

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

第三卷

张婷婷 编

线装藏书馆

中国传世名画

中国传世名画

卷三

张婷婷
编

西安交通大学出版社

中国传世名画

宋

富贵花狸图

名画档案

佚名 绢本设色 立轴 纵141厘米 横107.5厘米 现藏台北故宫博物院

富贵花狸图·局部

名画品读

图中描绘了正在盛开的牡丹，玉骨轻盈，在华光朝露之下，独占春色；花下花狸，屏息俯身，翘首凝望，恐惊花容。此图工笔设色，笔意精工，设色富丽，取景构思独到。尤其是狸猫的蹲伏之姿，表现尤为精彩。狸猫本是活泼灵物，图中却静默无声，隐隐之中透着蓄势待发之意，似乎正待发现花前草虫、蜂蝶，便可与之玩耍嬉戏。相比于逼真的狸猫，作者在描绘牡丹花时显然考虑到了画面的平衡感与装饰效果。三株牡丹排列成“品”字形，其余的花朵则均匀地分散在画面上方，穿插着勾勒细致的叶片。花丛的色彩细腻而淡雅，素以艳丽而著称的牡丹在这里被赋予清丽的白色，此举显然是为了烘托此幅画真正的主角——狸猫。即便如此，画家的写实技巧仍然无可挑剔，无论是花朵的形态或是叶片的翻折，都可以在现实世界里找到原型。

雪芦双雁图·局部

雪芦双雁图

名画档案

佚名 绢本设色 立轴 纵174.6厘米 横99.5厘米 现藏台北故宫博物院

名画品读

此图描绘了残雪消融的河滩上，一双大雁栖于芦间，一雁回首梳羽，一雁回眸凝望空中飞翔的水禽的情景。图中背景深浅得度，统一在一个赭石色调里，烘染出暮色中清寒的气氛。全图用笔精妙苍健，双雁、水禽皆形态逼真，动若神契。双雁施毛上粉，精细入微，片片翅羽厚而不腻，层层羽毛丝丝入扣，意境古逸，幽旷深远，是一幅难得的佳构。此图应是宋代艺术家中的高手所作，为宋代写实主义画风的精品之作。

