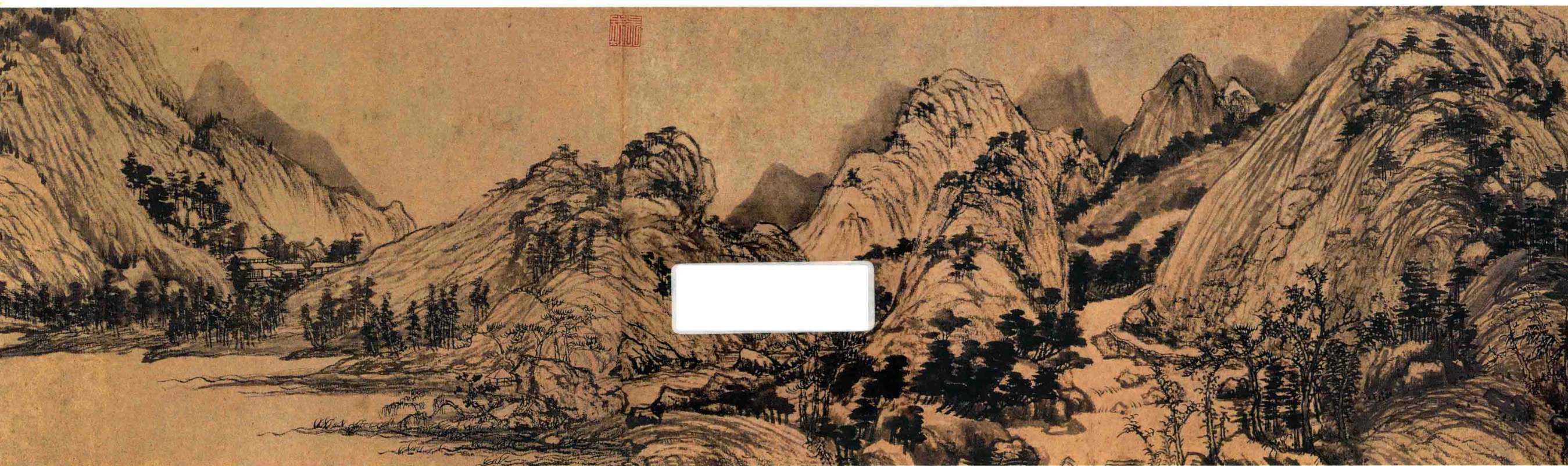

名画再现

元代山水画长卷

浙江人民美术出版社

名画再现

名画再现丛书编委会 编

元代山水画长卷

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

元代山水画长卷 / 《名画再现》编委会编. — 杭州:
浙江人民美术出版社, 2014. 9
(名画再现)
ISBN 978-7-5340-4018-4

I. ①元… II. ①名… III. ①山水画—中国—元代
IV. ①J222. 47

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第206709号

责任编辑: 杨海平
装帧设计: 龚旭萍
责任校对: 张金辉
责任印制: 陈柏荣

统 筹: 韩亚明 吴大红 杨瑾楠 张 桐
杨可涵 郑涛涛 王诗婕 王 金
余 娇 徐雨琨 尤梦茹

名画再现 元代山水画长卷

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店

制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2014年9月第1版·第1次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/8

印 张 8

印 数 0,001-1,500

书 号 ISBN 978-7-5340-4018-4

定 价 56.00元

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

名画再现

名画再现丛书编委会 编

元代山水画长卷

浙江人民美术出版社

元代山水画长卷赏鉴

杨瑾楠

元代艺术评判的话语权不在宫廷。在野或出仕的江南文人引领新的审美风尚，水墨成为主流的表现手法，比诸前代也更常选用纸本作画，这与水墨画法的盛行相辅相成。在推动元代山水画变革的画家之中，元初钱选、赵孟頫堪称领袖，至元中期后，文人水墨山水画逐渐确立了在画史上的主流地位，元季更出现了黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙等画坛巨擘。

