

宋代绘画

【百代标程】

OVERSEAS
KEPT FAMOUS CHINESE PAINTINGS

陈传席 编著

TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
(THE EXCELLENT PUBLISHING HOUSE IN CHINA)

天津人民美术出版社（国家优秀出版社）

海外珍藏中国名画

貳

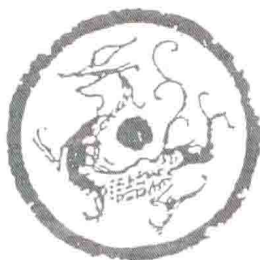

陈传席 编著

【百代标程】

OVERSEAS
KEPT FAMOUS
CHINESE PAINTINGS

天津人民美术出版社（国家优秀出版社）

海外珍藏中国名画 (2)

发 行 人: 刘建平
策划编辑: 杨惠东
责任编辑: 魏志刚
技术编辑: 李宝生
校 对: 王正余 李志勇
装帧设计: 魏志刚 杨惠东
出版发行: 天津人民美术出版社
经 销: 新华书店天津发行所
制 版: 深圳兴裕印刷制版有限公司
印 刷: 深圳当纳利旭日印刷有限公司
开 本: 889 × 1194mm 1/16
印 刷: 0001-3000
1998年12月第1版
1998年12月第1次印刷
ISBN 7-5305-0933-0
J · 0933
定 价: 38 元

图版目录

图 1 寒林重汀图 董源	1	图 38 湖畔幽居 佚名	44
图 2 晴峦萧寺图 李成	2	图 39 观瀑图 佚名	45
图 3 读碑图 李成	3-4	图 40 古松楼月图 佚名	45
图 4 溪山行旅图 范宽	5	图 41 林峦积翠(局部) 江参	46-47
图 5 秋山萧寺图(一)(二) 许道宁	6	图 42 云山得意图卷(局部) 米友仁	48
图 6 渔父图 许道宁	7	图 43 远岫晴云图 米友仁	48
图 7 江山楼观图卷 燕文贵	7-9	图 44 诗经画意(长卷局部) 马和之	49
图 8 夏山图 屈鼎	10-12	图 45 诗经画意 马和之	50
图 9 山水卷 高克明	10-11	图 46 化妆图 苏汉臣	50
图 10 春山 赵伯驹	13	图 47 戏婴图 佚名	51
图 11 六马图 赵伯驹	14-16	图 48 牧牛图 佚名	51
图 12 汉太祖入关 赵伯驹	17-19	图 49 模楼瑛耕作 程棨	52
图 13 五彩鹦鹉 赵佶	19-20	图 50 写神老君别号事实图卷 王利用	53
图 14 桃鸠图 赵佶	21	图 51 花鸟团扇 李嵩	54
图 15 秋景山水 赵佶	21	图 52 山水人物 佚名	55
图 16 竹雀图 赵佶	22	图 53 潇湘卧游图 李□	56
图 17 树下佛陀 陈用之	23	图 54 黄庭经卷图 梁楷	56
图 18 团扇 赵令穰	24	图 55 六祖砍竹图 梁楷	58
图 19 睢阳五老 佚名	25-27	图 56 八哥 牧溪	59
图 20 后赤壁赋(局部) 乔仲常	27	图 57 鹤图 牧溪	59
图 21 后赤壁赋(局部) 乔仲常	28	图 58 猿 牧溪	60
图 22 青绿描金山水 勾龙爽	29	图 59 观音 牧溪	60
图 23 山水卷 太古遗民	30-31	图 60 渔村夕照图(一)(二) 牧溪	61-62
图 24 明君出塞(一)(二) 宫索然	32	图 61 罗汉洗衣 林庭珪	62
图 25 秋景山水 李唐	33	图 62 佛会图卷(局部) 佚名	63
图 26 山水小景 (传)肖照	34	图 63 五百罗汉 林庭珪	64
图 27 寒江独钓图 马远	35	图 64 五百罗汉 林庭珪	65
图 28 西园雅集图卷(局部) 马远	35-36	图 65 二菩萨 佚名	66
图 29 观梅图 马远	36	图 66 牡丹 李迪	67
图 30 临流独坐 马远	37	图 67 木禽图 李迪	67
图 31 洞山涉水 马远	38	图 68 梅竹寒禽 林椿	68
图 32 风雨山水 (传)马远	39	图 69 戏猿 易元吉	68
图 33 山水十二景(残卷) 夏圭	40-41	图 70 乔柯猿挂图 易元吉	70
图 34 雨中舟 夏圭	42	图 71 双兔 李□	70
图 35 猿 (传)夏圭	42	图 72 九龙图 陈容	71
图 36 山水 佚名	43	图 73 落花游鱼 佚名	72
图 37 人物 佚名	44	图 74 双鹭 佚名	73

