

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

卷二

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

卷二

中国言实出版社

大字山水册
书章

中国传世山水画

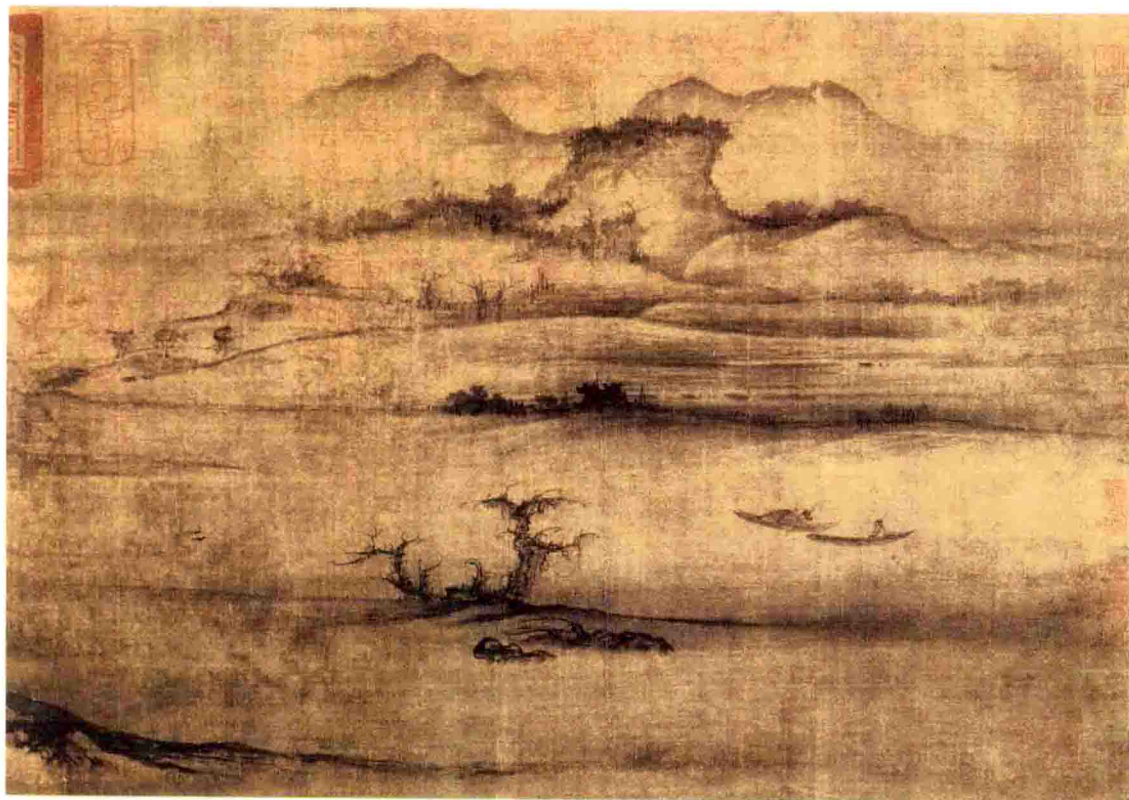
北宋

◎
◎
六五
◎
◎

树色平远图·局部

树色平远图

树色平远图

名画档案

郭熙 绢本设色 手卷 纵35.5厘米 横103.2厘米 现藏美国大都会艺术博物馆

大家评赞

克明已往道宁逝，郭熙遂得新来名。

——北宋·沈括《图画歌》

二名画品读二

本画卷为郭氏所擅长的秋山平远景色，表现深秋郊外的优美景象。开卷处远山逶迤，水渚沙洲，境界开阔，次而出现坡陀老树，枯枝劲峭，秀石隆起，冈阜上筑有凉亭，正是文人雅士诗酒聚会的理想佳处。其后景色茫茫，村舍远山隐现于暮靄之中。画中点缀有拄杖的老人，携琴捧盒的仆夫，水面的小舟和飞翔的野凫，都渲染了浓郁的诗意，意境恬淡悠长。郭熙绘图借鉴李成之法，李成画迹不传，文献记载他山水得“烟林平远之妙”，郭熙此作较其《早春图》、《关山春雪图》等作品应属更接近李成面貌的作品。此图无款，卷后有元明诸家诗文题跋。柯九思为画题诗：“郭熙笔法出营丘，古木空亭老更幽。记得溪桥曾访隐，斜阳澹澹远山秋”，道出此画妙境。

