

中国历代书画名家经典大系

元四家

上卷

杨建峰 编

元四家

中国历代书画名家经典大系·元四家

元四家

上卷

杨建峰 / 编

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国历代书画名家经典大系·元四家 / 杨建峰编.

—南昌: 江西美术出版社, 2009.4

ISBN 978-7-80749-738-7

I. 中… II. 杨… III. 中国画—作品集—中国—元代 IV. J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第058253号

ZHONGSUOLIDAISHUHUAMINGJIAJINGDIANDAXI·YUANSIJI

中国历代书画名家经典大系·元四家

编者 杨建峰

出版人 陈政

策划 傅廷煦

出版发行 江西美术出版社

社址 南昌子安路66号

网址 <http://www.jxlinearts.com>

经销 全国新华书店

印刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

版次 2009年4月第1版

印次 2009年4月第1次印刷

开本 716毫米×996毫米 1/16

印张 25

ISBN 978-7-80749-738-7

定价 78.00元

责任编辑: 王大军 王国栋 陈 东

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。版权所有,侵权必究。

本书法律顾问: 江西中戈律师事务所 张戈

总序 陈传席

现在的艺术界有三股势力最强大，一是传统派，二是『现代派』，三是中西古今结合派。『现代派』是西方的艺术思潮和流派传入中国后的结果。『中西古今结合派』既有中国传统的形式(包括笔墨)，有西方的各种形式(比如借鉴素描油画等表现形式)，有中国古代的传统，也有『现代派』的诸多因素。(据说『观念艺术』又是一个独立的流派。)各种势力流派，纷现画坛，好不热闹。现在需要深入。你是传统派，但你的传统不如古人，十分对不起，要叫我说，你根本不大懂传统。你是『现代派』吗，你的『现代派』不过是外国人的『现代派』的皮毛、流弊，也十分对不起，你似乎不懂现代派。既不懂『传统』，又不懂『现代』，那么，中西古今结合，就失去根基，那也就谈不上结合。更严重的是，『观念艺术』中最缺少的就是观念。

所以，目前最重要的任务，『传统派』要弄通(了解，研究)什么是传统，『现代派』要了解研究好什么是『现代』。首先要把握真正的『传统』作品，真正的『现代』作品昭示出来，然后再加以研究，研究好再借鉴。那时候，你可以谈传统，谈『现代』。我们这一套书是专谈传统的，确切地说，是让传统出来讲话。什么是传统？且不做理论上的阐述和总结，先把传统大家的作品集中起来，让大家了解，这就是传统。

沈周、文徵明、唐寅、仇英、董其昌、徐渭、陈洪绶、八大山人、石涛、石谿、浙江、『四王』、龚贤等一直到海派，每位画家一至两本，集中起来便于欣赏研究，不看到作品，或看不到全部或大部分的作品，就无法研究，更谈不上学习和借鉴。

汉魏晋南北朝隋唐元的画家作品太少，不便一一出版专集，待我们第一批的明清画家作品出版后，根据情况，再考虑出版合集。明清以后的画家，也就是近现代画家的作品，也等待下一步考虑。因为历史上的大画家，『元四家』、『明四家』、『南陈北崔』、『白阳春藤』、『松江派』、『清四家(四王)』、『清六家』、『四僧』、『金陵八家』、『海派』等在画史上皆有定论。近现代画家有的名震天下，实则并无真工实能，有的是靠媒体金钱吹嘘出来的，有的是靠政治力量硬抬出来的。有的画家声名并不太大，这些画家不投靠政治势力，不求助媒体商家，因而传播不广，但却有真工实能，值得研究和学习。哪些人有名无实，哪些人有实无大名，还要等待一段时间，时间久了，外力渐渐失去，是沉是浮，就自然的显现出来了。所以，近现代画家的作品等到下一步再考虑出版。

