

南宋山水画

浙江人民美术出版社

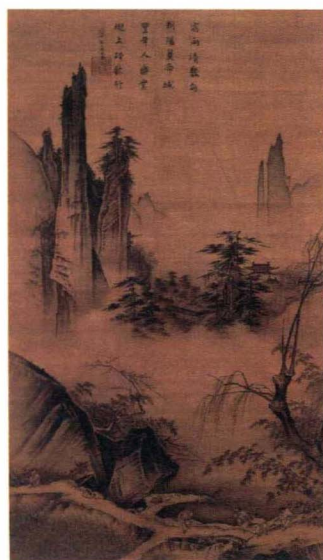
名

画

再

名 画 再 现

南宋山水画

图书在版编目(CIP)数据

南宋山水画 / 《名画再现》编委会编. -- 杭州 :
浙江人民美术出版社, 2015.5
(名画再现)
ISBN 978-7-5340-4309-3

I. ①南… II. ①名… III. ①山水画—作品集—中国—南宋 IV. ①J222.442

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第068147号

责任编辑: 杨海平
装帧设计: 龚旭萍
责任校对: 黄 静
责任印制: 陈柏荣

文字整理: 韩亚明 杨可涵
袁 媛 吴大红
统 筹: 王武优 郑涛涛
王诗婕 余 娇
黄秋桃 何一远
张腾月 刘亚丹

名画再现——南宋山水画

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)
经 销 全国各地新华书店
制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司
版 次 2015年5月第1版·第1次印刷
开 本 965mm×1270mm 1/16
印 张 7
印 数 0,001-1,500
书 号 ISBN 978-7-5340-4309-3
定 价 86.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

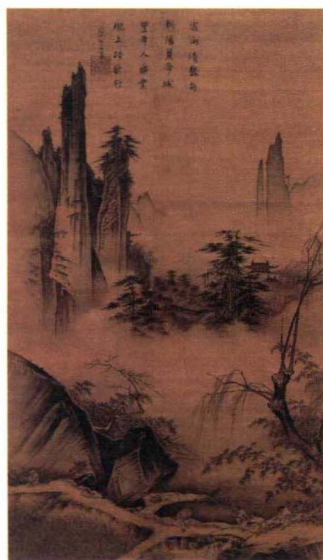
图版目录

008	万壑松风图轴	李 唐	036	四景山水图卷（之一）	刘松年
009	万壑松风图轴（局部一）	李 唐	038	四景山水图卷（之二）	刘松年
010	万壑松风图轴（局部二）	李 唐	040	四景山水图卷（之三）	刘松年
012	江山小景图卷	李 唐	042	四景山水图卷（之四）	刘松年
012	江山小景图卷（局部）	李 唐	044	西湖图卷	李 嵩
014	云山得意图卷	米友仁	046	踏歌图轴	马 远
016	潇湘奇观图卷	米友仁	047	踏歌图轴（局部一）	马 远
018	千里江山图卷（之一、之二）	江 参	048	踏歌图轴（局部二）	马 远
020	千里江山图卷（之三、之四）	江 参	050	水图卷（之一、之二）	马 远
022	千里江山图卷（局部）	江 参	051	水图卷（之三、之四）	马 远
024	后赤壁赋图卷	马和之	052	西园雅集图卷（之一）	马 远
024	万松金阙图卷	赵伯驊	054	西园雅集图卷（之二）	马 远
026	江山秋色图卷	无 款	056	西园雅集图卷（之三）	马 远
026	江山秋色图卷（局部）	无 款	058	西园雅集图卷（之四）	马 远
028	四季牧牛图卷（之一、之二）	阎次平	060	西园雅集图卷（之五）	马 远
030	四季牧牛图卷（之三、之四）	阎次平	062	松寿图轴	马 远
032	风雨归牧图轴	李 迪	063	松寿图轴（局部）	马 远
033	风雨归牧图轴（局部一）	李 迪	064	雪堂客话图页	夏 珪
034	风雨归牧图轴（局部二）	李 迪	065	梧竹溪堂图页	夏 珪
035	雪山行旅图	刘松年	066	松崖客话图页	夏 珪

