

高校中国画教学
临习、欣赏范作丛书

南宋绘画大师

李唐 作品选

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

南宋大师李唐作品选 / 天津人民美术出版社编. — 天津: 天津人民美术出版社, 2004. 1
(高校中国画教学临习欣赏范本丛书)
ISBN 7-5305-2435-6

I . 南... II . 天... III . 中国画 — 作品集 — 中国 — 宋代 IV . J222.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 097287 号

天津人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

河北海顺印业包装公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2004 年 1 月第 1 版

2004 年 1 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 2

印数: 1—3000

版权所有 侵权必究

定价: 16 元

前言

中国古代绘画历经五代而至两宋时期，展现出全面繁荣和艺术上相当成熟的局面。首先是社会对绘画多方面的需求。皇室贵胄上流社会对艺术发生浓郁的兴趣，宋代不少皇帝都是书画爱好者，有的还亲洒“宸翰”成为颇有成就的书画家。并成立了宫廷画院，然而由于统治阶级的腐败无能，对北方不断入侵的辽金一味屈辱退让，导致北方经济和文化也遭到惨重的破坏。中原画家不堪金人的压迫纷纷南奔，宋徽宗之第九子赵构在临安建立了南宋王朝，重整宫廷画院，江南地区的绘画在继承北宋成就的基础上又有了新的发展和突破，代表这一时期绘画成就者是在美术史上号称为“南宋四家”的李（唐）、刘（松年）、马（远）、夏（圭）。

位于南宋四家之冠的李唐，是继承北宋绘画成就而又开创南宋新画风的关键人物，起着承上启下的重要作用。

李唐，字希古，河阳（今河南省孟县）人，根据文献记载他在北宋徽宗宣和年间已进入画院，现存李唐的山水画《万壑松风图》和人物历史画《晋文公复国图》都是在北宋末年创作完成的。

1127年开封被金兵攻陷，在开封失陷以后李唐也早已辗转南下，流落杭州在市场上卖画谋生，但他的技艺并未受到人们的赏识，生活困顿，因而发出“早知不入时人眼，多买胭脂画牡丹”的感叹。后来被太尉邵渊发现并推荐进宫廷画院任待诏。高宗对李唐颇看重，特授成忠郎并赐予金带。当时他已届耄耋之年，但创作精力似乎仍很旺盛。

李唐是一位山水、人物、畜兽兼工的高手。他在山水画方面的度高造诣在北宋宣和六年所作之《万壑松风图》中已充分显露出来，此图宗法范宽有所发展，画家用沉着有力而厚重坚实的笔触精确地表现山石的形态和质感，虽仍是图绘山水的全貌，但景物已十分单纯集中，壮伟的山峦间白云吞吐，山顶密树丛生，山脚生长着密郁的松林，壑谷间泉水奔流，结构严谨，意境深邃。李唐到杭州以后虽已年迈，艺术上仍精进不已，江南秀美的山川景色形貌和情调与北方山水有着明显的差异，也促使他在技法上大胆探索和创新。《江山小景图卷》显示着他山水画的新突破，此图横卷下部画出迤迤不断的山峦，山上松林丛竹杂木丰茂，并有瀑布流泉、楼台宫观，但峰峦只绘出山腰以上部分而不见坡脚，画卷上部留出空白表现大江横陈水天一色，使景物更加空阔，这巧妙利用空白和截取局部景色的构图手法已见南宋新画风之端倪。《清溪渔隐图卷》寓示李唐晚期山水画艺的一大飞跃，此图成功地画出江南水乡的一角，浓荫密树，潺潺溪水，茅棚水磨，水滨的钓者，都鲜明地勾画出平凡而富有诗意的景色，画卷中树不见梢，坡石不见脚，采取截景式构图，坡石的体面以大笔侧锋扫出，兼皴带染，水墨淋漓，用笔豪迈自然，为前代所未见，已和北宋山水截然不同，创造出新的风貌。

