

中国人物名画全集

第二卷

◆ 宋 辽
◆ 西 夏
◆ 大 理
◆ 金 元

光明日报出版社

宋·辽·西夏·金 大理·元

——群星璀璨 异彩纷呈——

唐末五代，中原一片战乱，各少数民族相继而起，在宋代，和中原政权并立的已有辽、西夏、金等，而新疆地区有高昌回鹘，西藏地区有古格王国，云南则有大理王国，这一时期可以说是中国古代文明群星璀璨的时代。12世纪初，金相继灭辽及北宋，与南宋形成长期对峙，直到漠北的蒙古族灭金亡宋，统一中国。辽、金都是以少数民族贵族为主吸收汉族地主参加的政权，在不断的发展过程中接受汉族先进文化及严密的典章制度，逐步完成了由奴隶制向封建的过渡。各族文化也互相吸收互相影响，绘画艺术很多是在唐朝绘画传统的基础上继承发展的，有的则带有自己民族的地方色彩。这相互纷争的三百余年，是中国从古以来所有的艺术共同交融汇合并定型的三百年，之后我国古代的各种艺术种类，或来源于此，或发展于此，再没有更大的超越。

宋太祖像轴 北宋 佚名 绢本

此图作于10世纪后半叶至11世纪前半叶，是宋代宫廷肖像人物画的精品和代表作，现藏于台北市国立故宫博物院。

睢阳五老毕世长像 北宋 佚名 绢本

睢阳五老为杜衍、王涣、毕世长、朱贯、冯平，五人均为睢阳（今属河南省）人，以高官高寿闻名。毕世长官至司农卿，九十四岁。图中毕世长身着广袖长袍，须发灰白，双手交握置于腹前。

老人目视前方，神情肃穆，虽年事已高，却难见老态龙钟模样。作者以细笔勾勒面部，笔法细腻，而衣纹则用笔劲挺流畅，复以深褐色渲染，人物形神兼备，呼之欲出，令人叹服。

二祖调心图轴 北宋 石恪 纸本

石恪，字子专，成都郫县（今属四川省）人，宋初著名画家。擅长人物，其作品可分为两类，一为“幽默画”，另一类则“惟面部手足用画法，衣纹乃粗笔成之”。图中慧可、丰干二位禅宗祖师正自调心师禅。慧可师禅达摩，故称之为二祖，

其双足交叉趺坐，以手背撑腮，袒胸露腹，仙风中颇具人情趣味；丰干则伏于酣睡驯服的老虎背上，以颌枕臂。本画属于作者第二类画作，用笔恣肆，虽草草却意趣横生，画家性情盈于画端。

孝经图卷（上图） 北宋 李公麟 绢本

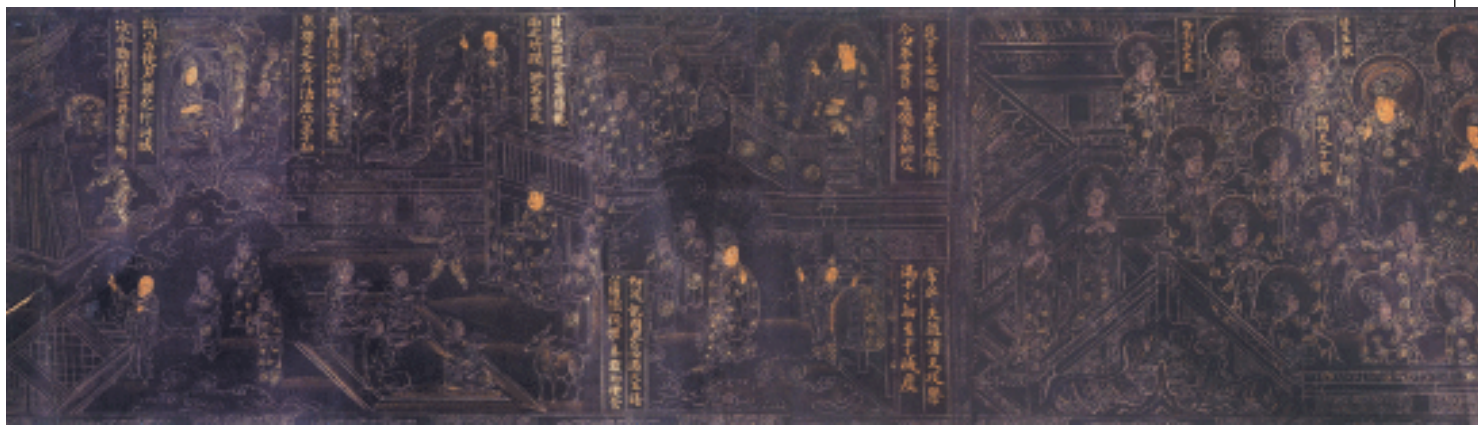
李公麟(1049~1106)，字伯时，号龙眠居士，舒州(今安徽舒城)人，诗、书、画样样精通。善绘人物、道释、鞍马，借鉴古人白描画法而推陈出新，笔势如行云流水，飘逸洒脱，在高手济济的宋世画坛中，有“成就卓越者首推公麟”之胜赞。

