

范本传真

中国高等艺术院校教学范本

宋代小品绘画

[壹]

人民美术出版社

SONGDAI XIAOPIN HUIHUA

宋代小品绘画

宋代（分北宋、南宋）在中国历史上是一个特殊时期，一方面中原及江南、西蜀地区结束了五代的分裂割据局面，社会相对稳定，经济获得恢复和发展，另一方面在中国大地上还同时存在着西夏、辽、金等少数民族政权，政治上未能统一。尽管如此，此时的社会经济，尤其是宋朝统治的地区仍获得很大发展，城市繁荣，商业发达，市民文化需求进一步增强，各政权间的经济、文化交流日益频繁，统治者出于政治及装饰宫廷殿堂的需求对绘画非常重视，个别帝王也雅好绘画，于是绘画的作用及画家的地位较之前代有了很大的提高。尤其是翰林图画院及画学的设置与创立，集中了当时最优秀的画家从事创作，客观上促进了绘画艺术的发展与繁荣，使此时的绘画呈现出全面繁荣的局面。

在宋代，绘画艺术获得了全面发展，山水、花鸟、人物三大画科齐头并进，争奇斗艳，成就卓著。其中，山水画在此时已成为主要画种，受到广泛欢迎，“画中最妙言山水”。五代时期即已成熟的水墨山水画，至此时获得更大发展，画家们在继承前人传统的同时，更注重师法造化，到自然山水中去感受、体验，对景写生，范宽写关陕山，李唐写中州山，米芾写西南徐山，马远、夏圭写钱塘山……对自然山水反复观察、朝夕体验的结果是山水画的题材内容扩大，生活气息增强，“可行可望不如可居可游之为得”。表现技法更是得到了丰富和提高，在描绘自然山水不同地域、气候、季节、朝夕等方面，大大超过前代，能微妙地传达出大自然的各种变化，且能创造出优美动人的意境。

在宋代，花鸟画也获得了长足的进步，朝野画家精于花鸟画者大有人在。统治者出于装饰殿堂、点缀歌舞升平之需要，于花鸟画格外重视。宋徽宗赵佶在位期间更是利用天子之尊，大力发展画院，罗致绘画精英为其服务，使得包括花鸟画在内的院体绘画得到空前发展。在艺术表现上，宋代花鸟画注重理法，画家重视观察自然状态下花鸟的形貌神态及生活习性，凡画务求精工细描，形象追求生动逼真，画风富丽典雅，富有装饰意趣。此时文人画开始出现，画家们通过特定的题材，如梅、兰、竹、菊、水仙等的自然形态特征，表达了他们的人格精神和审美趣味，成为花鸟画的重要组成部分。大批文人的参与，极大地提升了绘画艺术的思想性与文化价值。

此时人物画也发生很大变化，此前繁盛的宗教，即道释题材让位于世俗的现实生活，反映现实生活内容的作品进一步增多，即使宗教绘画也多了世俗的内容。随着城乡经济的发展，表现市井平民生活内容的作品大量出现，配合节令的风俗题材绘画也为画家们所关注，而贵族及文人士大夫的闲适生活也进入了画家们的创作范围。宋朝的某些统治者昏聩无能，重用奸臣，造成朝纲混乱，社会不宁，因此表现忠臣诤言直谏、与权臣作斗争的作品也时有出现。宋代是多民族政权并存的时期，各政权间相互争战，民族矛盾加剧，战乱不已，给各族人民造成极大痛苦，于是这类题材内容也成为画家们关注的对象。而自魏晋南北朝以来盛行不衰的道释人物仍继续发展，并出现新的特点，尤其是道教绘画由于统治者的大力提倡，而呈现出空前的局面。

作为中国古代绘画全面发展、繁荣的宋代，其绘画艺术对后代有着深远的影响，艺术家们创作了难以计数的作品，即使经过后代无数次天灾人祸，也仍然有大量作品流传至今，现已成为民族绘画的珍贵遗产，有着重要的历史文化及艺术价值，为人们所喜爱、所欣赏，更是艺术家们学习研究民族绘画、继承优秀传统文化必须临摹学习的范本。有鉴于此，编者从传世的宋代绘画作品中，选取一些能够代表那个时代绘画风貌、易于临摹学习且尺幅不大的经典性作品，汇集成册，供广大读者及有志于中国画学习、研究的人参考使用。

- ◎ 八十七神仙卷
- ◎ 永乐宫壁画
- ◎ 水浒叶子
- ◎ 中央美术学院 素描人像
- ◎ 中央美术学院 素描石膏像·局部训练
- ◎ 中央美术学院 素描人体·双人像
- ◎ 中央美术学院附中 素描石膏像
- ◎ 中央美术学院附中 素描头像
- ◎ 中央美术学院附中 色彩静物
- ◎ 荷尔拜因素描
- ◎ 宋代小品绘画 [壹]
- ◎ 宋代小品绘画 [贰]
- ◎ 宋代小品绘画 [叁]
- ◎ 宋代小品绘画 [肆]

