

THE GOLDEN AGE

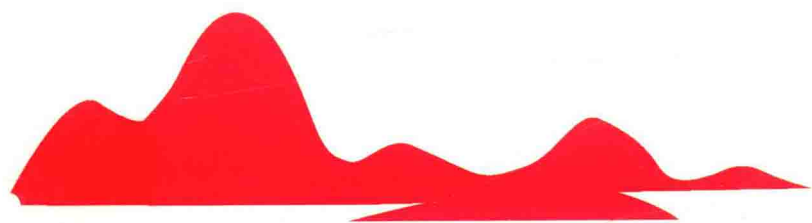
OF

宋
元

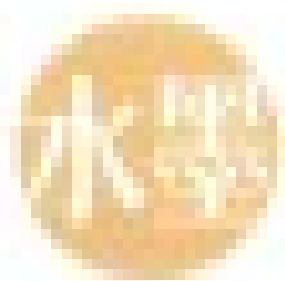
960—1368

德
珈
著

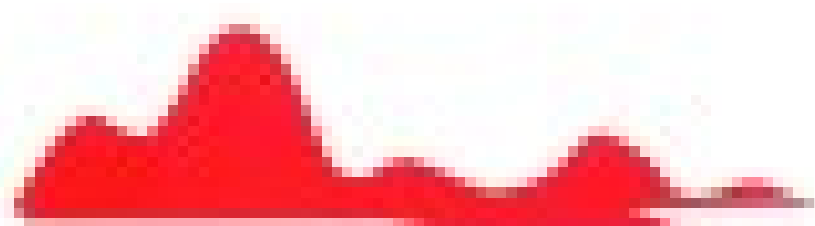

人民美術出版社

THE GOLDEN AGE

48

THE GOLDEN AGE

THE GOLDEN AGE OF

水墨

宋
元

960—1368

德
珈
著

图书在版编目(CIP)数据

THE GOLDEN AGE OF水墨. 宋元/德珈著. --
北京:人民美术出版社, 2013.12
ISBN 978-7-102-06632-5

I. ①G… II. ①德… III. ①水墨画—绘画评论
—中国—宋元时期 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第303931号

THE GOLDEN AGE OF 水墨

编辑出版 人 民 美 术 出 版 社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010)56692193

(010)56692185

编辑部: (010)56692069

选题策划 尹 然

责任编辑 尹 然

装帧设计 德 珈

责任校对 马晓婷

责任印制 赵 丹

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2014年6月第1版 第1次印刷

开本: 720毫米×1020毫米 1/16 印张: 17

印数: 0001-5000册

ISBN 978-7-102-06632-5

定价: 64.00元

版权所有 侵权必究

序	001
雨过天青	003
听琴图 / 北宋 赵佶	004
腊梅山禽图 / 北宋 赵佶	008
秣芳诗帖 / 北宋 赵佶	010
千字文 / 北宋 赵佶	014
虢国夫人游春图 / 唐 张萱	020
鹊华秋色图 / 元 赵孟頫	020
格物风尚	025
写生珍禽图 / 北宋 赵佶	026
寒雀图 / 北宋 崔白	030
双喜图 / 北宋 崔白	034
果熟来禽图 / 南宋 林椿	038
疏荷沙鸟图 / 南宋 马兴祖 (传)	040
百花图 / 南宋 佚名	042
落花游鱼图 / 北宋 刘寔	056
蛛网攫猿图 / 北宋 易元吉	060
货郎图 / 南宋 李嵩	062
雪霁江行图 / 北宋 郭忠恕	066
清明上河图 / 北宋 张择端	068

