

當代
歷代

从传统走来

从传统走来

第1辑

当代国画名家解析历代国画大师作品
天津人民美术出版社

许俊

解析

王希孟

Xujun

Wangxi Meng

5

选题策划：戴剑虹
责任编辑：薛 强
邢立宏
程志薇
陈 一
封面设计：陈幼林
技术编辑：高 振

图书在版编目 (C I P) 数据

许俊解析王希孟 / 许俊著. —天津：天津人民美术出版社，2005.5
(从传统走来：当代国画名家解析历代国画大师作品)
ISBN 7-5305-2921-8

I. 许... II. 许... III. 中国画—艺术评论—中国—现代 IV. J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第035071号

书 名：许俊解析王希孟
出 版：天津人民美术出版社
发 行：天津人民美术出版社
地 址：天津市和平区马场道 150 号
邮 编：300050
电 话：022-23283867
网 址：<http://www.tjrm.com>
制 版：北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
印 刷：北京嘉彩印刷有限公司
经 销：天津发行所
开 本：787 × 1092 毫米 1/8
印 张：5
版 次：2005 年 5 月第一版
印 次：2005 年 5 月第一次印刷
书 号：ISBN7-5305-2921-8
印 数：1-3000 册
定 价：46 元

从传统走来

当代国画名家解析历代国画大师作品

许俊
↓
王希孟

解析

天津人民美术出版社

许俊简介

1960 年生于北京。1980 年考入中央美术学院中国画系，1984 年毕业创作获叶浅予奖学金。毕业后一直从事中国画及书法、篆刻的研究、教学和创作。作品经常参加国内外展览并多次获奖，有作品被中国美术馆、北京艺术博物馆、炎黄艺术馆、中央美术学院、中国画研究院、北京美术家协会、中国美术出版总社、中国艺术研究院、国务院办公厅中南海紫光阁、中共中央办公厅中南海勤政殿、北京京西宾馆中央会堂等收藏。出版个人作品专集有《许俊画集》、《当代名家山水精品·许俊》、《名家名画—许俊作品》、《当代书画家艺术丛书—虚台楼画》、《青绿山水画技法》、《当代名家青绿山水精品·许俊》、《丹青之梦》。现为中国人民大学徐悲鸿艺术学院副院长、教授、研究生导师。中国美术家协会会员、中华诗词学会会员。

青绿山水发展概况

许俊

自华夏先民在陶器上描绘出云、水等装饰图案开始，人与自然的关系便在图形中显现了。而真正对自然山水的关注，是从魏晋时期山水诗和山水图画的出现开始的。以山水图形为媒介，传达出“天人合一”的精神指向，使源于人物画背景和描绘地理图形的山水画以特定的表达形式负载了中国传统文化深刻的内涵。我们现在所能见到的独立完整的山水画则是出现在隋代。从中国山水画发展的历史可以看出，早期的山水画是以青绿山水的形式出现的，也就是说青绿山水画的形成与兴盛是早期山水画发展的标志。青绿山水画从它形成的开始，就代表着山水画的一个典型形态。我们重新审视一下青绿山水画的历史，回眸中国传统文化的经典，不但可以探究青绿山水画发展的脉络，而且可以从中体悟出人与自然融合的山水精神。

从青绿山水画在隋唐时期的兴盛开始，便在整个山水画发展史中出现了一些有代表性的青绿山水画家并留传下有代表性的作品。如隋代的《游春图》（展子虔作），唐代的《江帆楼阁图》（传李思训作）、《明皇幸蜀图》（传李昭道作），宋代的《千里江山图》（王希孟作）、《江山秋色图》（赵伯驹作）、《云山殿阁图》、《澄江碧岫图》、《江天春色图》、《悬圃春深图》、《曲院莲香图》，元代的《青山白云图》（钱选）、《谢幼舆丘壑图》（赵孟頫作），明代的《万壑争流图》（文徵明作）、《桃源仙境图》（仇英作），清代的《十万图册》（任渭长作）等。