英雄创造历史，天才创造艺术。大概是康德说的，天才为艺术立法，天才确立规范，后人模仿；然后下一个天才打破规范，重新立法，因而艺术史是天才的接力赛。（大意）历史上的画画家（也被人称为画家）千计、万计，不计其数，沉淀后，留下来的也就是这几个，这就是天才。明清以降，地方画派兴起，皆由某地一位天才型画家确立了规范或样式后，其他一群人跟着学。亚天才，聪明人学得出色，成为这一派中出色画家。大天才则成为一代领袖。明清之前的中国艺术更是由少数天才人物创造的。这些天才人物有的痴，有的疯，有的癫，有的迂，有的懒，有的呆。比如顾恺之被人称为『痴绝』，梁楷人称『梁疯子』，黄公望被人称为『黄山痴』，米芾被人称为米颠，倪云林人称倪迂，石谿人称懒道人，查士标人称懒标。懒者，非学习思考懒也，乃懒于奔走于权势之门，懒于与奸商勾结，懒于投机钻营，而一意于画、专心于画、醉心于画，以画为寄，故痴、疯、癫、迂、懒。今之画人则勤甚，勤于结交权贵，勤于商量于画商，勤于投机钻营，勤于生产商品，呜呼哀哉。

我们出版这套丛书，希望画人们复起传统痴、迂之心，痴于传统，迂于大师，再造艺术之辉煌。

前面说过，艺术史是天才的接力赛，我们不是天才，怎么办呢？不是天才，你欣赏天才，学习天才，这过程不也十分快乐吗？当球星上场比赛时，你虽然不能上场，在旁观看，或者当拉拉队，也不需要吗，不也快乐吗？当天才歌唱家在台上演唱时，大家虽不上台，也跟着唱和，不也很需要吗？但是我就是天才，还需要了解其他天才吗？回答是：『那是必须的。』你要打破原来天才的规范，你就必须了解原来天才的规范之内涵，知己知彼，百战不殆，你不知原有规范，你怎么打破？也许你『独创』的规范正是前人的规范，你的天才『独创』也许会被别人称为庸才的效法，世界上没有一个天才不对前人的成就了如指掌的。

在艺术的天地里，你要附和，你要保守，你要打破，你要接力，你要欣赏，你要研究，我们这套丛书就是你必要的工具。

我们还有一个想法，就是为真正要研究学习传统的人出版一套丛书。目前，市场上不乏豪华精装的画册，动辄数千、上万元一本，少则数百元，这是供少数有钱人买去送礼或装点门面的，当然也有少数已成名的有钱画家可以购买。太便宜、质量太差的画册，又不便于学习和研究。我们则取其中，质量并不差，又比较全，价钱并不贵，学习研究的人也买得起。我们的想法都是比较好的，切合实际的，不知是否能达到这一目的，还望读者批评指教。

二〇〇九年三月二十六日于中国人民大学

据梧隐几 适慰平生

—— 浅析元四家

汪为新

元代，由于复杂的民族矛盾，造成了特有的文化背景。汉族知识分子在政治上被歧视，思想上多苦闷，因此许多画家文人隐居避世，投身自然以求所谓的『梵我合一』的道统精神。正是这种超然的处世，使他们常常能与自然接近，在自然中直接获取题材，从而使他们的绘画更富超然气质。而元四家则是当时最典型的文人画家代表，其创作思想、艺术追求、风格面貌均反映了当时画坛的精神指向。

元四家主要指黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇四人，他们的画风都从五代董源、北宋巨然的山水画基础上演变而来，深受赵孟頫影响，讲究笔墨，崇尚意趣，并把诗文书法融入绘画，是元代文人山水画的主流，对明清两代甚至今天的山水画画家影响巨大。

