

五、意象与表象
——中国传统绘画

山水画

课堂问题

- 1、什么是青绿山水？
- 2、唐朝青绿山水画家的代表是谁？宋代青绿山水画家王希孟的代表作品是什么？
- 3、什么是浅绛山水？
- 4、浅绛山水的代表画家是谁？他的代表作是什么作品？

三、山水画

- 中国山水画作为独立的画种已有一千多年的历史，从历史源头看，我国山水画起源虽早，但在初期只是作为人物画的一种背景，或者是以陪衬的形式出现。到了南朝，社会动荡不安，一些怀才不遇的士族将自己的情感寄托于自然，独立的山水画开始出现，并逐渐发扬光大。

1、青绿山水

- 青绿山水是中国传统绘画的重要组成部分，是一种典型的工笔重彩表现形式。用呈色稳固、经久不变的矿物质石青、石绿为主色，青绿相映，富丽堂皇。青绿山水曾作为主要的山水样式流行于隋唐和北宋末年的宫廷，宋代以后逐渐式微。传隋展子虔的《游春图》是我国山水画史上第一幅完整独立的山水画卷，同时开启了青绿山水之端绪，对后世影响深远，尤其是唐代李思训、李昭道父子。

展子虔是我国早期最杰出的山水画家，隋朝渤海人，一生经历北齐、北周、隋等朝代，曾在洛阳、长安等地方的寺庙里创作壁画。山水之外，兼擅人物、车马、楼台等。

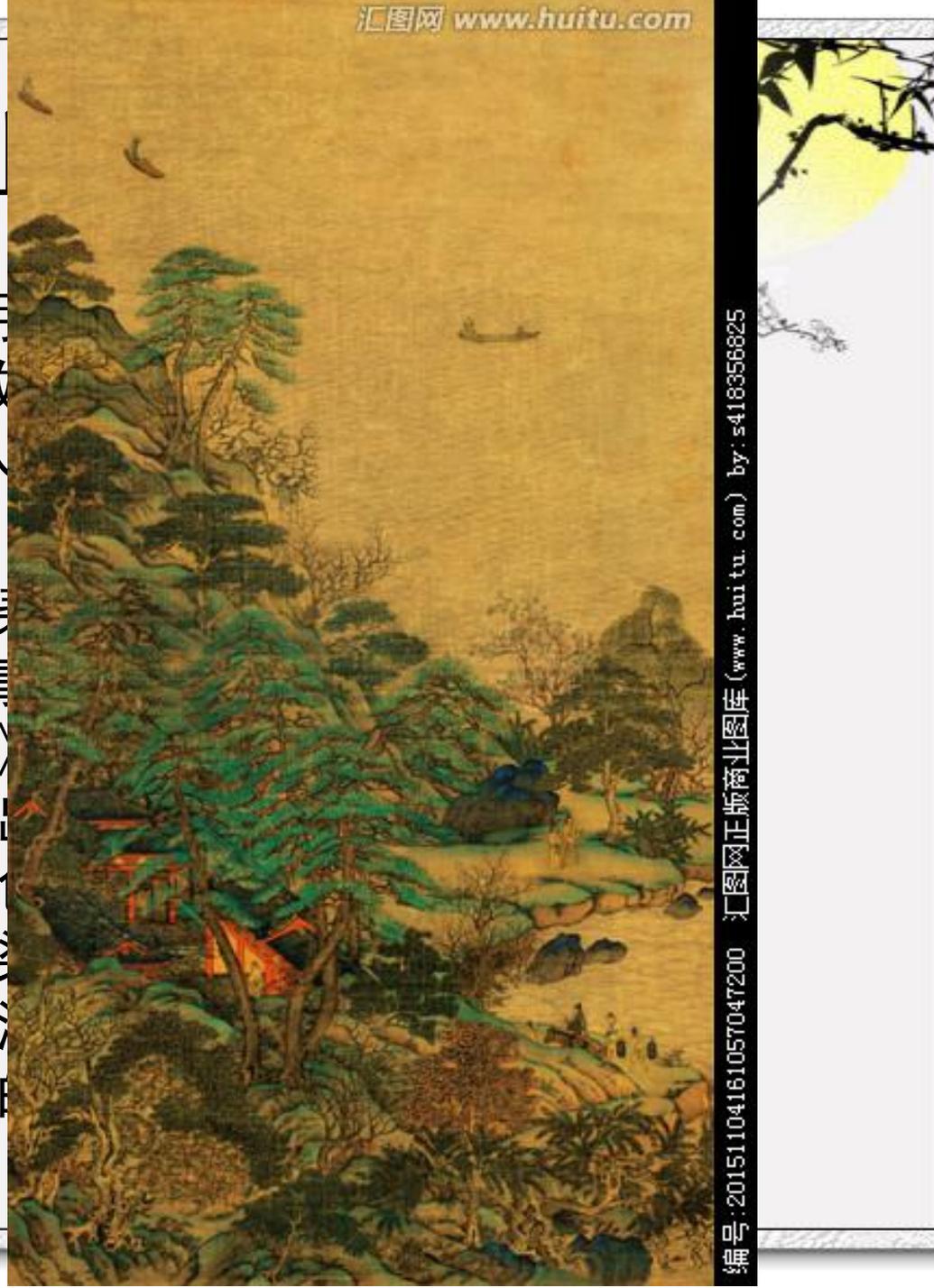
《宣和画谱》说他所画山水“咫尺有千里之趣”，不同于前人“山不容泛，人大于山”的原始状态。

