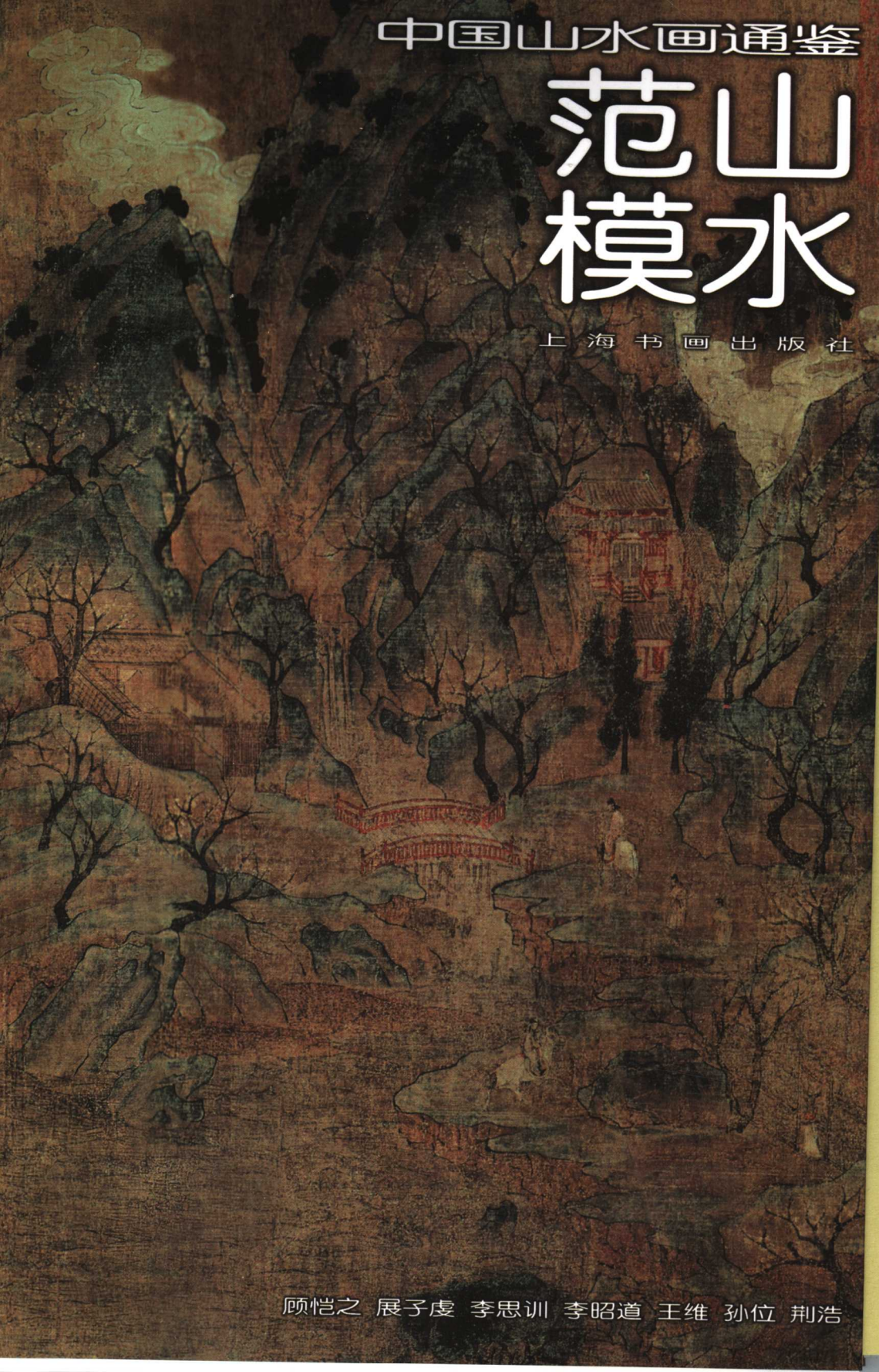

中国山水画通鉴

范山模水

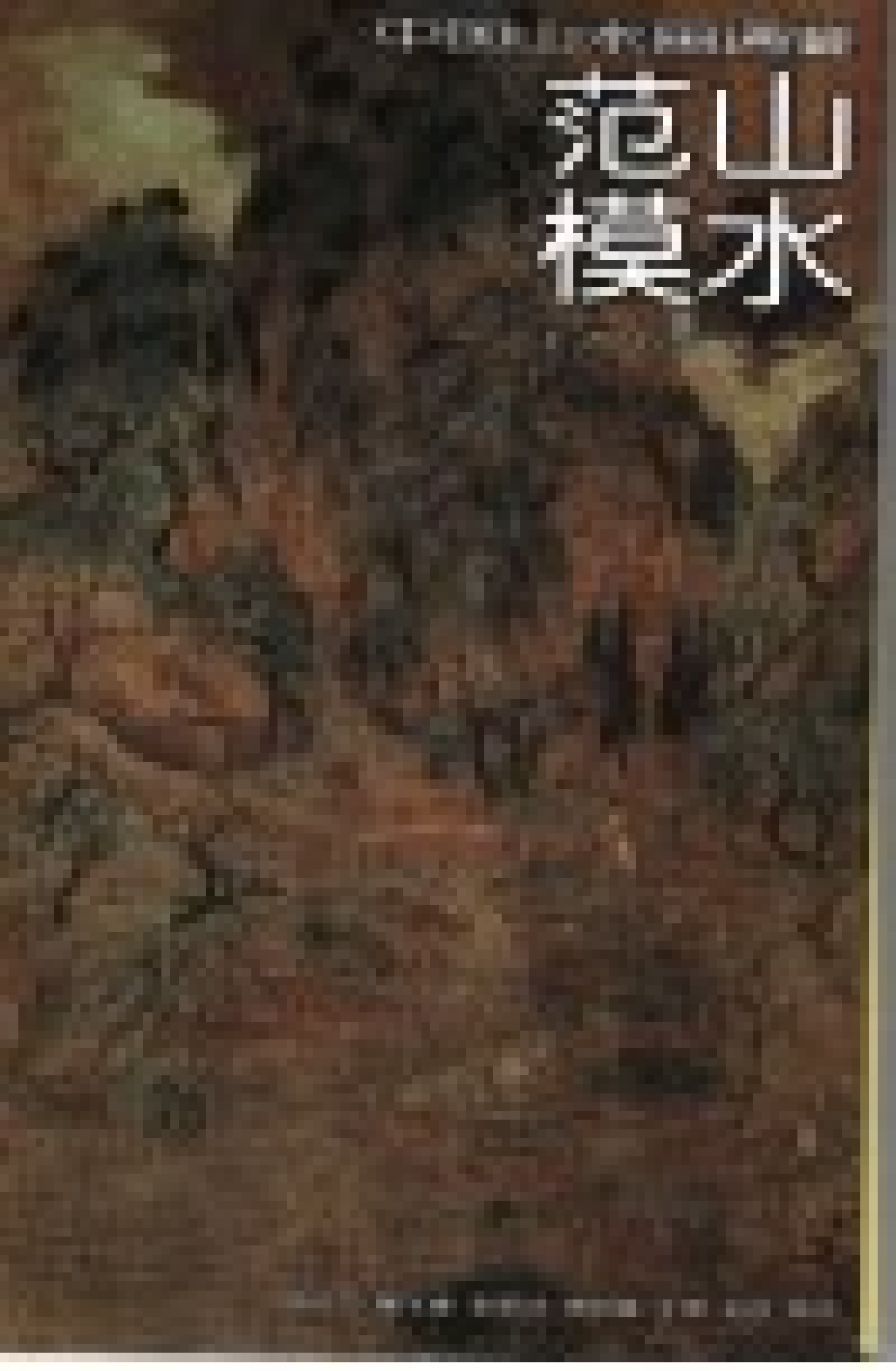
上海书画出版社

顾恺之 展子虔 李思训 李昭道 王维 孙位 荆浩

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

范山 模水

图书在版编目 (CIP) 数据

范山模水 / 汤哲明撰文. —上海: 上海书画出版社,
2006. 1

(中国山水画通鉴)

ISBN 7-80725-279-0

I. 范… II. 汤… III. 山水画—艺术评论—中国
IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 142426 号

责任编辑: 黄 剑

技术编辑: 杨关麟

责任校对: 郭晓霞

版式设计: 杨关麟

封面设计: 王 峥

中国山水画通鉴·范山模水

● **上海书画出版社** 出版发行

地址: 上海市延安西路 593 号

邮编: 200050

网址: www.shshuhua.com

E-mail: shcph@online.sh.cn

上海文高制版有限公司制版

上海丽佳彩色制版印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

开本: 965 × 635 1/16

印张: 6.5 印数: 1-3,000

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-80725-279-0/J.263

定价: 30.00 元

主	编	卢辅圣
副	主	汤哲明
编	委	王彬
		黄剑
		彭莱
		漆澜
		邵琦

本书撰文 汤哲明

- 1 范山模水
- 2 三家鼎峙
- 3 一片江南
- 4 林泉高致
- 5 超以象外
- 6 千里江山
- 7 水墨苍劲
- 8 山外青山
- 9 托古改制
- 10 窠石平远
- 11 界画楼阁
- 12 湿墨繁笔
- 13 胸中逸气
- 14 幽涧潺湲
- 15 刚逸纵肆
- 16 吴门风规
- 17 院体别绪
- 18 城市山林
- 19 南顿北渐
- 20 云间秀色
- 21 苍翠无尽
- 22 貌写家山
- 23 溪山卧游
- 24 六法之外
- 25 搜尽奇峰
- 26 入纁大统
- 27 钟山烟云
- 28 皇舆揽胜
- 29 维扬异趣
- 30 奇园胜境
- 31 海上墨林
- 32 绍往开来
- 33 大朴不雕
- 34 江山多骄