黄公望（一二六九—一三五四），本姓陆，名坚，常

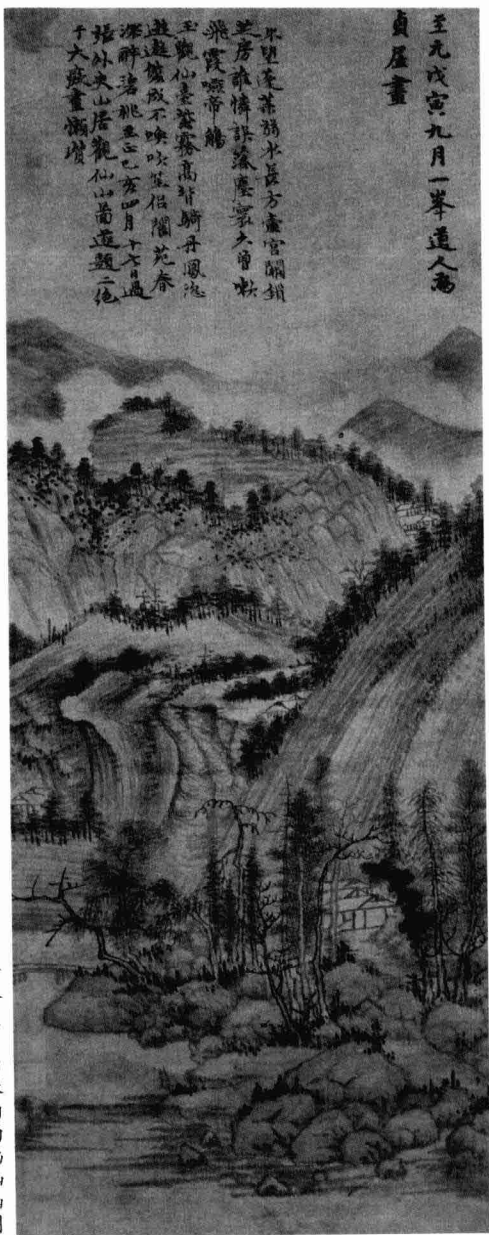
熟人，因过继给浙江永嘉黄氏而改姓黄。字子久，号一峰，又号大痴道人等。曾做过小吏，因张闾案牵连入狱，出狱后归隐不仕并入全真教。工书法、诗词，雅好散曲，精通音韵。其始画山水时已届中年，近受赵孟頫影响，远师董源、巨然，间及荆浩、关仝等诸名家，晚年后自成一格。作品多描绘浙江虞山、富春等地的自然景色，『峰峦浑厚，草木华滋』，被推为『元四家之首』。

黄公望的山水画作品充分反映了元代山水画家通过绘画体现出的丰富的笔墨韵味，充分地表现了画家的主观意境，在他的作品中，并不以描摹实景为能，山川树石只不过是画家寄兴抒情的物象择取。其一生流传作品大都为名作，至今存放于各大博物馆。黄公望还著有《山水诀》一文，总结了前人与自己的创作经验。

王蒙（一三〇八—一三八五），字叔明，号黄鹤山樵、香山居士，吴兴（今浙江湖州）人，外祖父赵孟頫，外祖母管道昇，舅父赵雍，表弟赵彦徵都是元代著名画家。曾做小官，元末隐居黄鹤山中。明初任泰安知州，

壬戌年九月一舉道人為
貞屋畫

不望蓬萊弱水區方虛宮闕鎖
芝房祇憐誰羨塵寰久曾歎
飛霞噫帝歸
玉觀仙臺蒼發高軒丹鳳池
遊遊旋成不映吹笙侶蘭苑春
海祥君桃三已亥四月十七日過
張外大山居觀仙山普道題二
十六歲畫懶翁

黄公望 为张伯雨画仙山图

因胡惟庸案受累被捕，后病逝狱中。擅画山水，亦工诗文书法，画受赵孟頫影响，并继承董源、巨然传统，写景稠密，布局多重山复水，表现林峦郁茂苍茫的气氛。自出新意。用笔多变，线条刚硬入纸，他的山水画布局饱满，结构复杂，点景人物极为精致，清代石涛、现代陆俨少等皆自其出。他的山水层次丰富，用笔苍茫而雋永，把江南山水的苍郁繁茂和湿润感表现得淋漓尽致。

倪瓚（一三〇一—一三七四），字元镇，又字玄瑛，别号荆蛮民、净名居士、朱阳馆主、沧浪漫士、曲全叟、

海岳居士等，又曾署名东海倪瓚、懒瓚，变姓名曰奚玄郎，题款时常用『雲林』。江苏无锡人，祖父为本乡大地主，富甲一方。父早丧，弟兄三人，同父异母长兄倪昭奎字文光，是当时道教的上层人物。在元代，道教的上层人物地位很高，有种种特权，既无劳役租税之苦，又无官场倾轧之累，反而有额外的生财之道。倪瓚从小得长兄抚养，生活极为舒适，无忧无虑。倪瓚良好的家庭环境和教育，养成了他不同寻常的生活态度，洁身孤傲，不问政治，全身心投入诗书画之中，终生未仕。

