

线装藏书馆

卷二

中国言实出版社

中国传世名画

古来圣贤皆寂寞
唯有书香万古传

全四卷

J222
167
V2

014046527

张婷婷 编著

中国传世名画

线装藏书馆

全四卷

卷二

中国言实出版社

J222
167
V2

北航

C1733395

中国传世名画

北宋

◎
◎
六五
◎
◎

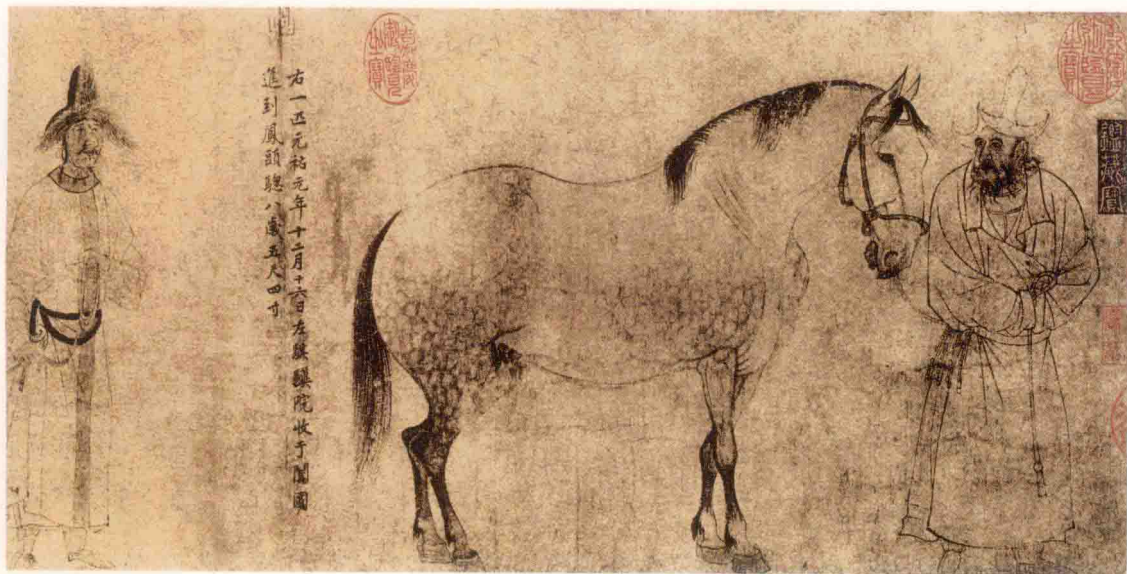

五马图 · 局部

五马图

名画档案

李公麟 纸本水墨 手卷 纵28.9厘米 横224.3厘米 现藏日本

五马图·之一

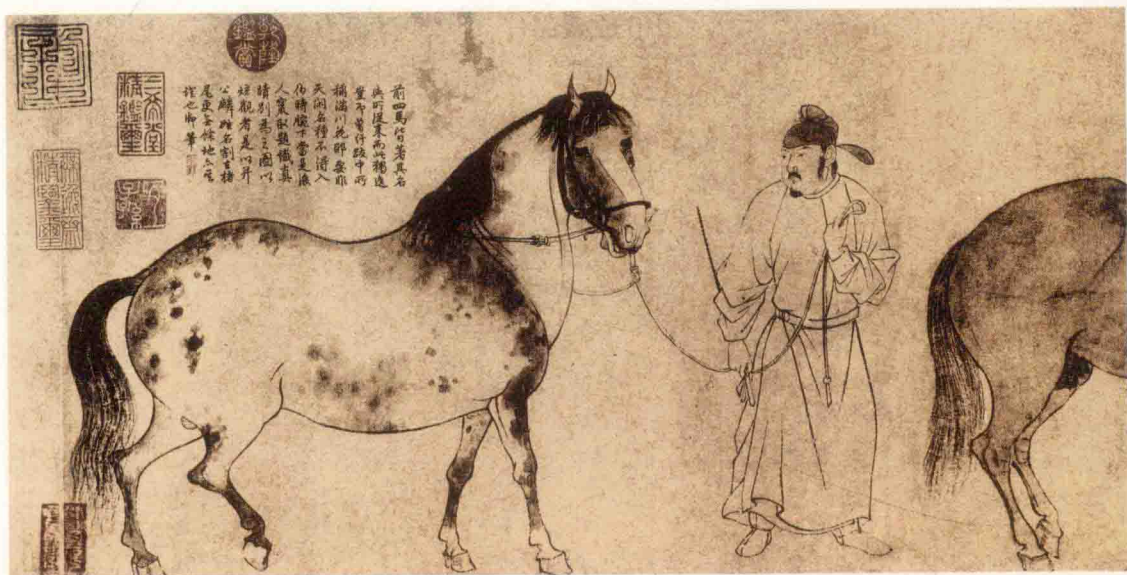
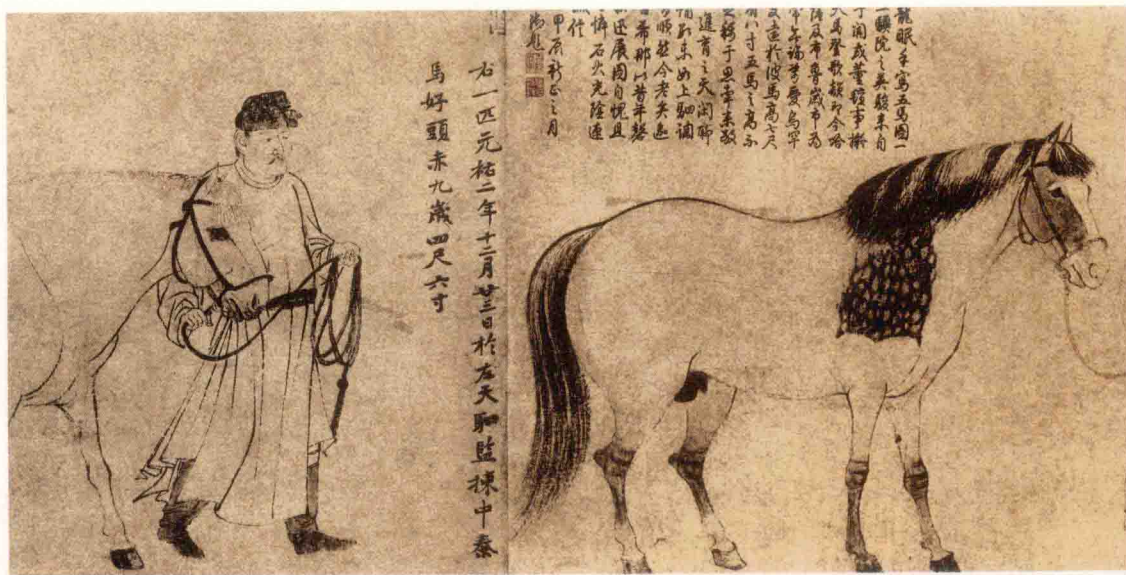

五马图·之二

名画品读

此图以白描的手法描绘了西域进贡给北宋朝廷的五匹骏马，各由一名奚官牵引。五匹马都取其静止或缓步行进的姿态，然而于平静中依然透出名驹的神骏风采。五匹马体格健壮，虽毛色不一，姿态各异，但显得驯养有素，极其温顺。

五位奚官中前三人为西域少数民族的形象和装束，后两人为汉人。五人姿态各异，无一雷同，妙在其精神气质亦有微异，有饱经风霜、谨小慎微者，有年轻气盛、执缰阔步者，有身穿官服、气度骄横者，举手投足，无不恰如其分。作者以流畅舒缓而纤美的线描勾画形象，行笔间没有过多的顿挫，更不多施染，却能洗练精确地把对象的形体、质地、动态、神情表现得惟妙惟肖。

作者在艺术上的独创性突出体现在纯熟的白描技法上，他把盛行于唐代吴道子时代的“白画”发展为具有丰富表现力的画种——白描，虽不着彩色，仍可使观者从刚柔、粗细、浓淡、长短、快慢的线条变化中感受到富有弹性的肌肤、松软的皮毛、笔挺的衣衫、粗厚的棉袍等各不相同的质感和量感。

