

中国工笔画解析

精品原作·范本临摹·步骤图解

宋代山水点景人物

张东林 郭福深 绘

天津杨柳青画社

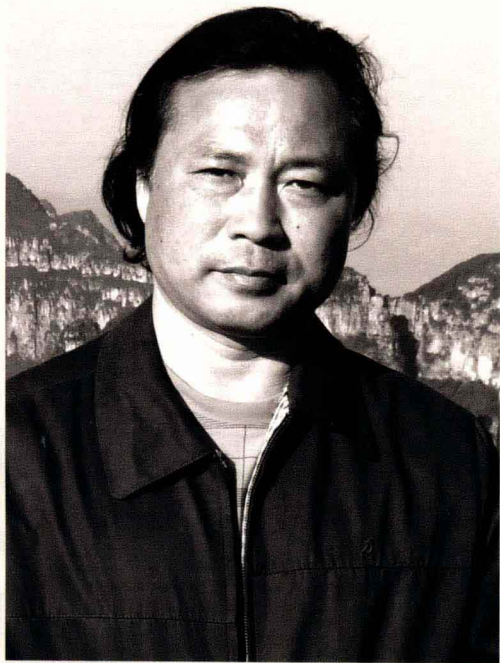
中国工笔画解析

宋代山水点景人物

张东林 郭福深 绘

天津杨柳青画社

张东林

号致远堂主人、老雨。毕业于天津工艺美院，主攻山水，亦涉足人物、花鸟。现为安徽省政协委员、中国美术家协会会员。作品曾多次入选中国美协主办的全国美展，并多次获奖。

郭福深

中国美术家协会天津分会会员，天津市政协书画艺术研究会会员。著有《国画蔬果》、《水墨山水》、《工笔画山水泰山画谱》等书。

图书在版编目 (CIP) 数据

宋代山水点景人物 / 张东林, 郭福深绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2012.11
(中国工笔画解析)
ISBN 978-7-80738-987-3

I. ①宋… II. ①张… ②郭… III. ①工笔画—山水画—国画技法—中国—宋代 IV. ①J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 245115 号

天津杨柳青画社出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 北京天成印务有限责任公司印刷

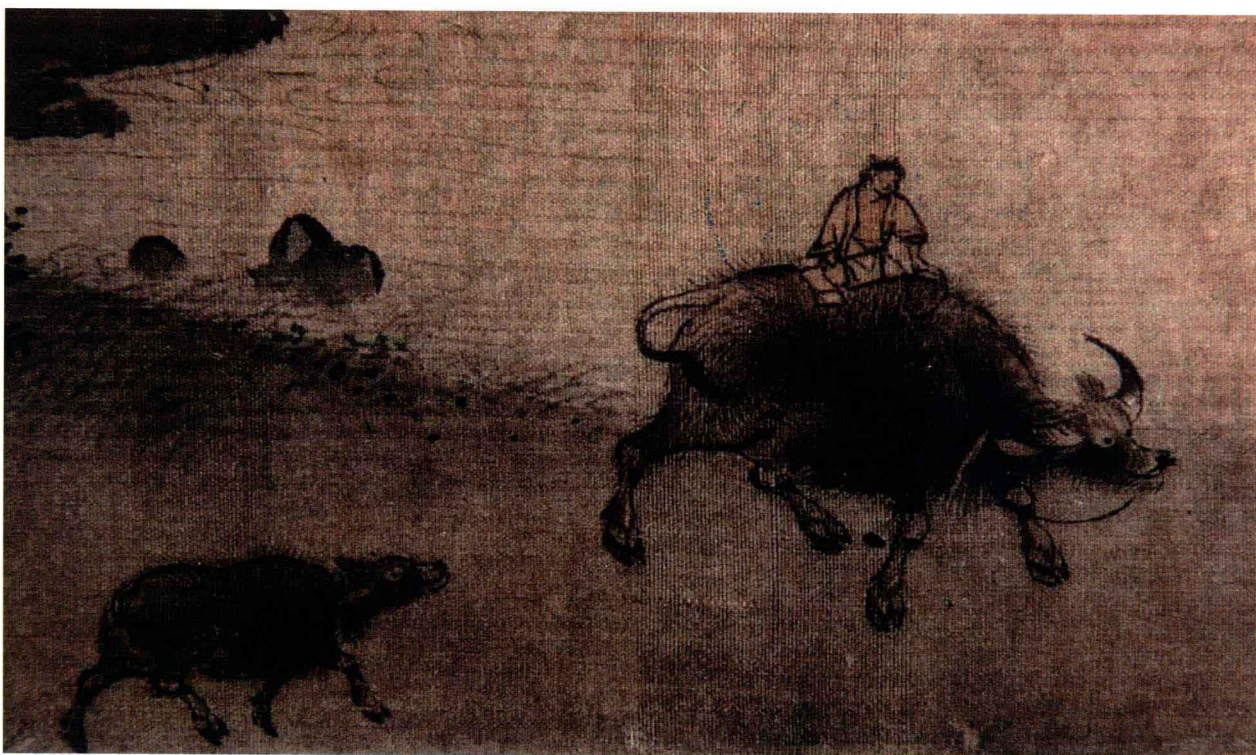
开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 4 ISBN 978-7-80738-987-3

