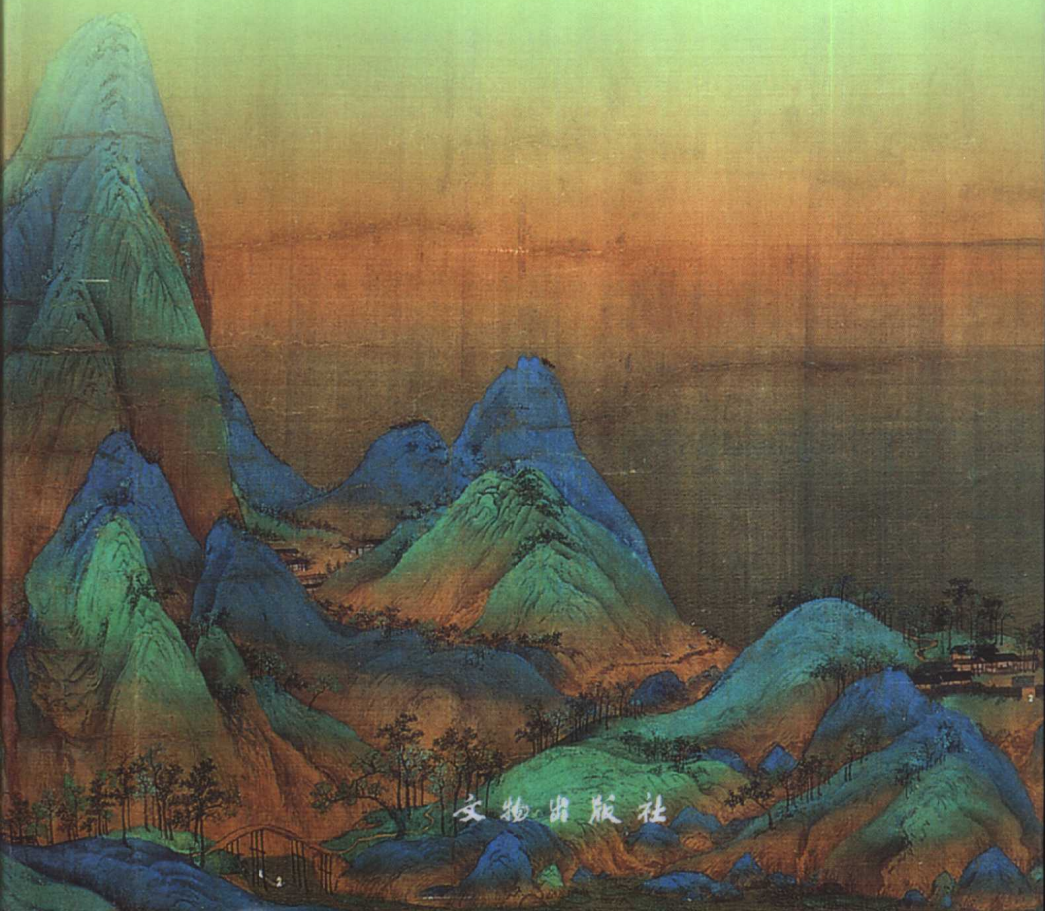

中国古代美术丛书

连江叠嶂

孙 淦 / 编著

两宋山水画

文物出版社

连江叠嶂

两宋山水画

文物出版社

整体设计 利雅丽

责任印制 陆 联

责任编辑 李 诤

图书在版编目 (CIP) 数据

连江叠嶂: 两宋山水画/孙涤编著. —北京: 文物出版社, 2004.1

(中国古代美术丛书)

ISBN 7-5010-1501-5

I. 连... II. 孙... III. 山水画—绘画史—中国—宋代 IV. J209.244

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 059599 号

连 江 叠 嶂

——两 宋 山 水 画

孙 涤 编著

*

文物出版社出版发行

北京五四大街 29 号

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

深圳彩视电分有限公司制版

文物出版社印刷厂印刷

新 华 书 店 经 销

889 × 1194 1/32 印张: 2

2004 年 1 月第一版 2004 年 1 月第一次印刷

ISBN 7-5010-1501-5/K · 740 定价: 15.00 元

目 录

风情之旅

华山天下雄	3
-------------	---

独家透视

精工华美的绝唱	12
---------------	----

艺术开讲

青绿与水墨的此消彼长	16
------------------	----

历史现场

古代造纸术	22
-------------	----

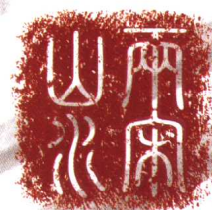
文化探险

眼前山水与胸中沟壑	26
-----------------	----

经典精赏

五代山水	38
北宋山水	44
南宋山水	48
金代山水	54
辽代山水	56

连江叠嶂·两宋山水画

风情之

旅

春花秋月何时了，
往事知多少。
小楼昨夜又东风，
故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在，
只是朱颜改。
问君能有几多愁，
恰似一江春水向东流。