此幅画上有与李公麟同时代的诗人黄庭坚的题字，谓马之年龄、进贡时间、马名、收于何厩等。五匹马各具美名，依次为：凤头驄、锦膊驄、好头赤、照夜白、满川花。又有宋代黄庭、坚曾纡的跋文，卷中并有清乾隆数题，图中铃有南宋内府，元柯九思，清宋荦，清内府等鉴藏印，《大观录》、《石渠宝笈续编》著录。

春山瑞松图

名画档案

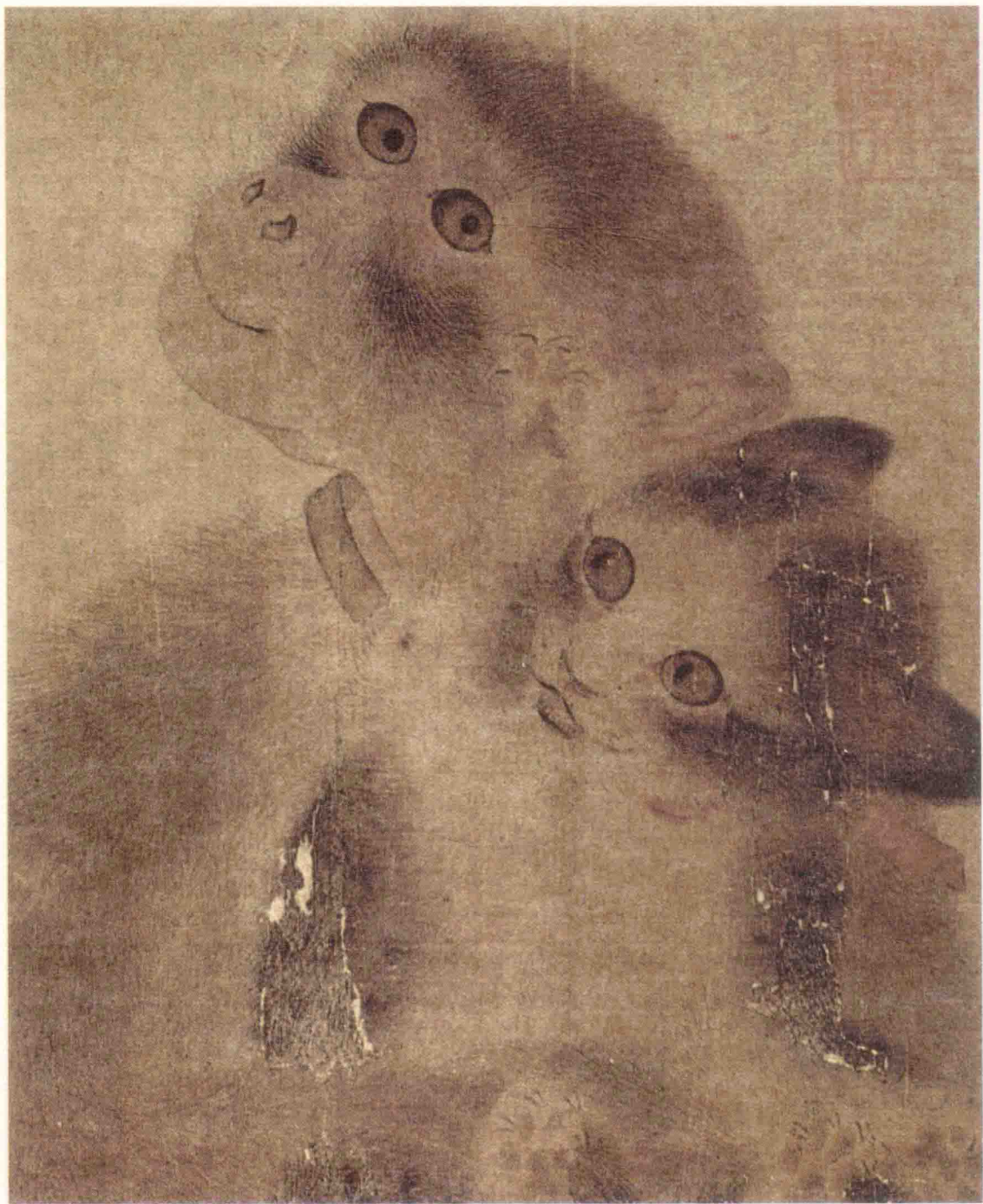
米芾 纸本设色 手卷 纵35厘米 横44厘米 现藏台北故宫博物院

大师生平

米芾（1051年~1107年），字元章，自号鹿门居士，原籍太原，迁徙襄阳（今属湖北）。北宋书画家、鉴赏家。徽宗赵佶召为书画博士，官至礼部员外郎，人称“米南宫”。擅画山水，常使烟树掩映中有风雨迷离的深意。他所画云山烟树，虽宗王洽，点笔破墨，似出董源，然实从行草书法得来，有变幻无穷之妙。其画风被称为“米家山水”、“米氏云山”，其技法被称为“米点”。

名画品读

