

中国山水名画全集

ZHONG GUO SHAN SHUI MING HUA QUAN JI

【第二卷】

光明日报出版社

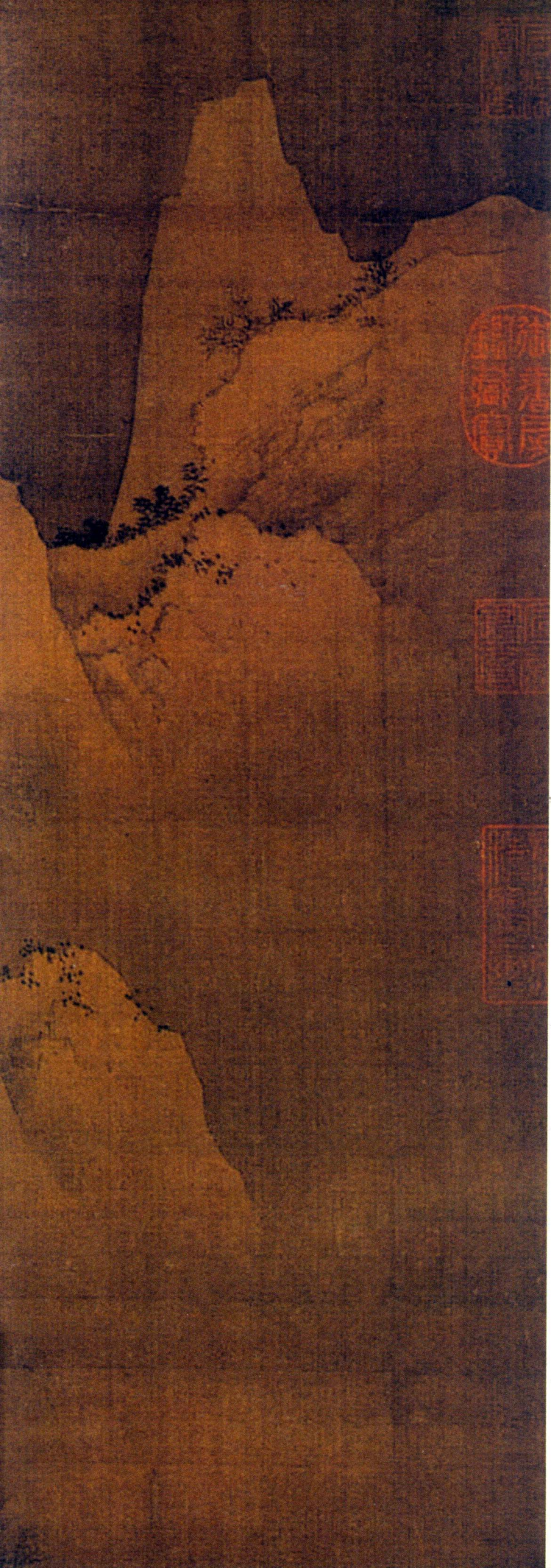
中国山水名画全集

第二卷

◆ 元 代
◆ 南 宋
◆ 金 代

光明日报出版社

金·南宋

——空灵隽秀 简略苍劲——

靖康之变，宋室南渡，偏安江南一隅，仿照旧制，重设画院，绘画中心转向风景秀丽的南方。画家们致力于塑造江南地区优美迷人的山水形象，画风从北宋的雄壮浑厚转化为空灵雅秀，人称“南宋四家”的李唐、刘松年、马远、夏圭以清新、峭拔的形象和简括的笔墨开创了山水画艺术的新天地。李唐画风质朴严谨、气象雄伟，犹有北宋风范，而造型已趋简括，开南宋山水画新风；刘松年山水人物皆妙，青绿水墨兼工，才华卓著，功力深厚；马远人称“马一角”，家族世代善画，笔法大胆奔放，快捷有力；夏圭被美誉为“夏半边”，他将含蓄简便的艺术风格发展到极致，寥寥数笔，境界全出。同时，米友仁也发展了“米家云山”这样抒泻心中逸气的精神派山水。到以后，这一派山水形成“禅画”，代表人物是牧溪，他对日本绘画产生了巨大的影响。而赵伯驹兄弟复古了大小李将军的青绿山水，并加以发扬光大，韵味清远，具有一种高超雅致的风规。与南宋对峙数百年的金朝，其绘画大多取意于北宋前期的郭熙、范宽，浑厚朴拙，是当时中国绘画的另一风貌。

