

ZHONGGUOLIDAI
HUIHUAJINGDIAN
GAOQING
FANGZHENJEXI
FANBEN

中国历代绘画经典 第一辑

四

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

高清仿真解析范本

黄公望

HUANG GONGWANG
TIANCHISHIBITU

天池石壁图

杨惠东撰

作者简介

黄公望（1269—1354）元代画家、书法家，元四家之一。元代著名全真派道士、画家。常熟人。字子久，号一峰，又号大痴道人。元至元（1335—1340年）中，浙西廉访司徐瑛辟为书吏，后因事被诬入狱，出狱后师事金月岩入全真教。曾住持万寿宫，提点开元宫。后往来松江、杭州等地，卖卜为生。晚年住于杭州笕箕泉，86岁时逝世。《道藏》收入金月岩编、黄公望传《纸舟先生全真直指》一卷、《抱一函三秘诀》一卷，阐述全真派内丹原理和功法。

黄公望为著名山水画家，与倪瓒、吴镇、王蒙合称“元四家”。晚年作品追求神采、气韵，将诗、书、画融为一体，不重形似，笔法简练精到，笔意深远苍茫，峰峦浑厚，气势雄秀。作品很多，尚存世的有51件，其中20余件流散在美国、日本、英国等地。其名作《富春山居图》一部分藏于浙江省博物馆，一部分藏于台北“故宫博物院”。著作除道藏所收外，尚有《大痴道人集》、《写山水诀》等。

作品简介

《天池石壁图》现藏于北京故宫博物院。绢本，设色，纵139.4厘米，横57.3厘米。

黄公望存世作品甚多，其中精品大多作于70岁左右，此图即为其中之一。黄公望开创浅绛山水一体，以文人画的传统观念，对中国山水画的色彩体系进行了适度的变革，这是黄公望在美术史上的一大贡献。此图为其最有代表性的浅绛山水，描绘江苏常熟虞山名胜天池石壁的秀丽风光。层峦叠嶂、杂木长松、烟云流润、气势雄浑。画面左下方三棵巨松高耸、杂树林立，茅屋隐约其间。隔溪一大山拔地而起，层层盘桓而上。至右中，一池四边石壁陡立，桥阁筑于池中，飞瀑泻水，为点题之笔也。此画构图繁复，但用以勾画的线条和皴笔十分简略。大山通体以赭石铺底，然后以墨青、墨绿层层烘染出高低、远近之层次。后人对黄公望有“峰峦浑厚，草木华滋”之誉，在元四家中，对后世影响最大的就是黄公望。明代董其昌将他奉为“南宗”山水的最高典范，并将黄公望山水画中的清逸秀拔、繁简得宜融入自己的画中，影响到他的学生王时敏，并合王鉴、王翬、王原祁之力，将黄公望的绘画风格推向极致。纵观“四王”的全景山水图，无论是构图的繁复，勾皴的简约、洒脱，还是用墨、设色的浅绛风格，都可以清楚地发现黄公望《天池石壁图》的影响。《天池石壁图》左上自署：“至正元年十月，大痴道人人性之作天池石壁图，时年七十有三。”画幅上端有元柳贯题记。《寓意编》、《大观录》等书皆有著录。

图书在版编目（CIP）数据

黄公望 天池石壁图 / (元) 黄公望绘；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；4)
ISBN 978-7-5305-5185-1

I. ①黄 II. ①黄 ②杨 III. ①山水画—作品—中国—元代 IV. ①J222.47

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 295162 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

虽然是师法董巨，但黄公望的个性仍很鲜明，《天池石壁图》山峦层叠，巨木长松，颇有宋画宏大的气度，但笔墨上却大异其趣，在笔法上变繁复为简疏，化宋人的质实为虚灵，以干淡而松活的皴染代替了宋人的湿墨重染——变南宋山水画强调整块的黑白浓淡对比效果，重在笔法的丰富多变和笔墨融洽，体现出典型的“元画”气象。此局部左边三松，树

干的勾皴用墨干而淡，勾出轮廓后皴鳞皮，勾松针，松针的线条也并不十分浓重，总体上仍是温润清淡，我们可以比较一下李唐《万壑松风图》中的松树画法，二者笔墨旨趣实有天壤之别。松下之杂树或圈或点，皆温润柔和，无奇峭之笔，无浓重之墨。树下之乱石多以渴笔积墨，乱而有序，着墨不多，但空间结构交待得十分清晰，最后以焦墨圆笔点苔，清峻而疏朗。