李公麟所作《孝经图》由十五段构成，取材于宋本《古文孝经》，图文并茂。画面中人物场景小而细腻，极为写实，人物刻画姿态生动，体态各异，画家运笔密而不乱，细劲而飘逸，突显作者精湛技艺及深厚的写实功力。

引路菩萨图 北宋 佚名 绢本

图中祥云如波浪汹涌，一个菩萨脚踩莲台行于云端，其左手握香炉柄，右手持幡，头戴生佛宝冠，此种宝冠乃为观世音菩萨的标志。菩萨身后的死者高挽发髻，身着团花长袍，俨然一副贵妇人模样，正在菩萨的引导下升入西方净土世界。本画用笔劲挺，设色艳丽，布局层次感分明，人物刻画颇具晚唐风韵。

妙法莲华经变图卷 北宋 佚名 磁青纸本

本卷取材于《法华经·随喜功德品》。图中主要表现的是《安乐行品》的情节，强力转轮圣王端坐案后，诸兵众列于前，圣王将其最珍贵的宝物——发髻中的一颗明珠赏赐给功劳最卓者。本画以工整界画见长，笔触严谨细腻，为不可多得的关于法华信仰的珍贵材料。《妙法莲华经》作为大乘佛教的重要经典从中亦可见一斑。

水月观音图轴（右图） 北宋 佚名 绢本

画中水月观音结跏趺坐于莲台上，头戴宝冠，左手持柳枝，右手托玉净瓶，蓄短髭，神情庄严肃穆，作俯视众生状，眼神中流露出慈祥之意；画面下端左右分绘男女供养人各三名。本图刻画精细，人物面部线条细劲而富弹性。设色鲜艳，为宋代难得的敦煌绢本画。