068	溪山清远图卷（之一、之二）	夏珪	098	溪山雪意图卷（局部四）	无款
070	溪山清远图卷（之三、之四）	夏珪	100	濠濮图卷	无款
072	溪山清远图卷（之五、之六）	夏珪	100	濠濮图卷（局部一）	无款
074	柳溪卧笛图页	梁楷	102	濠濮图卷（局部二）	无款
075	雪栈行骑图页	梁楷	104	卢仝烹茶图卷	无款
076	长江万里图卷（之一、之二）	赵黻	106	寒林楼观图轴	无款
078	长江万里图卷（之三、之四）	赵黻	107	携琴闲步图册页	无款
080	静听松风图轴	马麟	108	溪山行旅图册页	朱锐
081	静听松风图轴（局部）	马麟	109	溪山行旅图册页	朱锐
082	芳春雨齐图页	马麟	110	松风楼观图页	无款
084	芳春雨齐图页（局部）	马麟	111	古木寒禽图页	无款
085	松林亭子图页	马麟	112	溪山暮雪图轴	无款
086	盘车图轴	无款			
087	盘车图轴（局部）	无款			
088	秋林飞瀑图轴	无款			
089	秋林飞瀑图轴（局部）	无款			
090	溪山雪意图卷	无款			
092	溪山雪意图卷（局部一）	无款			
094	溪山雪意图卷（局部二）	无款			
096	溪山雪意图卷（局部三）	无款			

名 画 再 现

南宋山水画

图书在版编目(CIP)数据

南宋山水画 / 《名画再现》编委会编. — 杭州 :
浙江人民美术出版社, 2015.5
(名画再现)
ISBN 978-7-5340-4309-3

I. ①南… II. ①名… III. ①山水画—作品集—中国—南宋 IV. ①J222.442

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第068147号

责任编辑: 杨海平
装帧设计: 龚旭萍
责任校对: 黄 静
责任印制: 陈柏荣

文字整理: 韩亚明 杨可涵
袁 媛 吴大红
统 筹: 王武优 郑涛涛
王诗婕 余 娇
黄秋桃 何一远
张腾月 刘亚丹

名画再现——南宋山水画

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)
经 销 全国各地新华书店
制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司
版 次 2015年5月第1版·第1次印刷
开 本 965mm×1270mm 1/16
印 张 7
印 数 0,001-1,500
书 号 ISBN 978-7-5340-4309-3
定 价 86.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

图版目录

008	万壑松风图轴	李 唐	036	四景山水图卷（之一）	刘松年
009	万壑松风图轴（局部一）	李 唐	038	四景山水图卷（之二）	刘松年
010	万壑松风图轴（局部二）	李 唐	040	四景山水图卷（之三）	刘松年
012	江山小景图卷	李 唐	042	四景山水图卷（之四）	刘松年
012	江山小景图卷（局部）	李 唐	044	西湖图卷	李 嵩
014	云山得意图卷	米友仁	046	踏歌图轴	马 远
016	潇湘奇观图卷	米友仁	047	踏歌图轴（局部一）	马 远
018	千里江山图卷（之一、之二）	江 参	048	踏歌图轴（局部二）	马 远
020	千里江山图卷（之三、之四）	江 参	050	水图卷（之一、之二）	马 远
022	千里江山图卷（局部）	江 参	051	水图卷（之三、之四）	马 远
024	后赤壁赋图卷	马和之	052	西园雅集图卷（之一）	马 远
024	万松金阙图卷	赵伯驹	054	西园雅集图卷（之二）	马 远
026	江山秋色图卷	无 款	056	西园雅集图卷（之三）	马 远
026	江山秋色图卷（局部）	无 款	058	西园雅集图卷（之四）	马 远
028	四季牧牛图卷（之一、之二）	阎次平	060	西园雅集图卷（之五）	马 远
030	四季牧牛图卷（之三、之四）	阎次平	062	松寿图轴	马 远
032	风雨归牧图轴	李 迪	063	松寿图轴（局部）	马 远
033	风雨归牧图轴（局部一）	李 迪	064	雪堂客话图页	夏 珪
034	风雨归牧图轴（局部二）	李 迪	065	梧竹溪堂图页	夏 珪
035	雪山行旅图	刘松年	066	松崖客话图页	夏 珪

