

ZHONGGUOLIDAI
HUIHUAJINGDIAN
GAOQING
FANGZHENJIEXI
FANBEN

中国历代绘画经典 第一辑

天津人民美術出版社

天津出版传媒集团

高清仿真解析范本

巨然

JU RAN
WANHESONGFENG TU

万壑松风图

杨惠东 撰

作者简介

巨然，五代宋初画家。江宁（今江苏南京）人，开元寺僧。工画山水，师法董源水墨一派而有所发展，所作淡墨轻岚，气象温润，擅写江南烟岚气象和山川高旷之景。南唐后主李煜降宋后，巨然随至汴京（今河南开封），住开宝寺，于学士院绘《烟岚晓景》壁画，为时称赏。其画多用长披麻皴写山石，山顶多作矾头（山顶石块），以破笔焦墨点苔，并于水边点缀随风蒲草，林麓之间，布置以松柏卵石，风格苍郁清润。后人将其与董源并称“董巨”，为五代宋初南方山水画的主要代表，对后世影响颇大。存世作品还有《秋山问道图》、《层岩丛树图》（台北“故宫博物院”藏）、《云烟浮岫图》轴（日本大阪市立美术馆藏）等。

作品简介

五代巨然《万壑松风图》为故宫旧藏，现藏上海博物馆。绢本，墨笔，纵 200.7 厘米，横 70.5 厘米。

在巨然所有存世作品中，以此图尺幅最为巨大。虽然师法董源，但由于后期移居北方，故其作品中的高旷雄浑气象，体现出鲜明的北派山水影响。此图绘江南烟岚松涛，矾头重叠；深谷里清泉奔涌，溪畔浓荫森森；沿着曲折的山脊，是一片片浓密的松林，“丰”字形的松树随风摇曳，似乎能使观者感受到阵阵湿润的凉风扑面而来；沟壑里聚起团团云雾，缓缓地向上升腾；山瀑下置一水磨磨坊，溪上架一木桥，所写正是宋人山水理想中的可游可居之境。构图与其它山水稍有不同，虽取全景，并不突出主峰，而是通过环绕着的松林将峰顶连成一个统一的整体，近、中、远三个空间层次表现得自然得体。全图笔墨沉厚浑朴而不失腴润秀雅，天趣盎然，仍不失江南山水的温润气象。坡石用淡墨作长披麻皴，再以焦墨、破笔点苔，有沉郁清壮之韵。画中屋宇，以界画而成，显示了画家高超的表现能力与写实技巧。就此画的总体气象而言，无疑是画家的晚期作品。

图书在版编目（CIP）数据

巨然 万壑松风图 / (五代) 巨然绘；杨惠东撰. -- 天津：天津人民美术出版社，2013.1
(中国历代绘画经典. 高清仿真解析范本. 第1辑；2)
ISBN 978-7-5305-5188-2

I. ①巨 II. ①巨 ②杨 III. ①中国画—作品—中国—五代（907—960）IV. ①J222.431

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 294841 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