这首千古传诵，家喻户晓的《虞美人》词，是五代时南唐后主李煜在亡国归宋后所做，词中流露了不加掩饰的故国之思。据说这首词是促使宋太宗下令毒死李煜的原因之一，那么这竟是李煜的绝命词了。

李煜（937—978年），徐州人。初名从嘉，字重光，号钟隐，是南唐中主的第六子。宋建隆二年（961年）在金陵即位，在位十五年，世称李后主。即位后对宋称臣纳贡，以求偏安一方。宋太祖屡次遣人诏他北上，均辞不去。宋开宝七年（974年）十月，宋兵南下攻金陵。次年，宋军攻破金陵。后主内袒出降，被俘到汴京，虽封作违命侯，实已由珠围翠绕，烹金馔玉的江南国主一变而为长歌当哭的阶下囚。太平兴国三年（978年）七夕，是李煜四十二岁生日，宋太宗恨他有“故国不堪回首月明中”之词句，命人在宴会上下药将他毒死。他死后追封吴王，葬于洛阳邙山。

后主李煜一生精于书画，谙于音律，工于诗文，词尤为五代之冠。前期词多写宫廷享乐生活，风格绮丽柔靡；亡国后在“日夕只以眼泪洗面”的软禁生涯中，以一首首泣尽以血的绝唱，使亡国之君成为千古词坛的“南面王”。这些后期词作，凄凉悲壮，意境深远。至于其语句的清丽，音韵的和谐，更是空前绝后。如王国维《人间词话》所言：“词至李后主而眼界始大，感慨遂深。”

后主李煜与中主李璟皆善画，他们在宫廷设立翰林图画院，网罗各地躲避战乱前来投奔的画家。南唐的绘画发达，花鸟、山水、人物皆达到极高的成就。正是“国家不幸诗家幸，话到沧桑语始工”。同文学一样，画家亦将“不堪回首”的无限愁思寄托笔端，山水画在五代这个家国不幸，颠沛战乱的时代，竟蓬蓬勃勃的发展起来，攀上了一个前无古人的历史巅峰。

华山天下雄

关陕大地历来是中华黄河文化的重要。从五六十万年前蓝田猿人的化石到六千多年前半坡遗址的古迹，都证明了，早在远古时期，我们的祖先就在这里世代繁衍，劳动生息。关中的八百里秦川，滔滔渭水横亘其间，这片肥沃富饶、雄浑广袤的土地上，绵延着北方豪迈的大山大岭，更孕育了无数优秀才俊。

若是说起五岳之一的西岳华山，恐怕是无人不知，无人不晓的。华山地处陕西省境内，坐落在华阴县南面，海拔2200米。它北揽黄河，雄峙关中，前濒渭水，后接秦岭，以“奇拔俊秀”而名冠天下。

因其西临少华山，故华山古时又叫“太华山”，谈到它名字的来历，说法众多：有人说，华山山顶上有一口池塘，池塘中生长千叶莲花，故而得名。古书《山海经》中描写华山：“山高五千仞，削成而四方，远而望之，又若华状。”同样，北魏时的地理学家酈道元在他著名的《水经注》里也曾形容华山“远而望之若花状”。在古时“花”和“华”相通，看来华山的得名是和花分不开的了。

华山系一块完整硕大的花岗岩体构成，其历史衍化可追溯至27亿年前。人常说：“恒山如行，泰山如坐，华山如立，衡山如飞，嵩山如卧”。“华山如立”形

鸟瞰华山群峰

象地概括出华山的高峻。华山有三座主峰，分别为南峰“落雁峰”、东峰“朝阳峰”和西峰“莲花峰”，三峰鼎峙，“势飞白云外，影倒黄河里”，人称“天外三峰”。此外还有中峰“玉女峰”和北峰“云台峰”相辅于侧，虽然二峰高度不及三座主峰，但也都峨然壁立，高插云霄。华山诸峰在连绵起伏的秦岭山脉中，涌出波涛般的群山之上，远远望去，仿佛一朵出水芙蓉。