百代标程

——宋代绘画

五代绘画史上，产生了一大批百代标程的大宗师，山水画上的荆浩、关仝、董源、巨然、李成，花鸟画上的徐熙、黄筌，人物画上的周文矩、王齐翰、顾闳中，都是宋代所不及的。至宋开始保守、复古。山水方面，“齐鲁之士，惟摹营丘。关陕之士，惟摹范宽”。说明北宋山水画家都以这二家为师范，后来便是惟摹李成一家。《宣和画谱》记：“李成一出，虽师法荆浩而擅出蓝之誉，数子之法遂亦扫地无余。如范宽、郭熙、王诜之流，固已各自名家，而皆得其一体，不足以窥其奥也。”到了哲宗继位时，皇宫实权控制在保守派手中，保守派首领司马光推荐程颐为崇政殿说书，给年轻的哲宗讲学，一切都要用古礼，从朝廷中兴起一股“好古”、“复古”之风，一切都是越古越好。后来，政体有所改变，但“好古”“复古”之风却愈盛。蔡絛《铁围山丛谈》记有“一旦遂复古，跨越先代……”“于是天下塚墓破伐殆尽矣。独政和间为最盛”。……于是从哲宗时绘画也“复古”，古山水画就是大青绿，于是大青绿山水开始兴时。后来的《江山秋色图》、《千里江山图》等等皆大青绿山水，都是复古气氛下的产物。这以前主流应为水墨山水。北宋花鸟画，一百多年都是保守黄筌的画法，因黄筌儿子黄居实掌握画院大权，画院画家必须用黄筌的画法。黄筌画法成为一时“较艺标准”。一直到北宋末，吴元瑜、崔白出来，吸收了徐熙画法才有所改变，这也是复古所致，所以花鸟画也是保守与复古的。北宋人物画复古到唐，武宗元开始学吴道子，后复古更远学顾恺之。宗元就是宗吴道玄（玄元通）。人物画整体成衰

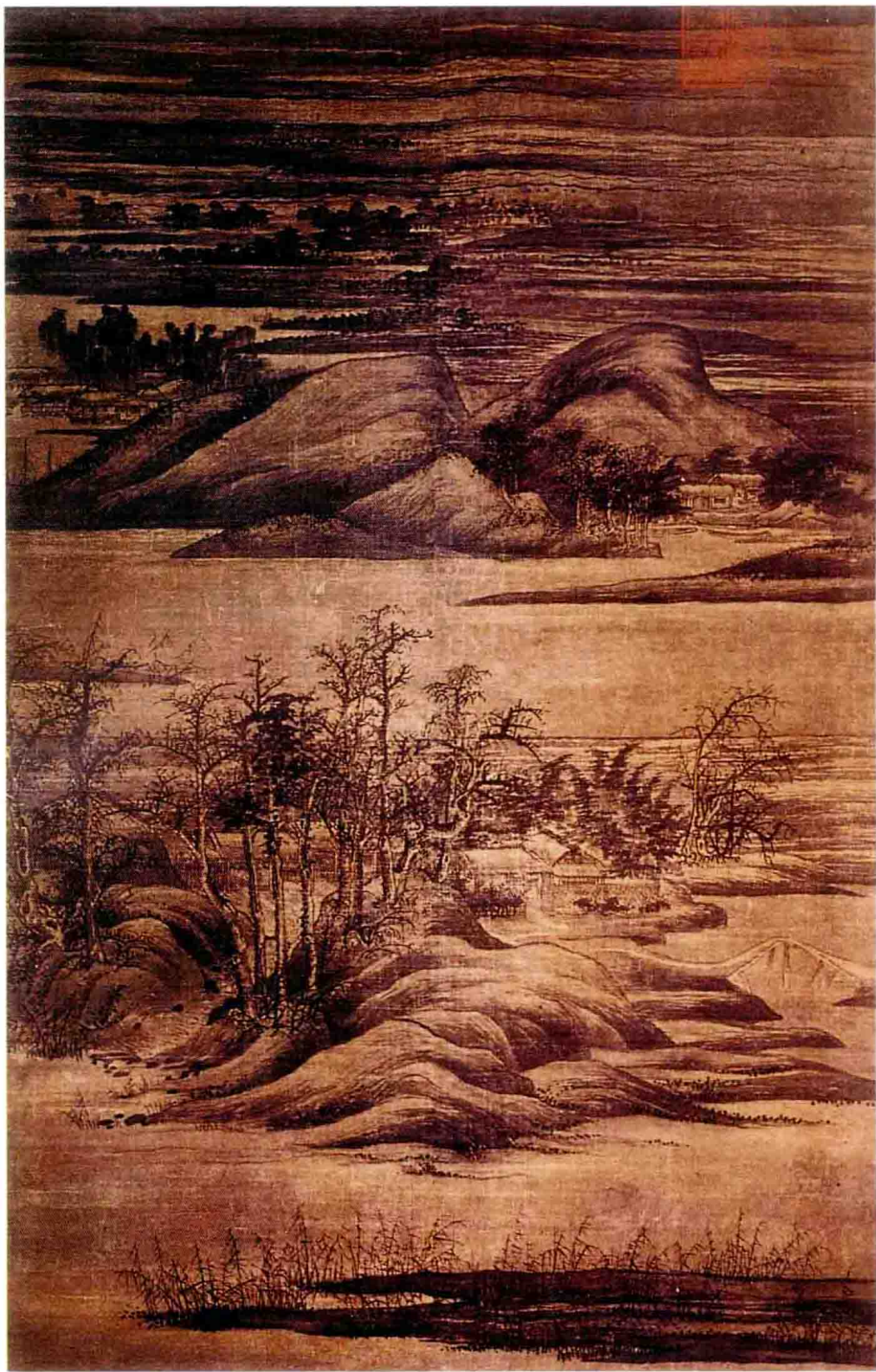

图1 寒林重汀图 董源 日本黑川古文化研究所藏

落趋势。北宋画虽为保守与复古，但比前代画更加丰富、更加深入，复古实际超过了前代，如《千里江山图》、《江山秋色图》等青绿山水是前代青绿山水无法比拟的，虽然宋代没有产生像五代那样的大画家，但宋代作品也决不亚于五代，画家多了，作品也更多且更深入、更精深，所以后人学画必须学宋画有一定道理。

