

ZHONG
GUO

CHINESE
PAINTING

中国古代

山水画

潘杨华 著

齊魯書社

ZHONGGUOGUDAI SHANSHUIHUAERSHIJIANG

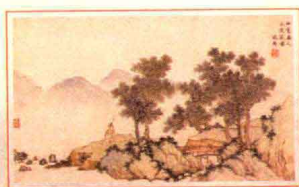
三十讲

中国古代山水画三十讲

中国古代山水画二十讲

潘杨华 著

■ ZHONGGUOGUDAI
SHANSHUHU AERSHILJIANG

齊魯書社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代山水画二十讲 / 潘杨华著. — 济南: 齐鲁书社, 2013. 1

ISBN 978-7-5333-2749-1

I. ①中… II. ①潘… III. ①山水画—传统文化
IV. ①J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 026404 号

中国古代山水画二十讲

潘杨华 著

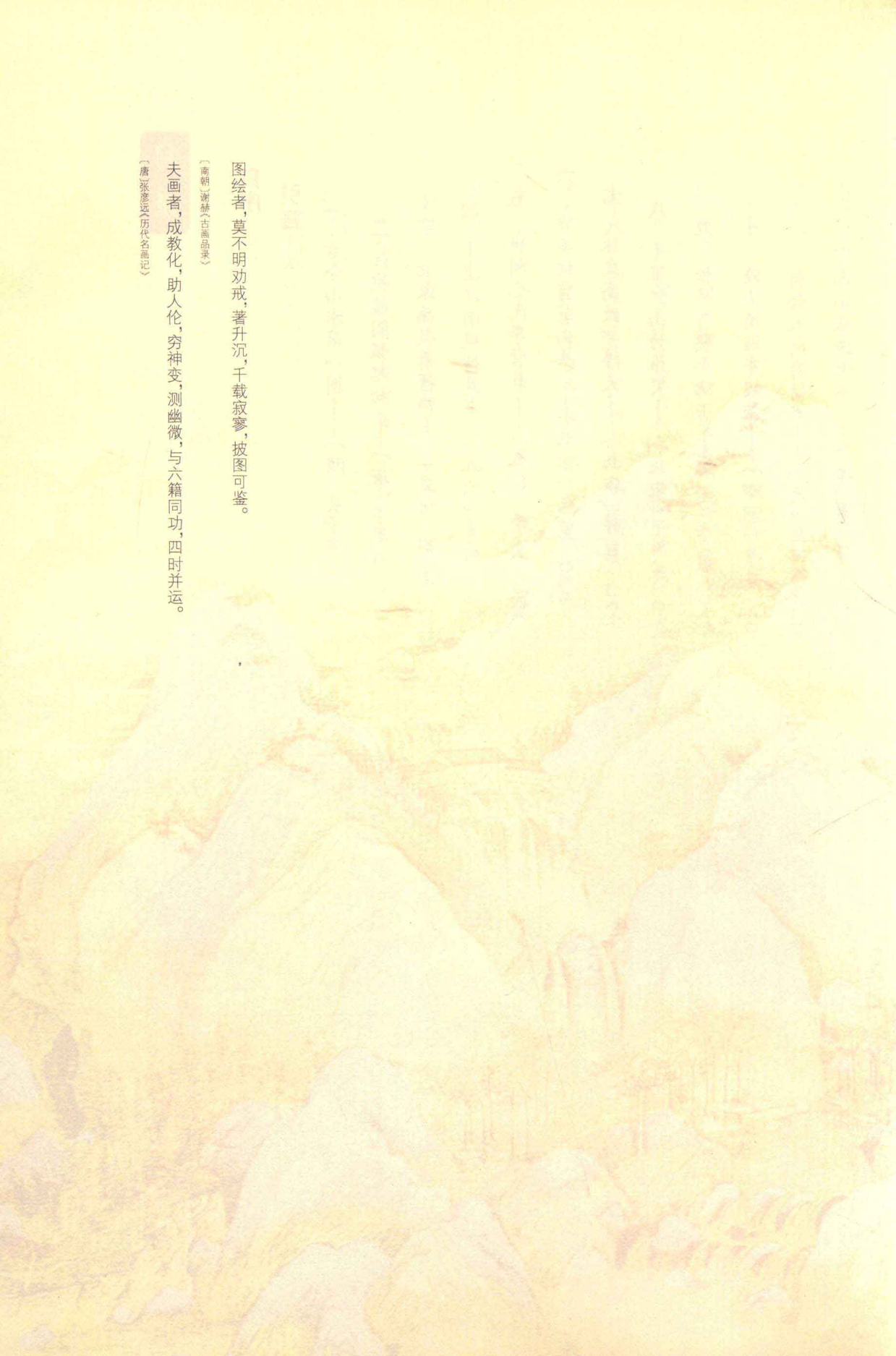
出版发行 齐鲁书社
社 址 济南市英雄山路 189 号
邮 编 250002
网 址 www.qlss.com.cn
电子邮箱 qilupress@126.com
印 刷 济南继东彩艺印刷有限公司
开 本 720mm×1000mm 1/16
印 张 16
字 数 341 千
版 次 2013 年 1 月第 1 版
印 次 2013 年 1 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5333-2749-1
定 价: 68.00 元