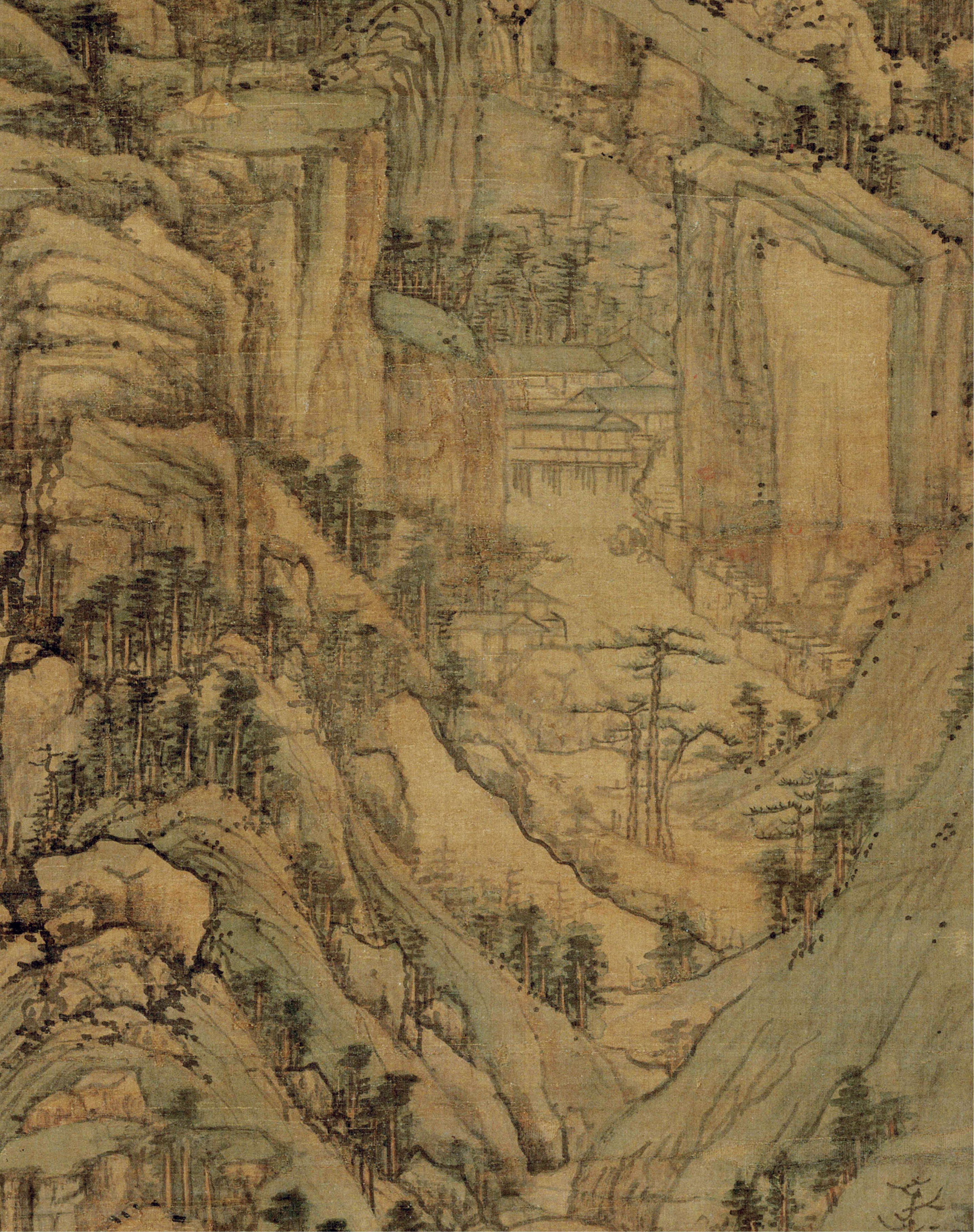
黄公望擅以“草篆奇籀”之法入画，化宋人的质实为虚灵，变清刚犀利为圆润柔韧，随勾随皴，勾皴结合，不是一笔定型，而是靠干而淡、由淡至浓的复笔来解决形的塑造。在此可以看出元人“散笔之法”的基本特点，多以渴笔积墨，初无定向，随勾随皴，有不足处，