隋代是青绿山水画兴盛的初期，出现了展子虔这个最具有代表性的历史人物。《宣和画谱》中论述其写江山“远近之势尤工，故咫尺有千里之趣”，故宫博物院现存有绢本设色《游春图》一卷。上有宋徽宗赵佶书“展子虔游春图”标题。画中生动地描写了春光和煦，山野清新，水波涟漪的美丽景色。在绘画技巧上，创造性地运用了青绿勾填的方法，近树枝干穿插有序，远山上的树丛则只以墨圈涂而成。山间踏春的游人直接用粉点染，精细生动。虽然表现山水的绘画语言还显得稚拙，但在画面空间的处理上，展子虔已追求要用有限来表现无限的艺术效果。以山水画的发展来看，此图的出现，结束了“人大于山，水不容泛”的初级阶段，是山水画发展史上的里程碑。

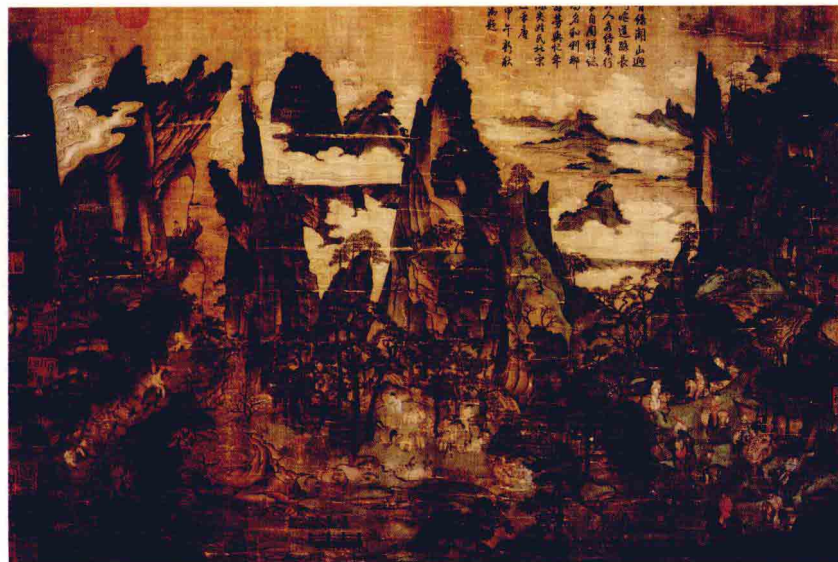
唐代是青绿山水画繁荣兴盛时期。黄宾虹先生有过这样的论述：“大凡唐代画法，每多清妍秀润，时斤斤于规矩，而意趣生动。盖唐人风气淳厚，犹为近古。其笔虽如匠人之刻木鸢，玉工之雕树叶，数