咫尺天地心

	085
匡庐图 / 五代 荆浩	087
秋山问道图 / 北宋 巨然	090
溪山兰若图 / 北宋 巨然	092
萧翼赚兰亭图 / 北宋 巨然 (传)	094
晴峦萧寺图 / 北宋 李成	096
溪山行旅图 / 北宋 范宽	100
秋山行旅图 / 北宋 郭熙 (传)	106
早春图 / 北宋 郭熙	110
树色平远图 / 北宋 郭熙	114
万壑松风图 / 北宋 李唐	118
春山渔艇图 / 南宋 张训礼 (传)	122
水木孤亭图 / 南宋 李嵩	123
四景山水图 / 南宋 刘松年	124
山水册页 / 南宋 马远	134
寒江独钓图 / 南宋 马远	140
水图 / 南宋 马远	142
云峰远眺图 / 南宋 夏珪	150
松溪泛月图 / 宋 夏珪	152
溪口垂钓图 / 南宋 夏珪	154

墨戏精神

	157
潇湘竹石图 / 北宋 苏东坡 (传)	158

墨竹图 / 北宋 文同	160
四梅图 / 北宋 杨无咎	162
墨兰图 / 南宋 郑思肖	168
墨梅图 / 元 王冕	170
墨花九段图 (局部) / 明 徐渭	172
明月千里江	175
七绝诗册 / 元 赵孟頫	176
茅亭松籁图 / 元 赵孟頫	178
花溪浴马图卷 / 元 赵孟頫	180
秀石疏林图 / 元 赵孟頫	182
水村图 / 元 赵孟頫	186
大痴	189
天池石壁图 / 元 黄公望	191
丹崖玉树图 / 元 黄公望	192
富春大岭图 / 元 黄公望	196
富春山居图 (剩山卷) / 元 黄公望	198
富春山居图 (无用师卷) / 元 黄公望	200
梅花道人	211
洞庭渔隐图 / 元 吴镇	212
渔父图 / 元 吴镇	214

梅花图 / 元 吴镇 218

墨竹图 / 元 吴镇 224

墨竹谱 / 元 吴镇 226

云林 229

六君子图 / 元 倪瓒 231

秋亭嘉树图 / 元 倪瓒 232

容膝斋图 / 元 倪瓒 234

安处斋图 / 元 倪瓒 236

幽涧寒松图 / 元 倪瓒 238

虞山林壑图 / 元 倪瓒 242

黄鹤山樵 245

东山草堂图 / 元 王蒙 246

夏日山居图 / 元 王蒙 250

林泉清集 / 元 王蒙 252

夏山高隐图 / 元 王蒙 254

具区林屋图 / 元 王蒙 256

青卞隐居图 / 元 王蒙 258

后记 261

水墨，是传统人文对美独有的体验。

或许今天很多人知道凡·高，知道达·芬奇《蒙娜丽莎的微笑》，但很少人知道倪瓒，知道范宽的《溪山行旅图》。

曾有对水墨画感兴趣的朋友要我推荐相关讲解的书，我也为难。私以为水墨画是在轻风拂柳、湖舟烟雨里，在古诗词或是一个诗意的心情里，而不在“谢赫六法”、“南北宗论”、“马牙刮铁”、“解索牛毛”、“图章考据”的专业研究里。实实在在地对着一幅画，比看学术论文要获得更多。美需要知识的积累，但美并不等于知识，更不是一个被学术蒙得乏味无趣的模样。它是生命感动过的领悟，是一种智慧的表达。

今年有幸接到人民美术出版社尹然老师的邀请，选了部分宋元时期的作品，开一扇简白易读的门。若能带给更多人静下来读画的心，发现美的眼，趣味的想象，最好。

2013年冬月 记于杭州枫林晚 德珈

中国画，兴盛于宋。

宋，印象中，并不像汉唐那么高大威武。抡胳膊抢地盘，不如人家，便很少为后世关注。可它于文化艺术上的造诣，却是前面汉唐和后来明清所不能比及的。

宋朝开国领袖，原也是个抡胳膊抢地盘的武将，后来兵权势力太大，炒掉老板，自己上位做了天子。为以防手下武将再生乱事，索性收了兵权，厌戈息武，全国走文化路线，文艺小清新们是不会来掀桌子造反的。往后的“总理”、“省长”、“市长”，乃至搞国防的，都能出口成章。提笔写一手好书法，你无法想象那是一帮随便写写歌词，都强于今天方文山、林夕百倍的文艺青年来统治领导的中国。