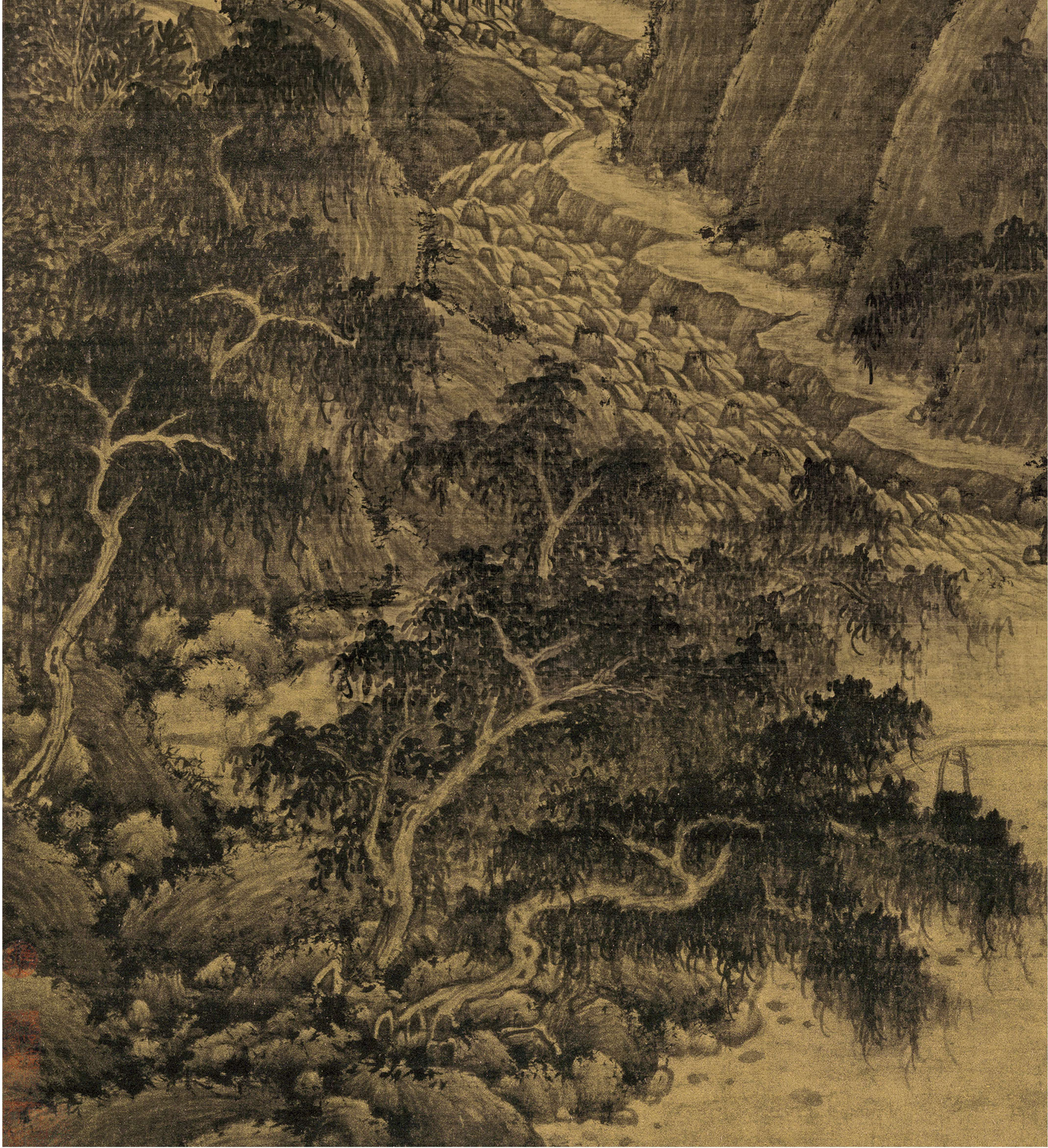
1/4

印张：3

印数：1-6000

版权所有 侵权必究

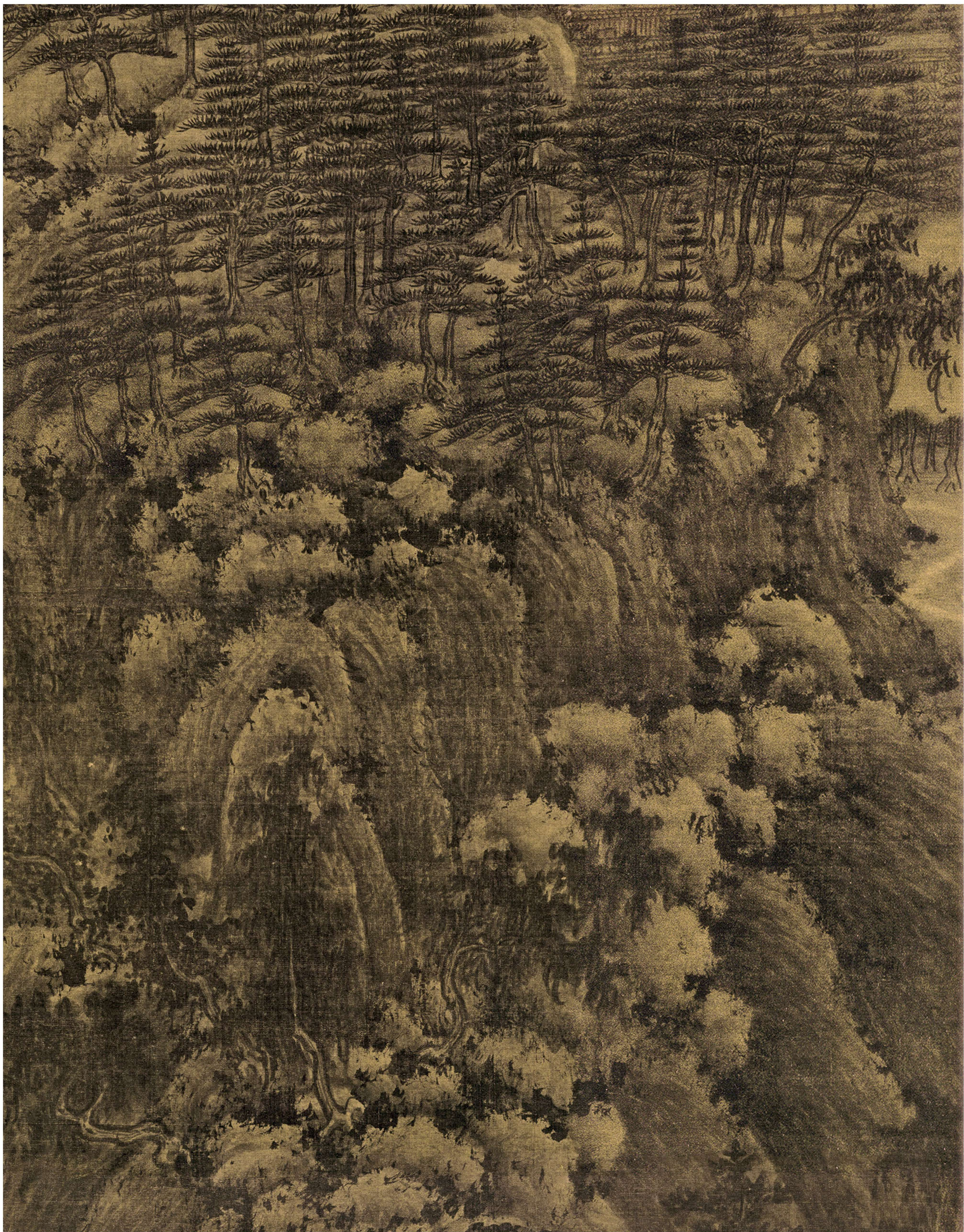
定价：22.00 元

◀ 画面右下之局部以一小木桥转进山路，石坡后有一水榭，隐者独坐其中，红衣小童正捧书前往。此处的几株大树或浓墨介字点叶，或鹿角蟹爪勾枝，笔墨简壮，似乎有一些五代北宋初北方山水画派的影响。巨然在南唐灭国后从建业至汴京，居开宝寺为僧，曾效仿过一些李成的作品，因此其画之笔墨较之董源更为粗放劲壮，这可以理解，但浓重的湿润之气仍为江南体格。水榭后一条小路延伸进画面深处。《圣朝名画评》记“沙门巨然”的画“古峰峭拔，宛立风骨。又于林麓间多用卵石，如松柏草竹，交相掩映，旁分小径，远至幽墅，于野逸之景甚备”。所记和此图殊称。