敦煌壁画《五台山图》之二

展子虔《游春图》 隋

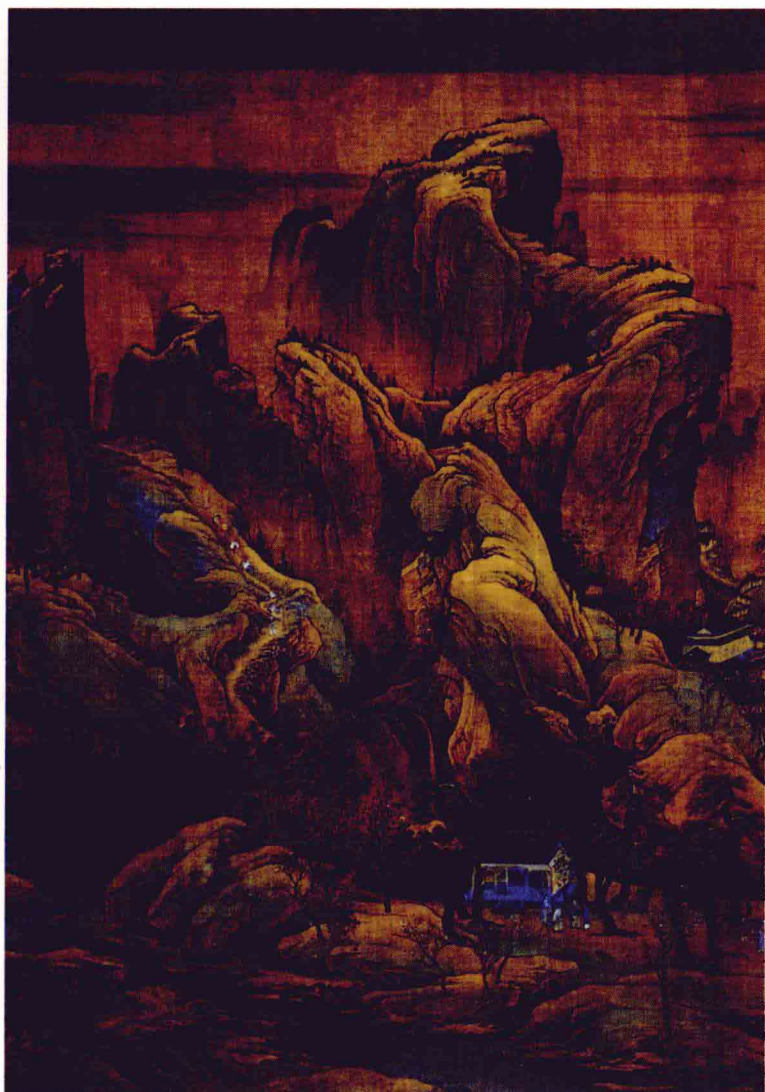

李昭道《明皇幸蜀图》 唐

李思训《江帆楼阁图》 唐

王希孟《千里江山图》(局部) 宋

赵伯驹《江山秋色图》(局部) 宋

年而成。于画法谨严之中，尤能以气见胜，此为独造。”而被称之为“大小李将军”的李思训、李昭道的画则最具代表性。《历代名画记》中称李思训“其画山水树石，笔格遒劲，湍濑潺湲，云霞缥缈，时睹神仙之事，杳然岩岭之幽。”传李思训《江帆楼阁图》现藏台湾。画面岸径曲折，朱殿幽廊，松林掩映，风帆点缀于江天之间，意境开阔，诗意昂然。画笔虽工，气势雄壮。其子李昭道直接继承了李思训的画法。传为李昭道所作《明皇幸蜀图》也是这一时期优秀的青绿山水作品。画中崇山峻岭，云雾缭绕，络绎不绝的帝王一行人马，情态迥然，散行于其间。画中人物，远近行止，变化统一，主次分明，动静有致，精妙之极。

北宋王希孟的《千里江山图》是现存青绿山水画中的重要作品（后文将重点解析）。南宋时期以赵伯驹、赵伯骕兄弟俩的作品最具代表性。传赵伯驹《江山秋色图》现藏故宫博物院。图中写秋日的山川景色，峰峦、河流、飞瀑、村落、长桥、栈道、松柏、修竹、车马、舟船、行人、渡者，画面极为丰富。从技法上看，用笔精细而不琐碎，用色瑰丽而不火爆，画中参以水墨皴法，既有青绿山水的明丽，也有文人画的“气韵”把唐之青绿山水画法，向前推进了一步。赵伯骕的画风与伯驹相近，从年龄上看也大至相仿，可以推测在当时他们一定是通力合作，相互研究，互为发展的。二赵山水的表现方法也多有变化，工整而无匠气，紧密而不纤弱，雄伟而又典雅。明董其昌在《画禅室随笔》中说：“李昭道一派，为赵伯驹、赵伯骕精工之极，又有士气。后人仿之者，得其工不能得其雅。”又则，宋代绘画，主要是以宫廷院画为主导，我们从现存的宋人册页中，可以看到一些风格不同的青绿山水作品，虽是吉光片羽，但精彩纷呈，如《云山殿阁图》、《澄江碧岫图》、《江天春色图》、《悬圃春深图》、《曲院莲香图》，虽然这些作品都没能留下作者的姓名，可足以证明当时画青绿山水的高手很多，从中也管窥出宋代青绿山水画多种风格和多样技法。