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—4 000 册 定价: 28 元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968

编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

《溪畔归牧图》

宋 佚名

全图写牧童放牧还家的情景，牧童骑在大牛背上，大牛后面尾随着一头小牛，两头牛缓慢前行，十分惬意。整幅作品取半边构图，重点在刻画左下角的树木，牧归的人和牛为整幅画面增添了生趣，牛走向画外，给人以无尽的遐想。通过运用不同形态的点子及疏密变化表现树木的层次，树冠外轮廓较见笔。点景的牧童和牛刻画得栩栩如生、神态自若，足见作者对生活的观察细致入微。

《高士观瀑图》

宋 马远

马远（1190年—1279年），字遥父，号钦山，南宋著名画家，画院待诏。原籍河中（今山西永济），出生于钱塘（今浙江杭州）。画面左下角落款“臣马远”。画中近景大石突兀，远景峭壁光滑，飞瀑从峭壁间流出，一位高士由侍童陪伴，扶栏俯身观看山间景色。画面左侧绘有一棵弯曲怪异的松树，笔法劲健，枝干以瘦硬线条向下斜拖，表现了“拖枝马远”之风。

《山径春行图》

宋 马远

画面左下角款署：马远。右上角题诗云：“触袖野花多自舞，避人幽鸟不成啼”。传为宋宁宗所书，结体似宁宗妹妹杨皇后。此画以题诗的意境为中心，描绘一高士在童子的陪伴下出游于柳岸，童子抱琴在后，被惊动的两只小鸟，一只飞到空中，一只落于枝上。柳枝飘摇，春暖花开，一幅春意盎然的景象。

《松下闲吟图》

宋 马远（传）

画面左下角题有“臣马远”款。一个隐士侧身倚栏在松树下欣赏风景，空中有一仙鹤飞来，表现了远离闹市、悠然自得的归隐生活的状况。前景一棵松树有冲天之势，非常突出，树干皴以圆形“松鳞”，车轮形松针点缀在松枝上，松下石几上铺陈着纸砚，一童子侍立其旁。画面右侧石后绘有一丛竹子，以“个”字、“分”字写出竹叶。整幅作品设色淡雅、意境悠远。

《举杯邀月图》

宋 马远

此图描绘一隐居山林的高士，饮酒赏月的情景。高士独自一人，只在不远处隐约有一童子相陪。画中梅树枝干的勾勒，笔笔见功力。梅枝后的山石用斧劈皴法画出，经墨色渲染，烘托出夜晚的气氛。月和人在画面中成对角之势，一轮明月被山石掩盖一半，以山石之暗衬托出明月皎洁，可见作画之人用足心思，巧妙经营，细心刻画，才有此意境。