李唐在人物画方面也有很高成就，在他的传世作品中以历史画和风俗画最为突出。在南宋初画成的《采薇图》是中古人物画中的不朽杰作，生动地描绘伯夷、叔齐两人在殷商亡国后遁入首阳山中不食周粟，宁可饿死也不投降周朝的故事。李唐极为成功地塑造了忠于故国坚贞不屈的人物形象，伯夷面容憔悴须发蓬松，坚韧的目光里又含着几分忧愤，双手抱膝席地而坐的身姿予人以强烈的印象，叔齐在一旁与之对话，“其殷殷凄凄之状，若有声出绢素”。画家以细笔精确地对人物传神写照，衣纹则用简劲有力的折芦描画出，山石树木皆用粗笔皴染，缠藤的古松，荒寒的崖壁，不仅表现了环境的恶劣，也对人物的品格起到衬托作用。据文献记载，李唐还曾根据古诗《胡笳十八拍》画成图画，表现汉末女诗人蔡琰在战乱中的不幸遭遇，《胡笳十八拍》（或《文姬归汉图》）是南宋颇为流行的历史画题材，同样曲折地反映了因统治者无力抵抗外族入侵而给人民造成的苦难。

李唐暮年生活在民族危亡风雨飘摇的年代，特别是经历了靖康之变给国家和人民造成的深重灾难，他本人饱尝颠沛流离之苦，对人民生活有着较为深刻的体验和了解，南宋初年为抗敌复国在朝廷内外进行的复杂斗争他是亲历目睹的，作为一个有正义感的画家对此绝不会无动于衷，正因如此他才能突破宫廷艺术的羁绊，创作出具有时代精神的感人至深的画卷，抒发他对山河大地的爱恋和对国家人民前途命运的深切关切之情。从而使他的艺术散发出耀眼的光辉。

