

北宋繪畫 1

北宋（960-1127）山水畫分期：

1. 五代末北宋初（太祖、太宗，十世紀後半）
李成、關仝、董源、巨然
2. 北宋中期（真宗、仁宗，十一世紀前半）
范寬、燕文貴、許道寧
3. 北宋中晚期（英宗、神宗、哲宗，十一世紀後半）
郭熙、崔白、王詵、李公麟
4. 北宋末、南宋初期（徽宗、欽宗）
李唐、米友仁

1. 李成 字咸熙，俗稱李營丘，居青州。始創「煙林平遠」。
2. 關仝 陝西長安人，師法荆浩，
3. 董源 字叔達，江南鍾陵人。於南唐任北苑副使。
4. 巨然 江寧（今南京）人，開元寺僧，師法董源。
5. 范寬 字中立，陝西華原人，與關仝確立華北山水風格。
6. 燕文貴 原籍江南，北宋初年移居開封，入太宗畫院。受李成影響，善於樓閣等小景。
7. 許道寧 陝西長安人，繼承李成風格。曾開藥鋪。
《宣和畫譜》卷十一：「初市藥都門，時時戲拈筆而作寒林平遠之圖，以聚觀者。」

8. 郭熙

北宋山水畫的製作、陳設、觀看

製作者：職業畫家

觀者：以士大夫為主體   宋代科舉制度
皇室

陳設地點：宮廷
官署（翰林學士院）   公共性展示
士大夫的私宅

觀看方式：近觀與遠觀

（北宋）郭若虛，《圖畫見聞誌》卷一「論古今優劣」

或問近代至藝與古人何如？答曰：「近方古多不及，而過亦有之。若論佛道人物、士女牛馬，則近不及古。若論山水林石、花竹魚禽，則古不及近。」

北宋郭熙《林泉高致集》〈山水訓〉

「世之篤論，謂山水有可行者，有可望者，有可游者，有可居者，畫凡至此，皆入善品。但可行、可望，不如可游、可居之為得。何者？觀今山川，地占數百里，可游、可居之處，十無三四，而必取可居、可游之品。君子所以渴林泉者，正為佳處故也。故畫者當以此意造，而覽者又當以此意求之，謂不失本意。」

可游可居

北宋山水的圖像意義

行旅

官僚（文人）赴任

漁父

隱逸思想

（《楚辭》〈漁父辭〉、《莊子》〈雜篇〉、
陶淵明《桃花源記》）

行旅＋漁父

理想的政治秩序

郭熙《早春圖》

形式特徵：

1. 整體性的大山水

尺寸 約一至二公尺

比例

主山

郭熙，《林泉高致集》〈山水訓〉：

「山水，大物也。」

巨碑式風格（monumental style）

華北山水畫

秩序

由主山所統御的自然秩序

2. 徹底的統一性

水墨

樹木與山石的質理

樹木、房舍、人物的比例

3. 空間表現的進展

連續性

光線與霧氣

《林泉高致集》：「三遠」
(深遠、高遠、平遠)

4. 尚未形成定型化的「皴法」

關於「皴法」的問題：

- 皴法的由來與表現的目的
    認識皴法的關鍵：實體與空間
- 皴法的發展與規格化
- 皴法的分類
    「牛毛皴」、「卷雲皴」、「披麻皴」、「斧劈皴」
- 皴法與山水畫時代的判定（斷代問題）

山水畫形式發展的要點：

1. 個別母題（樹、石、山形）
2. 母題之間的關係（組合方式、空間、比例）
3. 山石紋理（「皴法」）
4. 空氣、霧氣
5. 山水畫與區域景觀之間的關係（華北、江南）

宋代山水畫形式表現上的核心：水墨與空間的關係

唐代之後人物畫的發展:

