

溪

山

清

远

上海书画出版社

國

寶

在

線

即浙山為衣柳百思翁
題小景我謂無不有鴻
濛孕決滯緬邀鬱榮糾
瑤林已此席霞嶠波蚺
蟠或為壯士怒相持爭
勝負或為沈邱禪空色

图书在版编目(CIP)数据

溪山清远 / 上海书画出版社编. — 上海: 上海书画出版社, 2003. 12

(国宝在线)

ISBN 7-80672-656-X

I. 溪… II. 上… III. 山水画—作品集—中国—古代 IV. J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第095525号

责任编辑: 郑名川 吴言

技术编辑: 杨关麟

装帧设计: 王峥

责任校对: 王彬

溪山清远——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: shcph@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: 9 印数: 1-5,000

2003年12月第1版 2003年12月第1次印刷

ISBN 7-80672-656-X/J · 580

定价: 30.00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。

南宋四家的山水画

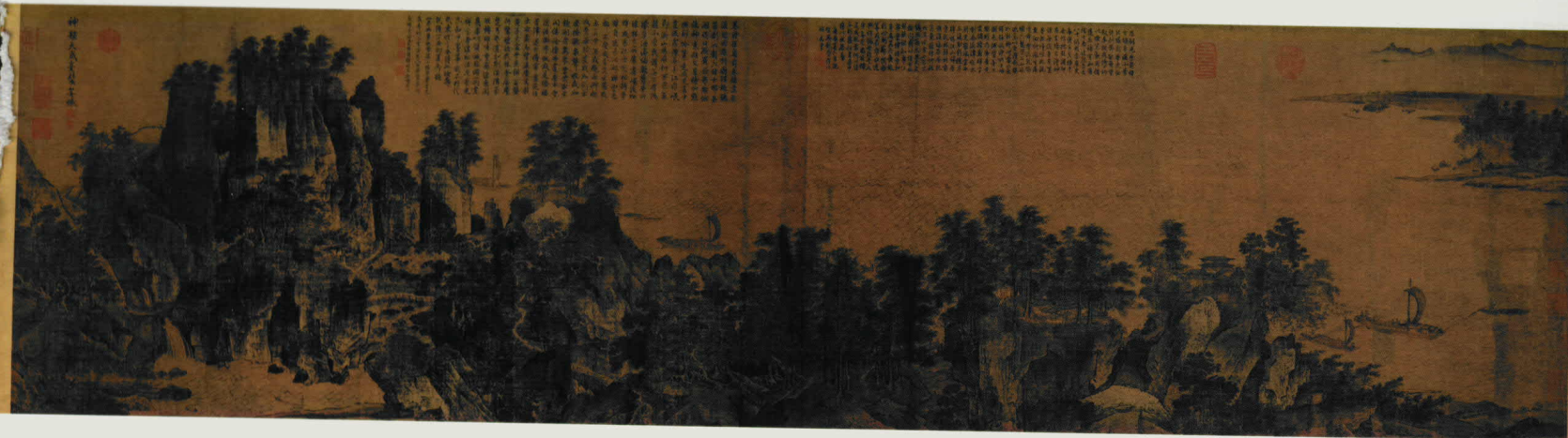
王彬 胡建君

从北宋飘摇于中原到南宋偏安于一隅，宋王朝在忧患与懦弱中度过了数百年。得益于宋朝对隋唐科举制度的承继与发扬以及皇族的艺术兴趣与专门性的机构设置，书画艺术在动荡的政治风云中亦得到了长足的发展，尤其在山水画上取得了重大成就，占据着中国历史上的绝顶风光，对后世影响深远。

中国山水画于魏晋南北朝时已具独立发展意识，但到五代两宋期间方成熟起来，其中南宋以刘、李、马、夏为代表的院体山水画更以其独特的面目在画史上写下了灿烂的一页。中国历史上真正意义上的画院在五代方出现，但宫廷画家却早已有之。在汉朝时就有尚方画工、黄门画者等，唐朝则将画家分为待诏、祇候、供奉三等，至五代的南唐和后蜀则出现了「画院」。北宋初年，宋太祖和宋太宗将画院扩充成「翰林图画院」，分供奉、待诏、祇候、艺学、学画正、学生等诸多等级，到徽宗继位时画院组织已趋完备。固然在北宋时有苏轼、米芾、文同、李公麟等文人士为了表现自我意识而大力提倡士人画，然而在两宋，文人画并不占主流，而如李唐、刘松年、马远、夏珪等大家却均供职于画院，马远不但自己于光宗、宁宗时任画院待诏，而且其祖父、父亲、伯父、兄弟、儿子都是画院画家。李唐、刘松年、马远、夏珪并称南宋四家，明人王世贞认为山水画「大小李（思训、昭道）一变也，荆（浩）关（仝）董（源）巨（然）一变也，李（成）范（宽）又一变也，刘（松年）李（唐）马（远）夏（珪）又一变也，大痴（黄公望）黄鹤（王蒙）又一变也」，足以说明他们在中国绘画史上的重要影响。