千峰如睡
玉为皴落
学空本色
真奇屋把
查字不輟
斯人夜是
友松人
乾隆御题

风雪杉松图卷 金 李山 绢本

李山，平阳(今山西临汾)人，章宗泰和(1201~1208)年间入直秘书监，年已近八十岁，而精力不衰。每于屋壁间喜作大树石。金代的山水画流传至今的大都是北宋的画风。用笔上和南宋清晰、刚劲的线条不同，而与北宋初北方山水画笔法相同。山石突出轮廓线，并用线条皴出山石的凸凹面来，或用淡水墨分披出山石的质体。《画鉴》谓：“金人杨秘监，画山水图，专师李成。”

可见，金人画家的山水画，基本上保持了五代末至北宋初的画风。《风雪杉松图》是传世不多的、可确认为金代画家创作的山水画作之一，是研究金代山水画的重要作品。此图显然是从李成画法中转变而出的，但比李成用笔更刚硬颖脱。又有些似王诜的《渔村小雪图》。李山作画，用笔潇洒，清绝有致，画风基本出于李成。

赤壁赋图卷 金 武元直 纸本

武元直，字善夫，北京人，生活于金代中期，善画山水。

此图依北宋苏轼《赤壁赋》所绘，大江滔滔，石壁峭立，连嶂如屏。一叶扁舟顺流而下，绕壁之后江面顿时开阔，岸边古松

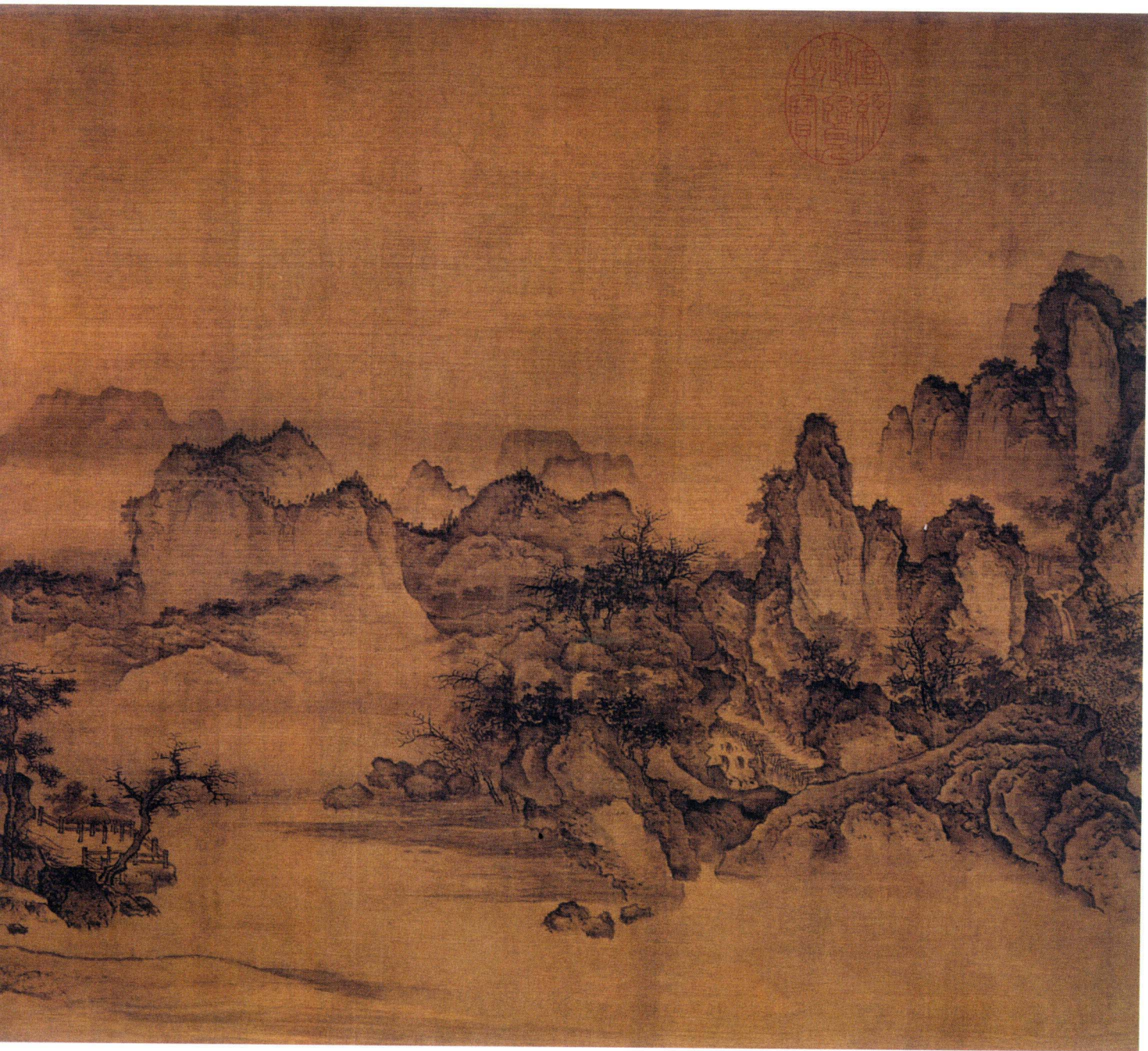

挺立，远山苍茫。舟中人物虽然细小，但神态宛然，其中三人相对而坐，应为苏轼及其友人。图中表现的是赤壁夜景，有“江流有声，断岸千尺”的豪壮之势。

