

山水
Landscape

花鸟
Flower & Bird

人物
Figure

艺术公开课

宋画三讲

宋画，中国绘画的璀璨图像，震撼世界的东方之美。

曾孜荣 著

李公麟《西岳降灵图》
穿越回大宋，伴贵族出游
宋徽宗《写生珍禽图》
纸上闻鸟语，墨中透花香
夏圭《溪山清远图》
解山河密码，赏画中岁月

学院与中信美术馆联合推出
术公开课

中信出版集团 · CHINA CITIC PRESS

90分钟极简课程
一口气读完读懂

宋画三讲

曾孜荣 著

图书在版编目(CIP)数据

宋画三讲 / 曾孜荣著. -- 北京: 中信出版社,
2016.11

(艺术公开课)

ISBN 978-7-5086-6779-9

I. ①宋… II. ①曾… III. ①中国画—绘画研究—中
国—宋代 IV. ①J212.092.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 240470 号

宋画三讲

著 者: 曾孜荣

出 品 人: 王 斌

监 制: 中信美术馆

策划编辑: 徐芸芸

责任编辑: 时 光

营销编辑: 周剑箫

装帧设计: 赵 妍

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 北京图文天地制版印刷有限公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 9 字 数: 20 千字

版 次: 2016 年 11 月第 1 版

印 次: 2016 年 11 月第 1 次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-6779-9

定 价: 36.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由销售部门负责退换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

目录

第一讲 李公麟： 人物画《西岳降灵图》	5	魔术般的写实主义	80
斥候的故事	8	花鸟画的哲学——格物致知	81
鹰犬的故事	13	杏花的故事	86
前呼后拥与摇旗呐喊	16	祥瑞吉兆	90
鬼神加持	22	东方的“美第奇”	94
巴儿狗与团扇拂尘	27	第三讲 夏圭： 山水画《溪山清远图》	99
奢华车轿	32	长卷的秘密：“移步换景”	102
关于线描技法	38	“散点透视”与“三远画法”	114
“李侯画骨不画肉”	44	“皴法”是什么？	120
第二讲 宋徽宗： 花鸟画《写生珍禽图》	57	东方的“立体主义”	126
一幅画的命运	63	“小人儿”为何那么小？	130
花鸟画——人物与山水的陪衬？	66	“半壁江山”与“夏半边”	134
重视写生的画家	69		

宋画三讲

曾孜荣 著

中信出版集团 · CHINACITICPRESS · 北京

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

写在书前的话

曾孜荣

2007年，应张子康先生之邀，我有幸加盟北京今日美术馆的管理团队，就此与美术馆结下了不解之缘。其后九年，一直做美术馆工作，或是策划编辑艺术书刊，或为一些机构提供艺术讲座，接触的画作与高清图片可以说是不知凡几，也结交了许多艺术界的良师益友。

出版的艺术书籍与主持的讲座交流愈多，我自然有了一些感悟与归纳，古人说“观千剑而后识器，操千曲而后晓声”，大概就是这个意思。

可是，艺术界向来藏龙卧虎，且不说“云深不知处”的大家，就我自己认识的，沉浸学问之中数十年的行家手里也所在多有。所以，讲座虽一直不断在讲，但要公开出版自己的讲座记录，“敝帚自珍”这个心理上的“坎”很难迈过去。

另一方面，当今中国确实遇到了一个千载难逢的“文艺复兴”之机遇，爱慕艺术的朋友越来越多。而且大家似乎都有种感觉，以前脑海中关于艺术的记忆，西方的大师、名画占据了太多位置，而对于我们华夏民族的艺术印象，多少有些暗淡与模糊……

以我个人经验看，这个问题的产生，很可能是因为中国绘画的尺幅，常常是比较长的卷轴，不仅不便于公开展览，即使印在书上，图像也要缩小很多，远小于西画在一般图书上所能呈现的画面比例。于是，那些美丽的细节、精彩的笔触，常常都变得浑浊不清、微而不见了。

也有一部分朋友对中国艺术有偏见，经常说中国绘画不就永远是差不多的山水、人物和花鸟吗？三个词就给概括了。事实真的是这样吗？其实，听过讲座的朋友，一路观看画作的局部细节下来，都在反馈说，原来每个时代的中国画大师，都在不断地开拓创新，从未停歇呢！

因此，当“今日头条”的朋友邀我在互联网这个全新的平台上再次讲座“宋画的故事”与“极简中国艺术史”之后，为了便于听众回顾温习，更为了帮助没有听到讲座的朋友了解中国绘画，我又鼓勇自己不揣浅薄出版了这两本小书。