《石壁看云图》

宋 马远

图中左下边署有“马逵”二字款。据学者考证，马逵无作品传世，故改为马远作。画中的高士持仗立于岸边，观看对面的奇幻景色，人物着白衣，线条简练，动作自然。高士对面的乌云遮住了石壁，水面的界限已经模糊不清。石壁和岸边生长的小树、丛竹为整幅画面增添了些许生气。

《梅间俊语图》

宋 马远

马远与李唐、刘松年、夏圭并称“南宋四家”，又与夏圭并称“马夏”。画中绘有三位人物，两位高士正倾心交谈，左边高士身后立一小童子。画面左侧向右伸出一株梅树，梅枝曲折，姿态生动，点名画意。

《溪头秋色图》

宋 马麟

此画又名《骑鹿妃嫔游湖图》，署款“臣马麟”。马麟，南宋画家，马远之子。擅画人物、山水、花鸟。此画为半边式构图，画中有大面积空白，表示天和水，给观者无尽的想象空间，画面右下为岸边小径，一骑鹿仙人正从山后绕过。皴擦点染的山石，刻画得十分厚重，两组小树恰到好处地点缀于画面之中，树上点乱略带黄色的树叶，以表秋天的到来。

《孔子见荣启期》

宋 佚名

此画无款，据传出于马远手笔。这是描写孔子游泰山，巧遇荣启期的情景。荣启期正向孔子请教，交谈之后体会到知足常乐的道理。在画面右边，荣启期坐于树荫下的平台上抚琴，孔子及其弟子前来拜访，孔子出游的车队在画面左边山石之后。人物刻画细致，造型准确，形象生动。构图饱满，人物的聚散、虚实等关系明确，画中虽然人物众多，但主次分明。

《柳塘泛月图》

宋 佚名

此图无款，旧题赵希远柳塘泛月。一游船停于荷塘之中，右边一童子持杆撑船，船中一位头戴纱帽的高士悠闲地坐着，船上其余的两位童子分侍高士前后。画面以荷塘为主，绿绿的荷叶充满了水面，一派生机勃勃的景象。左侧岸上的柳树枝叶也十分茂盛，不仅加强了夏天的凉爽，还增加了画面的层次，右上方一弯新月，以点明画题。

《湖畔幽居图》

宋 夏圭（传）

此幅作品的主题是描写林泉居士的生活场景。画面左下近景为山脚，竹林丛生，湖上有一座小桥，湖畔有几间小屋，主人正走过小桥出门游玩，桥下流水湍湍，仆人在门前打扫。远处山石树木在云烟之间若隐若现。整幅作品达到了可观、可居、可游的意境。