元代画家赵孟頫的画有两种风格，一是工整，二是粗放。工整一类即继承了青绿山水一派的画法，直取唐人的遗意，颇见功力。这个时期，还有钱选作青

佚名《云山殿阁图》 册页 宋

绿山水，其作品多画在纸本上，造型方拙，用色单纯，独具风格。

明代青绿山水画以文徵明、仇英为代表。文徵明的绘画风格多样，粗细兼具，清刚秀丽，平中见奇。而细的较工整一类，往往以青绿为之。他的青绿山水，意境、构图与其水墨山水较接近，不同于唐宋时期青绿山水画的富丽堂皇。这也许是与元代以来画家多用宣纸作画有关，这与唐宋时期画在绢上的效果是迥然不同的。虽用重色石青、石绿，但勾法简洁，自然而轻松，青绿中透着水墨的感觉。画中常有墨色的点苔，笔法精湛，与生活更加贴近。其浓郁而又简静的风格成为青绿山水画的一种新的典型特色。这类作品有《万壑争流图》等。仇英的山水画为青绿重彩，精炼浓郁，与文徵明典雅的青绿画风形成鲜明的对比，无论是大幅、小幅作品结构都非常严谨，画法细密，设色讲究法度，工整中见气势。在绘画技巧上表现出极深的功力，如现藏天津博物馆的《桃源仙境图》，图中山川景色，恬静优美，其中点缀的人物，比唐宋时期细小如豆的人物点缀放大了许多倍，且又能与山水相融合。山石勾皴，用笔严谨不苟，青绿之色，细润绵密，在浓重艳丽之中给人以娴雅幽淡的境界，尤为可贵。仇英是唐以后青绿山水画派中集大成的名家。

清代继承工整的青绿一派的山水画家就要数袁江、袁耀叔侄俩了。他们长于画山水楼阁，多以勾染法皴写山石，界画功力深厚。清代海派画家代表人物任渭长曾作青绿山水《十万图册》，在画面处理上吸收了仇英严谨工整的画法，以巧妙的构思创作出了画幅虽小但精彩绝伦的作品。

