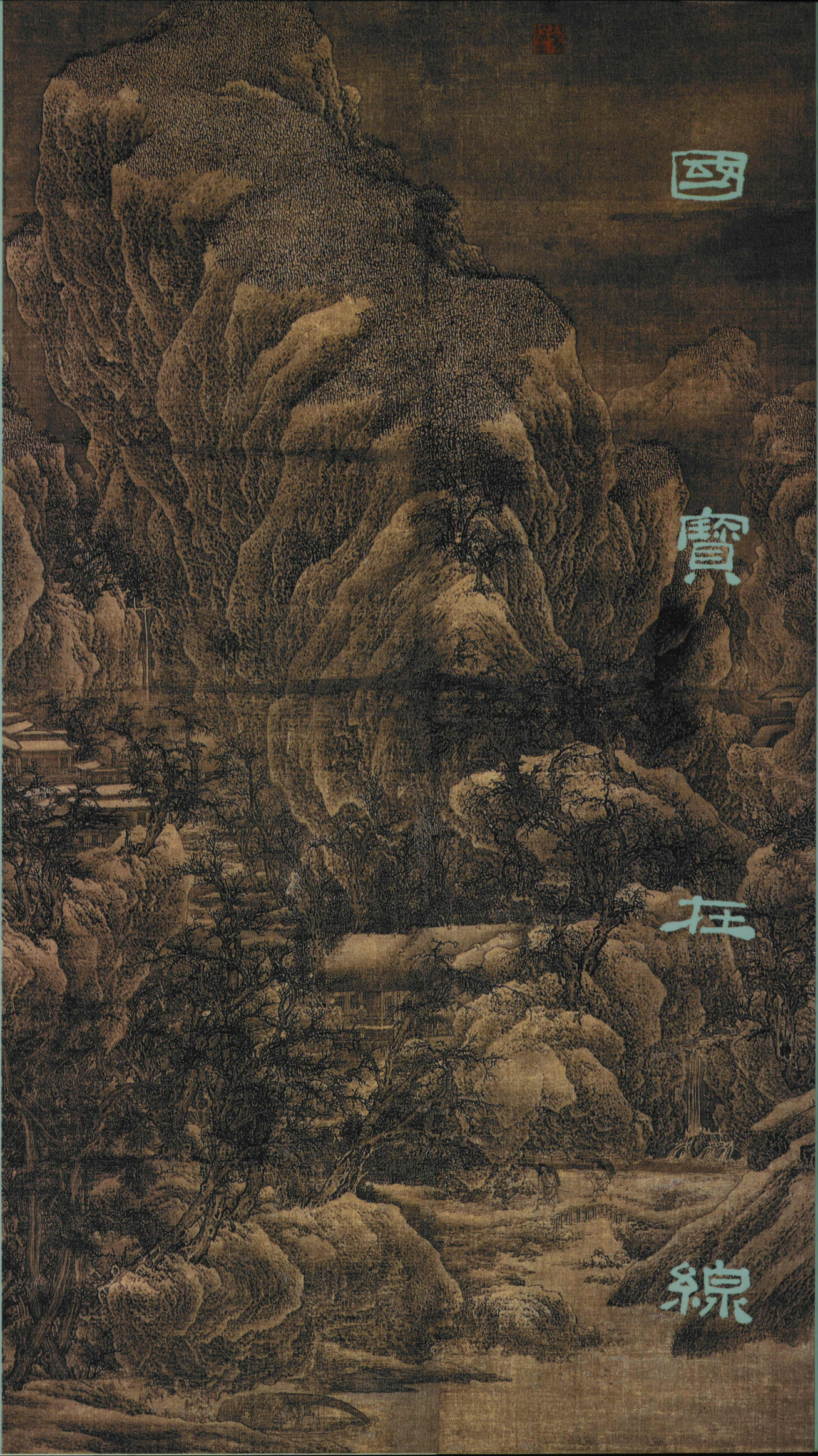

宋
人
山
水

上海书画出版社

西

寶

在

線

图书在版编目 (CIP) 数据

宋人山水 / 上海书画出版社编. —上海: 上海书画出版社, 2004. 5

(国宝在线)

