

名画再现

宋元花鸟画长卷

名画再现

名画再现丛书编委会 编

宋元花鸟画长卷

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

宋元花鸟画长卷 / 《名画再现》编委会编. — 杭州:
浙江人民美术出版社, 2014. 9
(名画再现)
ISBN 978-7-5340-4014-6

I. ①宋… II. ①名… III. ①花鸟画—中国—宋元时
期 IV. ①J222. 44

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第206663号

责任编辑: 杨海平
装帧设计: 龚旭萍
责任校对: 张金辉
责任印制: 陈柏荣

统 筹: 韩亚明 吴大红 杨瑾楠 张 桐
杨可涵 郑涛涛 王诗婕 王 金
余 娇 徐雨琨 尤梦茹

名画再现 宋元花鸟画长卷

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店

制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2014年9月第1版·第1次印刷

开 本 787mm × 1092mm 1/8

印 张 7.5

印 数 0,001-1,500

书 号 ISBN 978-7-5340-4014-6

定 价 53.00元

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

名画再现

名画再现丛书编委会 编

宋元花鸟画长卷

浙江人民美术出版社

宋元花鸟画长卷赏鉴

杨瑾楠

宋代三百多年的文治使得文化极其繁荣。在视觉艺术领域中，宋儒格物致知的精神深深地影响了绘画艺术，画家对事物的真实性的认识和表现比起前朝更为深化，创作了大批不朽作品，从南唐、西蜀承袭而来的院体风格经过宋人的扬弃，愈发经典隽永。由皇家所设立的翰林图画院制度贯穿两宋，是极其完备的皇家艺术赞助体系，包涵了从天子到文人士大夫的参与、引领，以及从宫廷院派画家的创作到民间高手的竞争，创作的热情和力量被充分调动起来，花鸟画成就斐然。

本书甄选了一批优秀的花鸟画长卷作品。横向发展的长卷可以将众多对象依据一定情节或顺序进行组合，在视觉上予人音乐般的韵律感；或用单种或极少几种画材反复造型、排列，绵延贯气；此外，长卷也可用物象或物象加题跋的形式分小段创作，段落间微有间隔而主旨相关，颇有笔断意连之感……长卷的构图形式非常丰富，选用得当能烘托主题，且看宋元佳作作为模板所给予的启示吧。

北宋初年，院派花鸟画奉行“黄家富贵”的审美准则和绘画程式。而随着发展，花鸟画坛出现种种革新，如“富贵”与“野逸”相对立的情形逐渐弱化，二者共同被用以表达诗意化的皇家审美趣味，又如赵昌、易元吉等人提倡通过写生使画作更富生趣，突破既有的绘画程式，这也拓宽了观者的欣赏范畴——并非只有富丽堂皇的作品才入得法眼，富有野趣与诗意的作品也备受赞赏了。故而崔白的水墨风格受到推崇也不足为奇。崔白，字子西，濠州人，才情高迈，落笔能工致，亦能苍迈，运墨精微绝妙，擅长绘制花竹翎毛，在写生的基础上提炼动物形象，意态生动，情趣盎然。《寒雀图》表现秋冬萧疏荒寒之景，布景简淡，利用麻雀的不同动态构成回环往复的情势，不借助明艳的丹青便表现出理想的画境，体制清澹，作用疏通，革新的成就为后世所击节赞赏。

画院制度在宋徽宗时有了新进展。徽宗赵佶不仅作为皇家赞助者影响着画院，而且以其天纵之才引导绘画艺术的品格定位及风尚所趋。徽宗收藏古代书画佳作编辑成《宣和睿览册》，并由朝廷编著《宣和书谱》及《宣和画谱》，分类品鉴皇室藏品；更在朝中设“书学”、“画学”等，以科举的方式录取艺术家，提高其地位并补裨其专业——譬如，画家考入后须攻读《说文》、《尔雅》等古籍，定期临摹欣赏宫中藏品，学习期间可通过考试实现升迁。而常任主考官的徽宗重视绘画的教化作用，也强调艺术的表现性，认为须具备“形似”与“格法”，以“韵致”作为评定准则。这意味着艺术家除了高超的技艺，还需有全面的文化修养，“诗意”是制胜的关键。徽宗本人便堪称典范，其传世作品有两类：一类格法谨严，工致妍丽，如《瑞鹤图》等；一类则以水墨为主，笔力绵厚，纯以清雅动人，如《柳鸭芦雁图卷》和《池塘秋晚图卷》，造型朴拙新颖，展卷酣畅精妙，高标自立。

