

中国名画名家赏析 主编◎周林生

宋元绘画

【修订版】 ZHONGGUO MINGHUA MINGJIA SHANGXI

河北出版传媒集团
河北教育出版社

中国绘画源远流长，传承有序。如果从史前滥觞期算起，至今已有五千年以上的历史。自从阶级分化，绘画亦渐趋分流。从各个历史时期画家们的不同社会身份、创作宗旨和服务对象上看，大体上可以划分为三个既有区别又相互联系的流派：一是活跃于历代皇家设置的文化机构中，迎合统治阶级的政治需要和审美好尚的宫廷绘画；一是以文人士大夫为创作主体，体现士阶层的价值观念、人生理想和艺术追求的文人绘画；再有就是由民间艺人所绘制，满足广大社会民众的精神渴求和爱美心理的民间绘画。三个流派出现的时间有先后，在发展过程中也随着社会的变化而各有兴衰和消长。从先秦到宋元，是民间绘画的鼎盛期，也是民间绘画的创作者从五大类来目民间艺人。且在发展过程中

宋元绘画

主编 周林生

河北出版传媒集团
河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

宋元绘画 / 周林生主编. — 2版. — 石家庄 :

河北教育出版社, 2012.6

(中国名画名家赏析)

ISBN 978-7-5434-9003-1

I. ①宋… II. ①周… III. ①中国画—鉴赏—中国—

宋元时期 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第041179号

中国名画名家赏析

宋元绘画

主 编 周林生

撰 文 马季戈 王 颀 皮 力 传 薪 李 湜 余 辉

邵 彦 张 露 周林生 单国强 畏 冬 赵志成

娄 玮 聂 卉 傅东光 (以姓氏笔画为序)