吴镇（一二六〇—一三五四），字仲圭，号梅花道人，浙江嘉兴人。工诗文书法，擅画山水、梅花、竹石。为人「抗简孤洁」，终身隐居不仕，与达官贵人很少往来，以卖卜卖画为业，一生穷困潦倒。他的山水画师法董、巨，有一种深厚苍郁气象。多画渔父、古木竹石等题材。

在元代，由于尖锐复杂的民族、阶级、社会矛盾，大多数画家消极处世、规避现实，所以人物画远不如山水、花鸟画兴盛。尤其是文人士大夫画家，他们是清闲

的，其精神状态是极度自由的，除了吟诗作画几乎无事

可做，既不求安邦定国，又无意于颠覆朝政，于是只有整天混迹于勾栏瓦肆之中，优游于山林花草间，以笔墨写山川之精神，以雅士自居。但他们又不避世于深山，却浪迹于红尘之中。黄公望、吴镇等人甚至要靠卖卜卖画谋生，也正是他们和市俗凡尘丝丝藕连，故而「出世」则更进一步成为元四家的「空灵」美学要求。借山川、枯木、竹石以吟诗作画，寄情抒怀，表现出元代文人逍遥从容的心境和闲愁无法排解的心绪。他们疏

吴镇 渔父图

于表现人情世故而以山水画为最擅，影响后世也最深远。

元四家以他们各自的超凡的艺术手法，把中国山水画推向了一个新高度，也代表了这一时期山水画发展的主流。

倪云林曾在《答张藻仲书》中写到：『图写景物，

曲折能尽状其妙处，盖我则不能之。若草草点染，遗其骀黄牝牡之形色，又非所以为图之意。仆之所谓画者，不过逸笔草草，不求形似，聊以自娱耳。近迂游偶来城邑，索画者必欲依彼所指授，又欲应时而得，鄙辱怒骂，无所不有。冤矣乎，詎可责寺人以髯也！是亦仆自有以取

之耶？』关于这一段论画，世人多在阅读中断章取义，或在背书中望文生义。动辄便说倪云林作画『不求形似』，只是一味『逸笔草草』，因此误读元四家只重笔墨气韵而已，不求形似。殊不知倪氏之『不求形似』是针对『图写景物，曲折能尽状其妙处』与『若草草点染，遗其骀黄牝牡之形色，又非所以为图之意』而言。倪氏明确指出，他不能够图写景物曲尽其状，但若遗其形色，又非作画之本意，且若『依彼所指授，又欲应时而得』，又失去作画『自娱』之初衷。故而他提出『不求形似』，

以『岂复较其似与非』的精神，通过『逸笔草草』来反驳『曲折能尽状其妙处』，又通过『不求形似』来反驳『草草点染，遗其骀黄牝牡之形色』，『不求形似』的真正涵义，亦是元画写意精神的真正所在。

在历史上，元四家的我行我素、自得其乐，是真正的『寄乐于画』。这种『自娱』、『墨戏』，有人说他们只是在理念和精神上对宋代苏、米诸人的延续，其实元四家的真正意义是为明清以来艺术家逍遥于市井内外的精神释放做更具体的佐证。

目录

图版索引(上卷)

001 图版 吴镇

109 图版 倪瓒

图版索引(下卷)

183 图版 黄公望

249 图版 王蒙

364 常用印

368 谈艺录

图版索引

吴镇

渔父图

84.7cm × 29.7cm

[003]

秋江渔隐图

189.1cm × 88.5cm

[006]

松泉图

105.6cm × 31.7cm

[008]

松石图

101cm × 45.8cm

[010]

洞庭渔隐图

146.4cm × 58.6cm

[011]

墨竹谱之一

53cm × 68.5cm

[012]

墨竹谱之二

53cm × 68.5cm

[014]

墨竹谱之三

53cm × 68.5cm

[016]

墨竹谱之四

53cm × 68.5cm

[018]

墨竹谱之五

53cm × 68.5cm

[020]

墨竹谱之六

53cm × 68.5cm

[022]

墨竹谱之七

53cm × 68.5cm

[024]

墨竹谱之八

53cm × 68.5cm

[026]

墨竹谱之九

53cm × 68.5cm

[028]

墨竹谱之十

53cm × 68.5cm

[030]