图中白云满谷，远山耸立，近处古松隐显于雾气中。松下有亭，空无一人。此图重点并非山峰林木，而是山中浮动的云雾，以云雾表现春山的湿润静谧与松树的矫健挺拔。山峦青绿晕染，再加“米点”，雾中松树用淡墨、淡色表现，笔法细致严密。图中突破了用线条表现峰峦、云水、树木的传统方法，把王维以来的“水墨渲染”、董源的“淡墨轻岚”及点子皴，根据多雨迷濛变幻无穷的江南自然景色，加以融会贯通，创为以横点为主来画烟云变化、雨霁烟消的山水。

猴猫图·局部

猴猫图

名画档案

易元吉 绢本设色 手卷 纵31.9厘米 横57.2厘米 现藏台北故宫博物院

中国传世名画

北宋

猴猫图

大师生平

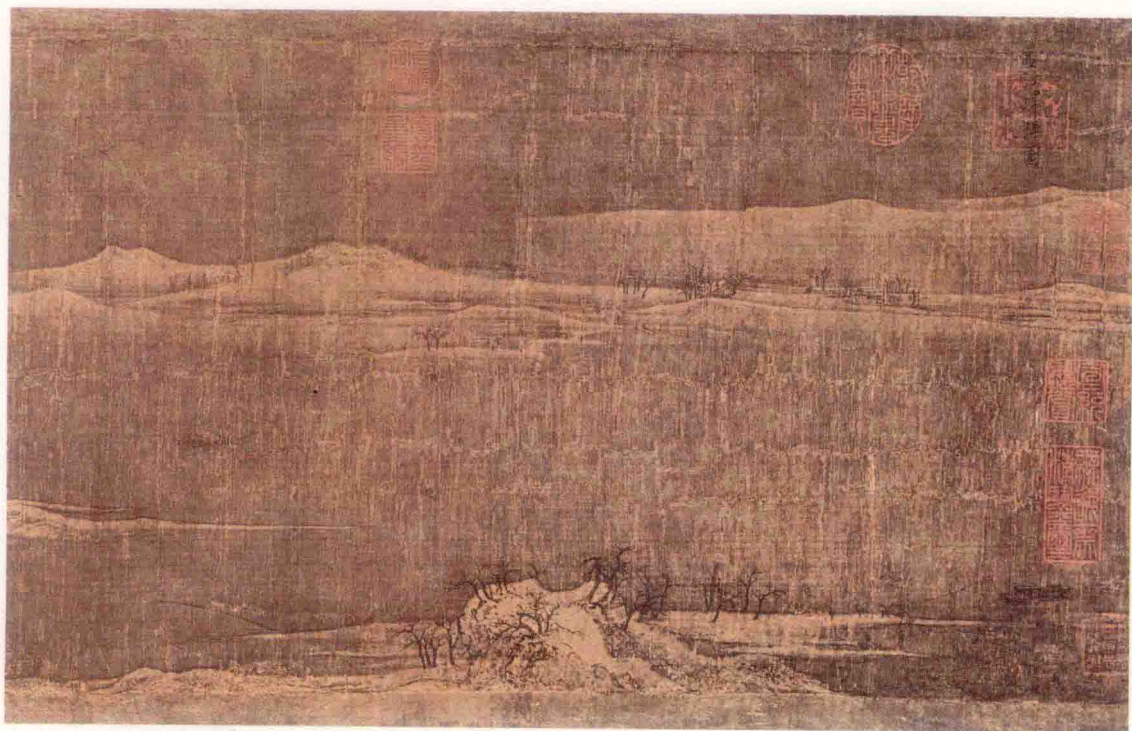
易元吉，生卒年不详，字庆之，湖南长沙人，北宋画家。初工花鸟、草虫、果品，后专写獐猿。其画上多自书“长沙助教易元吉画”，落款于树石间。《宣和画谱》著录御府所藏其作品有《牡丹鹌鹑图》、《梨花山鹧图》、《夏景戏猿图》等二百四十五件。传世作品有《猴猫图》、《蛛网攫猿图》和《聚猿图》。