朝元仙仗图卷 北宋 武宗元 绢本

武宗元 (?~1050), 字总之, 河南人, 北宋著名人物画家, 工佛道人物。

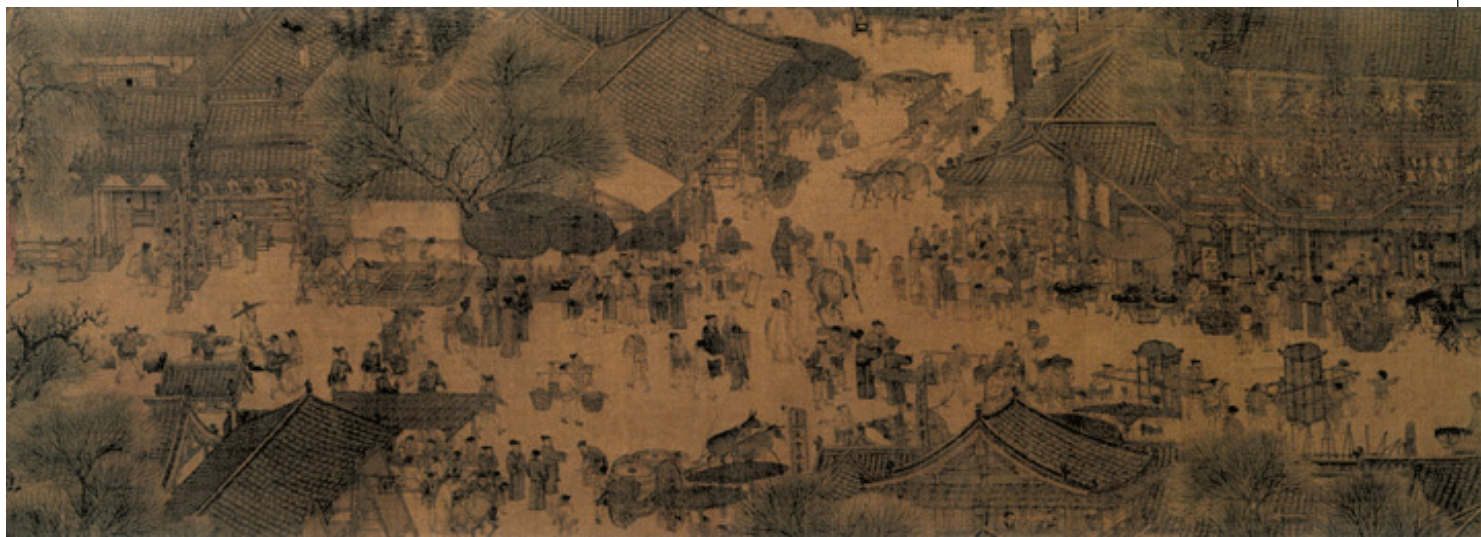
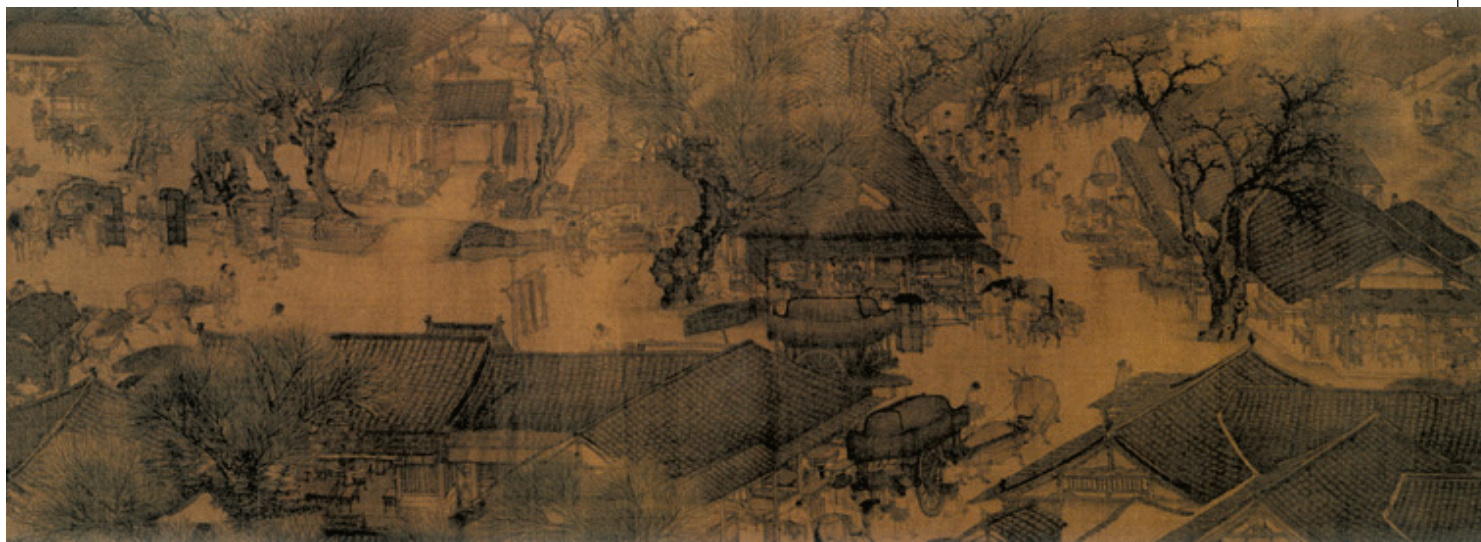
此图取材于道教神话, 描绘南极天帝君和东华天帝君前往朝謁道教最高天神——元始天尊的仪仗行列。图中全队人物自左向右排列, 人物特点鲜明, 帝君庄严, 神将威猛, 女仙端丽、曼妙多姿。全图不设色, 采用白描手法, 人物错落参差, 用笔流畅, 一气呵成, 画面神采焕然, 充分体现了中国线描的巨大魅力。