从历代流传下来的青绿山水作品看，其技法可分为：①勾线填色法。如隋唐时期展子虔、李思训、李昭道等画家的作品。②勾皴染色

佚名《江天春色图》 册页 宋

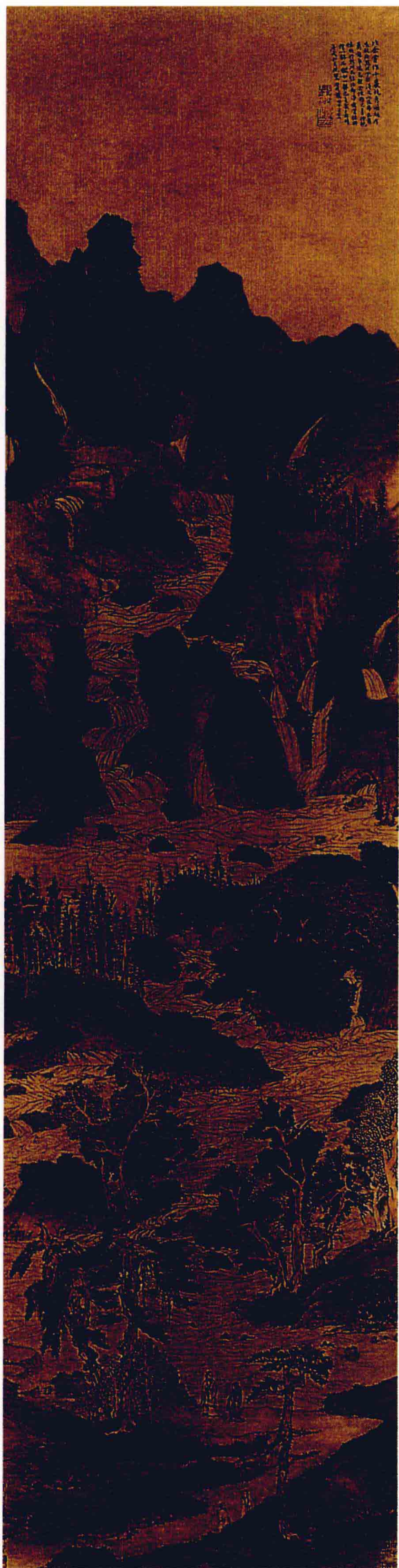
钱选《青山白云图》(局部一、二) 元

赵孟頫《谢幼舆丘壑图》(局部) 元

仇英《桃源仙境图》 明

文徵明《万壑争流图》 明

法。如宋代王希孟、赵伯驹等画家的作品。③没骨分色法。如五代时期的敦煌壁画《五台山图》。在画面艺术处理上可分为：①金碧严整一类（也称为大青绿），以满构图为主，造型严谨，并极富装饰性，画面富丽堂皇。在石色的基础上多勾涂金色，是唐宋金碧青绿山水的典型画法。如宋人的《曲院莲香图》、《悬圃春深图》。②精巧空灵一类，布局紧凑，画面留有空处作虚的处理。而所画景物只占画面一角或一部分，描绘细致入微，如点睛之笔，处理不好，画面易显得空洞无物，处理得当，则意境开阔，引人入胜。如宋人《澄江碧岫图》、《江上青峰图》。③轻松雅致一类（也称为小青绿），用笔轻松、流畅，用色单纯、高雅，不追求色彩的富丽堂皇，只求青绿色的微妙变化，上色与重彩类比，较为清淡，使青绿色的画面，感到典雅而庄重。如明代文徵明《万壑争流图》。

在这色彩的图画里，青绿山水画与西方的风景画不同，它不仅表现了山川丘壑的壮美之态，同时展现的是一个融入了深刻人文精神的意象化的大千世界。在对一山一水一石一树的刻画中，充分显现了中国画所特有的意境。在漫长的历史发展中，形成了用墨用色的独特风格并创造了丰富的技法，表现了青绿山水画特定的审美取向。青绿山水又与水墨山水组合成了中国山水画完整的形态，在这个形态中充分体现了儒家的“仁者乐山”、“智者乐水”、道家的“清静无为”、“纯任自然”以及传统文化中亲近自然、静观玄览、融合畅神、修身怡性的精神指向和中国文化的审美思想。唐代诗人孟浩然曰“儒道虽异门，云林颇同调。”我们可以这样说，山水画以天地为师的心性、堂堂博大的气象整合了中国的人文精神。

任熊《十万图册之一》册页 清

品读经典——《千里江山图》

从汉唐的尚武到宋代的崇文，中国文化的内在倾向由刚转向了柔。中国绘画在宋代也翻开了重要的一页——中国古代现实主义绘画发展的极盛时期。中国式的讲究物趣和理趣的写实山水，由北宋的鼎盛走向南宋末结束。两宋时期的山水画则处于整个中国山水画史的转型期——写实作品的灿烂辉煌与写意作品的勃勃生机交相辉映。处于北宋末的徽宗时期又是宋代绘画转型期的最重要的阶段，这期间有两个重要人物，一个是王希孟，一个是米芾。王希孟以《千里江山图》凌越前世，把写实类的青绿山水推向了顶峰。米芾及米友仁以“米点”皴法造就的“米家山水”是为文人画先声的实践而开启后代。