一个艺术文化的黄金时代，自此而始。

聽琴圖

吟散調萬竈下桐
松間疑有入松風
仰窺低窻含情字
以聽無妨一弄才

呂景詩題

听琴图

北宋 徽宗赵佶御题 北京故宫博物院藏

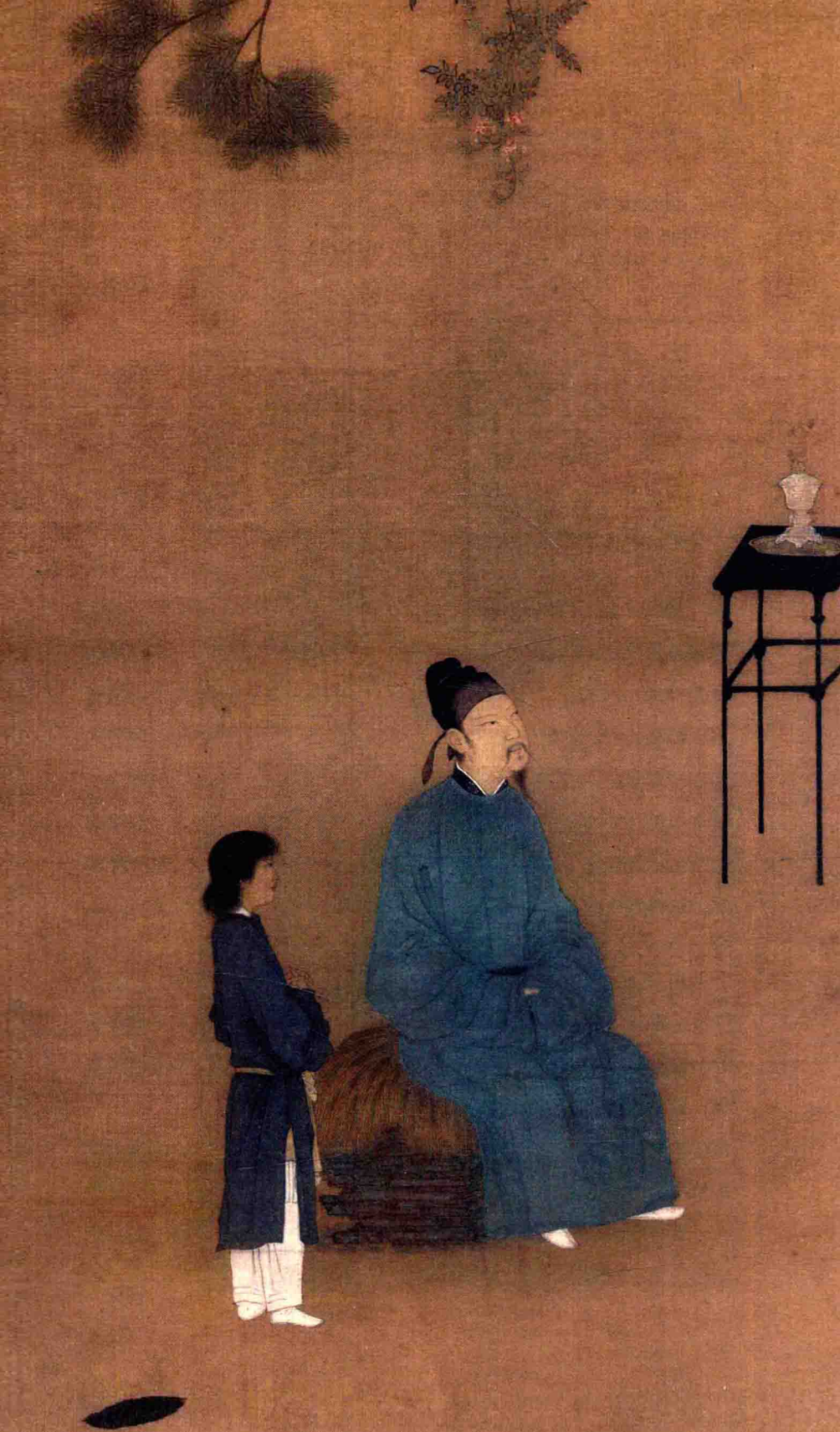
147.2cm × 51.3cm

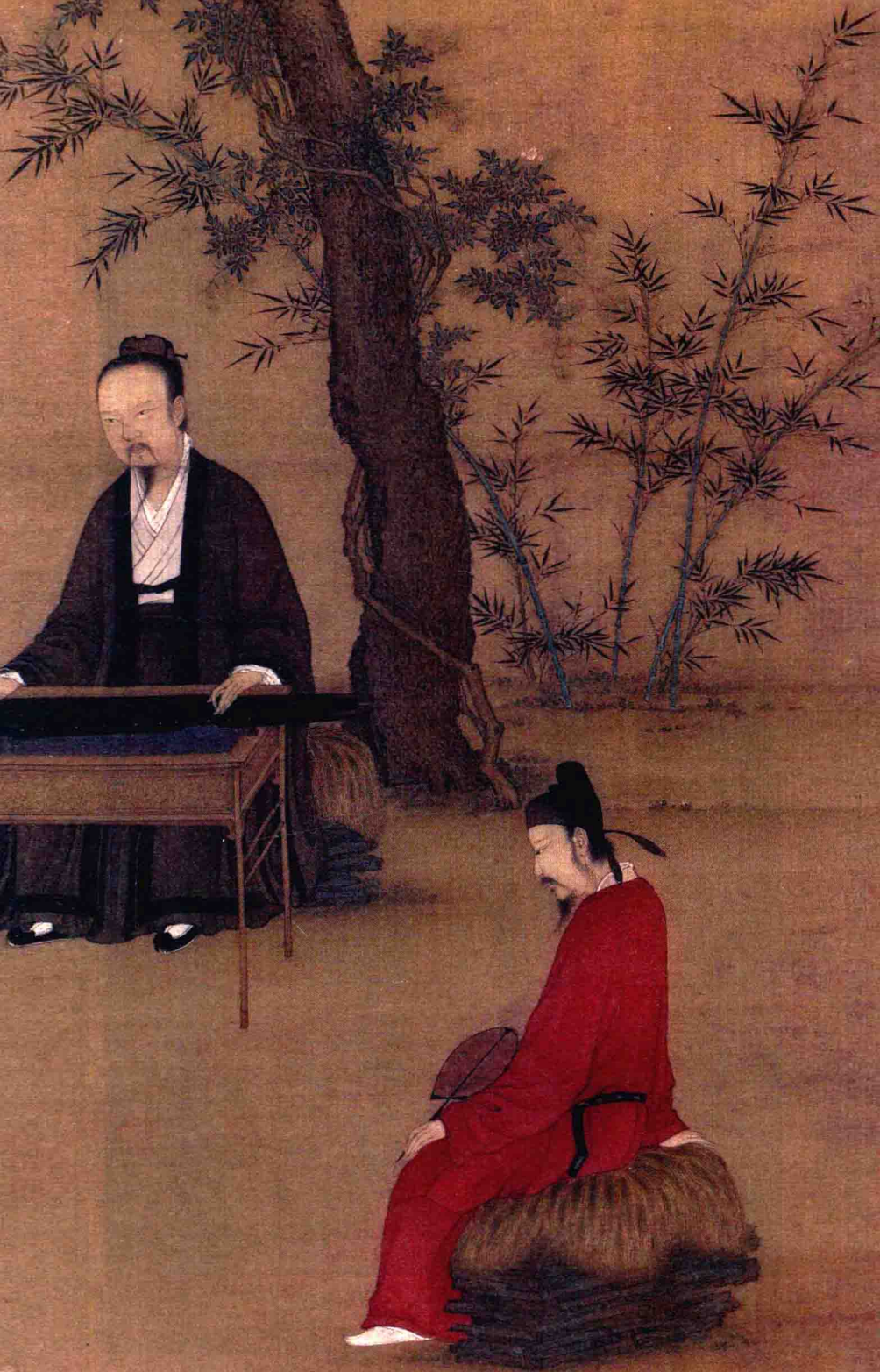
绢本 设色 立轴

在北京故宫博物院藏着一张《听琴图》，画的是宋朝第八任“总统”徽宗赵佶。

周末，这位“总统大人”常约大臣来御花园听自己弹琴。画中徽宗身着黑色休闲装，端坐松树下沉手抚弦，慢指轻音，一副文质彬彬的神貌。旁边台几上摆着香炉，薰烟徐徐。左边的蓝衣大臣揣着手，仰面聆听，右边的红衣大臣拿着扇，俯首沉思，仿佛忘了朝务的烦心。琴音就在这画中空白间流动、回荡，最后凝固下来，凝固成一种千年前文人的格调。