图绘者，莫不明劝戒，著升沉，千载寂寥，披图可鉴。

〔南朝〕谢赫《古画品录》

夫画者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运。

〔唐〕张彦远《历代名画记》

自序

书写好了,还有几句话说在前面,算是自序。

当年明月告诉人们,历史其实很精彩,历史可以写得很好看;我想通过这本书告诉人们,画史同样很精彩,画史同样可以写得很好看。

因为,画史本身就是历史的一部分,何况,画史还有图文相得益彰的先天优势。

有人评价,古希腊雕刻、德国古典音乐、中国宋元山水画是世界三大艺术瑰宝,在我看来,如果和这些上苍珍贵的恩赐失之交臂,无疑是人生莫大的遗憾。

其中,以宋元为代表的中国山水画,蕴藏着深邃的中华民族精神要义、文化内涵、性格特征,所谓“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”([唐]张彦远《历代名画记》),实在应当倍加珍惜。

人生可以有多种追求,物质的、精神的、科学的、宗教的,而我很推崇艺术人生;人生可以有很多自由,政治的、经济的、言论的、社交的,而我更看重审美自由。

记得杨绛先生翻译过Walter Savage Landor([英]瓦特·兰德)的诗:“我和谁都不争,和谁争我都不屑。我爱大自然,其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖,火萎了,我也准备走了……”每一念此,心弦都有一丝震颤。

艺术是人心灵的故乡,生命的丰饶与厚重,需要建立在审美的基础之上。

多年来“阅世迁流两鬓催”,我时常感叹,古代任何一位杰出艺术家,名字后面的括号内都是两个无声的数字,意味着一段极其有限的时空轨迹。

但我又时常庆幸,他们创作的艺术品长存。“千载寂寥,披图可鉴”([南朝]谢赫《古画品录》),这些人类才智的精华自诞生以来,已经远远超越了作者自然生命的界限,并且还将继续流传百世千秋。

很多时候,我们在风尘中碌碌,却不知道目的何在,目标何方,那种内心的凄惶,乃至“纵在接踵摩肩处,也无人可与言”。其实,稍稍驻足,悟对晋唐遥遥古风的快适,体察两宋关山行旅的艰难,领略元朝富春山居的胜境,品赏明清落花诗意的空灵,不正是让我们心灵有所皈依的绝佳方式吗?!

我们难以预测未来,但是可以拥有过去;我们无法面对古人,但可以和他/她的思想交流、心灵对话。抬头仰望夜空,盛唐的一轮明月,无时无刻不在默默发出深情的邀请。

我们唯一需要的,是一份心境和一双主动寻找美的眼睛。

当然,我的很多朋友并非缺少这样一份心境和一双眼睛,他们只是感到,探寻中国山水画之美时,遭遇的常常是诘屈、玄奥、艰深以致“难懂”,是的,精彩的画史也需要好看的书籍来阐释。

这正是本书写作的初衷。

为了让本书“好看”、“耐看”,我选择了最有代表性的画家为主体,以现存名作(包括摹本)的欣赏为主线,力图以点带面展现古代山水画波澜壮阔的变迁历程和独特价值,而且还尝试运用了“大艺术观”,从政治、经济、文化、思想等多个角度聚焦艺术,以寻求解析的高度和

厚度。

博尔赫斯说,每个人总是写他所能写的,而不是写他想写的东西。尽管我已尽全力“敞亮”窗户,但不知是否能透进来更多古典的清辉。

先就说这些吧,等待您的开卷评鉴!

引言

中华艺术来博览,山水称经典。五代画坛居首位,两宋成大观。南董巨,北荆关,李范双子座,郭熙啸林泉。更兼晞古刘马夏,刚劲千秋传。

元朝写意达峰巅,文人柱其间。仲圭黄鹤继痴翁,高逸有倪瓚。前吴门,后新安,明清派分立,论战掀狂澜。正宗四王才力薄,奇崛二石看。

茫茫宇宙,渺渺地球,物换星移,几度春秋。

从遥远得记不清岁月的时候开始,中华民族就在尝试运用各种艺术形式,记载自身的思想、精神、情感、观念、意绪……

原始的彩陶,夏商周的青铜器,秦代的兵马俑,汉代的画像砖石,魏晋的建筑,南北朝的石窟雕刻,隋唐的书法,宋元的绘画,明清的家具,说不尽的巧夺天工,道不完的文采菁华,多样化、多层次的发展轨迹,全方位记录着我们祖先的高超智慧与才能创造。其中,中国绘画是中华传统艺术的重要形式之一,在世界美术领域中自成体系。