纵览中国山水画史，有一个很有趣的现象，就是画家往往以某家某派的载入画史，从而使人们记住了他们的作品或只是记住了他们的艺术风格。王希孟则是为数不多的以其作品载入史册而使人们记住的画家。史书中对王希孟没有什么详细记载，现在只知他生于宋哲宗绍圣三年（1096年）。在《千里江山图》卷后隔水有宋蔡京题跋：“政和三年润四月一日赐。希孟年十八，昔在画学为生徒，召入禁中文书库，数以画献，未甚工。上知其性可教，遂诲谕之，亲授其法。不逾半年，乃以此图进，上嘉之，因以赐臣京，谓天下士在作之而已。”宋牧仲有诗曰：“宣和供奉王希孟，天子亲

王希孟《千里江山图》（局部）

传笔意精。进得一图身便死，空教肠断太师京。”从这些简短的文字中可以得知，王希孟是徽宗时画院学生，并深得徽宗赏识，亲予指点。史书上记载宋徽宗赵佶（1082年—1135年）十八岁继位，他在政治上虽然是一个无能的帝王，但在中国绘画史上是值得大书一笔的人物。他不但自己喜好绘画，成为了杰出的画家，并以帝王的权利把皇家画院机构健全完备，使其规模空前，并达到了前所未有的繁荣。他还让米芾出任画学博士，于崇宁三年（1104年）在国子监太学中建立画学，创立了国立的专业绘画教学机构，六年后（1110年）又将画学并入画院，这时王希孟刚好十四岁。我们不知王希孟是何时进入画院的，但我们可以想象，在当时宋画院里名家高手众多，对王希孟一定也有很大影响，或许这其中就有专门指导王希孟习画的老师，而决不只是徽宗一人的“亲授其法”。画院中有很好的学习和创作条件，王希孟进入画院后一定是极其勤奋努力的，这样才使其画艺超越矩度，出秀天表。据说王希孟十八岁时画成了《千里江山图》，这也许就是他在画院学习的“毕业”作品吧。王伯敏先生在《中国绘画史》中谈到此图时，注解中有：“据宋荦诗附注，王希孟二十余即逝。”从这张流传下来的作品来看，王希孟是个早熟的画家，他的英年早逝成为了一个谜，也是美术史上的一大憾事。