郭若虚《图画见闻志》云：“画山水惟营丘李成、长安关仝、华原范宽，智妙入神，才高出类，三家鼎峙，百代标程。”元人汤垕则去掉关仝，增添董源，以董源、李成、范宽为三大家，“照耀古今，为百代师法”，此论至为精到，三家山水不仅足以代表唐末至宋初山水画的突出成就，而且也是中国山水画史上空前绝后的顶峰。

董源(?—约962年)，字叔达，原籍钟陵(今之南京一带)人。约生于唐末五代初，为南唐北苑副使，是一个主要负责皇家园林的闲散官员，可以有大量的时间作画。他在山水画上的影响，从元代到清代，几乎占有大半“天下”，是非常不得了。他的存世作品尚有不少，如《溪岸图》、《潇湘图》、《夏山图》、《龙袖骄民图》等，本书选入的《寒林重汀图》现藏日本黑川古文化研究所。此图曾入宋元内府，《宣和画谱》著录，拖尾有元人柯九思、虞集、李洞诸家诗题，明董其昌大字行书引首“魏府收藏董北苑画天下第一”。历时千余年，至今视之犹完整如新，殊不易得。画面下部近处作沙汀芦苇，具摇荡萧瑟之感；往上是两座起伏不大的土山，以清润而力量内含的披麻皴为之；土山寒林之上，复作长汀，然后隔着宽阔的江面，又作平缓的土山，之后以横笔长披麻皴写坡岸萦回，汀洲远去，上不见天。是图非常典型地体现了董源“平淡天真”的特色。无怪乎董其昌评定为“天下第一”，张丑“惊呼绝笔”。在宋代董源的地位并不高，到了元代方被尊为山水画之冠。在赵孟頫的《水村图》、《鹊华秋色图》中，我们可以很明显地看到董源的影响。

李成为五代至宋初画家，一般列为宋，但其主要还是在五代度过。李成(919—967)，字咸熙，系出长安，唐之宗室，后避地北海，遂为营丘(今山东临淄)人。世业儒，善属文，磊落有大志，因才命不遇，放意诗酒，寓兴于画。山水师关仝，凡烟云变灭，水