与世界其他民族的绘画类似,中国绘画包含着不同时代、不同地区以不同形式和名称呈现的许多种类:岩画、壁画、帛画、砖画以及后来的漆画、版画、年画、装饰画、连环画等,其中主要的画种是卷轴画。

所谓“卷轴画”,通常画在绢或纸上,用特定方式装裱,中间用轴固定。由于绢纸质地柔软,收藏的时候可以卷起来。欣赏的时候,比较宽的一般拉开来,称为“长卷”,比较高的一般挂起来,称为“立轴”,后来拓展出横披、中堂、册页、扇面、屏条等形式。

19世纪以来,西方的油画、水彩画、素描等画种相继传入中国,成为中国绘画的一部分,为了区别这些外来画种,人们把“卷轴画”为主的传统绘画叫做“中国画”,简称“国画”。

一般来说,中国画使用特殊的工具材料,如号称“文房四宝”的“笔、墨、纸、砚”,具有自成体系的技巧手法,如“皴、擦、点、染、描、托、飞、白”,还有别具一格的署名、押印、装裱、收藏方法,以及相对集中的题材和富有哲理的理论。

正因为如此,在很长时间内中国画保持稳定的基本面貌、相似的样式风格和统一的文化精神,成为世界艺术宝库中不可或缺的一部分,影响广泛而深远。尤其是,埃及、巴比伦、希腊、罗马等文明古国,文化都已经中断,唯有中国文化绵延不绝,千百年前的中国画作品至今仍然留存,闪耀着灼灼的光辉,照亮了全世界,其永恒的价值可谓举世无双。

这里的举世无双,并非夸张,著名美术史家俞剑华先生曾经总结出中国画二十多个方面的价值。普通意义上有:历史、地理、政治、宗教、商业、经济、社会、民生的价值;教育意义上有:人格之修养、思想之纯洁、选择力之养成、组织力之锻炼、想象力之增加、观察力之发展、模仿力之充实、创造力之发挥;特别意义上有:复兴民族、改进西画、补助书法、文学趣味……

例如,古代衣冠服装、车骑舆马、奇禽怪兽、风俗习惯等,都可以从历代中国画中领略

体察；大江南北地质差异，山川河流来龙去脉，也可从中国画中推测研究；更不必说中国画讲究书、画、印三绝，“画中有诗、诗中有画”，其中潜藏着深邃的哲学、人文、宗教、民族精神。

如此博大精深的艺术宝藏，难怪引无数文人墨客尽折腰。

从题材来说，中国画分为很多门类。

东晋顾恺之《论画》中最先分为四类：人物、山水、狗马、台榭（凡画，人最难，次山水，次狗马，台榭一定器耳，难成而易好，不待迁想妙得也），唐张彦远《历代名画记》中分为六科：人物、屋宇、山水、鞍马、鬼神、花鸟，北宋《宣和画谱》分为十门：道释门、人物门、宫室门、番族门、龙鱼门、山水门、畜兽门、花鸟门、墨竹门、蔬果门。

后来南宋邓椿《画继》把中国画分为八类：仙佛鬼神、人物传写、山水林石、花竹翎毛、畜兽虫鱼、屋木舟车、蔬果药草、小景杂画。清初著名的《芥子园画传》分为四科：山水、梅兰竹菊、花卉翎毛、人物。20世纪以来，理论界通常把中国画分为人物、山水、花鸟三大类。

山水画萌芽于晋。

在晋宋时期宗炳《画山水序》中，已经有“峰岫峣嶷，云林森渺”的创作记录。不过，最初的水画，或者是地图说明一类的样式，如杨修的《两京图》、戴勃的《九州名山图》、戴逵的《吴中溪山邑居图》等；或者是人物画的背景，例如传为顾恺之《洛神赋图》和《女史箴图》中的山水部分。

不过，虽然是萌芽，但有关山水画的理论体系已经逐步建立。而且，值得关注的是，道家思想从一开始就在不知不觉中浸入绘画理论之内。道家的祖宗老子、庄子，虽然不是山水画家，但却对中国艺术，尤其是山水画的创作与欣赏产生了巨大的影响。

南北朝时期山水画发展不快。由于初兴于画坛，社会需求不足，创作技法上也不是很成熟，所以成就一般，甚至可以说是停滞不前。

隋唐时期，山水画开始大兴盛、大繁荣。这一时期，国家统一，社会安定，政府大兴土木，需要大量的设计图和装饰画，文人也主动加入山水画创作队伍，无论是技法，还是思想，都比画工要强得多。最值得肯定的是，这个时期山水画开始有意识地“图真”，即真实描绘画家眼中所见的山川形象，提出了“外师造化、中得心源”的重大命题。

生机勃勃的艺术实践，孕育出后世山水画的两大主要体系：青绿山水与水墨山水。隋代的展子虔、董伯仁、郑法士、杨契丹，唐朝的李思训、李昭道、王维、张璪、毕宏、郑虔、王默、王宰、卢鸿、项容、吴道子等名家，在当时都各有不凡表现。