平堤试稿

中国山水画通鉴

范山 模水

文 汤哲明

山水画是中华文明的独特产物。千余年来，它作为中国绘画的最大门类及其艺术成就的集中体现，作为中国人观照自然、阐释世界和承载其观念意义的一种重要方式，以鲜明的文化品格、丰富的表现形态，参与了中华民族艺术精神和人文气象的建构。20世纪以还，伴随着社会的巨大变迁，山水画的文化渗透力尽管有所削弱，但为其提供并不断滋养着后来人的价值和形式渊薮，仍然以其既作用于现实艺术情境，又作用于主体认知结构的双重效应，深深楔入当今时代。

《中国山水画通鉴》以图文相映的方式，对这部绚丽多姿的山水画发展史进行了较为完整而系统的梳理。从中展现的，不仅是山水画的发生发展过程，不仅是关乎山水画的艺术家和艺术作品的流行变迁轨迹，而且也牵连了山水画赖以存在的文化土壤，牵连了一代又一代需要山水画的人与山水画所构成的那层不断嬗变着的微妙关系。

为了方便阅读和使用，全书以山水画发展的时序为经，以价值形态的消长变化为纬，厘定成三十四分册，每册皆独立成章而又互为生发呼应。本书《模山范水》为第一册，主要阐述山水画的起源以及早期形态。

目录

- 一 乐夫山水 5
- 二 江左风流 11
- 三 畅神融灵 22
- 四 诗情画意 30
- 五 丹青水墨 39
- 六 北“笔”南“墨” 53
- 七 江南水墨 77
- 八 山水笔墨 88
- 九 余论 101

乐夫山水

毋庸讳言，中国山水画在世界艺术之林中占据着独特而无可比拟的地位。然而，作为中国画乃至绘画的一个分支，山水画又何以会如此矫然特出，卓然不群？一部中国绘画史，又何以以为山水之画占据了大半的篇章？中国画所为人熟知的笔墨二字，又何以同山水画有着须臾不可分离的血缘关系？

要回答这些问题，首先必须知晓山水画的缘起，明了“山水”是如何一步步从中国人，尤其是文人士大夫或曰中国知识分子的一个桃花源式的乌托邦中走出，走向政治、伦理、哲学以外一个广袤的人文空间——艺术，成为整个中国传统文化中一个不可或缺的组成部分。艺术能隐性地反映人类最真实的情感，因为人的复杂性常体现为“口是心非”，往往嘴上说不，心里却念兹在兹，艺术便是揭示这“心非”的途径——古代的士大夫常常在诗中“言志”，却在画中流露他们的性情，往往在庙堂上道貌岸然，却在林泉间放浪形骸。总之，山水，成了仕途之外一个他们不曾也不愿明媒正娶的“梦中情人”，而山水之画，也由此成为他们在滚

敦煌壁画 报恩经变·鹿母故事（局部）

滚红尘中聊以自慰的“望梅止渴”，正所谓“不下堂筵，坐穷泉壑”^①。

从流传至今的实物可知，作为常见的自然景观，山水很早便被远古的那些无名画家收入了自己的作品之中。这虽然与我们今天所说的山水画之缘起有一定的关系，但却绝非真正意义上的山水画。

什么是真正意义上的山水画？怎样的山岚水色才能成为山水之画？何以普通的风景画不被称作山水画？

近代一位以画虎知名的画家曾在他一幅《山君图》中题道：“不羨风云起，独寻山水乐。”山水之乐，竟令这些雄大王风的猛兽收起了君临天下的豪情；无独有偶，吴均在他著名的《与朱元思书》中这样写道：“鸢飞唳天者，望峰息心；经纶事务者，窥谷忘返。”山水之乐，曾泯灭了无数令江山折腰的英豪的猛志。山水之乐，蕴含的是一番平淡天真的闲情逸致，一如陶潜诗云：“采菊东篱下，悠然见南山。”山水之乐，是一帖幻灭了进取之心的抚慰心灵的清凉剂，正所谓真放本精微，绚烂归平淡。山水之乐，更是一种穷通于天人之际时的冷静与直观，因之孔子云：仁者乐山，智者乐水。是以不愿作高堂上之牺牲的庄周“宁游戏”。这是一份全性保真式的通达和快乐，唯有幽篁林壑这般自然、自由之境，才能引发人们放浪形骸，忘却大地欢乐场中的世俗之韵，去体会和把握这份通达和快乐。