1. 万壑松风图

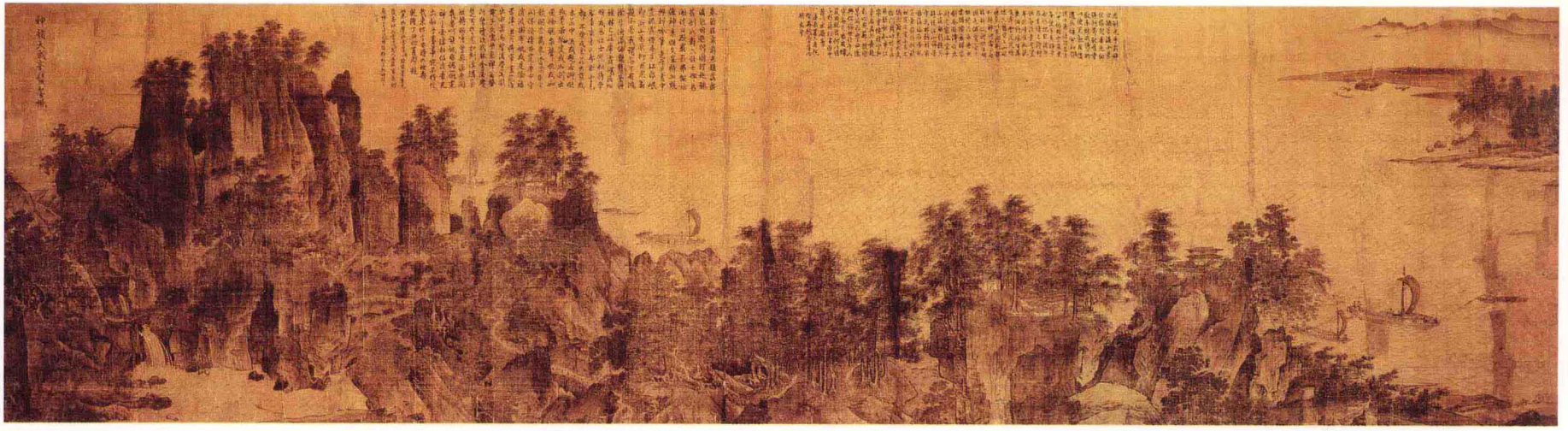
绢本 立轴 淡设色 188.7 cm × 139.8 cm

台北故宫博物院藏

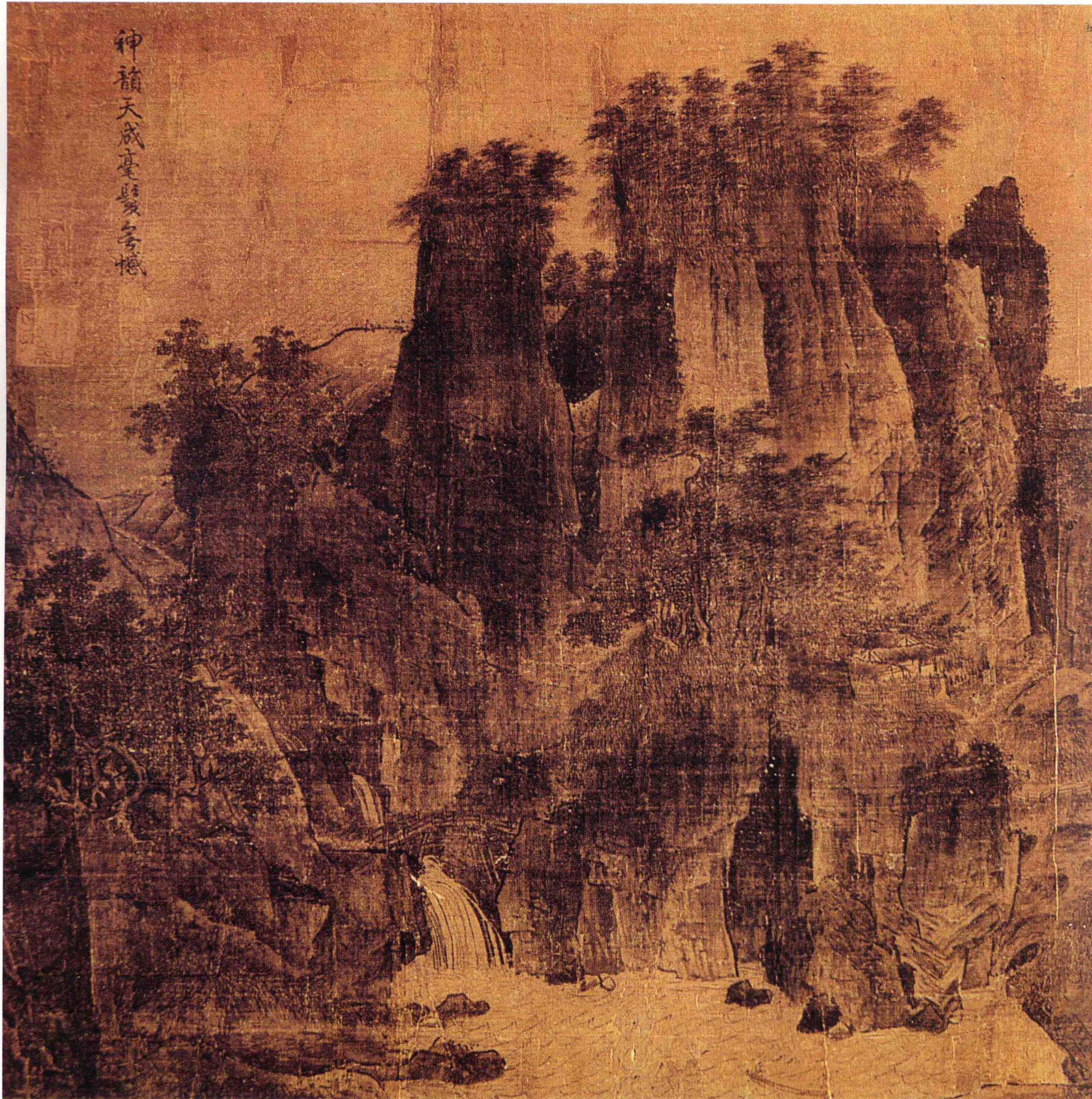

2. 万壑松风图(局部一)

