

烁
勃拒霜盛

宣和殿御製并書

SONGDAIHUIHUYAYISHU

宋代绘画艺术

艺术的教育作用是在欣赏作品的过程中不知不觉地达到的
让人在赏心悦目当中提高人的精神境界

张书珩 李涛 主编

HUIHUA YISHU

中国绘画艺术全览

HUIHUA YISHU QUANLAN

远方出版社

中国绘画艺术全鉴

宋代绘画艺术

张书珩 李 涛 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

宋代绘画艺术/张书珩等编. - 呼和浩特:远方出版社, 2005.12

(中国绘画艺术全鉴/张书珩主编)

ISBN 7-80723-083-5

I. 宋... II. 张... III. 中国画-鉴赏-中国-宋代 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 128839 号

中国绘画艺术全鉴

主 编 张书珩等
出版发行 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
经 销 新华书店
印 刷 三河市灵山红旗印刷厂
开 本 850×1168 1/32
字 数 1900 千字
印 张 168
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-80723-083-5/G·53

定 价 540.00 元(全十八册)

远方版图书,版权所有,侵权必究。

远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

目 录

概 述

山水画	22
人物画	29
花鸟画	38

北宋前期绘画

山水画	47
风俗画	81
花鸟画	90

北宋中期绘画

小景山水	145
风俗画	152

南宋绘画

山水画	204
花鸟画	231
人物画	237

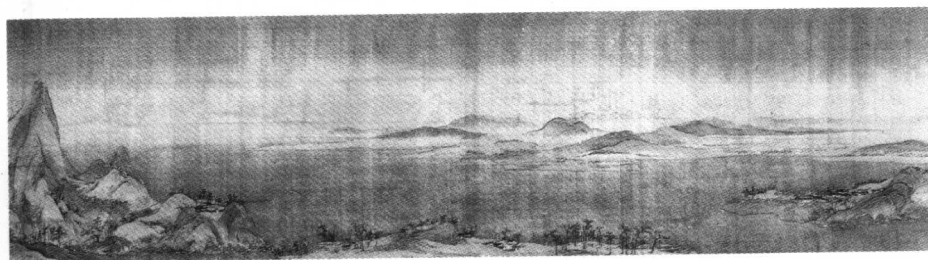
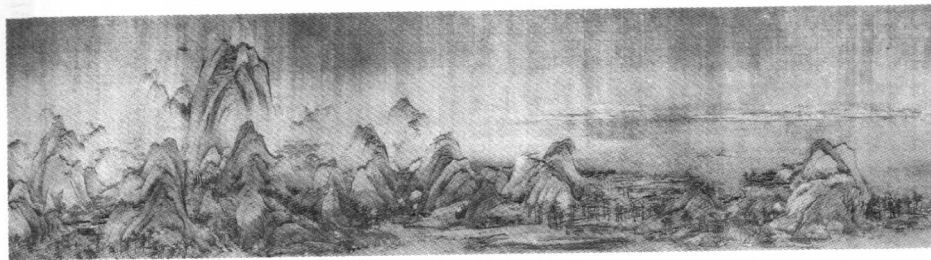
概 述

中国宋朝延续300多年，其绘画在隋唐五代的基础上继续得到发展。民间绘画、宫廷绘画、士大夫绘画各自形成体系，彼此间又互相影响、吸收、渗透，构成宋代绘画丰富多采的面貌。

北宋结束了五代长期纷乱的局面，中原与南方重归一统。为了防止重蹈五代藩镇割据的覆辙，统治者积极地推崇“文治”和优待士大夫阶层，造就了重文轻武的社会风尚。在绘画方面，皇家画院的创设、画学的兴办是宫廷绘画发展的标志，士大夫绘画的兴起以及适应民间需要的绘画的勃发也是这一时期绘画的特征。

山水、花鸟、人物的独立分科与协同发展，卷轴画、壁画、版画等多种绘画表现形式的争奇斗艳，以及画学思想上对“真”、“似”的倡扬，对文人画的讨论，都集中地反映了两宋绘画的发展成果。

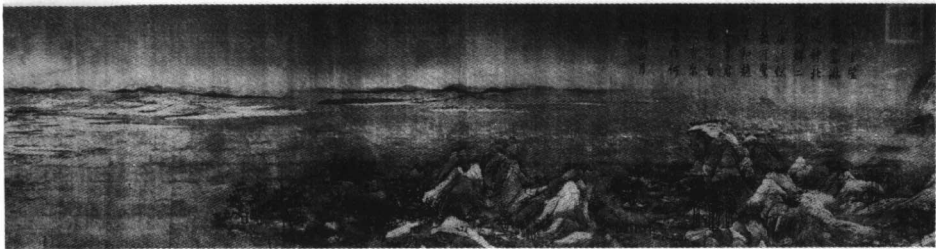
辽金是北方少数民族建立的政权，尽管契丹族、女真族本身有着自己的文字语言和源自游牧的风俗习惯，但是先进的汉文化仍对其产生了潜移默化的影响，上