画院讲究抒情、饱含诗意的主张同样在《芦汀密雪图卷》中显露无疑，此卷出自梁师闵之手，他乃武官出身，然所作景物颇具骚人风致，深得徽宗赞赏。梁师闵将迷蒙雪景与精细的花鸟成功结合，整幅手卷落笔无多，然则笔笔精妙，淡墨敷染的雪景轻柔幽微，意境圆融通达，可见画家对于绘画语言的掌控纯熟之极。

徽宗画学虽只持续四五年，却有效地培养了人才，贡献出大批杰作，形成一定体制和观念纲领，不仅影响着北宋乃至南宋的皇家画院制度，而且对更大时空范畴的后世画坛而言皆然。例如南宋时的《寒鸦图卷》和《落花游鱼图卷》等，笔墨精湛，渲染微妙，从置陈布置所呈现的趣致与诗意均可见徽宗画学的影响。

而在另一方面，宋代写实性绘画的发展受社会、政治、经济、文化等因素制约，当写实再现性发展到峰点时所受制约更明显，宋人尊崇的文人学士圈及其文艺观便是其中一个强劲的制约因素。而这也可换位解读为：文人书画家倡导的水墨写意精神在绘画中逐步得到贯彻。

文人学士作为特定的社会阶层，奉书法为视觉艺术之首，在笔墨上作出许多贡献，又因本身兼具深厚的诗文修养，具备天然的创作优势，能引导其他阶层的审美取向。宋代书法尚意，即创作者个人的意趣，文士挥毫作画也常选择山水、兰草竹石等适于展现笔墨效果、抒发意兴的题材，称作“墨戏”。值得注意的是，墨戏虽重意兴，但也彰显了特定的造型技巧。晁补之曾如是概述宋画的特点：“画写物外形，要物形不改。诗传画外意，贵有画中态。”大部分的文人画也不例外。

在以水墨表现的各种题材中，墨竹、墨梅、墨兰等几大类得到充分的发展，流传有序。南宋扬无咎承袭北宋华光和尚以影写梅的手法，所画墨梅造型写实，并赋予咏梅词的意境，如《四梅图卷》用分段式构图描绘四株墨梅，笔法工致，造型写实，清疏雅淡。如扬无咎般风格工整的文人画并不少，如文同的墨竹，赵孟坚的《岁寒三友图》、《墨兰图》及《水仙图》，徐禹功的《梅花卷》等等，虽用水墨写意但法度谨严，气韵高洁，无名氏的《百花图卷》纯用白描画法再加淡墨微染，工细秀雅，在线条的表现上炉火纯青。除了工整一脉，还有另一批文人画家致力于在绘画中传达出对书法的深刻体验，讲究超以象外，突出写意精神，以此抒发胸臆，同时也消解着绘画的写实再现性，如苏轼等。此外，禅僧们也用水墨画独辟蹊径，表达其内省自识的顿悟，民间也有各种不同的尝试。

综上所述，皇家院派绘画、或工整或尚意的文人书画、禅画以及民间等各种不同的画风交织在一起，使得宋代画坛百花齐放，流芳千古。

南宋于1279年灭亡后，元初的江南文士在严峻的现实中须直面出仕异族统治的新朝或隐居的选择，此间关乎节操、士气等。最负盛名也备受争议的出仕新朝者便是赵孟頫。赵氏字子昂，号松雪道人，宋太祖十一世孙，旧朝宗室。摒却其他层面的争论，单论其文化成就，全才的赵氏堪称宗师，影响遍及亲友与后学者。他提倡书画一律、复古以开新，用实践蹈行其主张，开创了写意水墨画的新格局，如其《兰竹石图卷》所示，援书入画，俊逸有内蕴，耐人寻味。

政治中心北移后的江南也形成了遗民文化圈，遗民选择绝迹宦海，多以文学和书画哀悼故国、思考文化冲突并形成对汉文化优势的认知。遗民们或持极端对抗的态度，坚决抵触异族文化，书画中彰显出强烈的个性，尤其青睐兰石、松竹、梅花及水仙等寓意气节清高的题材，甚至用意笔水墨挥写葡萄、鞍马等，在画面中糅入强烈的意兴；或较温和，虽与朝廷保持距离但默认文化融合的趋势。