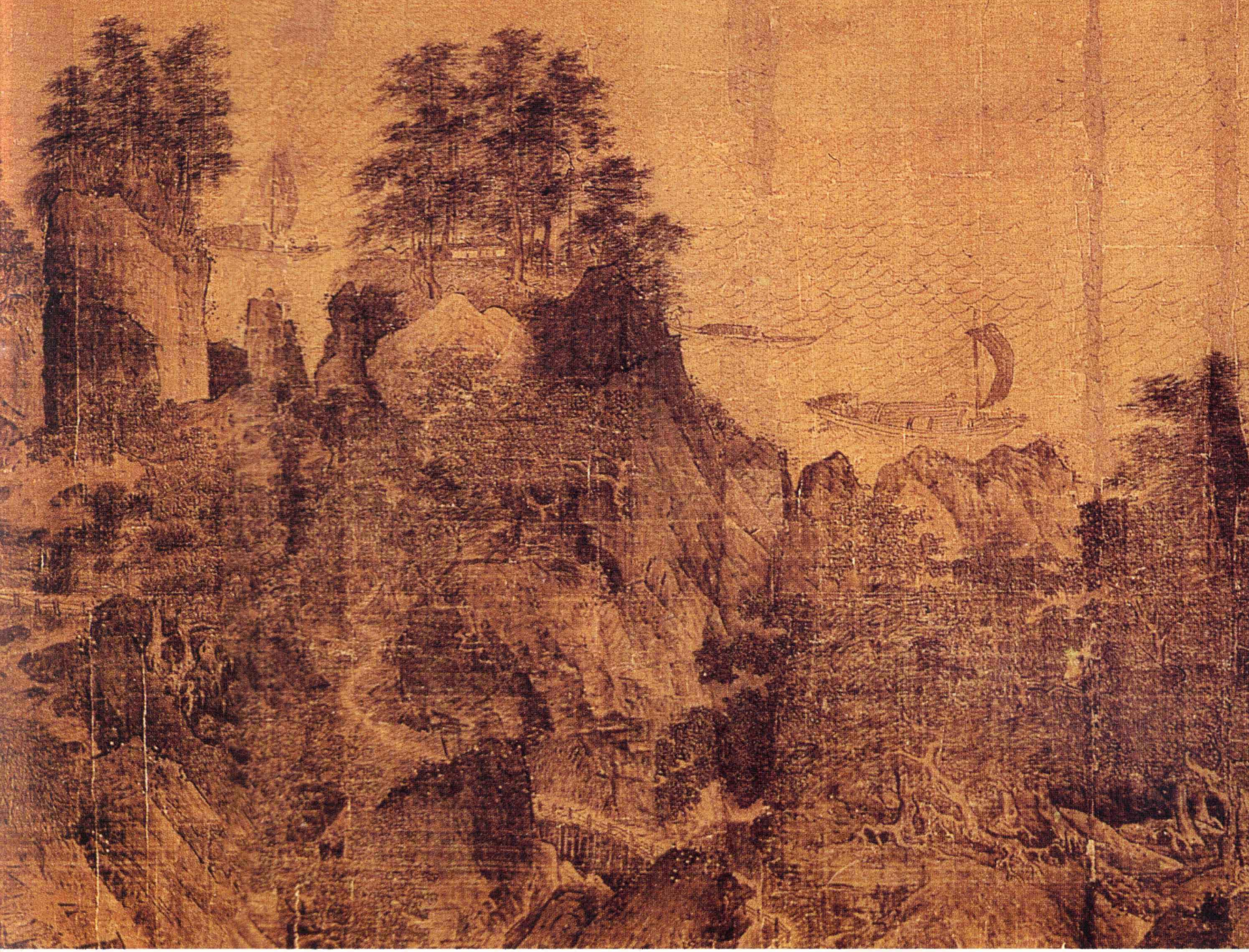
4. 江山小景图卷
绢本 手卷 设色 49.7 cm × 186.7 cm
台北故宫博物院藏

5. 江山小景图卷(局部)

寒嶺在衆前奏題落衆
後征回遊別國理趣聽
落割以對六任士那易
開談口欲罷影弗能恰
值神來候文豈待加點
興到吟筆走原是畫中
雲流雲借吾子江非岷
即浙山為衣柳西思翁
題小景我謂忘不有鴻
濤空決滌徧魏晉詩
穠林已此席霞嶠後
轉或為壯士思相持爭
都不受或去只出藍或
赤只中酒或斃若游姬
或若若駘史或如劍出
匣徐聽泉聲吼或如
鏡開查萬象當前取雲
閃億仞樓丹竈庫中守
滄波掛布帆或是徐福
否津遇大將軍畫苑注
出右蕭馬望凌虛雲數
黃子久宜乎畫禪翁聲
折驚瓊改武林金屋塵
楚可於還扣荆溪隣
幾轉眼寧豐節落衆
幾番呵護誠非偶一側畫
禪堂雪溪相侶友香光
亦知手墨華宛不朽信
我東坡言安得以此壽
乾隆丁丑初夏題

此卷與摩詰雪溪
歲暮神品雪溪
歲暮神品雪溪

6. 采薇图卷

绢本 手卷 淡设色 27.2 cm × 90.5 cm

台北故宫博物院藏

7. 采薇图卷（局部一）

8. 采薇图卷 (局部二)

9. 清溪渔隐图卷

绢本 手卷 淡设色 25.2 cm × 144.7 cm

台北故宫博物院藏

10. 濠梁秋水图卷

绢本 手卷 淡设色 24 cm × 114.5 cm

天津艺术博物馆藏

11. 村医图（灸艾图）

绢本 立轴 淡设色 68.8 cm × 58.7 cm

台北故宫博物院藏

12. 村医图（灸艾图）（局部）

13 · 雪窗读书图

绢本 立轴 淡设色 94.2 ㎝×31 ㎝
故宫博物院藏