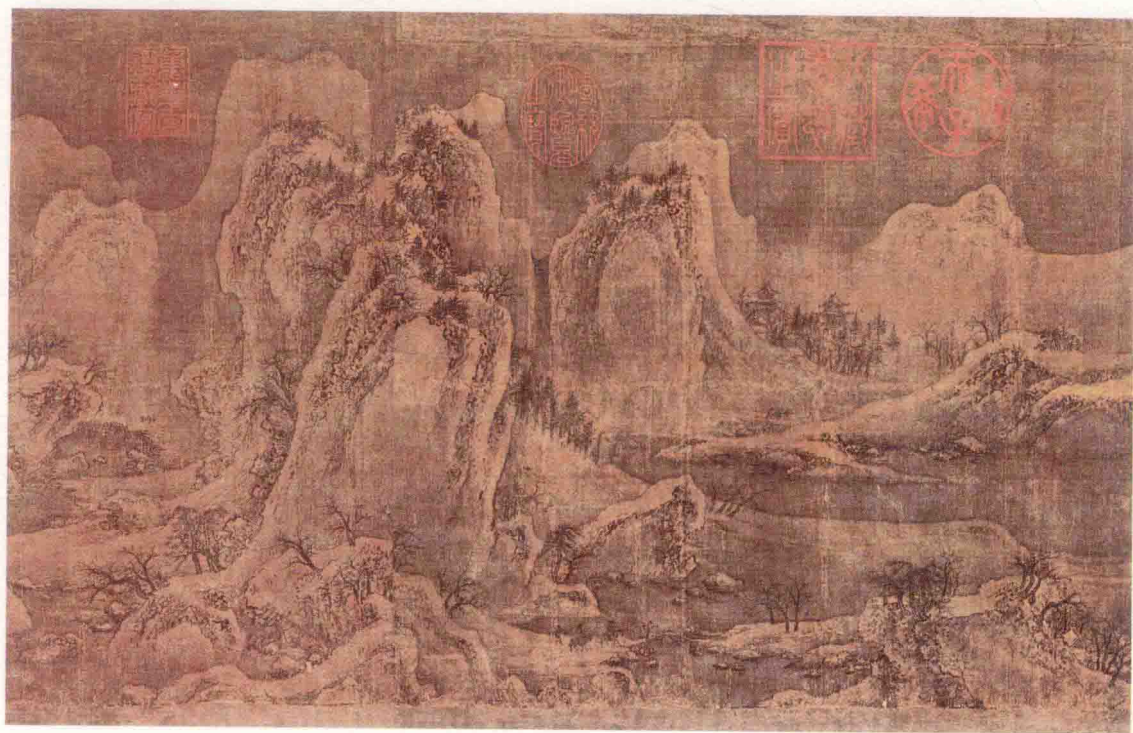
名画品读

此图描绘的是这样一副情景：一只颈上圈套着粗绳的猕猴，被系于地。两只小虎斑猫结伴路过此地时，被这个正闲得无聊的“怪客”挟持住了其中一只，另一只则惊避回顾。被猕猴环抱在怀的小猫，侧脸瞠目，惊惧地张嘴直叫，已走避至另一侧的小猫，全身拱起，充满警戒地回头对着顽猴怒目嘶叫，猕猴却是神态自若，鼓吻闭唇地斜视着，一副你奈我何的神气顽皮模样。