墨竹谱 之十一	53cm × 68.5cm	[032]
墨竹谱 之十二	53cm × 68.5cm	[034]
墨竹谱 之十三	53cm × 68.5cm	[036]
墨竹谱 之十四	53cm × 68.5cm	[038]
墨竹谱 之十五	53cm × 68.5cm	[040]
墨竹谱 之十六	53cm × 68.5cm	[042]
墨竹谱 之十七	53cm × 68.5cm	[044]
墨竹谱 之十八	53cm × 68.5cm	[046]
墨竹谱 之十九	53cm × 68.5cm	[048]
墨竹谱 之二十	53cm × 68.5cm	[050]
墨竹谱 之二十一	53cm × 68.5cm	[052]
墨竹谱 之二十二	53cm × 68.5cm	[054]
墨竹谱 之二十三	53cm × 68.5cm	[056]
墨竹谱 之二十四	53cm × 68.5cm	[058]
笏筍清影图	102.6cm × 32.7cm	[060]
溪山高隐图	160.5cm × 73.4cm	[061]
芦花寒雁图	83.3cm × 29.8cm	[064]
多福图	96cm × 28.5cm	[066]
松石图	104cm × 31cm	[067]
墨竹坡石图	103.4cm × 33cm	[068]

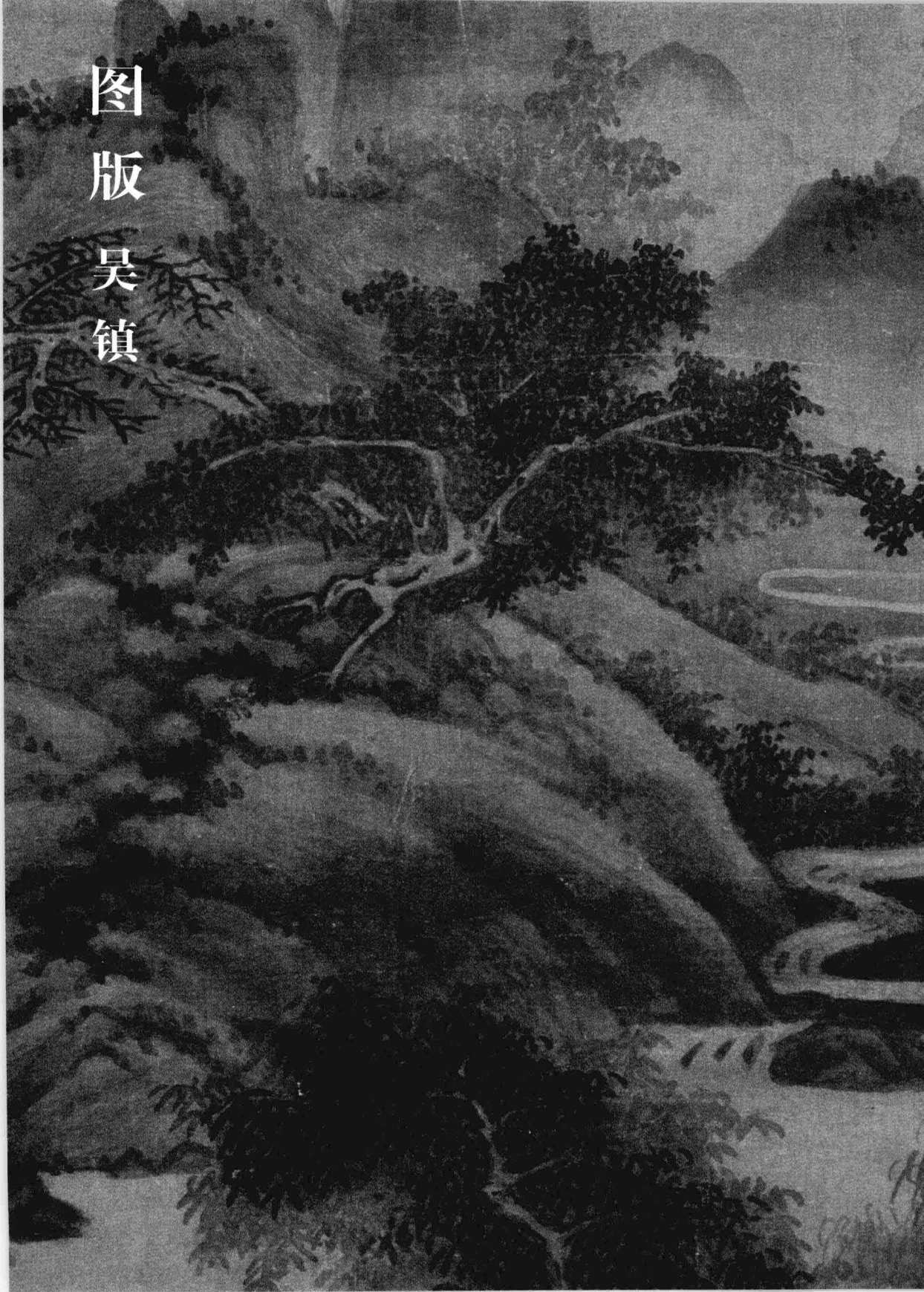
墨竹	90.3cm × 23.6cm	[069]
梅花图	29.6cm × 35cm	[070]
竹谱图	36cm × 539.3cm	[072]
双松图	180.1cm × 111.4cm	[076]
中山图	26.4cm × 90.7cm	[078]
竹石图	166cm × 98.1cm	[084]
渔父图(手卷)	33cm × 651.6cm	[086]
渔父图之一		[088]
渔父图之二		[090]
渔父图之三		[092]
渔父图之四		[094]
渔父图之五		[096]
渔父图部分	32.5cm × 562.2cm	[097]
双树坡石图	68.9cm × 27cm	[098]
野竹图	100cm × 33.5cm	[099]
竹石图	84.5cm × 34.3cm	[100]
风竹图	75.2cm × 54.3cm	[102]
心经卷(手卷)	29.3cm × 203cm	[104]
心经卷之一		[102]
心经卷之二		[104]

