

CHINESE LANDSCAPE PAINTINGS · 中国传世山水画 · CHINESE LANDSCAPE PAINTINGS

山

Chinese Landscape Paintings

中国传世山水画

北京出版社

上

水

中国传世山水画

上

北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传世山水画 / 纪江红主编. — 北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05679-0

I. 中... II. 纪... III. 山水画—作品集—中国 IV. J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 098719 号

中国传世山水画

CHINESE LANDSCAPE PAINTINGS

总 策 划 邢 涛
主 编 纪江红
编 撰 龚 勋 张 旭

责任编辑 杨良志
装帧设计 韩欣宇
版面设计 黄 梅
图片制作 周 丹 周辉忠
责任印刷 姜卫平

出 版 北京出版社
(北京北三环中路 6 号) 邮政编码: 100011
网 址 www.bph.com.cn
发 行 北京出版社出版集团
经 销 新华书店
印 刷 北京冶金大业印刷有限公司
规 格 889 × 1194 16 开本 21 印张
版 次 2004 年 9 月第 1 版
2004 年 9 月第 1 次印刷
国 际 书 号 ISBN 7-200-05679-0/J · 433
定 价 全三册 68.80 元

版权所有, 不准以任何方式, 在世界任何地区, 以中文或任何文字翻印、仿制或转载本书图版和文字之一部分或全部。

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording and/or otherwise without the prior written permission of the publishers.

本版图书仅在中国大陆地区发行。

Condition of sale

This book is sold subject to the condition that it shall, by way of trade or otherwise, be distributed in Mainland China only.

前言

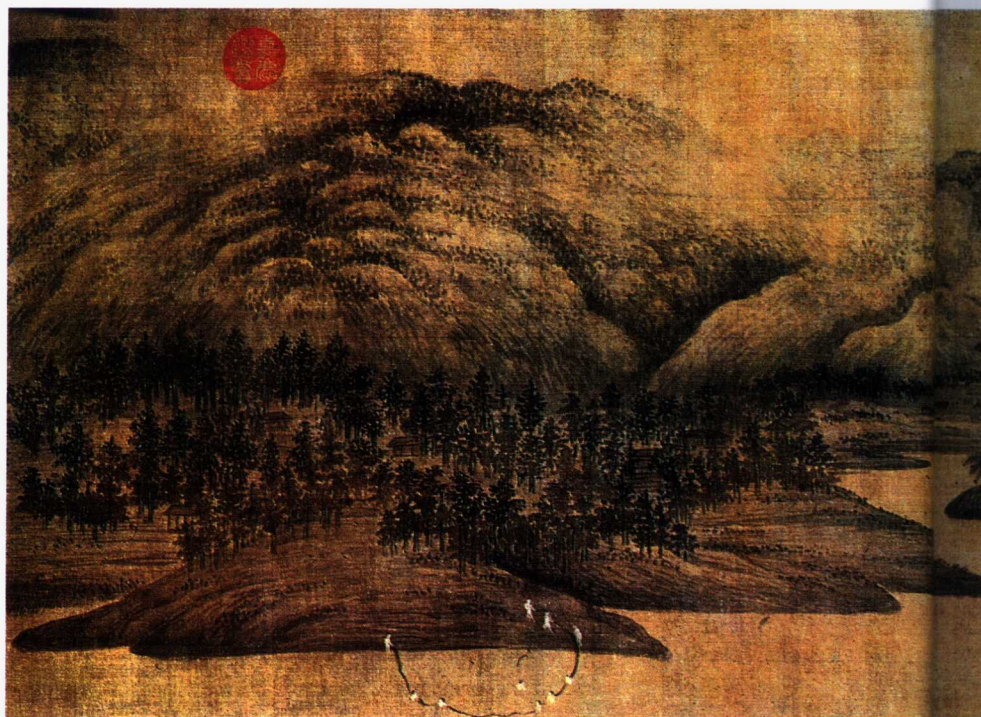
中国人历来对山水有着宗教一样的崇拜与敬畏,认为浩瀚的宇宙中蕴涵着无限奥妙,一切神灵皆隐于山水之中。山水画这种以自然风景为主要描写对象的中国传统画科,虽仅有山水与屋木(一称界画)两种,但名山大川、佳风胜景、田野村居、城市园林、楼观舟桥、历史名迹均可入山水画中。中国山水画不但表现了丰富多彩的自然美,更集中体现了中国人的自然观与审美观,同时也间接地反映了社会生活。因大多山水名画都比较珍贵,常人得窥一二已属不易,因此我们编写了这套《中国传世山水画》,使那些希望了解中国山水画的读者和爱好者可以欣赏到高品质、极珍贵的传世佳作。