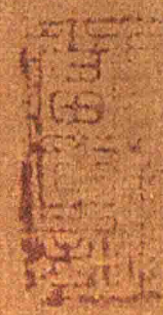
郑思肖便是极端派遗民的代表人物之一，画兰无根或根不附土，使得墨兰等宋末作为咏物写生的题材被赋予了强烈的政治倾向和情感寄托。相较而言，钱选则属于温和派，他放弃仕途，鬻画为生，和同为“吴兴八俊”之一的赵孟頫一起倡导文人画，指明其核心为隶体，意即强调表现书法用笔和个人的境界。钱选擅长小青绿山水画和工笔花鸟画，花鸟画技法承袭赵昌一脉的北宋传统，推崇高古的艺术风尚，如其《八花图卷》勾以圆转清迈的细线，设色雅洁，渲染细润，气度闲澹。

元代艺术评判的话语权不在宫廷。在野或出仕的江南文人引领新的审美风尚，水墨成为主流的表现手法，比诸前代也更常选用纸本作画，这与水墨画法的盛行相辅相成。虽则前代的工笔写实传统并未中断，但在元代花鸟画坛蔚然成风的诚属墨花墨禽的创作，且风格样式丰富，有文人写意画法、白描画法，以及师从赵孟頫的陈琳、王渊吸收山水画技法发展而成的水墨花鸟皴染画法等等。

统观元代文人的艺术创作，挥笔写竹乃基本功，名家则有赵孟頫及其妻管道昇、李衍、张逊、柯九思、吴镇、倪瓒、王蒙等，各有千秋。其中，李衍（1245—1320），字仲宾，号息斋道人，蓟丘人，官至吏部尚书，拜集贤殿大学士，晚年寓居维扬，善画枯木竹石，《四清图卷》构图疏密有致，笔墨稳健沉着，气息中正，颇得时誉。张逊，生卒年不详，字仲敏，号溪云，吴郡人氏，自觉墨竹不及李衍，改用勾勒画法，其《双钩竹及松石图卷》颇具特色，有王维笔意。而吴镇的墨竹则以书画双绝著称。吴镇（1280—1354），字仲圭，号梅花道人，其墨竹笔力劲健绵厚，墨法浑厚华滋，题跋的草书水准之高足以升华画境，《竹谱》一卷将理论与实践合一，裨益后人。而善画梅者则有邹复雷、王冕等。邹氏传世唯一作品《春消息图卷》于苍劲孤峭中蕴藏盎然生机，彰显主旨。王冕（1287—1359），字元章，号煮石山农等，诸暨人，性磊落，《墨梅图卷》笔墨劲拔，天真雅淡，直抒胸臆。

元代花鸟画以笔墨成功抒发心性，在唐宋的写实传统之外，无限拓宽了绘画的表现性，树立起时代的新标杆，给予后世丰富的启示。

寒雀爭空
枝如枰目如
如設有鵲

壬午春日
張翥

崔白

崔白 寒雀图卷 北宋 绢本设色 纵25.5厘米 横101.4厘米 故宫博物院藏

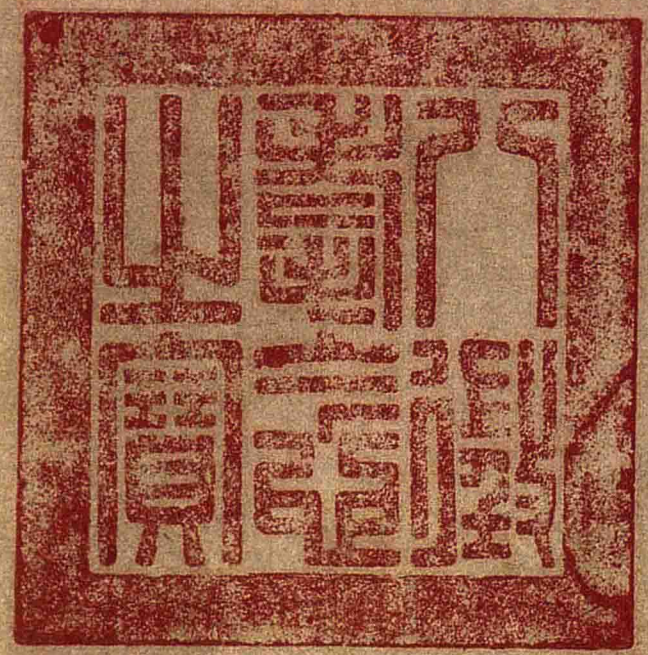

赵佶 柳芦芦雁图卷（柳芦段） 北宋 纸本淡设色 纵34厘米 横223.2厘米 上海博物馆藏

柳鸦芦雁图卷（局部一）

柳絲蘆葉粗々繪鴉
 意雁姿細々摹植物
 多情死物有寫真豈
 不在茲乎 本於花
 鳥擅傳神近得寒江
 歸棹真一例入浙能
 契妙其易已難主和
 賓 柳合藏鴉蒼聚
 鴈天然位置作稱佳
 蔡象五黼繼為相何
 獨用人識乃非