068	溪山清远图卷（之一、之二）	夏珪
070	溪山清远图卷（之三、之四）	夏珪
072	溪山清远图卷（之五、之六）	夏珪
074	柳溪卧笛图页	梁楷
075	雪栈行骑图页	梁楷
076	长江万里图卷（之一、之二）	赵敼
078	长江万里图卷（之三、之四）	赵敼
080	静听松风图轴	马麟
081	静听松风图轴（局部）	马麟
082	芳春雨齐图页	马麟
084	芳春雨齐图页（局部）	马麟
085	松林亭子图页	马麟
086	盘车图轴	无款
087	盘车图轴（局部）	无款
088	秋林飞瀑图轴	无款
089	秋林飞瀑图轴（局部）	无款
090	溪山雪意图卷	无款
092	溪山雪意图卷（局部一）	无款
094	溪山雪意图卷（局部二）	无款
096	溪山雪意图卷（局部三）	无款

098	溪山雪意图卷（局部四）	无款
100	濠濮图卷	无款
100	濠濮图卷（局部一）	无款
102	濠濮图卷（局部二）	无款
104	卢仝烹茶图卷	无款
106	寒林楼观图轴	无款
107	携琴闲步图册页	无款
108	溪山行旅图册页	朱锐
109	溪山行旅图册页	朱锐
110	松风楼观图页	无款
111	古木寒禽图页	无款
112	溪山暮雪图轴	无款

南宋山水画赏鉴

两宋的山水画家，仅据《图画见闻志》《宣和画谱》《画继》及《图绘宝鉴》所载统计，有李成、范宽、郭熙、李唐、赵伯驹、马远等 180 余人。而所流传的画迹，仅宣和时皇室收藏的北宋山水画而言，计有《晴江列岫》《海山图》《千里江山图》《屏山小景》《山阴高会图》《滕王阁图》等 730 余件。虽然这是部分画家与部分作品的数字，不足以作全面的概观，但就此做深入的考量，亦可说明两宋是山水画发展的成熟时期。

山水画的主导地位在中国画坛上的确立，客观原因是五代的战乱，把有艺术天赋的士人逼到了重山复水之中，从而使他们积累起了搜妙创真的表现手法。特别是皴法的出现、树法的丰富和造境“三远法”的成熟运用，推动山水画登上了画坛的主位。主观的原因是无论是画家和欣赏者都在相对升平的时代，藉山水画以作“卧游”享受的社会需要，决定了这门画科的必然兴旺。

宋代的山水画，至南宋有所变化。这种变化，明王世贞在《艺苑卮言》中有这样的论述：“山水，大小李（李思训、李昭道父子）一变也；荆、关、董、巨（荆浩、关仝、董源、巨然）又一变也；李、范（李成、范宽）又一变也；刘、李、马、夏（刘松年、李唐、马远、夏珪）又一变也；大痴、黄鹤（黄公望、王蒙）又一变也。”这里分析了唐代、五代、北宋、南宋至元代山水画的五个“变”。评论虽不全面，但基本上符合这段时期山水画的发展实况。就南宋而言，“刘、李、马、夏”的“一变”是相当明显的，取材、结构、笔墨等方面都有变化。李澄叟在《画山水诀》中提到李唐、萧照时说道：“近古名人作山水居其品者，亦自不少……惟李、萧二公变体一出，悦然超于今古，简淡急速，宜乎神品矣。”说明南宋山水画之变，可谓李唐开其端。

