

EDUCATION

艺 术 素 质 教 育 丛 书

中 国 画 鉴 赏

主编 郑工 欧阳启名

宋元时期（上）

九洲图书出版社
天津人民美术出版社

新世纪教育知行书系

J222
8-2/上

J222
8-2/上

艺 术 素 质 教 育 丛 书

中国 画 鉴 赏

主编 郑工 欧阳启名

宋 元 时 期 (上)

九洲图书出版社
天津人民美术出版社

目 录

第五章 两宋 穷理尽性的精神境界 1

第一节 旷达之境 3

90	李成、王晓	读碑窠石图	3
91	巨 然	秋山问道图	4
92	巨 然	层岩丛树图	5
93	范 宽	谿山行旅图	6
94	范 宽	雪山萧寺图	8
95	范 宽	雪景寒林图	10
96	许道宁	渔父图	11
97	燕文贵	溪山楼观图	12
98	郭 熙	幽谷图	13
99	郭 熙	早春图	14
100	郭 熙	窠石平远图	15
101	王 诜	渔村小雪图	16
102	王 诜	烟江叠嶂图	18
103	王希孟	千里江山图	20
104	李公麟	临韦偃牧放图	24
105	李 唐	万壑松风图	25
106	李 唐	江山小景图	26
107	李 唐	长夏江寺图	26
108	米友仁	潇湘奇观图	28
109	赵伯驹	江山秋色图	30
110	赵伯驩	万松金阙图	32

111	佚 名	雪麓早行图	33
112	赵 芾	江山万里图	34
113	佚 名	重溪烟霭图	36
114	武元直	赤壁夜游图	38

第二节 诗意山水 40

115	祁 序	江山放牧图	40
116	乔仲常	后赤壁赋图	42
117	赵令穰	橙黄桔绿图	44
118	朱 锐	溪山行旅图	45
119	米 芾	春山瑞松图	46
120	惠 崇	溪山春晓图	47
121	李 唐	清溪渔隐图	48
122	马和之	赤壁后游图	48
123	毛 益	牧牛图	50
124	刘松年	四景山水图	52
125	李 嵩	夜潮图	54
126	梁 楷	芙蓉水鸟图	55
127	马 远	寒香诗思图	56
128	马 远	华灯侍宴图	57
129	马 远	踏歌图	58
130	马 远	梅石溪凫图	59
131	夏 圭	溪山清远图	60
132	夏 圭	观瀑图	62

133 夏 圭 烟岫林居图	63	156 李公麟 免胄图	96
134 马 麟 芳春雨霁图	64	157 张 瑀 文姬归汉图	96
135 赵 葵 杜甫诗意图	66	158 宫素然 明妃出塞图	98
136 李 东 雪江卖鱼图	68	159 龚 开 中山出游图	100
137 陈清波 湖山春晓图	69	160 李 嵩 货郎图	102
第三节 全景人物	70	161 李 嵩 骷髅幻戏图	104
138 武宗元 朝元仙仗图	70	162 佚 名 雪山行骑图	105
139 王居正 纺车图	72	163 佚 名 金明池争标图	106
140 张择端 清明上河图	74	164 佚 名 云峰远眺图	107
141 张 激 白莲社图	76	165 佚 名 骑士归猎图	108
142 赵 佶 听琴图	77	166 李 迪 风雨归牧图	109
143 苏汉臣 秋庭婴戏图	78	167 佚 名 槐荫消夏图	110
144 佚 名 百子嬉春图	79	168 佚 名 溪堂客话图	111
145 李 唐 采薇图	80	169 佚 名 竹涧焚香图	112
146 萧 照 中兴瑞应图	82	170 陈居中 文姬归汉图	113
147 马和之 鹿鸣之什图	84	171 赵 霖 昭陵六骏图	114
148 阎次平 四季牧牛图	86	172 佚 名 维摩演教图	116
149 牟 益 捣衣图	88	173 佚 名 雪窗读书图	118
150 梁 楷 八高僧故事图	88	第五节 禅林墨戏	119
151 佚 名 女孝经图	90	174 石 恪 二祖调心图	119
152 佚 名 宫乐图	92	175 梁 楷 六祖伐竹图	120
153 佚 名 耕获图	93	176 梁 楷 泼墨仙人图	121
154 刘宗古 瑶台步月图	94	177 佚 名 连舟仙渡图	122
第四节 虚景应物	95	第六节 花鸟世界	123
155 李公麟 五马图	95	178 黄居寀 山鹧棘雀图	123