溪山秋霁图

名画档案

王诜 绢本淡设色 手卷 纵45.2厘米 横206厘米 现藏美国华盛顿弗利尔美术馆

大师生平

王诜(1037年~?),字晋卿,太原人。娶宋英宗之女魏国大长公主,官驸马都尉及定州观察使、利州防御使、封开国公。家筑“宝绘堂”,藏历代书法名画日夕观摩,精于鉴赏。其工书画,山水师李成、郭熙,清润可爱,着色山水师唐李思训,又自成一家。亦工书,真、行、草、隶皆精。传世作品有《烟江叠嶂图》、《梦游瀛山图》等。

中国传世山水画

北宋

名画品读

本图展现出一幅秋日雨过天晴后郊野的清丽风光。卷中忽而两山夹峙秀水逶迤，忽而重峦叠嶂连绵起伏，忽而江水横陈浩淼辽阔，高人逸士、渔夫钓者、茅屋房舍点缀其间。宋人论画山水需写出可游可居之境，此图布置有序，用笔尖利，画风清润秀雅，意境优美，正体现了这一要求。此图创造出一种优美壮阔的意境，把美丽的自然景色和画家对自然景色的深刻感受融为一体，和谐而又统一，给人以美的感受。

画上无作者款识，元时曾经倪瓒、柯九思等人收藏，定为郭熙之作。但此画画风清润素雅，用笔尖利，与传世的郭熙雄健浑厚之画风颇不相同，谢稚柳更定为王诜之作。

溪山秋霽圖·局部

中国传世山水画

北宋

山庄图·局部

山庄图

山庄图·之一

名画档案

李公麟 纸本水墨 手卷 纵28.9厘米 横364.6厘米 现藏台北故宫博物院

山庄图·之二

二大师生平二

李公麟（1049年～1106年），字伯时，号龙眠居士，舒城（今安徽舒城）人，北宋画家。神宗熙宁三年（1070年）中进士，历任检法御史、朝奉郎等职。他善画山水花鸟，尤工人物、鞍马。他还发展了“白描”画法，创造出“扫去粉黛，淡毫清墨”、“不施丹青，而光彩动人”的画法。笔法如行云流水，全以墨线的浓淡、粗细、虚实、轻重变化来表现对象。评者称其鞍马胜过韩幹，佛像近吴道子，山水近李思训，人物似韩，推为宋画第一。