本书分为上、中、下三卷,从隋唐、五代、宋代、元代、明代、清代六个时期的画作中精选了三百多幅加以点评,从中国现存最早隋代展子虔的《游春图》到清末各个画派的代表作,着重体现了不同时期不同绘画的内容和技巧,使人在领略了名人大家的旷世杰作后,对中国山水画顿生赞美之情。中国的山水画,历史悠久,在东方乃至世界上,具有独特的民族风格。此书正是立足发扬中华民族文化,普及山水画知识之意,对画家及其作品进行了深入浅出的分析。细读此书,必会让您重温山水情趣,体会到自然博大精深的奥妙。

山水

上卷

目录

第一章 | 隋 唐 |

游春图	隋·展子虔	〇八
江帆楼阁图	唐·李思训(传)	〇九
辋川图(局部)	唐·王维	一〇
明皇幸蜀图	唐·李昭道	一一

第二章 | 五 代 |

匡庐图	五代·荆浩	一四
关山行旅图	五代·关仝	一五
秋山晚翠图	五代·关仝	一六
山溪待渡图	五代·关仝	一七
潇湘图	五代·董源	一八
龙宿郊民图	五代·董源	二〇
夏景山口待渡图	五代·董源	二一

第三章 | 宋 代 |

雪霁江行图	宋·郭忠恕	二四
明皇避暑宫图	宋·郭忠恕(传)	二五
晴峦萧寺图	宋·李成(传)	二六
寒林骑驴图	宋·李成	二七
群峰霁雪图	宋·李成	二八
秋山问道图	宋·巨然	二九
山居图	宋·巨然	三〇
万壑松风图	宋·巨然	三一

雪图	宋·巨然	三二
沙汀丛树图	宋·惠崇	三三
溪山春晓图	宋·惠崇	三四
溪山行旅图	宋·范宽	三五
雪景寒林图	宋·范宽	三六
雪山萧寺图	宋·范宽	三七
春山图	宋·燕肃	三八
溪山楼观图	宋·燕文贵	三九
江山楼观图	宋·燕文贵	四〇
江山放牧图	宋·祁序	四二
渔父图	宋·许道宁	四四
关山密雪图	宋·许道宁	四六
雪山归猎图	宋·翟院深	四七
夏山图	宋·屈鼎	四八
窠石平远图	宋·郭熙	五〇
早春图	宋·郭熙	五一
幽谷图	宋·郭熙	五二
山村图	宋·郭熙	五三
树色平远图	宋·郭熙	五四
关山春雪图	宋·郭熙	五五
渔村小雪图(局部)	宋·王诜	五六
芦汀密雪图	宋·梁师闵	五八
山水图	宋·李公年	六〇
橙黄橘绿图	宋·赵令穰	六一

盘车图	宋·佚名	六二	山径春行图	宋·马远	八八
丝纶图	宋·佚名	六三	晓雪山行图	宋·马远	八九
清明上河图	宋·张择端	六四	寒香诗思图	宋·马远	九〇
后赤壁赋图	宋·乔仲常	六六	雪滩双鹭图	宋·马远	九一
雪溪乘兴图	宋·佚名	六八	夕阳秋色图	宋·马麟	九二
仙山楼阁图	宋·佚名	六九	玉楼春思图	宋·佚名	九三
虎溪三笑图	宋·佚名	七〇	西湖柳艇图	宋·夏圭	九四
万壑松风图	宋·李唐	七一	溪山清远图(局部)	宋·夏圭	九五
濠梁秋水图	宋·李唐	七二	雪堂客话图	宋·夏圭	九六
松湖钓隐图	宋·李唐	七三	山水十二景图(局部)	宋·夏圭	九七
策杖探梅图	宋·李唐	七四	钱塘秋潮图	宋·夏圭	九八
长夏江寺图	宋·李唐	七五	烟岫林居图	宋·夏圭	九九
春山瑞松图	宋·米芾	七六	梧竹溪堂图	宋·夏圭	一〇〇
远岫晴云图	宋·米友仁	七七	岩关古寺图	宋·贾师古	一〇一
溪山行旅图	宋·朱锐	七八	秋山烟霭图	宋·阎次子	一〇二
秋山红树图	宋·萧照	七九	雪景山水图	宋·梁楷	一〇三
后赤壁赋图	宋·马和之	八〇	芙蓉水鸟图	宋·梁楷	一〇四
松磴精庐图	宋·阎次平	八一	雪栈行骑图	宋·梁楷	一〇五
赤壁图	宋·李嵩	八二	渔村夕照图(局部)	宋·法常(传)	一〇六
钱塘观潮图	宋·李嵩	八三	山市晴峦图	宋·玉涧	一〇七
秋窗读书图	宋·刘松年	八四	烟江欲雨图	宋·朴庵	一〇八
风雨牧归图	宋·李迪	八五	江亭揽胜图	宋·朱惟德	一〇九
水图(局部)	宋·马远	八六	奇峰万木图	宋·佚名	一一〇
踏歌图	宋·马远	八七	雪江卖鱼图	宋·李东	一一一

