

古来圣贤皆寂寞 唯有书香万古传

全四卷

中国传世山水画

线装藏书馆

卷三

中国言实出版社

翰墨
遺香

张婷婷 编著

中国传世山水画

线装藏书馆

全四卷

卷三

中国言实出版社

大字山水
书章

雪山行旅图·局部

雪山行旅图

名画档案

刘松年 绢本设色 立轴 纵160厘米 横99.5厘米 现藏四川省博物馆

名画品读

画面中山势苍茫，白雪皑皑，秋霜红叶，分外妖娆。远处山林丛树间房舍木桥隐现，溪水平缓，一舟泊于岸边。近处行旅者不畏严寒，踏雪而行。

整幅画清旷静谧，意境幽远。全图用笔工细，山石以勾勒为主，阴面略作皴染，山体浑厚，富有气势。林木以夹叶枯枝为主，房舍以界画笔法为之，工整严谨。人物面貌高古，神态刻画入微。作者使山水、人物有机地融为一体，情境交融。画面下端山石上署有“刘松年画”四字款。

中国传世山水画

南宋

014000

雪山行旅图

中国传世山水画

南宋

◎ 一四一 ◎

踏歌图

踏歌图·局部

名画档案

马远 绢本设色 立轴 纵192.5厘米 横111厘米 现藏北京故宫博物院

大师生平

马远，生卒年不详，字遥父，号钦山，原籍河中（今山西永济附近），侨寓钱塘（今浙江杭州）。南宋画院待诏，其曾祖、祖父、父世荣、伯父公显与兄逵均为画院待诏，始承家学，后师李唐，能独辟蹊径，自成一家。其擅画花鸟、山水、人物，尤以山水见长，喜作“一角”之景，细加描绘，而背景空疏淡远，人称“马一角”。马远在当时影响极大，有“独步画院”之誉，与李唐、刘松年、夏圭并称“南宋四家”，又与夏圭并称“马夏”。传世作品有《踏歌图》、《水图》、《梅石溪凫图》、《西园雅集图》等。

二名画品读二

图画上部奇峰对峙，松树林立，殿阁飞檐、曲径长廊掩映其中。中段云雾迷，似雨后不久。下部近景绘巨石卧于左角，溪流石桥，疏柳翠竹，稻田丰茂，农人歌舞于陇上。几位老者踏歌而舞，憨态可掬，四人动态不一却动律和谐。左面的两个小童转身望向后面舞动的老者，也欢乐而舞，使画面增添了一抹童趣，老少相宜，动静协调。

此图山石主要用斧劈皴，在秀峰上夹带使用些许长披麻皴，在具体画法上，用笔苍劲而简略，大斧劈皴极其干净利落，正是院体的典型特色。简括的线条，清秀的色彩，巧妙地把山环水抱的复杂景物写得远近分明。岩石的凝重、远峰的峭险与朦胧的云雾、柔和的水纹形成了强烈的对比。图中没有花草陪衬，却表现出愉快的春山环境。这幅作品虽然不是边角之景，但在具体处理上已经融入了边角之景的法则，所以并不以雄伟见长，而是以清新取胜。

水图·洞庭风细

水图

名画档案

马远 绢本设色 手卷 每段纵26.8厘米 横41.6厘米 现藏北京故宫博物院

画史留痕

详细观察各种情况下的水态并加以描绘的当推马远为第一人。

名画品读

此卷共分十二幅图，每幅均由南宋宁宗皇后杨氏书写图名，分别为：“洞庭风细”、“层波叠浪”、“寒塘清浅”、“长江万顷”、“黄河逆流”、“秋水回波”、“云生沧海”、“湖光潋滟”、“云舒浪卷”、“晓日烘山”、“细浪飘飘”（第十一幅缺半幅，无图名）。