然而，山水之乐的这份通达，远不是所有人都能体会，更不是所有人都愿体会。这是因为要体会这份快乐，你往往要先懂得放弃，放弃君临天下的豪情，放弃经纶事务的机心。而且，对中国古代那些享受山水之乐的人来说，这样的放弃常常并不是主动的，或者说，他们中的许多人其实是迫不得已才寄意山水，放情林泉。对此，白居易在《读谢灵运诗》中作了最好的概括：

敦煌壁画 十六观·日想观 (局部)

谢公才廓落，与世不相遇。

壮志郁不用，须有所泄处。

泄为山水诗，逸韵谐奇趣。

大必笼天海，细不遗草树。

岂为玩景物，亦欲摅心素。

开放式的积极进取和封闭式的心灵慰藉始终是构筑每个人心灵世界最基本的元素，即使是一往无前、“知其不可为而为之”的孔子，他内心深处最向往的其实却是“童子二三人”这般平淡祥和的自然之境，遑论未曾将列子御风放在眼里，高唱一死生、齐物我与自然无为的庄周了。但是，尽管内心的平静与祥和是人生的完美归宿，但万千年来，利益和欲望却始终驱动着人们“胡为遑遑乎欲何之”？在它们面前，心灵的平和与天真从来是退而居其次的。在宗教禁欲主义烟消云散的今天，人们充分地肯定与承认了自己的欲望，并将之册封为促使社会前行的原动力，但与此同时，他们却恍然发现自身与生俱来所具备的那番平淡祥和心境却随着社会竞争的空前激烈而如黄鹤西去般杳不可求了。欲望究竟是社会前行抑或世界末日的推动力，不是这里要探讨的问题，本文想说明的是那份平淡天真的心境，吸引了像谢灵运、陶渊明这类猛志常在的士人将他们的目光转向了山水之乐。

山水之乐既是慰藉心灵的人生清凉剂，那山水之画又何以会发轫在魏晋至刘宋的这个特殊的时段呢？

注 ① 郭熙《林泉高致》。

江左风流

要说明魏晋至刘宋时山水画的兴起，必须稍稍了解一下汉魏时的历史。

汉末是王朝崩解、诸侯纷起的时代，曹操“挟天子以令诸侯”及其“唯才是举”的实用主义政治皆令两汉以来正统的礼教思想在士大夫中逐渐失去市场，而不久以后司马氏集团的崛起，一方面借礼仪治天下以巩固其统治，一方面又加紧对曹魏政权的窃取。所谓“司马昭之心，路人皆知”，这一方面促使了传统礼教的斯文扫地，另一方面也加剧了自魏代汉以来正直士大夫屡遭迫害的情况。自魏至晋，在权谋之术空前的“繁荣”过程中，一大批名士如孔融、杨修、何晏、嵇康、向秀等遭到滥杀，这使得其时的士林产生了一股以怪异的行为举止来藐视正统并远离权术以求自保的潮流。阮籍居母丧而饮食神色自若，兴起时竟与群猪共饮；刘伶脱衣裸形于屋中，宣称以“天地为栋宇，屋室为裋衣”……《世说新语》中名士们的古怪故事，生动地反映了当时士人的这种复杂心理。这种厌恶虚伪与造作的心理，令追求心灵的自然与自由，或者说追求心性的解放，成为

士林中的一股风尚。

一个非常有意思的话题，是至魏晋道家思想的代表人物由汉时并称的黄老一跃而变成了老庄。我们今天一说到道家，便会提及老庄，但这其实是魏晋以还才确立起来的观念。在此之前，道家一直是与炼丹术等早期科学实验的萌芽相联系的一个非常物质化的学派。魏晋“竹林名士”的出现，是玄学自然化的转折点。随着嵇康、阮籍、郭象等人所作的一大批重新释读《庄子》的著作出现，老庄最终成为魏晋玄学中砥柱中流的理论旗帜。

“竹林名士”所以重视庄子，正是基于他“天地一指，万物一马”的齐物论思想和随之而产生的“山林与！皋壤与！使我欣欣然而乐与”的自然主义审美。唯其如此，嵇康才得以“非周公而小孔孟”，才得以高喊出“越名教而任自然”的宣言。唯其如此，“山水”才像躁动于中国美学史这个母腹中的胎儿一般，终于将破体而出。它的出现，非但打破了秦汉以来道家学说中“道”的物质化倾向而重新成为一种精神境界，更开始将中国