1. 以唐代人物畫為典範

2. 人物畫持續發展

具有山水畫所無法取代社會、政治、宗教的功能。

3. 人物畫與山水畫結合

實例: 馬遠 山徑春行圖 國立故宮博物院

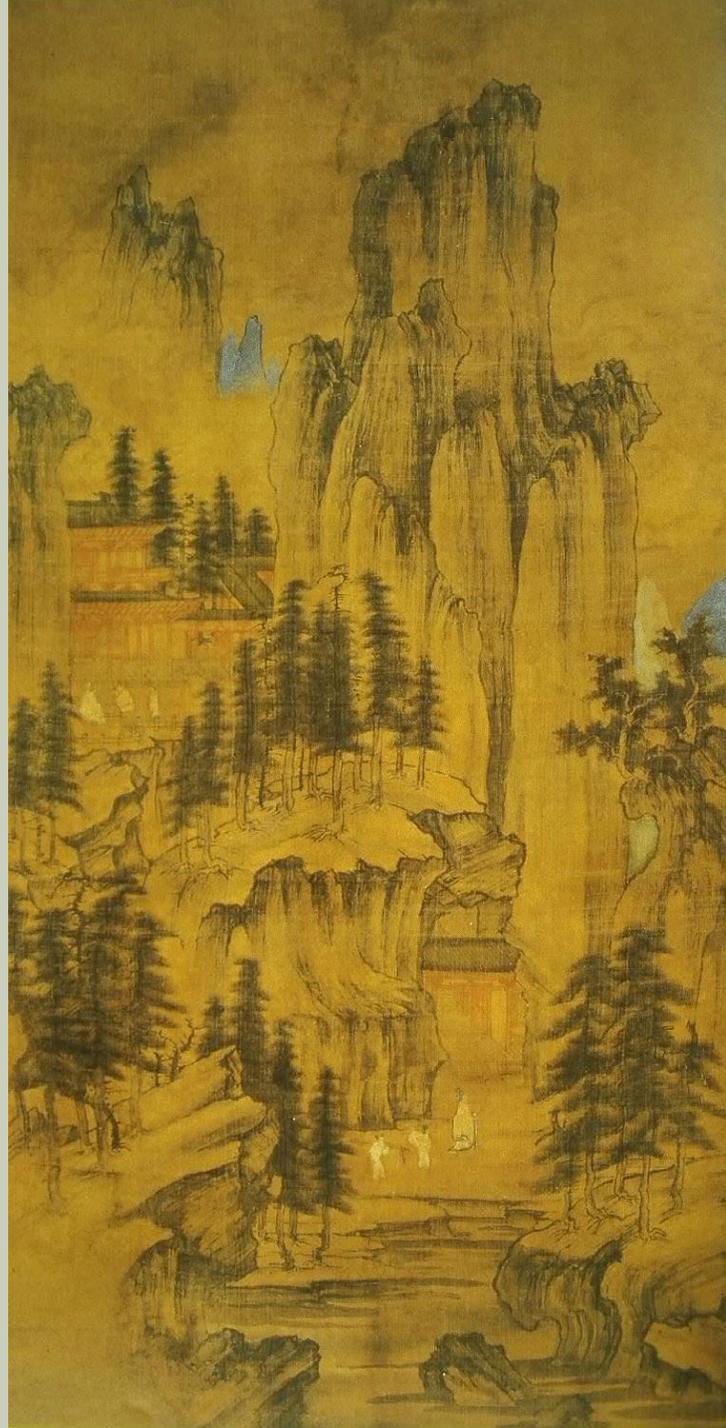

南宋 馬遠 山徑春行 國立故宮博物院

北宋摹本
(傳)關仝
秋山晚翠
故宮博物院
140.5×57.3 cm

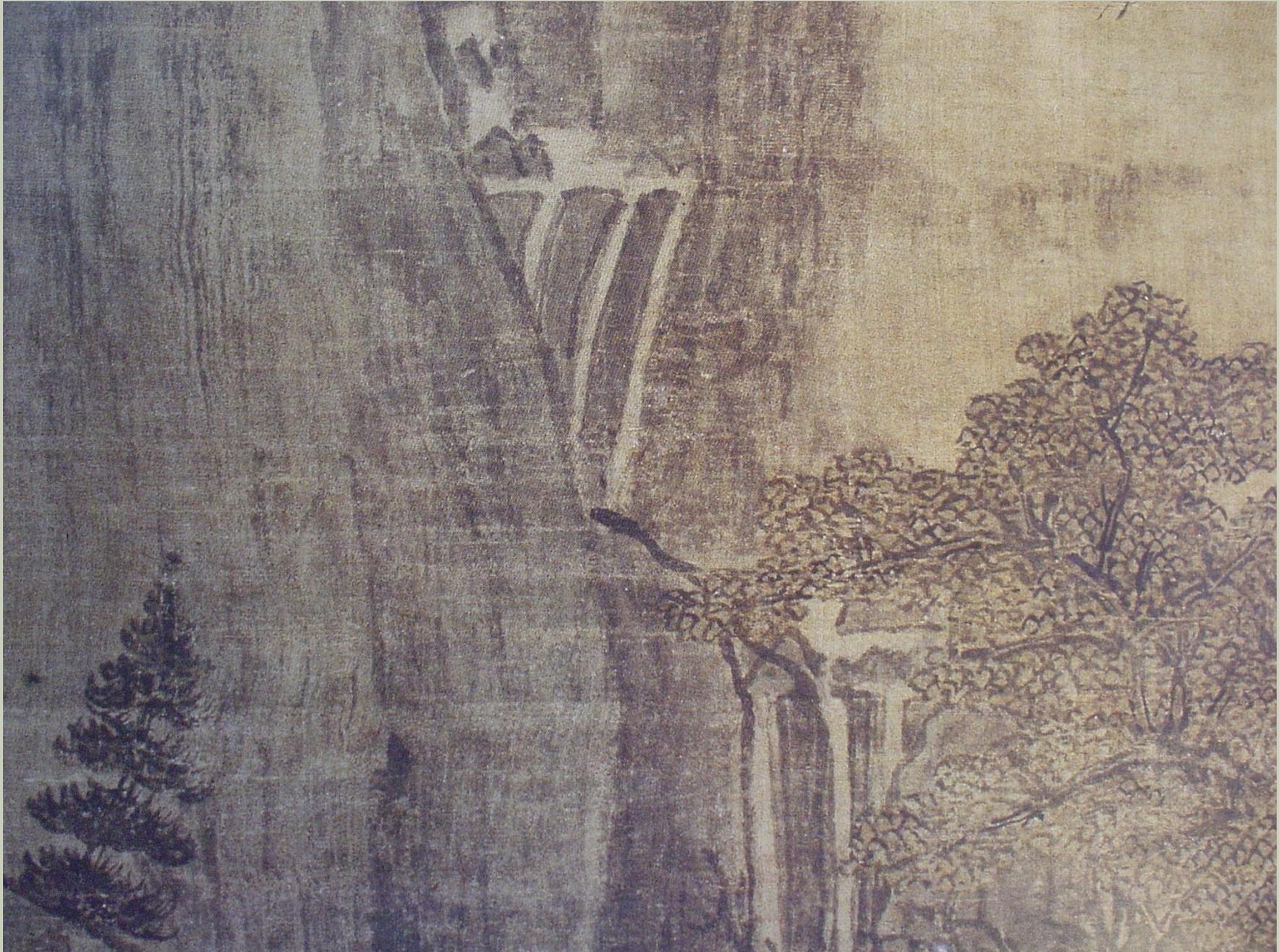

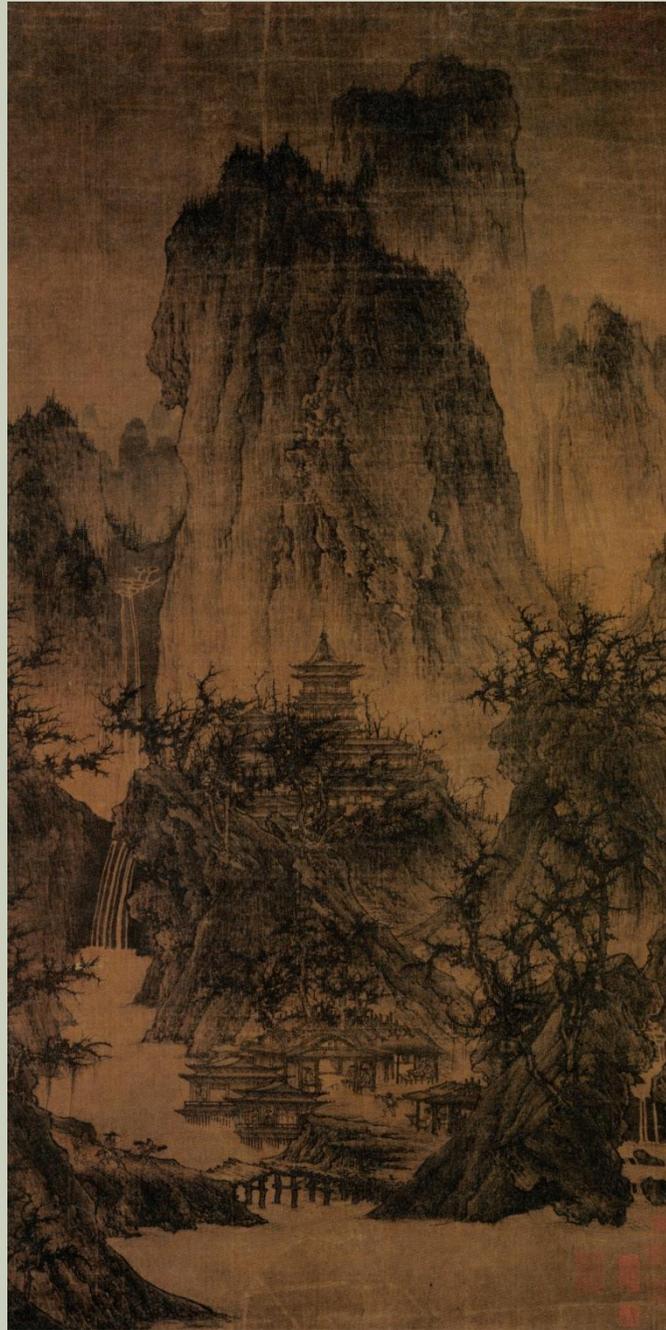

(傳) 李成
晴巒蕭寺
美國 納爾遜美術館

111.76 x 55.88 cm

