

话说中国古代绘画

宋代的绘画艺术

千里江山

千里江山

话说中国古代绘画

千里江山

宋代的绘画艺术

● 著／单炯

上海人民美术出版社

责任编辑 孙国彬
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

话说中国古代绘画

千里江山——宋代的绘画艺术

著者：单 炯

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东	新华书店	1
山东晨		1供纸
开本		.5

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1999-2/J · 1883

每套(五本)定价：23.00元

千里江山—宋代的绘画艺术

目录

- 1 ● 概 述
- 4 ● 《韩熙载夜宴图》
- 7 ● “徐熙野逸”
- 10 ● “黄家富贵”
- 13 ● 一位追求“真实”的皇帝画家
- 16 ● 踏花归去马蹄香
- 18 ● 《五马图》与李公麟
- 22 ● 擅画猿猴的易元吉
- 24 ● 贯休与《十六罗汉图》
- 27 ● 减笔画家“梁疯子”
- 30 ● 《清明上河图》
- 33 ● 画松万棵
- 37 ● “关家山水”
- 40 ● 李家“寒林”

目录

- 44 ● 气势雄伟的范宽
- 48 ● “三远”与《早春图》
- 51 ● “平淡天真，一片江南”
- 55 ● 巨然
- 58 ● 强盗拜师学画
- 62 ● “马一角”
- 65 ● 夏半边
- 67 ● 文同画竹
- 70 ● 文人画理论的开创者——苏轼
- 73 ● “米颠”及“米家山水”

顾闳中 韩熙载夜宴图(局部)

概 述

唐朝初期是中国历史上最繁荣强盛的一个历史时期，所以，现在我们还能在世界各地看到居住在海外的华人，他们集中居住的地方称为“唐人街”。

到了唐朝末期，封建统治者为了他们奢侈腐败的生活，不断向老百姓征收钱财，使老百姓的生活十分艰难，于是，农民们就拿起了武器，为推翻唐朝的封建统治，展开了激烈的斗争。封建大地主乘战乱的机会，又纷纷掠夺土地，扩大自己的势力，造成了全国分裂的局面。在短短50年左右时间里，就出现了五个朝代十个国家大分裂局势，历史上把这个时期称为“五代”或“五代十国”。当时的许多画家为了逃避

战火,或者到深山中隐居起来,或者投靠一些势力强大的地主。由于很少出门长途旅行,所以画家都以他们所在地区的山水作为创作的基础,结果就出现了带有很明显的地域风格的绘画作品。比如北方的山岭高大、陡直,岩石多,泥土少,于是,在北方画家笔下的山水景观就体现出大山大水的雄壮气魄;南方的山峦平缓、低矮,山体的岩石上面包裹着一层厚厚的泥土,于是,在南方画家笔下的山水景观就体现出秀山秀水的明丽情韵。

五代时候,著名的画家有:荆浩、关仝、董源、巨然、黄筌、周文矩、顾闳中、贯休等。

到公元10世纪的时候,宋太祖赵匡胤统一了全国,建立北宋政权,结束了军阀割据,国家又恢复了繁荣,绘画艺术也登上了辉煌的高峰。

宋代的绘画艺术呈现出这样几个特征:第一、写实的绘画发展到了精妙绝伦的顶峰,这和一位对做皇帝没兴趣、喜欢做画家的最高统治者——宋徽宗赵佶的推动有着密切的关系;第二、文人的绘画蓬勃发展,使中国绘画艺术与诗歌、书法水乳交融,进入到一个新的境界;第三、唐朝就开始萌芽的水墨画法,被许多画家接受,特别是在文人画家中得到广泛应用。

宋朝的都城原在河南开封,公元1126年,开封城被北方女真族建立的“金国”攻破,宋徽宗(赵佶)和他的儿子被俘虏。次年赵构(宋高宗)在南京(今河南商丘)称帝。后建都临

安(今浙江杭州)。所以历史上就把宋朝分成北宋和南宋。由于国家的命运不一样,画家创作的绘画作品在感情风格上也大不一样。北宋的绘画往往千里江山,气势磅礴,珍禽异兽,富丽堂皇;南宋的绘画则常常是残山剩水,一角半边,梅兰竹石,借物明志。