山庄图·之三

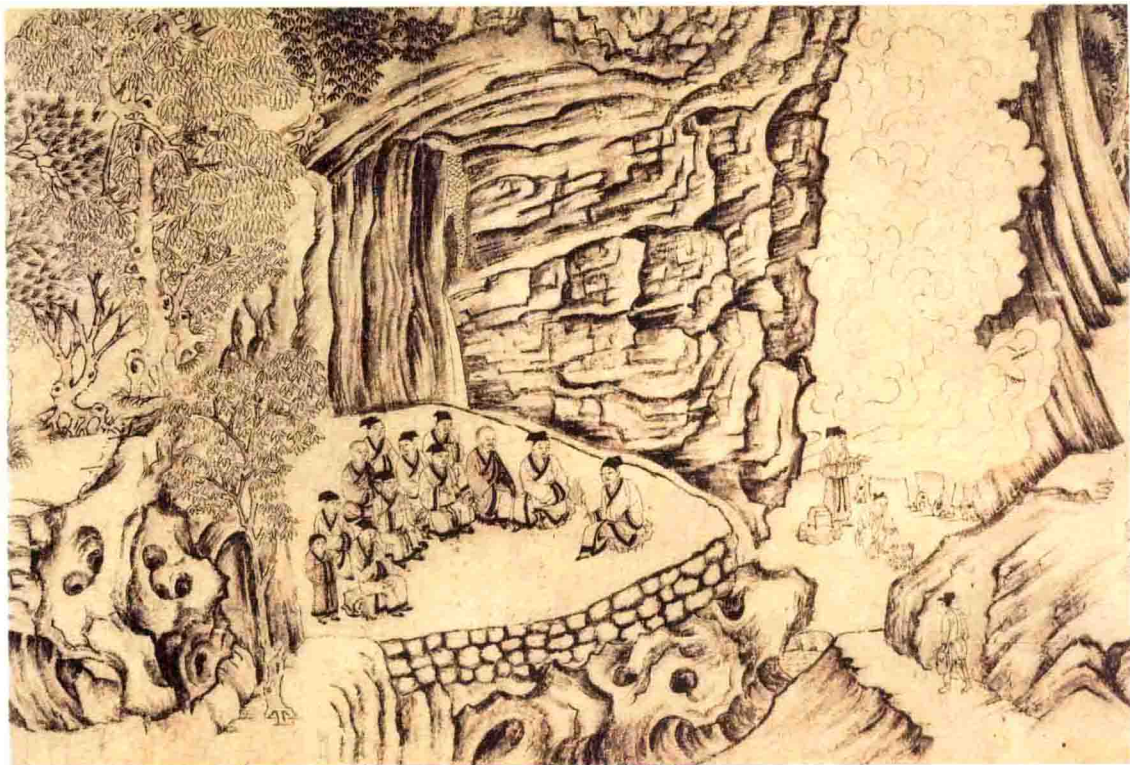
画史留痕

此画为李公麟白描山水的代表作品，其独特的艺术手法在中国绘画史上占有重要的地位，对后世影响深远。

画中话

此图之中一位道士持扇正在讲解道家的理论，而听众里却有佛家弟子在内。这表现了宋代提倡的是儒、释、道“三教合一”的思想体系，各教信徒能够和谐相处，互为表里。宋代的“三教合一”是以儒家思想为主唱，佛、道为伴唱而共谱的时代之曲。宋代“三教合一”思潮不仅完成了三教之间的理论整合，推动了理学的形成，而且造就了以“和合”为特征的深层民族心理结构，对中国社会产生

