

翎毛草虫

上海书画出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

翎毛草虫 / 上海书画出版社编. — 上海: 上海书画出版社, 2003. 12

(国宝在线)

ISBN 7-80672-662-4

I. 翎… II. 上… III. ①翎毛走兽画—作品集—中国—古代②草虫画—作品集—中国—古代

IV. J222.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 095537 号

责任编辑: 吴 言 石北山

技术编辑: 杨关麟

装帧设计: 王 峥

责任校对: 王 彬

翎毛草虫——国宝在线 本社编

◎ 上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路 593 号

邮编: 200050

网址: www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shcpgh@online.cn

上海丽佳制版印刷有限公司制版印刷

各地新华书店经销

开本: 635 × 965 1/8

印张: 7 印数: 1-5,000

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-80672-662-4/J · 586

定价: 25.00 元

欣赏和学习中国画，离不开对画史上经典名作的了解。中国画的历史源远流长，由于种种原因，古代流传至今的绘画名作非但数量十分稀少，而且散佚于世界各地。缘于此，我们编辑了这套《国宝在线》丛书，按绘画题材、风格技法等要素重新进行分类，将中国画史上的国宝级名作聚于一堂，精心印制，并尽量放大至原寸，为学画者提供了下真迹一等的范本。此外，我们还对书中收入的每一幅名画进行了详尽的介绍与分析，叙述这些流传千年的国宝背后的故事，并插入与之相关的其他名画的照片与材料，为广大喜爱中国艺术的读者提供了丰富的欣赏素材和参考资料。

宋代山水小品

孙丹妍

汉成帝妃子班婕妤《怨歌行》诗曰：「新裂齐纨素，鲜洁如霜雪。裁为合欢扇，团团似月明。出入君怀袖，动摇微风发。」这种纨素制成的圆如明月的合欢扇就是纨扇，又称团扇，是古人扇风纳凉的好帮手。六朝梁代有个叫萧贲的画家，喜欢在团扇上作画，时人姚最的《续画品》中说他「尝画团扇，上为山川，咫尺之内而瞻万里之遥，方寸之中乃辨千寻之峻」，开启了画扇的先河。

团扇很小，大不盈尺，其上所作的图画自然也很「迷你」，因而便将它们称为「小品」。「小品」原本是源于佛经的名词，后来才被延用于文艺领域，例如，戏剧中将简短的表演称为小品，文学中将篇幅较短、结构随意的散文称为小品文，而绘画中则将尺幅较小的作品称为小品画。自然，小品画并不都是纨扇的形式，古时的屏风有些并不像现在所见是一整块，而是分成一小格一小格，其中每一格都有装饰的图画，后人这些图画拆卸下来，便成为一页一页的小品。另有灯具上的灯片，南宋周密的《武林旧事·灯品》中记载：「又有以绢灯剪写诗词，时寓讥笑。及画人物，藏头隐语，及旧京谚语，戏弄行人。」流传至今的一些泛称为宋人团扇的作品，有些方形、矩形、多角形、折扇形的画页原本未必都是团扇，而很有可能就是灯片画。无论是团扇、屏风还是灯片，都在宋代十分流行，尤其是书画团扇，上至王公贵胄，下至文人墨客，都喜欢在其上挥毫，俨然成为一种时尚。

小品画的起源既是实用物品的装饰，自然画什么题材的都有，最为人熟知的是两宋画院画家那些精工艳丽的花鸟团扇，几成为小品画的代名词。有宋一代的绘画固然以长幅巨幛的山水画最为动人心魄，但事实上当时的小品山水其实也别有一番风景。

山水画在宋代迎来了鼎盛时期，一时间流派林立，名家竞起。全景式山水成为画坛的主流，而其时有两位画家赵令穰与惠崇却有着与时流迥然不同的趣味。赵是宗室，雅

好丹青，因身为贵胄不能远游，因而所画限于京师周围的「陂湖林樾，烟云凫雁之趣」，惠崇亦好作「寒汀远渚，萧洒虚旷之象」。画史评论赵令穰「其所作多小轴」，惠崇「尤工小景」，可见他们两人的画，格局都以清丽淡远为尚。赵令穰与惠崇所作并不是严格意义上的小品画，但他们所创的那种境界格调，为南宋出现的小品山水开辟了先路。

南宋时期的山水画风格与北宋相比发生了急剧的转变，最明显的特点就是改变了北宋山水全景式的构图，而代之以边角之景，有意识地留出大块空白，以营造清空淡宕的空间感。这种转变，曾被后人附会为画家有感于国土沦丧，因而以「残山剩水」来寄寓感伤。事实上，由于山水景致南北相去甚远，北方雄阔，南方清秀，所以有荆关董巨各擅胜场，只是北宋时期江南尚为远离京师的偏远地区，董源、巨然又非画院画家，所以他们描绘的江南景色并不能进入主流画坛，而南渡迁都之后，大批翰林图画院的画师迁来南方，自此他们外师造化的对象就只能江南山水了。画家作画，要义在取其形而摄其神，江南山水不以势胜而以韵长，因而画不在于形制巨大而在于意境悠远，江南山水不雄于山而胜于水，山得水则活，则秀，画中有水则韵深味长，因而小品山水多取景边角，留白于水。此外，由于北宋几位在艺术领域颇有影响力的人物如苏轼、米芾、李公麟、文同等人的身体力行，新兴的文人画思潮在南宋亦逐渐为人重视，江南优美的风光正适合吟咏风月、赏花垂钓的文人趣味，因而小品山水常以此为题，表现这样的情怀。