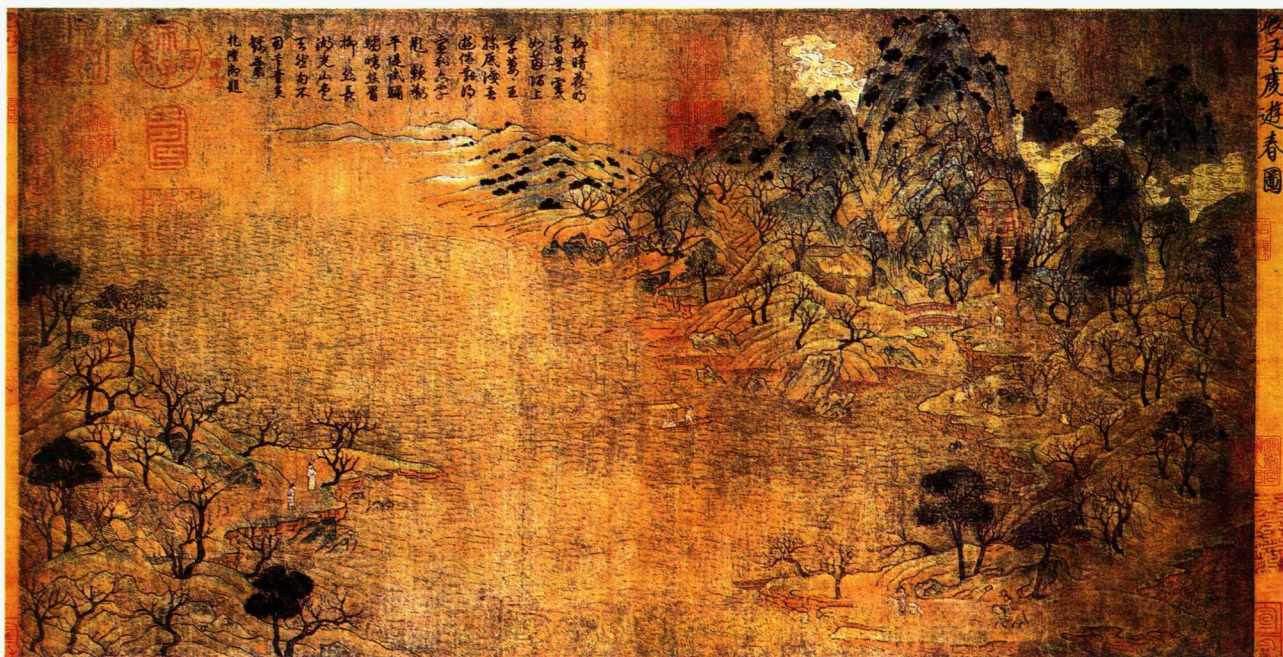
柳暗花明
青景雲
如畫陌上
芳華五
孫底淺春

隋唐

始于东晋南北朝的山水画至隋唐有了明显的进步,富于精工的青绿山水得到社会的赞赏,水墨画也开始抬头了。隋代展子虔的《游春图》是我国目前发现存世的山水卷轴画中最古的一幅。它使后人得到了对中国山水画发展过程的一个直观的感觉。唐初在隋代山水画成就的基础上,开始了山水画史上的“始于吴,成于二李”的“山水之变”。相对于吴道子的多才多艺而言,李思训表现得可能更为专业。李思训师从展子虔“青绿重彩,工细巧整”的风格,并将这一风格演变为具有代表性的画派。后来其子李昭道“变父之势,妙又过之”,进一步确定了“李派山水”在中国山水画史上的地位。唐代的另一位山水画大师王维,以《辋川图》“意出尘外”的表现,创造了中国山水画的一个神话。他以诗人和画家的身份,给山水画创设了“画中有诗”的规范和传统。成为令后人敬仰的“南宗”之祖。隋唐时期山水画日益成熟,为以后山水画的发展起到了一个承上启下的作用。

游春图

隋·展子虔

绢本设色

纵43×横80.5厘米

北京故宫博物院藏

展子虔（520~616），渤海（今山东阳信）人，历北齐、北周、隋三个朝代，擅画人物、山水、车马。这是一幅描绘贵族游春的青绿山水，是我国存世最早的一幅独立山水画。它在表现手法上有两大特点：一是青绿勾填技法的运用。二是在构图上，一改作为人物画背景的“人大于山，水不容泛”的处理方式，而变为以山水为主，具有与自然空间相适应的“咫尺千里”的艺术效果。

江帆楼阁图

唐·李思训(传)

绢本设色

纵101.9×横54.7厘米

台北故宫博物院藏

李思训(651~718)，唐朝宗室，人称“大李将军”。他擅画山水，在沿袭展子虔的基础上有所发展，唐人对他推崇备至。相传此幅《江帆楼阁图》为其所作，但因技法酷似《游春图》，亦被认为是展子虔所作，真假尚待考证。此图为勾线填色的青绿山水画，略有皴斫，颇具“江天浩渺，风帆溯流”之意境。