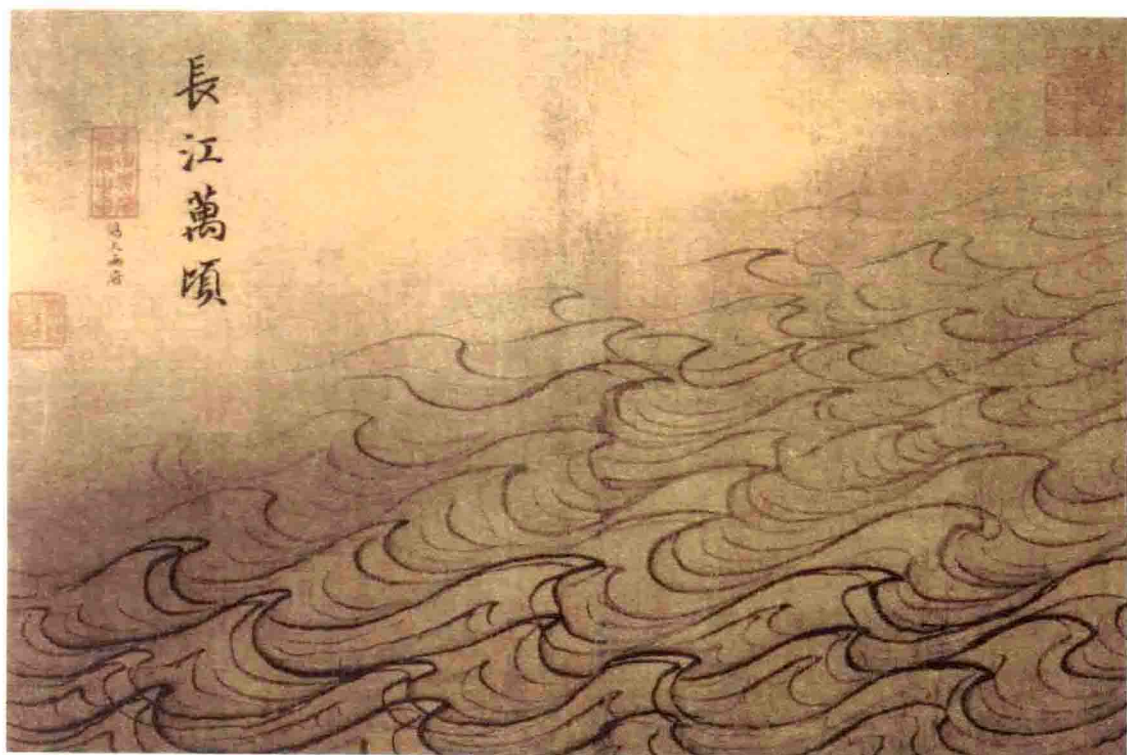
这十二幅作品专门画水，除个别幅有极少岩石之外，其他没有任何陪衬景色，完全通过对水的不同状态的描写而成，从而表现出了不同的意境。“洞庭风细”以细密的线条表现湖阔天远、和风细波的景象，笔法细腻连绵；“层波叠浪”中将起伏的线条之中穿插白浪，来表现波浪的汹涌气势，笔法雄浑跌宕；“黄河逆流”以变化多端的构图、粗壮的线条把黄河奔腾咆哮的形态刻画得惟妙惟肖；“秋水回波”中作者用柔和的中锋细笔，表现出了湖水秋日安逸疏朗的性格，云疏水静，天水一色。马远根据不同地点、不同季节波、浪、涛、流、潮等水势的变化，赋以相应的笔法和线条，使情、景、意、形融为一体，把水这一变化无常之物刻画得淋漓尽致，富有形态美感，其画水真可谓“惟得其性”，可见其敏锐的观察力和扎实的笔墨功力。