ISBN 7-80672-848-1

I. 宋… II. 上… III. 山水画—作品集—中国—宋代 IV. J222.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 036103 号

责任编辑: 郑名川 吴 言

技术编辑: 杨关麟

文字审读: 彭 莱

责任校对: 林 珊

宋人山水——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: shcpsh@online.sh.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: 6.5 印数: 1-5,000

2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7-80672-848-1/J · 763

定价: 27.00 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。

千秋功过『画』帝王

陈海波

历代帝王，是中国人物画历史上一个重要的题材。古代没有照片，千古一帝的仪容，全仗绘画来保存。最早的帝王画，可以追溯到种种遥远而缺乏实证的文字记载，如《孔子家语·观周》中，记载孔子参观周朝的明堂，见四周的墙壁上画有圣主尧、舜和暴君夏桀、商纣的肖像。他认为这些帝王图「各有善恶之状，兴废之诚焉」。孔子的这番评价，一语道明了古代帝王画的功能，乃是出于礼教的宣传目的。

当孔子把「兴废之诚」作为绘画艺术的基本任务时，他或许没想到，这样的思想在很长一段时期竟主宰了中国人物画的创作功能，甚至建国后盛行一时的伟人像、英雄像，与这一见解其实也异曲同工。唐代张彦远在《历代名画记》中引用了三国时曹植与孔子相类似的见解：「观画者，见三皇五帝，莫不仰戴，见三季暴主，莫不悲惋……是知存乎鉴戒者，图画也。」早期的帝王画大都是以屏画、壁画的形式出现，通过形象上的「善恶对比」，达到「成教化，助人伦」的目的，正所谓「见善足以戒恶，见恶足以思贤」。自汉代以后，宫廷壁画及卷轴画中的帝王图已成为委婉地向统治者进谏的政治性作品，不但臣僚们利用它来推行政见，而且帝王也用它来美化自己，表现能接受历史的经验，是趋贤去恶的明主。然而，「不见五陵豪杰墓，无花无酒锄作田」，随着大量绘有大批壁画的建筑物的损毁，后人却只能通过文字记载来想像这些作品的风采了。

流传至今的帝王卷轴画中，以传为唐代阎立本所绘的《历代帝王图》和《步辇图》最早。尤其是《历代帝王图》，是一件典型的礼教绘画作品。画中共刻画了汉魏以来十三个帝王的形象。帝王的服饰、仪仗、起居、侍从等都表现着统治者共同的特征和气势，而画家又通过入微地表现不同帝王的不同个性，象征并反映了这些帝王的千秋功过。

相传同是阎立本所画、反映唐太宗接见吐蕃使者的《步辇图》，则向我们传达了另一个信息——帝王的肖像常常同时也是一种记录重要事件的方法，很有些像今天的记录影片。这样的情况在西方甚至更为普遍，比如我们对大卫的《拿破仑加冕》和《马拉之死》大概不会陌生。正是通过这些作品，使我们对久远的历史场景在头脑中产生了一定的直观印象。依靠类似于《步辇图》这样的作品，使今人仍能较确切地了解盛唐帝王的威仪和处理重大事件的方式。在中国，类似的作品还有不少，如传宋徽宗所作的《听琴图》和清郎世宁所作的《万树园赐宴图》等。

古代，大多数的帝王肖像出于宫廷画家的手笔，特别是当朝帝王的画，往往由专职的宫廷画家完成。不过民间也流传着一些以帝王为题材的绘画作品，且主要以远古的传说故事为内容。尽管同样具有礼教的功能，但正所谓「生后是非谁管得，满村争说蔡中郎」，这些作品，其实不过是人们凭想像的「演义」，而并不具备真实可靠的史料价值了。

