

家人畫冊

宋人畫冊

上海人民美術出版社
上海博物館

宋人画册

编辑者：上海博物馆

出版者：上海人民美术出版社

上海长乐路六七二弄三三三号

印刷者：上海市美术印刷厂

发行者：新华书店上海发行所

一九七九年十一月第一版第一次印刷

开本：787×1092 1/6 印张：24 2/3 印数：6,000

统一书号：8081·11580 定价：65 元

前言

这里收集的六十幅画，是上海博物馆历年所藏宋人册页的一部分。编辑这本画册的工作，开始在文化大革命前。但由于林彪、『四人帮』的干扰破坏，没有能够及时出版，搁置了整整十年，今天才和读者见面。

对于这些画幅在艺术表现上的成就，我们在后面所附的说明里，分别做了简单的介绍。

两宋时代是中国绘画发展史上巨大的递变时期，画院扩充，山水、花卉画科的发展；水墨技法和文人意趣的结合，在这个时代汇聚成一股空前浩荡的洪流。即使政治上败坏的封建帝王赵佶，也被吸引来亲自过问画院。宋邓椿在《画继》里提到：『乱离后有画院旧史流落于蜀者二三人，尝谓臣言：某在院时，每旬日蒙恩出御府图轴两匣，命中贵押送院以示学人，仍责军令状，以防遗坠渍污，故一时作者，咸竭尽精力，以副上意。其后宝篆宫成，绘事皆出画院，上时时临幸，少不如意，即加漫垓，别令命思。』

他又提到赵佶对表现技术必须符合客观真实一点，举了两个极为著名的例子：『徽宗建龙德宫成，命待诏图画宫中屏壁，皆极一时之选。上来幸，一无所称，独顾壶中殿前柱廊拱眼斜枝月季花，问画者为谁？实少年新进，上喜，赐绯，褒锡甚宠，皆莫测其故。近侍尝请于上，上曰：『月季鲜有能画者，盖四时朝暮，花蕊叶皆不同。此作春时日中者，无毫发差，故厚赏之。』』宣和殿前植荔枝，既结实，喜动天颜。偶孔雀在其下，亟召画院众史令图之，各极其思，华彩烂然，但孔雀欲升藤墩，先举右脚。上曰：『未也。』众史愕然莫测。后数日再呼问之，不知所对，则降旨曰：『孔雀升高，必先举左。』众史骇服。』

这样，把象形赋彩的宫廷艺术，提到科学的严谨的表现水平上来。并且由于帝王的提倡，造成大批文人名士参与其事，改变了汉唐以来绘画作为工匠厮役的技艺

性质，而成为士大夫游心造化的笔情墨戏。与此相应的他们所擅长的诗歌文学和书法艺术，也必然冲击着绘画表现的领域，于是原先唐人格调的浓艳纤细、金碧辉映，一变为写意的以神御形的水墨淋漓。这时，人才辈出，众采纷呈。人物画家如李公麟、马和之、梁楷；山水画家如郭熙、燕文贵、赵伯驹、李唐；花鸟画家如赵昌、易元吉、文同、扬无咎等，都是这时期承先启后、独开生面的画家。而在这些画家中，不少是画院的知名之士。现在这本画册所收的，虽然仅限于一些册页小品，对整个宋代绘画来说，是犹如大海之一沓。但即使是一沓吧，却也反映着五光十色的琉璃世界，它是宋代绘画艺术浩瀚的缩影。特别是院体画方面的成就，其中象朱锐的《溪山行旅图》、吴炳的《竹雀图》、林椿的《梅竹寒禽图》、梁楷的《布袋和尚图》、马麟的《郊原曳杖图》等，作者都是徽、高、孝、宁等王朝时期的知名画家。另有一些作品，虽然失却作者姓名，但从它们可以使我们领略黄筌、燕文贵、崔白、郭熙、李嵩、刘松年等大家的风格。此外，又如赵孟坚的《岁寒三友图》，可以看到在两宋时期形神理论的影响下，崇尚质实的写生和文人墨戏的贡献。还有一些描绘亭台殿阁的建筑界画，如《雪霁图》、《云山殿阁图》、《江天春色图》等，还保留着唐人《金碧》的遗风余韵。值得重视的是这些宋人小品，经过七百多年间战乱和人事的沧桑而保存下来，它们在传世的我国民族传统绘画中是何等珍贵。这些小品又不同于明清时期纯粹作为艺术玩赏的册页，它们绝大部分是和实用工艺相关联着。有些是出之于团扇的残片，如宋邓椿《画继》记载：『政和间，每御画扇，则六宫诸邸竞皆临仿一样，或至数百本。』宋蔡絛《铁围山丛谈》也提到蔡京为执役官书写白团扇的记事。也有用作灯片、窗纱的，这从宋人笔记如孟元老《东京梦华录》之类的记载中，可以看到当时节日的灯会、彩棚盛况，甚至有以木雕诗、蒙纱透亮的『诗牌灯』。上海博物馆收藏的马远《写生四段卷》，就是用为灯片的小品。这画册里的《柳桥归骑图》，也是属于这一类例的。除上述而外，这类小品也有出之于用为插图性质的，如马和之的《诗经图》，是专为赵构手抄《诗经》补图的。当然也有一些以大裁小，例如这画册里的《人物故事图》、《双凫