责任编辑 徐占博 马海霞

装帧设计 BOOKS DESIGN

责任校对 李 琨

出版发行 河北出版传媒集团

河北教育出版社 <http://www.hbep.com>

地址: 石家庄市联盟路705号, 050061

印 刷 北京永诚印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 18

版 次 2003年12月第1版第1次印刷

印 次 2012年6月第2版第2次印刷

印 数 5001~10000

书 号 ISBN 978-7-5434-9003-1

定 价 88.00元

版权所有 翻版必究

目 录

两宋绘画/5

两宋绘画/6

一、山水画/7

二、花鸟画/9

三、人物画/10

李 成/12

读碑窠石图/14

茂林远岫图/15

范 宽/17

溪山行旅图/18

雪山萧寺图/21

雪山楼阁图/23

郭 熙/27

早春图/28

窠石平远图/31

溪山访友图/34

王 诜/36

渔村小雪图/37

燕文贵/42

江山楼观图/44

许道宁/46

秋江渔艇图/47

僧惠崇/50

溪山春晓图/51

赵士雷/54

湘乡小景图/55

米友仁/57

潇湘奇观图/58

李 唐/63

江山小景图/64

万壑松风图/66

采薇图/69

萧 照/72

山腰楼观图/75

刘松年/76

四景山水图/76

罗汉图/81

马 远/82

踏歌图/82

梅石溪凫图/86

秋江渔隐图/87

夏 圭/89

雪堂客话图/90

西湖柳艇图/93

溪山清远图/93

马 麟/98

静听松风图/98

赵伯骕/101

万松金阙图/101

王希孟/104

千里江山图/107

黄居寀/110

山鹧棘雀图/110

赵 昌/113

写生蛱蝶图/114

文 同/116

墨竹图/118

苏 軾/119

枯木竹石图/119

崔 白/121

禽兔图/122

赵 佶/125

听琴图/126

柳鸦图/128

林 椿/130

果熟来禽图/130

陈居中/133

四羊图/134

扬无咎/136

四梅花图/137

赵孟坚/140

墨兰图/141

李 迪/145

枫鹰雉鸡图/146

牧 溪/147

叭叭鸟图/148

渔村夕照图/150

柿 图/152

武宗元/153

朝元仙杖图/154

李公麟/157

临韦偃牧放图/157

张择端/161

清明上河图/161

苏汉臣/166

秋庭戏婴图/166

李 嵩/169

货郎图/169

马和之/172

小雅鹿鸣之什图/172

梁 楷/175

疏柳寒鸦图/176

泼墨仙人图/176

雪景山水图/178

龚 开/180

中山出游图/181

张 瑄/184

文姬归汉图/185

元代绘画/187

元代绘画/188

一、元初的士大夫绘画/190

二、“元四家”的山水画/191

三、元代其他山水画流派/193

四、元代花鸟梅竹画/193

五、元代人物画/194

钱 选/196

浮玉山居图/197

秋江待渡图/197

梨花图/200

高克恭/202

云横秀岭图/204

竹石图/205

赵孟頫/206

自写小像/207

鹊华秋色图/209

秋郊饮马图/212

红衣罗汉图/213

黄公望/216

富春山居图/216

天池石壁图/221

剡溪访戴图/223

吴 镇/224

洞庭渔隐图/225

草亭诗意图/229

笥箬清影图/230

倪 瓒/232

六君子图/235

梧竹秀石图/236

幽涧寒松图/236

王 蒙/239

夏山高隐图/240

葛稚川移居图/242

具区林屋图/243

青卞隐居图/245

赵 雍/248

渔父图/249

挟弹游骑图/250

李 衍/252

四清图/254

柯九思/255

清秘阁墨竹图/257

方从义/258

武夷放棹图/259

盛 懋/260

秋江待渡图/260

王 冕/262

墨梅图/263

张舜咨/267

鹰桧图/267

刘贯道/268

消夏图/269

颜 辉/271

李仙像/271

王 绎/274

杨竹西小像/275

附 录/277

目 录

两宋绘画/5

两宋绘画/6

一、山水画/7

二、花鸟画/9

三、人物画/10

李 成/12

读碑窠石图/14

茂林远岫图/15

范 宽/17

溪山行旅图/18

雪山萧寺图/21

雪山楼阁图/23

郭 熙/27

早春图/28

窠石平远图/31

溪山访友图/34

王 诜/36

渔村小雪图/37

燕文贵/42

江山楼观图/44

许道宁/46

秋江渔艇图/47

僧惠崇/50
溪山春晓图/51

赵士雷/54
湘乡小景图/55

米友仁/57
潇湘奇观图/58

李 唐/63
江山小景图/64
万壑松风图/66
采薇图/69

萧 照/72
山腰楼观图/75

刘松年/76
四景山水图/76
罗汉图/81

马 远/82