在中国山水画史上，元代虽与两宋风貌迥然，但其显赫成就亦堪称世所罕见，对后世山水画的发展进程有着举足轻重的影响。本书甄选了一批长卷以供赏析。这批作品依据一定物理、情理横向组合物象，多呈现为全景式的平远构图，同时也糅合一定的深远、高远景致以丰富画面，也有专写远景抑或刻画近景的，至于笔墨、设色等表现手法更是不一而同，全凭艺术家个人喜好及能力而为，精彩纷呈，彰显出元代大师们对于绘画规律的不同把握方式。

公元1279年，南宋覆灭，元初的江南文士须在严峻的现实中选择隐居或出仕新朝，此间关乎士气与节操。政治中心北移后，许多江南文士绝迹宦海，以诗文书画哀悼故国、思考文化冲突并深刻体悟汉文化优势，形成遗民文化圈，此亦元代文人画兴盛的客观成因之一。遗民们或持极端对抗的态度，书画中彰显出强烈意兴；或较温和，虽拒绝侍奉异族统治的新朝，但默认文化融合的趋势，如钱选。钱选（1239—1301），字舜举，号玉潭。入元不仕，鬻画为生，和同为“吴兴八俊”之一的赵孟頫一起倡导文人画，指明文人画的核心是隶体，意即强调绘画须与书法结合，并表现出个人的体悟及境界。钱选擅画小青绿的书斋山水和工笔花鸟、人物，推崇高古的风尚，渴求从唐宋传统中觅得变革之路。绢本的小青绿作品《幽居图卷》敷染极为精致清丽，格调高雅。而在纸本的《浮玉山居图卷》中，色墨的融合更臻柔润自然，笔法古雅中略带装饰感，布景葱郁静谧，气度清澹，极富士气。钱选七分水墨、三分设色的画风丰富了山水画的样式，为利用传统实现风格革新提供了成功样板。

最负盛名也备受争议的出仕新朝者则是赵孟頫（1254—1322），其字子昂，号松雪道人，宋太祖十一世孙，旧朝宗室。摒却其他层面的争议，单论其文化成就，赵氏堪称宗师，在各个领域取得的全面成就令人望尘莫及。他倡导书画一律，复古以开新，用实践蹈行其主张，开创了写意画的新格局，影响遍及亲友与后学者，如其子赵雍、孙赵麟、外孙王蒙等。他于山水、人物、花鸟、鞍马等画科无一不能，表现手法非常丰富，如青绿重彩、淡设色、纯水墨等，而风格亦多样，代表作有《幼舆丘壑图卷》、《鹊华秋色图卷》及《水村图卷》等。《幼舆丘壑图卷》可见其对晋唐风神的追寻，该卷空勾赋色，运笔看似简率实则糅有篆籀之法，设色温雅清逸，置陈布置高古静穆。赵氏为吴兴收藏家周密所画的《鹊华秋色图卷》为其典范之作，该画以鹊、华二山于左右遥相呼应，运笔苍润圆浑，赋色清雅沉着，一派天真平淡，董其昌评此图“兼右丞、北苑二家画法，有唐人之致去其纤，有北宋之雄去其犷”。纯水墨风格的《水村图卷》则清晰地展示了他高超的笔墨技巧以及对空间的精妙处理，虽不复有董、巨画作中构图、用笔精繁写实的层次感，但援书入画，萧散荒率，则体现了新的意旨。

赵氏因出仕之故在北方接触到许多被江南人氏轻视或淡忘的古代艺术，他凭借自身在江南文化圈中的领袖地位，与各族文人一起重开南北本已中断一百多年的文化交流。赵氏的倡导得到广泛响应，如出身西域的色目贵族官僚高克恭。高克恭经常出现在赵氏的江南文化圈中，对北方李郭风格在江南复兴有所助益。他在创作上的成就主要体现在用北方全景式构图来发展米氏云山，为文人墨戏的绘画风格注入新的活力，实现复古而开新。