3. 《中國繪畫三千年》頁100認為李成《晴巒蕭寺圖》「顯然描繪的是李成理想中的宋代帝國：畫面中央的高峰代表天子，周圍環繞的群峰代表臣屬。畫的結構佈局就像龐大的中華帝國一樣井然有序，……顯示出英明的統治者的力量和智慧。」請觀察此圖的佈局是符合書中的描述，你/妳覺得這種解釋是否具有說服力？為何該作者會提出這種觀點？

- 同學提問：

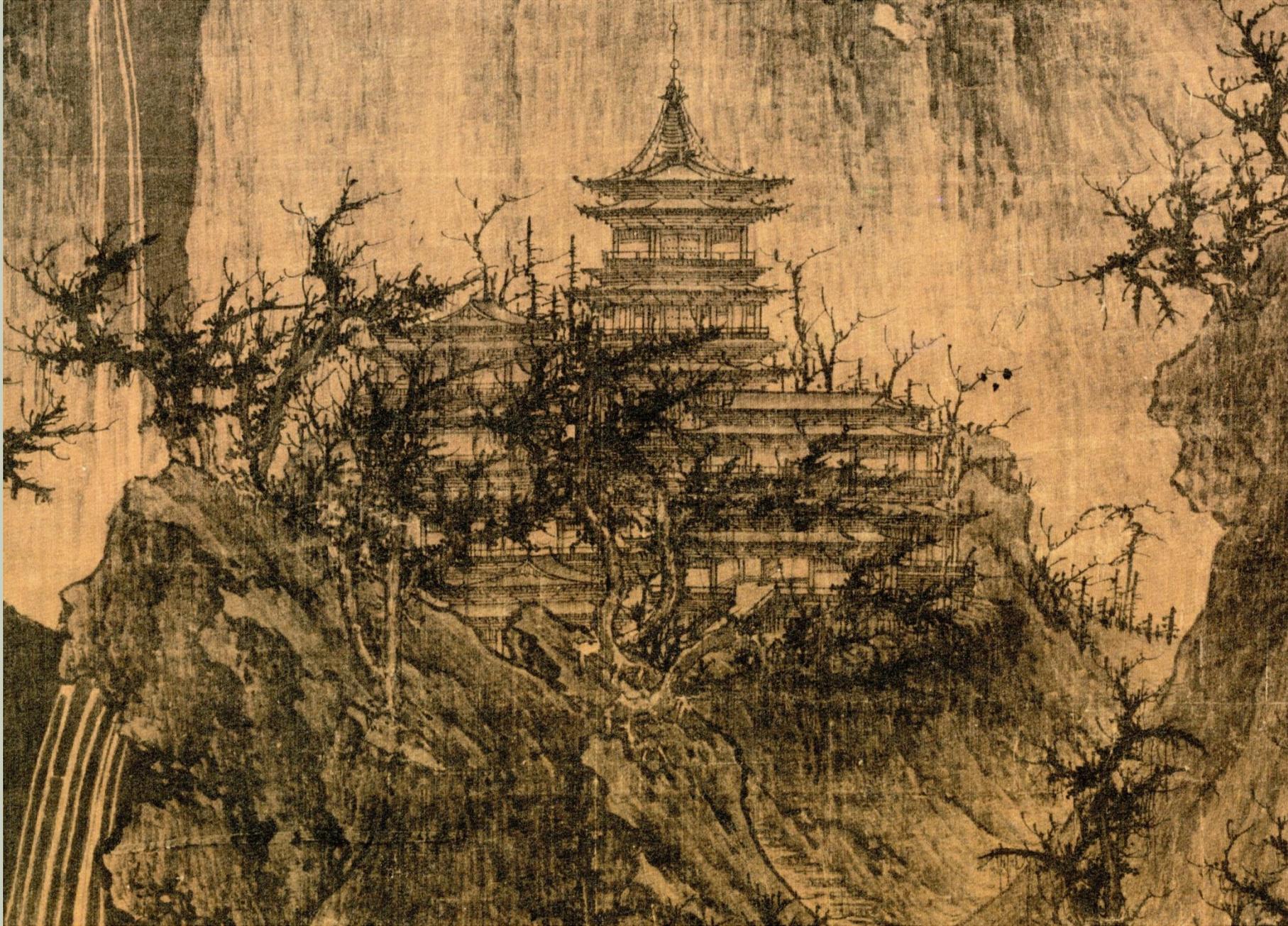
之前在別的課堂上老師介紹范寬的《谿山行旅圖》時說到這幅畫所呈現的氣勢磅礴反映北宋開國時的氣宇軒昂，而畫面中央巍峨的山脈便代表君王以及他所擁有的權力。當聽到這種看畫的方式時我都會感到疑惑，究竟這樣的解讀是適當的？抑或是過度的？

