

中国高等艺术院校教学范本

范本传真

宋代小品绘画

[貳]

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]

● **枯树鹁鸽图** 无名氏 作

此图画深秋时节，枯木一枝，数片残叶被秋风吹得摇曳漫卷，一只黑色的鹁鸽鸟单爪栖立于枝头，正侧首张望，似在呼唤同伴，或是被什么东西惊扰，发出了阵阵鸣叫，使这静谧而肃杀的深秋郊野，也有了些许生的存在，在使人伤感的同时也不由得对生命的顽强，发出由衷的赞叹。画法上，鹁鸽鸟用极工细的线条画出，翅羽蓬松丰茸，目圆喙尖，鸟爪紧紧抓住树枝，富有力度，造型准确，生动传神。残败的枯叶用线画出，再染以不同的色彩，色调斑驳，成功地渲染了深秋的气氛。

◎ **莲舟仙渡图** 无名氏 作

此图画一仙人身着草衣，仰坐莲叶中，莲舟飘浮于祥云之上，仙人手持书卷，作阅读状，神态专注而悠闲，一派羽化而升仙的样子。画中云彩以粉渲染而出，再以淡墨烘托，得舒展绵厚之致；山头勾皴点染，颇富质感；人物形简意赅，超脱自在。

● 葡萄草虫图 林椿 作

此图为林椿的传世作品。林椿为南宋画院画家，长于花鸟蔬果，笔法工细，色泽典雅清丽，得自然之情态韵致。该幅作品画果圃葡萄架中的一角，一串硕果累累的葡萄占据大半画面，几片绿叶或遮掩或衬托，构成画面的主体，两枝老藤或斜出或横穿画面，较好地分割了画面的空间，细柔的蔓茎缠绕着老硬的藤干，形成了曲线的变化，螳螂、蚱蜢、蝉、蜻蜓等草虫分布其间，各具情态，使寂静的画面充满了自然生活的气息和耐人寻味的情趣。画法上，该图勾线填彩，浅绿色的葡萄与深绿色的叶子相协调，而叶子边沿的枯萎与藤蔓及草虫的颜色，又使得色调产生了轻微的变化，从而避免了色调单一产生的呆板。此外，草虫的描绘也极其精彩，蜻蜓翅翼的纹路纤毫毕现，蚱蜢两根长长的触须用笔柔劲飘逸，极见功力。

● 临流抚琴图 旧题 夏圭 作

夏圭字禹玉，为南宋画院画家。他长于山水，亦能作人物，以山水著名于世。所画山水多作边角构图，史称“夏半边”，用拖泥带水皴画山石，苍劲酣畅，与李唐、刘松年、马远并称南宋四家。

此幅作品画秋山溪边，长松乔木，坡堤平岸，一士人临流抚琴，泉水自远处潺缓流来，意境清幽，宜于高人雅士留恋驻足，抚琴品茗，“抚琴动操，欲令众山皆响”，琴声与泉水声合奏成一曲天籁之音。画法上，此图用水墨连皴带染画出坡石，树木勾勒点染，笔法粗简，人物寥寥数笔，形体虽小却具意态情致，可谓宋人山水小品之佳作。

● 槐阴销夏图 无名氏 作

此图画盛夏时节，华堂外，庭院中，古槐挺拔，浓阴罩地，一士人仰卧榻上，袒胸露腹，枕头垫脚，双目轻闭，意态闲适地在享受着树阴带来的凉爽。其旁画屏遮挡，几案横放，画卷包裹、香炉等物罗列其上，环境空敞清幽，人物神安意足，真是一幅令人羡慕的销夏图。画法上，人物描绘精细，高古游丝描的线条将衣纹描绘得非常飘逸，很好地表现了夏衣单薄的质感，以晕染法画人物的肌肤，细腻匀净；图中的器物用工整的笔法画出，几案、卧榻、画屏及香炉、鞋子等均刻画得十分真实，可作为研究宋代工艺史的图像资料。值得注意的是，图中画屏上画有雪景山水，从半露出的画面看，应是根据唐代诗人柳宗元《江雪》诗意而作，在炎热的盛夏，卧榻旁立有这样的画屏，暑意应全消了吧！一个小小的细节，反映了作者构思的独特和意匠的巧妙，这也是宋代绘画追求理法和意趣的表现。

● 白茶花图 无名氏 作

画面中洁白的茶花含苞欲放，预示着春天即将来临，看似凌乱的叶子和饱满结实的花朵，显示着茶花在寒冷的冬季仍具有旺盛的生命力，使观者也仿佛获得了某种力量和感慨。画家以精致的笔法，真实细致地描绘了每一片叶和花，深绿和石绿色的设色厚而不板，色调的变化细微而丰富，舒卷的叶片使画面产生了丰富的变化，而残叶的成功刻画，显示了画家细致而敏锐的观察力和高超的绘画技艺。

● 山店风帘图 无名氏 作

此图属山水画中的盘车行旅题材，是宋代绘画中常见的题材内容。作品画秋冬时节，峰峦耸立的深山峡谷中，一处客栈傍山而筑，客来客往，行旅的客商或住店驻足歇脚，或赶车上路，虽是不宜外出的寒冷季节，但行旅的人们依然来去匆匆，使冷寂的深山焕发了生机。画法上，此画构图布局及表现技法受关仝、郭熙画风影响，但化繁为简，笔墨松灵圆劲，客栈屋宇结构严谨，描绘精细，反映了宋代绘画的时代特征。