在钱选、赵孟頫等人的引领下，绘画的题材和意旨出现了重大的转变。这在元初很多画作中均有所体现，如何澄于九十高寿时所绘《陶潜归庄图卷》便展示了南宋院体绘画向文人水墨画转变的新风尚。何澄，金末元初画家，工人物故实，亦善画山水，此卷以全景式构图表现陶渊明辞官归乡的故事，人物、树石多以刚劲笔法勾勒结构，再用斧劈皴表现山石质感，后以淡墨整体晕染，虽有南宋院体余绪，亦略具清隽的文人画气息。

在构成元代山水风格的整个维度之中，元初钱选、赵孟頫、高克恭等人初创体貌，但此时画风仍是过渡性的，尚未达到纯熟

完备的境地，真正完成划时代的风格创造的是以元四家为代表的元代中后期画家。

元四家中以黄公望（1269—1354）最年长、享年最长且影响后世最巨，其字子久，号一峰，江苏常熟人。曾任小吏却于京中被牵连下狱，出狱返乡后改号大痴，并以全真教道士身份卖卜，传授儒、道、释三教学说，以此在汉族文士多居于社会底层、阶级矛盾尖锐的环境中尽量保全自身。黄公望的这种经历在元代汉族文人中具有普遍性，故而许多文士选择绝意功名并以文艺寄托毕生抱负，凭借书画超越短暂的生命，实现永恒的价值。黄公望便以山水画名垂青史，其《写山水诀》中论画之四忌为“邪、甜、俗、赖”，故作画虽融会贯通着诸家精粹，画法亦多样，但格调之高逸一以贯之。从其《溪山雨意图卷》可见董巨程式语言的影响，也显示出全景山水的布局特质，具有南人北相的气息。而《富春山居图卷》则呈现了黄公望的成熟画风，展卷呈阔远之势，景致恢弘，以长披麻淡淡叠加诸峰、重墨涂抹远山、浓墨点树成林，再缓缓勾出平沙，笔势连绵，苍茫错落，平淡有致。