听琴图轴 北宋 赵佶 绢本

赵佶 (1082~1135), 即宋徽宗, 在位二十五年, 政治上昏庸腐朽, 艺术上却多才多艺, 工书善画, 尤擅长翎毛与水墨花卉。

此图绘松下抚琴赏曲的情景。画面正中一棵苍松, 枝叶郁茂, 凌霄花攀援而上, 树旁翠竹数竿。松下抚琴人着道袍, 轻拢慢捻, 另二人坐于下首恭听, 一侧身一仰面, 神态恭谨。画上仅用松、竹、石表示庭院环境, 悠扬的琴韵似在松竹间流动, 构图凝练平衡, 人物神态刻画细致传神, 较好地体现出其心理状态。有人认为, 弹琴者为宋徽宗本人, 这从两位听者的神态中似乎也能体现出弹奏者不一般的身份。

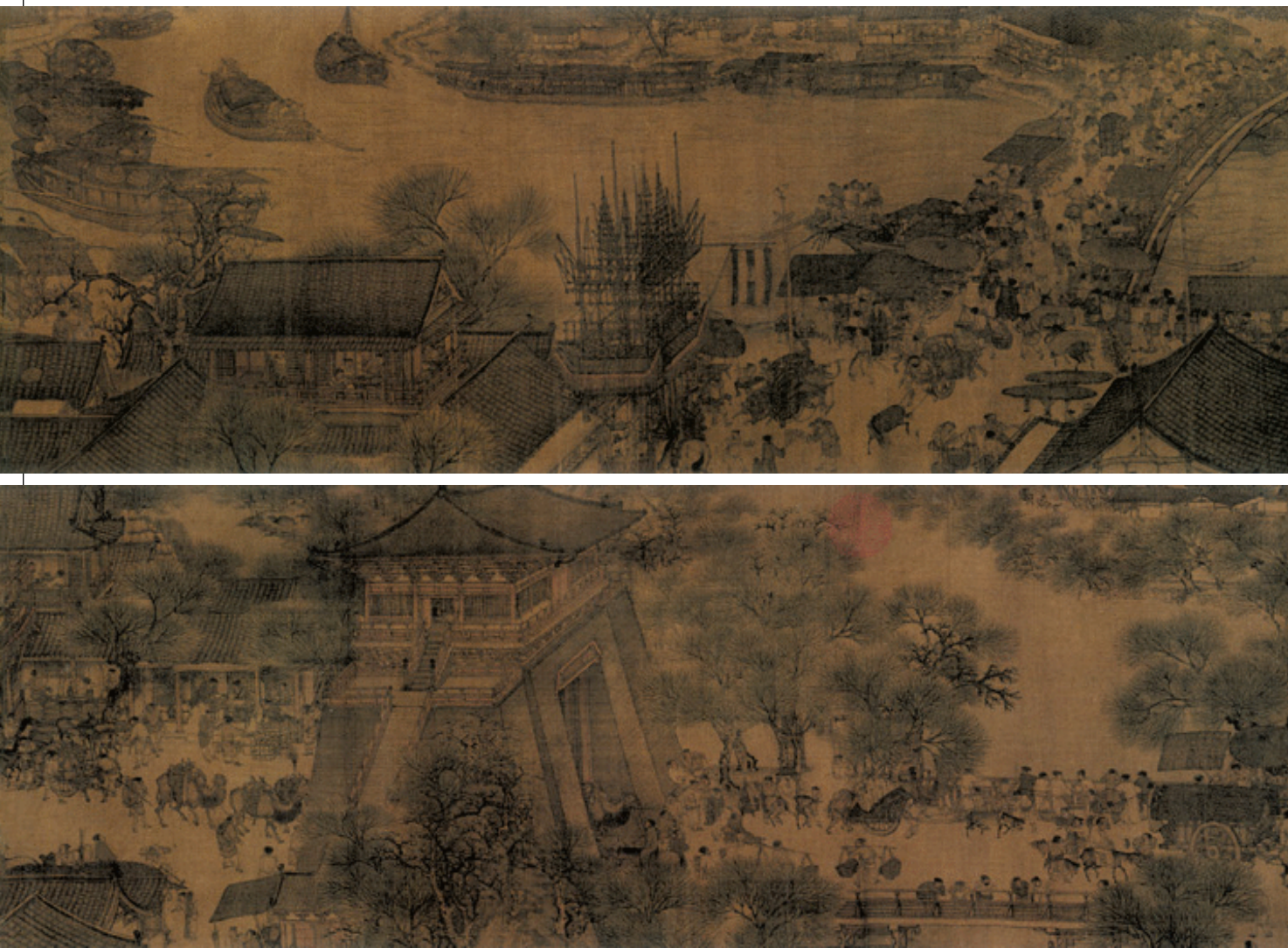
清明上河图卷 北宋 张择端 绢本

张择端，字正道，东武（今山东诸城）人，北宋宣和年间画家，善绘市桥、郭径、舟车。风格独特，自成一家。