山水画高度成熟并居于画坛首位，是在五代。

唐末是山水画高度成熟的起点，孙位《高逸图》中的几块石头，已经可以清楚地看出成熟的程度。五代宋初产生了一批山水画大家，其中的荆浩、关仝、董源、巨然、李成、范宽等，

几乎可以说是前无古人、后无来者。

荆浩、关仝合称“荆关”，表现北方山水很有特点；董源、巨然合称“董巨”，表现南方山水堪称典范；李成、范宽则是北宋初画坛的“文武二将”，双子星座，照耀千古；关仝、李成、范宽又合称宋初“北派山水三大家”，被评价为“三家鼎峙，百代标程”。

在随后到清初的近千年间，山水画一直居于中国画主流地位，不仅山水画坛成为文人画家自由驰骋的最主要领地，而且历代画论主要论山水，历代画法、画风、画派演进，也主要在山水。

五代宋初山水画，侧重于生动再现客观对象，画家们通过高超的笔墨技巧，在绢纸上创造出真实山水“可游可居”的意境，精细谨严描摹自然的审美心态，反映出崇尚理性和追求现实主义的精神。

相比北宋初，北宋中后期略有逊色，但是成就也很突出。一方面，在著名皇帝画家赵佶的亲自领导下，一批院画家创作出很多精彩作品，如王希孟的《千里江山图》；另一方面，以苏东坡、米芾等为代表的文人画家，开创出山水画的崭新面貌，如米芾的“米家云山”。

另外还有一批宗法李成的画家，如许道宁、燕文贵、翟院深等，继承青绿山水传统又能推陈出新的王诜、赵令穰等，加上在理论和创作两方面都“独步一时”的郭熙，充分展示出北宋画坛的迷人风采。

因为时代原因，南宋山水画发生大的变化。半壁江山，偏安一隅，战事不断，直接影响了画家的精神和创作。“水墨刚劲”、“马一角”、“夏半边”成为南宋山水画的象征与代名词。

南宋山水画之变，肇始于李唐。李唐字晞古，本来不是喜欢创新的人，但是特殊的人生经历让他走到变法的前台。李唐之后，有刘松年、马远、夏圭等代表性人物，李、刘、马、夏合称“南宋四大家”，在山水构图与笔墨技法上有鲜明特色。

当然，南宋山水除了“水墨刚劲”，也有“青绿巧整”，虽然青绿派影响不及水墨派，但在南宋也曾盛极一时，其中杰出画家是赵伯驹、赵伯骕兄弟，合称“二赵”，把青绿山水推向一个崭新的高度。

从北宋中后期到南宋，山水画坛由“写真、传神”开始转变为重视临摹、复古，“范本”的真实开始取代现实山水的真实，“师造化”开始转向“重心源”，山水画创作开始趋于程式化与写意性。

总体看，两宋山水如满园春色，让人应接不暇。除了上述名家，还有郭忠恕的界画清远、李宗成的取象幽奇、惠崇的小景点缀、江参的江山无尽、马和之的柳堤平淡、阎次平的水村牧放、宋迪的潇湘八景、释玉涧的湖山秀色，都各臻其长，蔚为大观。

元代，是山水画发展史上一个十分特殊的时代。

由于政治与文化的特殊性，导致文人社会地位十分低下；取消科举考试，让一代文人失去晋升之阶；风起云涌的农民革命，让文人受到打击之余，还要维护不感兴趣的社会，增

加了精神的苦闷,这些都迫使一批文人在书画中寻求精神的自由与生命的舒张。

元初最著名的画家是赵孟頫,一个全能型的大师,对传统有十分透彻的理解,倡导“托古改制”,本人“荣际五朝,名满四海”;还有高克恭,继承米芾、董巨,用米点法画高山大岭,前所未有,后世影响也很大。

元朝最具代表性的山水画家是“元四家”:“大痴道人”黄公望,彻底改变南宋后期的陈陈相因,开创一代风貌;“梅花道人”吴镇,字仲圭,一生最爱画《渔父图》,“元气淋漓障犹湿”;“黄鹤山樵”王蒙,技法全面纯熟,画尽江南山水的繁复和郁茂;出尘绝俗的倪瓒,开创“一河两岸”式构图,清幽简淡之至,“高逸”绝后空前。

由于元代一大批文人的全身心投入,把宋人重造化、重理性进一步转化为重心源、重意象,强调画家主观感受与个性抒发,强调画面意趣和笔墨风格,强调“逸笔草草”、“不求形似”,最终使得元代山水画成为中国山水画抒情写意的最高峰。

明代开始,山水画派别林立,从明初的浙派,到后来的吴门画派,再到苏松派、华亭派、云间派、松江派、武林派,以及清朝的新安画派、宣城画派、金陵八家等,派系斗争激烈,关系错综复杂,但是大师级的画家不多。