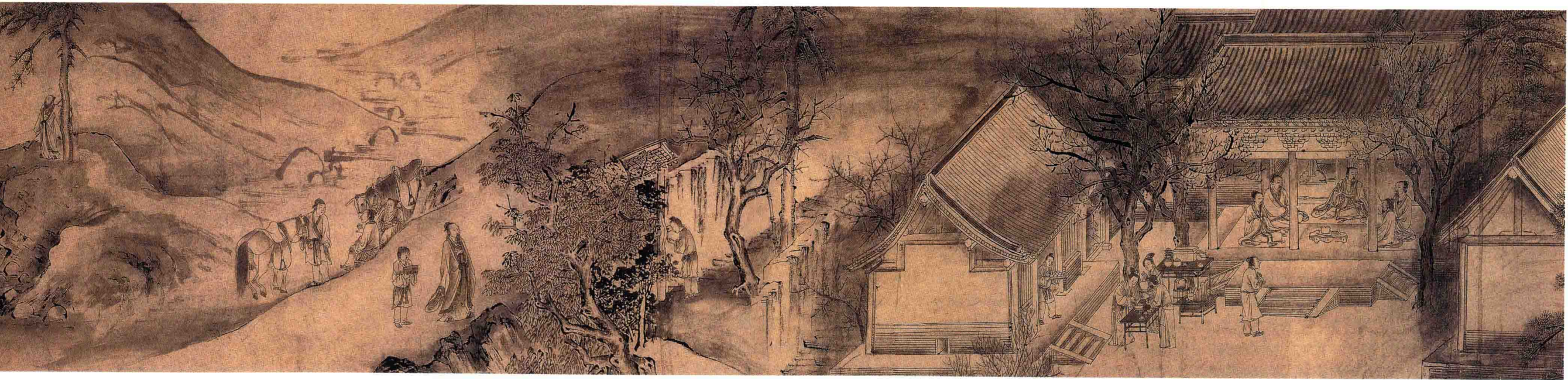
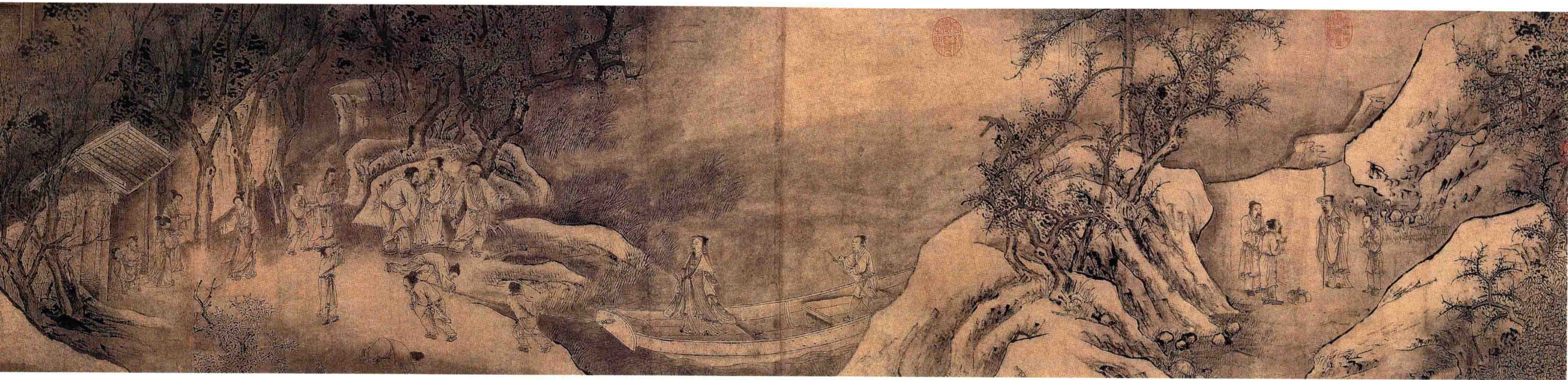
吴镇（1280—1354），字仲圭，号梅花道人等，浙江嘉兴人。一生甚少离乡，多以占卜为生，过着隐士生活。吴镇才华卓异，擅画山水、竹石，运笔坚实，墨法浑厚华滋，题跋的草书水准之高足以升华画境，令后学者为之击节赞叹。据学界分析，吴镇的山水画有两种风貌：早年重视临仿古人，奠定丰实基础，如化用李郭样式几可乱真，而于巨然体悟尤深，其墨法亦根植于此；中晚年多独立创作，画风臻于简率。《中山图卷》笔力雄劲，墨气酣畅。而《渔父图卷》则表现了吴镇最为钟爱的主题，化用《楚辞》典故，抒发在野文人的心绪，以其故里恬澹温雅的水乡景致搭配泛舟的渔父。构图疏落闲淡，笔调平和可爱，并用多处精彩题跋昭示意旨，展示了其诗、文、书、画兼修的深厚涵养。

