

中国人物画经典 北宋卷

MASTERWORKS OF CHINESE FIGURE PAINTING
NORTHERN SONG DYNASTY
(AD 960-1127)

文物出版社

•
本卷主编 胡德智
整体设计 李 红
英文翻译 温晋根
英文译审 凯伦·史密斯（英）
封面设计 孟 彤
责任印制 张道奇
责任编辑 李 红

•
图书在版编目（C I P）数据

中国人物画经典.北宋卷 / 《中国画经典》丛书编辑组编. — 北京：
文物出版社，2005.4
ISBN 7-5010-1700-X

I.中... II.中... III.中国画：人物画—作品集—中国—北宋时代
IV.J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2005）第117262号

书 名 中国人物画经典·北宋卷
编 者 中国画经典丛书编辑组
出版发行 文物出版社（北京五四大街29号 邮政编码100009）
经 销 新华书店
制版印刷 北京画中画印刷有限公司
开 本 889 × 1194毫米 1/20
印 张 4
版 次 2005年4月第1版 2005年4月第1次印刷
书 号 ISBN 7-5010-1700-X/J·566
定 价 39.80元

国

中

画

物

人

典

经

本书特点

Features of the Series

Masterworks of Chinese Figure Painting

经典的内容 Masterpieces

展示中国古代人物画经典，按时序分为战国秦汉卷、魏晋南北朝卷、隋唐卷、五代卷、北宋卷、南宋卷、西夏辽金卷、元代卷、明代卷、清代卷10大部分，每部分包含若干册。

This is a chronological presentation of a series of ancient masterworks of Chinese figure. It consists of the following volumes: the Warring States Period, the Qin and Han dynasties; the Wei, Jin and Northern and Southern dynasties; the Sui and Tang dynasties; the Five Dynasties; the Northern Song Dynasty; the Southern Song Dynasty; the Western Xia, Liao and Jin dynasties; the Yuan Dynasty; the Ming Dynasty; and that of Qing Dynasty. Each section contains a number of albums.

开放的结构 Open Structure

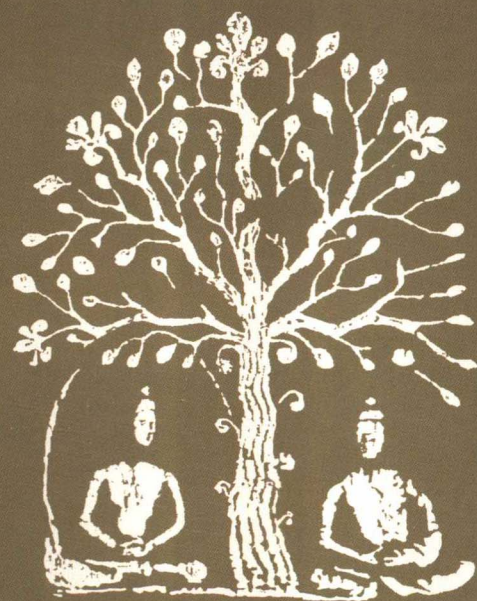
入选作品包括卷轴画、岩画、漆画、壁画、石刻线画、版画、年画等多画种，考古新发现的内容随机加入，不受册数限制。

The series covers scrolls, rock painting, lacquer painting, bas-relief line carvings on rock, block printing, new year pictures and other genera. New archaeological finds will be included whenever possible.

权威的点评 Commentaries by Established Art Historians

每册均由美术史家撰文介绍时代背景，并对每幅作品作精彩点评。信息准确，语言简洁生动。

This series includes articles written by distinguished professors who are authorities in their field of art history that present the stylistic evolution of figure painting through different periods of history. Each painting included in the series is accompanied by a precise commentary, which is concise and expressive.

中国画经典丛书编辑组 编

中国人物画经典 ⑦ 北宋卷

Masterworks of Chinese Figure Painting
Northern Song Dynasty (AD 960-1127)

文物出版社

Cultural Relic Publishing House · Beijing, China

目录

专 论

线条的旋律——北宋人物画概述 / 胡德智

作 品

- 22 纺车图 卷（旧题王居正） 北宋
绢本设色 26.1 × 69.2 cm [故宫博物院藏]
- 24 免胄图 卷（部分） 李公麟 北宋
纸本墨笔 32.3 × 223.8 cm [台北故宫博物院藏]
- 26 五马图 卷（部分） 李公麟 北宋
纸本墨笔 29.3 × 225.0 cm [日本收藏]
- 28 听琴图 轴 赵 佶 北宋
绢本设色 147.2 × 51.3 cm [故宫博物院藏]
- 30 清明上河图 卷 张择端 北宋
绢本设色 24.8 × 528.7 cm [故宫博物院藏]
- 50 水月观音像 北宋·建隆二年
绢本设色 104.0 × 60.8 cm [四川省博物馆藏]