▲ 近树多曲，远树皆直，善作介字点叶，这是巨然画树的特点。在此图起手处以湿润之笔画出一片石堆，水际多圆浑小石，石头上部皴笔简而下部繁密，山石的结构与界限由此生焉。勾皴之笔湿而润，石上则以干枯之焦墨破笔点苔，正是其师董源的画法，但更为放松、随意。石坡上有几株大树，树干双勾画出，然后内加皴线以体现结构和质感。树叶或个字点或介字点，树型旁逸斜出，姿态生动，前浓后淡，层次分明。不过，此时的山水画正处于逐步探索时期，巨然的树法尚不完全成熟，此处的树枝皆左右延伸变化，前后的关系还没有，所谓“石分三面，树分四枝”，“四枝”者，前后左右也。树后之溪水多碎石，勾水之线条淡而粗壮，富有装饰味。

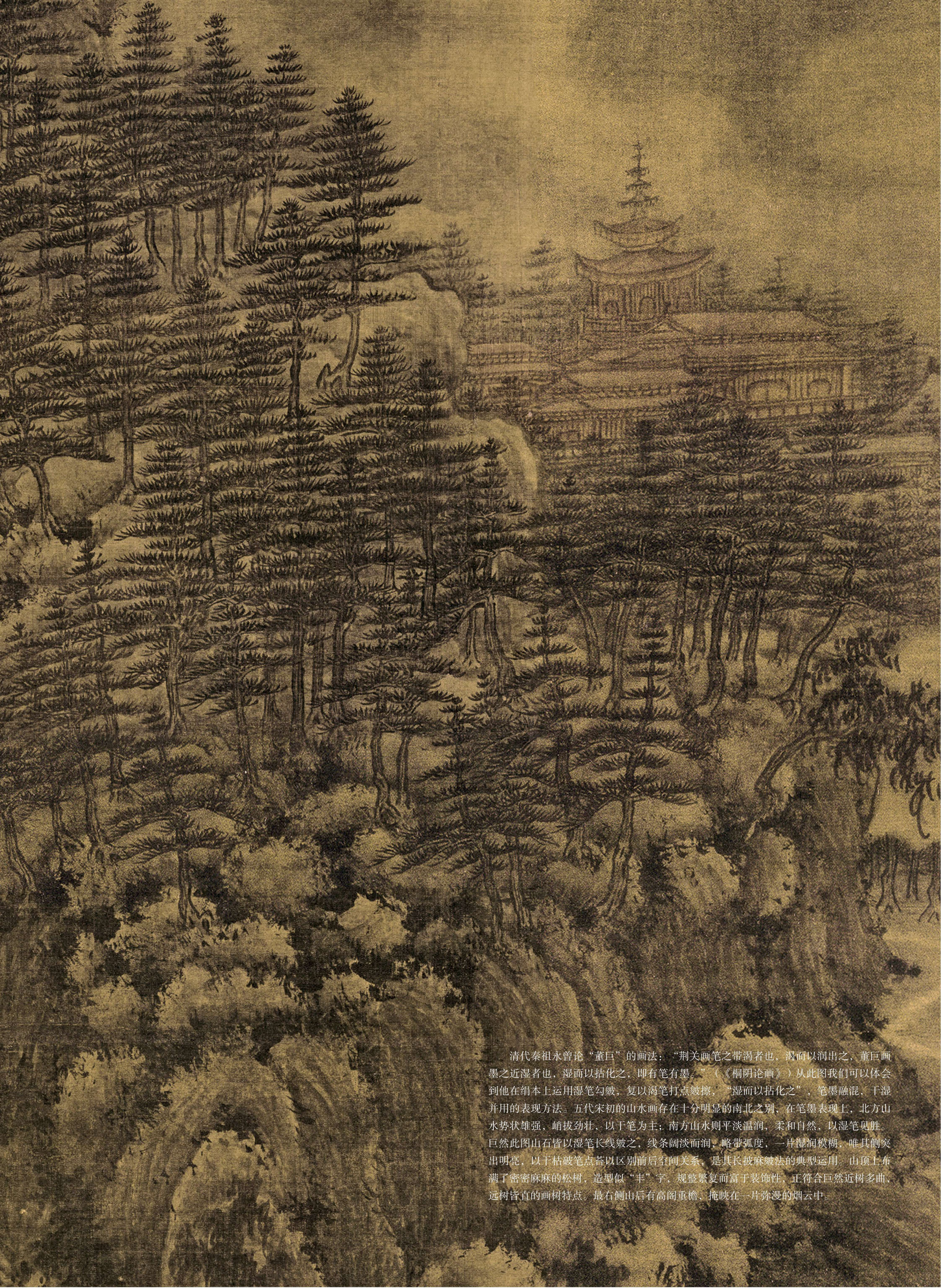

米芾《画诀》谓：“巨然少年时多作矾头，老年平淡趣高。”“巨然明润郁葱，最有爽气，矾头太多。”所谓“矾头”乃江南地区独有的一种典型地貌，山峦顶上聚集的成片的垒叠巨石，形如矾石的结晶体。江南地区气候相对湿润，高温多雨，由于温度、大气及水的共同作用，对岩石表面产生了程度不同的溶解与剥蚀，当初棱角分明的岩石，就有可能在此长期的剥蚀风化过程中逐步变化成椭圆形或圆形的状态。此处局部矾头甚多，如同镶嵌在山间的明亮卵石，笔墨淡而润，矾头上则以焦墨破笔点苔，极为浓重响亮。我们可以在元代王蒙的《青卞隐居图》中看到类似的笔墨运用。

溪流之上安排有多层台榭，其间有三文士闲谈。台榭刻画深入，比例精确，结构分明，线条以中锋出之，劲挺而爽利，显示出作者高超的写实能力和笔墨技巧。事实上，就画法和题材的丰富性而言，巨然是远逊其师的，后世文人画家尊“董巨”为南宗画之祖，但平心而论，这些逸笔草草的“不肖子”们除了得其平淡天真之趣以外，绝大多数人，或者说全部，并没有达到“董巨”高度的表现能力，当然他们可以自解为意不在此。真当为中国画一哭！台榭之左为一断崖，上有成组杂树；台榭之上云雾、飞泉，以浓淡之墨点染而出，虚实相生，潮湿温润的江南气象油然而出。