倪瓒

虞山林壑图	94.6cm × 34.9cm	[111]
容膝斋图	74.7cm × 35.5cm	[114]
幽涧寒松图	59.7cm × 50.2cm	[116]
雨后空林图	63.5cm × 37.6cm	[118]
安处斋图	25.4cm × 71.6cm	[124]
丛篁古木图	102.9cm × 43.9cm	[127]
六君子图	61.9cm × 33.3cm	[128]
梧竹秀石图	95.8cm × 36.5cm	[130]
水竹居图	55.5cm × 28.2cm	[132]
树石幽篁图	61cm × 29.3cm	[134]
苔痕树影图	91.5cm × 33cm	[136]
琪树秋风图	62cm × 43.4cm	[138]
竹枝图	33.4cm × 76.2cm	[142]
竹石乔柯图	82.5cm × 39.7cm	[144]
渔庄秋霁图	96.1cm × 46.9cm	[145]
岸南双树图	75cm × 27cm	[150]

古木幽篁图	88.5cm × 30.2cm	[151]
江岸枯树图	95cm × 47.5cm	[154]
疏林图	69.8cm × 58.5cm	[156]
江亭山色图	81.6cm × 33.9cm	[157]
筠石乔柯图	67.3cm × 36.8cm	[158]
松林亭子图	83.4cm × 52.9cm	[160]
江岸望山图	111.3cm × 33.2cm	[162]
溪山图	116.5cm × 35.7cm	[163]
竹梢图	26.8cm × 60.9cm	[166]
竹石霜柯图	73.8cm × 34.7cm	[168]
秋亭嘉树图	134cm × 34.3cm	[169]
紫芝山房图	80.5cm × 34.8cm	[172]
松下独坐图	119.9cm × 56.1cm	[173]
松亭山色图	101.6cm × 43.8cm	[176]
静寄轩诗文	62.9cm × 23.3cm	[177]
诗五首帖	23cm × 55.5cm	[178]
淡室诗	64cm × 27cm	[180]

图
版
吴
镇

吴镇（一二八〇—一三五四），字仲圭，号梅花道人，浙江嘉兴人。工诗文书法，擅画山水、梅花、竹石。为人『抗简孤洁』，终身隐居不仕，与达官贵人很少往来，以卖卜卖画为业，一生穷困潦倒。他的山水画师法董、巨，有一种深厚苍郁气象。多画渔父、古木竹石等题材。