

倪瓚

吴镇

王蒙

黄公望

元四家精品集

倪瓒

吴镇

王蒙

黄公望

元四家精品集

江西美术出版社

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。
本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

图书在版编目(CIP)数据

元四家精品集 / 江西美术出版社编. -- 南昌 : 江西美术出版社, 2014.8
ISBN 978-7-5480-2235-0

I. ①元… II. ①江… III. ①山水画—作品集—中国—元代 IV. ①J222.47

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 319337 号

编者 江西美术出版社
责任编辑 陈军

元四家精品集

出版 江西美术出版社
发行 江西美术出版社
社址 南昌子安路66号
网址 <http://www.jxfinearts.com>
经销 全国新华书店
印刷 北京翔利印刷有限公司
版次 2014年8月第1版
印次 2014年8月第1次印刷
开本 787×1092 1/8
印张 20.5
印数 2000
ISBN 978-7-5480-2235-0
定价 360.00元
赣版权登字-06-2013-305
版权所有，侵权必究

目录

黄公望

011 天池石壁图

立轴 绢本 纵 139.4 厘米 横 57.3 厘米

018 丹崖玉树图

立轴 纸本 纵 101.3 厘米 横 43 厘米

024 富春山居图 无用师卷

立轴 纸本 纵 33 厘米 横 680.87 厘米

042 富春山居图 剩山图卷

立轴 纸本 纵 31.8 厘米 横 51.4 厘米

044 快雪时晴图

立轴 纸本 纵 29.7 厘米 横 104.6 厘米

王蒙

053 青卞隐居图

立轴 纸本 纵 173 厘米 横 42.1 厘米

060 葛稚川移居图

立轴 纸本 纵 139 厘米 横 58 厘米

066 太白山图

纸本 手卷 纵 28 厘米 横 238.2 厘米

078 东山草堂图

立轴 纸本 纵 11.3 厘米 横 60.9 厘米

084 夏山高隐图

立轴 绢本 纵 149 厘米 横 63.5 厘米

090 秋山草堂图

立轴 纸本 纵 123.3 厘米 横 54.8 厘米

096 具区林屋图

纸本 设色 纵 93.4 厘米 横 42.5 厘米

100 夏日山居图

纸本 纵 118.4 厘米 横 36.5 厘米

吴镇

109 渔父图

立轴 绢本 纵 84.7 厘米 横 29.7 厘米

114 洞庭渔隐图

立轴 纸本 纵 146.4 厘米 横 58.6 厘米

118 秋江渔隐图

立轴 绢本 纵 189.1 厘米 横 88.5 厘米

119 双树坡石图

立轴 绢本 纵 68.9 厘米 横 27 厘米

120 中山图卷

立轴 纸本 纵 26.4 厘米 横 90.7 厘米

124 松石图

立轴 纸本 纵 122.4 厘米 横 46 厘米

126 溪山高隐图

立轴 绢本 纵 160.5 厘米 横 73.4 厘米

倪瓒

135 绿水园图

立轴 纸本 纵 111.2 厘米 横 47.8 厘米

140 松亭山色图

立轴 纸本 纵 101.6 厘米 横 43.8 厘米

144 梧竹秀石图

立轴 纸本 纵 95.5 厘米 横 36.5 厘米

146 容膝斋图

立轴 纸本 纵 74.4 厘米 横 35.5 厘米

148 水竹居图

立轴 纸本 纵 65.5 厘米 横 28 厘米

150 古木幽篁图

立轴 纸本 纵 62 厘米 横 33 厘米

152 林亭远岫图

立轴 纸本 纵 87.3 厘米 横 31.4 厘米

154 秋亭嘉树图

立轴 纸本 纵 134 厘米 横 34.3 厘米

157 幽涧寒松图

立轴 纸本 纵 59.7 厘米 横 50.4 厘米

倪瓒

吴镇

王蒙

黄公望

元四家精品集

江西美术出版社

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。
本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

图书在版编目(CIP)数据

元四家精品集 / 江西美术出版社编. -- 南昌 : 江西美术出版社, 2014.8
ISBN 978-7-5480-2235-0

I. ①元… II. ①江… III. ①山水画—作品集—中国—元代 IV. ①J222.47

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 319337 号

编者 江西美术出版社
责任编辑 陈军

元四家精品集

出版 江西美术出版社
发行 江西美术出版社
社址 南昌子安路66号
网址 <http://www.jxfinearts.com>
经销 全国新华书店
印刷 北京翔利印刷有限公司
版次 2014年8月第1版
印次 2014年8月第1次印刷
开本 787×1092 1/8
印张 20.5
印数 2000
ISBN 978-7-5480-2235-0
定价 360.00元
赣版权登字-06-2013-305
版权所有，侵权必究