这是一幅巨幅风俗画，又称城市风景画。描绘的是北宋都城汴京（今河南开封）清明时节汴河及其两岸的风光。全画分三段：

首段描绘郊区风景，春寒料峭，薄雾疏林，渐次有新绿杨柳和扫墓归来的人群，点出了时令节气，这是全卷的序幕。中段描绘汴河风光，汴河为当时的全国交通命脉，作者以虹桥为中心，展现水陆交通繁忙的气象，表现了壮丽的京都气派。后段描写

市街店铺鳞次栉比，人群熙来攘往，就在这种喧闹繁华中画幅戛然而止，令观者意犹未尽。整幅画用笔遒劲简率，城郭、房屋、舟车，无不比例恰当。人物刻画细致，神态各具，结构严谨，其间各物动静结合，跌宕起伏，令人感到繁而不乱，冗而

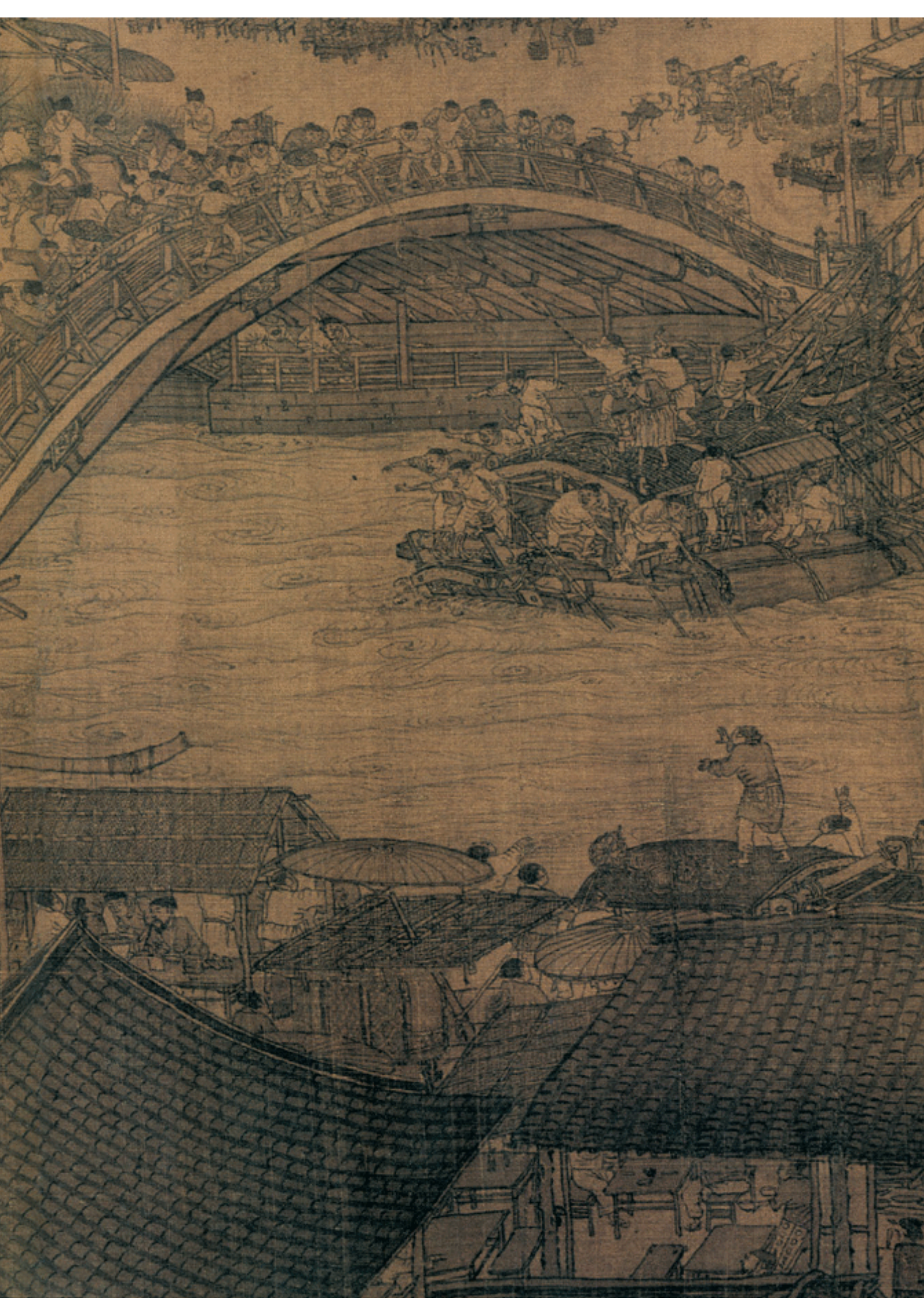
不长。作品以此生动地记录了中国12世纪城市生活的面貌，这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的，堪称中国绘画史的骄傲。