图2 晴峦萧寺图 李成 绢本设色 111.8cm×56cm 美国纳尔逊—艾琼斯博物馆藏

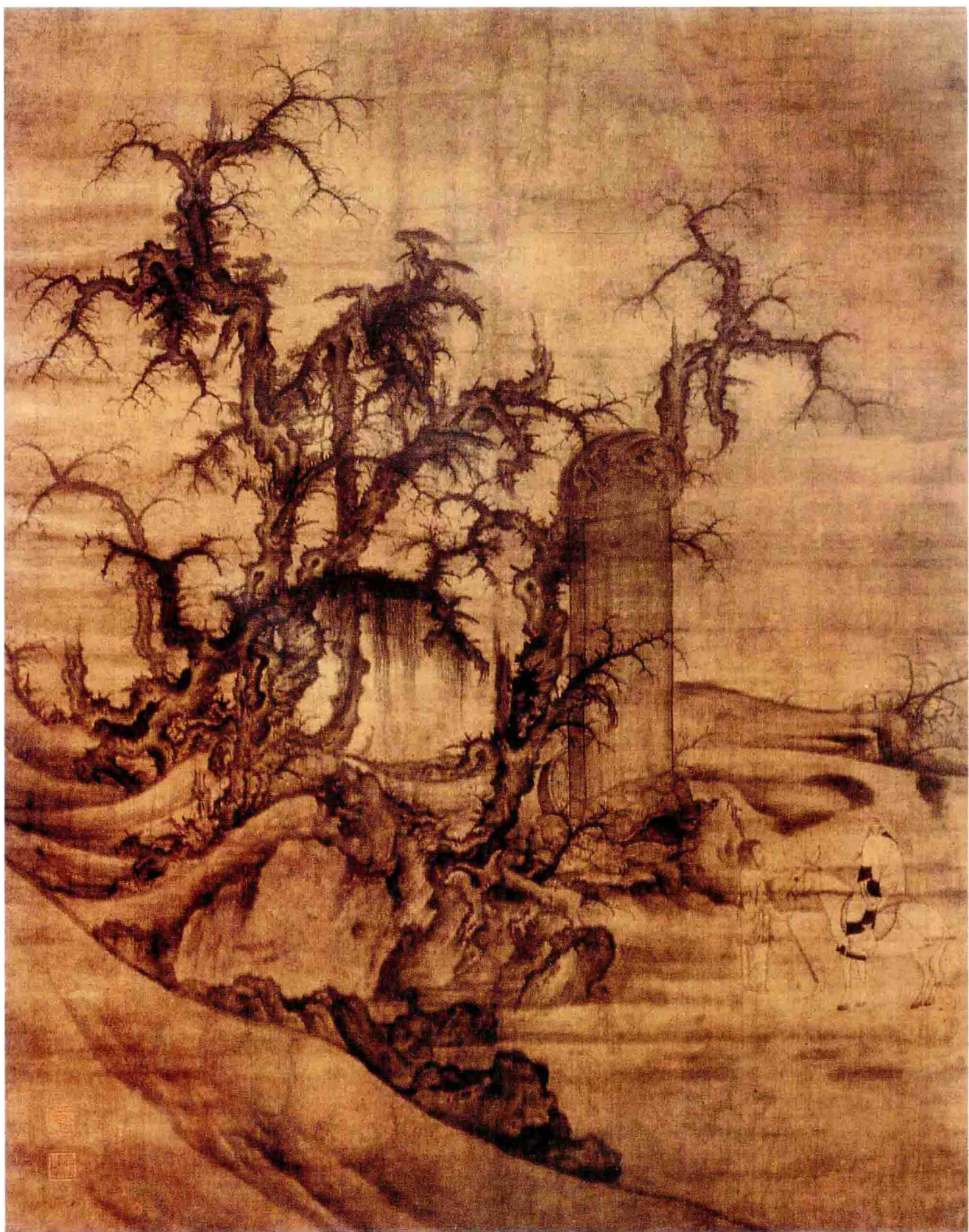
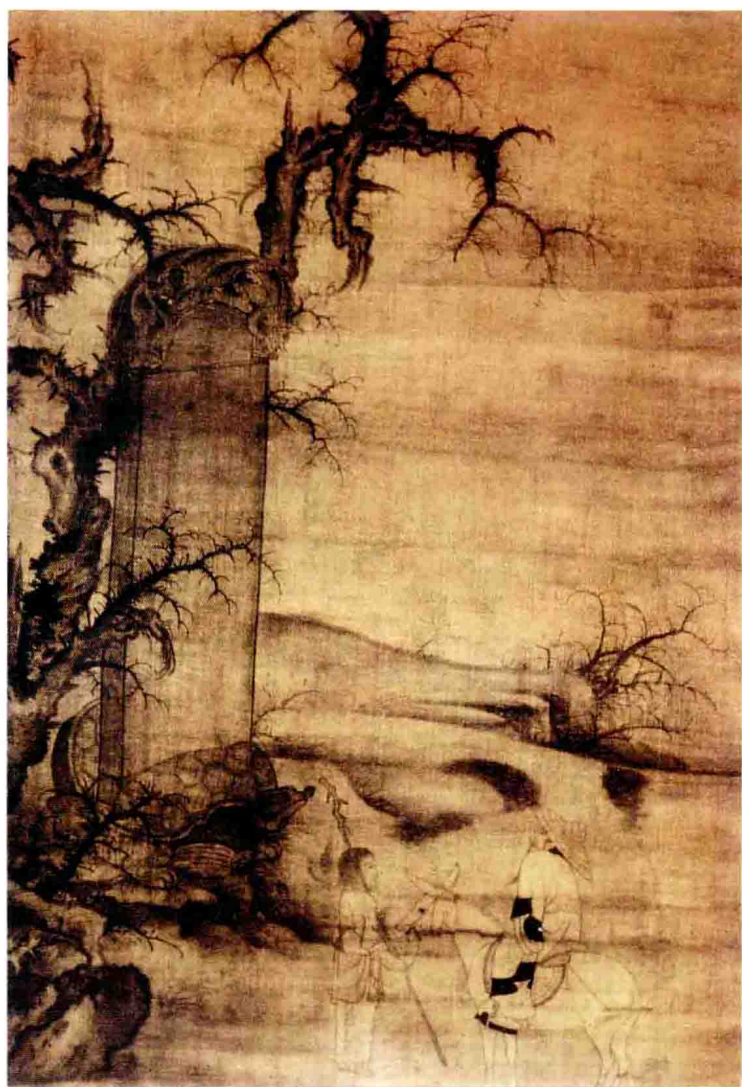

图3 读碑图 李成 日本大阪美术馆藏

读碑图（局部一）

读碑图（局部二）

石幽闲，树木萧森，评山水者以为古今第一。可惜不得志，当其去世时，年仅49岁。李成是个文人画家，对宋代山水影响特别大，宋代山水几乎都是学李成的。宋初时“齐鲁之士，惟摹营丘（李成）。关陕之士，惟摹范宽”。这时李范平分秋色，但到宋末，情况就不同了。其实宋中期便是李成的一统天下，大家都学李成。这与统治者提倡有关，宋提倡“一统”，诗、文、哲学等都找出一人为“一统”的代表。绘画提倡李成之法，成为学习的典范。传为李成代表作品的《晴峦萧寺图》现藏美国纳尔逊·艾琼斯博物馆，画面上半部两座高峰重叠，左右山峰低小淡远，当中一座楼阁（萧寺）很突出，下有小山冈及溪水，并有人群来往，颇有千里之

感。画上有宋朝尚书省的印，应为宋朝绘画，但是否为李成真迹还存在疑点，从用笔等多方面看，也不完全像是李成，似综合了李成与范宽的法，此画作者当为师李、范之高手。李成绘画较可靠的是《读碑图》（与王晓合作）图藏日本大阪美术馆。李成画山水，王晓补人物。以前画家都会画人物，但到唐末就不一定了，李成便是，他只画山水，不画人物。此画树的画法如同蟹爪，李成家乡营丘的树确实如此，我曾作过实地考察。李成用笔如米芾《画史》所云：“李成泼墨如梦雾中，石如云动。”用笔潇洒，有提、按、粗、细的变化，与范宽严谨画风不同。并且善画平远山水，此乃文人最喜爱的构图形式。