除了画派林立,还有理论交锋。其中董其昌为主提出的“文人画”、“南北宗论”,给历代画家分门别类,评鉴高低,在画坛掀起轩然大波,至今异议不断。

明朝最有成就的山水画家是“明四家”:沈周、文徵明、唐寅、仇英,也称“吴门四家”;清朝最有势力的画家是“四王”:王时敏、王鉴、王翥和王原祁,“四王”交游广、门生多,以仿古见长,得到皇族权贵的高度尊崇。

清“四王”之外,比较出色的山水画家还有龚贤,开“金陵画派”,喜欢用积墨,画风浑厚苍润,黑白对比别致;吴历,出于王时敏之门,虞山派巨子;恽寿平,很早就卓然成家,与王翥交好,因王翥山水日进,改为专攻花卉,其实山水不亚于王翥。画史上通常把吴历、恽寿平与“四王”合称“清六家”,代表清朝山水画坛的“正宗”。

但清朝山水画最高成就不在“清六家”,而在清初的“四僧”:渐江、朱耷、髡残和石涛。

渐江,法名弘仁,新安派画家之首,作画清、冷、静、幽之极;朱耷,号八大山人,花鸟画有惊人成就,山水也别具特色,下笔恣纵,不拘成法;髡残,山水喜欢干笔皴擦,墨气沉着,画风苍辣;石涛,用笔奇崛,画法多变,最具创新精神。

髡残号石溪,与石涛并称“二石”。在当时“家家子久、人大痴”的沉沉暮气中,“二石”用他们的奔放、恣肆,为画坛吹来一股新风。尤其是石涛,“搜尽奇峰打草稿”,影响直至当代,悠悠不绝。

总的来说,明清山水写实精神进一步式微,探索笔墨自身的规律性大大超过了追求现实山水的真实性,主观情绪压倒一切,个性特征也空前凸显,画家们集前人之大成,“以元人笔墨,运宋人丘壑,而泽以唐人气韵”,最终构成了“魏晋尚气、隋唐尚意、两宋尚理、元

人尚境、明清尚趣”的逻辑形态。

中国古代山水画史的演变历程与重要画家情况大致如此,读者也可从《引言》开篇的打油词中略见一斑。

如果还有要强调的,那就是欣赏中国山水画,始终要与中国哲学联系在一起。中国哲学儒、道、释三家融合,对山水画影响最深的是道、释思想,山水画家与道家、释家有着不解之缘,知道、释思想,知山水画一半。

在中国的诸子百家中,以孔子为代表的儒家,一贯以“齐家、治国、平天下”为己任,在文艺上主张“文以载道”;以老庄为代表的道家,则主张“怡悦情性”、“自我陶冶”。后世重要画家大多有隐逸思想,与道家主张比较合缘。

例如,老庄赞同素朴,反对绚丽,老子说“五色令人目盲”,庄子说“五色乱目”,“朴素而天下莫能与之争美”,所以青绿山水在早期流行过一阵子以后,摒弃“五色”的水墨山水成为正统,在“玄之又玄”的一片墨色中潜藏着“众妙之门”。

又如,老子主张“复归于朴”、“如婴儿之未孩”,庄子主张“游心于淡”、“独与天地精神相往来”,所以不少山水画家喜欢隐居,有山林之想,作画讲究简远、清淡、柔润,反对剑拔弩张。

至于与释家的关系,一方面,古代山水画家很多本身就是和尚,如巨然、惠崇、清四僧等;另一方面,山水画家论佛参禅,比比皆是,王维就是突出代表。“松室夜灯禅影静,莎庭春雨道心空。”那些士大夫们即使立身为儒,心境也时刻与道、释保持着千丝万缕的联系。

山水画独立于人的觉醒及对自然重视的时代。因为觉醒与重视,那些士大夫们开始参与到以前只有画工、画匠才从事的绘画创作之中,用道、释思想画山水、观看山水画,不仅仿佛亲身游历自然山水,而且还能借助山水画来“澄怀味道”,体味山水中隐含的人生哲理。

“云满山头树满溪,春风浩荡绿初齐。若教此地容高隐,我亦移家傍水西。”清代“扬州八怪”之一高翔的题画诗,成为诠释中国文人士大夫精神世界的一面镜子,也成为理解山水画的一架桥梁。

这篇引言已经很长,不再多说。接下来,我会用风趣幽默的笔调,与大家一同作一次美的巡礼,在落英缤纷的山水画世界里撷取最为华彩灿烂的一些片断,一同感受古老中华文明的呼吸,您准备好了吗?