179	赵 昌	写生蛱蝶图	124
180	刘 寀	落花游鱼图	126
181	赵 佶	柳鸦芦雁图	128
182	赵 佶	芙蓉锦鸡图	128
183	佚 名	红梅孔雀图	130
184	崔 白	禽兔图	131
185	李 迪	雪树寒禽图	132
186	李 迪	鹰窥雉图	133
187	陈居中	四羊图	134
188	佚 名	雪竹图	135
189	佚 名	丹枫呦鹿图	136
190	佚 名	竹雀双兔图	137
191	陈 容	云龙图	138

第七节 境生象外

192	文 同	墨竹图	139
193	李 嵩	花篮图	140
194	崔 白	寒雀图	142
195	苏 轼	枯木怪石图	142
196	扬无咎	四梅图	144
197	林 椿	果熟来禽鸟	146
198	林 椿	梅竹寒禽图	147
199	赵孟坚	水仙图	148
200	赵孟坚	墨兰图	148
201	法 常	观音·猿·鹤图	150
202	吴 炳	竹雀图	152
203	鲁宗贵	夏卉骈芳图	153

204	佚 名	出水芙蓉图	154
205	梁 楷	秋柳双鸦图	155
206	佚 名	海棠蛱蝶图	156
207	佚 名	豆花蜻蜓图	157
208	王庭筠	幽竹枯槎图	158
209	郑思肖	墨兰图	159
210	佚 名	雪中梅竹图	160
211	佚 名	寒鸦图	160
212	马 麟	层叠冰绡图	162

第六章 元代 以我观物

第一节 人为之境 澡雪精神

213	何 澄	归庄图	165
214	钱 选	浮玉山居图	166
215	高克恭	春山欲雨图	166
216	高克恭	云横秀岭图	168
217	盛 懋	秋林高士图	169
218	赵孟頫	鹊华秋色图	170
219	赵孟頫	洞庭东山图	170
220	赵孟頫	秋郊饮马图	172
221	黄公望	富春山居图	174
222	黄公望	九峰雪霁图	178
223	黄公望	天池石壁图	179
224	曹知白	疏松幽岫图	180
225	曹知白	寒林图	181
226	吴 镇	双松平远图	182

227	吴 镇	渔父图	183
228	朱德润	林下鸣琴图	184
229	朱德润	秀野轩图	185
230	王 蒙	秋山草堂图	186
231	王 蒙	葛稚川移居图	187
232	王 蒙	青卞隐居图	188
233	倪 瓒	幽涧寒松图	189
234	倪 瓒	渔庄秋霁图	190
235	方从义	高高亭图	191
236	方从义	神岳琼林图	192
237	马 琬	暮云诗意图	193
238	赵 原	陆羽烹茶图	194
239	庄 麟	翠雨轩图	194
240	唐 棣	松荫聚饮图	196

第二节 物写生气 意冥玄化

241	钱 选	桃枝松鼠图	197
242	李 衍	双钩竹图	198
243	赵孟頫	秀石疏林图	199
244	赵孟頫	古木竹石图	200
245	任仁发	二马图	201
246	任仁发	秋水凫鹭图	202
247	管道升	墨竹图	203
248	吴 瓘	梅竹图	204
249	陈 琳	溪凫图	204
250	王 冕	墨梅图	206
251	顾 安	竹石图	207

252	赵 雍	兰竹图	208
253	柯九思	晚高香节图	209
254	柯九思	墨竹图	210
255	倪 瓒	梧竹秀石图	211
256	王 渊	桃竹锦鸡图	212
257	高克恭	竹石图	213
258	张 中	芙蓉鸳鸯图	214
259	盛昌年	柳燕图	215
260	张 逊	双钩竹图	216
261	佚 名	墨梅图	218

第三节 行世悟道

262	赵孟頫	谢幼舆丘壑图	219
263	赵孟頫	红衣罗汉图	220
264	赵孟頫	人骑图	222
265	赵孟頫	老子像	223
266	颜 辉	李仙像	224
267	刘贯道	消夏图	225
268	刘贯道	元世祖出猎图	226
269	王振鹏	伯牙鼓琴图	228
270	任仁发	张果见明皇图	230
271	李容瑾	汉苑图	232
272	张 渥	雪夜访戴图	233
273	张 渥	九歌图	234
274	朱 玉	揭钵图	236
275	王 铎	杨竹西小像	238
276	佚 名	朝元图	240