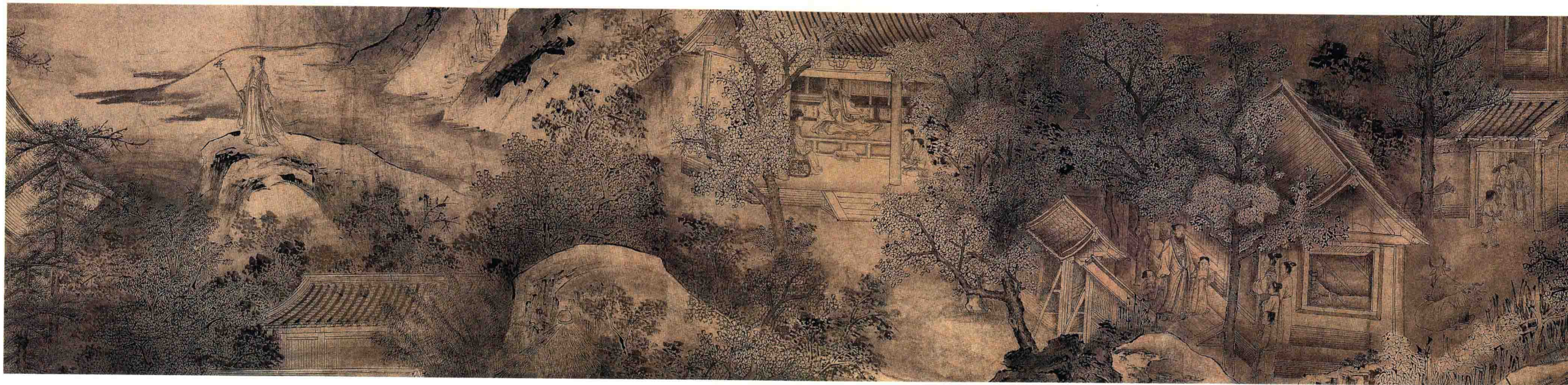
相比黄公望、吴镇平凡的出身，王蒙的家世堪称显赫。王蒙（1308—1385），字叔明，号黄鹤山樵，吴兴人。外祖即赵孟頫，父亲王国器亦雅好收藏，在江南文化圈中相当活跃，这在客观上有利于王蒙学艺。而其本人天资超拔，在家学之外转益唐宋诸家，善于驾驭各种复杂的笔墨程式，笔力扛鼎，纵逸多姿，在独创性上更远超越孟頫，开创了苍郁繁复的风格并形成个人传派。其代表作有《青卞隐居图》、《具区林屋图》、《葛稚川移居图》及《丹山瀛海图卷》等，多为繁复奇特的全景构图，并寓以丰富的文化涵义，笔墨精妙，神气淋漓。如《丹山瀛海图卷》结合平远、高远、深远三种方式来经营空间层次，妙用多种技巧塑造林木丘壑，勾、皴、擦、点、染交互并用，灵活秀润，造境繁密而不失空灵。

倪瓒的画风则与王蒙截然相反，至为简淡清逸。倪瓒（1301—1374），字元镇，号云林、幻霞子等，生于无锡望族。为人狷介有洁癖，强调“清”与“俗”之对立，称作画为“聊写胸中逸气”，而“逸笔草草，不求形式，聊以自娱”，从理论和实践上影响逸格的品评尺度，指明文人眼中艺术水准高下的标准，对文人画影响极大。事实上，倪云林的山水画看似不经意、逸笔草草，实则不离法度，是对客观物象结构的提炼、升华。对此，黄宾虹论其“全从五代北宋荆浩、关仝冈峦盘曲、屋宇稠密而来。简之又简，无简不繁”。倪氏高度个性化的疏简画风提升了笔墨本身的表现力，增强了绘画的抽象性。