需要声明的是，这两本小书的内容与其说是什么艺术理论，不如说是一些最基础的普及知识。我们不过是通过放大局部的图像，发现了更多中国绘画的迷人细节。

在资深的同行看来，其中的一些说法或早已耳熟能详，或似是而非尚须严谨讨论，希望同行们多多宽容和赐教。

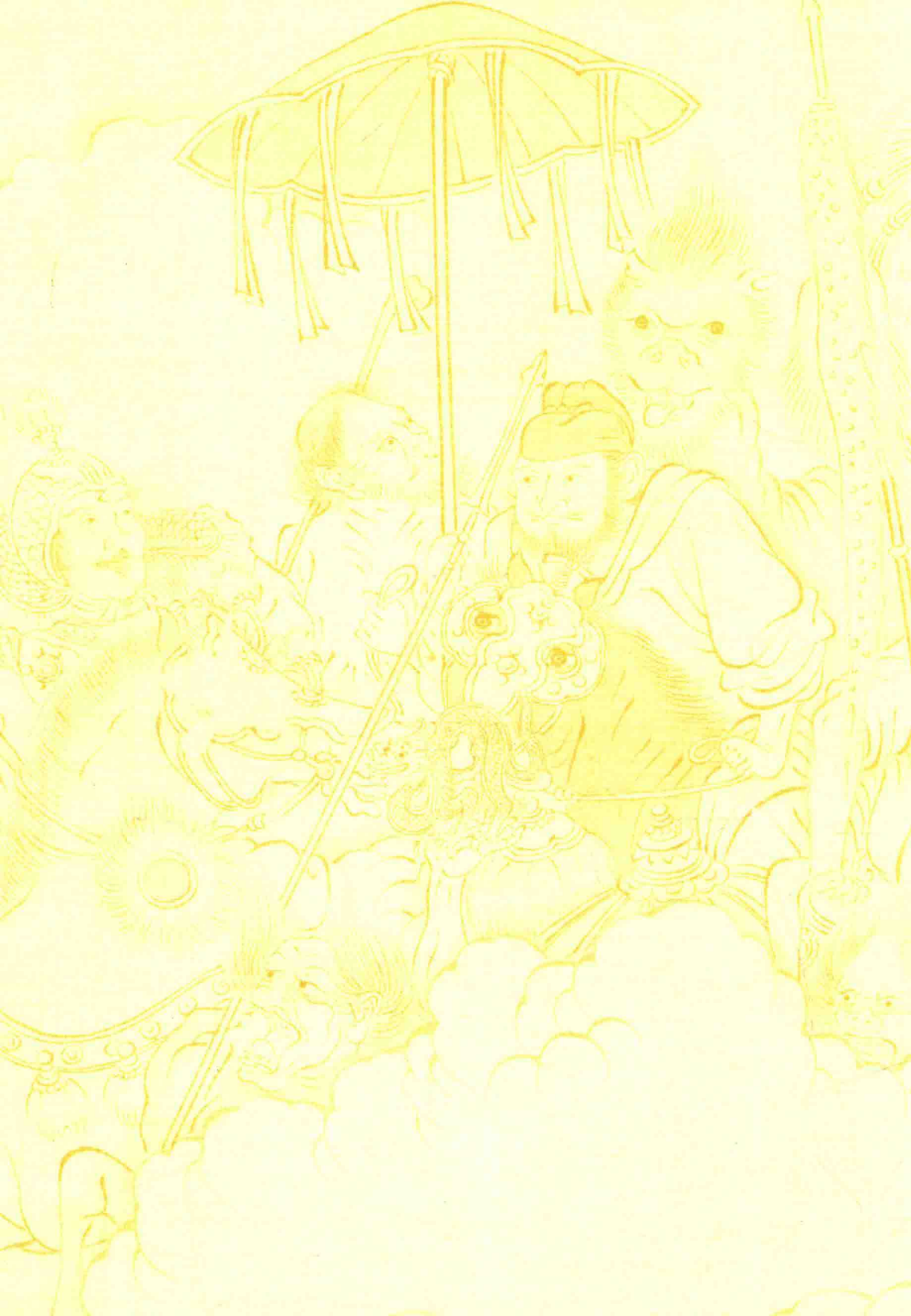
唯一的愿望是，可以帮助不太了解又很好奇中国绘画的朋友，建立一份华夏美学的自信心——中国绘画并不比西方绘画逊色！打个比方，就像中国菜和西餐，做得好的，都很好吃，都有很丰富、很美好的营养。