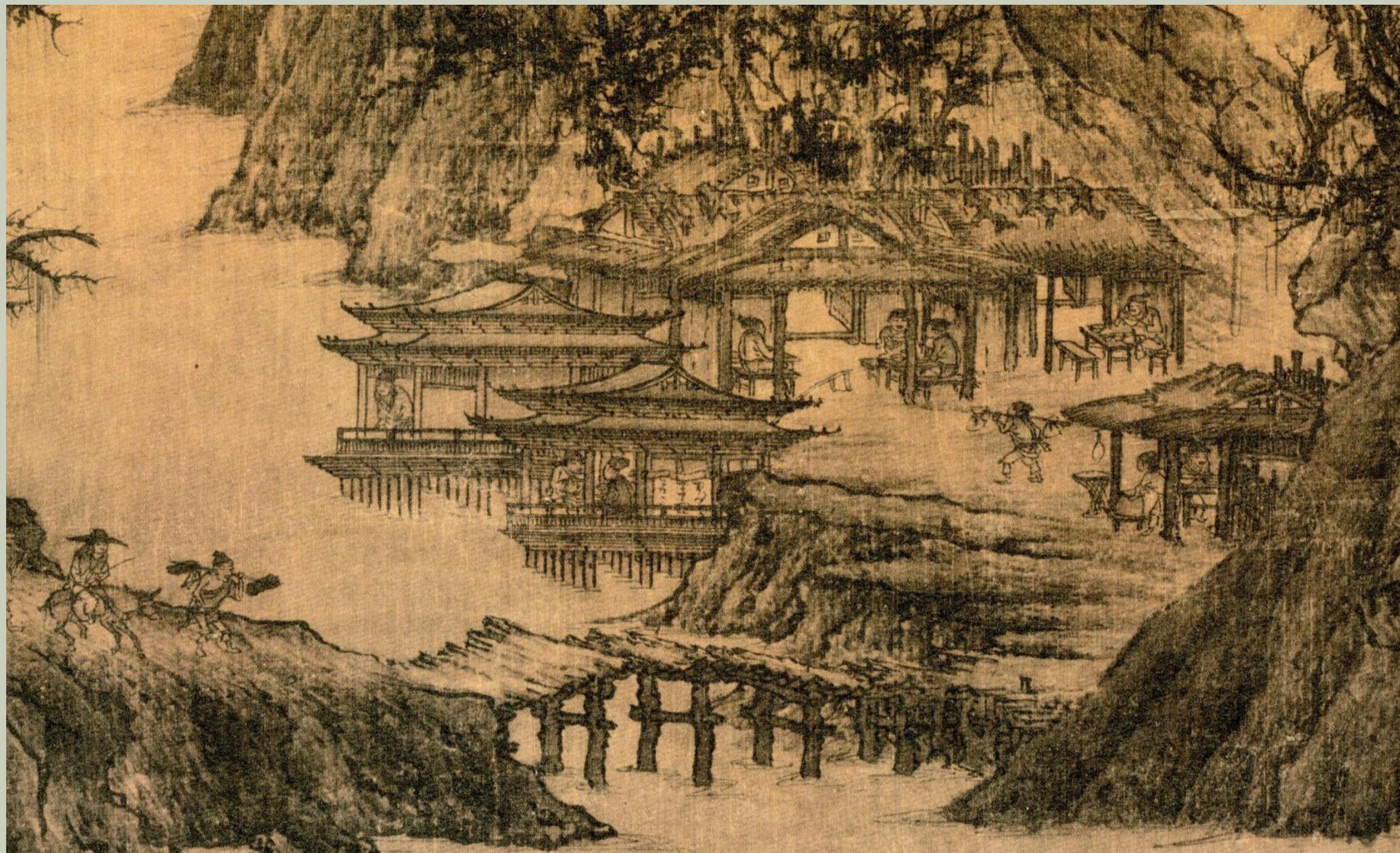

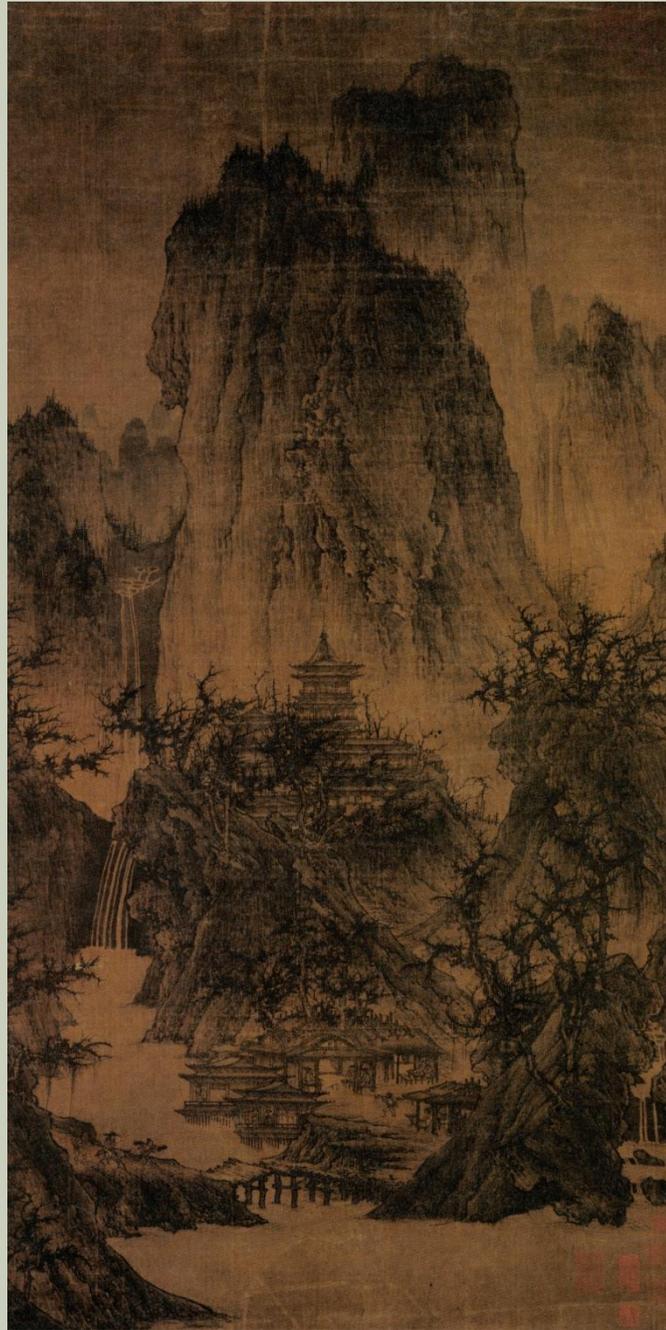

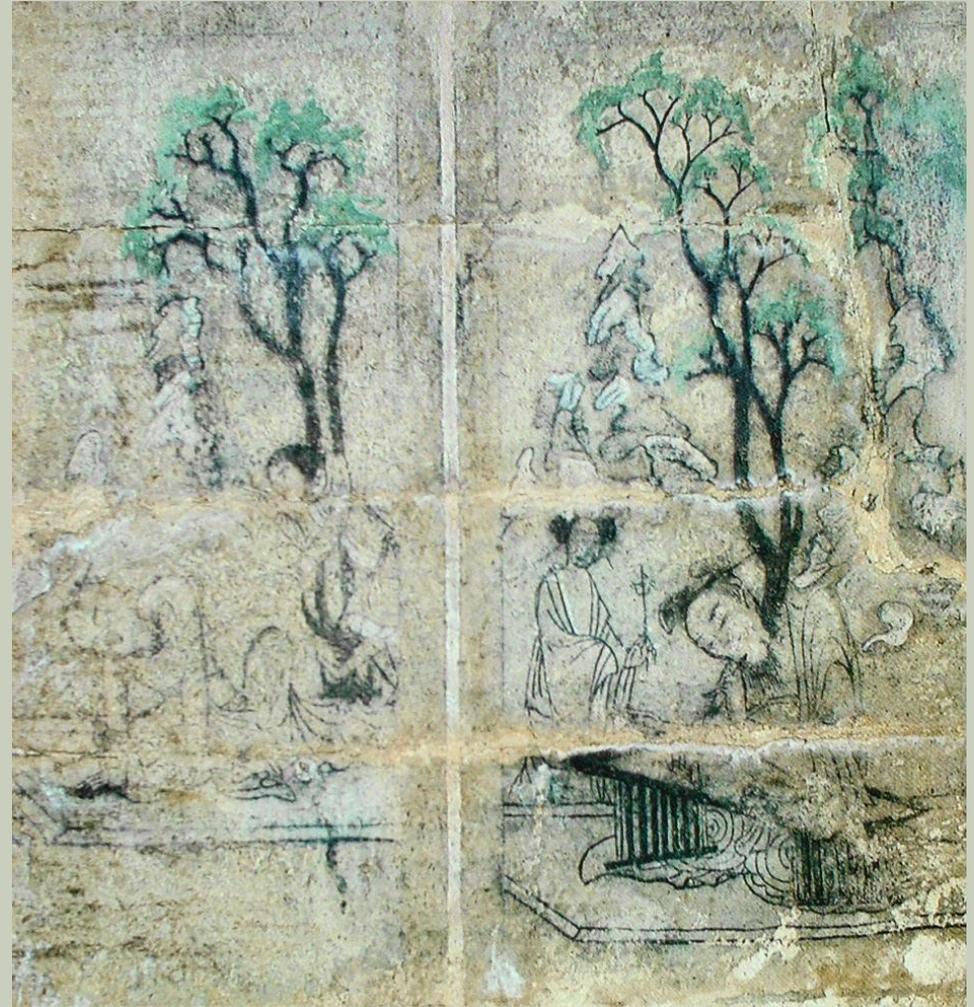
(傳) 李成
晴巒蕭寺
美國 納爾遜美術館

111.76 x 55.88 cm