- 52 朝元仙仗图 卷（部分） 武宗元 北宋
绢本墨笔 44.3 × 580.0 cm [美国王季迁藏]
- 64 四天王 木函彩画 北宋·大中祥符6年
高 124.0cm [苏州瑞光寺塔发现]
- 66 宋太祖坐像 北宋
绢本设色 191.0 × 169.7 cm [台北故宫博物院藏]
- 67 十一面观音变壁画（部分）
[敦煌莫高窟第 76 窟北壁]
- 68 报父母恩重经变图 轴 北宋·淳化三年
绢本设色 182.0 × 127.0 cm [甘肃省博物馆藏]
- 70 协侍菩萨 壁画 北宋
[山西高平开化寺壁画]
- 71 供养菩萨 壁画 北宋
[山西高平开化寺壁画]
- 72 善事太子本生故事（医眼） 壁画 北宋
[山西高平开化寺壁画]
- 73 善事太子本生故事（观织） 壁画 北宋
[山西高平开化寺壁画]
- 74 善事太子本生故事（屠沽） 壁画 北宋
[山西高平开化寺壁画]
- 75 善事太子本生故事（入海求珠） 壁画 北宋
[山西高平开化寺壁画]
- 76 华色比丘尼品（刑场） 壁画 北宋
[山西高平开化寺壁画]
- 78 乐舞 壁画 北宋
[河南禹县赵大翁墓前室东壁]
- 79 男女墓主人对坐 壁画 北宋
[河南禹县赵大翁墓前室西壁]

Contents

Symphony of Lines

— Figure Paintings of the Northern Song Dynasty

(by *Hu Dezhi*)

List of Plates

- 22 Spinning Wheel, hand scroll, formerly attributed to Wang Juzheng, Northern Song Dynasty
Colour on silk, 26.1 × 69.2 cm, Palace Museum, Beijing
- 24 Unarmed General Meeting with Uygur Tribe Chieftain, by Li Gonglin, Northern Song Dynasty
Ink on paper, 32.3 × 223.8 cm, National Palace Museum, Taipei
- 26 Five Horses (detail), by Li Gonglin, Northern Song Dynasty
29.3 × 225.0 cm, private collection in Japan
- 28 Listening to *Qin*-Zither, hanging scroll, by Zhao Ji, Northern Song Dynasty
Colour on silk, 147.2 × 51.3 cm, Palace Museum, Beijing
- 30 The Festival of Pure Brightness on the River, hand scroll, by Zhang Zeduan, Northern Song Dynasty
Colour on silk, 24.8 × 528.7 cm, Palace Museum, Beijing
- 50 Water and Moon Avalokitesvara, AD 961, North-

- ern Song Dynasty
Colour on silk, 104.0 × 60.8 cm, Museum of Sichuan Province
- 52** Pilgrimage of Celestials (detail), by Wu Zongyuan, Northern Song Dynasty
Ink on silk, 44.3 × 580.0 cm, Private Collection of C. C. Wang, USA
- 64** Four Heavenly Kings, painted on a wooden cask, AD 1013, Northern Song Dynasty
124.0 cm (h), discovered in Ruiguang Temple, Suzhou
- 66** Portrait of Emperor Taizu of Song Dynasty, Northern Song Dynasty
Colour on silk, 191.0 × 169.7 cm, National Palace Museum, Taipei
- 67** Avalokitesvara with Eleven Faces (detail)
On northern wall of Cave 76, Mogao Grottoes, Dunhuang
- 68** Illustration on *Sutra on Repaying the Kindness of One's Father and Mother*, hanging scroll, Northern Song Dynasty
Colour on silk, 182.0 × 127.0cm, Museum of Gansu Province
- 70** Attending Bodhisattva, wall painting, Northern Song Dynasty
On wall of Kaihua Temple, Gaoping, Shanxi
- 71** Bodhisattva Offering Sacrifice, wall painting, Northern Song Dynasty
On wall of Kaihua Temple, Gaoping, Shanxi
- 72** Jataka of Prince Kalyanakari: Blind Eyes Being Cured, wall painting, Northern Song Dynasty
On wall of Kaihua Temple, Gaoping, Shanxi
- 73** Jataka of Prince Kalyanakari: Watching Weaving, wall painting, Northern Song Dynasty
On wall of Kaihua Temple, Gaoping, Shanxi
- 74** Jataka of Prince Kalyanakari: In Butcher's House, wall painting, Northern Song Dynasty
On wall of Kaihua Temple, Gaoping, Shanxi
- 75** Jataka of Prince Kalyanakari: Searching Pearls in Sea, wall painting, Northern Song Dynasty
On wall of Kaihua Temple, Gaoping, Shanxi
- 76** Jataka of Bhiksuni Utpalavarna: Execution Ground, wall painting, Northern Song Dynasty
On wall of Kaihua Temple, Gaoping, Shanxi
- 78** Dance with Music Accompaniment, wall painting, Northern Song Dynasty
Eastern wall of the front chamber of Zhao Daweng's tomb, Yuxian County, Henan Province
- 79** Daweng's tomb, Yuxian County, Henan Province
Tomb Occupant and His Wife, wall painting, Northern Song Dynasty
Western wall of the front chamber of Zhao Daweng's tomb, Yuxian County, Henan Province