果能如此，幸何如之。

2016年8月16日

目录

第一讲 李公麟： 人物画《西岳降灵图》	5	魔术般的写实主义	80
斥候的故事	8	花鸟画的哲学——格物致知	81
鹰犬的故事	13	杏花的故事	86
前呼后拥与摇旗呐喊	16	祥瑞吉兆	90
鬼神加持	22	东方的“美第奇”	94
巴儿狗与团扇拂尘	27	第三讲 夏圭： 山水画《溪山清远图》	99
奢华车轿	32	长卷的秘密：“移步换景”	102
关于线描技法	38	“散点透视”与“三远画法”	114
“李侯画骨不画肉”	44	“皴法”是什么？	120
第二讲 宋徽宗： 花鸟画《写生珍禽图》	57	东方的“立体主义”	126
一幅画的命运	63	“小人儿”为何那么小？	130
花鸟画——人物与山水的陪衬？	66	“半壁江山”与“夏半边”	134
重视写生的画家	69		

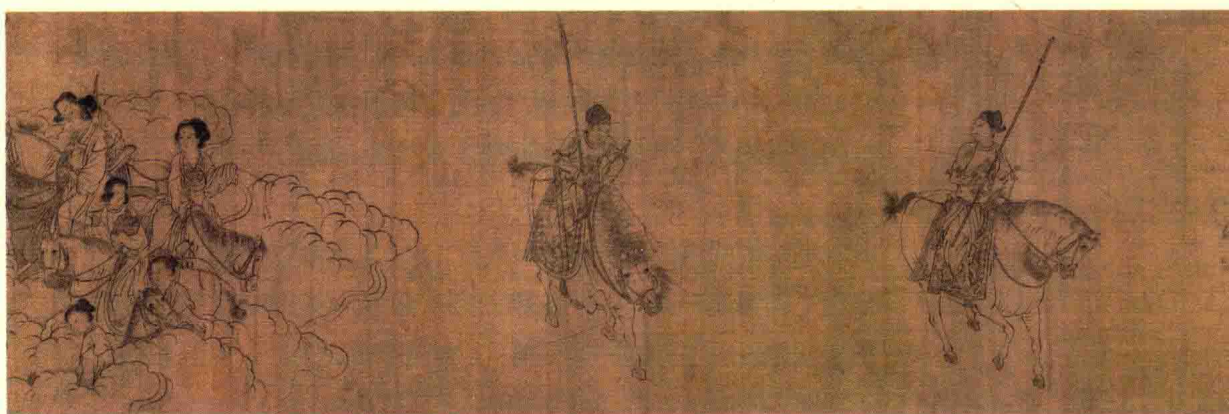
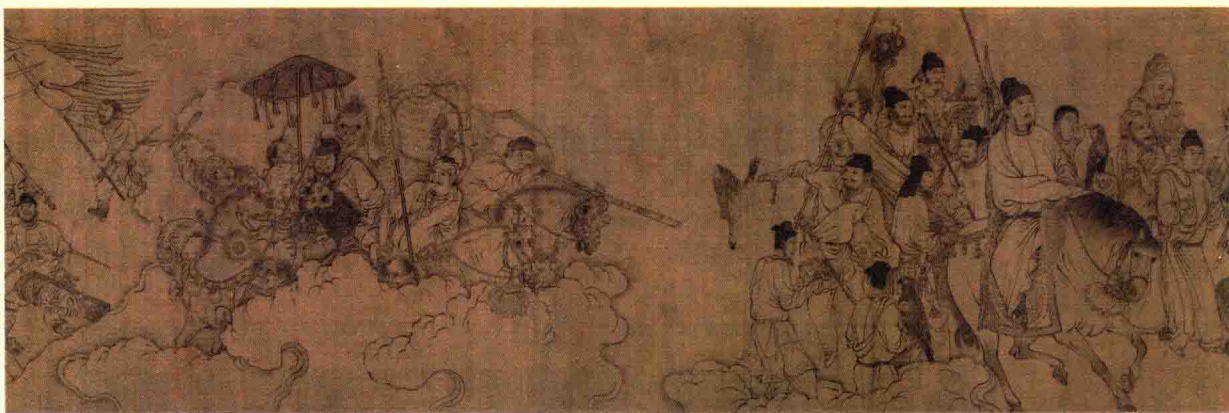
李公麟： 人物画《西岳降灵图》