华山名胜很多，自山麓至绝顶，庙宇古迹、天然奇景处处可见，可以说，千古华山将瑰丽非凡的自然景观和历代遗留的人文景观集于一体。

从华山脚下溪流环绕、茂林修竹的“玉泉院”入山，南行穿过两道石门，也就是过了“第一关”和“第二关”，沿陡上陡下的崎岖山路过“毛女洞”，绕“十八盘”而上，来到“云门”。在这里向北俯瞰，但见渭水横流，洛水南下，隐约可见黄河细如金色的丝带，宛若来自天际。行至“青柯坪”，可见坪东一块大石——“回心石”，前方就是危崖峭壁、突兀凌空的“千尺幢”，胆小的人就会在这里驻足踟蹰，难以举步向前，故而其名为“回心”。

都说“自古华山一条路”，所言非虚，华山之险，天下闻名。华山之上，楼台、岩洞大都依山势而建筑，如著名的“长空栈”凌云架设，“全真岩”悬岩雕刻，“鹞子翻身”三面临空，更有在悬崖峭壁上开凿出来的“千尺幢”、“白尺峡”、“老君犁沟”、“擦耳岩”、“上天梯”、“苍龙岭”等突兀凌空的险道，则更是险峻的令人望之咂舌。

“千尺幢”可算是华山的一处咽喉险

要，在两石峭壁当中的一条狭窄的石缝中，凿有三百七十多个石阶，石阶又陡又浅，只能容半足，而石阶的宽度也只能够容纳一人上下，登临者非牵挽着山道两旁的铁索才能攀登。在这自然之斧劈造出的巨大裂缝中，向上望去，只见一线天开，向下望去，深不可测。这正是华岳天险“一线孤绳，上通霄汉”的奇峰异景。

通过“一夫当关，万夫莫开”的华山咽喉“千尺幢”，向东便是“白尺峡”，出峡过“仙人桥”，则又到了一险处——“老君犁沟”。这里东边是斧劈般的陡峭石壁，西边是深邃莫测的万丈幽壑，山道又陡又险，自下而上有大约五百七十余级石阶。传说在太上老君修炼时，路

经华山，见到当地的山民开山修道异常艰难，于是便驱赶自己所骑的青牛，一夜之间在悬崖峭壁间，犁出一条险峻的山道，“老君犁沟”由此得名。由于这里道路艰险难走，游人上下都得手脚并用，所以当地百姓中流传一个说法，叫做“千尺幢，百尺峡，老君犁沟往上爬”。过了“老君犁沟”和“猢猻愁”，就到了华山的北峰。

华山的北峰“云台峰”是总辖三峰的要枢，此峰三面峭壁悬绝，只有一道山岭向南延伸。由北峰向南，要经“仙人砭”、“阎王砭”等险处，由于路窄岩

陡，游人要紧靠崖壁行走，有时岩石甚至会擦着耳朵，所以才有“擦耳岩”的得名。

位处华山山腰的“苍龙岭”则更是险中之险，此岭是指救苦台南、五云峰下的一条刃形山脊，因岭呈苍黑色，势若游龙而得名。此岭坡度极为陡峭，南北长达一千五百米，而宽仅一米，中间突起，两侧即为万丈深谷，白云如海，深不见底，惊险异常。常令行者心惊目眩，