李唐作为承上启下的大家，以苍劲浑厚的「斧劈皴」开创了南宋院体山水画的先河，是南宋山水画新风的开创者和奠基人。马、夏两人在师法李唐的基础上另辟蹊径，成为南宋山水画的集大成者，影响画坛甚巨。他们在画山石时以水墨苍劲的斧劈皴为特色，淋漓痛快，画树则「瘦硬如屈铁」，而在取景上以局部特写的边角之景为特色，因而有「马一角」、「夏半边」的说法。以真实的细节来表现清新明润的意境，是前人所未有的新创。他们的这种山水画风对后世影响颇大，曾演为明代声势浩大的「浙派」，在文人画家中亦有唐伯虎遥接其衣钵，而民国时期的溥儒亦以此在画坛上闯出一片天地……此外南宋院体山水画风还深远地影响了日本画坛，其在东瀛声名之盛远超本土。

然而，后人对南宋以马、夏为代表的边角院体山水画非议颇多。这主要体现在两方面。首先将「边角之景」斥之为「残山剩水」，与南宋小朝廷的「半壁江山」联系在一起，认为画家是在抒发山河沦陷的政治感慨，寄托了画家对故国的思念，用绘画来讥讽南宋朝廷的偏安一隅。事实上，这种观点未免牵强附会，以刘、李、马、夏为代表的南宋画派，在北宋画风将全景山水发展到极致的情况下，寻求独特新颖的表现手法，将北宋纪念碑式的「远观其势」的全景风光删繁就简为田园牧歌式的「近观其质」的边角之景，如同现代的摄影艺术，一取广角，一取特写。再者，南宋山水画家有地域之囿，多以钱塘风物为对象。杭州四面环山，画家写生时身处谷底，取景多取仰视的角度，故发明了以一角半边的构图来破解迫塞的画面。另外，元代赵孟頫托古改制，大力提倡「画贵有古意」，主张改变南宋院体画风，强调绘画的文学性和书法性，造成此派山水画风在元代急剧式微。虽然南宋山水画风在明初曾激起浙派洪流，但至明代后期董其昌提出「南北宗论」后，此类画风明确被列入「北宗」，认为其过于粗放，「非吾曹所当学」，遂使之一蹶不振。由此可见，赵、董两人观点的提出都有特定的背景，但由于他们在其所处时代画坛上的地位和影响，使得南宋四家画风在后世处于受排斥的境地，尤其受到文人画家的反对。就实际艺术成就而言，刘、李、马、夏为代表的院体山水秀丽工致、构图新奇，成就卓越，观其画作，若临江而登高，观溪山之清远，一种清新爽劲之气扑面而来。尤其他们对生活的深入观察，注重对物象客观真实性的描绘，在山水中追求独特的表现，值得再三玩味。

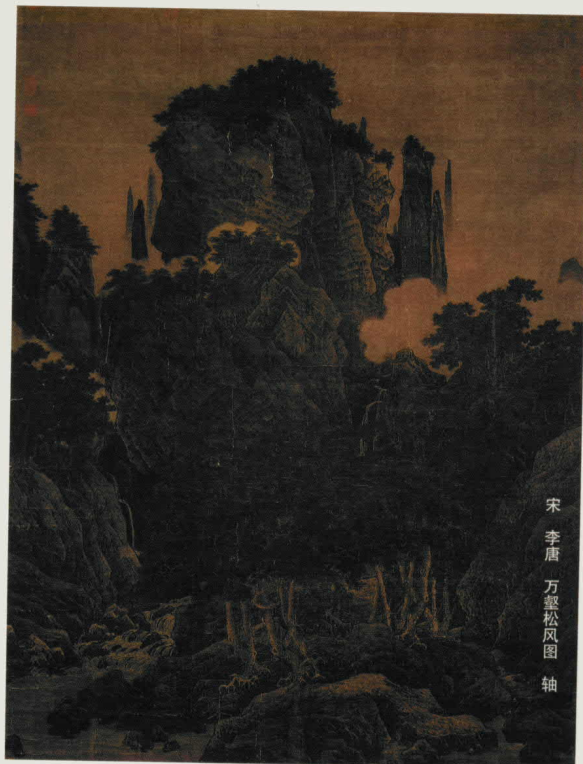
宋 李唐 江山小景图 卷 绢本 设色 纵四九·七厘米 横一八六·七厘米 台北故宫博物院藏