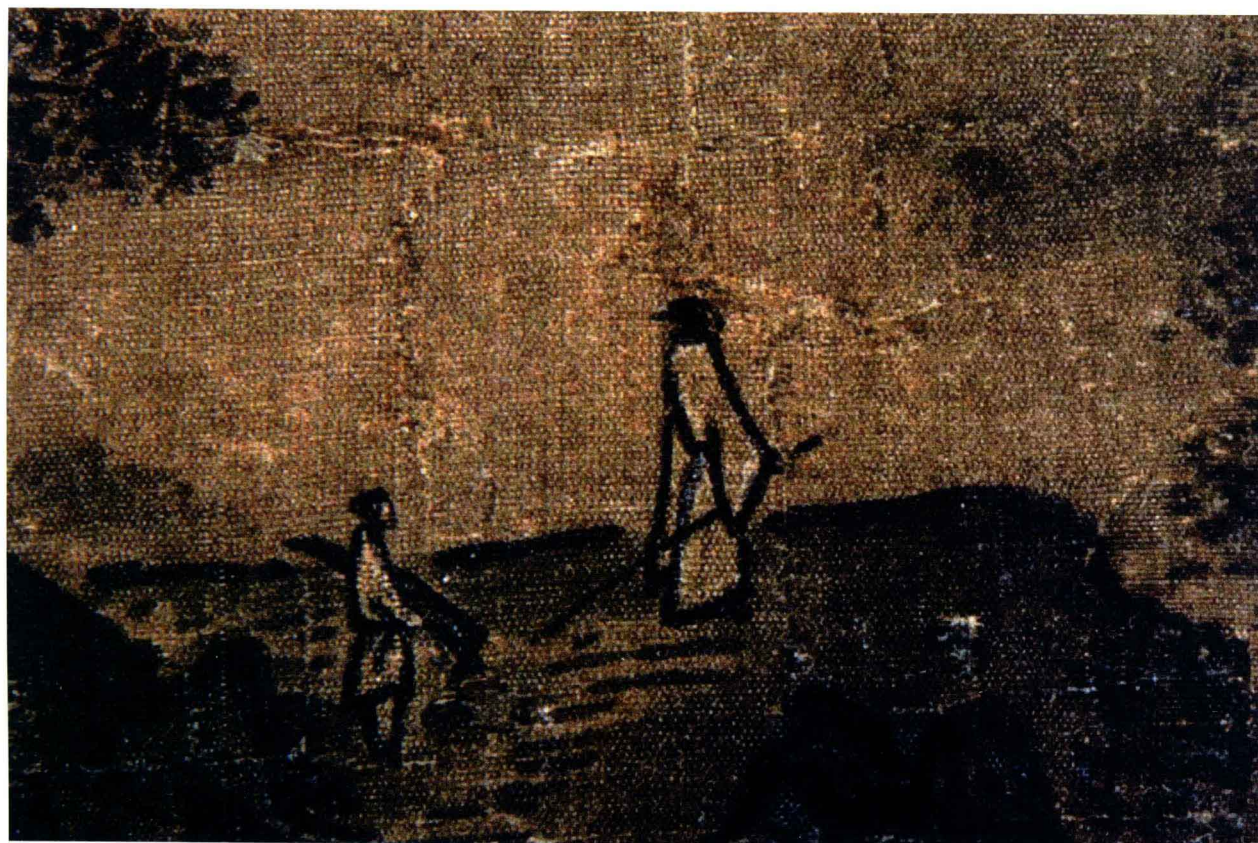

《临流抚琴图》

宋 佚名

此图无款，旧题签“夏圭临流抚琴”。画中表现古树旁有一人坐于岸边，正在抚琴的情景。老树占画面较大篇幅，茅舍隐现于树后，对岸小溪弯弯曲曲，湍湍流淌。意笔写枝干，点虱树叶。墨笔先勾勒岸边土坡的轮廓，墨未干时以水笔接染，后再加皴擦。全画笔法劲健有力，墨色酣畅淋漓。

《观瀑图》

宋 佚名

“仁者乐山，智者乐水。”在山水画中以观瀑为主题的作品很是常见，本幅就是其中之一。画中描绘一位高士持杖立于山坡，遥望远山瀑布，身后随一侍童。远山山势高峻陡峭，气势雄伟，可以体会出作者借高山表现心胸之博大。此图视野开阔、境界清幽、富有诗意。

《月色秋声图》

宋 马和之

马和之，钱塘人，宋代画家。他擅画山水、人物，自创“柳叶描”或称“马蝗描”，用笔流畅飘逸。此画表现一高士坐于岸边树下虎皮之上，似乎被某种声音所吸引回首观望的情境。画中人物、坡石、树木用笔皆为“柳叶描”笔法。画中还有赵子昂题诗两句，“白沙留月色，绿树助秋声。”诗情画意，珠联璧合。