线条的旋律——北宋人物画概述

■ 胡德智

公元九六〇年，宋王朝诞生。开国皇帝赵匡胤多才多艺，建国之始即在西蜀南唐画院的基础上组建新的画院。花鸟画家们面向自然写生，作品真实而生动；山水画家们则踏遍青山，把观察、记忆和内心体验结合，创造出气象万千的大山水。唯独人物画家，虽然碰到了中国历史上少有的不以恐怖政治为基础的王朝，但杰作和大家却珊珊来迟。

直到武宗元（？～1050）的出现才有了转机，这个天才的画童，以少年英俊成为宰相王随的外孙女婿，十七岁已为北邙山老子庙画壁画。真宗修玉清昭应宫，征召天下画师，武宗元在应召的三千多名画家中脱颖而出，被任命为左部长，主持玉清昭应宫的壁画制作。《朝元仙仗图》按元代赵孟頫考证为武宗元所画的壁画粉本，主题为诸天参礼玄元上帝的队伍。唐代奉老子李耳为玄元上帝，天下修道观奉祀，骊山的行宫还建有朝元阁。《朝元仙仗图》原系朝元阁上的壁画，原作当出自吴道子等名家手笔。武宗元的《朝元仙仗图》中的真人玉女，璎珞被体，头上双鬓高耸，珠钿累累，一派盛唐气象，可见它并非武宗元凭想象虚构，而是以吴道子等人的原稿为参照画成。武宗元并不是一个特别勤奋的人，但作画时充满激情，这种气质使他在运用富于抑扬顿挫变化的莼菜条形线时特别得心应手。全卷由八十八个人物组成的天国仪仗行列，其中有

威严的帝君，美丽的真人玉女，勇猛的神将。他们姿态各异，服饰多样，全以昂扬有力的线条一气呵成，虽行笔草草但生动自然、气势一贯。他们衣带飘举，仿佛在风中舞动，含着霓裳羽衣舞的音乐节拍自右向左缓缓行进。此图因属粉本，纯用线条白描，略加淡墨渲染，无意中更突出了线条的魅力。那富于节奏变化而又有统一韵律的线条，有如无声的音乐，富丽而华贵，使人有“此曲只应天上有，人间能得几回闻”之叹。百年之后苏辙看了武宗元的壁画，作诗赞曰：“遗墨消磨顾陆余，开元一一数吴卢；本朝唯有宗元近，国本长留后世模。”

将中国线条的魅力推向更高境界的艺术家是李公麟（1049~1106），他与修禅学道的文官诗人苏轼、黄庭坚、米芾等在北宋中晚期一同进入绘画领域，给传统规范以巨大的冲击。“形似”本是绘画的基石，这时遭到了质疑，因为他们感受到事物的无常而要探讨外形背后的宇宙本质；他们不关心外部世界的描绘转而表达内心世界的体验。他们以诗人的眼光看待绘画，以书法的用笔作画，后世称之为“文人画”。

李公麟是个孤傲而内向的人，虽然二十一岁就中了进士，但他志不在闻达，“从仕三十年，未尝一日忘山林”；他亦不善于钻营，在京师“十年不游权贵门”，所以一生沉于下僚。正因如此，他才有大量的时间研习绘画。与天马

行空似的浪漫天才苏轼在理论上纵横驰骋不同,李公麟更象个真正的画家——拙于言而长于行。与“姿度瓌玮、谈辩风生”的书法家米芾以狂草入画不同,体弱多病而生性谨慎的李公麟只是以晋宋的楷法入画。与其他文人画相比,他的作品更多的是对生活深入观察和精心思考的结果而不是瞬间创造力的爆发。