溪山无尽图卷 金 佚名 绢本

此图绘群山巍峨，水流绵延，村舍寺院，溪桥山路，游人往来，或骑驴戴笠，或荡舟渡河。构图有北宋遗风，山石的画法可看

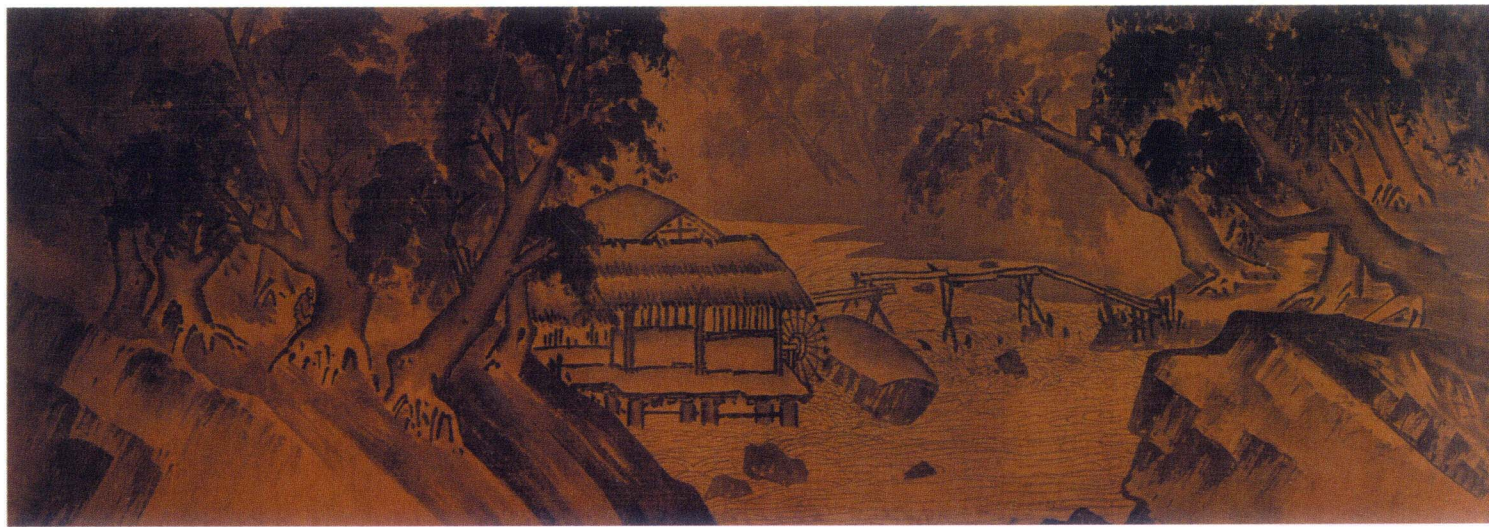
出受到郭熙画派的影响，而与南宋画风有所出入。因此近年有学者归其为金代山水之作。

江山小景图卷 南宋 李唐 绢本

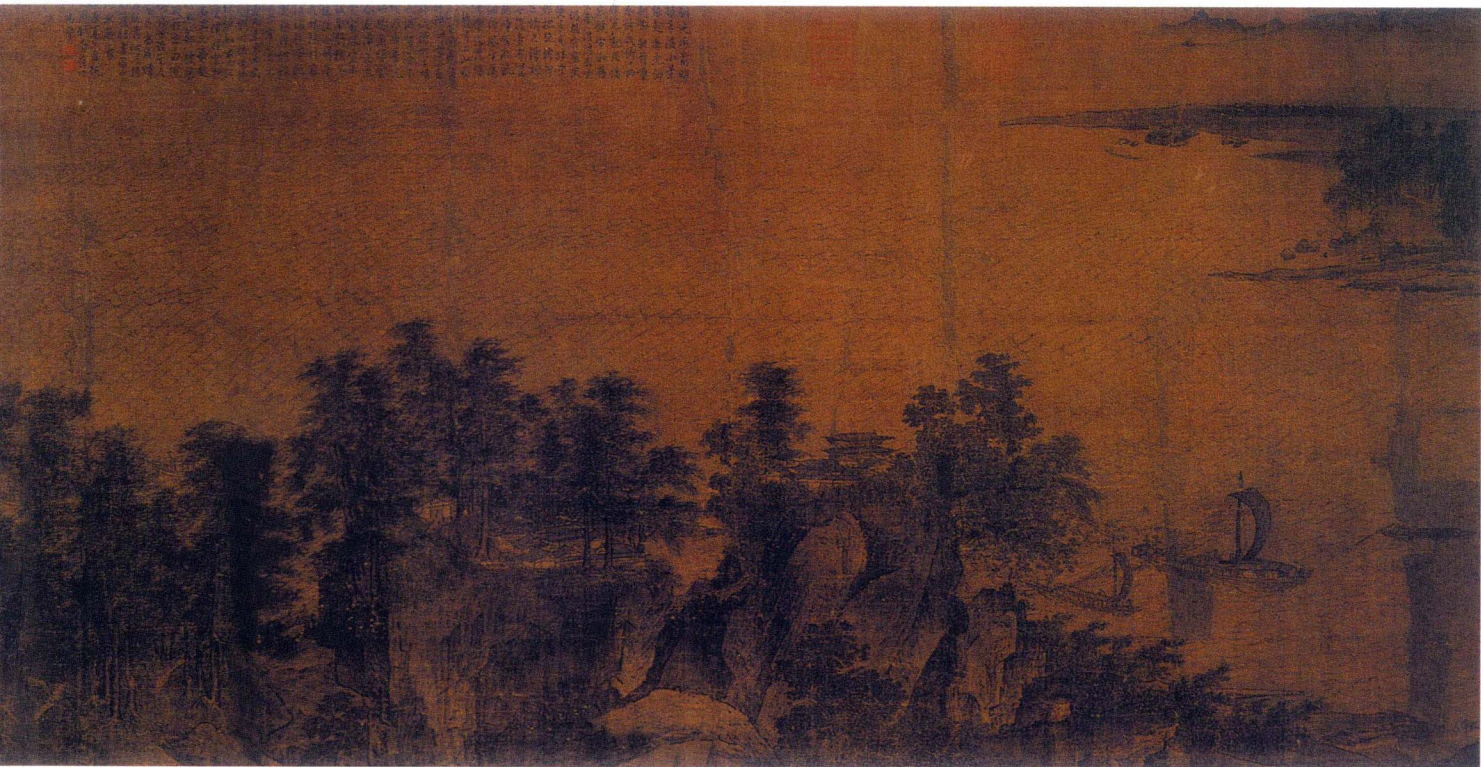
李唐，字晞古，河阳(今河南孟县)人，擅长山水、人物，在宋代绘画史上是一位承前启后的人物。他的山水画风格，对南宋山水画的创作起了深远影响。