宋初山水大家首推范宽。范宽，字中立，华原（今陕西耀县）人。其人如其名，性宽厚，有好道之心，必能“澄怀味象”，进而拒绝功名利禄，去除俗虑杂欲，而专意于山水。范宽山水开始学李成、荆浩，后来主要师造化，并移居于终南山、太华山，终日观览山水以求其趣。范宽代表作品《溪山行旅图》现藏台北故宫博物院，是一幅惊天动地之作。画面上一巨大山头顶天而立，占据全幅三分之二，山头有茂林密树，山峰右深处一道白色飞泉直流而下，画幅下面有三堆石冈，其上有浓荫老树，当中夹一溪水，溪边右端有四头驴，各驮行李，前后各一人正在赶路。此之谓“溪山行旅”也。范宽的山水画突出特征是雄强浑厚，峻重老苍，深沉健

壮,山水画到范宽已达到一个很高的境界,似乎后人很难超过他。现在国外藏有范宽之作实不可靠,水平也赶不上这张画,国内尚有一幅《雪景寒林图》藏于天津艺术博物馆。此画我曾在《文物》上发表专文,说明当时有些权威人士的观点没有道理,但我当时是学生,与这些大家辩论,编辑便改了我文章的题目而成为《〈雪景寒林图〉应是范宽作品》。其实当时我并没有肯定是范宽作品,但后来我竟成了这一派的代表。这张画也确实反映了范宽的绘画特点,即使不是范宽作品,也是范派作品。宋代虽然学范宽画的人很多,但真正有成就的却多出于李成门下,比如许道宁即是一例。

许道宁,原河间(今河北河间)人,后居长安(西安)。许道宁原是民间一位卖药者兼画师。后来他游览太华山,为其峦峰所吸引,于是开始画山水。继而,他又游览至京师,一面作画,一面靠卖药为生。他在汴京端门前出售医药,如果有人来买他的药,他就画一幅树石画附送。因他画得好,无不称其精妙,画名随之远扬。他早年画人像,画山水,信手乱画,到长安后学李成,且能变通,《渔父图》现藏美国堪萨斯美术馆,为其代表作,此卷作平远构图,奇峰峭壁,兀立如屏,山壑像一个剖开的大茶碗,溪水潺潺流出,至近处,作一大河,河中架上长桥。河中画渔民担网上船、拖网、收网等等,画的实际是华山之景,为华山入口处景色,大河为自己臆加之物。其画山不作短条或点子皴法,而是先用刚柔适中的线条勾出山形以及山中石块的形体。线条流利有致,造型优美。山的大轮廓是一笔直下,气派甚大。然后以略淡墨分披。再用较重墨色写山石的洼阴处,最后用淡墨色略加渲染而成。画树也是用阔笔,树干不皴,枝似雀爪,用墨点树叶,用笔豪壮有气势。远处山头树木只用浓墨作长条状,少画枝叶,从画的风格分析,是许道宁晚年“得李成之气”而“变通”的“颇有气焰”之作。

其实,在许道宁之前还有一些画家值得一提。

燕文贵(967—1044),吴兴(今浙江吴兴)人。早年当过兵,善画人物、山水,后入画院,为画院祗候。代表作品有《溪山楼阁图》、《江山楼观图》,前者为立轴,上书“翰林待诏燕文贵笔”。画下面是一条溪水,山