据梧隐几 适慰平生

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，因受张闾案牵连入狱，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、关全等诸名家，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，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，用笔苍茫而隽永，把江南山水的苍郁繁茂和湿润感表现得淋漓尽致。

倪瓒（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，又曾署名东海倪瓒、懒瓒，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。倪瓒从小得长兄抚养，生活极为舒适，无忧无虑。倪瓒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。

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缕缕相连，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，遗其骊黄牝牡之形色，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，诎可责寺人以髯也！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，遗其骊黄牝牡之形色，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』又失去了作画『自娱』之初衷。故而 he 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，遗其骊黄牝牡之形色』，『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

黄公望

011 天池石壁图

立轴 绢本 纵 139.4 厘米 横 57.3 厘米

018 丹崖玉树图

立轴 纸本 纵 101.3 厘米 横 43 厘米

024 富春山居图 无用师卷

立轴 纸本 纵 33 厘米 横 680.87 厘米

042 富春山居图 剩山图卷

立轴 纸本 纵 31.8 厘米 横 51.4 厘米

044 快雪时晴图

立轴 纸本 纵 29.7 厘米 横 104.6 厘米

王蒙

053 青卞隐居图

立轴 纸本 纵 173 厘米 横 42.1 厘米

060 葛稚川移居图

立轴 纸本 纵 139 厘米 横 58 厘米

066 太白山图

纸本 手卷 纵 28 厘米 横 238.2 厘米

078 东山草堂图

立轴 纸本 纵 11.3 厘米 横 60.9 厘米

084 夏山高隐图

立轴 绢本 纵 149 厘米 横 63.5 厘米

090 秋山草堂图

立轴 纸本 纵 123.3 厘米 横 54.8 厘米

096 具区林屋图

纸本 设色 纵 93.4 厘米 横 42.5 厘米

100 夏日山居图

纸本 纵 118.4 厘米 横 36.5 厘米