图》和《芦塘鹅饮图》等，后两帧是同出于一幅之中，而为后人分截为二的。就因有所出用途不一，所以凡是这样幅式的宋人小品，很少见有能配套成册的；而且除了插图和以大裁小者之外，大都画之于绢，这也由于实用本身的需要所决定。

在这些来之于不同用途的宋人小品中，包含着两宋时期各个方面的生活和社会风尚。不少题材表现劳动人民赶车、捕鱼、打柴、担运、摇船等生活情景。象朱□的《雪溪行旅图》、朴庵的《烟江欲雨图》、无款的《柳溪捕鱼图》等，十分真切地刻划了人民的勤劳本质。虽然幅式很小，但生活气息何等浓重。这里很足以深思的是这样小的画幅，作者的技巧表现得如此精炼简要，着笔不多而给人宽广闲适之境。真如古人所谓有『咫尺千里』之势。花鸟画中如《鹤鹑图》、《罌粟花图》、《风荷图》、《荷塘鹤鸽图》、《夜合花图》、《锦雉竹雀图》等，自然的生趣盎然纸上，连一尺见方都不到的画幅里，居然从容的安置了偌大的一个天地，而且笔墨精工细致，敷色的微妙生动，足以惊人。这种一丝不苟、尽态极妍的创作态度，不正是我们应该继承的优良传统！而这样一本小品画册，在技法风格上却表现得如此多样丰富，这在今天我们提倡题材广阔、形式多样的创作时，岂不又是最好的借鉴吗？目前，我国文学艺术正当以『百花齐放』的气象来迎接『四化』的春天，这本被搁置了十年的《宋人画册》出版，犹如一泓解冻的春水，流向艺苑的土壤，为它增添了新的生机和活力。