辋川图（局部）

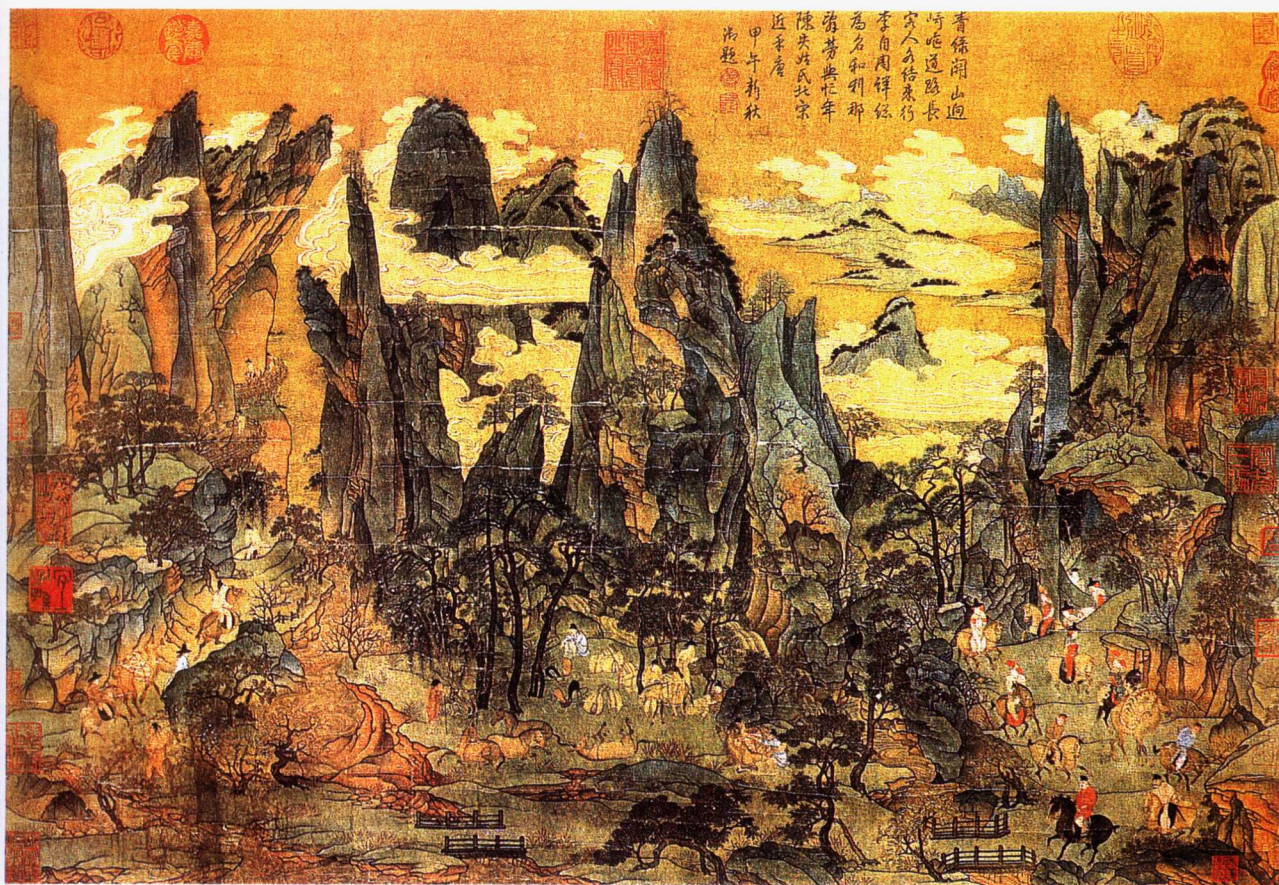
唐·王维

绢本设色

纵29.8×横481.6厘米

（日）圣福寺藏

王维（701~761），唐代诗人、画家。原籍山西祁县，官至尚书右丞，世称“王右丞”，晚年隐居蓝田辋川。他与孟浩然同为田园山水诗的代表人物，且擅山水画，其作品被宋代苏轼赞为“诗中有画，画中有诗”，这也成为后世文人画追求的最高境界。王维的传世画作有《雪溪图》、《孟浩然马上吟诗图》、《雪山图》等。《辋川图》是作者晚年隐居时所作，现存为唐人摹本。