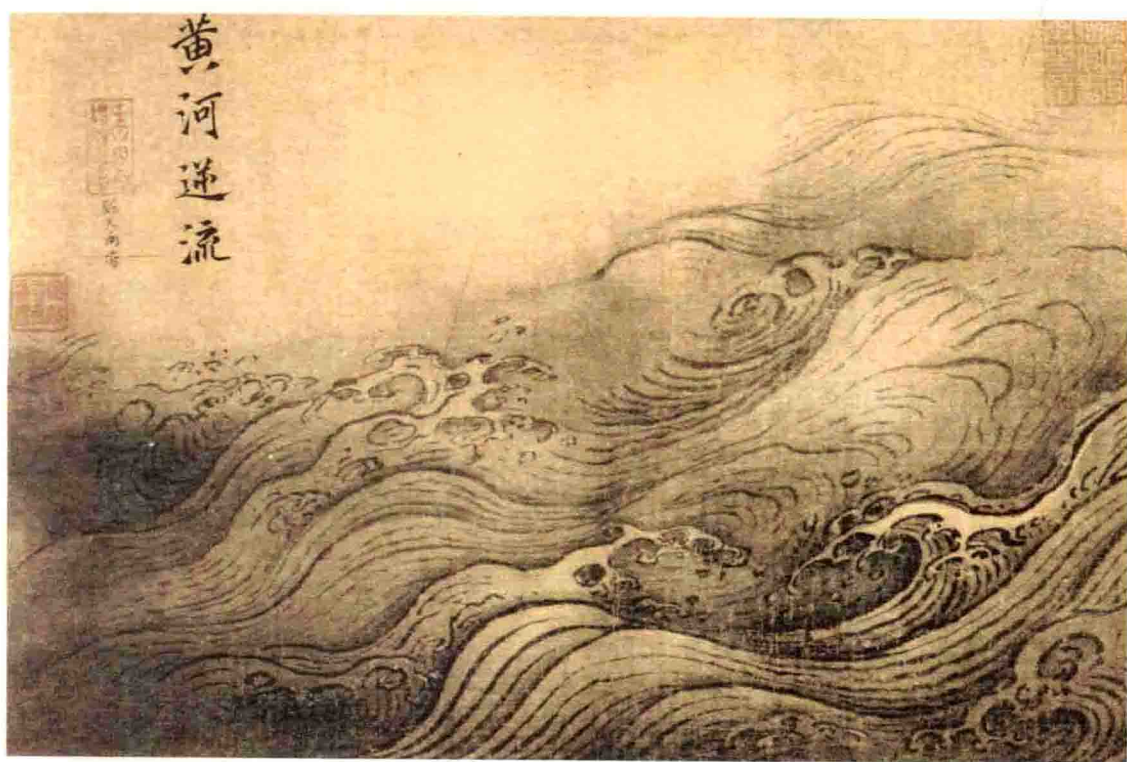
水图·层波叠浪

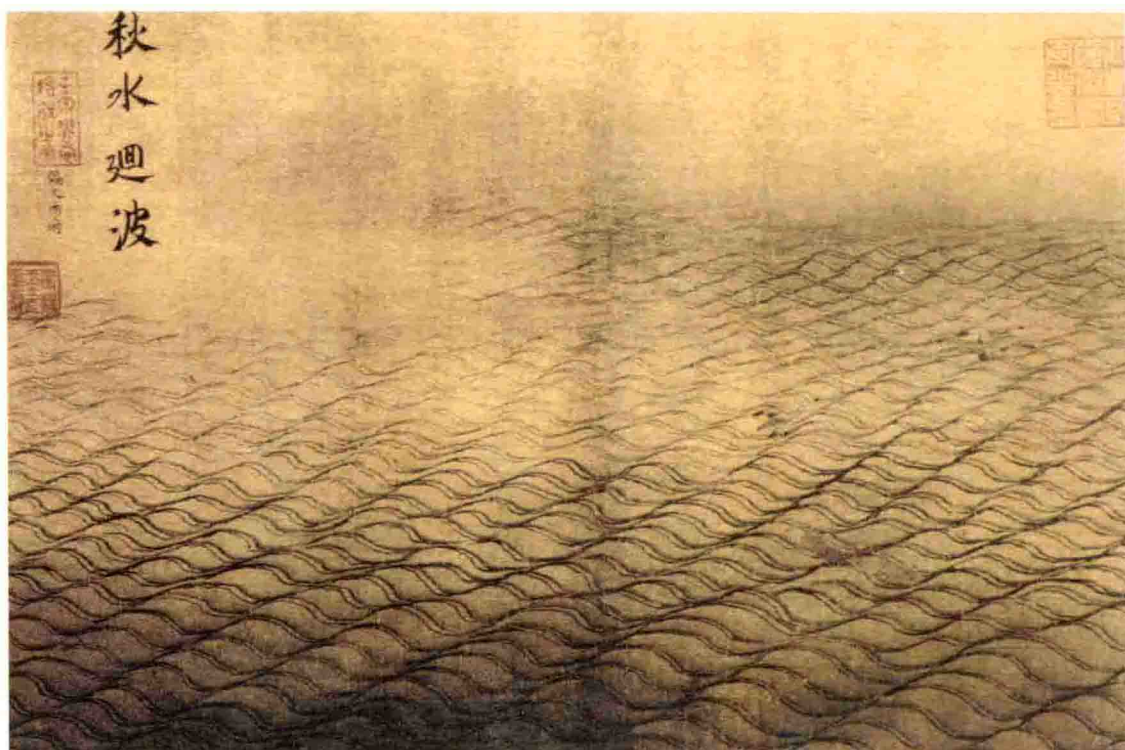
水图·寒塘清浅

水图·长江万顷

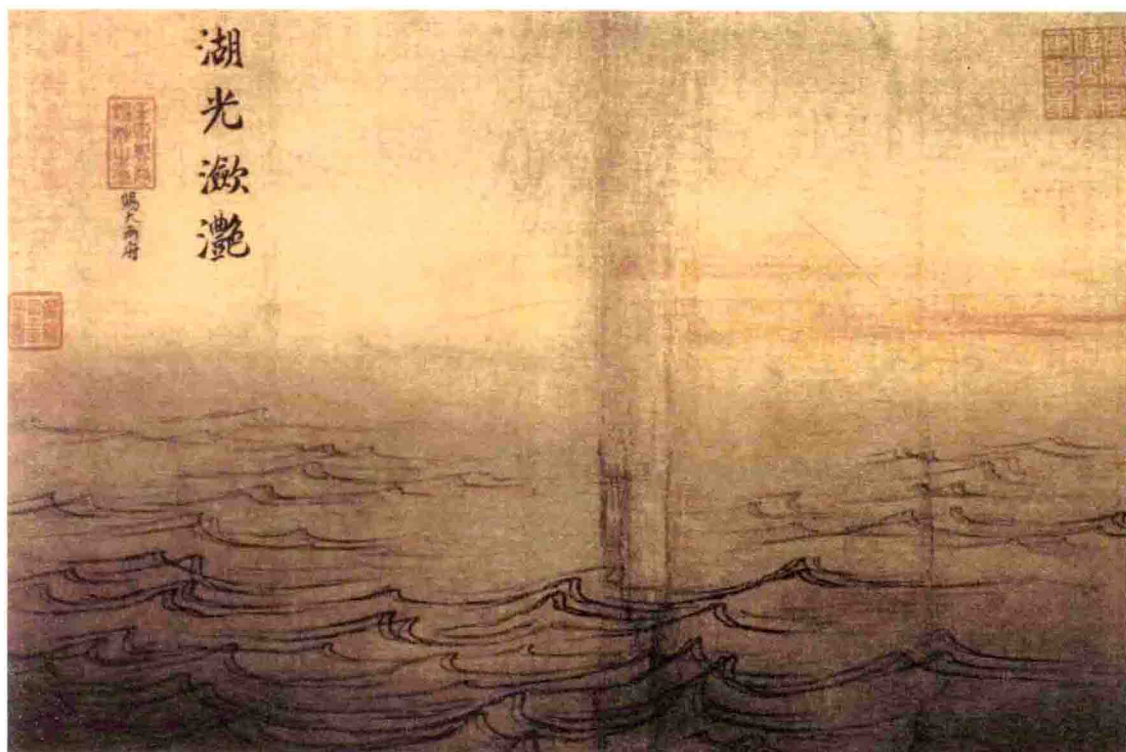
水图·黄河逆流