此图绘江畔群峰，连绵起伏，山石突兀，沟壑纵横，屋室楼阁

清溪渔隐图卷 南宋 李唐 绢本

此画采用局部构图方式。大雨刚停，溪水猛涨，水车飞转，与溪水相比，亦有些岌岌可危之感。岸边树木蓊郁，历雨而更新，其浓意欲拧出清泉，化作水雾弥漫开来。一老翁溪旁独钓，大有清溪渔隐之清雅韵意。整幅画点皴染结合，用墨酣畅淋漓，

隐现于山岩之间，苍苍青松丛生在山路两旁。另一侧江面辽阔，绿波荡漾，气象万千，帆船往来其间，好一幅江南景色。劲峭的岩石以小斧劈皴，皴染结合，设色以泥金点苔，构图上拉近视点，全图呈对角线式构图。

润泽有加，平坡以水墨扫染，现其润；坡石用大斧劈皴，现其峻；树干只勾不染，现其莹；树叶分浓淡墨点染，现其远近。经画家匠心独具地描绘，江南水乡的雅韵跃然纸上，令人耳目一新。

万壑松风图轴 南宋 李唐 绢本

此图采用全景式构图，高峦耸立，危岩嵯峨，由山脚至山顶长松密郁，山泉潺潺，仿佛可闻其声。溪岸岩石俯卧，一派苍郁之气。整幅画构图注重对比，山石重叠，变化多姿，山树组合

疏密相间，活跃画面气氛。作者取景较近，有迫眉之感，但因有山泉回伏，云雾穿插，因此令人感到层次井然，明快爽朗。

烟江欲雨图页 南宋 李唐 绢本

初秋已至，秋风萧瑟，茂林泛红，岩石顿显兀然而冷峻，庄子、惠子竟自坐于山间平台上观这初秋景色，其眼前瀑布飞泻，下汇自成溪，淙淙而流。溪间碎石卷起漩涡，落叶随波旋转顺流

而下，更烘托出秋意渐浓时的凄凉之静，动静交融，秋之气息随处可见。此画墨色浓淡相宜，浑厚有加，笔触严谨苍劲，树叶用夹叶法勾绘，密而不乱。

溪山行旅图页 南宋 佚名 绢本

画面中正值隆冬，互成直角的河岸小路上，三辆牛车正踏雪而行。前面一辆正在下坡，一人在车前用力抵推，另一人于车内身体后躬，双手用力拽住扶杠；中间一辆正在上坡，一人于车前猛拽，似嫌牛力不足；最后一辆车则悠闲前行。前面的溪水中，一牛车正向对岸跋涉，一人车前扶牛，另一人车后吆喝，足

见寒溪行车之艰辛。整幅画以渲染气氛及写实手法纯熟见长：图中山石小路以墨线勾出轮廓，再用小斧劈皴，尽现其崎岖、冷峻，树干形似郭熙的“蟹爪树”，尽显苍劲之态；另图中人物略事勾勒，形态逼真贴切，牛车亦是栩栩如生，足见作者写实功力之深厚。此画为典型的南宋山水人物画。