目录

自序 〇〇一

引言 〇〇一

一 古今山水第一图——〔隋〕展子虔 〇〇一

二 江帆楼阁崛起初——〔唐〕李思训 〇二二

三 北派画风看匡庐——〔五代〕荆浩 〇三三

四 平淡江南观待渡——〔五代〕董源 〇三三

五 世间已无李营丘——〔五代〕李成 〇四六

六 壮美何曾范山头——〔北宋〕范宽 〇五七

七 林泉高致郭淳夫——〔北宋〕郭熙 〇六七

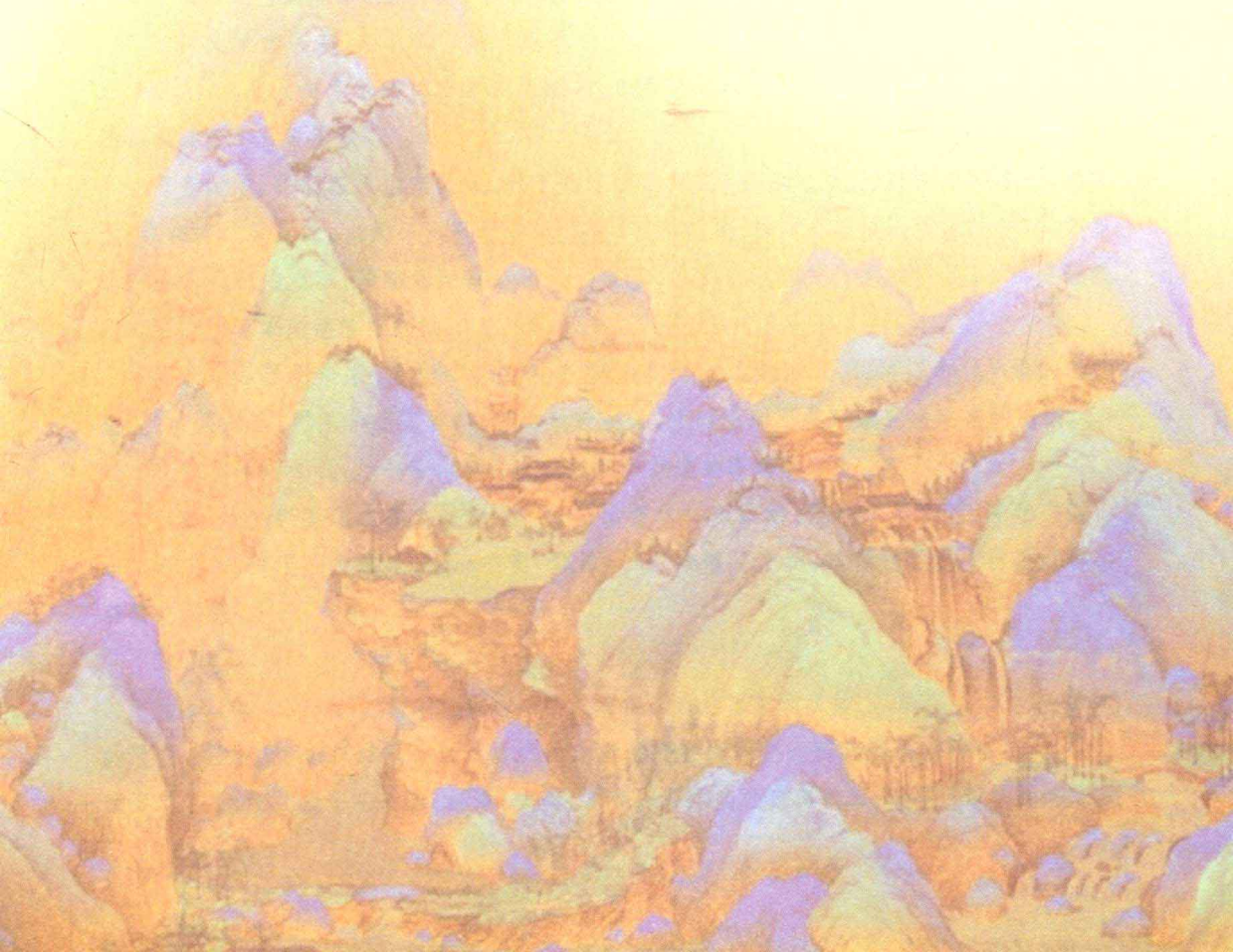
八 千里江山为谁哭——〔北宋〕王希孟 〇七八

九 松风万壑李晞古——〔宋〕李唐 〇九〇

十 溪山清远半边逐——〔南宋〕马夏 一〇二

十一 何处人间有悔尤——〔元〕赵孟頫 一二五

十二 富春山居是大痴——〔元〕黄公望 一二六

十三 山樵技法最纯熟——〔元〕王蒙 一三八

十四 云林高逸出尘俗——〔元〕倪瓒 一四九

十五 落花诗意常知足——〔明〕沈周 一五九

十六 粗文细文归一途——〔明〕文徵明 一七二

十七 烟花队里醉六如——〔明〕唐寅 一八二

十八 画坛异才仇实父——〔明〕仇英 一九二

十九 一代正宗才力薄——〔清〕四王 二〇四

二十 江山代有才人出——〔清〕四僧 二二七

余论 二三二

附录一 古代山水画传承示意图 二三三

附录二 主要参考书目 二三四

后记 二三七

校对补记 二三八

[隋]展子虔

— 古今山水第一图

一般认为，艺术与人类同时诞生。人类最早的艺术是石器艺术，其后是彩陶艺术。

中国最早的彩陶艺术，出自仰韶文化。1921年，瑞典学者考察河南渑池仰韶村，发现一些陶器表面有彩画的痕迹，这也许可算中国绘画的肇始，时间大约为公元前5000—前3000年。从那时起到中国画比较成熟的隋唐，其间创作的名画何止成千上万！