纺车图卷 北宋 佚名 绢本

图中古树苍劲，绿丝轻垂，一孩童于树边戏蛙，二妇人正自纺纱，其一边纺纱，边哺乳，一丝不苟，一只猫留连二人中间，整幅画塑造出了浓郁的乡村生活气息。人物形神刻画自然逼真，笔法流畅而富于变化，将社会下层妇女的衣饰质感描绘得淋漓尽致。构图上，左右巧妙地以纱相连，妇人的眼神、动作都令画面完整，无割裂感，堪称风俗画佳作。

鹿鸣之什图卷 南宋 马和之 绢本

此图依《诗经·小雅》中《鹿鸣》篇意而作，表现贵族士人饮酒娱乐的场面。高大的殿堂内，主人端坐正中，两侧宾客相向席地而坐，殿外乐手们正在齐声奏乐，侍仆们川流不息，往来奉食。画幅右侧有一水泽，水面雾气缭绕，岸边几只小鹿正在

鹿鳴之什

毛詩小雅

鹿鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又
寶幣帛苴筐以將其厚意然後忠
臣嘉賓得盡其心矣呦呦鹿鳴食
野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙
鼓簧承筐是將人之好我示我周
行呦呦鹿鳴食野之蒿我有嘉賓
德音孔昭視民不怵君子是則是
倣我有旨酒嘉賓式燕以敖呦呦
鹿鳴食野之苓我有嘉賓鼓瑟鼓
琴鼓瑟鼓琴和樂且湛我有旨酒
以燕樂嘉賓之心

鹿鳴

四牡勞使臣之來也有功而見知
則說矣四牡駢駢周道倭遲豈不
懷歸王事靡盬我心傷悲四牡駢
駢嘽嘽駟馬豈不懷歸王事靡盬
不遑啓處翩翩者騅載飛載下集
于苞栩王事靡盬不遑將父翩翩
者騅載飛載止集于苞杞王事靡
盬不遑將母駕彼四駟載驟駿駿
豈不懷歸是用作歌將母未諗

四牡

吃草，此情此景当是诗中“呦呦鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙”之意，画面透出一股庄严堂皇之气，其风格清秀典雅，为马和之的代表作。