两宋

穷 理 尽 性 的 精 神 境 界

第五章 两宋

两宋历时三百余年，由于在位各帝王尚文轻武，虽然国祚渐微，但文化艺术却得以蓬勃发展，尤其是绘画艺术领域一直保持着繁荣昌盛的局面。宋代绘画大大发挥唐、五代蕴蓄的潜力，将古代绘画的发展，迅速推向一个新的高峰。

北宋继承了西蜀、南唐的办法，设置了更完备的美术创作机构——“翰林图画院”。拢络各地名家并授于相当的职位，专为皇家服务。“院体画”是宋代绘画的主流。南宋依其旧制，院体画的风尚又出现了新的局面。两宋画院对于传统绘画的发展，起了一定的推动作用。此外，与严谨缜密的院体画风相区别，出现了水墨写意的文人画，从另一个方面丰富了传统绘画的民族特色。

由于宋代儒学的昌盛，儒家的“正统”、“文统”观念直接影响和渗透到绘画艺术的创作和欣赏活动之中。文人画家、宫廷画家、职业画家大都遵循和实践儒家“依仁游艺”之训。贵族、官僚、世俗地主都追求文化享乐的妙趣，将绘画艺术视为高雅的精神产品。朝野上下对艺术品的欣赏之风极为炽烈，而且对于画风、画技的要求也达到极致。因此，宋代绘画的普遍特点是：内容较严肃，技法更加写实，注重生活美、艺术美、强调直观效果，令人产生亲切感、愉悦感、平易感，作品能为大多数人所接受。这一时期的大多数作品，无论是人物山水还是花鸟虫鱼，都直接或间接地表现一种“用世”的积极精神。宋画无论表现人事还是反映自然，都不乏积极的社会意义，“出世”的思想极其淡薄，很少有志衰神颓、情绪消极的作品产生。

由于城市商品经济的繁荣，绘画和工艺美术品都可作为商品销售，艺术品市场分外活跃，有些外地画家的作品也被画商携来当时全国绘画中心的开封转卖。一些有成就的画家因在开封街头献艺(如许道宁、燕文贵)而得以被推荐进入画院。都市中的各类商店如酒楼、茶肆、药铺、熟食店等，都竞相张挂名人字画，以此炫示店容、招徕顾客。宋室南迁之后，这种风气仍未衰止。在这种情况下，绘画艺术更广泛地接触和联系了中下层市民，突出的是描写城乡生活的社会风俗画大量出现，真实地反映了各阶层的生活状况。人物画不像过去那样主要围绕贵族生活和神仙佛道，宗教绘画衰落之势日渐明显。为适应统治和士大夫娱悦自然和陶冶性情的需要，山水画和花鸟画在两宋绘画中占突出优势。水墨山水画极度发达繁盛，画家们从五代山水画的派别中汲取营养，各宗所学，并强调深入生活，通过对大自然的细致观察和体会，创作出大量神完意足、风格各异、精深博大、技法成熟的山水画，充分展现了山水画不同流派的气质和风貌，将传统的山水画艺术提高到新的水平。

尤为可贵的是，从北宋建立到南宋灭亡的三百余年间，绘画风格中一直在不断变化，从院内到院外，每一历史时期的画家都在锐意求新，不满足于既有的成就和停步于唐五代的基础上。许多有作为的画家都在探求新路子，使前代已经发展成熟的画种、画法又得到进一步的升华。

两宋画坛，门类繁多，理法完备，题材内容全面展开，形式技法各出新意。在艺术表现上集古之大成。工细繁密、精简潇洒的各种流派，千差万别、各式各样的艺术风格，争奇斗胜，气象万千。可以称得上是古代现实主义绘画发展的极盛时期。

第一节 旷达之境

【图90】北宋 李成 王晓 读碑窠石图 轴 绢本水墨淡设色 纵121.4公分 横105.4公分
日本大阪市美术馆藏

【作者简介】李成（919—967），字咸熙，北海营丘（今山东临淄）人。磊落有大志，怀才不遇，放意诗酒，寓兴于画，精山水画。山水画初师荆浩、关仝，师法自然。李成与关仝、范宽合称宋初北方山水画三大家。郭若虚论山水“惟李成、关仝、范宽三家，鼎峙百代”，形成北方山水画派的主流，为后人所学习继承。真迹传世甚少。