图4 溪山行旅图 范宽 美国旧金山亚洲艺术博物馆藏

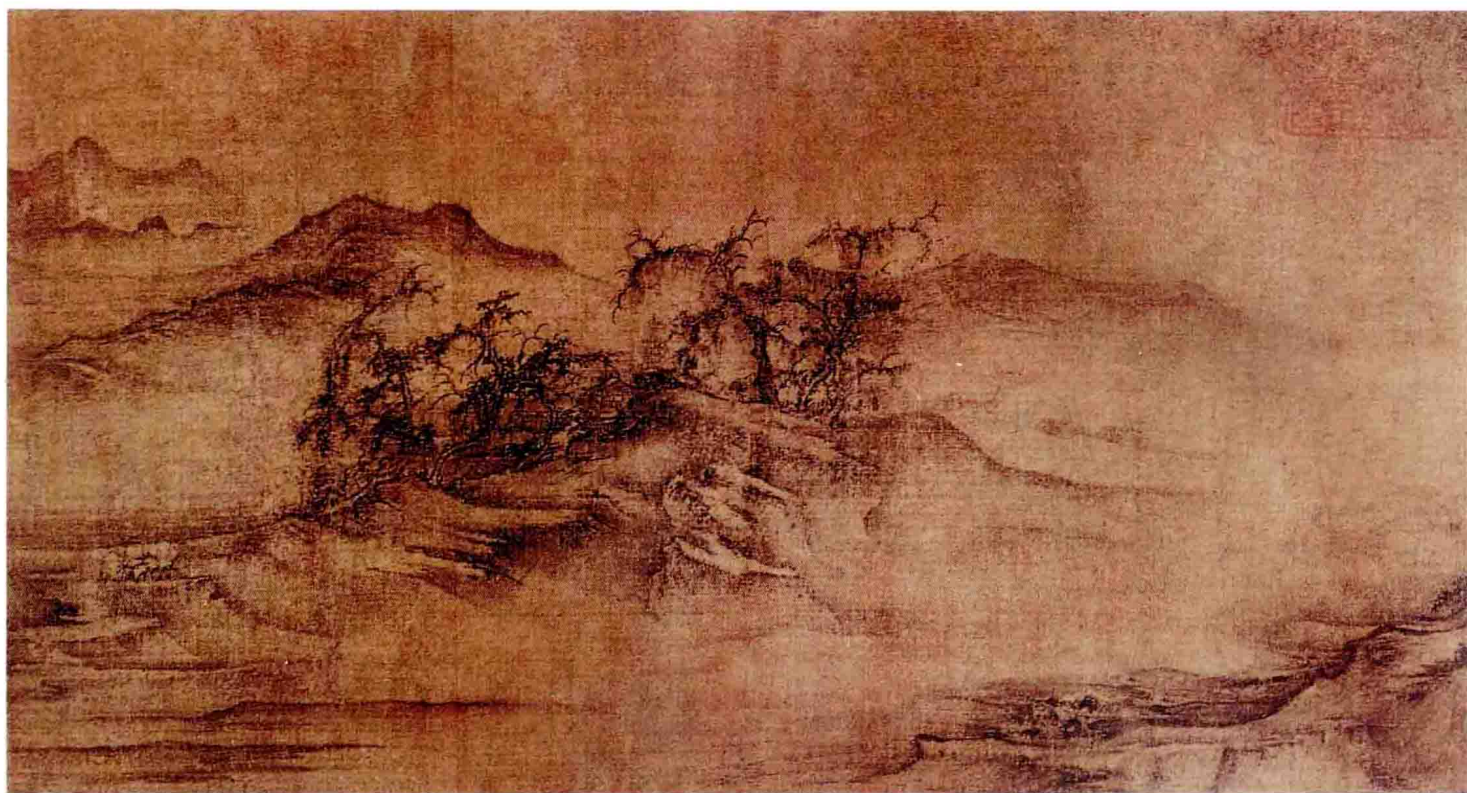

图5 秋山萧寺图(一) 许道宁 日本京都有邻馆藏

秋山萧寺图(二) 许道宁 日本京都有邻馆藏

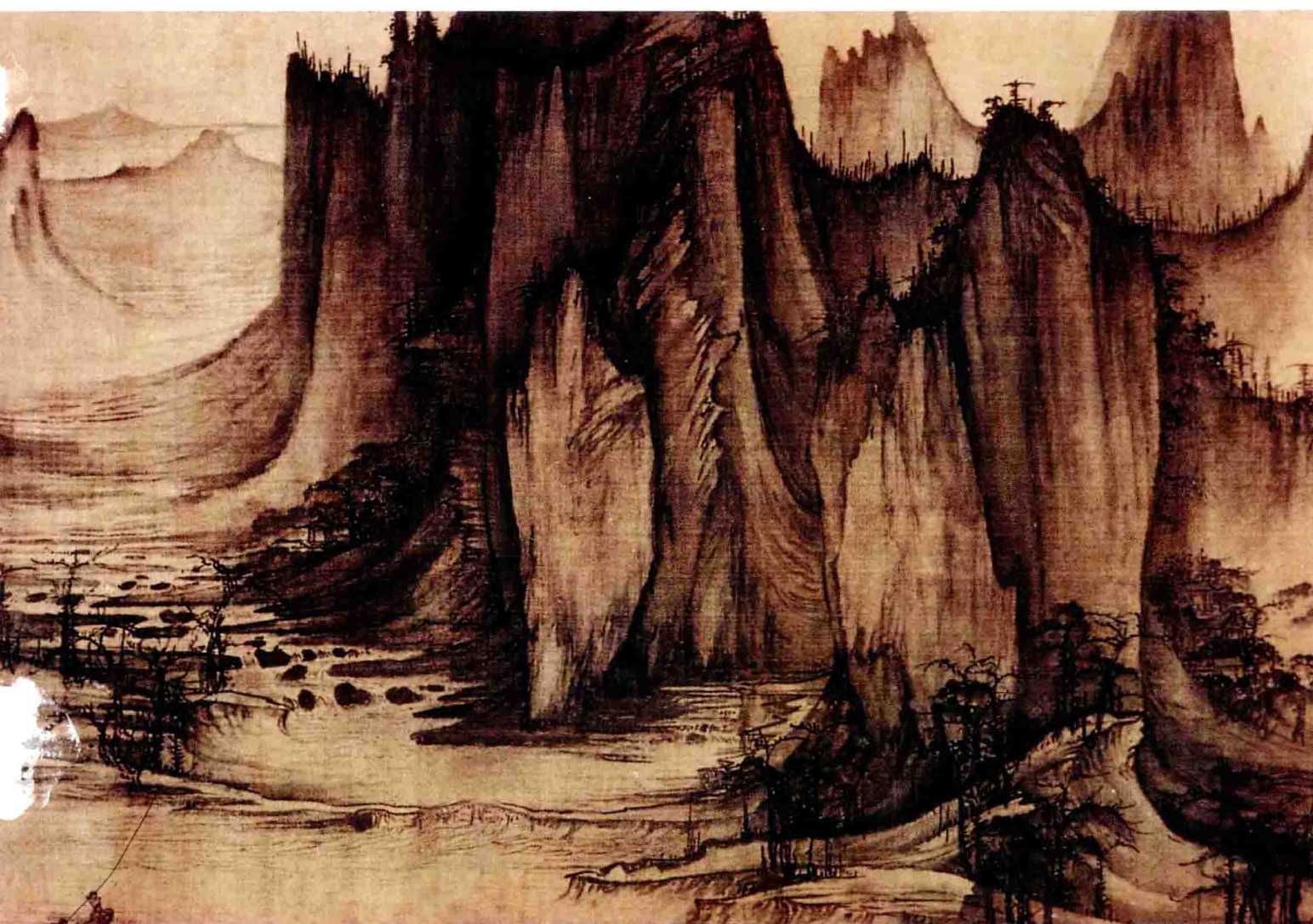
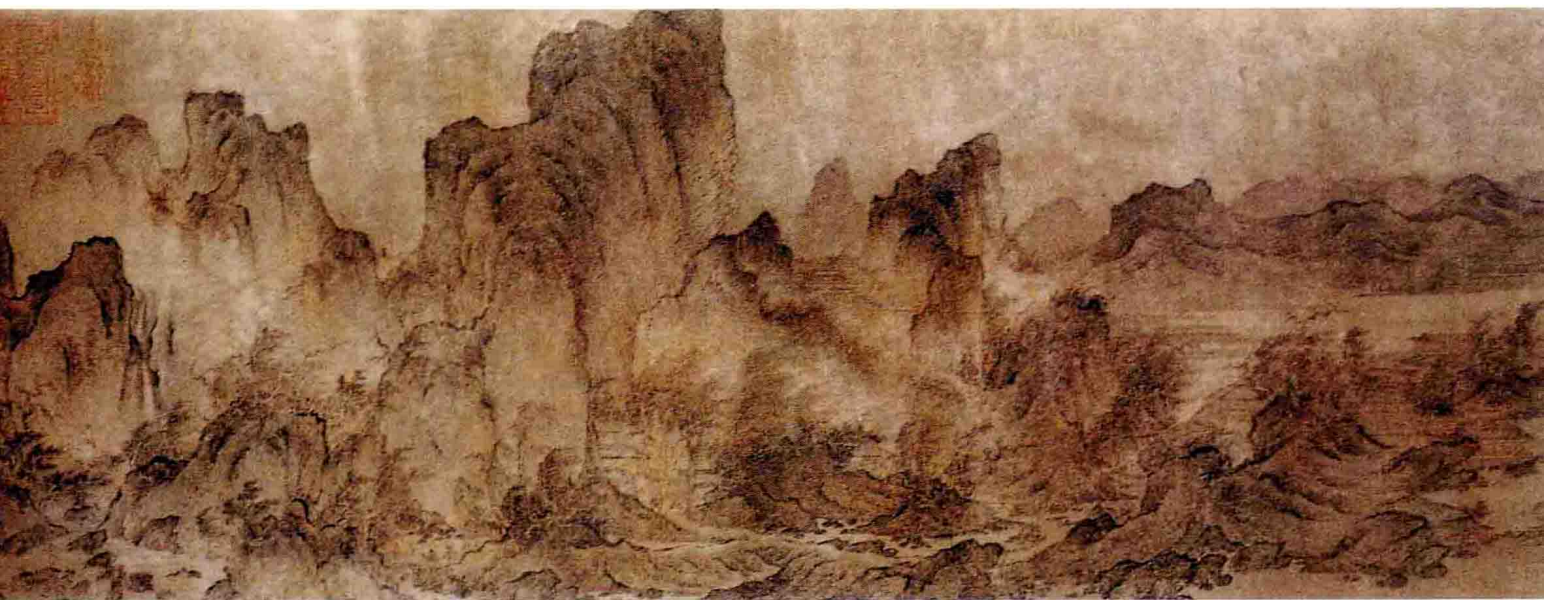

图6 渔父图 许道宁 美国华盛顿弗利尔美术馆藏

图7 江山楼观图卷(一) 燕文贵 日本大阪美术馆藏

江山楼观图卷(二) 燕文贵 日本大阪美术馆藏

江山楼观图卷(局部) 燕文贵 日本大阪美术馆藏

江山楼观图卷(局部) 燕文贵 日本大阪美术馆藏

景层叠至顶为一突兀大山峰，山间有几处楼观，下有一小路盘旋曲折。此处选的是《江山楼观图》，此乃横卷，亦有燕自己落款，画的是平远山景，一条大江烟雾沉沉，江山林岗，主峰险峻，山下楼观殿宇，一排排隐现于烟雾之中，山的轮廓线用墨极浓，用笔也粗壮突出，一些小钉子皴笔，也显得刻画。楼观殿宇精细工整。燕文贵山水个人面貌很强，故被时人称为“燕家景”。不过，燕文贵在宋代虽然名气颇大，但后来继承他画风者却很少，仁宗画院中，只有屈鼎等人“得燕文贵之仿佛”。