1、青绿山水

唐朝山水画受展子虔影响，喜欢用青绿，有时也加入金色，造成很华丽的效果，称为“青绿山水”或“金碧山水”。其代表人物是李昭道父子。

李思训首创大青绿山水及金碧山水，创造出“金碧辉煌”的富丽效果，把青绿山水传为李思训的《江帆楼阁图》。画面设色以青绿为主，用金粉提色，山石罩染赭石为质，金碧为文”，“阳面染赭，阴面染青，体一派繁茂厚重、金碧辉煌。

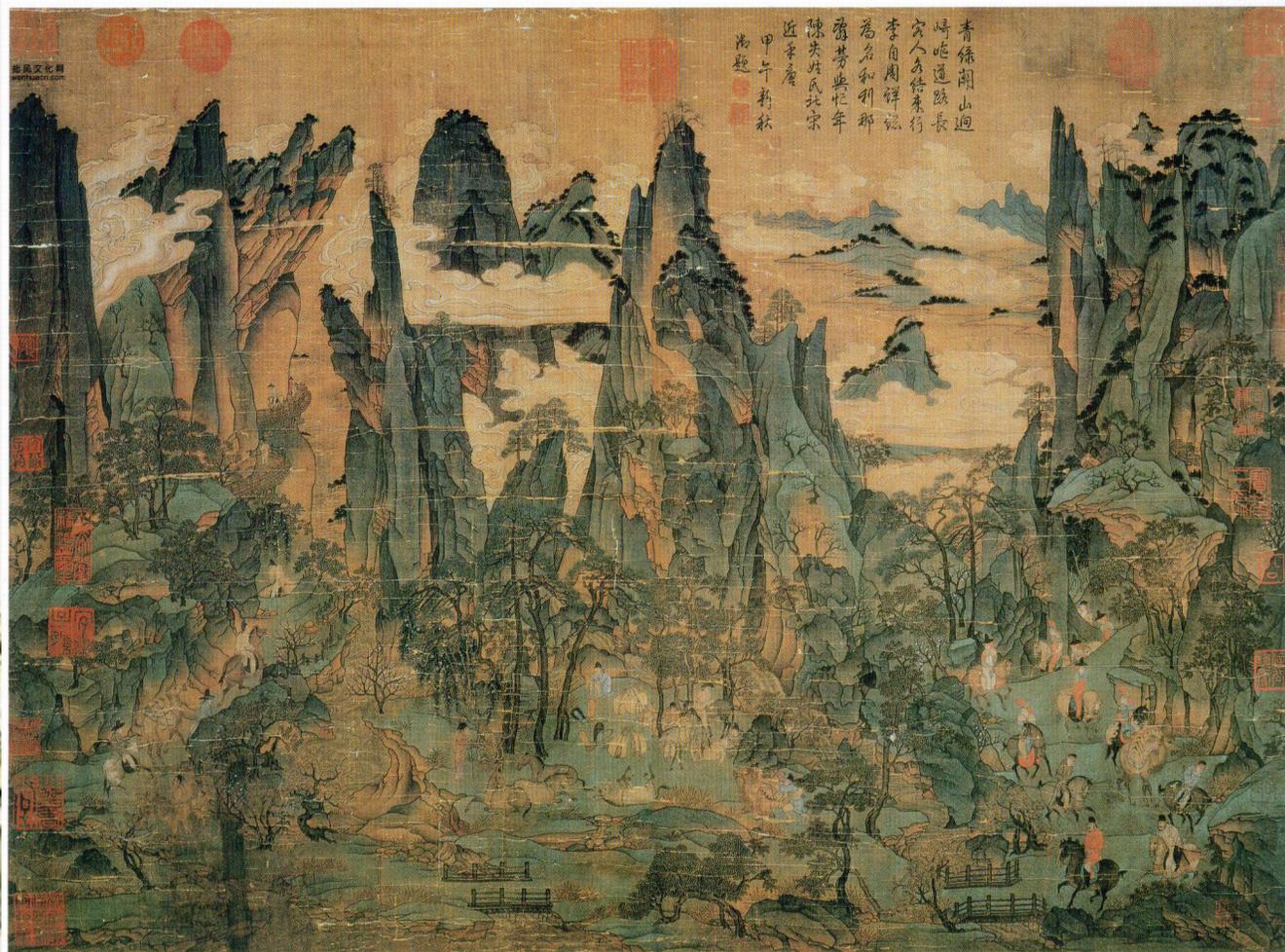

1、青绿山水

《唐朝名画录》称李思训为“国朝山水第一”，赞颂的就是其在青绿山水上的突出贡献。此时，青绿山水发展到一个承前启后的阶段。

李昭道继承父业，但“变父之势，妙又过之”，画山水楼阁，设色用笔稍变其父法，而更加精巧细密。明人王世贞《艺苑卮言》记文“山水至大小李一变也”。从李昭道的作品，可以看到唐代青绿山水的进一步发展。其代表作《明皇幸蜀图》（又名《春山行旅图》）中以重青绿的设色增强了“春”的气氛。

[唐]李昭道《明皇幸蜀图》

1、青绿山水

李昭道的《明皇幸蜀图》现存台北故宫博物院，看来是一张山水画，但却有历史意义。明皇即唐玄宗，安史之乱时丢弃了长安，从陕西经过很危险的一条山栈，避难到四川。

1、青绿山水

- 李氏父子所代表的青绿山水一派和盛唐以后兴盛起来的水墨山水的发展，为晚唐五代山水画的成熟准备了条件。

青绿山水的丰碑之作当属宋代王希孟的《千里江山图》。在用色上，此作为大青绿设色，画面匀净清丽，于青绿中间用掺粉加赭石的色泽渲染，突出石青石绿的厚重、苍翠效果，极富变化和装饰性。

王希孟是中国绘画史上的“奇才”，十八岁时便显示出非凡的绘画天赋，为北宋画院学生，后召入禁中文书库，被一代艺术帝王宋徽宗赵佶慧眼识珠，得到宋徽宗赵佶的亲自传授，经悉心教诲终成大器。半年后即创作了《千里江山图》。

1、青绿山水

- 青绿山水发展至南宋时期，以赵伯驹、赵伯骕兄弟为领军人物。二人在继承李思训、李昭道大青绿的画法基础之上，汇入北宋文人水墨画的一些技法和情趣，以“精工之极，又有士气”的雅致清润之貌取代过去的富丽堂皇，创造了一种介于院体画和文人画之间的青绿山水。现藏故宫博物院的《江山秋色图》为赵伯驹的代表作。

1、青绿山水

1、青绿山水

此后，由于受文人画思潮的影响，山水画家主要以水墨山水为主，青绿山水遭到贬抑，逐渐被挤出了画坛主流的位置，王伯敏形容其“有所发展，但不发达”，然在其发展中，又其中以小青绿略胜。