王晓其人无文献记载，只是“惟此图着人物，得与营丘（李成）并传耳”。（吴升《大观录》所记）

【导读】此图为李成与王晓合作，图中残碑上应有小字二行，一书“李成画树石”，一书“王晓补人物”，但现存此图中已无此二行小字，所以为摹本。但不妨碍我们体会李成寄于画中的意境。

观此图不禁使人陷入一种苍凉冷落的情境之中，一块残碑，几株枯树，原野凄凉。作者表现出人世沧桑，往事如烟，不堪回首之感，表现出他愤世嫉俗、高傲孤寂之品格。画中残碑以淡墨染正侧面，斑驳漫漶；环绕残碑周围的枯树盘复，枝干下垂如蟹爪。荒石孤立、荆棘枯草，所有的景物都烘托出无限凄怆之气氛。

图91】北宋 巨然 秋山问道图 轴 绢本水墨 纵156.2公分 横77.2公分
台北故宫博物院藏

【作者简介】巨然，生卒年不详，江宁（今江苏南京）人。南唐亡，至开封，为开元寺僧。师承董源，工画山水，笔墨清润，工画烟岚气象，善用长披麻皴画山，山顶多画矾头（石块），山间奔流急湍，树木多层曲，喜以破笔焦墨点苔，常于水边点缀风蒲，林麓间布置松柏卵石，风格苍郁清润。晚年画风渐趋平淡，愈见自然。历史上巨然与荆浩、董源、关仝并称五代四大山水画家，“前之荆、关，后之董、巨，辟六法之门庭，启后学之茅牋，皆此四人。”北宋沈括称之曰：“江南董源僧巨然，淡墨轻岚为一体”，后人多以“董巨”并称，视之为南方山水画派之祖。传世真迹有《秋山问道图》、《层岩丛树图》二轴（现存台北故宫博物院）、《万壑松风图》（现藏上海博物馆）、《山居图》（现藏日本斋藤氏）、《烟浮远岫图》（现藏日本大阪市立美术馆）、《溪山兰若图》（现藏美国克利夫兰美术馆）。

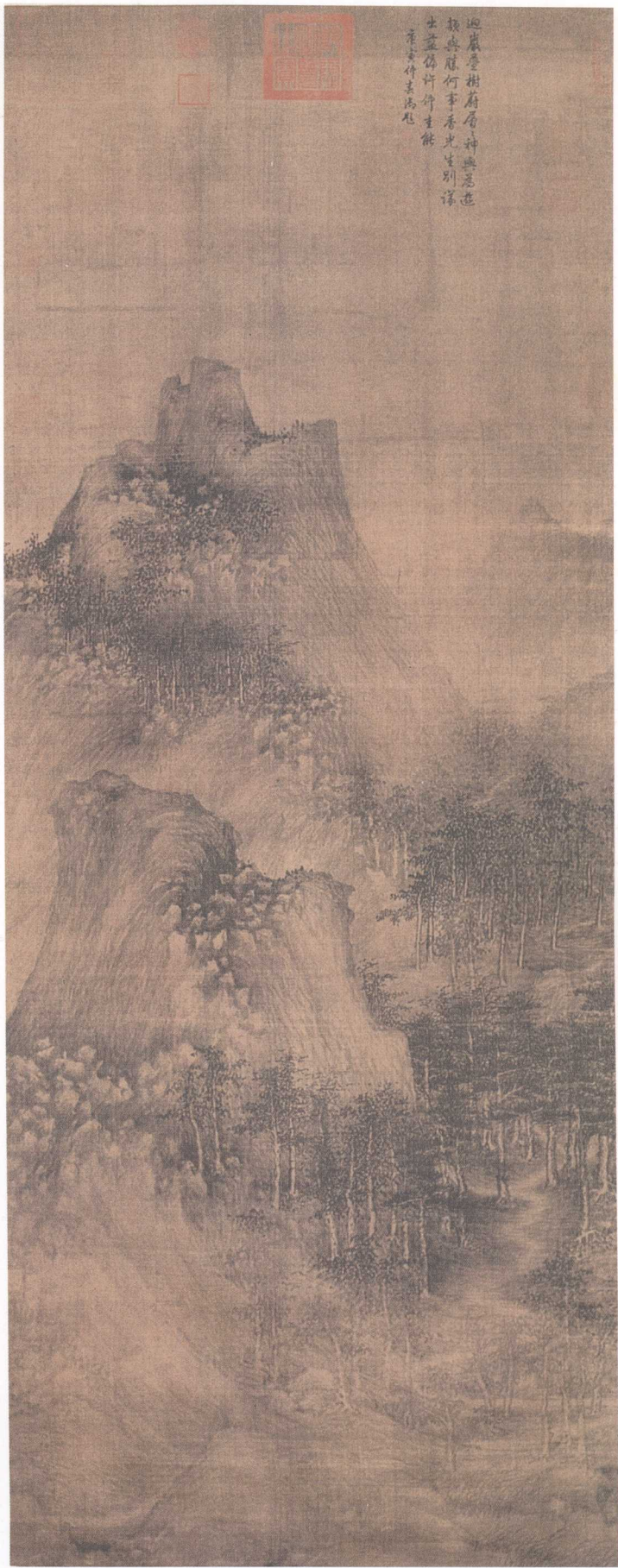
【导读】唐宋间，禅宗盛行，南方山水画派崇尚“平淡天真”。观此图，虽主峰耸立，却无坚凝、雄强之势，但见柔婉；两山抱合处，密林丛丛，三二茅舍坐于其中，柴门洞开，引小径回旋，折入深谷；坡岸逶迤，有树木偃仰，碎石临流，蒲草迎风。令人幽情思远，如睹异境，如米芾所赞，“……岚气清润，布景得天真多……明润郁葱，最有爽气……老年平淡趣高。”“巨然山水，平淡奇绝。”巨然师董源画山用淡墨长披麻皴，层层深厚，山头转折处叠以矾头，用水墨烘染，不施皴，留白，苔点飞落，“用笔草草，近视之几不类物象，远视则景物粲然”，整个画面气势空灵，生机流荡。