再以焦墨破之，亦不据定轮廓。黄公望在其《写山水诀》中谓：“画石之法，先从淡墨起，可改可救，渐用浓墨者为上。”正是此意。从此局部可见，山石表现笔势侧中寓正，多尖峰斜拖披兼皴法，杂树之法既有介点、个点，又有自米氏化出的横点树丛，轻松而随意。

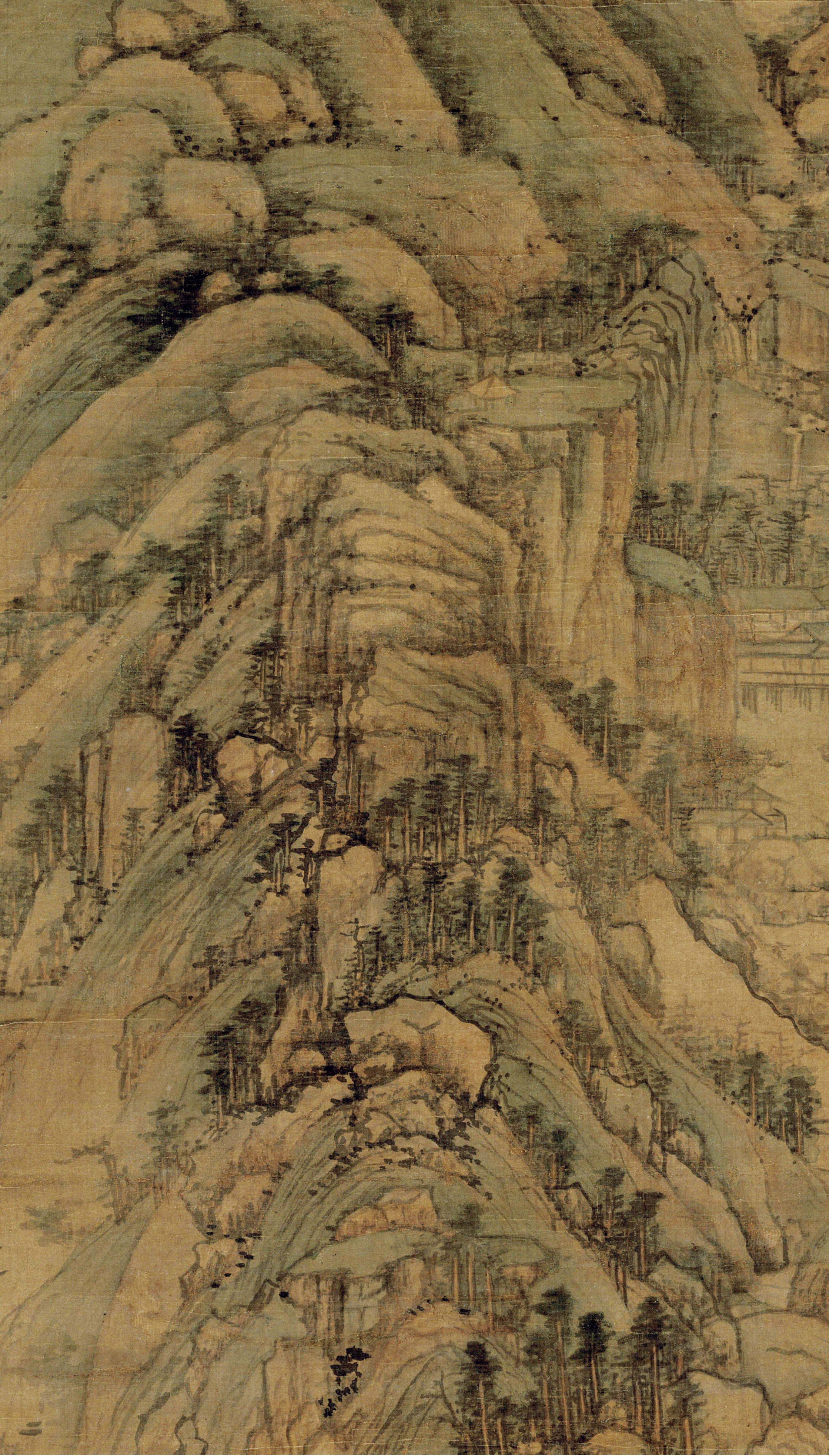
山水画设色有“青绿”“浅绛”之别，“青绿”渊源最古，可上溯到元朝时期，至于“浅绛”一格，则创自黄公望。“青绿”所用为石青、石绿一类矿物质颜色，渲染较厚，有较强的覆盖能力。而所谓“浅绛”法是指在皴擦之后以轻而淡的赭石和花青渲染，颜色需调入大量水分，十分清淡，绝不能掩盖或破坏了原有的墨韵，以色不掩墨、墨色交映为上。赭石和花青具有温暖和沉静的视觉色感，很适宜于表现江南地区清丽明洁的山光树色，也符合文人画以平淡自然为尚的审美观。由黄公望创立的浅绛山水很快风行天下，并为后世崇尚和发扬，成为山水画的主体色调。元初钱选以文人画的审美观对青绿法进行适度的改造，创小青绿一体，之后黄公望又进行进一步的改造，创为浅绛之法，至此中国山水画的色彩体系终于完成了文人化的演进过程。当然，所谓浅绛并非仅有赭石和花青，淡墨和藤黄也是经常调配的颜色，以成墨青、墨绿、汁绿之色相。此图是典型的浅绛之法，色调简淡雅洁，沉静而内敛。

