

南宋卷

艺眼
千年

名画 里的中国

[挪威] 李树波 著

青島出版社
QINGDAO PUBLISHING HOUSE

艺眼千年：

名画里的中国

/// 南宋卷

〔挪威〕李树波——著

 青岛出版社
QINGDAO UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

艺眼千年:名画里的中国.南宋卷 / (挪) 李树波
著. — 青岛:青岛出版社, 2021.11
ISBN 978-7-5552-9500-6

I. ①艺… II. ①李… III. ①中国画—鉴赏—中国—
南宋—通俗读物 IV. ①J212.052-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第162596号

YIYANQIANNIAN MINGHUA LI DE ZHONGGUO NANSONGJUAN

书 名	艺眼千年:名画里的中国·南宋卷
著 者	[挪威]李树波
出版发行	青岛出版社(青岛市崂山区海尔路182号,266061)
本社网址	http://www.qdpub.com
邮购电话	0532-68068091
策 划	刘 坤
责任编辑	刘 冰
整体设计	W 戊戌同文
印 刷	青岛海晟泽印刷有限公司
出版日期	2021年11月第1版 2021年11月第1次印刷
开 本	32开(890mm×1240mm)
印 张	5.75
字 数	115千
书 号	ISBN 978-7-5552-9500-6
定 价	58.00元

编校印装质量、盗版监督服务电话 4006532017 0532-68068050

戴安娜，中国人，中国艺术史爱好者，
艺术品收藏家，经营一家古董店，闲
时喜欢给人讲那些与艺术相关的事。

×

倪叔明，戴安娜的表弟，美籍华人，
之前在纽约华尔街做投资经理人，后
忽然辞职，选择回到中国，学习中国
艺术史。

CONTENTS

目录

第一讲

半角江山 ▶ 001

第二讲

南宋茶：有禅有刀枪 ▶ 021

第三讲

牛衣古柳 货郎婴戏 ▶ 033

第四讲

农桑之国的喜悦 ▶ 043

第五讲

击鼓驱疫 好好过年 ▶ 051

第六讲

蚕宝丝女：为他人做嫁衣 ▶ 061

第七讲

既见君子：儒家的精神 ▶ 073

目录

C O N T E N T S

第八讲

两岸图画 诗江流淌 ▶ 083

第九讲

解放自我：禅的样子 ▶ 095

第十讲

艺是一枝花 ▶ 107

第十一讲

女子的家国之思 ▶ 123

第十二讲

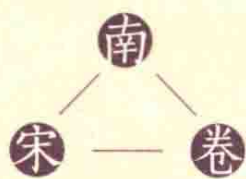
太上皇还乡 ▶ 135

第十三讲

自我的觉醒：松竹梅 ▶ 145

第十四讲

天南大理有段家 ▶ 161

第一讲

半角江山

叔明问：“为什么马远^①的画只占一角，夏圭^②的画都是半边？”

①马远：生卒年不详，字遥父，号钦山，祖籍河中（今山西永济），生长在钱塘（今浙江杭州），南宋绘画大师，出身于绘画世家，南宋宋光宗、宋宁宗两朝画院待诏。擅画山水、人物、花鸟，山水取法李唐。喜作边角小景，世称“马一角”，与李唐、刘松年、夏圭并称“南宋四家”。存世作品有《踏歌图》《水图》《梅石溪凫图》《西园雅集图》等。

②夏圭：生卒年不详，字禹玉，钱塘（今浙江杭州）人，南宋绘画大师，“南宋四家”之一，早年画人物，后来以山水著称。宋宁宗时任画院待诏，受到皇帝赐金带的荣誉。他的山水画取法李唐，又吸取范宽、米芾、米友仁的长处而形成自己的个人风格。传世作品有《溪山清远图》《雪堂客话图》等。

他翻着一本画册，我转身去拿几本书，回头一看，他上半身瘫在太师椅里，脚高高地搭在黄花梨的画案上。

传说中西方精英的教养呢？我怒喝：“倪叔明，你的臭脚，下去！”

他一脸无辜：“黛安娜，我在家里都这样。”

“我们中国人讲究，一个人的心性从外表全看得出来，要坐如钟，立如松，要渊渟岳峙，像幽深的潭，像肃穆的山。你刚才那样呢，就是泥石流。”

叔明脸上出现一种可以称为开悟的表情：“所以范宽以巨岩为中心的巨幅构图也可以理解为心的肖像。”

还真有点儿悟性。我说：“山就是人，人就是魂。宋代和元代就形似重要还是神似重要争论不休，有人说‘形不确切神即亡’，苏东坡说‘论画以形似，见于儿童邻’。我觉得都是‘只因身在此山中’。用毛笔在绢与纸上作画，追求得心应手，心与手的关系在画画的全过程中是最突出的。如果他们有幸看到16世纪荷兰画家拿小硬毫笔画的小静物，就知道中国画画得再像，也是一种表现，而不是再现。”