近代从事青绿山水的画家主要有张大千、应野平、贺天健、潘素等人。

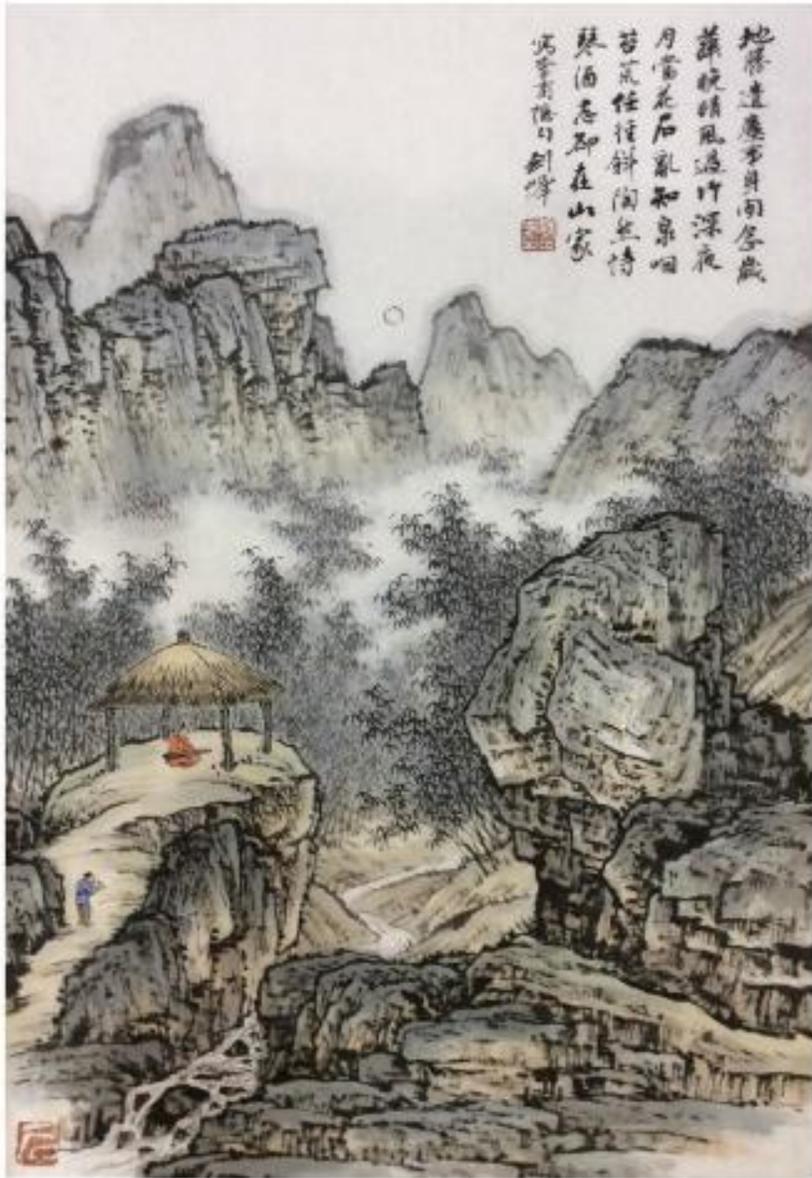

孫樹低垂
屋宇閑適
遠峯浮淡
曉淨鷗鷺
白渚溶溶
永夏
荆溪
吳郡
陸
子
方

春宵自遣

唐代 李商隐

地胜造生事，身闲念岁华。晚晴风过竹，深夜月当花。
石乱如泉咽，苔荒任径斜。陶然持琴酒，忘却在山家。

2、浅绛山水

浅绛山水是中国山水画的一种。是在水墨勾勒皴染的基础上，敷设以赭石为主色的淡彩山水画。

浅绛山水画法特点是素雅青淡，明快透澈。清代沈宗骞在《芥舟学画编》中说：“浅绛山水，则全以墨为主，而其色轻重之足关矣。”他强调了，笔墨仍为画面状物构形的基础，墨色足后，略施淡彩，画面色调单纯统一，减少浓淡和轻重的变化，而其色多施于山石之上。

- “浅绛”是其他类别山水画的基础，同时也是传统绘画中高难度绘法之一。笔墨在山水画技法中占有极其重要的条件，关系着一幅作品的成败，没有好的笔墨，构思再好也难以济事。

- 行笔的穿插交错和疏密聚散，线条粗细和长短曲直，点的大小横竖，笔的力度强弱刚柔、起伏、虚实、顿、戳、揉等以及用墨的浅、深、焦、浓等等变化，都应以后所表现的山石凸凹明暗、远近、质感和草丛杂树、石纹等不同对象的特点为依据，诸种笔墨形态及动作方式必须得当。由于表现的特点不同，效果也随之不同。