黄公望平时作画均以披麻皴法，而此局部以直笔才折为主，然后用淡墨擦于其凹处，即董其昌在《画旨》中所说：“作画，凡画山俱要有凹凸之形，先勾山外势形象，其中则用直皴，此子久法也。”画面主体高岭层岩，以疏朗的线条直皴结构形体，亦即其《写

山水诀》所说画石要“用方圆之法，须方多圆少”。黄公望早年也曾学过北方山水画派的荆关和李成，荆、关、李用笔雄强劲利，结体多方，用墨浓重，黄公望部分笔法或有似之，但却化浑厚为潇洒，变刚劲为柔和了。

黄公望《写山水诀》有云：“山论三远，从下相连不断，谓之平远；从近隔开相对，谓之阔远；从山外远景，谓之高远。”以“阔远”代替北宋郭熙三远中的“深远”，反映出元人对山水意境的一种新的追求。宋人“自山前而窥山后，谓之深远”的构图，需要采取鸟瞰式的视觉，在实践中非置身于直升机中而不能为，而黄公望为代表的元代画家长期生活于江南地区，那种天远水阔、冈岭隔岸相对的自然景色无疑影响了他们的视野与思维方式，黄公望提出的“阔远法”，使意境显得旷远清空，如此图的主峰处理，反宋人主山堂居于画正中似扑面而来的威压感，和观者已有了相当一段的距离，由此也显得更为自然，更为亲和。

性之得大癡道人天池石壁圖請予
作歌予愛其合作歌而識諸圖上
而且以發道人燕間一笑

連峯崑崙：雲簇：石壁天池秋一幅
大癡道人騎鯉魚夢入神山采蛾綠
覺來兩鬢風冷：顚氣湧出芙蓉青
磴巖下匯龍池水絕巍觀高連閣道
星道人弄筆：不知八柱誰其張地維
金繩鐵紐一何壯鳥道險絕橫峨眉
三百年来畫林壑董米中間稱合
作何嘗惜墨點微茫間亦塗丹記
搖落吳興室內大弟子幾人照輪無
血指十日五日一筆成能事於今誇