由于山水、花鸟、人物各科都在五代之后得到了独立的发展，因此，至两宋时期，山水画家们早已熟悉借物抒情，即通过山水画来表达自己的审美情操。南齐谢赫说：“迹有巧拙，艺无古今。”自古名笔留存，为世人所宝者，皆赖其品格。无论迹简意淡，还是细密精致，其笔墨品格皆需雅正。上古先人之意淳朴，意虽未发，其心“中正而诚”。中国山水画的发展，从六朝顾恺之、宗炳的画论中可知，他们不但受儒家的教养，而且接受道、佛思想的熏染。他们的美学观点，往往熔儒、佛、道为一炉。在山水画的创作中，更多地渗透着道教出世的无为思想。到了宋代，这种反映已很明显。他们之中，即使在朝摆脱不了官场或其他的社会活动，也常游山玩水，或以画山描水来标榜“清高”，并借此以“自遣”“自娱”。

两宋的画家也能够十分熟练地运用山水画作来表达政治观点，尤其在南宋时，民族之间的斗争十分尖锐，人民受到民族压迫的极大痛苦，这一民不聊生的境况激起了爱国画家的愤慨。当时所画的“剩水残山”或是“长江万里”，多少寓有“不堪风雨过江南”之意。即使写“好山好水

看不尽”，也不免带有“天晚正愁余”的伤感。当然也有一些作品，描绘出雄伟的山川，表达了开阔的心胸。李唐曾作《采薇图》，绘商臣伯夷、叔齐亡国后不食周粟而遁入首阳山采薇最后绝食而亡之事以讽刺朝廷一味屈辱投降之举，“意在箴规，表夷、齐不臣于周者，为南渡降臣发也”（卷后元宋杞跋语）。画面上伯夷、叔齐抱膝而坐，蓬发乱须，目光如炯，背景苍松古木，烟渚层岩，清冷萧飒。

两宋时都设有画院，北宋灭亡之后，随宋室南渡的画家不少，如李唐、朱锐、李端、苏汉臣、杨士贤、李忠安、焦锡以及一度流落江左的宣和待诏刘宗古、顾亮等，都于绍兴间复职，并受赐金带。南宋画院的其他画家，较为著名的尚有马兴祖、萧照、贾师古、李迪、韩祐、苏焯、毛益、林椿、阎次平、刘松年、马远、夏珪、李嵩、王辉、史显祖、梁楷、毛允昇、陈居中、鲁宗贵、李永年、楼观等，各有专长。他们的作品有不少流传至今，可以代表画院各个时期绘画的各种风貌。

近代以来，渗水性能优越的宣纸成了书画家们的所爱，这种性能的纸质，可以更加深切地体味笔墨的运作效果，自然也推动了水与墨、色酣畅淋漓的融合。古今大家所向往的“石如飞白木如籀”（元赵孟頫语）的笔意效果和“五笔七墨”（现代黄宾虹语）的深度讲究，更强化了中国画、特别是文人画传承的正脉。因此，中国画笔墨技法的最高境界，除了进一步发掘毛笔的表现功能外，更要我们发挥出蕴含于其中的书法性和文学性，而文学性还有待于我们对传统人文学科的学习和积累。因为中国画的笔墨除了“应物象形”的造型功能外，更承载着画家感情宣泄和精神感染的功能，而且，笔墨也具有相对独立的审美价值。因此，笔墨既是物质的，也是精神的，这就是中国画的核心价值所在。

《名画再现》丛书编委会

2015年5月

南 宋 山 水 画 图 版

李唐 万壑松风图轴 南宋 绢本设色 188.7cm×139.8cm 台北故宫博物院藏

李唐，生卒年不详，北宋末南宋初画家。字晞古。河阳（今河南孟县）人。他于徽宗朝已入画院，南渡后复入画院为待诏，时年已八十。他擅长山水、人物，亦工画牛。李唐在宋代绘画史上是一位承前启后的重要人物，他所开创的山水画风格，给南宋山水画创作以深远的影响，我们从南宋代表性画家马远、夏珪的作品中即可明显地感受到这一点。传世作品有《万壑松风图》轴、《清溪渔隐图》、《晋文公复国图》等。

萬壑松風
甲辰年
陽春
畫

万壑松风图轴（局部一）

万壑松风图轴（局部二）

李唐 江山小景图卷 南宋 绢本设色 49.7cm×186.7cm 台北故宫博物院藏