唐朝艺术理论家张彦远曾经写过一本很著名的书《历代名画记》。该书是中国最早的绘画史作，号称“画史之祖”。根据《历代名画记》记载，梁元帝因为战乱，曾让手下人高善宝把其收藏的名画法书和典籍24万卷一烧了之，后来有人从灰烬中拣出一些残留书画，竟达4000余轴。可见中国早期艺术作品数量之多，令人惊异。

但在漫漫时间长河中，经历过无数战争、动乱、变迁、灾荒之后，那些记载人类最初审美意绪的法书名画，很多已经缥缈无踪。

只有极少数、极少数的一些，在历史震荡与激变的夹缝中侥幸存活了下来，成为如今各大博物馆、研究院所、美术馆以及私人收藏家案头千金不易的珍品。

我们美的巡礼从哪里开始呢？不妨就从中国现存古代最早的卷轴山水画《游春图》开始。

《游春图》相传为隋朝展子虔之笔。

隋朝展子虔，画史上极其重要的一位画家，作画题材广泛，其人物画《北齐后主幸晋阳宫图》被誉为“唐画之祖”。其实，他的山水画《游春图》更可以称为“中国古代山水画之祖”。因为，《游春图》反映了中国隋唐时期山水画的风格和水平，是山水画由萌芽趋于成熟的里程碑，开启了“青绿山水”画派的新时代。

《历代名画记》 中国画史传著作之一。唐代张彦远著。成书于大中元年(847年)。共十卷。前三卷通论画学，并记述长安、洛阳两京和外州的寺观壁画，以及古书画的跋尾押署、宫廷和私人的收藏印记等，后七卷为从轩辕开始到唐会昌元年(841年)之间画家三百七十多人小传。该书论述简要，吸取前人评论研究成果，参以己见，征引注明出处，兼收录若干画家的画论，为存世同类著作最早者，后人尊为“画史之祖”。

展读《游春图》，我们既为早期山水画的成熟面貌而惊叹，也为这样一帧杰作能够流传一千多年而庆幸。但有专家指出，《游春图》其实还不能算独立的山水画，她只是一幅建筑设计的效果图，一幅隋唐时期建筑的效果示意图。

其一，这幅图从大小上看，纵43厘米，横80.5厘米，与唐五代很多“正宗”的山水画相比要小得多。

例如：荆浩的《匡庐图》纵185.8厘米，横106.8厘米；关仝的《关山行旅图》纵144.4厘米，横56.8厘米；巨然的《秋山问道图》纵156.2厘米，横77.2厘米；范宽的《溪山行旅图》纵206.3厘米，横103.3厘米……

作为建筑的效果图，无需画得很大，主要把建筑的位置、周围的环境、所处的氛围画出来就可以了。

其二，《游春图》中山水的表现还比较粗糙。

山水画，顾名思义，主要画山、画水、画树、画石……

《游春图》画山，只用线条勾勒一下轮廓就完了，轮廓线也谈不上很美；画水，也是用简单的线条勾画出波纹，由近及远，一条又一条。山谷之间似乎还有瀑布，但也只是用几根竖线摹拟了一点效果。

画树，基本上是一个模样。从树根开始，下面粗上面细，先分枝再分叉。大多数树没有树叶，少数有的，也只是用比较稚拙的笔触，列出形状相同的叶片，或者涂抹一大团色彩示意之；画石，基本上谈不到“石分三面”，缺乏立体感，石头和山的配合，和树的穿插，和草木的协调，都还谈不上。看上去，也就是一个大概印象。

展子虔 隋画家。历北齐、北周。在隋任朝散大夫、帐内都督。擅画人物、车马、台阁。人物描法细致，以色晕染面部；写山川远近，有咫尺千里之势。曾在洛阳、长安、江都等地寺院绘佛教壁画。作品《游春图》为现存最古的卷轴山水画（一说为唐摹本）。

青绿山水 中国山水画两大体系之一。通常是指用矿物质石青、石绿作为主色的山水画，有大青绿、小青绿之分。前者多勾廓，少皴笔，着色浓重，装饰性强，后者在水墨基础上薄施青绿。广义的青绿山水还包括石青、石绿之外再加泥金作为主色，用于勾染山廓、石纹、坡脚、沙嘴、彩霞以及宫室、楼阁等建筑物，也称金碧山水。