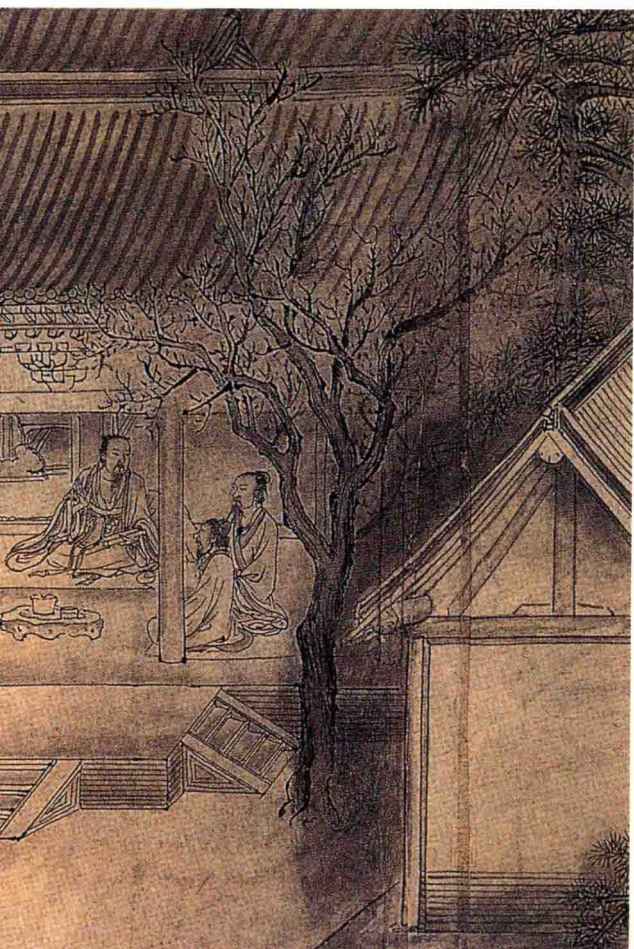
在元末山水画坛核心地带的江南，还有方从义、马琬、庄麟、赵原、林子旻等出色人物，画风或受四家影响，但亦有个人面貌。如方从义好游历，倾心米氏云山并受金代山水范式影响，《白云深处图卷》一卷水墨氤氲，高旷秀润。马琬的《春山清霁图卷》则沉实周至，所画雨后林木勃发、春山如笑。庄麟所作《翠雨轩图卷》则清逸有加……恰因有着各色人物的贡献，元代山水画才能如此具有活力。

元人以笔墨抒发心性，无限拓宽了绘画的表现性，树立起时代的新标杆，而他们化解文化冲突并从中收获硕果的方式亦给予后世丰富的启示。

何澄 陶潜归庄图卷 元 纸本墨笔 纵 41 厘米 横 732.8 厘米 吉林省博物馆藏

瞻彼南山岑白雲何
翮下有幽棲人味詩
樂組并藥石曠清泚
嘉禾澹芳妍日月無
終極陵谷從變遷神
襟軼寥廓興寄揮
五絃塵影以絕招
隱笑足言

右題余自畫山
居呈吳興錢選
舜舉

未聞巢由羅山
隱巢由隱愛之
山石斷之園千古
什數椽子堂終
日間高賢羣年結
忘年友舊句在

钱选 浮玉山居图卷 元 纸本设色 纵 29.6 厘米 横 98.7 厘米 上海博物馆藏

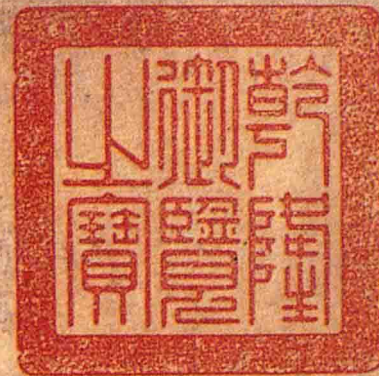

钱选 幽居图卷 元 绢本设色 纵 27 厘米 横 115.9 厘米 故宫博物院藏

赵孟頫 幼與丘壑图卷 元 绢本设色 纵 27 厘米 横 116.8 厘米 美国普林斯顿大学美术馆藏

屈子卜居
後潭邊
漁父逢滄
浪鼓枻去
煙水自
重

己未暮春

謝題

拾級楊欄上
一層滄波牆外
見空澄水村
圖問誰家好
佳景玉孫示
我曹

春山隱居
行館於滄景楊
見水村風物
鮮於然松雪圖
中景乃蓬蓬
此卷畫滄景
以旁題句為實

謝