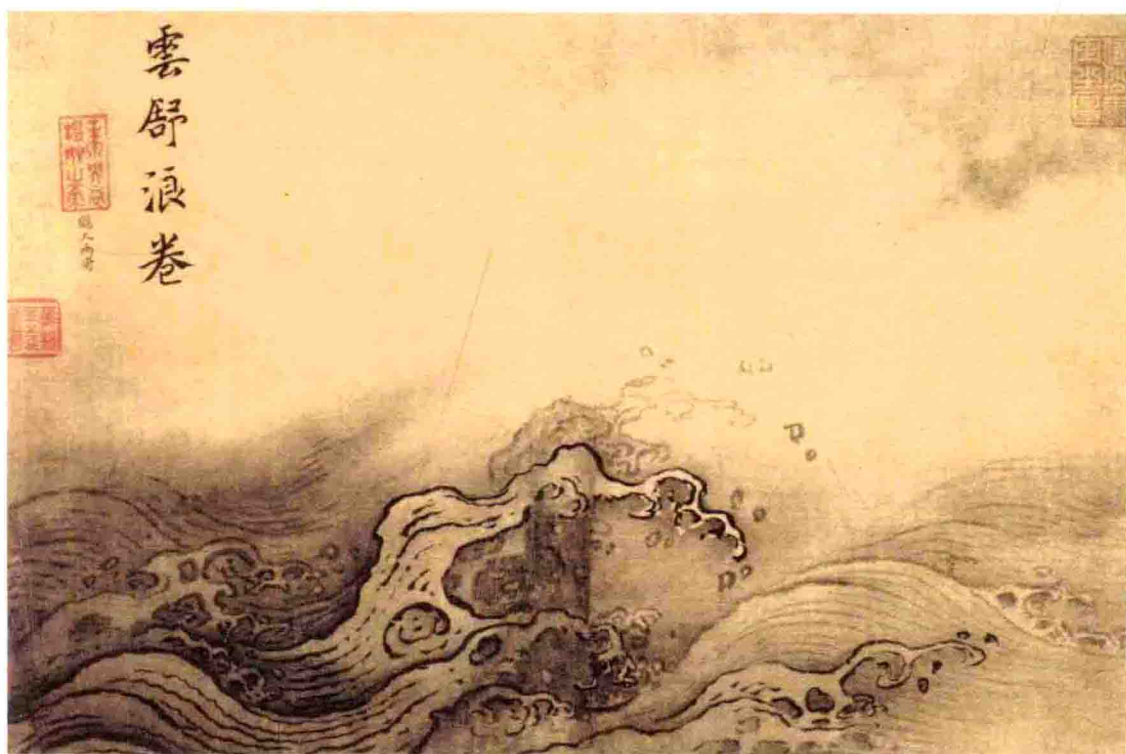
水图·秋水回波

水图·云生苍海

水图·湖光潋滟

水图·云舒浪卷

中国传世山水画

南宋

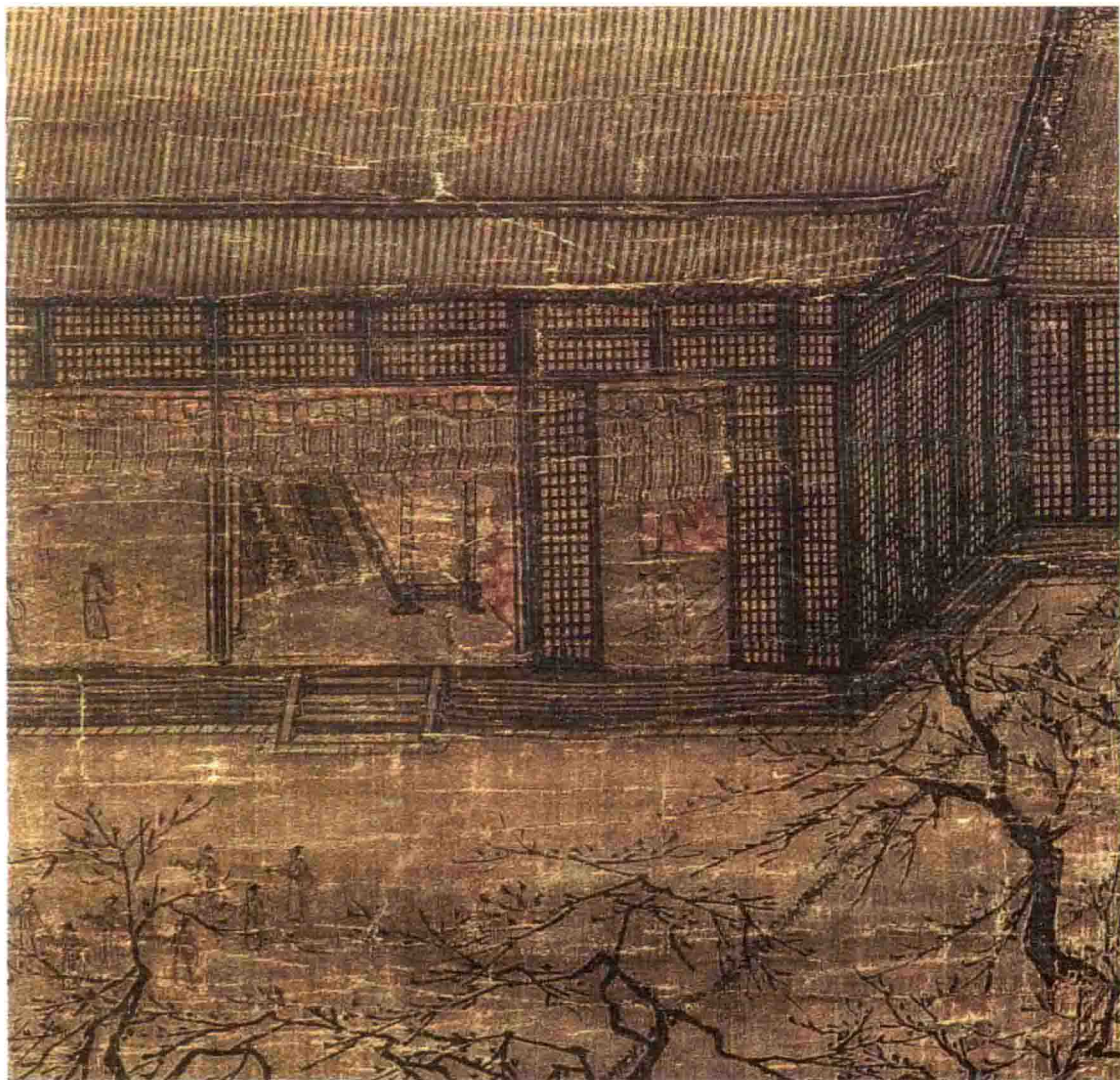
◎
◎
一四九
◎
◎

水图·细浪漂漂

水图·晓日烘山

华灯侍宴图·局部

华灯侍宴图

名画档案

马远 绢本设色 立轴 纵111.9厘米 横53.5厘米 现藏台北故宫博物院

名画品读

《华灯侍宴图》表现的是华灯初上时分，南宋宁宗杨皇后的父亲杨次山与兄长侍候皇帝晚宴的情景。画面中心为宫殿园林，殿内正在宴饮，殿堂中三名官员的身影清晰可见，庭前舞女提着灯笼以舞乐助兴。马远擅于气氛的营造，此图虽叙事，但画面仍笼罩于精致的美感中。殿内歌舞升平，热闹非凡，殿外夜色迷茫，远山含黛，青松兀立，松梅掩映，此图巧妙地把宴会藏于浓浓夜色中，室外的昏暗对比出了华灯的明亮，室外的静寂烘托出了室内的莺歌燕舞。俯瞰的远视角渲染和铺陈环境，虚实结合，给观者以无尽的联想和回味，可见画家构思之精巧、含蓄。苍松凛然耸立，有顶天立地之感，林梅相拥，古拙浑厚，自得风韵，远处暮气横断，益见幽深。