庚子仲夏湯是

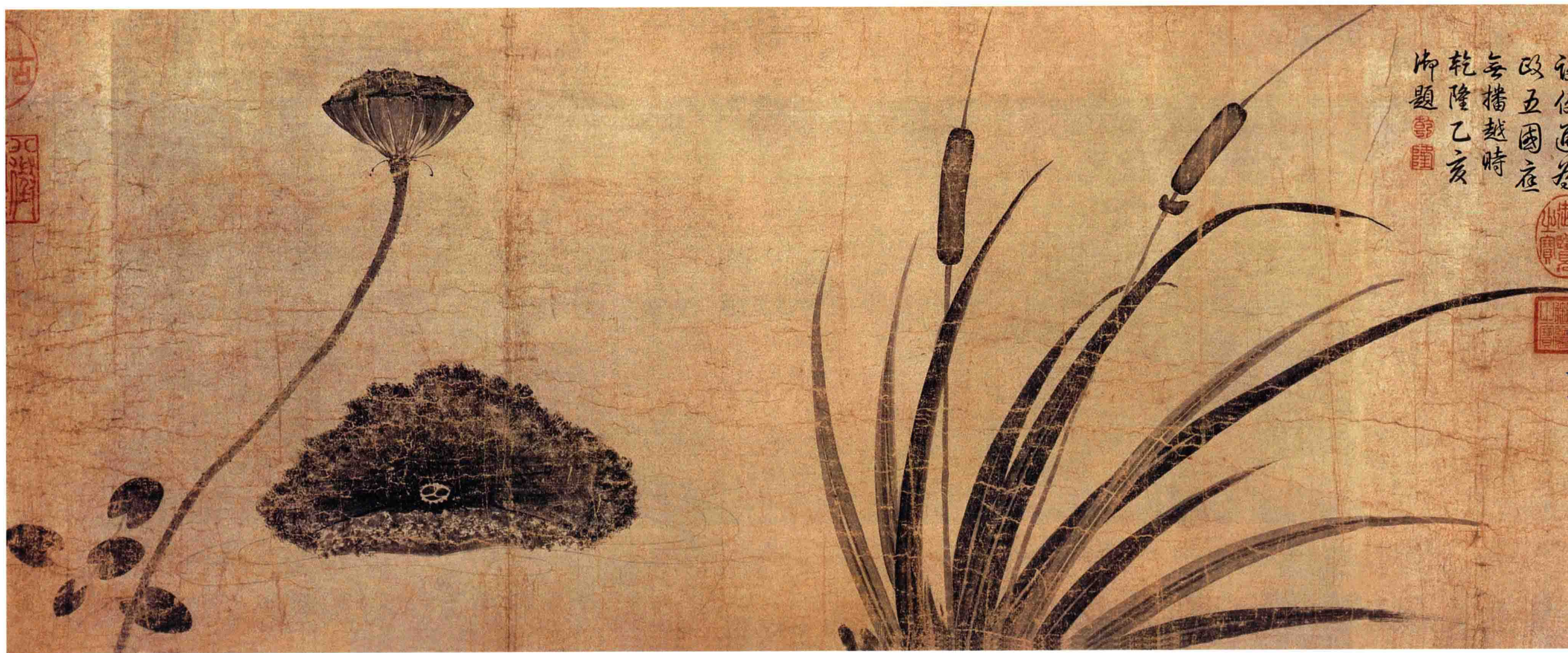

鴻鵠雙飛
驚夢獨秋
塘位置雅
相宜精思
後使通為
政五國症
無播越時
乾隆乙亥
所題

赵佶 池塘秋晚图卷 北宋 粉笺本墨笔 纵33厘米 横237.8厘米 台北故宫博物院藏

池塘秋晚图卷（局部一）