一九七九年二月

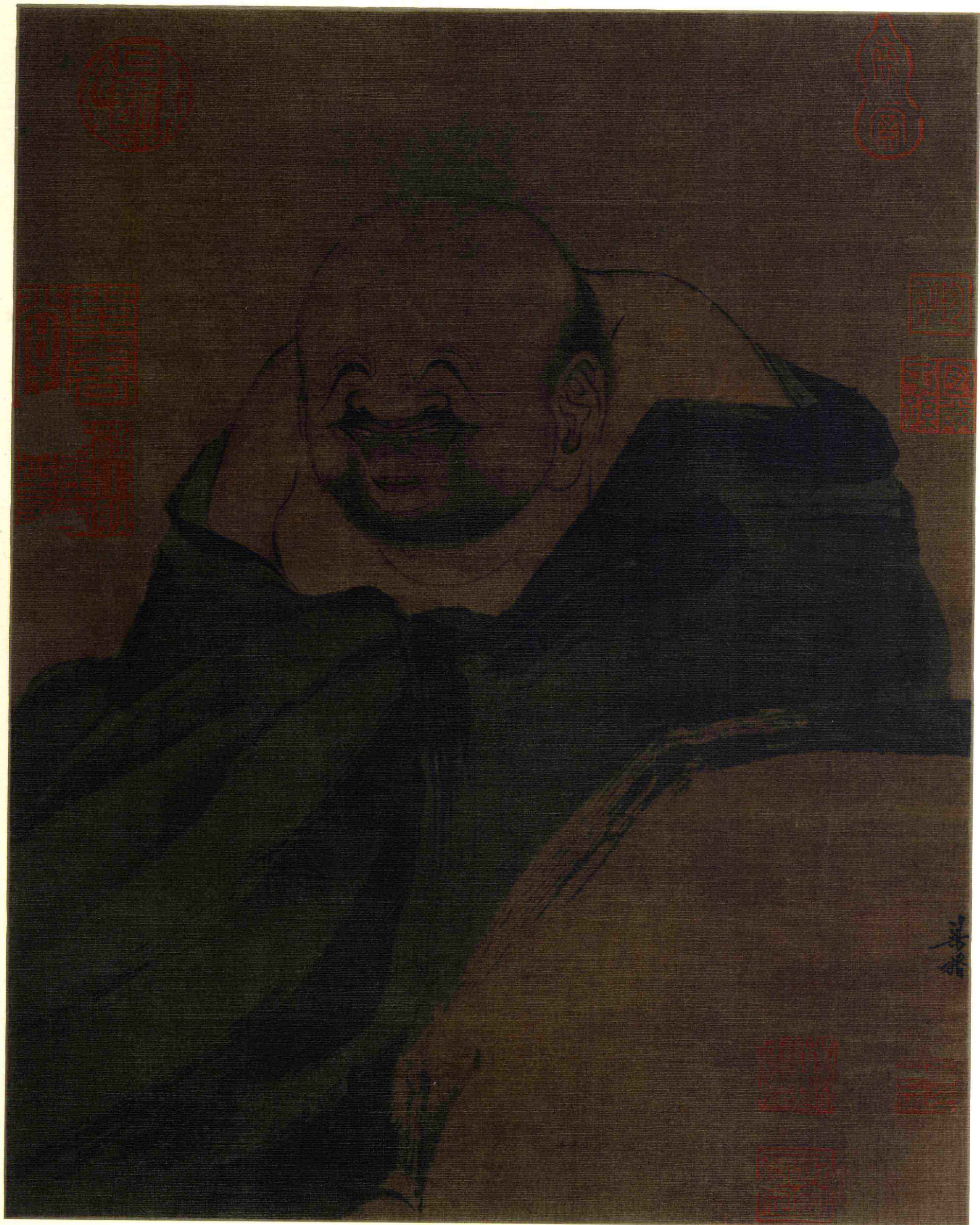
录

一	二	三	四	五	六	七	八	九	一〇	一一	一二	一三	一四	一五	一六	一七	一八	一九	二〇	二一	二二	二三	二四	二五	二六	二七	二八	二九	三〇
布袋和尚图	倚松赏月图	寒林策蹇图	憩寂图	人物故事图	溪山行旅图	雪溪行旅图	松下闲吟图	郊原曳杖图	台榭夜月图	烟江欲雨图	云山殿阁图	山谷闲话图	溪山风雨图	风雨归舟图	携琴访友图	柳溪捕鱼图	澄江碧岫图	碧梧庭榭图	水阁纳凉图	牧牛图	柳塘放牧图	松溪濯足图	江上双帆图	松溪钓艇图	雪霁图	江天春色图	江村图	松峰楼观图	雪江泊舟图

无无无无无无无无无无无无无无无无无无朴马马马朱朱无无无无梁
款款款款款款款款款款款款款款款款款款款款款款庵麟麟远□锐款款款款楷

三一	渔村归钓图
三二	玩月图
三三	荷塘按乐图
三四	柳桥归骑图
三五	花坞醉归图
三六	瑶台玩月图
三七	悬圃春深图
三八	曲院莲香图
三九	水庄归棹图
四〇	山堂客话图
四一	竹雀图
四二	梅竹寒禽图
四三	岁寒三友图
四四	罍粟花图
四五	鹤鹑图
四六	猿鹭图
四七	山茶蜡嘴图
四八	荷塘鹤鸽图
四九	红果绿鹇图
五〇	梧桐蜡嘴图
五一	荔枝图
五二	茶花蝴蝶图
五三	夜合花图
五四	秋庭乳犬图
五五	风荷图
五六	花篮图
五七	蜀葵图
五八	锦雉竹雀图
五九	双鳧图
六〇	芦塘鹅饮图

无无无无无无无无无无无无无无无赵林吴无无无无无无无无无
款款款款款款款款款款款款款款款孟坚椿炳款款款款款款款款款款款

一 布袋和尚图

梁 楷

二 倚松赏月图

无款

三 寒林策蹇图

无款

四態寂圖 无款

六 溪山行旅图

宋 范

七 雪溪行旅图

朱

八 松下闲吟图

马远

九 郊原曳杖图

马麟