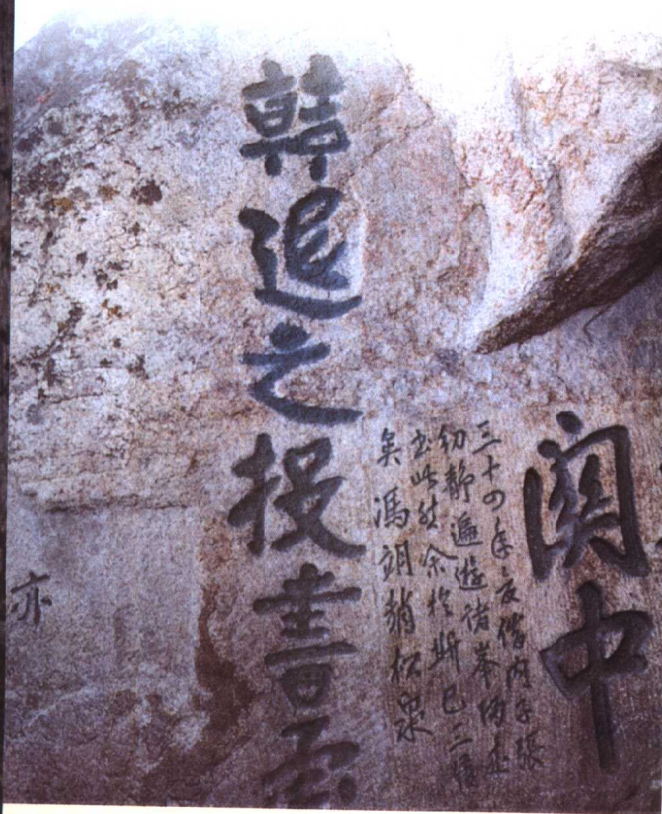
不敢俯视。据唐人李肇的《国史补》记载，唐代的文学家韩愈（字退之）曾攀上“苍龙岭”，待他回头望去时，大惊失色，自度无望生还，于是便在华山之上写下了遗书，投掷到山岩之下，至今“苍龙岭”尽头的“逸神岩”上还篆刻着“韩退之投书处”六个字。据说，大文豪韩愈最终是被同行的人设法用酒灌醉了才抬下山的。至于在文艺史上有胆有识，创一代文风的韩文公韩愈是不是真的被“苍龙岭”的险境吓得丧魂落魄，我们已无从考

证，但是，华山的高峻险绝实在是人所共知的。

过了金锁关，另是一重天。游览过华山的人都知道，“金锁关”是登华山东峰、西峰、南峰的咽喉。从这里可以清楚的看到华山峰顶由东峰、西峰、南峰三座山峰组成。东峰“朝阳峰”的峰顶有“朝台”，登“朝台”可以观看华山日出的壮丽景色。西峰“莲花峰”的峰顶有一块著名的“斧劈石”，相传神话《宝莲灯》中，沉香劈山救母的故事就发生在这个地方。斧劈华