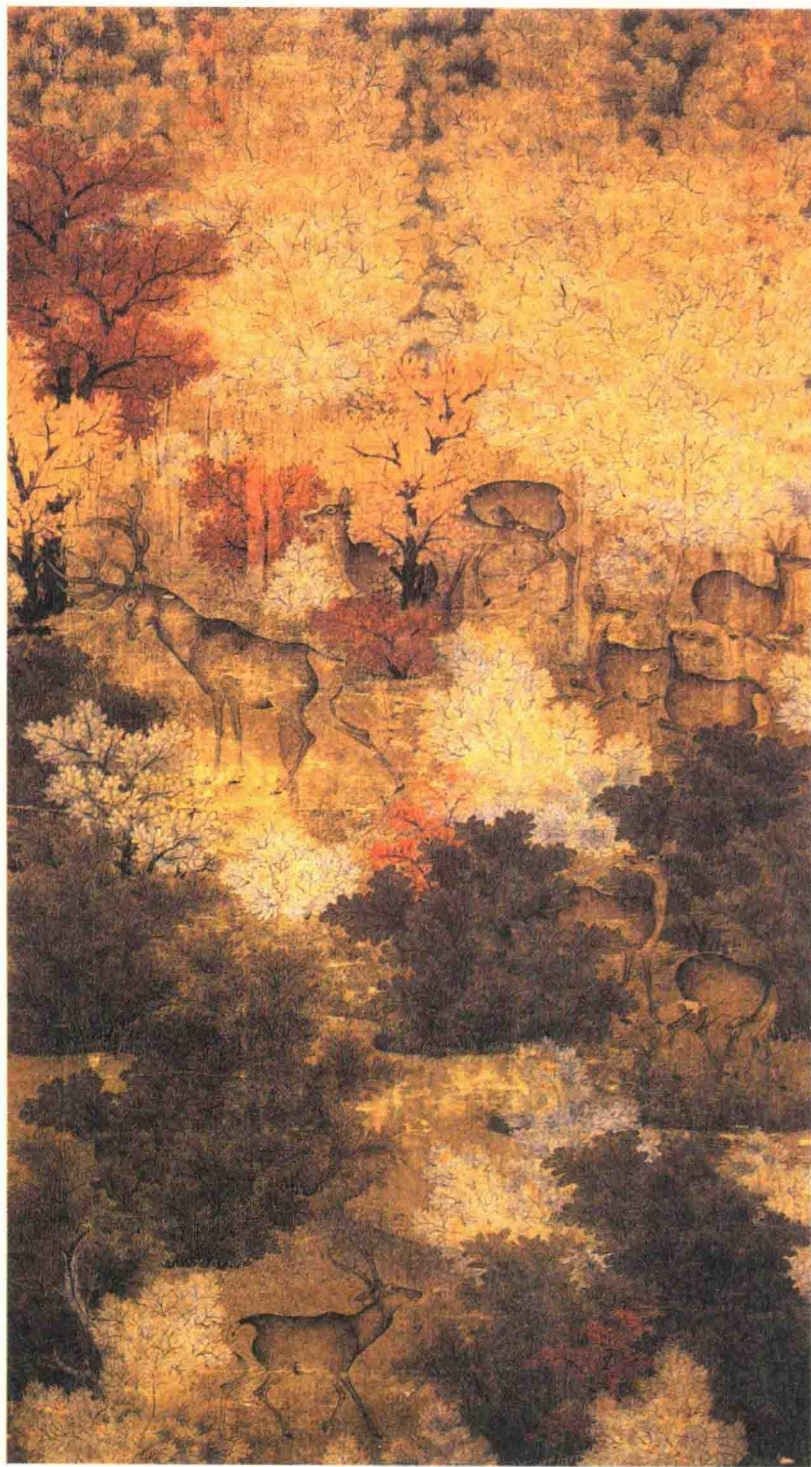
中国传世名画

宋

0014200

雪芦双雁图

秋林群鹿图

名画档案

佚名 绢本设色 立轴 纵141厘米 横107.5厘米 现藏台北故宫博物院

秋林群鹿图·局部

名画品读

《秋林群鹿图》描绘一只公鹿、八只母鹿游憩于色彩斑斓的秋林中的情景。此画的主题应是松盛柏茂，禄寿双境。画面中的松柏参天，枝干虬曲，树下的山石轮廓细致。鹿虽用双勾法描绘，但其筋骨肌肤经细腻晕染，颜色厚重，几掩其笔踪，又具有没骨画法的特征。树叶、树干的画法也近于没骨画法，树叶勾勒小枝及叶脉，但叶片则填彩，或利用皴染留出形体，树干有填墨、填白粉者，却不作皴擦，繁密的树叶或成小片或成大面，有白、黄、赭、朱、绿等色彩，几乎遍布满幅，极富装饰意味。

画上钤有元文宗“奎章”、“天历”二半印及清内府鉴藏印。《石渠宝笈初编》著录。

番骑图·局部

番骑图·之一

名画档案

李赞华 绢本设色 手卷 纵27.8厘米 横125.1厘米 现藏美国波士顿美术馆

二大师生平二

李赞华（899年~936年），本名耶律培，小字图欲，契丹人，辽太祖耶律阿保机的长子。知音律，工辽、汉文章，擅画契丹人物。公元916年，耶律培被立为皇太子，天显元年（926年）随其父征讨渤海国，攻下扶余城后，辽太祖将渤海国更名为东丹国，并册封他为东丹王，统领渤海国旧地。辽太祖死后，次子耶律德光继位，耶律培受到监视，恐遇不测，于长兴二年（931年）投奔后唐。后唐明宗赐姓李，更名赞华。历任后唐怀化军节度使、滑州节度使，封陇西县开国公。《宣和画谱》著录御府所藏其《骑射图》、《双骑图》、《猎骑图》等十五件。传世作品以《骑射图》、《射鹿图》和《番骑图》最为出名，但是都没有找到令人信服的证据以确证是他的真迹。

番骑图·之二

名画品读

《番骑图》一作《出行图》，左侧卷末有“世传东丹王是也”字样，画幅前后有宋徽宗双龙小玺以及内府图书之印。此图描绘了六人七马，人物和马的情态表现得十分自然生动，说明作者对生活有着深入细微的观察，着色非常精到而古雅。此图同画史所记载李赞华的画风有所出入，一般认为成画于11世纪末到12世纪初。不少学者认为画面上人物的衣冠、发式和相貌完全不同于传世的辽画以及辽代的墓葬壁画，体现出的特征倒似西域胡人；而马的造型，尤其是几匹马的耳朵都有剪缺的现象，又是蒙古马而不是西域马的特征。这些问题，都有待于进一步研究。