王国维曾说：「境界有大小，不以是而分优劣。」细雨鱼儿出，微风燕子斜，何遂不若「落日照大旗，马鸣风萧萧」，「宝帘闲挂小银钩」，何遂不若「雾失楼台，月迷津渡」也？一个时代自有一个时代独有的特色，艺术的可贵之处正在于忠实而真切地记录了每一个时代对于美的独特见解，以此看来，小品山水又何遂不若长幅巨幛！

我们在前面说过，团扇的形制，是在南宋广为流行起来的，所以，通常以团扇为载体体的山水小品，其绘画风格，往往也具有鲜明的时代特色。这一时代特色，可以具体化为几种有代表性的山水画风格。这些不同的风格，非但反映了南宋整个山水画坛的格局，而且通过一段时期的摩荡与融合，彼此之间亦产生了相互的影响，形成了你中有我，我中有你的新面貌。

这里我们先简略地叙述当时几种有代表性的山水画风格。宋室南渡后，流行于北宋画坛的山水画风随之一起来到了江南。这一风尚，主要是由李成画派与范宽画派构成的。例如本册中所收录的《春江帆饱图》（一七页）、《寒林归鸦图》（四一页）、《秋江渔艇图》（五二页）便都属于李成的传派，至少是与李成的传统一脉相承，又如《雪山萧寺图》（一四页）、《云关雪栈图》（一五页），则属范宽派的变体，此外如《柳溪春色图》（一九页），乃是私淑赵令骧画派的典型……总之，在这些山水小品中，我们可以明显地感觉到南宋山水画与北宋山水画之间的联系。当然，南宋山水画，主要还是以李唐、刘松年、马远、夏珪为代表，而且马远、夏珪本人也留下了不少山水团扇真迹，如本册中收录的《寒香诗思图》（三三页）、《雪堂客话图》（四四页）便属马夏，至少是款署马远、夏珪的作品。至于南宋四家的从属者，则更是多如过江之鲫了，如本册中收录的《观潮图》（八页）、《柳岸远山图》（一〇页）、《僧院访友图》（一二三页）、《深堂琴趣图》（二二二页）、《寒窗读易图》（二五五页）、《松堂访友图》（二六六页）、《邃谷仙传图》（三二二页）、《柳亭对弈图》（四〇〇）等，都属于马远的传派，而《高阁观荷图》（二二三页）、《池塘秋草图》（二九页）、《松磴精庐图》（三四四页）、《松风高卧图》（三六六页）等，则近于刘松年的风格……

我们在前面说过，来自北方以李成、范宽为代表的山水画派，在落户江南之后，与称雄于当地的李、刘、马、夏的山水画派也产生了相互的影响。换句话说，便是李成、范宽的山水画派在与以杭州为中心的山水画派的融合过程中，变化成了新的风格。就拿上面提到的两件范宽传派的作品《雪山萧寺图》和《云关雪栈图》来说，它们的风格虽然与范宽一脉相承，但其间的差异却也是异常明显的，或者说，这两图尽管沿着范宽的画格，但它们分明还受到了另一位南宋大家，李唐的弟子萧照的影响。比较范宽的画格可以发现，这两图已变异了范氏惯用的笔笔中锋的雨点皴法而代之以侧锋的刷掠笔意，

而《雪山萧寺图》中景竹林的画法，则明显受到了马远的影响。又比如上面提到的《秋江渔艇图》，虽然从总体上来说，作者祖述的还是李成的传统，但详观其松树的画法，松针已易李郭派细劲挺拔的锋毫颖脱为粗短圆劲的短锋勾掠，明显受到了李唐和刘松年画松的影响，而松下巨石的皴笔，则业已变石如云动的卷云为以阔笔刷掠的斧劈了。此图中远山一塔，隐隐耸峙，似乎在向人们暗示，这里早已不再是北宋时李成笔下的山东风光，而是忘却了汴州、暖风熏人的西湖一角了！