猴性虽然躁急犷悍，但在其凶蛮中仍有它调皮的一面，尽管被人圈绑着，行动受限，却也无法阻挡它活泼捣蛋的本性。这幅画展现了画家敏锐的观察力，他不但勾画出二猫一猴间生动的神情，也将合于本性、出乎自然的瞬息动态，铺陈出一幕富有戏剧效果的画面。精谨的笔墨、纤巧的刻画，作者传神体物的绘画表现，足以成为宋人写生写实的艺术风格代表。

雪江归棹图·之一

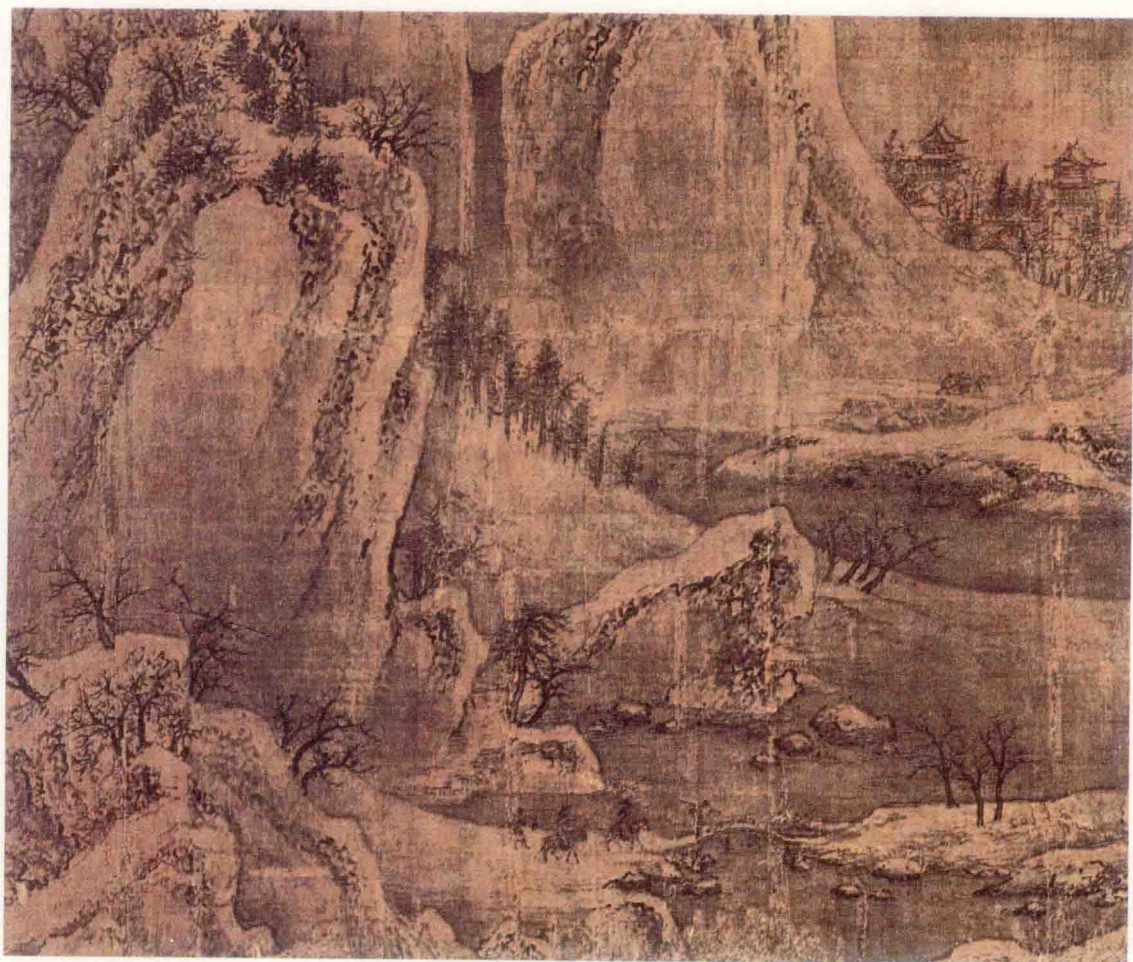
雪江归棹图·之二

雪江归棹图

名画档案

赵佶 绢本设色 手卷 纵30.3厘米 横190.8厘米 现藏北京故宫博物院

雪江归棹图·局部

二大师生平二

赵佶（1082年~1136年），即宋徽宗，神宗第十一子，在位二十五年。在位期间为“画院”搜罗绘画人才，兴办画学，开创了中国历史上宫廷绘画的极盛时期。他擅画花竹翎毛，即位前曾随吴元瑜研习绘画，陆续描写过各种奇花异鸟，命名为《宣和睿览集》。在人物、山水画上也有一定的造诣。传世作品较多，有些是御用画家代笔之作。书法家黄庭坚，后自创一种瘦劲锋利的“瘦金体”。曾下令编撰《宣和画谱》、《宣和书谱》和《宣和博古图》等。