远岫晴云图卷 南宋 米友仁 纸本

米友仁(1086~1165),字元晖,米芾长子,从小受家学熏陶,善书画,长于山水。所作山水“点滴烟云,草草而成,而不失天真”,与当时的山水画风格迥异。后世称其画法为“米点山水”,对元明以来的山水画创作产生深刻影响。

图中远山突兀而连绵,轻雾缭绕其间,溪泉川流不息,岸边林

潇湘奇观图卷 南宋 米友仁 纸本

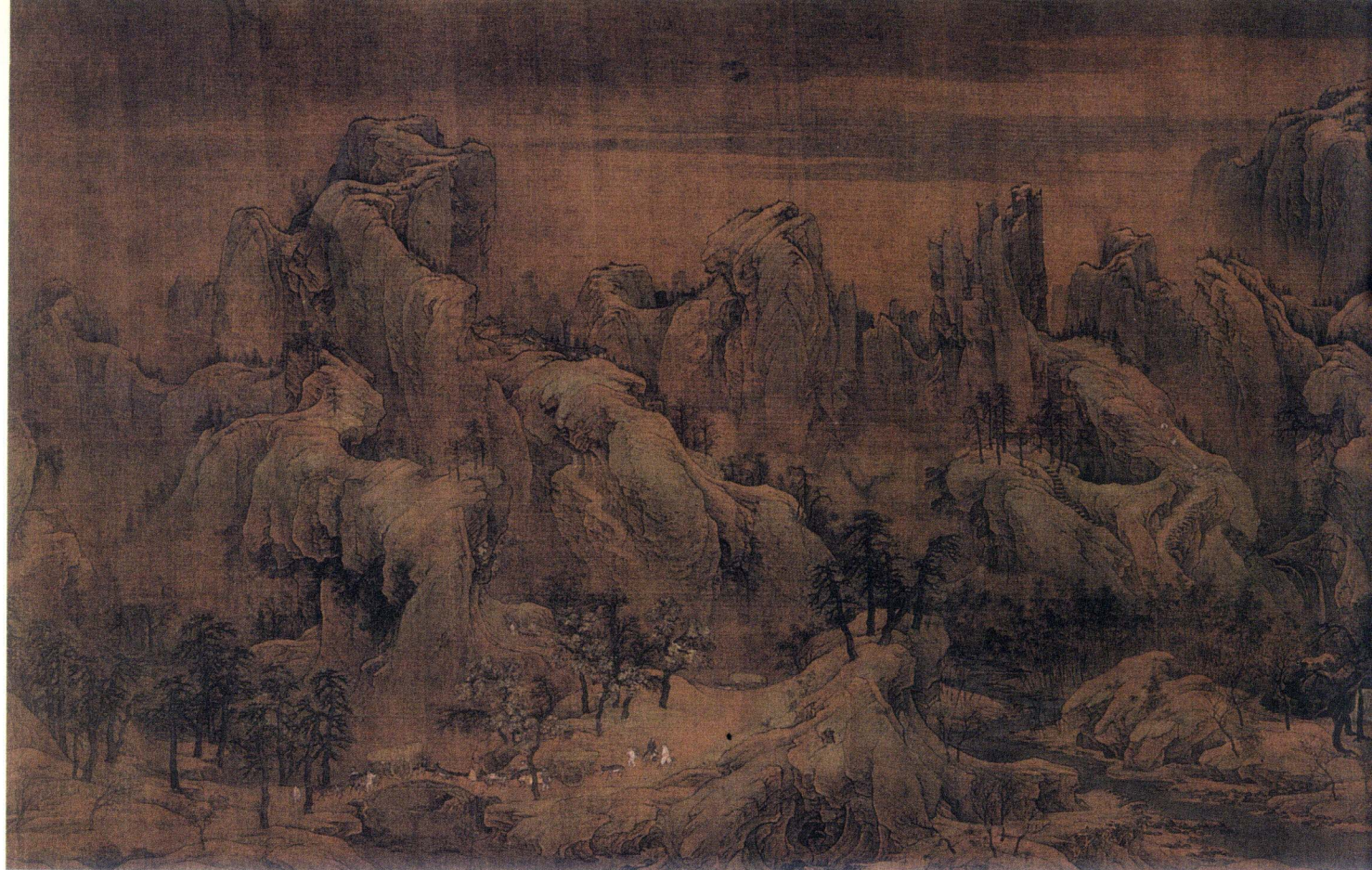
本画为典型的“米家山水”作品。画面中远山连绵,尖峰林立,雾霭萦绕其间,山似迁移起来,林木、屋宇难匿雾中,生机勃勃地挺拔矗立,江水川流,亦添动感。整幅画以大肆渲染取胜,