李公麟是宋代画家中少有的长于人物山水之外兼善于画马的画家。《五马图》是他的传世杰作。他天性爱马,青年时代在舒城时他就爱看成群的野马,入都后到内厩观马,“必终日纵观,至不与客语。”当“胸中有千驷”,他便铺开澄心堂纸,让那久久蕴酿于胸中的神骏,在笔下奔腾而出。黄庭坚诗云:“李侯画骨亦画肉,笔下马生如破竹”。那流畅、舒缓而略带方折的线条,不但画出骏马浑圆的体态及健美的筋肉毛色,更突出其迥立生风的雄姿。但世无伯乐,谁识千里马?世无战事,何用千里马?本该与英雄驰驱的千里马只好与圉人为伍,缓步而行。不过李公麟依然把五个牵马人的不同民族、不同体态与神情差异,表现得惟妙惟肖。他大胆摒弃色彩,仅用单纯自然的线条和淡墨稍稍渲染,就表现了物象的形貌情态。所以黄庭坚诗云:“李侯有句不肯吐,淡墨写出无声诗”,确实,把这种几乎已抽空了事物的物质内容,更多地表现出画家优雅的韵致和心声的白描,比喻为艺术家的心灵与自然交融时奏出的乐章与

诗篇，是最恰当不过的了。李公麟自己亦说：“吾为画如骚人赋诗，吟咏情性而已。”作画应出自心灵而不受宗教的或政治的指令；绘画不是为了“象形”而是要抒情，艺术家的主观意识被李公麟摆在艺术创作的首位。正因如此，以往仅作为壁画粉本的白描才成为具有高度概括性和表现力的艺术形式；正因如此，李公麟的白描所具有的音乐与诗的性质，才成为后人难以逾越的高峰。

不能说宋徽宗和文人画家们没有半点联系，他的瘦金体书法就是从黄庭坚的书法变化而来；他也尝试用水墨画工笔花鸟。不过和文人画家们强调个人的志趣相反，徽宗严格要求画院画家们忠于客观现实。他赏赐能准确地画出月季花在春天正午状态中的画家，他观察细微到连孔雀蹬上台阶先举左脚或右脚都清楚。不过过于强调对事物的精确刻画，会导致拘谨工致，如《听琴图》。但这种对现实的执着态度也会导致伟大的作品产生，如《清明上河图》。

张择端（十一世纪末十二世纪初）是徽宗时代的画院待诏，但他把视野从仙佛的虚幻和皇宫的奢靡转向城市生活的广阔天地，在北宋灭亡前夕画下了《清明上河图》。画家以宏伟的全景式构图，把首都汴梁不可重复的辉煌时光，致广大尽精微地记录下来。五米多的长卷大致可分为三个主要的场景：郊区、汴河两岸和城门内外。随着画家电影长镜头似的运动，我们饱览了郊区农

村初春的景色。然后沿着汴河上溯，只见两岸的车船交通和手工生产活动愈来愈繁忙。到了横跨汴河之上的大拱桥，因桥下水流湍急，船工们为了漕船安全过桥与激流展开惊心动魄的搏斗，使桥上的行人亦为之惊叫呼号，桥上桥下鼎沸一片，形成全卷的最高潮。漕船与汴河随后越出画面，壮丽的城门及其内外纵横交错的街道进入我们的视野，那鳞次栉比的店铺，车水马龙的人流，正进行着频繁的商贸或旅游活动。画家将五百余口人物，五十余匹牲畜，二十余艘船只和二十余辆车轿，还有数不清的手工生产、运输、贸易、旅游、日常生活活动，都有条不紊地组织成严谨而统一的结构。长卷还凝聚着许多戏剧性的情节，正是由于对这些情节的巧妙安排，才使长卷形成铺垫、起伏、紧张、舒缓等不同的画面节奏。而每个情节中不同阶层的人物容貌、衣着神态，画家都画得一丝不苟，呼之欲出。我们惊叹画家思维的周密和观察的敏锐；对其精细扎实的笔法和淡雅清新的设色同样表示敬意。可以说，长卷就像一首用无数的线条和色彩所组合而成的雄壮的交响乐，述说着我们祖先的伟大历史和曾经的辉煌。

张择端着眼于从城市整体生活的节奏来表现广大市民阶层的活动，开拓了一个前人从未涉足过的新领域。他运用当时所能达到的最高的写实技巧，

为传统物质文明达到极峰时期的中国留下了最真实感人的形象史料。这种反映着日益上升的市民意识的风俗画，是北宋艺术家对中国人物画发展的又一个新贡献。