唐 阎立本 历代帝王图 卷 绢本 设色 纵五一·三厘米 横五三一厘米 美国波士顿美术博物馆藏

阎立本，是唐代著名的人物画家。约生于六〇一年，卒于六七三年，雍州万年（今陕西潼临县）人。作为唐太宗李世民高级官僚集团中的一员，阎立本曾担任过刑部侍郎、将作大匠、工部尚书、右丞相等要职。阎氏家族一向以丹青著名，其父阎毗、兄阎立德都是长于绘画、工艺和建筑的多面手。

与阎立本同时还有一位左丞相姜恪，名望也很高，人们赞其为「左相宣威沙漠，右相驰誉丹青」。不过阎立本本人却对这种赞誉「耿耿于怀」。这是因为他的人生理想是建立封疆裂土的大功勋，并不想成为吟咏风月的艺术家。古代的知识分子「学而优则仕」，往往以辅佐圣君、经济天下为人生理想，在所有读书人都挤在仕途这惟一的出路上时，谁还会以作几首诗、画几幅画为荣呢？据记载，唐太宗年间，有一天李世民与侍臣泛舟春苑池，忽见水波中有一只美丽的异鸟，李世民趁兴命在座官僚赋诗记之，并召阎立本来写生。阎立本不得已只能俯伏池左，研吮丹粉，一边作画，一边望着悠闲地坐在一旁观赏景致的众大臣，不免羞怅汗颜，感到受了侮辱。回家后阎立本把儿子叫来，告诫他说一旦像自己这样以画名世，就免不了形同厮役，因而命儿子不许学画。这段故事常常被后世的文人画家用来说明他们为什么不愿以画名世，而只是借画自娱。

作为李世民的御用画家，阎立本擅画道释、人物等多种题材，他的人物画更是多描绘唐初建功立业的功臣，如他曾为房玄龄、杜如晦等十八位谋臣作《秦府十八学士图》，又在凌烟阁壁上画长孙无忌、魏徵等二十四位功臣像。大诗人杜甫的《丹青引》中曾以「良将头上进贤冠，

猛将腰间大羽箭，褒公、鄂公毛发动，英姿飒爽来酣战」的诗句形容阎画之生动传神。其画迹见于文献记载的有七十件之多，其中留传至今传为他所画的则有《步辇图》、《职贡图》、《历代帝王图》和《萧翼赚兰亭图》。这些作品，大多是以歌功颂德、劝善戒恶为宗旨，正所谓「昭盛德之事」，「传既往之踪」。而其画风，据记载是受到六朝画风，尤其是被誉为六朝三大家之一的张僧繇的影响。宋代郭若虚在《图画见闻志》中曾说：阎立本刚到荆州，观看到张僧繇的旧迹，开始认为不过尔尔，「定得虚名」，待第二天再去看看，感觉却比昨天好多了，称张「犹是近代佳手」，等到了第三天，竟然是越看越有味道，赞叹张为「名下无虚土」，于是竟流连忘返，住宿寺中，一直看了十几天才离去。

《历代帝王图》，又称《古帝王图》，无款，据画后宋人的题识定为阎立本的作品。此画共画自汉至隋的十三位帝王的肖像，包括西汉昭文帝、东汉光武帝、魏文帝、蜀主刘备、吴主孙权、晋武帝、陈文帝、陈宣帝、陈废帝、陈后主、北周武帝、隋文帝、隋炀帝。

《历代帝王图卷》的艺术成就代表了初唐人物画的新水平，在古代人物画史上有着重要的地位。依据礼教功能的需要，画家既须注意表现帝王的威仪，又须表现他们的个性。作者借人物的瞬间表情来突出其境遇、才情与品格，同时画中也蕴含了画家本人对每位帝王的褒贬。

前漢昭帝

一
武皇帝劉秀

魏文帝曹丕

吳主孫權

蜀主劉備

晉武帝司馬炎

宣帝講頌在位
四年深崇佛法
二台朝臣講經

陳景帝在位八
年深崇道教

陳廢帝伯宗在位二年

保後主叔寶在位七年

