骨，再用焦墨皴擦，“使石中绝无余地，再加以破点”。淡墨微染，层层加深，层次井然。层层山体由近及远，以叠加的皴擦来表现，有条不紊，充分呈现出空间的深度。山上树木，用笔简而不繁，茂密苍郁。整个中段画面密而不塞，实中有虚，有深远的空间感。画家在继承了董源、巨然、李成、范宽、郭熙等前代诸大家之法的基础上，融会贯通，创造出了线繁点密，苍茫深厚的新风格，再现了江南溪山蒙蒙润湿，林木茂密，沉郁深秀的自然风貌。

► 此图在狭长的画幅内，表现出卞山从山麓至山顶的雄伟奇特的景象。其下段是林木及水岸，从一开始就把人引入一种特殊的视觉幻境，显现出一种“纵横离奇，莫辨端倪”的神秘，又在神秘中晕出元气淋漓。这幅局部以山路和树木为主，在山林中蜿蜒一幽径，一人正盘桓其间，曳杖而行。在这里，“境”的营造大过了笔墨。而“境”的气氛又以水墨晕章来形成。这更体现了王蒙用墨的境界。赵孟頫诗云：“何当便理南归棹，呼洒登楼看卞山。”董其昌曾泊舟山下，叹王蒙“能为此山传神写照”，其千岩万壑，峰峦曲折，意境深邃，苍茫深厚，皆由此展开广阔空间。这种“幽幻空间”艺术在明末趋于成熟，并被清代画家接受。现代画家潘天寿和美术史家王伯敏曾从技法方面作了介绍，认为“这幅画技法甚为高妙，在描写时，先以淡墨而后施浓墨，先用湿笔而后用焦墨的方法为之，用笔乱而不乱，层次井然。山头打点，方法尤多，有浑点、破竹点、胡椒点、破墨点，表现出山上树木的茂密苍郁。全局不多渲染，其深远之处，都以紧紧的皴擦来表现它，有条不紊，理具其中，充分呈现出空间的深度”。使细腻和粗犷在一幅画中结合得如此完美，这正是王蒙承继赵孟頫的一大特色。天空和下面的水用淡墨渲染，而与西画素描的处理方法异曲同工。

出版人：李毅峰
责任编辑：鲁荣
装帧设计：陈彤
技术编辑：郑福生

古木垂荫图 清 石涛

青卞隐居图 元 王蒙

ISBN 978-7-5305-5182-0

9 787530 551820 >

定价：22.00元