【图 92】北宋 巨然 层岩丛树图 轴 绢本水墨
纵144.1公分 横55.4公分 台北故宫博物院藏

【导读】此图与巨然其它传世作品相比较，更突出地体现出“烟岚气象”这一特色。高旷润远，秀润而又苍茫，《秋山问道图》、《万壑松风图》等中亦多见烟岚之气，但比较而言，刻画的痕迹过重，且画面总体结构有些迫塞，山石略显散乱，故“烟岚气象”较此图逊色。巨然师法董源，但本于董源的“平淡”而讲求真趣、野逸与爽气，所谓“趣高”。综合运用皴、染、点取得气韵，似乎比董源更加熟练，更能体现南方山水画的特征。在此图中巨然对“点墨”笔法的运用，更是超出前人，主要表现在“点苔、点叶”两方面。在此之前的“点苔”，尚具有画的痕迹，满山遍野的点，只能作为画树或画草的一种笔法。而巨然在此图中的点墨，以几乎接近单纯的绘画语言，存在形式上的审美价值。在淡墨的披麻皴上，有意无意地点缀着大小不等、有疏有密的浓墨苔点，洒脱不拘，富有节奏感。点叶不为树的具体枝叶所累，点按自如，突破了前人的笔法，开创出破笔点墨法。其破笔点墨，用笔有疏密，用墨有深浅，有些墨点出枝叶之外，更觉态势生动。在整个画面上，破笔浓墨，与染晕浅墨形成对比，更显秀润苍茫。

此画题跋上有明人董其昌书“僧巨然真迹神品”，下跋“观此图始知吴仲圭师承有出蓝之能，元四大家之自本自根非易易也”。

局部

【图 93】北宋 范宽 谿山行旅图 轴
绢本设色 纵 206.3 公分
横 103.3 公分 台北故宫博物院藏

【作者简介】范宽，生卒年不详，字中立，一名中正，华原（今陕西耀县）人，或作关中人。略晚于李成，宋仁宗天圣年间（1023—1031）尚在。因性情宽厚，故人称“范宽”。其风仪峭古，进业疏野，嗜酒落魄，不拘世故，常来往于京洛间。范宽初学李成，继法荆浩。因感“前人之法，未尝不近取诸物，吾与其师于人者，未若师诸物也；吾与其师诸物者，未若师诸心”，而隐于终南山、太华山之岩隈林麓，坐卧其间四顾，对景求趣造意，发之毫端，出之其情，写山“真貌”，求其气韵而不资华饰。后人评价他的山水画特点，赞道：“峰峦浑厚，势状雄强，抢笔俱匀，人屋皆质。”“善与山传神”，能“得山之骨”，所以在当时“为天下所重”。时人认为：“李成之笔近视如千里之远，范宽之笔远望不离坐外，皆所谓造乎神者也。”遂与关全、