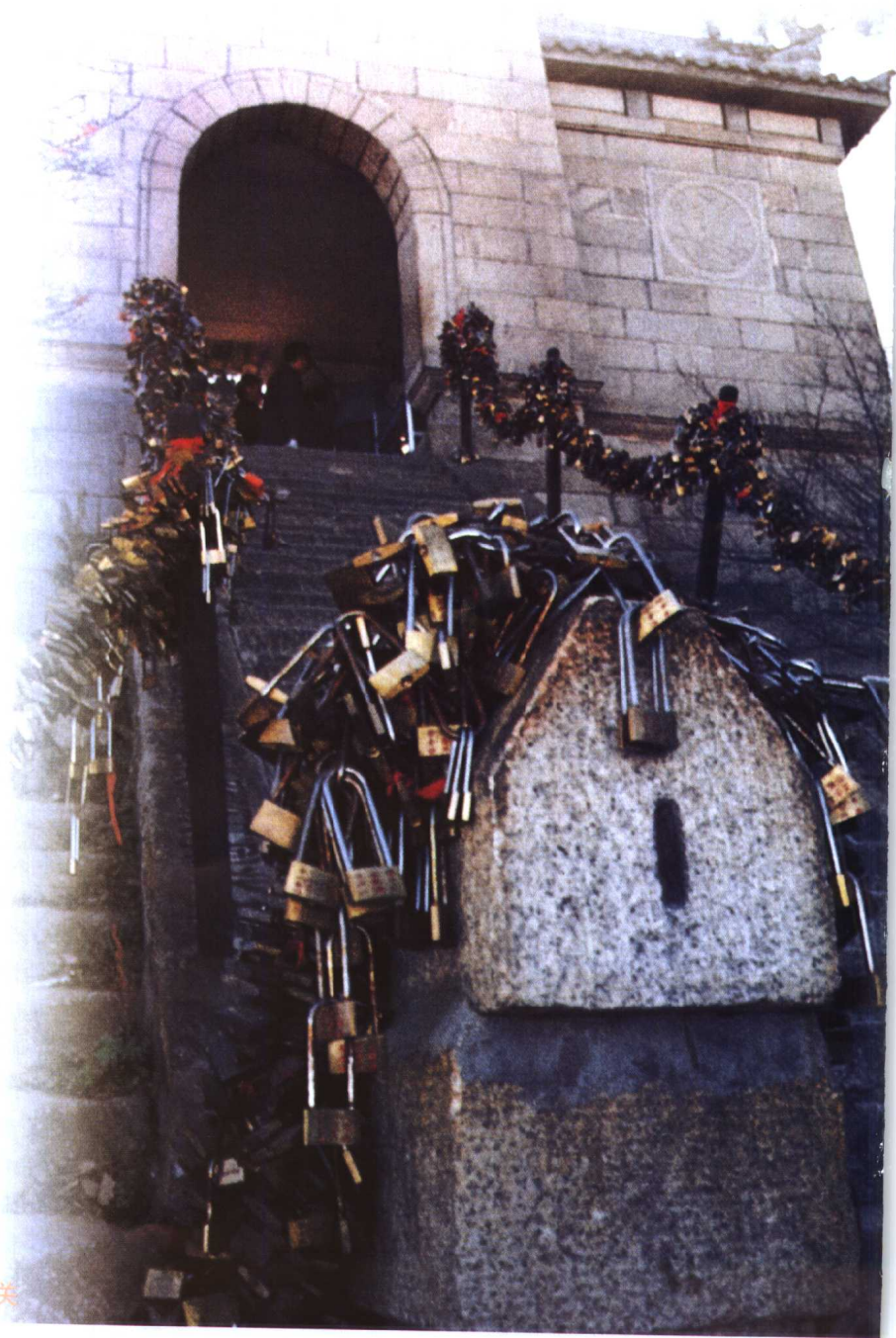
山虽然是神话附会，但是，寄托了人们反抗封建神权，追求自由幸福的美好愿望。

除了“劈山救母”，有关华山的神话传说还有很多，著名的关中八景之一“巨灵仙掌”便有个关于华山来历的神话故事。传说上古时候，西岳华山和今天山西境内的首阳山连在一起，为一条山脉。这里田土肥沃，风景秀

＜ 华山壁立的山峰

△ 韩退之投书处

金锁关

丽，山上有霭霭白云，郁郁青松；山下有夭夭桃花，萋萋芳草。华夏民族的先民就在这块土地上“日出而作，日落而息”，生活的富庶祥和。然而，一场灾难从天而降。天庭王母娘娘的蟠桃宴会上，老寿星被齐天大圣孙悟空一句玩笑话，逗得手一抖，倾倒了酒杯，半盏玉浆落入人间，霎时酿成洪祸。一条大河自西向东咆哮而来，河水一路横冲直撞，摧毁了庄稼，淹没了房舍，流到华山与首阳山前，被阻拦住，不能直泻东海，于是大地顿时成了一片汪洋。玉帝看到人间的百姓被洪水淹没了家园，流离失所的悲惨景象，心急如焚，立即派力大无穷的巨灵神到人间治水。巨灵神领了玉帝旨意，降到人间，踏上华山峰头，居高临下，察看地形，设法开山放出洪水。经过观察，巨灵神在首阳山和华山之间发现了一条窄狭的峪道，他走进峪道，左手托住华山的石壁，右脚蹬着首阳的山根，用尽全身神力，大吼一声，只见迅雷劈空，电光闪耀，一声巨响，两山开裂，百丈高的一股黄浪汹涌澎湃从两山之间奔腾东流，直泻入大海，被淹没的田地又重新露出了水面。巨灵神站在波涛之中，抬首看华山，已被推进秦岭深处，回头望首阳，已经藏在波涛之北。

如今，华山东峰崖壁上还留有五指分明的“巨灵仙掌”，世人都说它是巨灵神开山放洪水时留下的掌印。在华山北峰、苍龙岭一带东望华山的轮廓，可看到著名景观“仙人仰卧”，即是开山导河

功成后，仰卧入睡化为山峰的巨灵神。

唐代大诗人李白在《西月云台歌》中曾赞道：

西岳峥嵘何壮哉，
黄河如丝天际来。
巨灵咆哮劈两山，
洪波喷流射东海。
三峰却立如欲摧，
翠崖丹谷高掌开。
白帝金精运元气，
石作莲花云作台。

在华山的绝顶遥望关中大地，秦岭、少华、终南、太白诸峰，皆如俯伏峰底，众星烘托。巍峨壮丽，气势磅礴的华山诸峰，好似一位卓而不凡，丰神内秀的巨人，“儿视诸峰”。在华山最高峰“落雁峰”顶的“仰天池”畔悄立，真会感受到古人所说的“呼吸通帝座，太阳在其巅”的高巅绝岭的非凡。且随着一年四季的气候变化，华山更有万千姿态，“云华山”、“雨华山”、“雾华山”、“雪华山”的人间仙境举世闻名。西岳华山，真是有赏玩不尽的奇异风光呀。