宋代代表性的著名画家有:赵佶、李公麟、梁楷、李成、范宽、郭熙、文同、苏轼、米芾、米友仁、李唐、刘松年、马远、夏圭、赵伯驹、赵昌、易元吉、李迪、法常等。

宋代还有一个特点,就是在宫廷里设立了规模庞大的皇家画院——翰林图画院,宋徽宗赵佶不仅亲自管理,还在画院里亲手指导画师们的创作。

宋代的绘画,是中国绘画史上登峰造极的鼎盛时期,是画家辈出、作品纷呈的繁荣时期,是中国古代绘画艺术的最高标志。

《韩熙载夜宴图》

五代时，南方的南唐，地理气候十分优越，经济发达，加上李璟、李煜两个皇帝都非常爱好文学艺术，他们在宫廷中设了皇家的翰林图画院。各地画家听说后，纷纷来到南唐，当时南唐的翰林图画院里会聚了像周文矩、高太冲、朱澄、王齐翰、董源等一大批闻名大江南北的画坛高手。比如徐崇嗣的花鸟，独步一时；王齐翰的猿猴，名闻遐迩；梅行思画斗鸡，也是当时首屈一指的。

南唐最后一个皇帝李煜，是人们非常熟悉的人物，他写了很多著名的诗词，他的书法写得瘦硬，很有风格。据说，画家周文矩的绘画风格就是从李煜的书法中得来的。南唐的两个皇帝虽然在管理国家上很无能，但在宫廷生活中很风

顾闳中 韩熙载夜宴图之一

雅。他们常常把画家召来，要画家用绘画来记录他们奢侈的生活。比如，有一年元旦，天上下起大雪，李煜和他的僚属们登楼赏雪，就请高太冲、周文矩、宋澄、董源等画师画《赏雪图》；李煜喜欢下棋，就叫画家周文矩画了一幅《重屏会棋图》。这种让画家去描绘宫廷生活的事，在南唐时，十分平常，数不胜数。现在看来，这些画家就像是皇帝手中的“照相机”一样。最典型的例子就是派顾闳中等画家潜入韩熙载家中，偷偷画下韩家夜里举办宴会的情景。

韩熙载是一位北方的贵族，为躲避战乱来到南唐，因为没有得到重用，感到很失望，后来请他去做大官，他又怕卷入政治冲突中，出于对个人安危的考虑，韩熙载就用放荡的生活来做掩护。但是，李煜并不知道这些，还以为韩熙载不能约束自己，所以，他就让顾闳中悄悄到韩家，躲在一边观看韩家晚上举办盛大宴会的情景，记在心里，回来后画成图

顾闳中 韩熙载夜宴图之二

画。李煜再把这幅画拿给韩熙载看，希望通过这种方式，能巧妙地提醒韩熙载改变生活作风，为国家出力。不料，韩熙载看后一点反映也没有，李煜的计划全部落空，但是，顾闳中的这幅《韩熙载夜宴图》却成为一幅历史名画，保留下来了，现在藏在故宫博物院里。

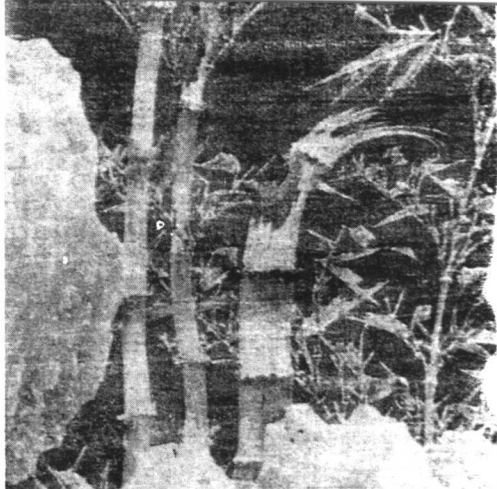
《韩熙载夜宴图》一共有五段，分别描写了韩熙载与宾客和歌舞、演奏女子们赏乐调笑的情景，一段一个情节，连起来看又是一幅十分完整、构图精巧的作品，像放电影一样用一组连续的画面表现了韩家夜宴的情景。

《韩熙载夜宴图》的绘画技艺很高，线条画得非常工整，色彩极为华丽，变化自然。不论在人物神态刻画上，还是灯、榻、乐器的描绘，都非常真实，很多历史学家都把这幅画作为他们考证当时生活状况的依据。

顾闳中
韩熙载夜宴图(局部)