李成并称北方山水画三大家。

【导读】此图写谿山行旅，气势雄伟，体现出北方山水画派坚凝雄强的特点。巨峰迎面而立，觉石破惊天，屏障天汉，千岩万壑，虽举目仰视而不能穷尽其高悬。山间飞瀑如练，直落千仞。山脚气雾空累，元气淋漓，更觉巨峰之雄强。怪石箕居，大石横卧于岗丘，其间杂树丛生，亭台楼阁露于树颠。潺潺流水，源于深谷，石径斜坡逶迤于密林荫底。山阴道中，只见一队驮马商旅，穿林而至，马蹄声声，呼应一片。范宽下笔雄强老硬，墨韵深厚，山正面矗立，以形成冷峻逼人之势。石纹用豆瓣、雨点状皴法，山势错落有势，顶植密林，墨色浓厚，画出了秦陇间峰峦浑厚，壮丽浩莽的气概。

局部

【导读】范宽画山水以雪景见长，所画雪山有冒雪出云之势，尤其气骨。前人谓“范宽山川雄厚，有河朔气象，瑞雪满山，动有千里之远。寒林孤秀，挺然自立，物态严凝，俨然三冬在目”（《洞天清禄集》）。其注重师法自然而求神韵，作画之先，对景凝想，达情景合一，后发于毫端，时人称之“为山传神”。

此图山势雄伟，山头丛树雄劲如“扫帚”，倍见雪山深莽气象。雪后群山，白茫一片，正面雪峰高耸，山脉盘缠，远近复有千万山。古寺一角出于山背，沿山间古道见楼道相叠。寒泉之侧

大石卧竖，流水潺潺。山前沟壑间积雪深厚，但见行旅二人，头顶竹笠，踏雪寻径而来。此图的表现手法与《谿山行旅图》有所不同，采用对比的手法，以阴沉迷茫的天空背景衬托白色的雪山，山形多取棱角之势，先用墨线勾轮廓，复于阴凹处晕染以造成立体感。用细小而稀疏的点子皴顺山势点簇。用浓墨硬笔勾树枝，树干粗壮，枝杈皆有寒意。范宽以自己独特的表现手法寄情于画中之物，雪山、寒林、旅人、城楼，都寄托着画家荒寒淡泊，宽博大度的自然观和心灵境界。

