

中国山水画通鉴

石窠平远

上海书画出版社

曹知白 李士行 朱德润 唐棣 张舜咨

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

石 平 远

图书在版编目 (C I P) 数据

窠石平远 / 孙丹妍撰文. —上海: 上海书画出版社,
2006. 1

(中国山水画通鉴)

ISBN 7-80725-289-8

I. 窠… II. 孙… III. 山水画—美术评论—中国—
—元代 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 142419 号

责任编辑: 黄 剑

技术编辑: 杨关麟

责任校对: 倪 凡

版式设计: 杨关麟

封面设计: 王 峰

中国山水画通鉴·窠石平远

 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: shcpph@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 7-80725-289-8/J.273

定价: 30.00 元

主 编 卢辅圣
副主 编 汤哲明
编委 王 彬
黄 剑
彭 莱
漆 澜
邵 琦

本书撰文 孙丹妍

- 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 江山多娇

中国山水画通鉴

石远 窠平

文 孙丹妍

上海书画出版社

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衍变迁轨迹，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《窠石平远》为第十册，主要阐述元代李郭派山水画。

- 一 引言
- 二 元代李郭传派与北宋李郭画派的传承渊源
- 三 赵孟頫与元代李郭传派的繁荣
- 四 元代李郭传派的时代特征
- 五 元代李郭传派对文人画风的吸纳与融合
- 六 李郭传派在元末文人画家中的体现
- 七 余论

 引言

在以往的许多美术史书籍中，元代经常被冠以“文人画全盛时代”的头衔，以赵孟頫、黄公望、倪瓒、王蒙、吴镇为代表的文人画家往往被描述成山水画坛的中坚力量与风云人物，他们所代表的文人山水画风也被认为是当时的主流。事实上，上述这些画家除了赵孟頫以外，当时都远不能算是引人注目。黄公望曾做过小吏，后来入了道教，以卖卜为生；倪瓒家中原是富豪，因困于输纳官租，导致每年入不敷出，只得变卖田产，散尽家财，在晚年的二十年里以船为家，居无定所，在太湖一带漫游；王蒙虽然是当时画坛领袖赵孟頫的外孙，也颇有入世扬名的愿望，但终生郁郁不得志，在黄鹤山中过着隐居生活；吴镇居住在城镇之中，家境困顿，传说他与盛懋是邻居，每天到盛家求画的人络绎不绝，而他家则门可罗雀。这些经历坎坷的艺术家大多活动于元代末年，他们既没有显赫的身世、地位、财富可以仰仗，其绘画多半也只是小范围内友朋间的酬唱，并没有在更大的范围内流传。

既然黄、王、倪、吴元四大家在有生之年并不如大多数美术史中记

佚名 林亭秋色图页

载的是画坛上的主流，那么，其时必定有另外的风格足以与其分庭抗礼，这种风格有着悠远的历史渊源与深厚的群众基础，曾经是前朝上至宫廷，下至民间风靡一时的艺术潮流。在元代，尽管由于受到了很多诸如时代变迁、审美风尚转变之类因素的影响，不可避免地被打上了鲜明的时代印记，但是它仍然以各种形式、在不同程度上出现在众多元代画家包括元四家的作品中，并且保留了最初的特征。这就是宋代的李郭画派在元代的延续，我们称之为元代的李郭传派。

李郭画派是北宋山水画最主要的风格，作为一种绘画传统，几乎所有的元代山水画家，包括职业画家与文人画家都曾得到它的滋养，他们有的是继承了北宋传统的金代绘画的一脉而下，更多的则是在当时的画坛领袖赵孟頫“尚古意”与“崇士气”的主张下接受了他以文人画的意境与技巧改造过的李郭画风。可以这么说，元代的李郭传派一直在画坛中扮演着重要的角色，其影响甚至可以延续到明代的宫廷绘画。它的真实状况之所以被以“元四家”为主文人画风的光芒所掩盖，主要应归因于后世掌握了话语权的文人画家群体，尤其是明代吴门画家们对元四家的追捧，由于他们带有主观色彩的评价，使人们对于这一派的风格渐渐地从忽视、无视而最终变成了“不知有汉，无论魏晋”的盲点。这其中的原因复杂而多样，已不在本书的讨论范围之内了。

佚名 雪景山水图轴

佚名 雪景山水图轴 (局部)

元代李郭传派与北宋李郭画派的 传承渊源

作为北方游牧民族，蒙古人的文化远不如汉人发达，而在吞金灭宋，一统中原之后，百废待兴，元朝统治者忙于发展生产、调和民族矛盾，尽管对汉人的文化艺术心存敬畏，但在短短九十年的统治时期内一直无暇进行系统的管理与整治，这一方面使艺坛失去了官方的扶持，另一方面也令中华艺术获得了自由发展的广阔空间，事实上，就山水画中的李郭画派而言，朝代的更迭不但没有断绝它的传承，而且还为之注入了新的生机。

以李成、郭熙为代表的李郭山水画派，深得北宋宫廷的喜爱，内府藏有这两位大师的许多杰作。金国灭亡北宋，攻入宋都汴梁，除了俘获徽、钦二宗，还把宣和内府收藏的大量艺术品掠到了北方金国的都城。这些艺术品中，就包括为数不少的李成、郭熙的画作。金国贵族对中原文明十分仰慕，在他们治下的中国北方地区基本上仍然沿用着原来的典章制度，所以，在北宋宫廷与民间流行的李郭山水画风仍得以在金国的宫廷与民间继续风行，供职于“祗应司”辖下“图画署”的金代职业画家张瑄、张珪学的便是这种画风；山西汾河流域的民间画家、十三科俱工的平阳

朱德润 秋林垂钓图页

孙尚子所学的也是这种画风……^①甚至连妇女之中也有学这种画风的^②。虽然金国有不少的士大夫们折服于苏轼、米芾所提倡的文人画风，但那毕竟尚属于新生的风格，局限在小范围之内，李郭画派仍然无可非议地成为金国画坛的主流。由于女真族原本在绘画方面没有什么很高的成就，因此，原本作为北宋画坛主流的李郭画派，在换了人间的北方大地上被忠实地承传了下来。