图中绘群山环抱中的一处别墅，庭院中有亭台楼阁，树木掩映；庭院外有云水流肆，舟楫过往。整幅作品创造出一种淡泊超尘的意境。

明皇幸蜀图

唐·李昭道

绢本设色

纵55.9×横81厘米

台北故宫博物院藏

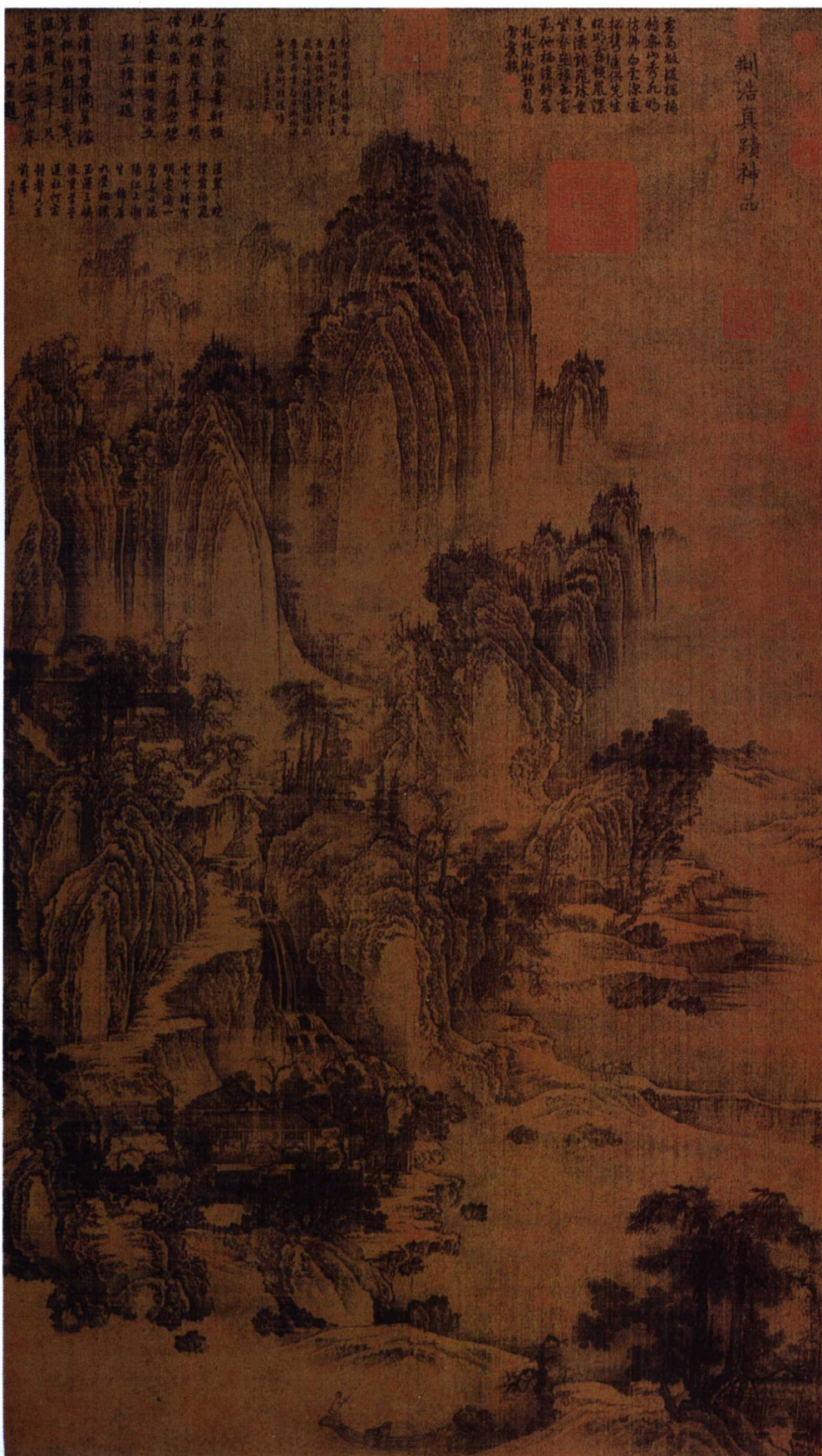
李昭道，生卒年不详，李思训之子，擅画青绿山水，与其父同享盛名，画史上称为“小李将军”。此图是其代表作，反映“安史之乱”时，唐明皇避难入蜀的故事。右下角身着红衣者应为唐明皇。画中山石有勾勒无皴法，设色全为青绿，是反映唐代山水画的重要传世作品。