踏歌图/82
梅石溪凫图/86
秋江渔隐图/87

夏 圭/89
雪堂客话图/90
西湖柳艇图/93
溪山清远图/93

马 麟/98
静听松风图/98

赵伯骕/101
万松金阙图/101

王希孟/104
千里江山图/107

黄居寀/110
山鹧棘雀图/110

赵 昌/113
写生蛱蝶图/114

文 同/116
墨竹图/118

苏 轼/119
枯木竹石图/119

崔 白/121
禽兔图/122

赵 佶/125
听琴图/126
柳鸦图/128

林 椿/130
果熟来禽图/130

陈居中/133

四羊图/134

扬无咎/136

四梅花图/137

赵孟坚/140

墨兰图/141

李 迪/145

枫鹰雉鸡图/146

牧 溪/147

叭叭鸟图/148

渔村夕照图/150

柿 图/152

武宗元/153

朝元仙杖图/154

李公麟/157

临韦偃牧放图/157

张择端/161

清明上河图/161

苏汉臣/166

秋庭戏婴图/166

李 嵩/169

货郎图/169

马和之/172

小雅鹿鸣之什图/172

梁 楷/175

疏柳寒鸦图/176

泼墨仙人图/176

雪景山水图/178

龚 开/180

中山出游图/181

张 瑄/184

文姬归汉图/185

元代绘画/187

元代绘画/188

一、元初的士大夫绘画/190

二、“元四家”的山水画/191

三、元代其他山水画流派/193

四、元代花鸟梅竹画/193

五、元代人物画/194

钱 选/196

浮玉山居图/197

秋江待渡图/197

梨花图/200

高克恭/202

云横秀岭图/204

竹石图/205

赵孟頫/206

自写小像/207

鹊华秋色图/209

秋郊饮马图/212

红衣罗汉图/213

黄公望/216

富春山居图/216

天池石壁图/221

剡溪访戴图/223

吴 镇/224

洞庭渔隐图/225

草亭诗意图/229

笥箬清影图/230

倪 瓒/232

六君子图/235

梧竹秀石图/236

幽涧寒松图/236

王 蒙/239

夏山高隐图/240

葛稚川移居图/242

具区林屋图/243

青卞隐居图/245

赵 雍/248

渔父图/249

挟弹游骑图/250

李 衍/252

四清图/254

柯九思/255

清秘阁墨竹图/257

方从义/258

武夷放棹图/259

盛 懋/260

秋江待渡图/260

王 冕/262

墨梅图/263

张舜咨/267

鹰桧图/267

刘贯道/268

消夏图/269

颜 辉/271

李仙像/271

王 绎/274

杨竹西小像/275

附 录/277

两宋绘画

两宋绘画

■ 单国强

两宋是我国绘画全面发展时期。北宋的建立结束了五代十国的纷争局面，促进了经济、文化的发展。手工业和商业的发达，城市的繁荣，皇室贵族对美术需求量的增加和对书画的酷爱，以及士大夫文人欣赏书画文玩风气的炽盛，市民阶层的兴起，都对书画艺术的发展和变化起着直接或间接的作用。宫廷绘画的兴盛、职业画家的活跃、文人画思潮的形成等，都是这一时期最重要的美术现象。

北宋在建国初就仿效南唐、西蜀，在宫内设立翰林图画院，并不断完善体制，建立了荐举、考试、授职、升迁、赏赐等一系列制度，还设立画学，培养年轻人才。至宋徽宗宣和时，画院达到鼎盛，一时名家都集中于宫廷，南宋赵构的绍兴画院也是人才济济。画院创作主要适应皇室需要，以宫观道释壁画、政治题材人物画、帝后肖像画以及装点宫殿的花鸟、山水为主，强调形似和格法，形象真实精确，用笔工细谨严，设色华丽精微，所形成的“院体”画风成为后世宫廷画楷模。

宋代职业画家的队伍也很庞大。城市的繁荣，商品经济的发展，新兴市民阶层的需求，使绘画的社会需求量大大增加，画家的职业化和画作的商品化也日趋明显。绘画作为固定行业与社会建立了更广泛的联系，题材内容上突破了宗教题材和贵族爱好的局限，着意表现广阔的社会现实生活，出现了货郎图、婴戏图、牧放图、行旅图以及综合性的世情风俗画，具浓郁的世俗化情趣；画法也笔墨多变，灵活生动，呈现出丰富多彩的风貌，影响及于画院和后世。

宋代士大夫文人多雅好书画，把它视为文化修养和风雅生活的重

米友仁《云山图》（局部）

要部分，许多人成为收藏家、鉴赏家和画家。他们的绘画多为寄兴抒情之作，题材偏重于梅兰竹石，象征孤洁人品，并追求主观情趣的表现，反对过分拘泥于形似。画法以水墨法为主，力求洗去铅华，归真返朴，并融入书法之笔意，追求笔情墨趣。所创花卉、山水画风，奠定了文人画的基调，经后世发扬光大，遂形成势不可挡的文人画潮流。

两宋三百余年间，政局也几经动荡。北宋一统天下由盛转衰，1127年金兵入汴梁灭北宋，赵构南渡至建康(杭州)建立南宋，偏安一隅，百余年后又被元朝所灭。社会的变迁也使两宋绘画呈现鲜明的阶段性，大致可分为四个时期。北宋初百余年内，主要沿袭唐、五代画风，人物画师法吴道子，花鸟画遵循黄筌体制，山水画主宗荆、关传统。神宗前后的北宋中期，出现较显著变化，人物画家李公麟创“白描法”，大大丰富