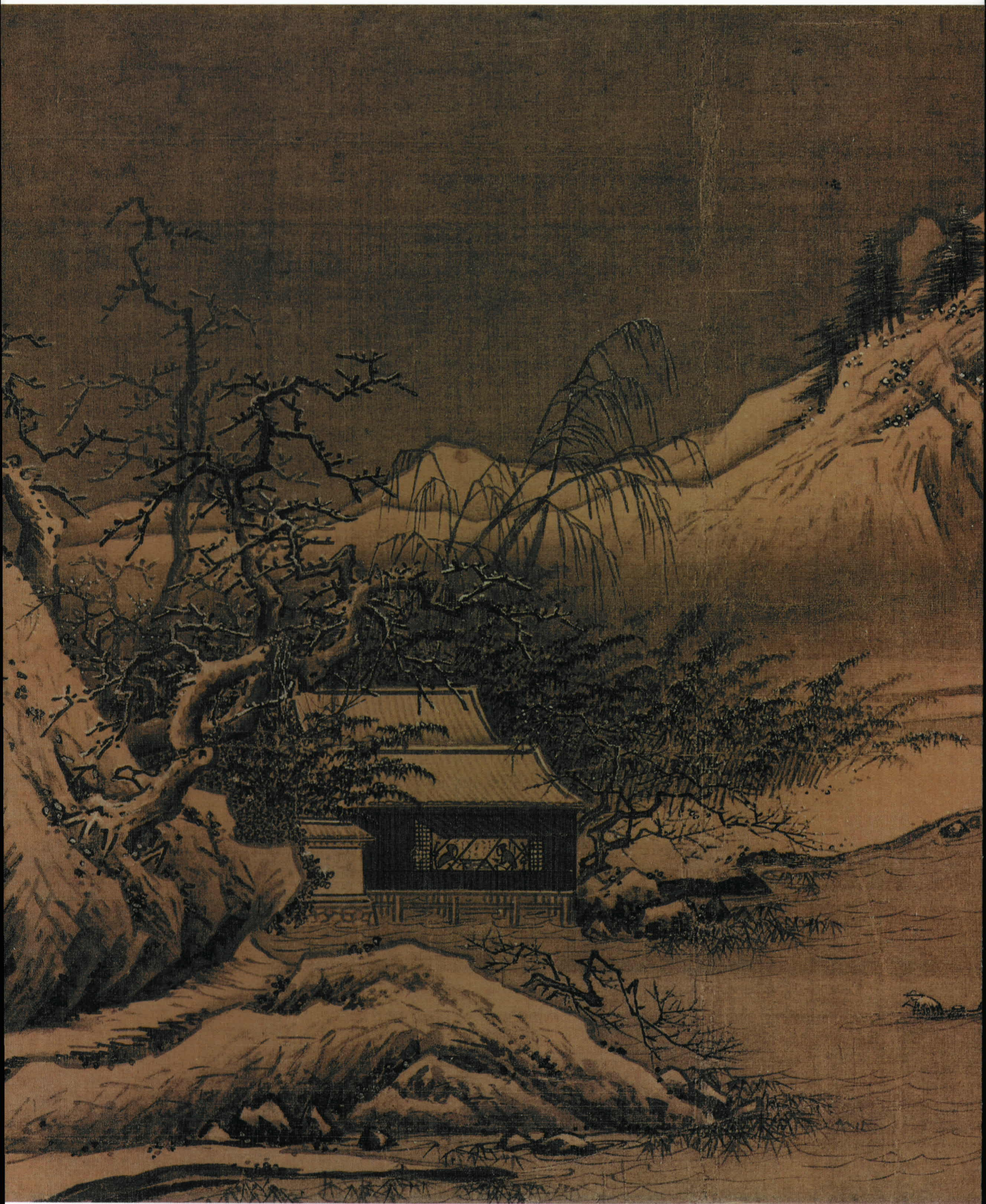
宋 佚名 柳汀放棹图 页

宋 马远 寒香诗思图 页 绢本 设色 纵二五·五厘米 横二五·七厘米 台北故宫博物院藏

宋 夏珪 雪堂客话图 页 绢本 设色 纵二八·二厘米 横二九·五厘米 故宫博物院藏

宋 夏珪 风雨行舟图 页 绢本 设色 纵二三·九厘米 横二五·一厘米 美国波士顿美术博物馆藏

宋 夏□ 钱塘观潮图 页 绢本 设色 纵二五·三厘米 横二五·五厘米 苏州市博物馆藏

宋 佚名 观潮图 页 绢本 设色 纵二三·七厘米 横二五·四厘米 美国波士顿美术博物馆藏

宋 佚名 江浦秋亭图 页 绢本 设色 纵二四·二厘米 横二六·四厘米 美国波士顿美术博物馆藏

宋 佚名 柳岸远山图 页 绢本 设色 纵二三·八厘米 横二四·二厘米 美国波士顿美术博物馆藏

宋 贾师古 岩关古寺图 页 绢本 设色 纵二六·三厘米 横二六厘米 台北故宫博物院藏

宋 佚名 秋江帆影图 页 绢本 设色 纵二四厘米 横二六·三厘米 美国波士顿美术博物馆藏

宋 佚名 僧院访友图 页 绢本 设色 纵二三·八厘米 横二六·三厘米 美国波士顿美术博物馆藏

宋 佚名 雪山萧寺图 页 绢本 设色 纵二四·七厘米 横二五·五厘米 美国波士顿美术博物馆藏