这便是宋人的品位吧，不像前朝唐人那么金碧奢华、满团艳丽，不像今朝腰带上露个“LV”、大“H”的土豪情节。这种贵气，是一种书卷的沉淀，精神修养由内而外的优雅。

徽宗好喝茶，对茶道很有兴趣，写过一本《大观茶论》，足见资深。喝茶不单对茶、水有讲究，装茶、泡茶的器具，也是茶道美学的一部分。一日侍女呈上刚贡来的白茶，徽宗呷了一口，美美地抿抿嘴，看着这茶盏又皱起了眉，就传做瓷的工匠来问话，说：“这瓷色可还能再烧出更好？”“回陛下，只要您想要的颜色，小的都跟您烧来！”徽宗不答，领着工匠走出殿外，指了指天，大雨刚过，乌云散开，天色现出一种澄清的蓝，工匠恍然明白。徽宗那时候烧出来的汝窑瓷，玉一般素雅，便有“雨过天青”这等浪漫的名字。

听琴图（局部）

山禽矜逸態
梅粉弄輕柔
已有丹青約
千秋指白頭

宣和殿御製并書

腊梅山禽图

北宋 徽宗赵佶 台北故宫博物院藏

82.8cm×52.8cm

绢本 设色 立轴

书画，是徽宗最为让人称道的地方。元代大画家赵孟頫称赞他：“聪明天纵，其于绘事，尤极神妙。动植物无不曲尽其性，殆若天地生成，非人力所能及。”说徽宗画画很有天赋，一般人花时间、下死力气是比不过的。

台北故宫博物院藏的《腊梅山禽图》正是他的代表作。淡墨勾出的腊梅，清秀劲挺，向上分出的枝杈，疏朗有致，两只白头翁相互依偎，蹲在压弯了的枝头，一齐望向画外。稍有些寒气，又用白色染了零星的花瓣，点出几分暖意。左下角有徽宗的瘦金书法题诗一首：

山禽矜逸态，梅粉弄轻柔，
已有丹青约，千秋指白头。

前两句写画中景，枝上禽鸟神态矜持，淡淡的梅花素雅清香。后两句表露画外情，两只白头翁凝望的眼神，正印出了徽宗单纯的梦。绘画的默契，就好像前世约定一样。人相约白头，只是今生一世，而这白头鸟却是生生世世，千秋不改的印记，只愿生生世世作画，如个羲皇上人。美，成了一种信仰，叫他虔诚的白头相许。