千里江山图 王希孟 卷 绢本 设色 纵51.5厘米 横1191.5厘米 藏故宫博物院

自帝王下至民间，莫不为之风从。因此其绘画内容与表现形式既与其生活环境有关，与民族特有的艺术思想有关，同时也直接受到了唐、五代乃至宋代的影响，遂形成辽金绘画的特色。

在五代南唐、西蜀建立画院的基础上，宋代继续设立翰林图画院，以培养宫廷需要的绘画人才。北宋徽宗

时还曾一度设立画学。徽宗赵佶在绘画上具有较高修养和技巧，注意网罗画家，扩充和完善宫廷画院，并不断搜访名画充实内府收藏，导致了宫廷绘画的兴盛。画院画家与社会保持一定联系，但又受皇帝的制约，宫廷绘画带有明显的贵族美术的特色，既精密不苟，又在某些作品中有萎靡柔媚的趣味。画院集中了社会上的优

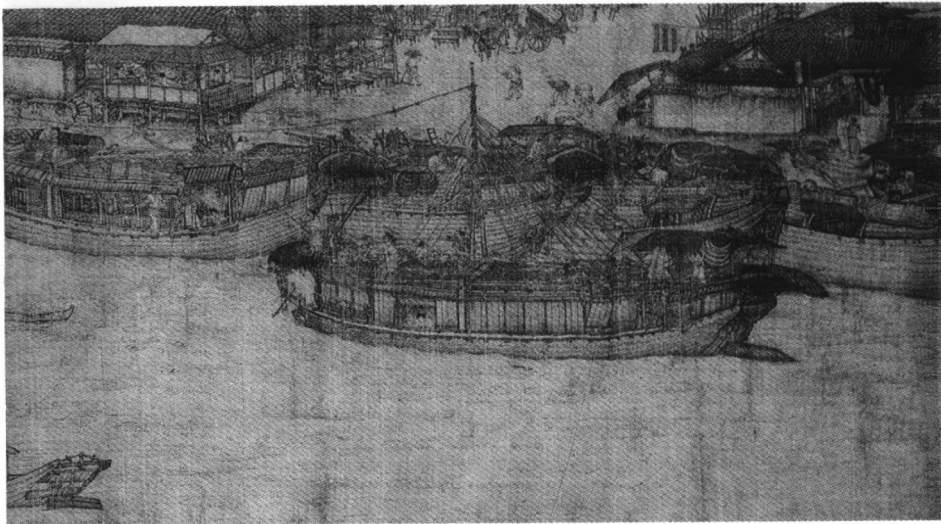

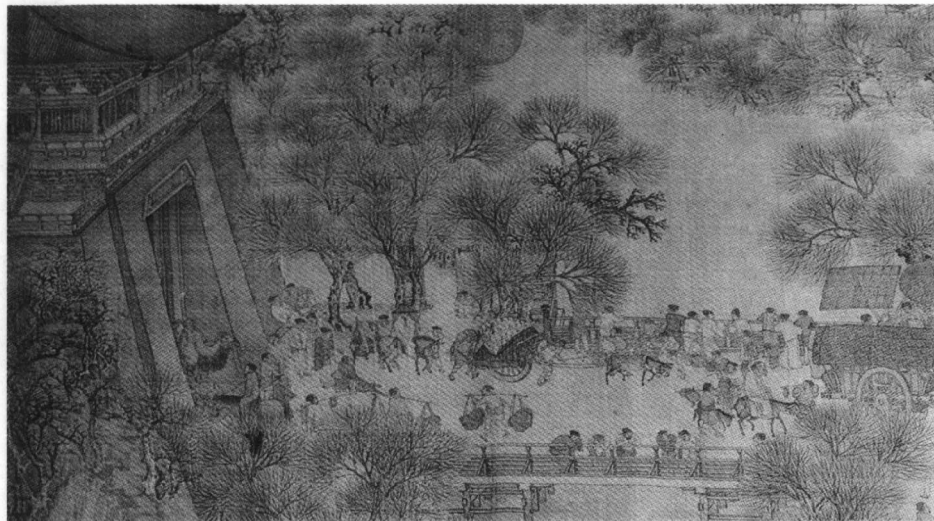
清明上河图（之一） 张择端 卷 绢本 淡设色 纵24.8厘米 横528.7厘米 藏故宫博物院