五代

山水画在五代时期的变化是最大的，从选材到技法，都有了一个飞跃，山水被作为生息的环境加以描绘。“荆关董巨”四大家的出现，成为中国山水画发展史的里程碑。荆浩和关仝代表的北方山水画派，开创了大山大水的构图，善于描写雄伟壮美的全景式山水，以“笔愈简而气愈壮，景愈少而意愈长”的美学观点，影响了北宋山水的发展；以董源、巨然为代表的江南山水画派，则长于表现平淡天真的江南景色，体现风雨明晦的变化。作为中国山水画重要技法之一的“皴法”在此时得到了很大发展，墨法逐渐丰富，笔墨成了画家们的自觉追求，水墨及水墨淡着色的山水画已发展成熟。

匡庐图

五代·荆浩

绢本水墨

纵185.8×横106.8厘米

台北故宫博物院藏

荆浩，生卒年不详，五代后梁画家，沁水（今河南济源）人。擅画山水。是一位在中国绘画史上承前启后的重要画家，北方山水画的开创者。全景构图和皴法技巧始于荆浩。此图为其名作，画庐山一带景色，结构严密，气势宏大，构图以“高远”与“平远”相结合，画法勾、皴、染兼有，充分发挥了水墨画的长处。

关山行旅图

五代·关全

绢本水墨

纵144.4×横56.8厘米

台北故宫博物院藏

关全，生卒年不详，五代后梁画家，长安（今陕西西安）人。从师荆浩，精工山水，笔下形象洗炼而完整，自成一家，时称“关家山水”。现存传世作品还有《山溪待渡图》等。《关山行旅图》是关全的代表作，是一幅具有北方山水特征的作品，此画布景兼“高远”与“平远”二法，用笔简练，苍劲老辣，墨韵跌宕起伏，足见关全山水画道之精深。

秋山晚翠图

五代·关全

绢本淡设色

纵140.5×横57.3厘米

台北故宫博物院藏

关全早年师法荆浩，最后自成面目，与荆浩共同成为北方画派的奠基人，画史上将他们并称“荆关”。此图画山峰峭拔，秋林丛生，涧水曲下，气势壮伟。然章法不够完整，疑为巨幅通景山水中之一幅。