「徐熙野逸」

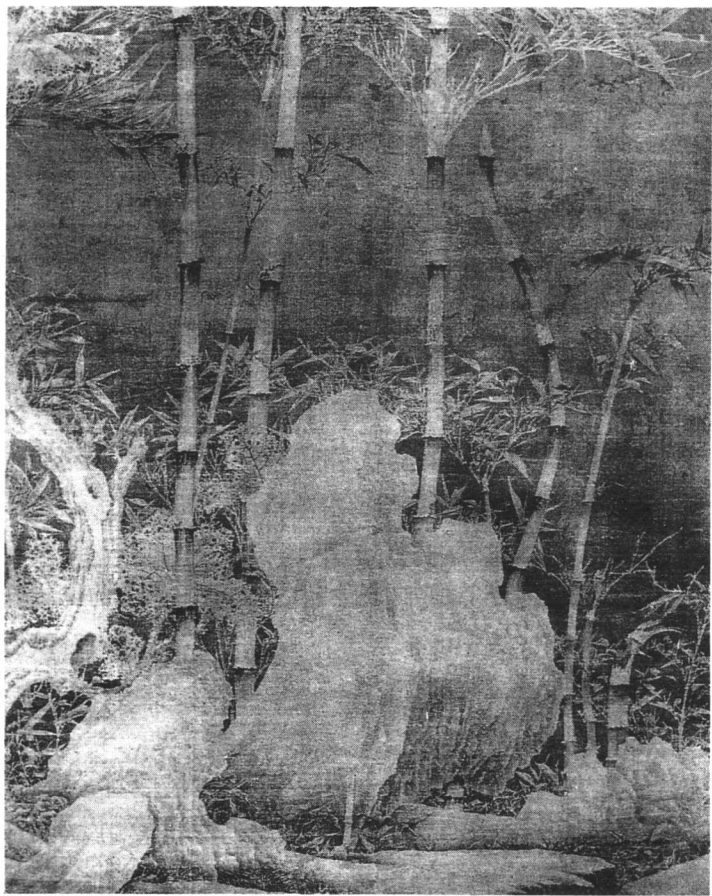

徐熙 雪竹图(局部)

绘画是艺术的创造，不同的画家会因为各自独特的个性而创造出各具特色的绘画风格。

徐熙和黄筌是五代时两位最著名的花鸟画家。徐熙的画风自然野逸，而黄筌的画风浓丽富贵。他们两人的风格差异很大，在五代、北宋时形成了花鸟画的两大流派，对以后的花鸟画发展产生了很大的影响。

徐熙是江宁(今江苏南京)人，出生在江南一个很有名望的家族中，虽然他很有才华，可一生没有做过官，人们常常用“江南布衣”来称呼他。徐熙生性高雅、自信，厌恶那种奢侈颓废的生活，他向往自然，对大自然中的飞鸟游鱼、花果虫草独有兴趣。在自然中，他看到了万物的勃勃生机，使自己的思想有了寄托。徐熙的绘画题材就取自于代表大自然勃勃生机的花鸟鱼虫，并且都是一些江河湖边常见的普通动物、花草。他的花鸟画呈现出富有自然趣味、平淡潇洒

徐熙 雪竹图

的风格，即我们所说的“野逸”，与黄筌的“富贵”迥然不同，形成鲜明的对比。

徐熙的绘画技法也独树一帜，十分有特点。绘画史上称

作“落墨为格，杂彩副之”，也就是先用或浓或淡的墨笔，连勾带染地画出花鸟、鱼虫的形态和轮廓，然后再在个别地方略微点染颜色，色彩与墨色并不互相掩盖，而是相互衬托，别有一种生动的情趣。这种画法，为以后中国绘画中“水墨写意”画的发展开了先河。

可惜的是，至今能够确定是徐熙所画的作品，一件也没有。有一件《雪竹图》轴，据考证，认为与徐熙的画风相近，可以作为参考，让我们通过它来了解一下徐熙的绘画。图中描绘的是雪后竹林的情景，四五竿竹子顽强地挺立在寒风中，没有雕谢。在画法上，竹竿用较粗的笔画成，而竹叶则是用粗、细两种笔连勾带染地画成。用墨上，画家采用了枯、湿、浓、淡的不同变化，使画面的层次极为丰富，虽然只有一种墨色，但可以说是无色却胜似有色。整幅画工整细致，格调高雅，体现出徐熙“野逸”的绘画特点。