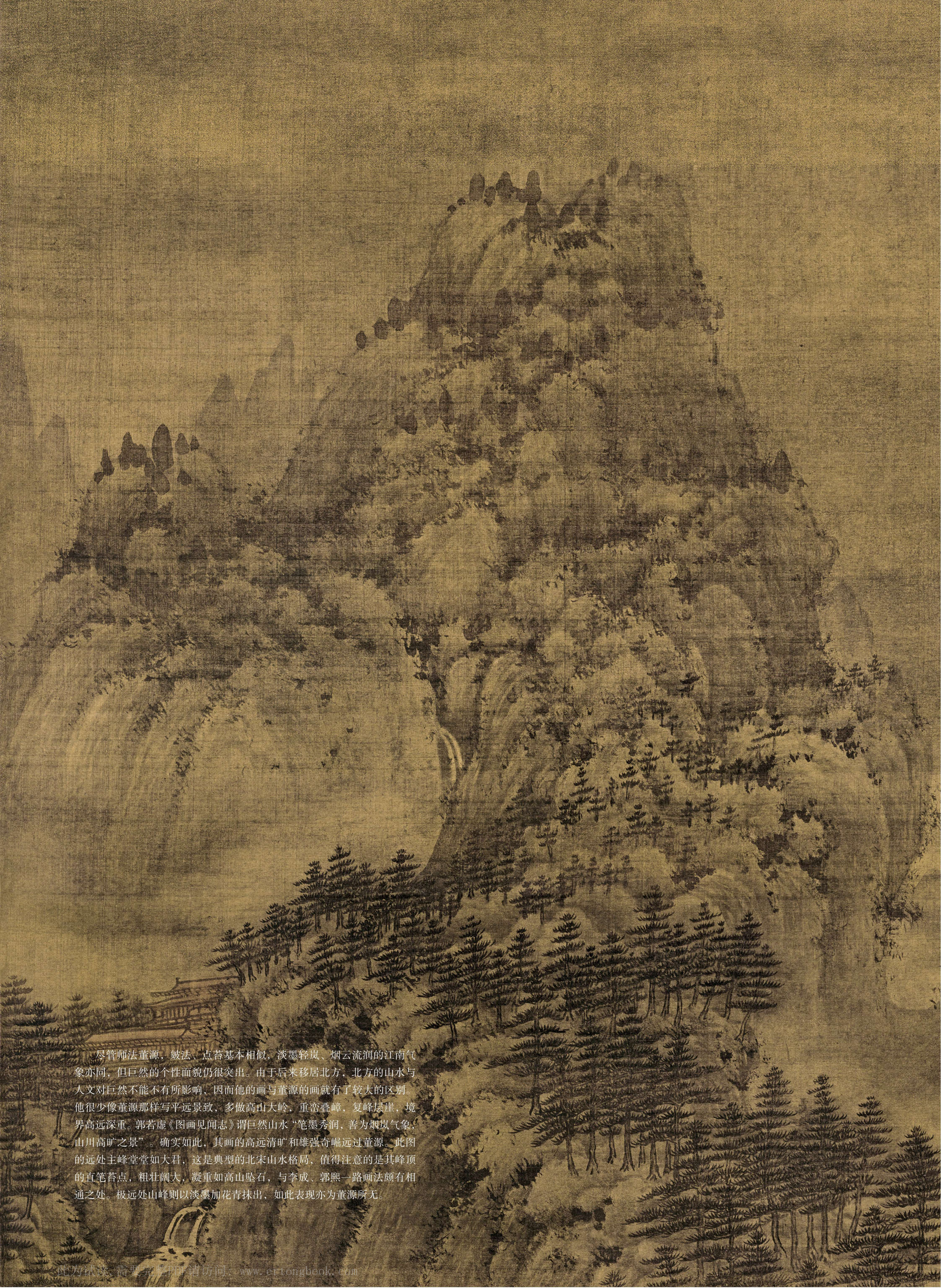

清代秦祖永曾论“董巨”的画法：“荆关画笔之带渴者也，渴而以润出之，董巨画墨之近湿者也，湿而以拈化之，即有笔有墨。”（《桐阴论画》）从此图我们可以体会到他在绢本上运用湿笔勾皴，复以渴笔打点皴擦，“湿而以拈化之”，笔墨融混，干湿并用的表现方法。五代宋初的山水画存在十分明显的南北之别，在笔墨表现上，北方山水势状雄强，峭拔劲壮，以干笔为主；南方山水则平淡温润，柔和自然，以湿笔见胜。巨然此图山石皆以湿笔长线皴之，线条阔淡而润，略带弧度，一片湿润模糊，唯其侧突出明亮，以干枯破笔点苔以区别前后空间关系，是其长披麻皴法的典型运用。山顶上布满了密密麻麻的松树，造型似“丰”字，规整繁复而富于装饰性，正符合巨然近树多曲，远树皆直的画树特点。最右侧山后有高阁重檐，掩映在一片弥漫的烟云中。

尽管师法董源，皴法、点苔基本相似，淡墨轻岚、烟云流润的江南气象亦同，但巨然的个性面貌仍很突出。由于后来移居北方，北方的山水与人文对巨然不能不有所影响，因而他的画与董源的画就有了较大的区别。他很少像董源那样写平远景致，多做高山大岭，重峦叠嶂，复峰层崖，境界高远深重。郭若虚《图画见闻志》谓巨然山水“笔墨秀润，善为烟岚气象，山川高旷之景”。确实如此，其画的高远清旷和雄强奇崛远过董源。此图的远处主峰堂堂如大君，这是典型的北宋山水格局，值得注意的是其峰顶的直笔苔点，粗壮阔大，凝重如高山坠石，与李成、郭熙一路画法颇有相通之处。极远处山峰则以淡墨加花青抹出，如此表现亦为董源所无。

出 版 人：李毅峰
责任编辑：扈建立
装帧设计：陈 彤
技术编辑：郑福生

ISBN 978-7-5305-5188-2

9 787530 551882 >

定价：22.00 元

万壑松风图
五代宋初 巨然