《千里江山图》是用一疋整绢画成，作品纵51.5cm，横1191.5cm，可谓巨幅青绿山水长卷，

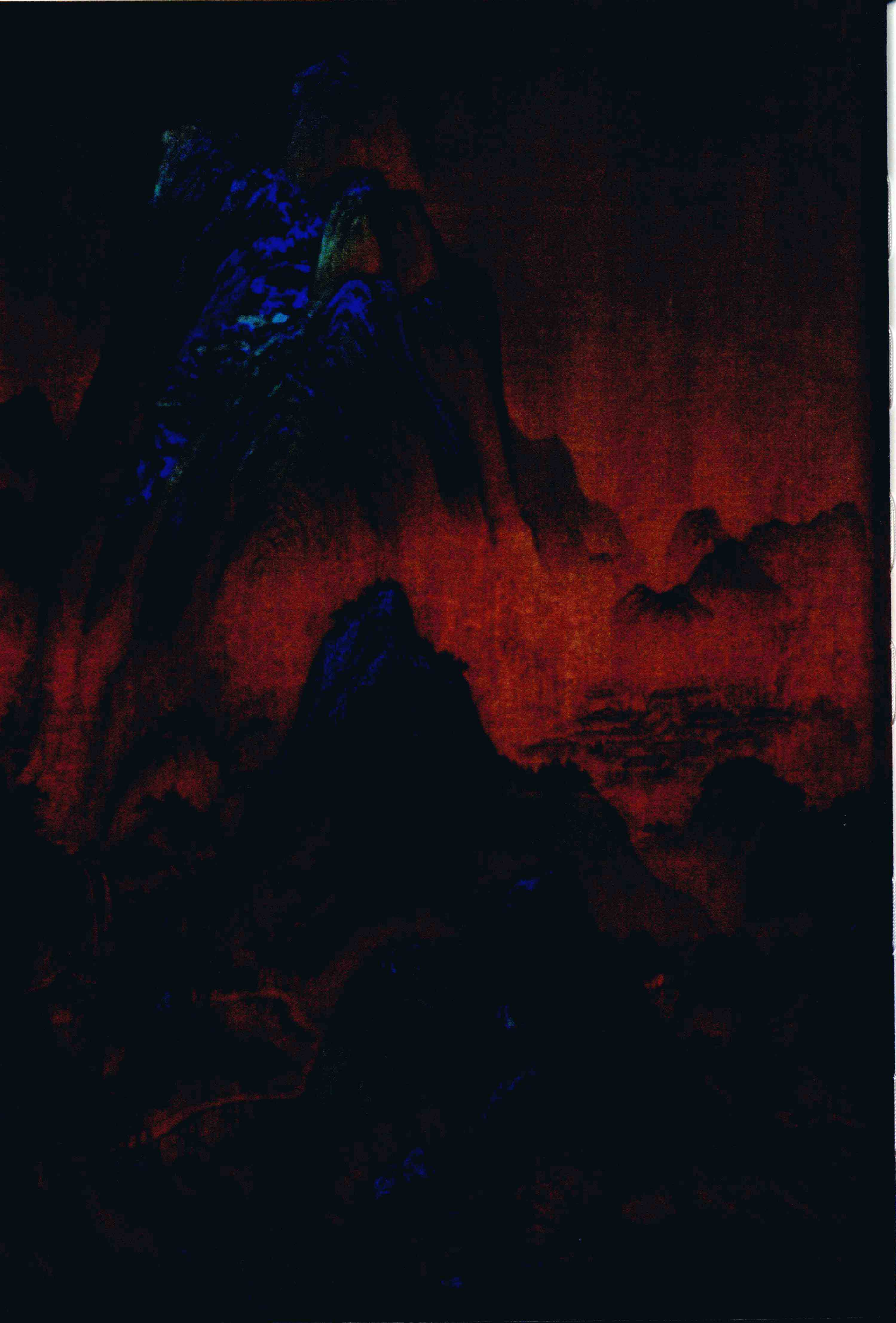
这也是我们迄今所能见到的早期最大的一幅青绿山水卷轴画。从表现题材看，此画所表现的内容已不像隋唐时期以描绘宫阙楼台或神仙境界为主，而是着重表现江山的秀丽壮美景象。全图章法缜密，以“高远”、“深远”、“平远”的多重视角，运用全景式的表现方法展现了江山的磅礴气象。不知王希孟是否读过他的前辈也是曾经在北宋画院学艺后成为翰林待诏的著名画家和理论家郭熙著述的画论《林泉高致》。在《林泉高致》中谈到“三远”时说：“高远之色清明，深远之色重晦，平远之色有明有晦。高远之势突兀，深远之意重叠，平远之意冲融而缥缈。”仔细观览和品味《千里江山图》好似是对这几句画理的最完整的综合释解，这在中国美术史上也是罕见的。画中重峦起伏，绵延千里，水波浩渺，雄浑壮阔，渔村野舍，水榭亭桥，人物舟船，布置极为丰富。在表现技法上，图中的主体峰峦山石以浓淡墨勾出，且多见侧锋，并加以皴法，后施以青绿重彩，远山则带有写意笔趣，使画面古厚而不失变化。山头提染复罩的石青、石绿，特别突出地显示了矿物质颜料瑰丽而明亮的色彩。王希孟把前人的勾线填色法增加了皴染的内容，在表现技法上有独到之处和新的突破，形成了与展子虔至“大小李将军”一派青绿画风不同的风格。通过《千里江山图》我们看到了宋代青绿山水画的突出成就，这幅杰作成为了山水画史的里程碑。