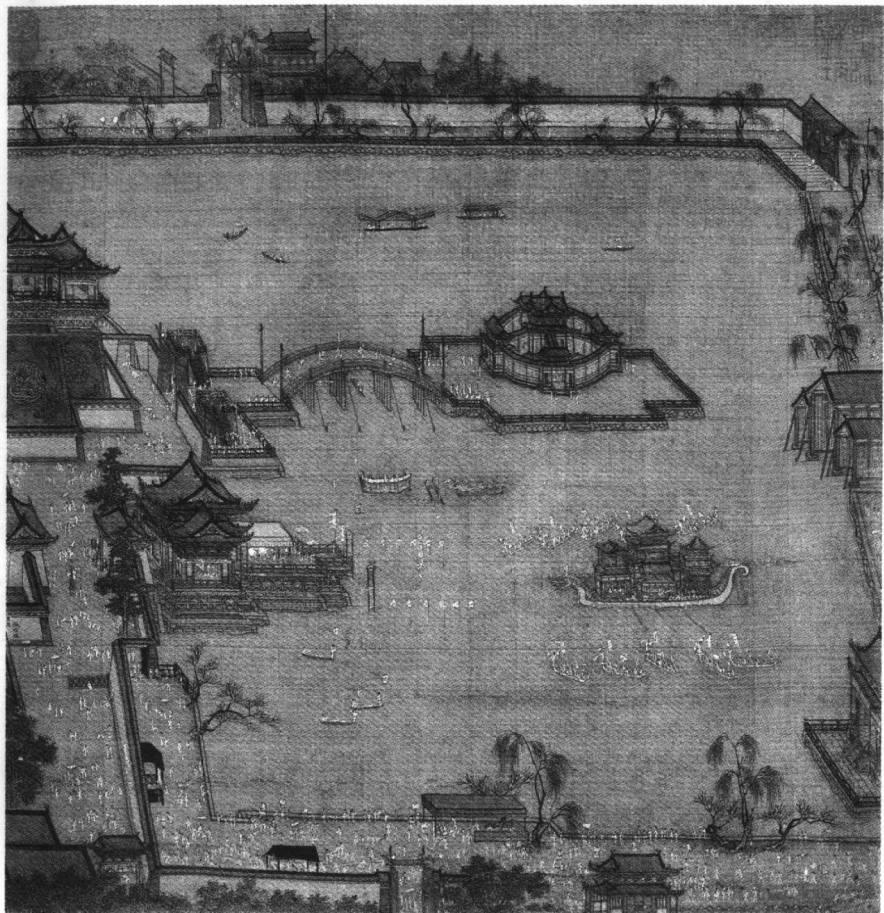
清明上河图（之二）

清明上河图（之三）

金明池争标图 张择端 绢本 设色 纵28.5厘米 横28.6厘米 藏天津市艺术博物馆

秀画家，体现了当时较高的水平，创作出如郭熙的《早春图》、《关山春雪图》，张择端的《清明上河图》、《西湖争标图》，王希孟的《千里江山图》，李唐的《采薇图》、《万壑松风图》，马远的《踏歌图》、《水图》等一大批成功的作品。

唐代出现的文人画，从北宋中后期以后形成巨大的艺术潮流。当时对绘画的收藏、品评和延纳画家作画已在上层文人士大夫中蔚然成风。更有不少文人亲身参加绘画实践，像诗词一样用以寄兴抒怀，在题材选择、形象处理及审美情趣上，都有自己的独特要求。他们在画幅上题字咏诗渐次增多，开辟了书画题跋的新天地，并能自觉地将书法艺术的表现形式引入绘画中，极大地丰富和提高了绘画艺术的表现手段。两宋时期文人士大夫中涌现了仲仁、扬无咎的墨梅，文同的竹，苏轼的古木怪石，米芾、米友仁父子的云山，赵孟坚的水仙等，成为后世文人画家追随学习的典范。此外较为著名者还有燕肃、晁补之、宋道、宋迪、蔡肇、张舜民等人。宋代的文人士大夫绘画影响到辽金地区，成为元明文人画发展的前导。

在绘画高度繁荣的基础上,绘画理论著述也大量问世。画史、画论、绘画赏鉴及收藏著录等著作大量流传,如《图画见闻志》、《宣和画谱》、《画史》、《林泉高致》等,成为今日研究古代绘画的重要文献依据。

宋代绘画的发展大致有4个阶段:

宋初100余年间,大体遵循五代绘画传统。北宋开国后,汴京一带成为绘画艺术中心,宫廷画院先后集中了来自西蜀的黄居寀、黄惟亮、夏侯延祐、赵元长、高文进等,南唐的董羽、厉昭庆、蔡润、徐崇嗣等及中原一带的王霭、赵光辅、高益等画家。院体花鸟画以黄家富贵体为规范,道释画中以吴家样影响最大,山水画以院外画家成就最高。此外,李成善画寒林平远,范宽善画崇山峻岭,许道宁善画平远、野水、林木,他们3人皆先后在不同方面,发展和丰富了荆浩、关仝的北方画派。以董源、巨然为代表的江南画派在此时期则影响不大。当时画院内外以山水画知名的还有燕文贵、翟院深、高克明、李宗成、屈鼎等,擅长宗教壁画的有王高文进、武宗元等,花鸟画则有赵昌、易元吉、王友等。这些画家的创作实践,酝酿着北宋绘画风貌的新变化。

玉楼春思图

佚名 纨扇 绢本 设色

纵24.4厘米 横25.8厘米

藏辽宁省博物馆

熙宁和元丰之际，出现了以李公麟为代表的鞍马人物画，以郭熙为代表的山水画，以崔白为代表的花鸟画。他们在内容及艺术上都展示出崭新的风貌，都具有精湛的技巧和深厚的修养。李公麟以单纯朴素的白描形式，精确地表现了不同阶层、民族、地域人物的特征，特别是在刻画士大夫生活形象和情趣上，获得极大成