年近八旬的李唐（约一〇五〇——一一三〇）在靖康之乱时南逃，身无长物，画具却须臾不离左右。一日途经太行山，碰到一伙强盗，在搜查其行囊时发现了那些画具和画作。群盗中有一个叫萧照的人早就对李唐十分仰慕，只恨无缘相见，此次不啻天赐良缘，惊喜之外遂金盆洗手，拜李唐为师，陪同他南下前往临安。异地漂流，两人游走街头，以卖画为生。终于因画名卓著而苦尽甘来，经由太尉邵宏渊的推荐，两人先后进入画院，并受到宋高宗的赏识。李氏师徒的故事，今天读来仍富浓重的传奇色彩。

然而李唐的画风却没有这样的奇玄意味，而是以精谨扎实见长。他早年私淑五代、北宋的荆浩、关仝、范宽而稍变其法，画风苍厚凝重，所画山石喜用峭利劲健的刮铁、马牙、小斧劈一类的皴法，特别适合表现层层叠叠的山石，传世《万壑松风图》（见下图）就是这种风格的代表作。或许是因为戏剧性的命运导致心境的变化，晚年的李唐开始改变自己的画风，以高度概括的造型手法作「边角之景」，舍弃了不必要的诸多细节，用笔则删繁就简，以粗放的笔法来突出描绘对象的主要特征，《清溪渔隐图》、《采薇图》中山石所用的大斧劈皴是他晚年画风特征的集中体现，大概是阅尽世态之后一种沉着蕴藉而又淋漓尽致的发抒吧。

从李唐画风的前后变化可以管窥中国山水画技法从五代、北宋到南宋这段时间内的演变过程。两者风格的差别不可以道里计，而李唐则正可谓是承上启下、开一代新风的大家。李唐开创的新画风并非一开始就为大众所接受，面对无人问津的画作，不免心中戚戚，颇多寂落。他有一首题画诗：「雪里烟村雨里滩，看之容易作之难，早知不入时人眼，多买胭脂画牡丹。」多少折射了他曲高和寡的心态。

正如他丰富传奇的人生，李唐的成就也是多方面的，不惟山水，他的人物故事画同样为人所称道，像《采薇图》、《晋文公

宋 李唐 万壑松风图 轴

复国图》等都是脍炙人口的名迹，不仅在技法上造诣精湛，更隐折射其对南宋统治者偏安半壁的忧愤之情。他还善于画牛，现存台北故宫的《乳牛图》是一派陶渊明式的田园牧歌，这又是否是李唐归去来兮、安于平淡的一种写照呢？

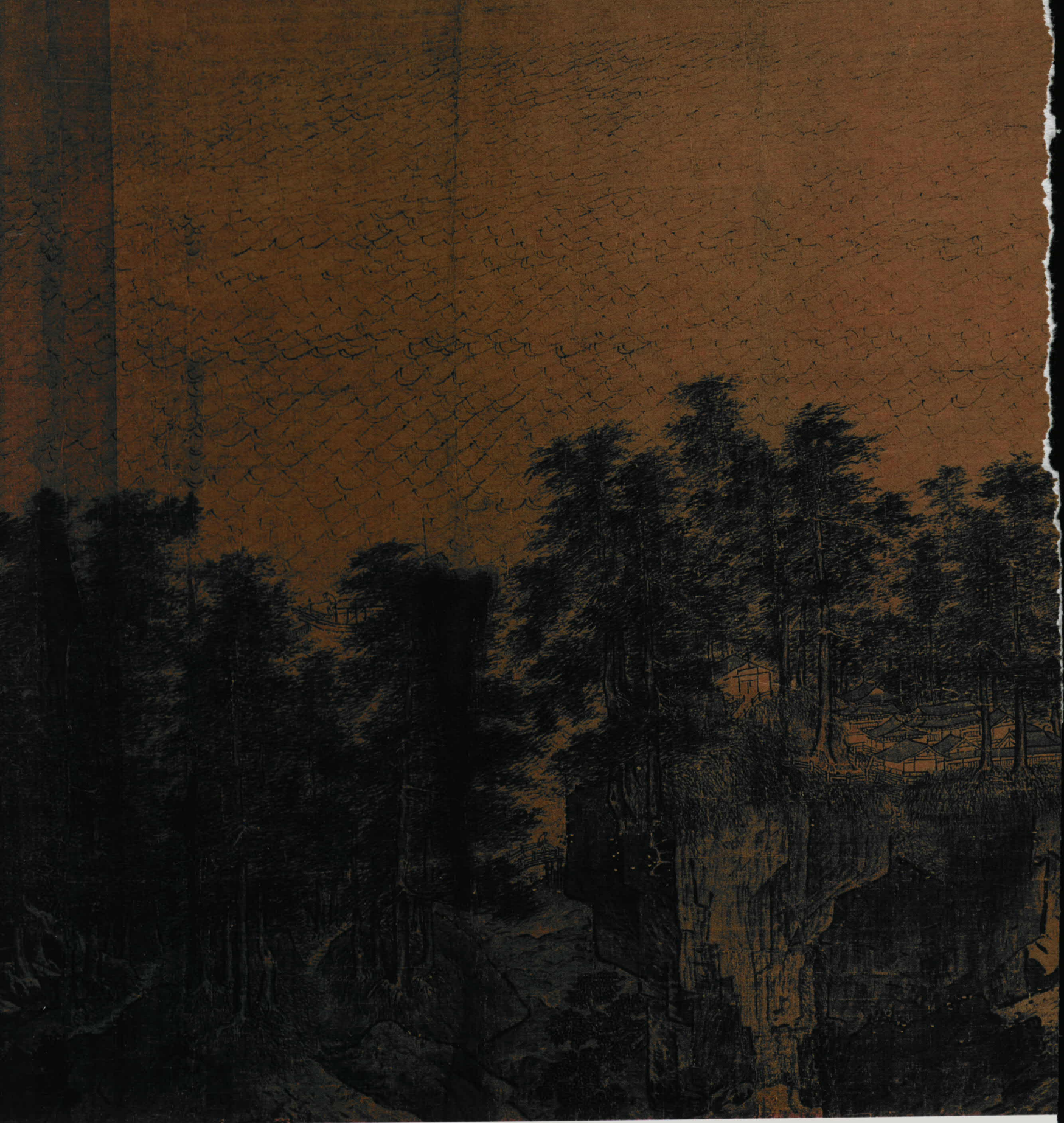
《江山小景图卷》名曰「小景」，却可一孔窥全豹：只见江岸群峰林立，山石突兀嶙峋，而山上树木繁茂，清泉漱石，山间小径时隐时现，江面极其开阔，水势浩淼，波浪起伏，隐约可见舟帆出没；画面右侧则远山绵延，烟雾迷蒙；画中主峰造型坚重，明显可辨认出范宽《溪山行旅图》的影子，在高远的主峰上松林密布，与范宽「山顶好作密林」的风格是一致的。但是再仔细比较，范宽所用的是「豆瓣皴」，讲究中锋用笔，点皴和线皴交替使用，李唐则是用「小斧劈皴」，是侧锋，是面皴。在气势和意境上，《万壑松风图》、《溪山行旅图》是「高远」之境，仰之弥高，大有「黑云压城城欲摧」的气势，《江山小景图卷》就没有如此之感受，是「平远」之境，气息要清新的多，与其后的夏珪较接近了。