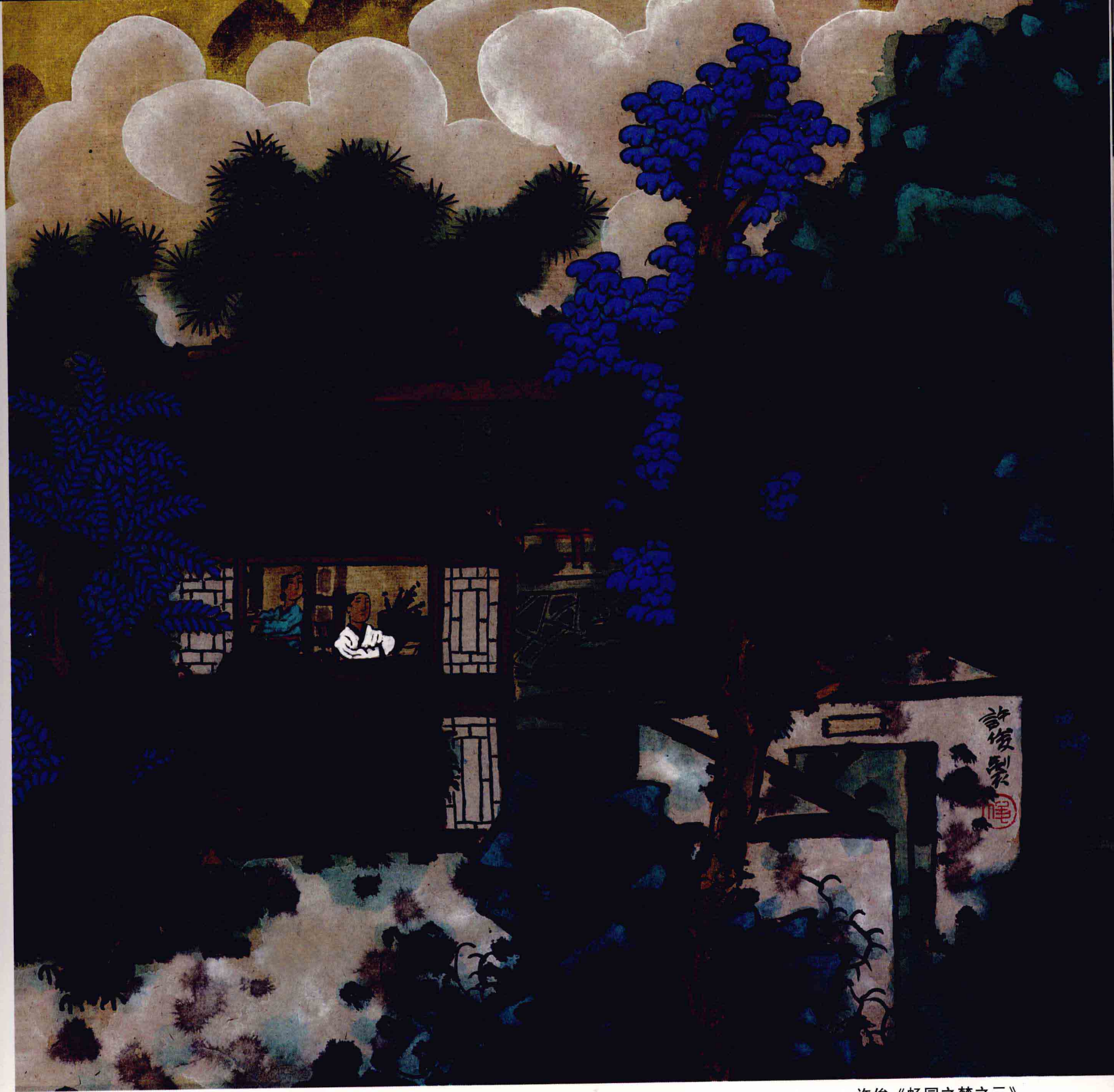
王希孟《千里江山图》（局部）

许俊《畅园之梦之三》

许俊《畅园之梦之四》