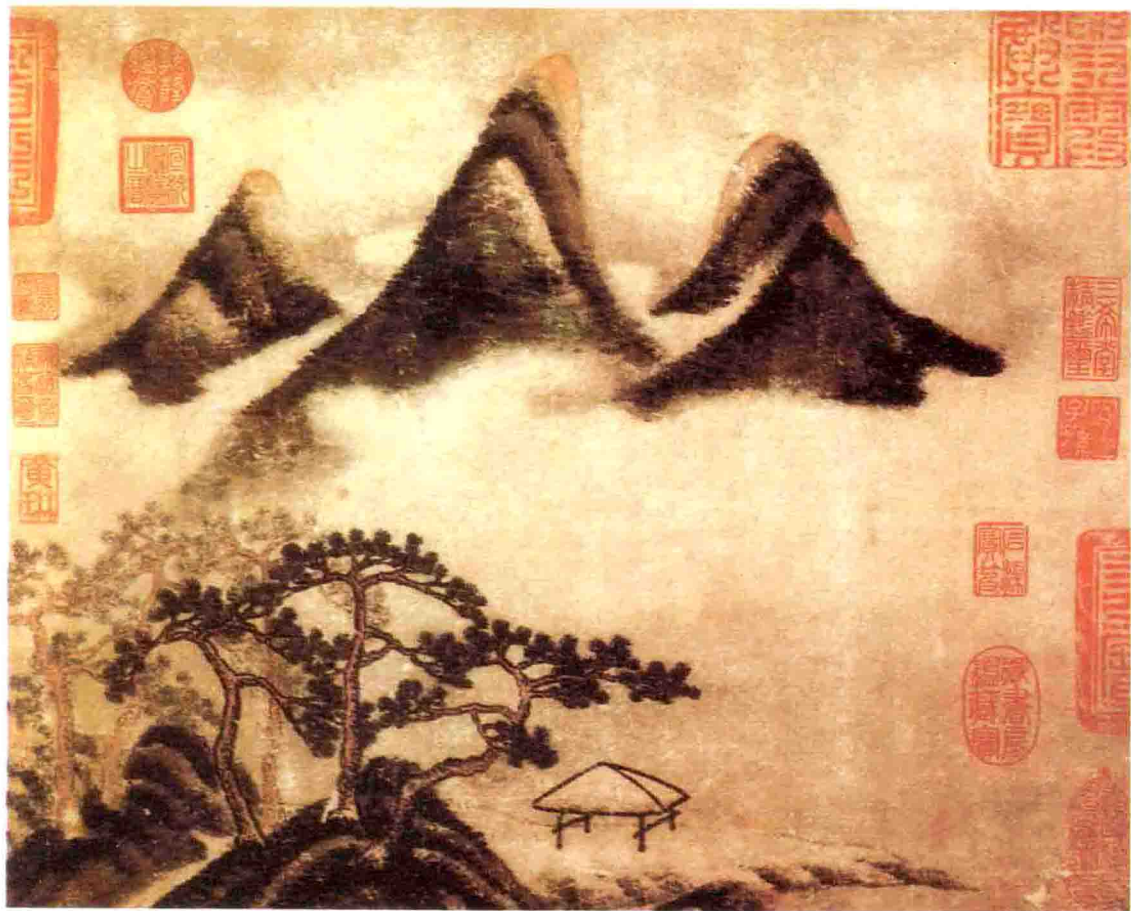
山庄图·之四

二名画品读二

这幅画承袭唐代《辋川图》的传统，处处均是精心设计的人物活动与场景；而特意采取的装饰性山石树木，则引出拙趣与古意——这不单纯是对隐居处的描绘，更表达了李公麟心中隐居的理想与盼望。

图卷一开始以篱笆围绕的屋舍表示发真坞、芑茅馆等地，采用鸟瞰式的角度、宛若藏宝地图般地标注着这些地方的相对位置，并带领观者进入李公麟个人的理想隐居之处。藉由一道可视为山壁、又可视为山脊的山石在视觉定义上的模糊，使原本鸟瞰式的场景立刻转为接近观者视觉角度的中景。利用物像在不同场景中视觉上的弹性，相异的山庄场景流畅地被李公麟串起。

《山庄图》场景相当复杂，除了主要景点之外，许多画面的小角落也都细腻地安排了有趣的空间与人物活动。悬崖上正攀爬在树上的小僮，似乎想要摇动树上的花朵，落在三位文士身上，李公麟利用这两个分景的组合，说明“雨花岩”得名的缘由。同时一双脚丫子泡在水里的文士，也传达着悠闲与高士濯足的旨趣。提着食盒或水壶、带着稚子的农妇，或是刚由洞中步出的樵夫，或是图中安排的其他一些平常的百姓，都表现出渔樵耕读、各安其分的闲淡平和。图中有些景物被图案化了，如文士后面的瀑布，就如一道印有图案的布帘一般。这些看似简单，其实相当花费心思的场景，无论是围坐在水边的文士与僧人，或是捧茶僮仆的行进动线，都呈现多种角度与方向，而文士所在的岩块也各具特色，展现出李公麟的用心与高超的造型能力。这种遍布整卷的细腻场景，不但显示了李公麟的才能，也流露出他的情思。