- 《芥子园画传》记载：“黄公望皴，仿虞山石面，色善用赭石，浅浅施之，有时再以赭笔钩出大概。王蒙复以赭石和藤黄着山水，其山头喜蓬蓬松松画草，再以赭色钩出，时而竟不着色，只以赭石着山水中人面及松皮而已。”这种设色特点，始于五代董源，盛于元代黄公望，亦称“吴装”山水。

董源, 五代南唐画家, 擅画淡着色山水, 喜用状如麻皮的皴笔表现山峦, 上多矾头苔点, 多画丛树繁密, 丘陵起伏, 云雾显晦和溪桥渔浦、汀渚掩映的江南景色, 后人称其所作平淡天真, 为唐代所无, 近于李思训格调, 而较放纵活泼。巨然从其学习水墨山水, 有所变化, 后世并称为“董巨”, 其风格影响后世至深。存世作品有《夏景山口待渡》、《潇湘》、《夏山》、《龙宿郊民》等图。

2、浅绛山水

- 黄公望是元代著名全真派道士、画家，本姓陆名坚，幼年父母双亡，族人将其过继给永嘉州（今浙江温州市）平阳县（今属苍南县）黄氏为子，因改姓黄，名公望。

黄公望山水画宗法董源、巨然，由此生发，自创一格，创浅绛山水，画风雄秀、简逸、明快，对明清山水画影响甚大，为“元四家”（外三家为吴镇、王蒙、倪瓒）之首。1335年~1340年，浙西廉访徐瑛辟为书吏，后被诬入狱，出狱后师事金月岩入全真道。后往来松江、杭州等地，卖卜为生，86岁时逝世。

2、浅绛山水

- 黄公望长期浪迹山川，对江河山川产生了浓厚兴趣。为了领略山川的情韵，他居常熟虞山时，经常观察虞山的朝暮变幻的奇丽景色，得之于心，运之于笔。他的一些山水画素材，就来自于这些山林胜处。他居松江时，观察山水更是到了如痴如醉的地步，有时终日在山中静坐，废寝忘食。在他居富春江时，身上总是带着皮囊，内置画具，每见山中胜景，必取具展纸摹写下来。

2、浅绛山水

- 《天池石壁图》是黄公望浅绛山水画的代表作,该画现在收藏于北京故宫博物院,描绘的是苏州以西吴县境内30里的天池山胜景,层峦叠嶂、杂木长松、烟云流润、气势雄浑。画面左下方三棵巨松高耸、杂树林立,茅屋隐约其间。隔溪一大山拔地而起,层层盘桓而上。至右中,一池四边石壁陡立,桥阁筑于池中,飞瀑泻水,为点题之笔也。此画构图繁复,但用以勾画的线条和皴笔十分简略。大山通体以赭石铺底,然后以墨青、墨绿层层烘染出高低、远近之层次。后人对黄公望有“峰峦浑厚,草木华滋”之誉。

2、浅绛山水

- 明代董其昌极其欣赏黄公望，将他奉为“南宗”山水的最高典范，还将黄公望山水画中的清逸秀拔、繁简得宜融入自己的画中，影响到他的学生王时敏，并合王鉴、王翬、王原祁之力，将黄公望的绘画风格推向极致。我们纵观“四王”的全景山水图，无论是构图的繁复，勾皴的简约、洒脱，还是用墨、设色的浅绛风格，都可以清楚地发现黄公望《天池石壁图》的影响。
- 董其昌（1555-1636），明代书画家。万历十七年进士，授翰林院编修，官至南京礼部尚书，卒后谥“文敏”，他师法董源、巨然、黄公望、倪瓒，笔致清秀中和，恬静疏旷；用墨明洁隽朗，温敦淡荡；青绿设色，古朴典雅。以佛家禅宗喻画，倡“南北宗”论。