李公麟（1049—1106），出生在一个名门望族之家，家中就有收藏书画器物的传统。在家庭的熏陶下，李公麟自幼好学，极其富有艺术天分。他擅长诗文书法，绘画方面，人物、山水、花鸟、走兽……也都无所不精，被后人尊称为“百代宗师”。他身居朝廷高位，却并不好权术政治，也耻于将画作供他人玩乐，反而以探山游园为乐。年老后退出朝堂，在龙眠山隐居。

苏东坡对他的这位好友评价极高：“其神与万物交，智与百工通。”作为“宋画第一人”、“人物白描宗师”，李公麟的白描技法，更是成为后人学画的样板典范，“犹如群龙之首”，代代相传。

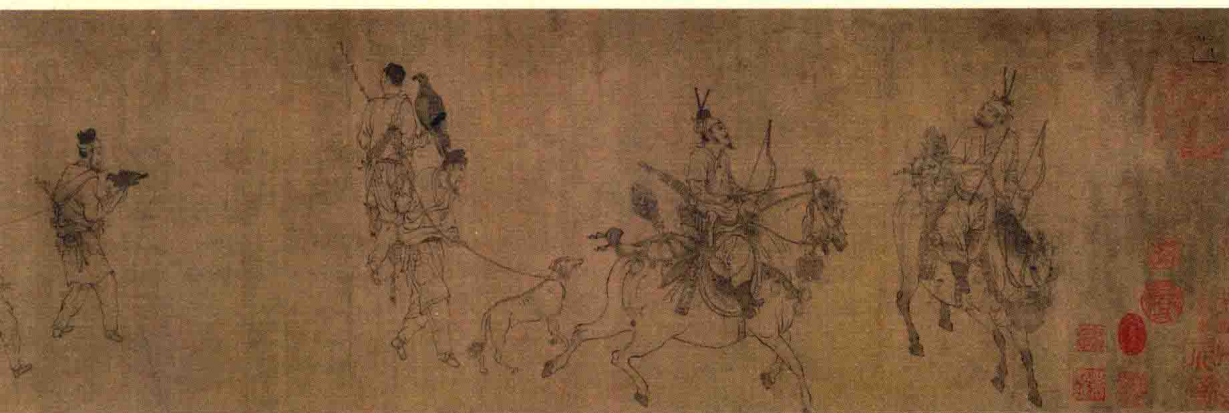
“白描”又称“线描”，是最具特色的中国画绘画技法之一。我们要讲的《西岳降灵图》，是李公麟白描画的大手笔之作，画的是西岳大帝下临凡间出游巡猎的场景。因为道教认为神仙具有普通人的外表，会隐迹于世俗人群中，所以也有学者考证，这幅画其实是一位皇家“大人物”及其家庭出行游猎的真实写照，它既是道教画，亦为风俗画。

从卷首的鹰犬开道，到主角出场时的前呼后拥，再到家眷们使用的豪华车轿，无所不备的享受器具，无所不用其极的奢侈排场，被画家巨细靡遗地记录了下来。

北宋 李公麟《西岳降灵图》现藏于北京故宫博物院

近代佛学大师、鉴藏家叶恭绰十分欣赏该画卷，甚至在画卷上加盖了十一方鉴藏印章。

斥候的故事

这张画，大概可以分三个部分观看。第一个部分，画的是西岳大帝下凡出游；到了第二个部分，是紧跟着主人公的女眷、家丁、随从；最后则是装饰繁冗的车轿。

首先看第一个部分。在古代，如果一位大人物要出行，或者是有一场军事行动要开展，就必须派出行动敏捷的骑兵在前面打探开道。这种古代的“侦察兵”就被叫作**斥候**。

有一本古书叫《释名》，里面说：“**斥候，以视敌进退也。**”就是说，侦察兵在前面开路、观查情况，如果发现异常，就可以立即向后报警。《墨子城守各篇简注》里也说：“**候，今名侦探或间谍。**”

这种侦察兵的安排和设置，后来就演变为大人物出行的必备仪式，犹如今天如果有重要人物出行，前面是要有警车开道的。

鹰犬的故事

紧接着，画面出现了几只老鹰和猎犬。这两种动物有什么含义呢？其实啊，和前面的侦察兵一样，老鹰和猎犬也是负责侦查情况的。老鹰可以在天上俯瞰地面，猎犬可以在地上追逐异常的目标。