图1.1 [隋]展子虔《游春图》卷 绢本设色 43×80.5厘米 北京故宫博物院

隋展子虔《游春图》，宋徽宗题字，元冯子振题七言歌行为跋，国初我高皇又和歌一篇，奇宝也。其山水重着青绿，山脚则用泥金，山上小林木以赭石写干，以水沉靛，横点叶。大树则多勾勒，松不细写松针，直以苦绿沉点，松身界两笔，直以赭石填染而不作松鳞。人物直用粉点成，后加重色于上，分衣褶，船屋亦然。此殆始开青绿山水之源，似精而笔实草草，大抵涉于拙，未入于巧，盖创体而未大就其时也。

——〔明〕詹景凤《东图玄览编》

尤其，远山上的丛树用浓重的花青团点，一簇一簇的，很特别，是后来山水画没有见过的，为什么画得这么青黑，一团又一团，也还是求一个效果而已。

其三，在画面右上角，远山之间有一栋房屋，两进，用红笔勾出外轮廓，很醒目，不仅可以看清外面的门，还能看清里面的台阶；靠近左边有一座桥，桥栏也用红笔，很醒目；旁边还有一处四合院，院子通往刚才的桥，再通往远处的两进房屋。

再近一些，还有一座院落，甚至能看到一个人倚在门框上，一个美女。

这样就清楚了：

远处有山，有云彩在山间缭绕，是祥云；山间有隐约的瀑布，挂在前川。

山脚下有树，早春时节，树还没有长出新叶，但个别树梢已开始增添一团绿影；隔着远处山和树的，是中间一大片的水。因着这一大片的水，又把观者的视线拉近到左下角的另一片山林；这一大片水，清风徐来，水波不兴，有游船在水面摇曳。河岸上，还有人骑马在闲逛。

好一派风和日丽的春光！

在如此优美的风景区，正好可以建一栋别墅，而且就建在山林之间。在瀑布旁边，可以再建一座四合院，在别墅和四合院之间，可以设计一座小桥。

晚上住在山间，可以听鸟鸣，看流泉，闻花香。白天，可以坐游船，荡舟湖上，看清风拂过水面，微微泛起涟漪，看枝头新绿，领略无穷春意。

可看、可想、可游、可居……如此建筑效果设计，挺好，真的挺好。

早在1500多年前，这么精心地画建筑效果图，不是没有道理的。

图1.2 《游春图》局部

图1.3 《游春图》局部

隋朝初立,大兴土木,当时都城长安是世界上最大的城市。从现在西安的旧貌还依稀可见当初的设计情况,东西南北,横平竖直,道路谨严,城墙规范,十分有条理。

隋炀帝是个喜欢享受的人。除了花大力气搞好都城的建设,他还从洛阳到扬州建了离宫40座,便于出行游玩,让工部尚书宇文恺负责工程设计。

由于隋炀帝不是位好伺候的主子,作为当时著名城市规划兼建筑工程专家的宇文恺自始至终陪着一百个小心。每次开工前,他都要把离宫所建设的位置和周围山水情形用图画摹写下来,而且每次都会画很多幅,让杨广这位帝国董事长挑选,竞标成功,再按图施工。

摹写图画,当然要挑一些能画的人,展子虔就是一个不错的人选。

现在已经难以考证,我猜,没准就这样诞生了《游春图》。

当然,当时应当有成百上千幅这样的效果图,而且,可能有很多比《游春图》还要好看。但千年的战火、离乱、分合、世变后,能够留存下来的几乎没有了。

幸运的是,还是有这么一幅,留存到了宋代。杰出的皇帝画家徽宗赵佶看了十分欣赏,亲笔题写了六个字:“展子虔游春图”。

宋徽宗题字用的是其独创的瘦金体,很秀逸。但是,对于他的题写内容,近千年来还是有一些不同看法的,即使题写者是皇帝。

《游春图》不假,画幅的内容在那里摆着呢,当然你愿意叫《春游图》也行。但究竟是否是展子虔的手笔,似乎并不很确定。

展子虔,隋朝画家。生卒年不详。

翻开中国画史,很多著名画家生卒年不详。例如:

李昭道,唐初著名山水画家,世称小李将军,青绿山水的开创人之一,生卒年不详;张萱,唐中期著名人物画家,生卒年不详;郑虔,唐中期著名山水、人物画家,玄宗因为他进献诗篇、书法、绘画,都绝佳,所以亲题“郑虔三绝”,用现在话说,那可是最高领导都作出重要批示、给予表扬的角色,生卒年不详;周昉,唐中期人物画家,佛像画四大家之一(其余三家分别为曹仲达、张僧繇、吴道子),生卒年不详;孙位,晚唐画家,《高逸图》作者,生卒年不详。

董源,五代画家,南派山水画创始人之一,生卒年不详;荆浩,五代山水画家,山水画论重要专著《笔法记》的作者,生卒年不详;关仝,五代画家,北派山水三大家之一,生卒年不详;范宽,五代宋初山水画家,北派山水三大家之一,生卒年不详。