了线条的表现力；山水画以郭熙为代表，更真实细腻地描绘大自然的微妙变化，传造化之神；花鸟画发展了水墨法，苏轼、文同、米芾等人倡导文人画。北宋末至南宋初，宣和画院形成的“院体画”风行一时；人物画中的风俗画和历史画成就突出。南宋后期，山水画变革显著，“南宋四大家”创立简劲雄健的新“院体”山水画风；花鸟画发展了水墨写意法，并形成诸多文人水墨花卉画派；人物画中也出现了梁楷的水墨写意“减笔画”。

一、山水画

两宋山水画成就最为突出，名家辈出，风格纷呈，开宗立派者多为后世所崇尚。

李成、范宽、郭熙号称“北宋三大家”，他们主要承续五代荆、关北方山水画系，并创

马远《踏歌图》（局部）

立一代新风。李成多绘中原一带平原风光，喜作寒林雪景，笔势尖峭爽利，所画松叶如“攒针”，好用淡墨，“惜墨如金”，风格文秀。存世作品极少，北宋时已有“无李论”出现，今存与王晓合作之《读碑窠石图》轴，尚可一窥其特色。范宽初师李成，后师法造化，遂自成一家。多绘北方关陕地区景色，作全景式布局，主峰高峻，折落有势，山顶好作密林，水际作突兀大石，山石用短促峻削的“雨点皴”，用笔凝重，墨色黑沉，风格壮武，与李成有“一文一武”之喻。存世唯《溪山行旅图》为可靠真迹。郭熙是承李、范画派最负盛名的画家，故画史又有“李、郭画派”之称。他善于表现大自然在不同地域、季节、气候下的特征和变化，并赋予优美意境；画树多虬枝，称“蟹爪枝”，山石圆厚峥嵘，称“鬼面石”，皴法作旋涡状，称“卷云皴”；喜用含蓄的圆笔中锋，壮健中含凝重，运墨精微而又明洁；画风早年工巧，晚岁雄壮。存世代表作有《早春图》、《窠石平远图》等。此派传人中，知名者尚有王诜、燕文贵、许道宁等，均有作品存世。

米芾、米友仁父子的云山墨戏，属典型的文人水墨山水画派，亦称“米家山水”。其主要特点是：善画江南迷蒙滋润的景色，取法董源的水墨法、王洽的泼墨法和王维的水墨渲染法，又参以破墨、积墨、焦墨诸法，通过墨的深浅浓淡和笔的横涂竖抹，来表现似隐似显的朦胧景色；小米还善用横点的“落茄皴”和泼墨的“拖泥带水皴”，笔墨更见淋漓。米芾无山水画真迹存世，米友仁有《潇湘奇观图》卷、《潇湘白云图》卷（上海博物馆藏）、《云山图》卷（美国大都会博物馆藏）等真迹，可了解其面貌。

南宋宫廷画家李唐、刘松年、马远、夏圭，并称“南宋四家”，他们创立了南宋“院体”山水画风。其共同艺术特征是：多取特写之景作边角布局，景致洗练，山石坚峭，笔墨劲健，意境清旷。各人又各具特色，李唐布景较繁，山石作“小斧劈皴”，用笔凝重，积墨深厚，风格沉郁雄

壮，代表作为《万壑松风图》轴；刘松年较精细秀润，用线清劲，界画工谨，《四景山水图》卷反映其典型画风；马远多取一角之景，作对角线构图，亦称“马一角”，山石作“大斧劈皴”，用笔粗犷方硬，水墨淋漓苍劲，呈南宋“院体”山水典型风范，存世精品有《踏歌图》轴、《水图》卷等；夏圭布景更简，半虚半实，称“夏半边”，用笔更纵逸，水墨更淋漓，常用“拖泥带水皴”，风格以简劲胜，代表作品为《溪山清远图》卷。