中国传世名画

辽

傳世名畫

采药图

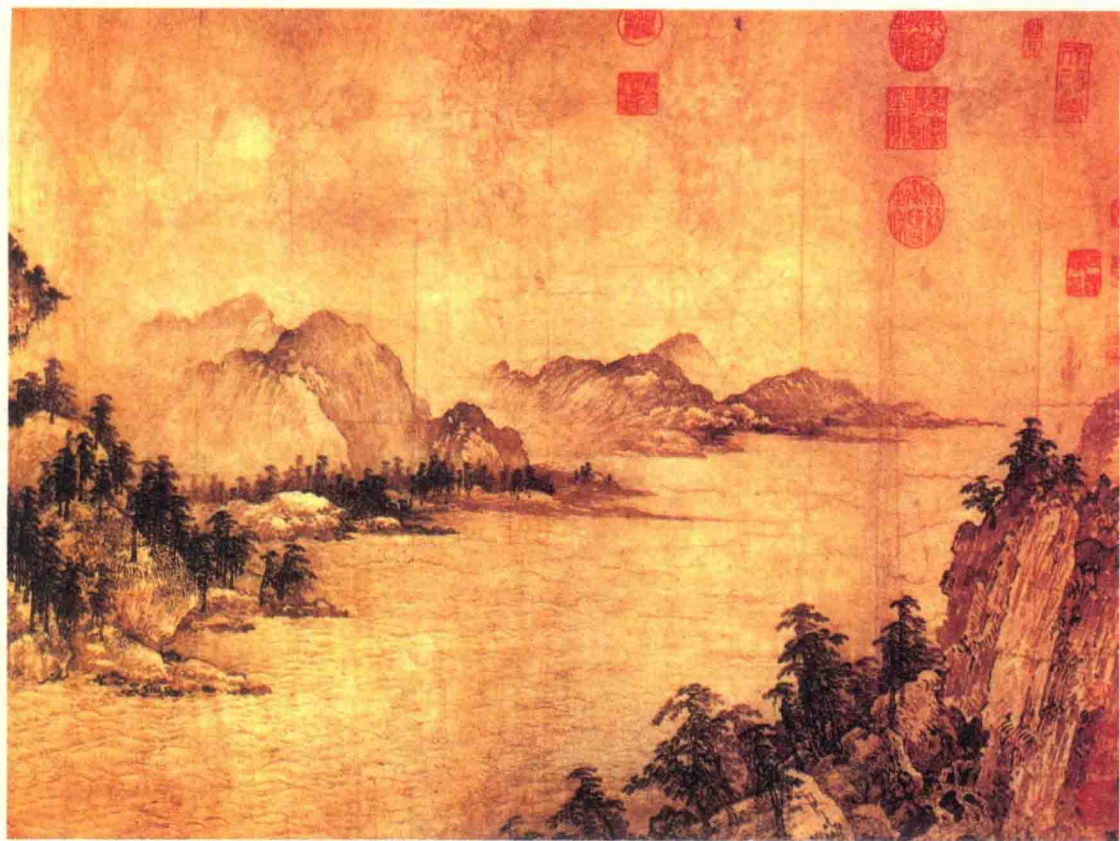
采药图·局部

画史留痕

佚名 纸本设色 立轴 纵54厘米 横34.6厘米 现藏山西省应县佛宫寺文物保管所

名画品读

图绘神农采药归来，行于山路间的情景。图中的神农高髻丰颊，袒腹跣足，肩披兽皮，身着叶裳，腰系葫芦、书卷，左手持药锄，右手拈灵芝，身背药篓，篓中装满采摘的草药，篓上挂着寿杖，杖上系着葫芦、竹笠、拂尘。图中人物勾勒赋色，坡石略加色染，画法质朴、粗简。人像、衣着、执物均墨彩浓重，用笔厚实；坡道山石简笔淡墨，繁简对比，突出了神农的形象。此图发现于山西应县建于辽代的佛宫寺释迦塔内，在画风上，上承唐代人物画的传统，又具辽代民间画工的质朴风格。

赤壁图

赤壁图

名画档案

武元直 纸本水墨 手卷 纵50.8厘米 横136.4厘米 现藏台北故宫博物院

大师生平

武元直，生卒年不详，字善夫，号广莫道人，北平（今北京）人，主要活动于金代中期，章宗明昌时（1190年~1196年）名士。善作山水，曾作《朝云图》、《曙雪图》，著录于《画史会要》。

名画品读

此图绘北宋苏轼《赤壁赋》之意，大江两岸，石壁陡峭，主山连嶂如屏，江岸古松林立。江水波浪激涌处，一小舟顺流飘然而下，徜徉其中，苏子与二客泰然而坐，谈笑风生，似在吟诗作赋，指点江山。而船夫撑篙，顺流而下，泛舟荡漾于江水之上，“纵一苇之所如，凌万顷之茫然。”长江远去，江面渐渐宽阔，烟波浩荡，隐约之中，似乎暗藏着当年赤壁鏖战的万军千船，然而又似乎烟消云散，一切化为乌有，江山依旧。而在高耸险峻的山壁之下，小舟及其载客，却是显得那么的渺小。

此图苍劲有力，画出了峡谷的奇险，大江东去，气象雄伟。画中强调风动松折，笔意圆硬如钢针镌铁。画山穷其凹凸，写水状其盘涡。人物虽小，但精神面貌可观。此图在笔墨上，崖壁以劲利的斧劈皴法，表现石块的嶙峋与坚实，树木细小而茂密，峰石只略加皴染。皴笔大致用淡墨，只在结构之折转处以浓墨醒出。远山由方形转为圆形，其长线皴随之渐似长披麻皴。勾笔则断断续续，短促的勾线在用笔上法度谨严，笔笔有起、落、转折、顿挫。山上松树茂密，但较之南宋赵伯啸、马远画中常见的排叶，已渐趋简率。水波勾线连绵起伏，弧曲的波纹，与山石硬朗的直线皴刚柔相济。此图为一幅北宋至南宋转折时期的佳作。

图中无名款，图后有金代著名画家赵秉文行书和苏轼词一首。明清以来此作一直被题为宋朱锐所作。近人马衡先生据金元好问《遗山集》考证此图为武元直所作，此图亦是武元直唯一传世之作。