(傳) 李成 喬松平遠
(日本 澄懷堂文庫)
205×126.1 cm

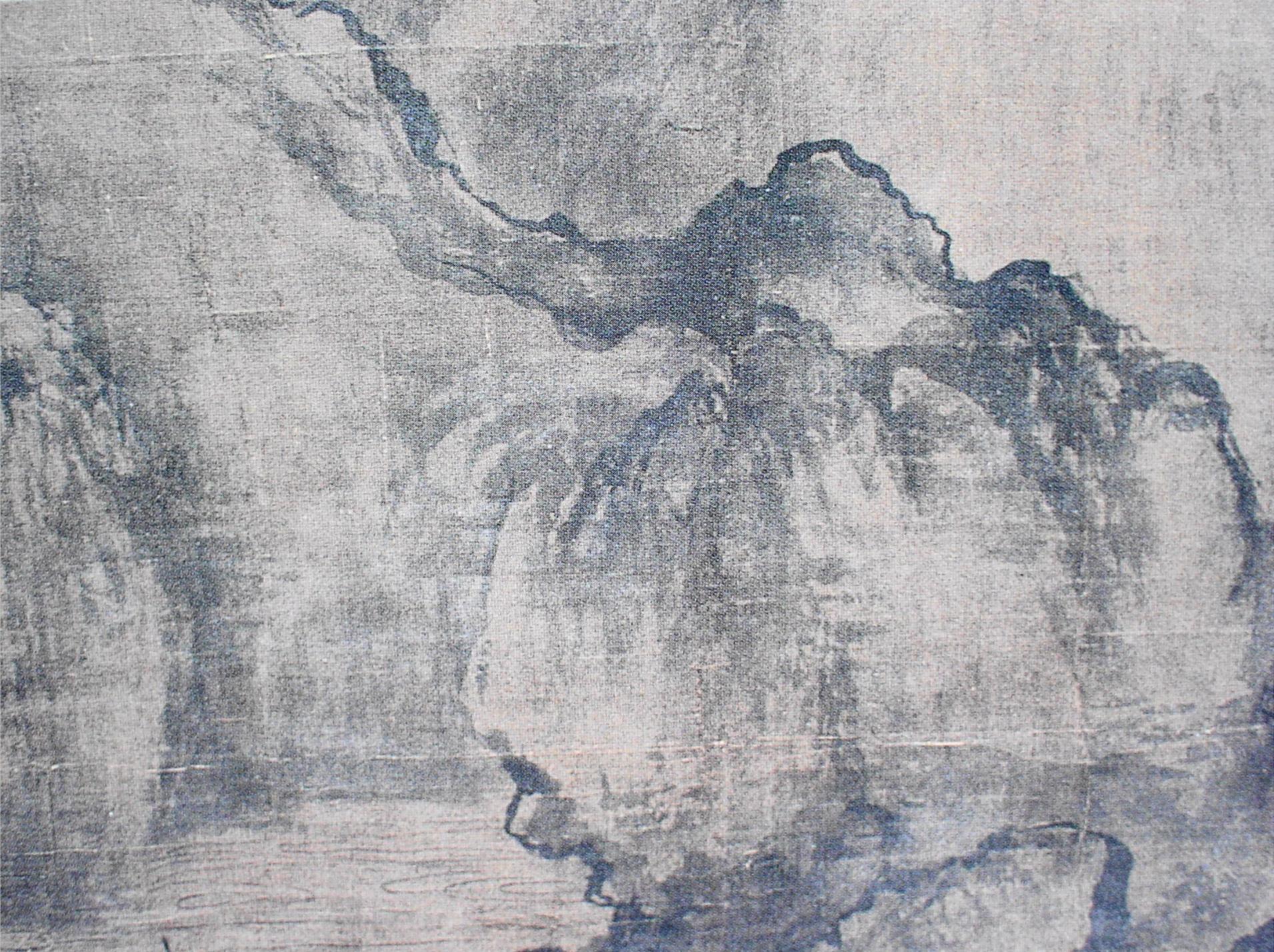

（北宋）郭若虛《圖畫見聞誌》卷一〈論三家山水〉：
「煙林平遠之妙，始自營丘。畫松葉謂之
攢針筆，不染淡，自有榮茂之色。」

(傳) 李成 喬松平遠
(日本 澄懷堂文庫)