2、浅绛山水

- 清朝浅绛山水的代表人物是王原祁，王时敏孙，康熙九年（1670年）进士，官至户部侍郎，人称王司农。以画供奉内廷，擅画山水，继承家法，学元四家，以黄公望为宗，喜用干笔焦墨，层层皴擦，用笔沉着，自称笔端有金刚杵。与王时敏、王鉴、王翬并称“四王”。
- 王原祁绘画主要受黄公望影响。作画喜用干笔，先用笔，后用墨，由淡向浓反复晕染，由疏向密，反复皴擦，干湿并用，画面显得浑然一体。承董其昌及王时敏之学，受清最高统治者之宠，肆力山水，领袖群伦，影响后世，形成娄东派（王原祁是江苏太仓人，太仓也称娄东），左右清代三百年画坛，成为正统派中坚人物。主张好画当在不生不熟之间，自出心裁，不受古法拘束，熟不甜，生不涩，淡而厚，实而清，书卷之气盎然纸墨外。

2、浅绛山水

- 自晚清民国以来，由于徐悲鸿等主张“以西画改造国画”的思想，对以“四王”为代表的中国传统绘画采取全面否定之态度。而新中国成立后，徐悲鸿的艺术主张又长期占据中国美术界的主导地位，所以美术史家对王原祁作品的评价不高，艺术市场的价格偏低。1988、1989、1990年两大拍卖行均有王原祁作品出售，价格都不超过5万美元。