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”。

画史留痕

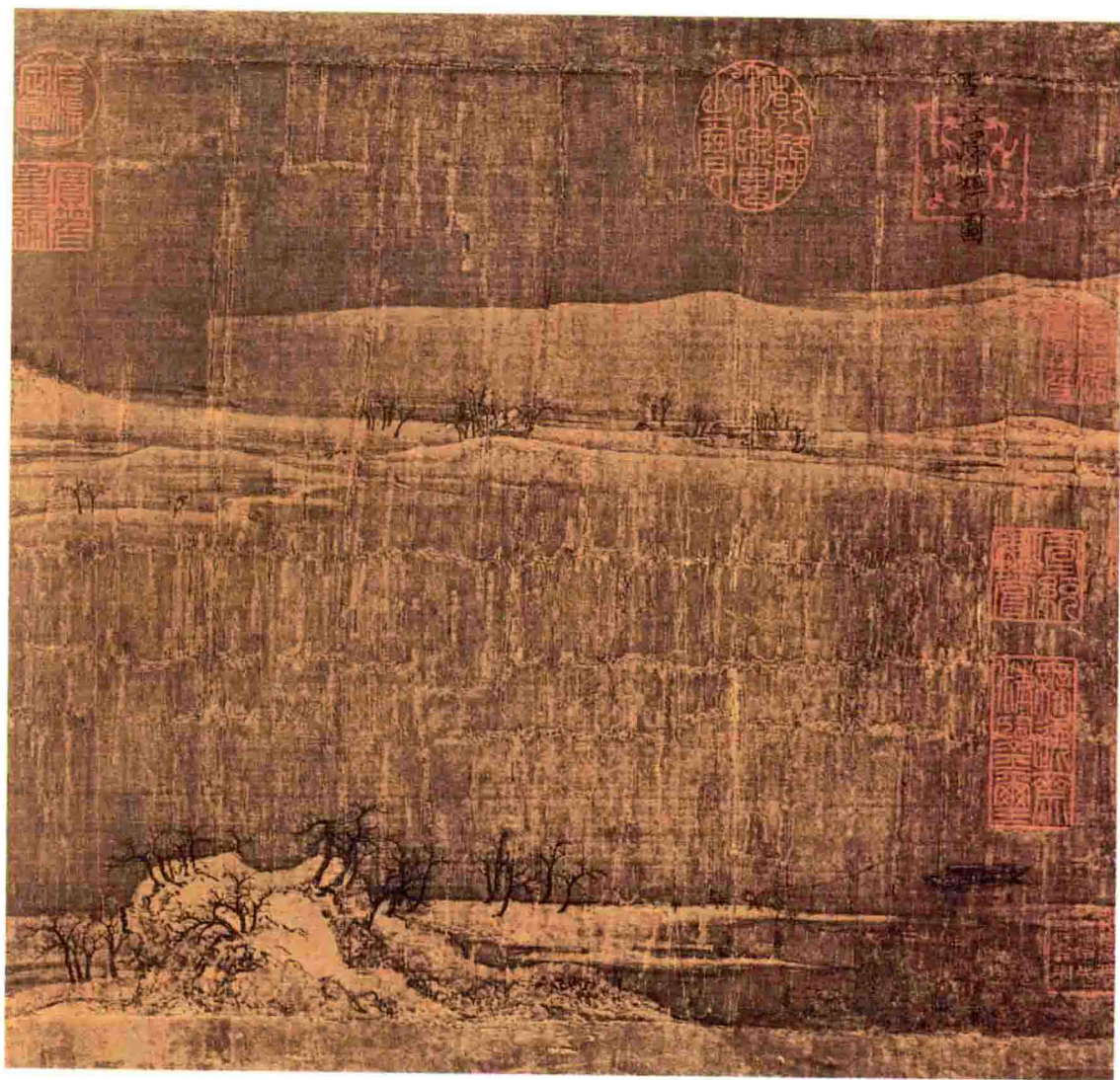
此作为米芾独创“米氏云山”的代表作品。

春山瑞松图·局部

二名画品读二

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。