木茂盛，烘托出一派迷离的山水景象。此画手法新颖，一改宋世画坛重功力、求质感的画风，多渲染而极少勾皴。山岳以浓淡墨渲染其形，山体留白现其隐于云端之高峻，树干以浓墨画出，树叶亦只用浓淡墨点染而成，只有近处坡石略事勾皴及点苔。作者独辟蹊径，匠心独具，大有“米氏山水”的风韵。

墨、水相融，于纸上渲染，一改唐宋以来青绿山水画“线勾填彩”的传流画风，加之长卷之气势恢宏，画端顿起云山雾水，天地一体之苍莽氛围，令人叹为观止。

江山秋色图卷 南宋 赵伯驹 绢本

赵伯驹，字千里，赵伯骕之兄，生卒年不详。优于花鸟、人物、山水、翎毛，最善青绿山水，画名在当时高于其弟。

本画以三远法构图，尽绘群峰竞秀、山重水复的金秋胜景。山

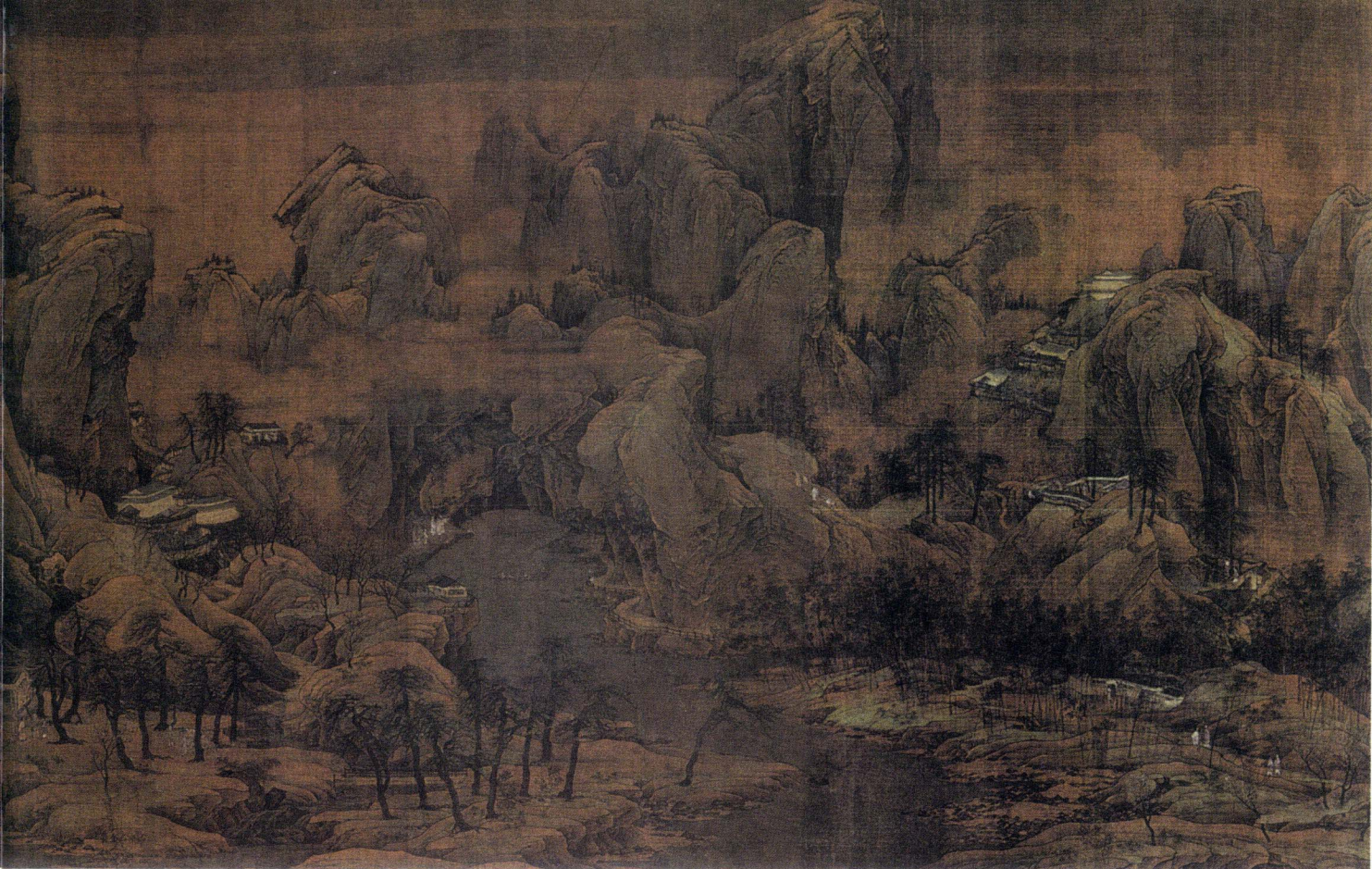
峦隐现，奇峰陡起，而又连绵不断，瘦松、枯木、细竹丛簇其间。房舍依林傍水，城关把住要塞，山路、平坡、小桥之上，人们或步行，或骑马，或赶车，或休憩，或相嬉，自得其乐，怡