北宋中期还有两位很有成就的画家，即郭熙和王洵。郭熙(约1000—1090)，字淳夫，河阳温县(今河南孟县东)人，少从道家之学，遂“游艺于此”。竟致成名，郭熙为画院画家，山水成就很高。并且他的理论修养很高，著书《林泉高致》，提出山水画要做到“可行”、“可望”、“可游”、“可居”，总结出宋以前山水画的基本特色。并提出“三远”法，即“高远”、“平远”、“深远”，总结出山水构图的方法。郭熙影响颇大。王洵(1048—1104之后)字晋卿，山西太原人，后居开封，为驸马都尉，与苏东坡、黄庭坚、李公麟相处甚密，与端王赵佶因书画同趣而交深，并将苏轼送给自己的书童高俅(后官至太尉)转送给赵佶。赵佶当上皇帝后，王洵也因此得意，一度出使辽国，官定州观察使，开国公。王洵绘画代表了北宋的几个过程，他开始与郭熙一样学李成，郭熙学李成用笔变得圆润，而王洵用笔尖锐颖脱，他的画更像李成。哲宗朝时复古气浓，王洵的绘画也开始复古，台湾藏有传为王洵的青绿山水《瀛洲图》即是复古作品。这幅画未必是王洵之作，但后人定它为王洵作品，说明王洵确有大青绿山水画。后来像王希孟等人的青绿山水都是受王洵的影响。王洵在北宋绘画史上当有巨大的影响。