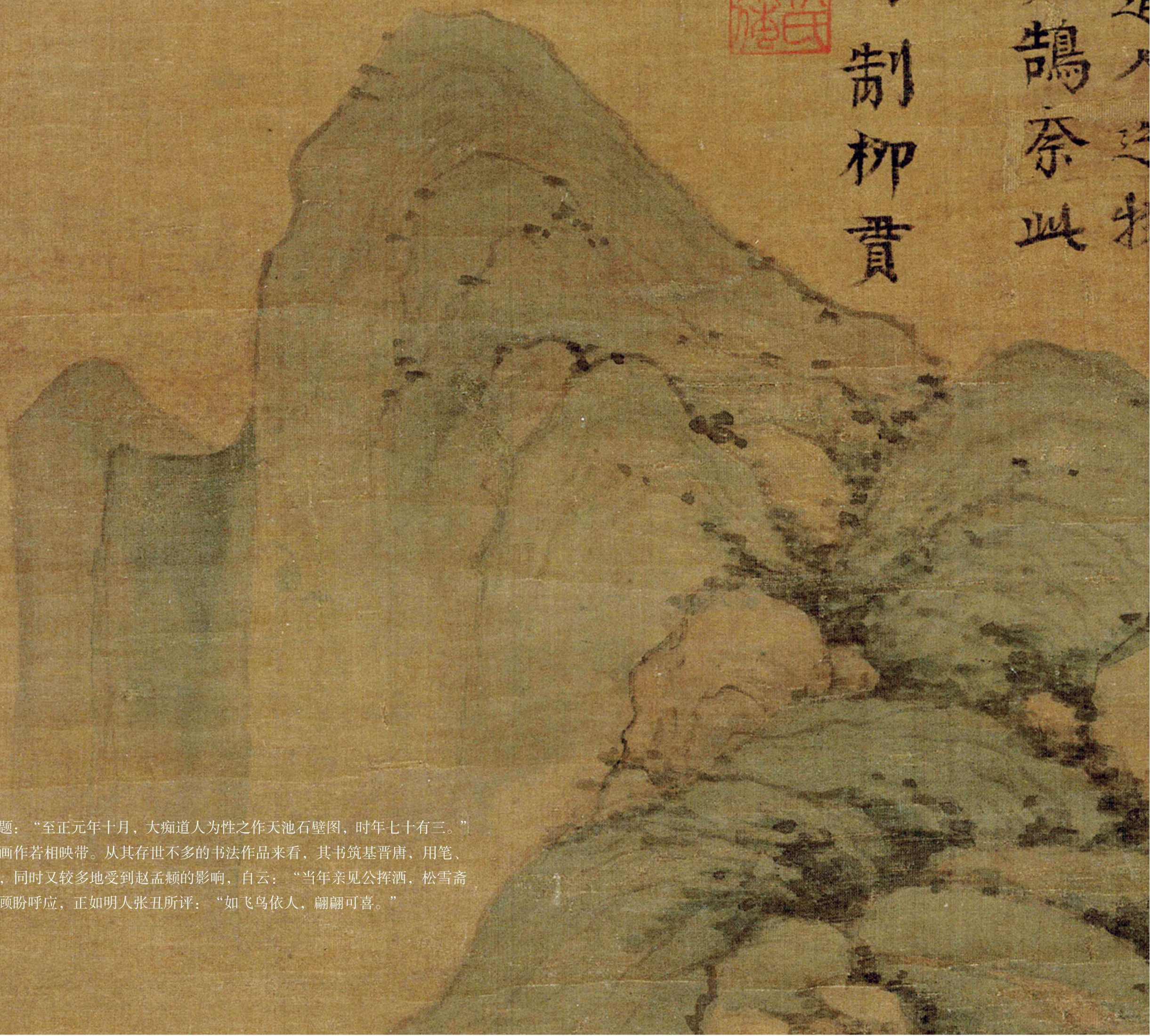
亭子
良已多微君自起歌黃鵠奈此
石壁天池何

至正二年人日翰林待制柳貫

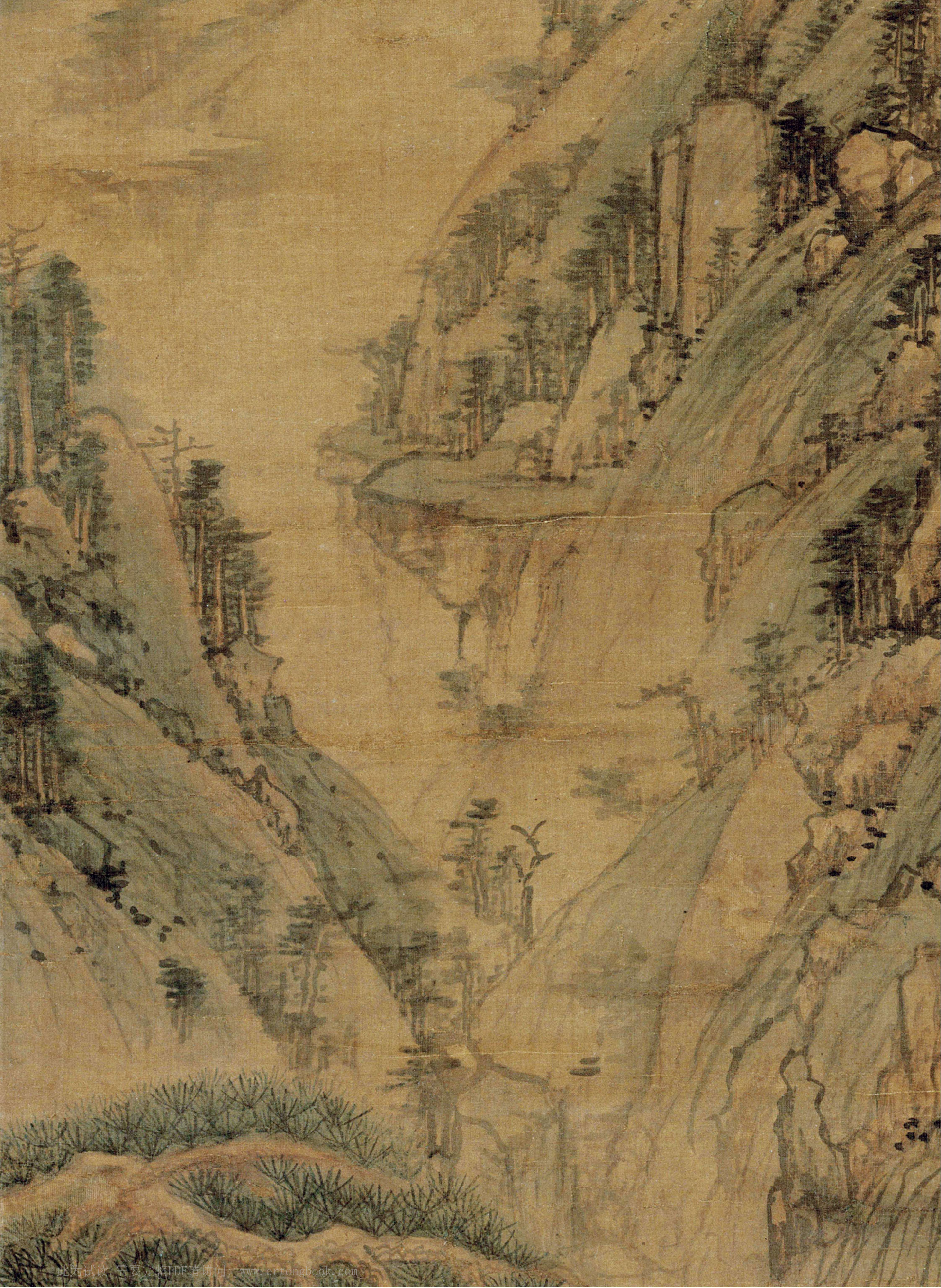

至正元年十月大痴道人為
性之作天池石壁圖時年

七十有三

此图左上角黄公望自题：“至正元年十月，大痴道人为性之作天池石壁图，时年七十有三。”
风华自然，率性适宜，与画作若相映带。从其存世不多的书法作品来看，其书筑基晋唐，用笔、
结字、章法无不自具古意，同时又较多地受到赵孟頫的影响，白云：“当年亲见公挥洒，松雪斋
中小学生。”秀劲飘逸，顾盼呼应，正如明人张丑所评：“如飞鸟依人，翩翩可喜。”

出版人：李毅峰
责任编辑：陈 彤
装帧设计：陈 彤
技术编辑：郑福生

至正元年十月天巖道人為
性之作天池石壁圖時年
七十有三

性之得大巖道人天池石壁圖請予
作歌予愛其合作歌而識諸圖上
而且發道人燕間一笑
連峯崑：雲簇：石壁天池秋一幅
大巖道人騎鯉魚夢入神山采蛾綠
覺來兩鬢風冷：顚氣湧出芙蓉青
磴巖下匯龍池水絕巍觀高連閣道
呈道人弄筆：不知八柱誰其張地維
金繩鐵紐一何壯鳥道險絕橫峨眉
三百年來畫林壑董米中間稱合
作何嘗惜墨點微茫間亦塗丹記
搖落吳興室內大弟子幾人聯輪無
血指十日五日一筆成能事於今誇
壘：大巖小點俗所訶道人迂物
良已多微君自起歌黃鵠奈此
石壁天池何
至正二年八月翰林待制柳貫

ISBN 978-7-5305-5185-1

9 787530 551851 >
定价：22.00元

天池石壁图
元 黄公望