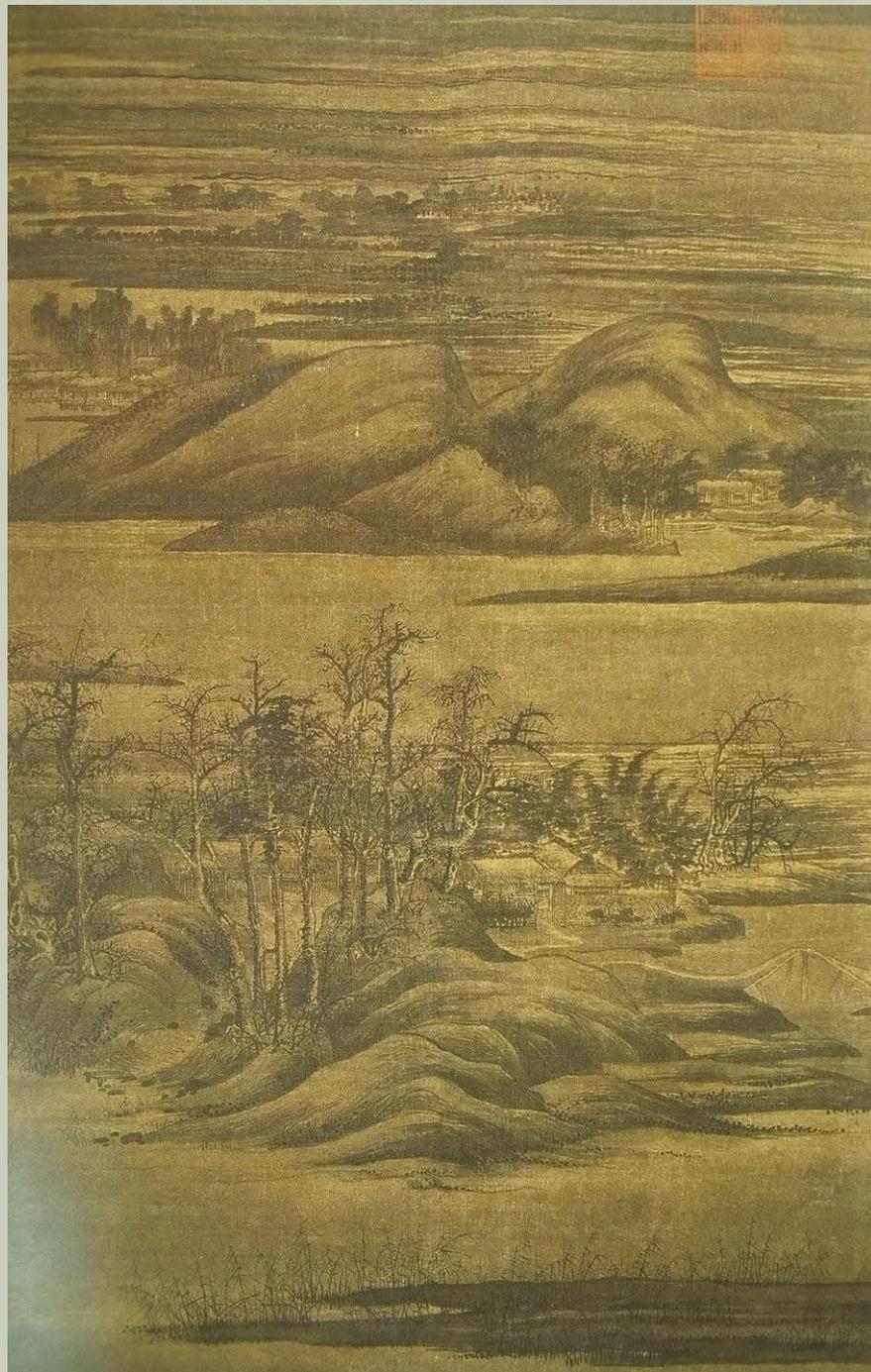

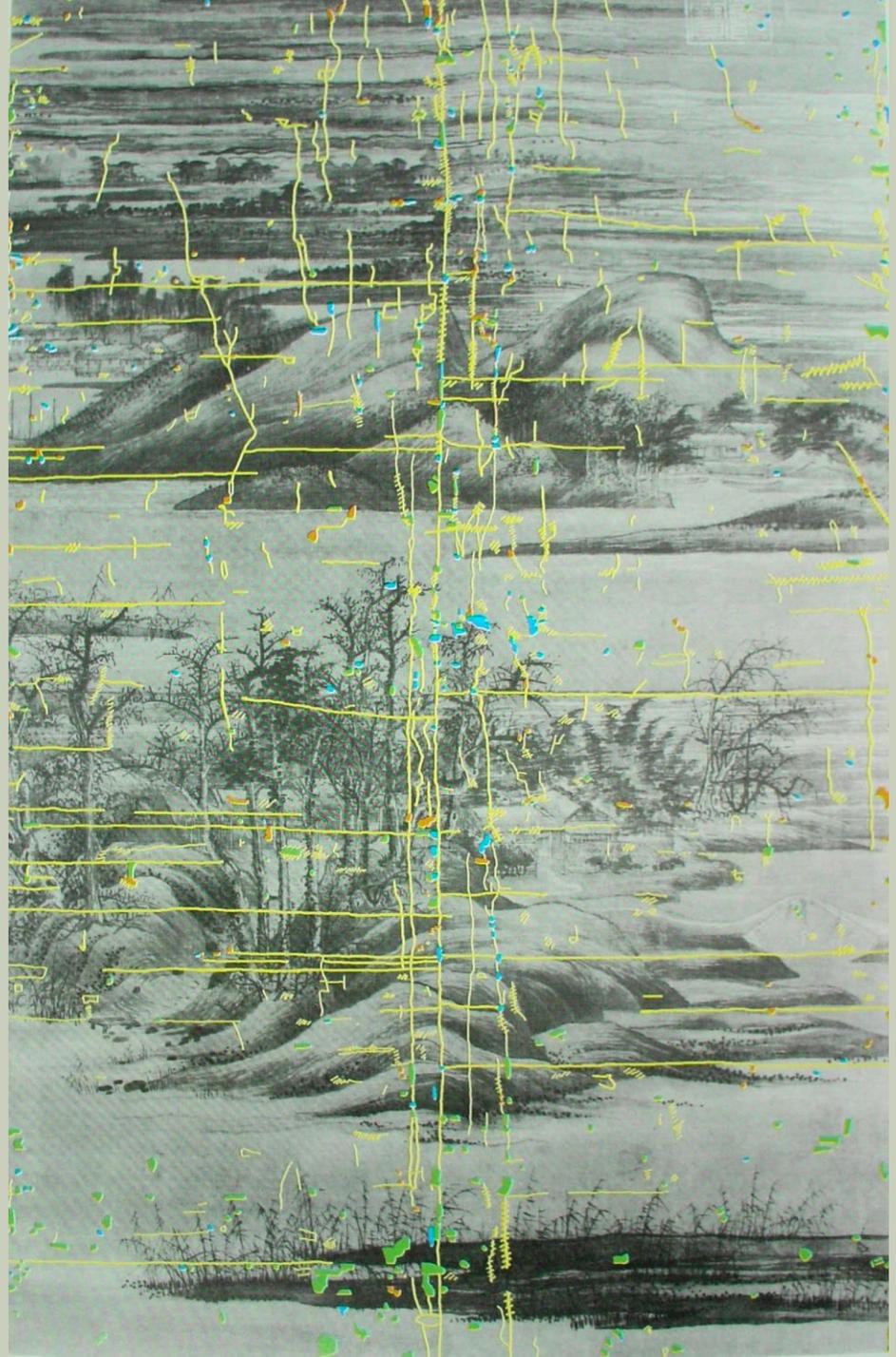
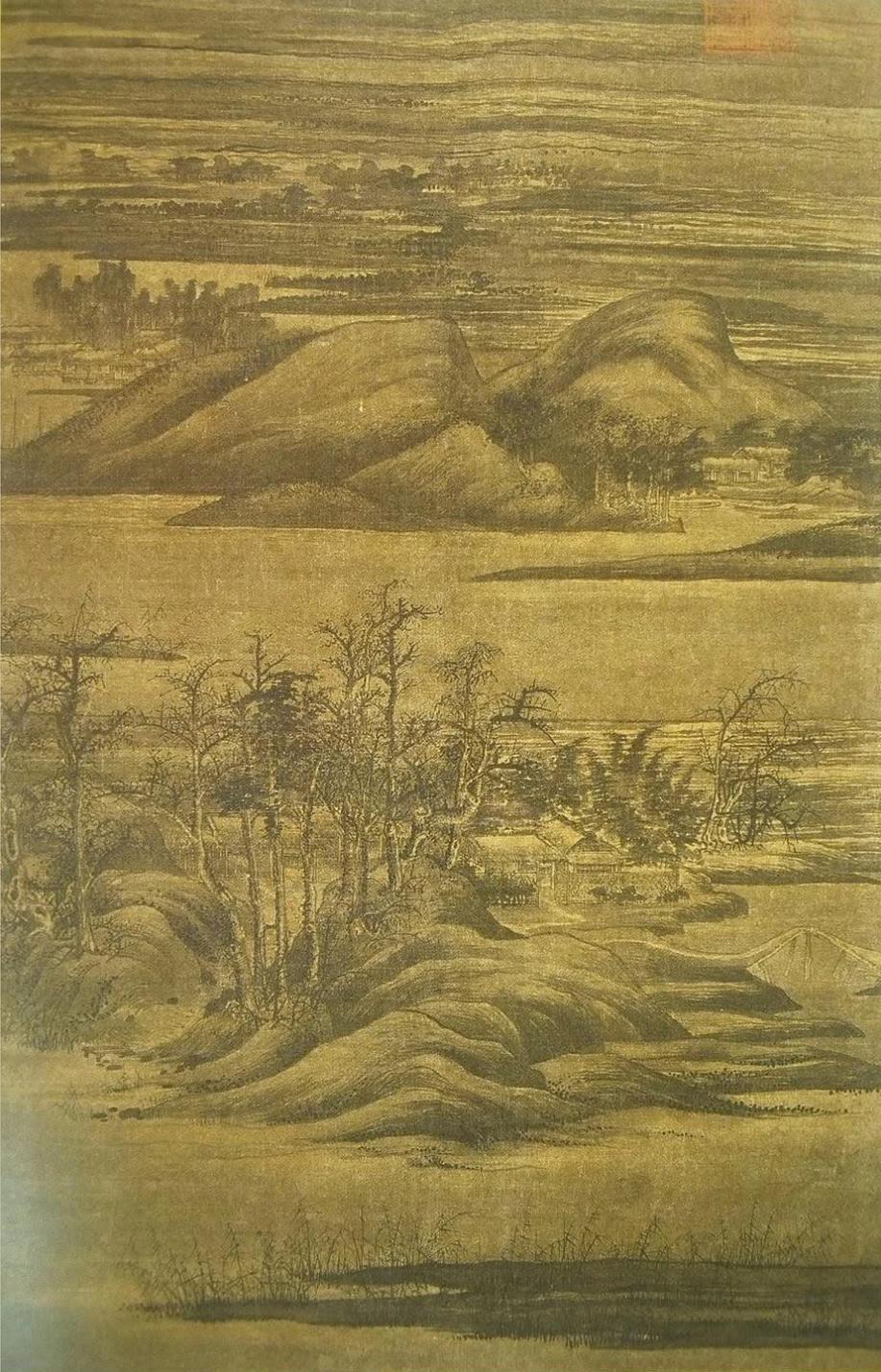