在皇亲国戚中，除了王洵之外，还有两位画家：赵伯驹、赵伯骕，是宋太祖的第七世孙，绘画受王洵影响。《江山秋色图》曾传为赵伯驹所作。实际上，学者考证是北宋院画家作品，但这说明二赵是擅长画青绿山水的。赵伯驹，字千里，生卒年不详。《画继》载：“善青绿山水，图写人物，似其为人，柔洁异常。”赵伯骕(1124—1182)为伯驹之

图9 山水卷 高克明 美国大都会艺术博物馆藏

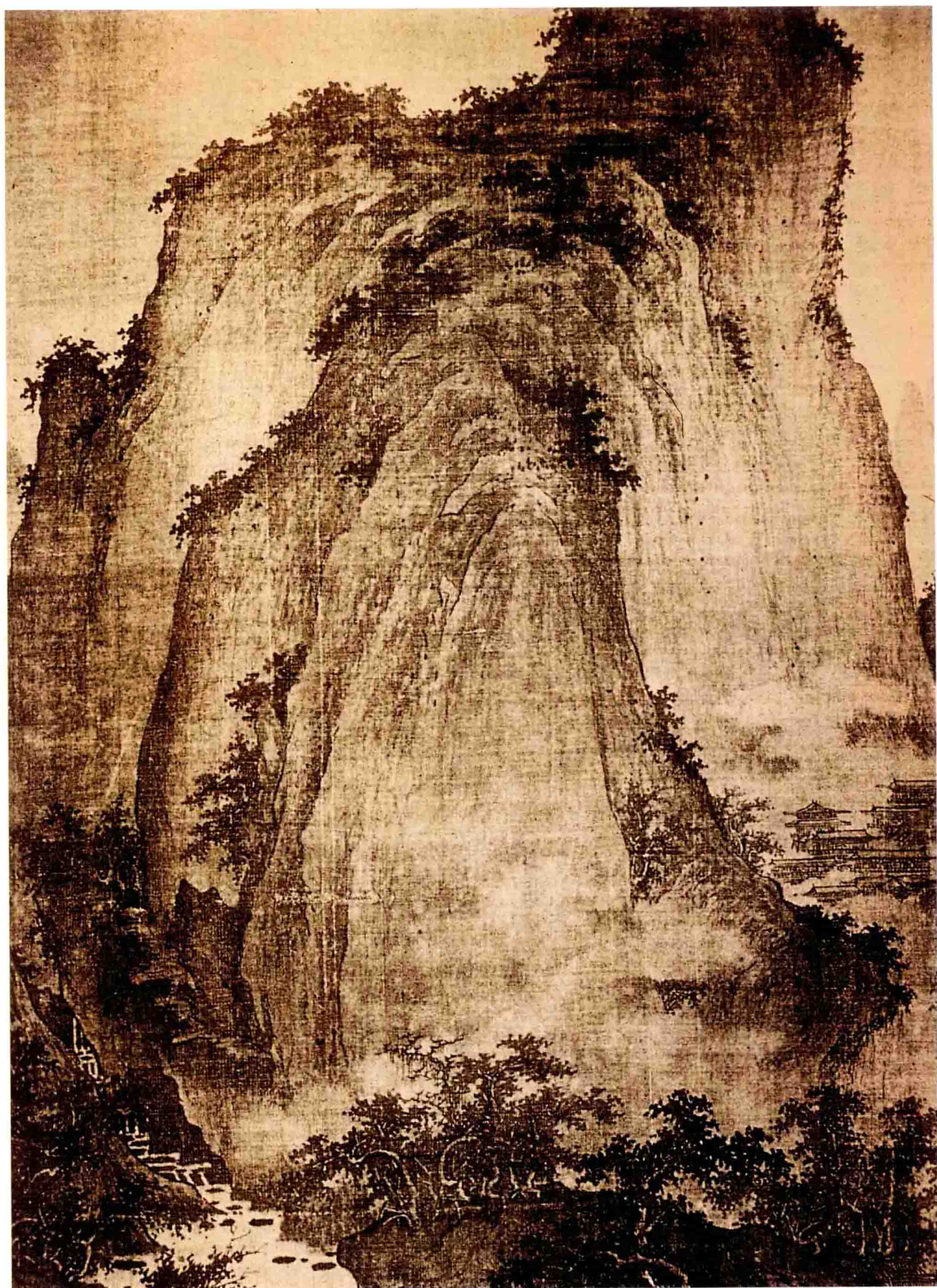
图8 夏山图 屈鼎

绢本设色 45.1cm×114.9cm 美国大都会艺术博物馆藏

山水卷 高克明 美国大都会艺术博物馆藏

夏山图(局部) 屈鼎 美国大都会艺术博物馆藏