二名画品读二

这是一幅描绘冬日雪景的山水画。图绘辽阔江山平远开旷，江岸平林漠漠，江面渔舟点点；画面白雪皑皑，银装素裹，给人以清寒空旷之感。画面起首远山平缓，江面平静，可见江河坡岸隐现点缀着楼观、村舍、栈道及行人，使整个画面在平稳安静中仍显出生气，静中有动。河中有篷舟即将靠岸，点“归棹”之题。进入中段以后景物渐趋繁密，山势渐渐高耸，层峦叠嶂，卷尾转而趋于平缓，整幅画面富有高低错落的节奏感，充分展示了长卷绘画的特点和魅力，使观者仿佛身临其境，似坐于舟船中，沿江眺望窗外时时变换的景色。

全卷构图显出北宋全景山水之大气，高远与平远相间，错落有致，远近映带，布置精巧，打造出高旷深远、肃穆凝重的意境。整幅画用笔细劲而妙合法度，笔法流畅，笔墨自创新意，勾、皴简略，重在以层层烘染体现雪景之冷峻，达到凝重质朴、气韵高古的意境。勾线短而随意，树枝呈鹿角状，不再是风靡几百年的“蟹爪”枝；皴笔很少，依石纹有些淡淡的短线皴，只是在石棱之深处加浓墨密点，这和雪景氛围的搭配十分合适。