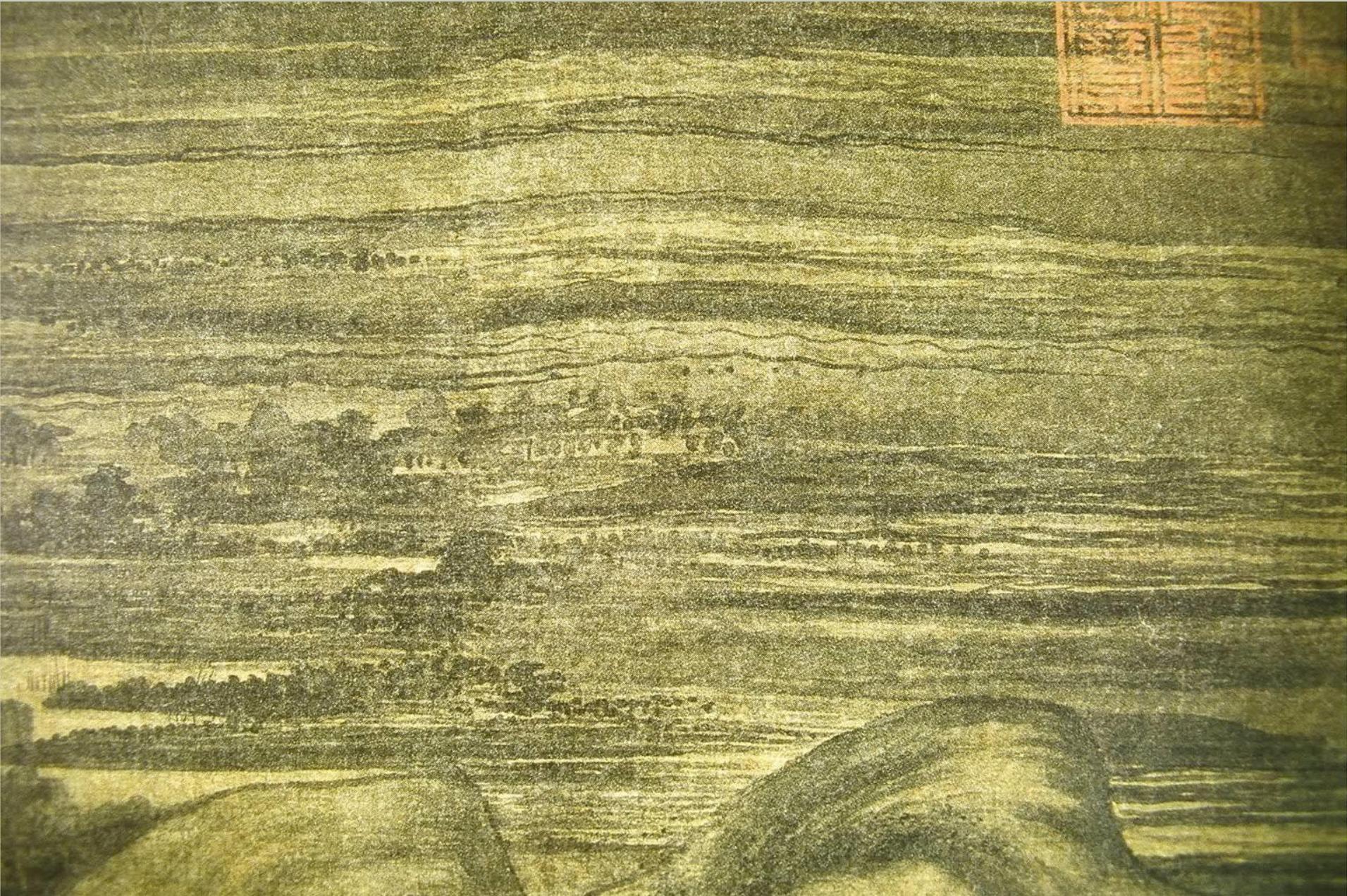
(傳)董元
十世紀末 寒林重汀圖
日本 黑川古文化研究所
180×115.6 cm