思引先平前
古振手後小景
紀綠起香光細
評刻帶取蒼重

以便完親用備
 遠忘候宜和舊
 博士南渡隨秀走
 八十仍故官燕史
 每復手真蹟中
 合作把玩消印
 百古情已得神
 課每須責有豎
 峯既崢嶸能流
 更回糾風生席
 咆呼雪洗龍坊
 蝶六麓背上山非
 他氣以多澹劍鎮
 如新神呵雷不交
 歸林誠時雨子胡
 瀟色酒質空不
 能賤乃告香光
 披捩榜盪禪室
 劍合匡津吼太
 尉党家風宜乎
 不復取行稼吳
 林情江山歸黃
 守武林務村家
 誰復編存不抱
 言董藉殊何致
 袒其右言不可不
 慎思翁未與久矣
 彼向鼎時博古珍
 致致拒知市江
 寧重價程空扣
 爭名真必喪越
 利心則鄰披圖
 筆或存寧曰遠
 興何端世於人
 實無足者發輝
 尾或脫肯何以傳
 不朽集括書圖中
 藉以永厥香
 庚辰夏六月既
 生再題畫舊心
 旅海章

靈流露借吾手江非岷
 即浙山為衣柳百思翁
 題小景我謂無不有鴻
 像孕決滄緬邀鬱紫斜
 孫林已此席霞嶼後劫
 繆或為壯士怒相持爭
 勝負或為比邱禪空色
 都一不受或言吳出藍或
 赤吳中酒或斃若泚姬
 或蒼若駘叟或如劍出
 匣徐聽泉聲吼或如
 鏡開奩萬象當前取雲
 閣偃伶樓丹竈庫申守
 滄波掛布帆或是徐福
 否津運大將軍畫苑誰
 出右蕭馬望凌塵冥數
 黃子久宜乎畫禪翁磬
 折驚瓊玖武林奎屋塵
 楚弓楚還扣荆溪隣豪
 微轉眼嗟豐部滄桑閱
 幾番呵護誠非偶一例畫
 禪室雪溪相侶友香光
 亦知乎墨華宛不朽佳
 哉東坡之安得此汝壽
 乾隆丁丑初夏游題

此卷與摩詰雪溪小頓皆董香光
 歲弄神品雪溪先入石渠寶笈後貯
 畫禪室此石渠寶笈故志所誤也

神韻天成毫髮不容憾