在北宋画坛，由于黄筌一派的画法几乎控制了整个宫廷中花鸟画的创作，同时也影响到宫廷以外的画家，所以，徐熙的画法一度受到排斥。据记载，徐熙的儿子徐崇嗣因此而不得不改变家传的画法，而仿效黄筌的风格，不用墨笔，直接以彩色点染来画画，画史上称为“没骨法”，这才得到黄筌一派的承认，但事实上，徐崇嗣的作品，无论是技法还是格调上都远远不能与徐熙相比。徐熙“野逸”的独特绘画风格，与黄筌一派“黄家富贵”风格的绘画具有同等的艺术成就，都是我国花鸟画宝库中的瑰宝。

“黄家富贵”

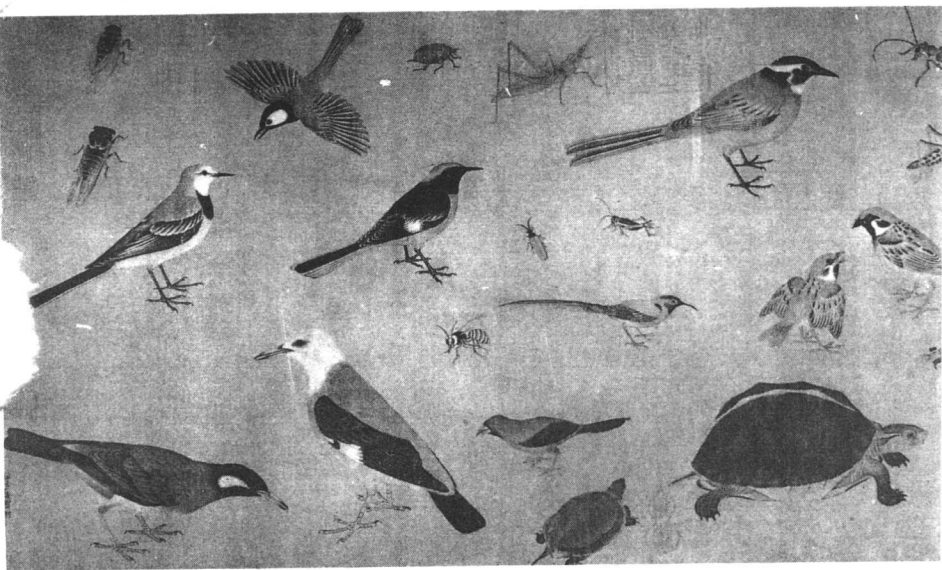
与“徐熙野逸”形成强烈对比的是当时另一重要的花鸟画风格，即“黄家富贵”，其赖以得名的主要代表人物是黄筌、黄居宗父子，而尤以黄筌最为著名。

黄筌(约公元903—965年)，字要叔，成都人。黄筌是五代西蜀画院画家，他善于写生，能十分准确地捕捉住所描绘对象的形象特征，并运用精妙的线条、艳丽的色彩，使它们栩栩如生，具有呼之欲出的真切感觉。据记载，有一次，蜀国得到从淮南送来的几只仙鹤，皇帝十分喜爱，于是命令黄筌在金殿的墙壁上为他画6只鹤，并且要各具姿态。于是黄筌按照皇帝的要求画了6种姿态各异的仙鹤，有举着头、张着嘴向天鸣叫的，有扭着脖子回头向上望的，有低着头用嘴啄地的，有迎着风振翅而舞的，有弯着头梳理羽毛的、有边走边回头张望的。由于画得非常生动，竟然引得真的鹤走到画前徘徊，并不时振翅长鸣，误把画中的鹤当作了自己的同伴，想要与它们一起嬉戏。这使得皇帝对黄筌的画技赞叹不已，当即晋升了他的官职。

又一次，黄筌在蜀国新建的一座宫殿中的四壁上画了春、夏、秋、冬四季的花、竹、兔、雉、鸟、雀等，都十分逼真，就连作为背景的景物也同样极为真实生动。就在黄筌完成

整个作品的这一年冬天，正巧有人在这座宫殿前向皇帝进献礼物，其中有一只白鹰凶猛异常。正当人们在欣赏它的时候，白鹰忽然振翼飞起扑向殿中，这下把在场的人都吓得目瞪口呆。当人们从惊恐中清醒过来仔细一看，才发觉原来白鹰是被画中的野雉所吸引，竟想飞扑过去抓它。从此以后人们对黄筌高超的绘画技巧愈加佩服得五体投地。

黄筌作为一名杰出的画家，其独到之处在于不仅能准确地勾画出物体的外形，而且能捕捉住对象最为生动的一瞬间，将对象的精神气质表现出来，以至使得颇有灵气的鹤和目光锐利的鹰都会受骗上当。

黄筌 写生珍禽图