另外还有北宋惠崇、赵士雷、梁师闵等人的湖山小景，南宋赵伯驹、赵伯驊兄弟的青绿山水，虽未成派，也自具一格。

二、花鸟画

两宋花鸟画已形成宫廷“院体”和文人水墨两大派系，各派系在不同时期又有一定发展、变化，可谓“派中有派”。

宫廷花鸟画，北宋初期流行工笔重彩法，即由黄筌、黄居案父子带入画院的“勾勒法”，以工细绚丽风格受到皇室青睐，遂定为一时之标准。徐熙之孙徐崇嗣为在画院争得地位，曾弃祖父之“落墨花”，而改效黄氏体制，后又出新意，创“没骨法”，不以线条勾勒轮廓，纯用色彩点染而成，然传布不广，也未见作品存世。北宋中期，崔白创“水墨淡彩法”，突破了黄氏格式，以灵活的笔法、轻淡的敷色，描绘出富有动感的花鸟形态，影响一时，存世作品有《双喜

文同《墨竹图》（局部）

图》、《寒雀图》（北京故宫博物院藏）。又有赵昌创“写生法”，多画折枝花卉，形似逼真，又富生意。北宋末年，宋徽宗宣和画院崇尚写实、法度的要求，使宫廷花鸟画更趋工整精细，物象形态真实生动，但亦富华贵气息，并带有柔媚倾向，南宋承继延续此风，遂成为宋“院体”花鸟标准风格，从林椿《果熟来禽图》、陈居中《四羊图》中可见一斑。

文人水墨花卉画，由北宋文同、苏轼倡兴。文同的墨竹，以“淡墨挥扫”代替“丹青朱黄铭粉之工”，用潇洒之笔抒高逸之情，遂创“湖州竹派”，存世真迹有《墨竹图》轴（台北故宫博物院藏）。苏轼善作枯木竹石，脱略形似，借物抒情，并融入书法用笔，极富笔墨意韵，《枯木竹石图》卷为唯一可靠真迹，

屈曲枯树，倔强怪石，犹如胸中蟠郁，形象地传达出内心情结。至南宋初期，出现了扬无咎的墨梅，以水墨绘干，白描圈花，黑白相映，深得寒梅出尘绝俗之致，也寓意他为人耿直、不慕利禄的秉性，《四梅图》卷、《雪梅图》卷(北京故宫博物院藏)为其代表作。南宋末期，又有赵孟坚擅画墨兰，兼长白描水仙，风格“清而不凡，秀而雅淡”，自题画兰曰：“纯是君子，绝无小人”，亦借画寄托高洁之情和故国之思，存世有墨兰图、水仙图数本。宋代文人画家创立的梅兰竹菊水墨花卉画，被誉为“四君子画”，成为后世文人画最流行的题材。

三、人物画

宋代人物画在题材开拓方面成就突出，画法也有新创，在安排复杂情节、布置宏阔场面、刻画真实形象、揭示内心世界、赋以深刻主题等方面，也显示出高超的表现能力。故虽未形成诸多流派，对后世影响却很大。

北宋初期武宗元的道释画享有盛名，他的道释人物画，承唐代吴道子传统，所运铁线描细劲流畅，有“吴带当风”遗意，且得其闲丽之态。史载宋真宗营造玉清昭应宫时，征集天下画师百余人，分为两部，武宗元和王拙各为左、右部之长，率众图绘“五圣朝元”壁画。现存世的《朝元仙仗图》卷，即绘东华、南极帝君率众仙朝拜玄元大帝的内容，可能就是殿堂左壁壁画的粉本小样，衣纹用圆浑磊落的莼菜条描法，具“吴带当风”特色，可见武宗元画风一斑。另有一卷《八十七神仙图卷》，内容、形象、画法均相似，或当另一粉本或他人摹本。

北宋中期李公麟的人马画成就突出，所创白描法，尤具新意，丰富了中国画的线条表现力，刘克庄在《后村先生大全集》中给予高度评价：“至龙眠始扫去粉黛，淡毫轻墨，高雅超逸……亦可谓天下之绝艺矣。”存世真迹有《五马图》卷和《临韦偃牧放图》卷，人马均极洗练准确，生动传神，后者虽称临古，实际上笔法多出己意，简逸流畅，显示出高超的白描功力。