中国传世名画

北宋

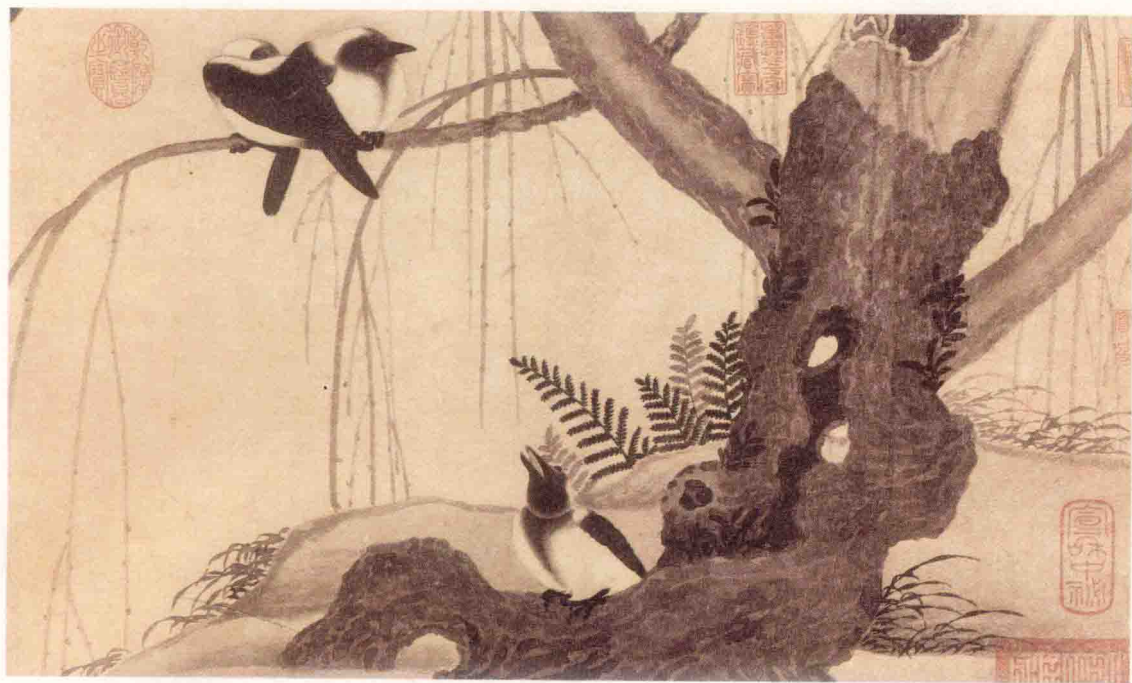

柳鸭芦雁图·局部

柳鸭芦雁图

名画档案

赵佶 纸本淡设色 手卷 纵34厘米 横223.2厘米 现藏上海博物馆

柳鸦芦雁图·之一

柳鸦芦雁图·之二

名画品读

此图共分为二段，前段画柳鸦（即白头鸦），后段画芦雁。鸦的头顶和腹部施以白粉，鸦身敷浓墨，黝黑如漆。柳树的斑驳老干，富有质感。柳鸦的墨彩极酣，笔势很壮，显示出赵佶用墨的特色。后段四只芦雁在芦草蓼花边栖息，以浅赭设色，增强了秋天萧疏的气氛。

在此画卷开处，一株古柳，自根及干，截为最粗壮古拙的一段。根干上已多处空洞，树皮上之鳞皴，或作老结，尽显岁月沧桑。虽然根干枯空，但主干仍屹立向上，在左边一角土

中国传世名画

北宋

坡之上横空抽出两条柳枝，垂着无数嫩条，柳条柳梢上新绿初芽。正是早春时节，春风还是料峭，在如此清瑟的氛围中，飞来四只白头鸦，或分或合。一对白头鸦一正一背相依偎在柳枝当中，这两只鸦均斜身交栖，似不耐春寒而相依得更紧。而另一对却分开上下，一在枝上侧立俯视，一在树根斜对相仰，作交鸣互答。这声声啼鸣，打破了早春的沉寂，也打破了画面的沉寂。枝上二鸦目光俱右向，这正是徽宗尤妙的点睛之笔，四只白头鸦的眼神变化而错综，或睁或张，或朦胧，或微露一痕，均传神入味。此图构思完整，创意别具，全卷两边密，中间疏，布局甚奇。整幅图无一闲笔，也无一笔多余，画面精致而紧密。

瑞鹤图

名画档案

赵佶 绢本设色 手卷 纵51厘米 横138.2厘米 现藏辽宁省博物馆

名画品读

此图描绘了“政和壬辰上元次夕”，群鹤云聚汴京宣德门的瑞应景象，画中五色祥云掩映着城门重檐屋顶，界画工致细腻，以淡石青烘染出晴朗的天空，群鹤或翔或住，姿态多变，既写实又有很强的装饰性。

《瑞鹤图》并没有取鹤闲散于庭院之景，而是只取屋顶，将画面更多的空间留给了作为主体的二十只丹顶鹤，确有“诸福之物，可致之祥”的感觉。尤其那十八只神态各异的丹顶鹤，翱翔盘旋在上空，另两只站立在殿脊的鸱吻之上，空中仿佛回荡着悦耳动听的仙鹤齐鸣之声。

此图以工笔作成，线条细劲，设色富丽，金黄的殿宇、碧青的天空以及白墨二色点染而成的灵动瑞鹤，使整幅画充满了皇家高贵之气。

中国传世名画

北宋

◎
◎
七九
◎
◎

瑞鹤图·局部