叔明说：“看来中国艺术史家要会画两笔，而西方艺术

史家不必是艺术家。”

“没错。”我表示认同，“你看吴湖帆先生、王季迁先生都既是鉴赏家，又是书画大家。元代的黄公望、明代的董其昌则先是鉴赏和书法大家，中年以后学画，也成了大家。中国画里，眼、心、手之间的关系始终很近。回到你刚才的问题，为什么会在南宋出现‘马一角’和‘夏半边’这样的画？答案就在南宋整个国家和民族的命运和心态里。

“遭受北宋的奇耻大辱之后，康王赵构和残余军队在今河南商丘称帝，他表面上要抗金，内心想议和，仗打得丢盔弃甲，一路溃退到杭州。但是宋军中的几个将领相当给力。看南宋画家刘松年画的《中兴四将图》，当时还在张俊手下的岳飞收复了南京（时称建康）。1130年，韩世忠和夫人梁红玉守住了镇江。梁红玉在焦山寺击鼓助战——就是我带你去过的镇江焦山寺，四面环水，宋军的八千水师包围了金军号称的十万水师，打得金军花四十多天掘开古河道回北方。要知道，北宋是靠强大的水师吃下南唐和吴越国，才统一了南北的。运河又是北宋的经济命脉，12世纪初，宋朝的水师是地球上最强的海洋力量之一。总之，给南宋王朝续命的，是水师。

◎夏圭《雪堂客话图》

◎马远《月下赏梅图》

“高宗虽然定都‘临安’，表示还是要复兴大业，要回北方，在此地只是临时安顿一下而已，但其实高宗和金国皇帝心里都清楚，南宋绝不可能北伐。如果一路北进，金国不先得把两个皇帝人质推出来？高宗的皇帝还要不要做？所以，高宗在杭州修了太庙，随后画院也很快恢复，意味着要在此地好好过日子了。

“皇帝怕打仗，重用主和派的秦桧等人。画家们只有通过自己的方式来提醒贵人们，河山只有半壁，偏安只在一隅。同时，南宋画家求新求变，在布局上锐意开出新的境

界，遂打破前朝的全景大山大水，追求温存小意。明代王世贞说，山水，在唐朝大小李将军一变，北宋荆浩、关仝、董源、巨然一变，南宋刘松年、李唐、马远、夏圭一变，元代黄公望、王蒙又一变，变化越来越大。”

叔明评论道：“夏圭和马远的画风比较接近我印象里的中国。瓷器上，装饰画里，总是一段冷清的山水、一条孤独的船、一个落寞的人。”

我说：“这里有种个人主义的趣味。马远和夏圭是南宋画院风格代表。明朝文徵明认为，马远的画意蕴更深，夏圭的画趣味更胜一筹。马远现存作品，比较确定的，《踏歌图》《水图》《梅石溪凫图》在北京故宫博物院，《华灯侍宴图》《山径春行图》《晓雪山行图》和《雪滩双鹭图》在‘台北故宫博物院’。在美国的也不少：《西园雅集图》在纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆，《松溪观鹿图》在克利夫兰美术馆，《邀梅就月图》在大都会博物馆。另外，《山水图》在大英博物馆，《洞山渡水图》和《寒江独钓图》在日本东京国立博物馆。

“夏圭的存世作品则相对较少，《溪山清远图》和长约十二米的《长江万里图》在‘台北故宫博物院’，《山水

十二景图》在美国纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆，《江山佳胜图》在上海博物馆。他们的画想必很能代表南渡士大夫和学者的心绪。首先是哀怨，为了失去的国土和死亡的百姓；其次是侥幸，毕竟不但在富庶的江南捡回性命，生活也回到了熟悉的正轨；第三是欣赏，江南的风花雪月，比北国又是一番景象，那种悲凉和自哀，也渐渐变作日常审美的一种背景、一个基调了。由北宋放眼看世界的莽莽苍苍，变成一种更内向而自省的风味，也更符合朝臣和学者们喜静不喜动的生活习惯。

“北宋画大，南宋画小。北宋的画多见一米多高的卷轴，几十米长的手卷，或者挂在高堂广殿上，或者由侍者捧着，或者在案几上展玩。南宋画的尺寸就小得多了，多是便于装裱的纨扇方帧，取材和构图上就小品化了。小品如词，要尖新，要别致，首先看立意，其次看笔墨。所谓立意，则在于构境。”

叔明说：“现在看名字，我就能分辨出北宋和南宋的画。北宋的画名平铺直叙，有什么说什么，南宋的画名像散文，渔笛清幽、山村归渡、烟堤晚泊、静听松风……”

◎马远《山径春行图》

觸袖野色多自棄
避人出鳥不成啼