【图 94】北宋 范宽
雪山萧寺图 轴
绢本 水墨淡设色
纵 182.4 公分
横 108.2 公分
台北故宫博物院藏

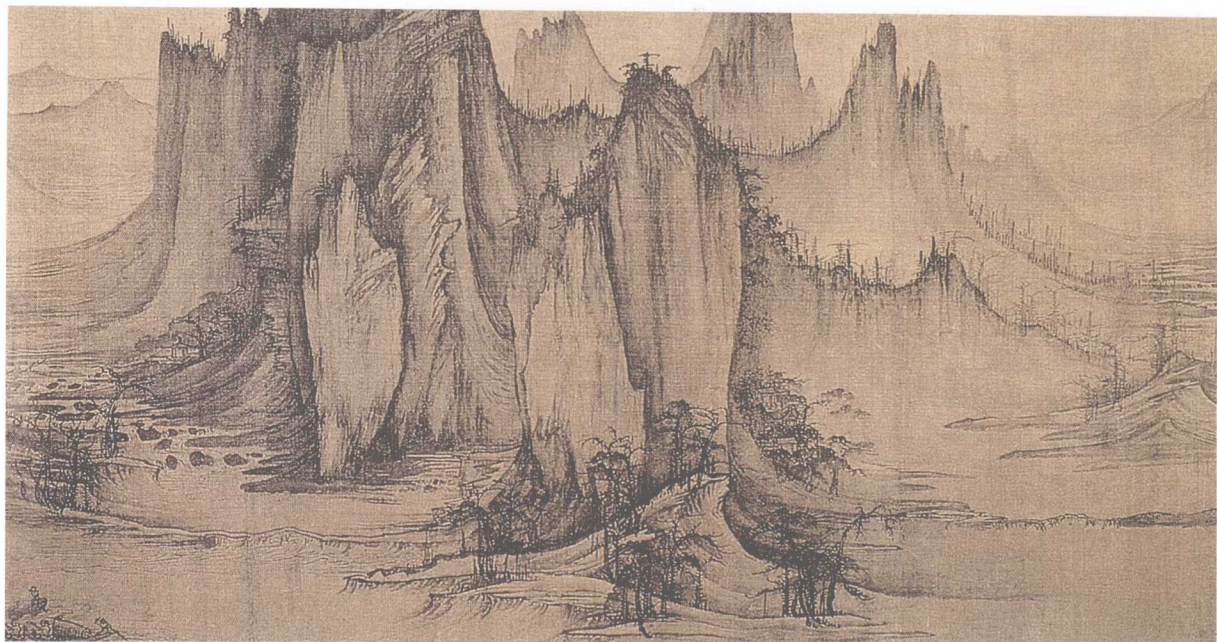

【图95】北宋 范宽 雪景寒林图（传）轴 绢本设色 纵193.5公分 横160.3公分 天津艺术博物馆藏

【导读】目前学术界对《雪景寒林图》是否范宽真迹尚有争议。长期以来，此图流传不明。图上之印“御书之宝”方玺的印文和印色都具有宋代特点，可见宋代藏于宫中。从此至明代，不知流落何处。明末清初，被收藏家梁清标收藏，图上有“蕉林”“蕉林收藏”朱文方印两枚和“观其大略”白文一枚。其后见录于《墨缘汇观》，有“安氏仪周书画之章”、“思源堂”白文方印两枚和“麓印”朱文方印一枚。大概与此同时，押有“乾隆御书之宝”，说明此图曾被清宫收藏。在八国联军入侵北京时，又

流落民间，被收藏家张翼购得。今有“潞河张翼藏书记”朱文方印和“文孚嗣守”白文方印两印。

此图描绘了北方壮美的雪山景色。画中雪峰屏立，山势高耸，白雪皑皑。深谷寒林间，萧寺掩映，流水无波，峰峦沟壑间云气万千。其山取盘桓向上高远之势，其水造平静冷凝之态，其树画深郁寒峭之意。从此图可以体味到，作者已不拘于刻形着物的风格，脱离真山真水，表达出一种写胸中块垒，传意中山水的倾向。

【图96】北宋 许道宁 渔父图 卷 绢本水墨设色 纵48.9公分 横209.6公分 美国纳尔逊美术馆藏

【作者简介】许道宁，生卒年不详，长安（今陕西西安）人，一说河间（今属河北）人。原为卖药人，“性颇跌宕不羁”，常常当众挥毫，随药送画，后竟以此成名。工画山水，早年学李成，曾得屈鼎传授。始时笔墨矜谨，中年游于太行山，得自然造化，变法创新“峰峦峭拔，林木劲硬”，“山水清润，高秀秣纤得法，不愧前人”。晚年笔墨趋向简快，风格狂逸，别成一家，所画林木、平远、野水，皆臻佳妙，被誉为“三长”。宰相张士逊曾写诗赞道：“李成谢世范宽死，唯有长安许道宁。”

“许生虽学李营丘，墨路纵横多自出。”（《图画见闻志》）黄庭坚诗赞曰：“醉拈枯笔墨淋漓，势若山崩不停手。”《宣和画谱》著录其作品一百三十八件，传世作品有《关山密雪图》轴

（藏台北故宫博物院）、《渔父图》（藏美国纳尔逊美术馆）、《秋山萧寺图》（藏日本藤井有邻馆）。

【导读】《渔父图》为许道宁晚年力作，但见群山起伏，峻峭挺拔，峰顶崖间，杂树丛生，木叶半脱。其江水阔渺，有渔舟数只，悠然飘忽，出没于烟水之间，渔歌悠扬。江岸港汊纵横，远水曲折逶迤，潏洄浸溢，断续而来。整幅画面，林木萧疏，景色荒率，富于野趣。此图的山崖峭壁，作者用长皴从上而下直扫，笔力劲硬，江面淡墨染晕，水墨苍润。如前人所评其画“命意狂逸”而又“颇有气焰”，“殊奇伟”，真是“数尺江山万里遥，满堂风物冷萧萧”之境。