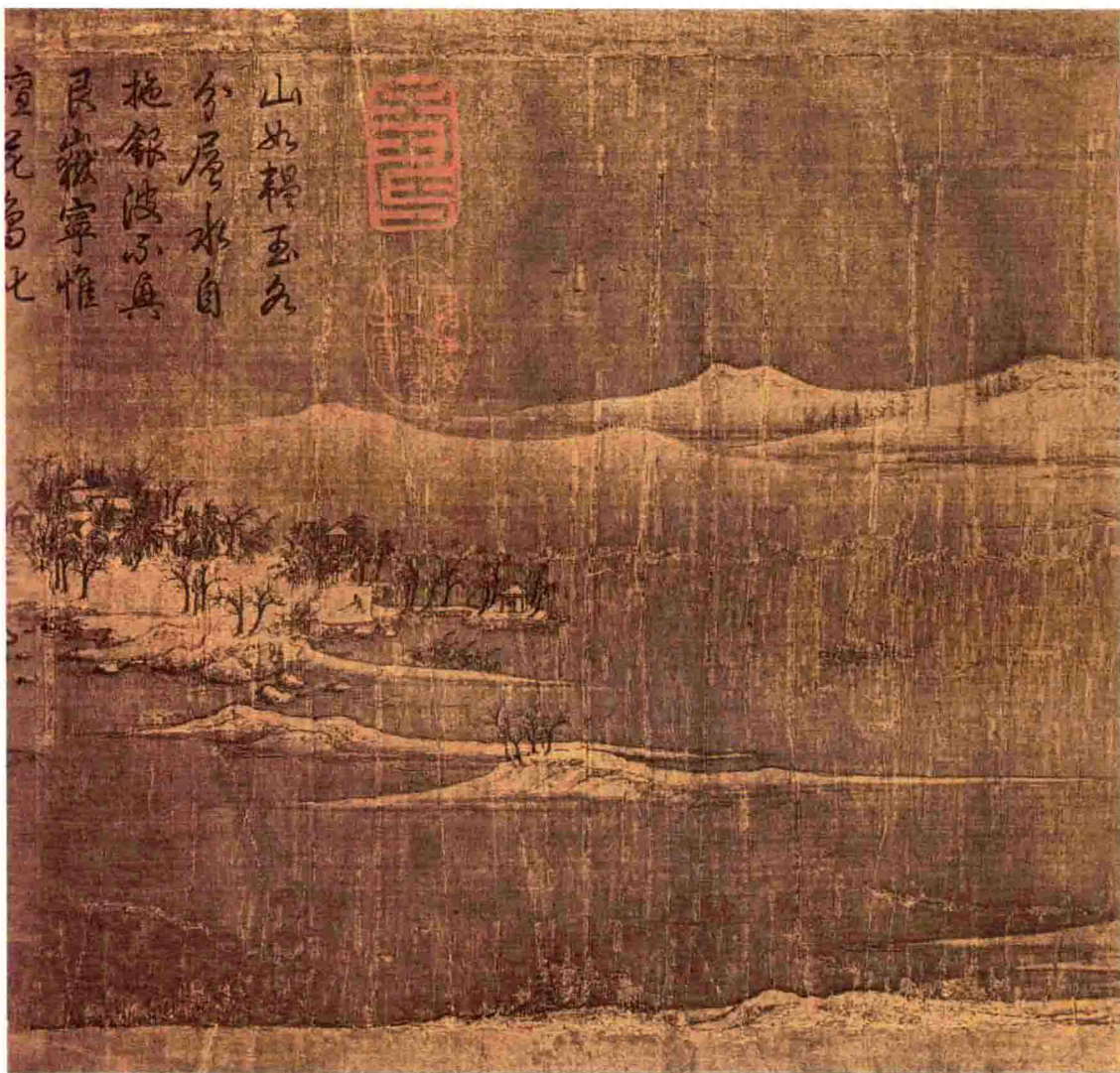

雪江归棹图·之一

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

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。