● 豆花蜻蜓图 旧题 徐熙 作

徐熙是五代南唐画家，出身贵族，但他无意仕宦而醉心高雅散淡的生活，常于田野园圃中观察汀花野竹、水鸟游鱼、园蔬药苗，大自然中花鸟虫鱼的种种形貌情态贮于胸中而图于笔下，所作花鸟画生动而富有意趣。画法上，他先以水墨画就花卉的枝叶蕊萼，然后敷色，人称“徐熙野逸”，而与同时期西蜀黄筌的“黄家富贵”相映成趣，形成花鸟画的另一体系。

该幅作品画一株初开的豆花，因一只“硕大”的蜻蜓立在顶端使得豆花植株不胜其重而微微弯曲，而蜻蜓又因用力攀住豆的植株而将尾部向内收缩，形态实在生动有趣。画法上，此图构图简洁而富于变化，动的蜻蜓与静的豆花形成对比，蜻蜓的描绘精工细微，翅膀的纹路纤毫毕现，眼睛也如晶体般透明，豆花的描绘稍显简略，花用没骨法，枝叶用墨线轻勾后再敷以色彩，与记载中的徐熙画花“落墨为格，杂彩副之，迹与色不相隐映也”，颇为一致。

● 风雨归舟图 无名氏 作

此图画湖滨一隅山雨骤至时的情景：山崖上树木随风摇曳，岸边竹林倾斜，远处山峰乌云翻滚，近前溪水湍急，湖水激荡。此时一叶载客扁舟顶风而归，因风力迅猛，船夫弯腰弓背，用力撑篙，情形颇为紧张。画法上，此图笔墨爽健，勾皴点染，交替互用，笔法较为丰富，其反复多次的水墨烘染，巧妙地表现了山雨来临时山间烟云的微妙变化，显得尤为出色。

● 绿橘图 马麟 作

此图作者马麟为南宋画院画家。他出身绘画世家，祖上几代均是著名画家，父亲马远更是南宋四家之一，在山水画上取得卓著成就，对后世有极大影响。马麟之画得其家传而卓然成家，题材上山水、花鸟、人物均擅，且造诣精深，享誉画史。

此幅作品画园圃中的一枝绿橘，硕果垂垂欲坠，翠绿的叶子布满树枝，更衬托出橘子的饱满与橘皮的肌理。画法上，以线勾出枝叶轮廓，叶子正反向背、前后左右，舒卷自然，石绿填彩，晕染而成；橘子用色积染，富有质感。作品看似简单，其实极具功力。

● **溪堂客话图** 无名氏 作

此图画深秋时节，霜染叶红，山崖溪边，板桥篱落，草堂一楹，户牖开启，主客两人对桌而坐，或是多年未见的老友突然重逢，于是秉烛夜话，共诉对朋友的思念之情，其情其景颇为感人。此画属于园林山水，布局以树木为主，间以草庐茅舍板桥，穿插以路径溪水。构图多为近景，满而不塞，富有变化。

● **斗雀图** 无名氏 作

秋季的郊野，枯草杂卉随风摇曳，两只麻雀正在打斗嬉戏，闹作一团，极富情趣。画法上，用双钩法画草，叶茎穿插有致，繁而不乱；麻雀用笔精细，晕染匀净，造型准确，意态生动，堪称宋人小品绘画中的佳作。

● **蛛网攫猴图** 旧题 易元吉 作

易元吉是北宋画家，他天资颖异，灵机深敏，擅画花鸟、草虫、果品，尤精于猿猴。为了画好猿猴，他曾到荆、湖间(今湖南、湖北一带)，深入山区，在猿猴的栖息地观察其生活情态和林木岩石景物，故所画动植物形准意足而神完，富有生趣。

该幅作品画一只猿猴攀援在树枝上，正伸臂去抓蜘蛛网中的蜘蛛，神情专注，情态顽皮而可爱，令人忍俊不禁。画法上，作者用极工细的笔法描绘猿猴，猴的皮毛用细线画出，纤毫毕现，然后多次晕染，得猿猴皮毛蓬松丰茸之质感；猿猴的造型准确，结构合理，生动传神。蜘蛛网用纤细的线条一一画出，蜘蛛形体虽小，然形态准确，显示出画家极高的造型能力。

● 碧桃图 无名氏 作

此图画阳春时节，风和日丽，两株碧桃灿烂开放，一粉白一浅淡紫，在绿叶的衬托下，交相辉映，真是“桃之夭夭，灼灼其华”，愈发显得娇媚怡人。画法上，碧桃花用浅线勾出，重瓣的花朵结构明确，层次井然，舒卷得宜，再着以粉紫色，以水笔晕开，色阶过渡自然，将碧桃花的簇簇感描绘得十分到位；花蕊用藤黄点出，隐然凸起，富有立体感；桃叶墨线勾出后施以绿色，正深背浅，非常明确，叶的正面深绿色中亦有深浅变化，反映了画家观察之细致和刻画之精微。构图以折枝法处理，通过枝子生长的不同方向，来变化布局，于平常中见出变化。