华山系中华民族文化的发祥地之一，据清代著名学者章太炎先生考证，“中华”、“华夏”皆藉华山而得名。早在《尚书》里就有关于华山的记载。《史记》中也载有黄帝、尧、舜都曾到华山巡游。秦始皇、汉武帝、武则天、唐玄宗等十数位帝王都曾在华山进行过大规模祭祀

和封禅活动。千古以来华山上留下的文化遗迹更是数不胜数，以李白、杜甫为代表的文人墨客咏华山的诗词、碑记和游记便有一千二百余篇，华山上的摩崖石刻也多达千余处。

可见，峻拔不凡的华山自古便是吸引诗人和画家的地方，这里的大山大水涵养了一代代的艺术家，生于五代末年的北宋著名的山水画家范宽就是其中之一。范宽是陕西华原人氏，《宣和画谱》中记载，范宽曾“卜居终南、太华”。太华即是上文的华山。而终南山，又称太乙山，是秦岭在西至武功县东至蓝田县

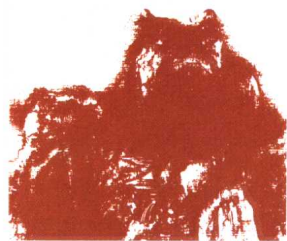
的总称，包括翠华山、南五台、圭峰山、骊山等峭壁秀丽的山峰，如锦绣的画屏，屹立在古都长安之南。如果我们饱游了关中秦川的山水，再来观看范宽的画作，无论是对山川面貌的摹写，还是意境气质上的再现，都可以明显地看出他的绘画创作取材于以华山为代表的秦陇一带的山川。

千百年来，华山、秦岭等关中名山被热爱生活、热爱自然的诗人和画家们不厌的描绘和赞美着，同样，山川有情，千岩万壑、飞瀑流云也默默记录下他们风尘仆仆、孜孜不倦的求索的身影。

华山金锁

连江叠嶂·两宋山水画

独家透

视

精工华美的绝唱

有据可考流传至今的宋画中，鸿篇巨制的长卷当推北宋张择端的《清明上河图》和王希孟的《千里江山图》。

中国古代绘画史上，留下传世作品的山水名家中，北宋末年的王希孟可算是最年轻的一个。他出生于宋哲宗在位时，而学习绘画技艺和独立进行艺术创作皆是在宋徽宗治政时期。《千里江山图》是他唯一的传世作品。在这幅图卷的后隔水有当朝太师蔡京的题跋：“政和三年闰四月一日赐。希孟年十八岁，

昔在画学为生徒，招入禁中文书库，数以画献，未甚工，上知其性可教，遂诲谕之，亲授其法，不逾半载乃以此图进，上嘉之，因以赐臣，京谓天下士在作之而已。”

这段话是考证《千里江山图》和画家王希孟的可贵资料，据此我们可以知道，画家王希孟是宋徽宗时代的画学生，创作这幅作品时，年仅十八岁。十几岁时，他便在画学作学徒，后来，被招入禁中文书库，曾数次向宋徽宗献画，但画作都不够工整完备。但徽宗看出他极

具天资，“其性可教”，于是“亲授其法”。过了不到半年，王希孟便完成了这幅《千里江山图》，呈给徽宗，皇帝很赏识，在政和三年（公元1113年）又把这幅画赏赐给了蔡京。据说，王希孟完成此图后不久便病死，这位年轻的画家只有这一件巨制佳作流传于世。

《千里江山图》卷现在藏于北京故宫博物院。图卷宽51.5厘米，而卷长则达1191.5厘米，是用一匹整绢画成的。

纵观《千里江山图》，才知道真是画如其名。在近12米的长卷上，画家描绘了千里江山，绵延不绝，气象万千，雄浑壮阔，浩浩无限，莽莽无垠。整幅画

构图缜密而精巧，画中的峰峦岗岭，千山万壑，奔腾起伏，映带不绝，错落重叠，俱浸于浩浩荡荡的千里江河之中。

随着画卷的展开，可见重重的山岗，钩连缥缈而去，山边的岛屿层迭起落而相连，忽而见大江空旷而辽阔，烟波浩渺间，绵延的溪岸在远处微微起伏着，隐隐合着天地间率动的脉搏，好像在静静地呼吸吐纳；忽而又见群峰耸立，重峦相迭，细细看去，山脚下坡岸斜倾，山道蜿蜒通幽，似乎有桃源人家在山水清幽的世外深谷隐居；循着瀑布的来处，沿山间的溪流，寻到一池幽潭，视线在山峦中穿梭，耳边似乎可听到山