进入二十一世纪，因不满于当代国画西化之风，画界对娄东画派的古典绘画与笔墨成就开始重新认识，市场价格发生了较大变化：

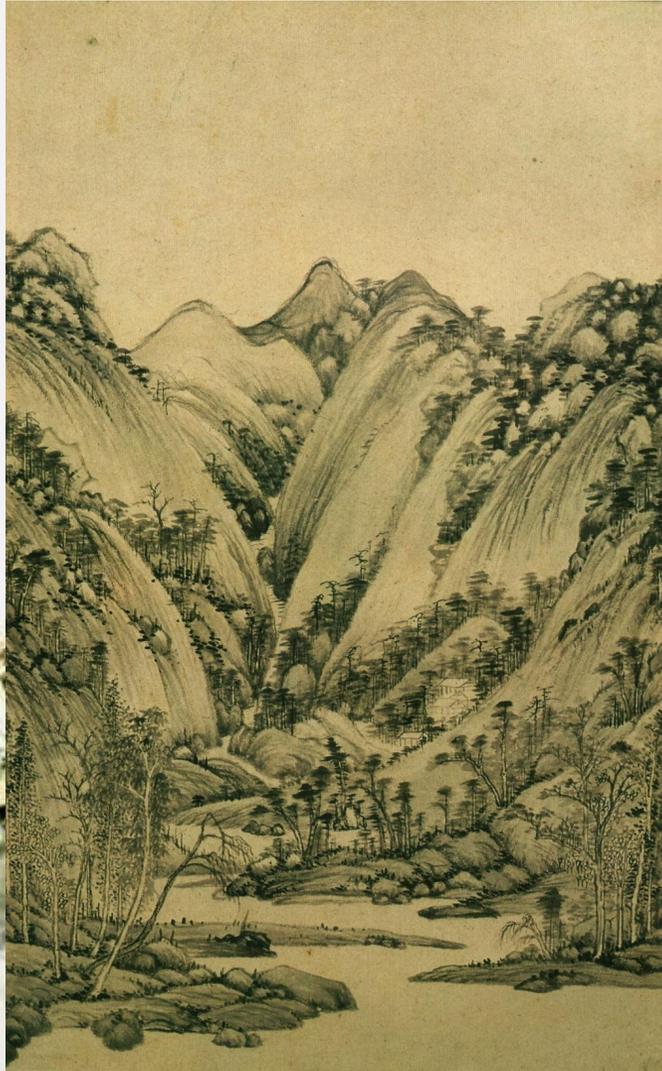

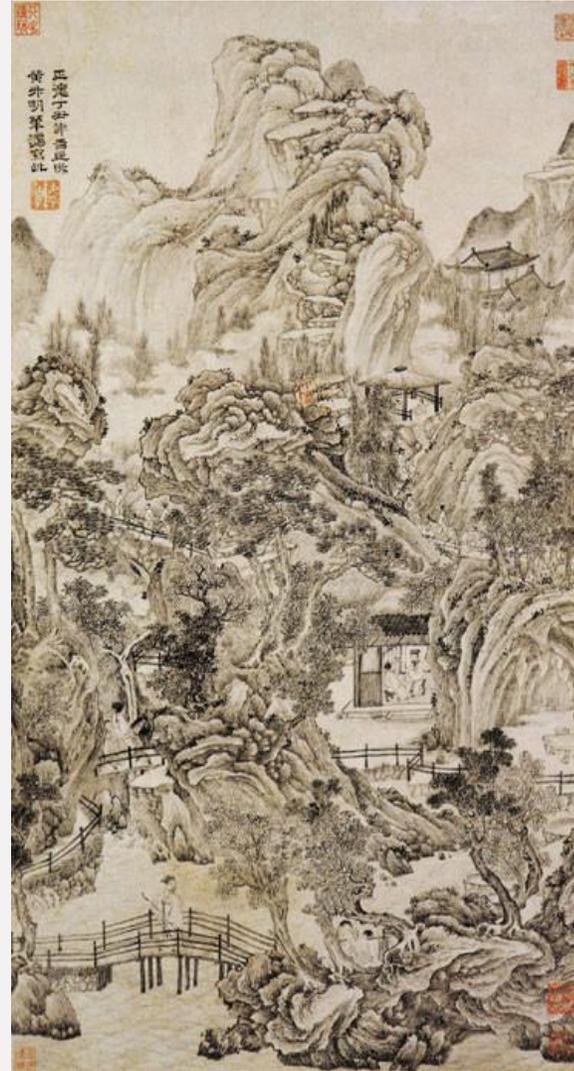
2008年，
《仿古山水册》
907.2万

茶寶街
www.1621375.com

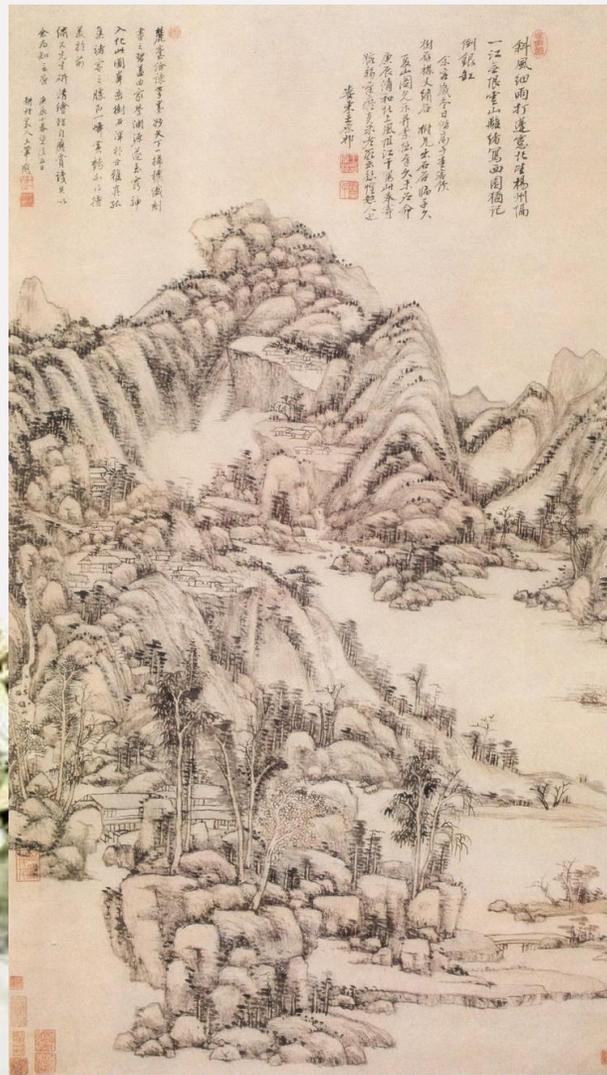

2010年，
《仿黄
公望陡
壑密林》
918.4万

2011年，
《仿黄鹤
山樵山水》
862.5万

2011年，
《己卯
(1699)》
839.5万，
《仿古山水
册》2760
万。

- 2012年，《仿梅道人溪山无尽》828万，

- 2012年《秋林远黛图（立轴）》4140万

- 1、什么是青绿山水？
- 2、唐朝青绿山水画家的代表是谁？宋代青绿山水画家王希孟的代表作品是什么？
- 3、什么是浅绛山水？
- 4、浅绛山水的代表画家是谁？他的代表作是什么作品？