万松金阙图卷 南宋 赵伯骕 绢本

赵伯骕(1124~1182)，著名画家赵伯驹之弟，字希题，自北宋以来一直作武官，南宋后一直侍从宋高宗左右，以文艺取代武职。擅长人物、山水画，尤其善画花鸟虫鱼。绘画技巧上打破常规，不拘一格，风格清新秀美，工中带有秀拙之气。

画面中一轮红日拨开青黛色薄雾，自海面升起，晨曦中，万木更显葱茏，苍松沐晨露而更劲，虬枝蟠曲而始终向上，似欲擎天。几声鹤鸣打破沉寂，但见白鹤或在林间漫步，或滑翔于太空，山间回响连连，空灵剔透，几座殿宇露出朱颜，人之声息

然超然。画面所包景物甚多，更显山势雄壮，气势恢宏，三远并用。其壮美、幽远和远近交融之态共同烘托出清秀淡雅的艺术气息。图中山石以小斧劈，并用石青、石绿加赭色皴染，充

分显示出群山的嵯峨。水天则以花青加白粉渲染而成，明暗正合秋日山间之特色。整幅画设色明艳，笔法精细入微，不失为青绿山水画之佳作。

袞卷开来，泉水叮咚之声相闻，一精致虹桥曲身卧于清泉之上。林间白鹭山鸟轻快地飞来飞去，四处撒下它们的欢叫。与此相映衬，远山于云雾缭绕中突显幽深清雅的气息。此画在手法上打破常规，一改以往宋代画家运用点、皴、染的技法，既借鉴

董源及米氏父子水墨技法，又融入青绿、金碧之色，图中以浅绿渲染松树，松叶亦用浅绿横向点画出，云气则用纵横点集结而成，再用花青色渲染，水则用细笔勾勒轻描而成。整个画面工中见秀拙，动静结合，令人如置仙境。