吴镇

109 渔父图

立轴 绢本 纵 84.7 厘米 横 29.7 厘米

114 洞庭渔隐图

立轴 纸本 纵 146.4 厘米 横 58.6 厘米

118 秋江渔隐图

立轴 绢本 纵 189.1 厘米 横 88.5 厘米

119 双树坡石图

立轴 绢本 纵 68.9 厘米 横 27 厘米

120 中山图卷

立轴 纸本 纵 26.4 厘米 横 90.7 厘米

124 松石图

立轴 纸本 纵 122.4 厘米 横 46 厘米

126 溪山高隐图

立轴 绢本 纵 160.5 厘米 横 73.4 厘米

倪瓒

135 绿水园图

立轴 纸本 纵 111.2 厘米 横 47.8 厘米

140 松亭山色图

立轴 纸本 纵 101.6 厘米 横 43.8 厘米

144 梧竹秀石图

立轴 纸本 纵 95.5 厘米 横 36.5 厘米

146 容膝斋图

立轴 纸本 纵 74.4 厘米 横 35.5 厘米

148 水竹居图

立轴 纸本 纵 65.5 厘米 横 28 厘米

150 古木幽篁图

立轴 纸本 纵 62 厘米 横 33 厘米

152 林亭远岫图

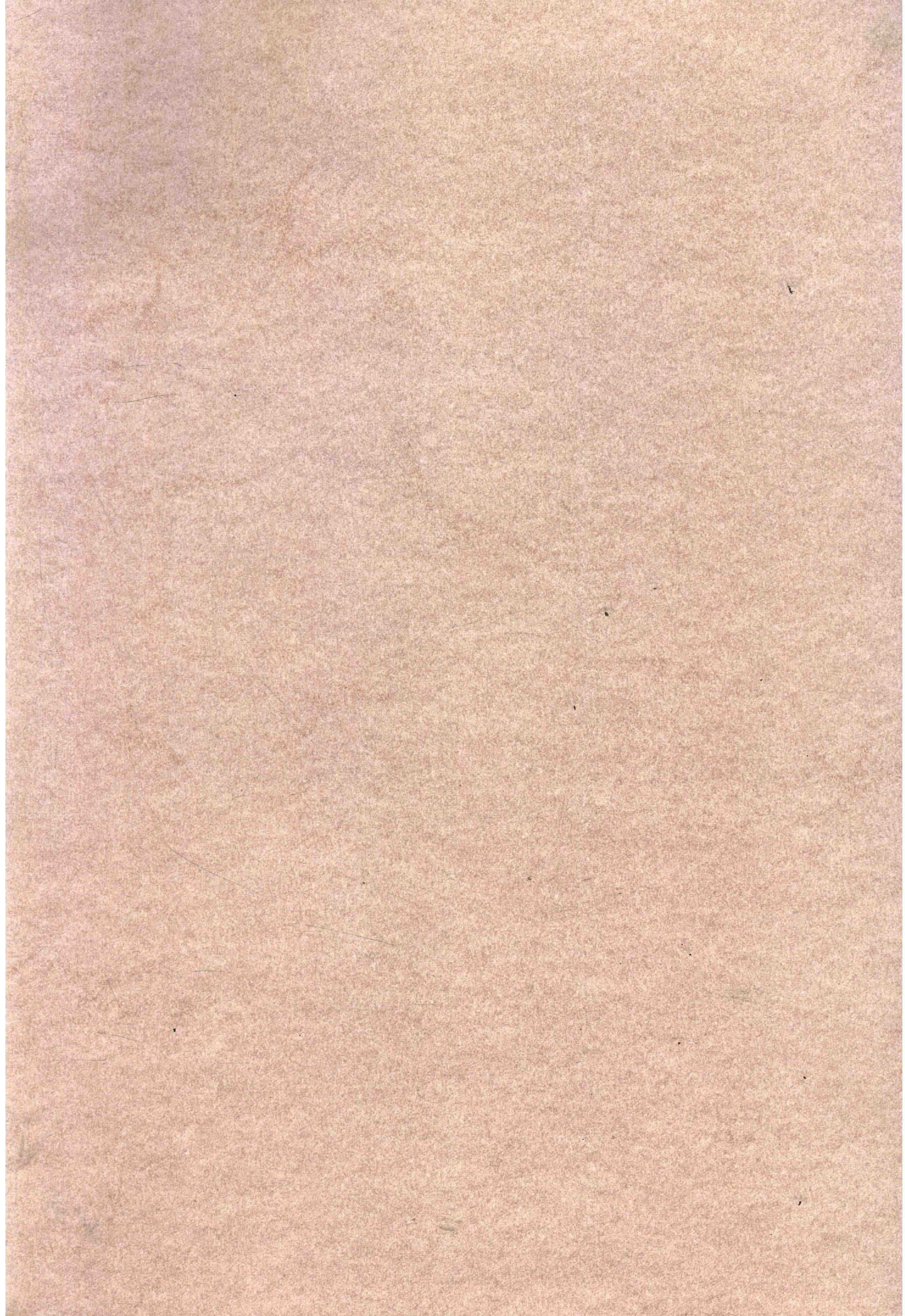
立轴 纸本 纵 87.3 厘米 横 31.4 厘米

154 秋亭嘉树图

立轴 纸本 纵 134 厘米 横 34.3 厘米

157 幽涧寒松图

立轴 纸本 纵 59.7 厘米 横 50.4 厘米

黄公望

黄公望（一二六九—一三五四）：元代画家。字子久，号一峰，又号大痴道人。江苏常熟人。晚年结茅庵于圣井山，故又号井西道人。南宋山水画之变，始于赵孟頫，成于黄公望，遂为百代之师。继赵孟頫之后，他彻底改变了南宋后期院画陈陈相因的积习，开创了一代风貌。其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。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。著《山水诀》，阐述画理、画法及布局、意境等。与倪瓒、吴镇、王蒙合称『元四家』，有『以黄公望为冠』之说。有《富春山居图》《九峰雪霁图》《丹崖玉树图》《天池石壁图》《溪山雨意图》《剡溪访戴图》《富春大岭图》等传世。

住之得大痕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
連峯光：雲：石壁天池秋一幅
大痕道人騎鯉魚夢入神山采城綠
覺來兩鬢風冷：顚氣湧出芙蓉青
盤巖下匯龍池水絕觀高連閣道
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
三百年來畫林壑董亦中何合
作何嘗惜墨點微茫間亦塗丹記
握落吳興室內大弟子幾人野輪無
血指十五日一筆成旅事於今誇
壘：大痕小點俗所訂道人迂物
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

至正元年十月大痕道人為
性之作天池石壁圖時年
七十有三

天池石壁图

立轴 绢本 纵139.4厘米 横57.3厘米

壁圖請予
識諸圖上

大池秋一幅

山采蛾綠

芳出芙蓉青

觀高連閣道

誰其張地維

際絕橫峨眉

中間稱合

亦塗丹記

幾人點輪無