中国传世山水画

南宋

◎◎一五一◎◎

朝回中使傳宣命
父子同班侍宴榮
酒捧觴新景福
樂聞漢殿動離聲
寶瓶梅蕊千枝綻
玉柵華燈萬盞明
人道催詩須待雨
片雲閣雨果詩成

华灯侍宴图

松寿图·局部

松寿图

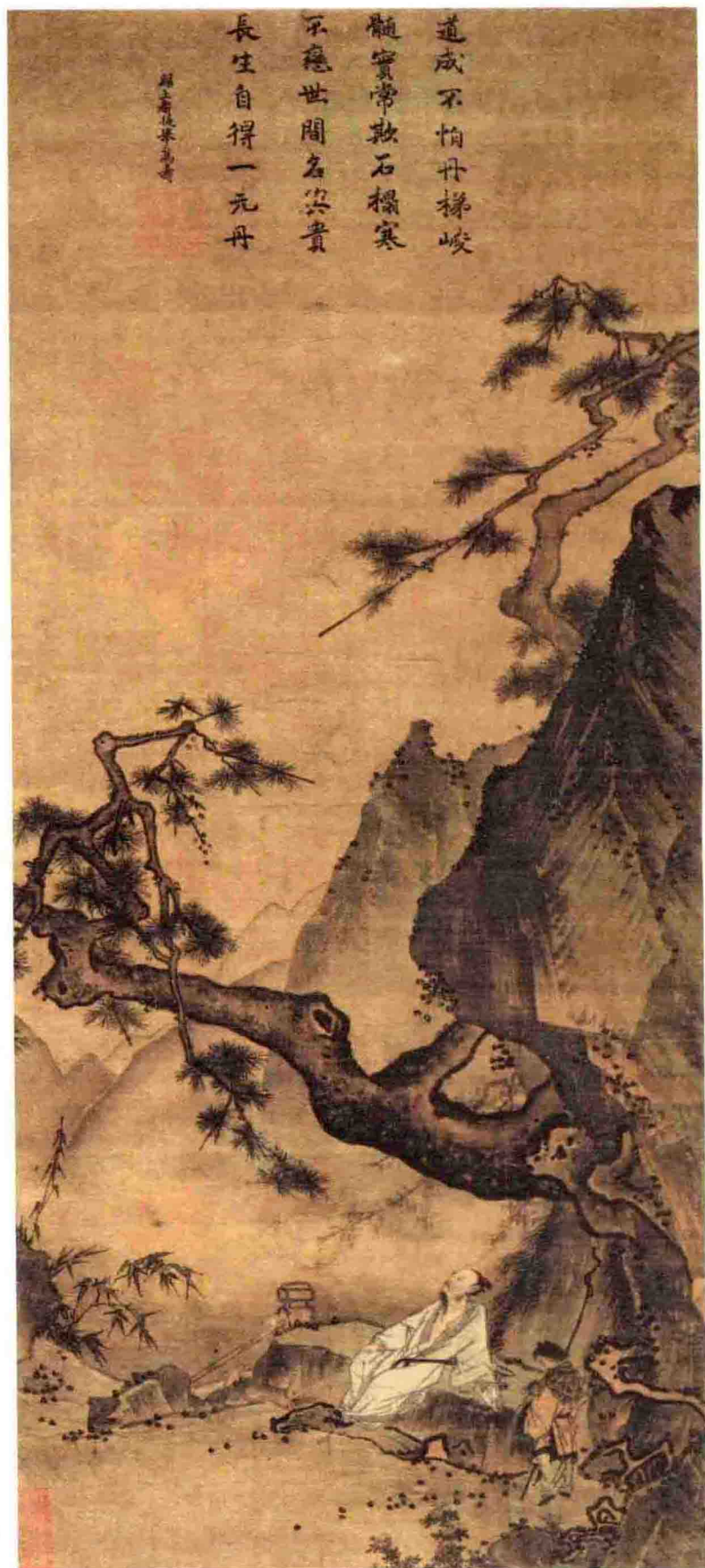
名画档案

马远 绢本设色 立轴 纵122厘米 横52.7厘米 现藏辽宁省博物馆

名画品读

此图绘一老者闲坐松下石台上，一手抚膝，仰面远望，神情泰然专注，若有所思，身旁一僮仆俯首抱杖而立。近景仅一块大石壁与两棵松树，一松自右而左横出，一松自石壁向上耸立。松崖掩映之处，群峰叠立，连绵起伏，劲松与峰峦相互辉映，似乎暗含着“如松柏之寿，如嵩山之祿”的寓意。

此图整个画面豪放谨严，虽简实繁，取景奇特。山石作斧劈皴，峭拔方硬，远山无皴，仅勾勒渲染，松树枝干线条厚重，松针攒聚作车轮状。山石松树加有点苔，先以墨点，再以石绿点。构图边角取势，充分体现了马远的独特风格。画面右下角行书“马远”单款，画幅上端有南宋宁宗赵扩行书七言诗：“道成不怕丹梯峻，髓实常欺石榻寒。不恋世间名与贵，长生自得一元丹。”并题记“赐王都提举为寿”。这种君臣合作赐予“王都提举”的作品还有两件：一是《踏歌图》，另一是《竹鹤烟泉图》。

松寿图