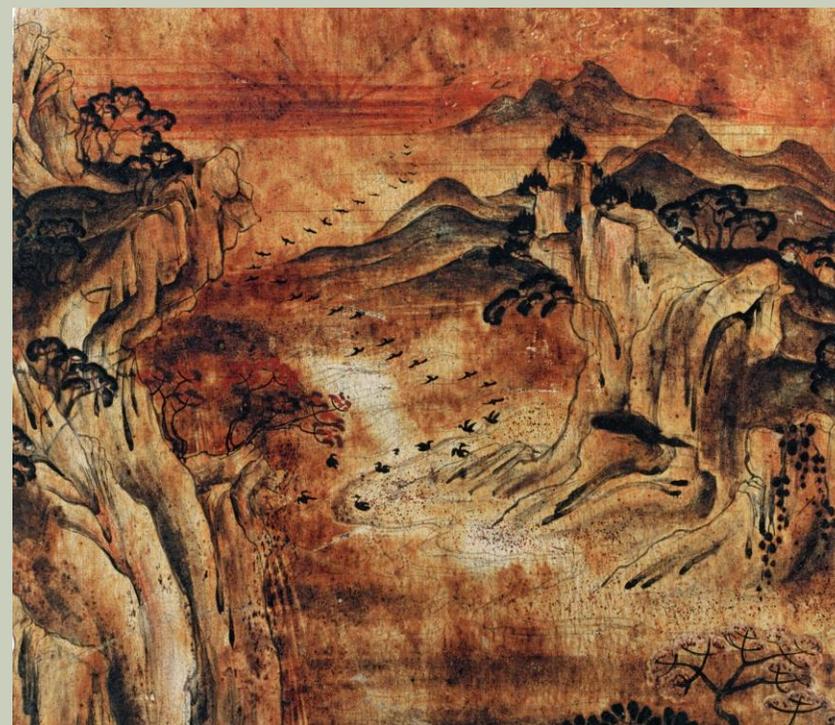
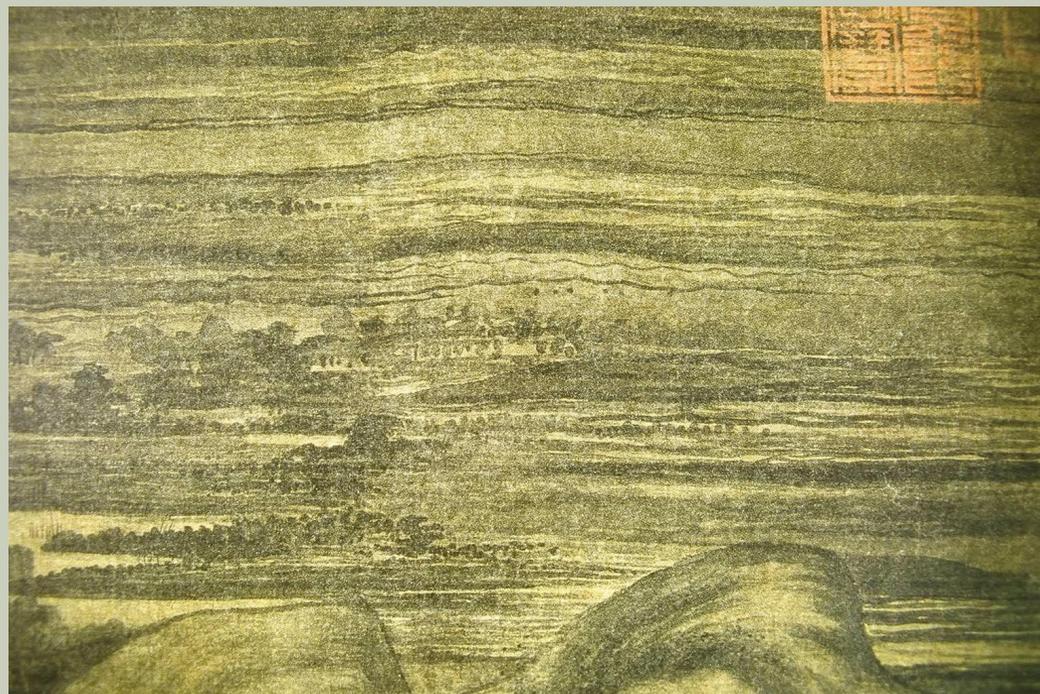

沈括 (1029-1093)，《夢溪筆談》卷十七：

「大體源及巨然畫筆，皆宜遠觀。其用筆甚草草，近視之幾不類物象；**遠觀則景物粲然**，幽情遠思，如覩異境。如源畫落照圖，近視無功；遠觀村落杳然深遠，悉是晚景，遠峯之頂，**宛有反照之色**，此妙處也。」

陝西富平縣
唐墓山水屏風 部分

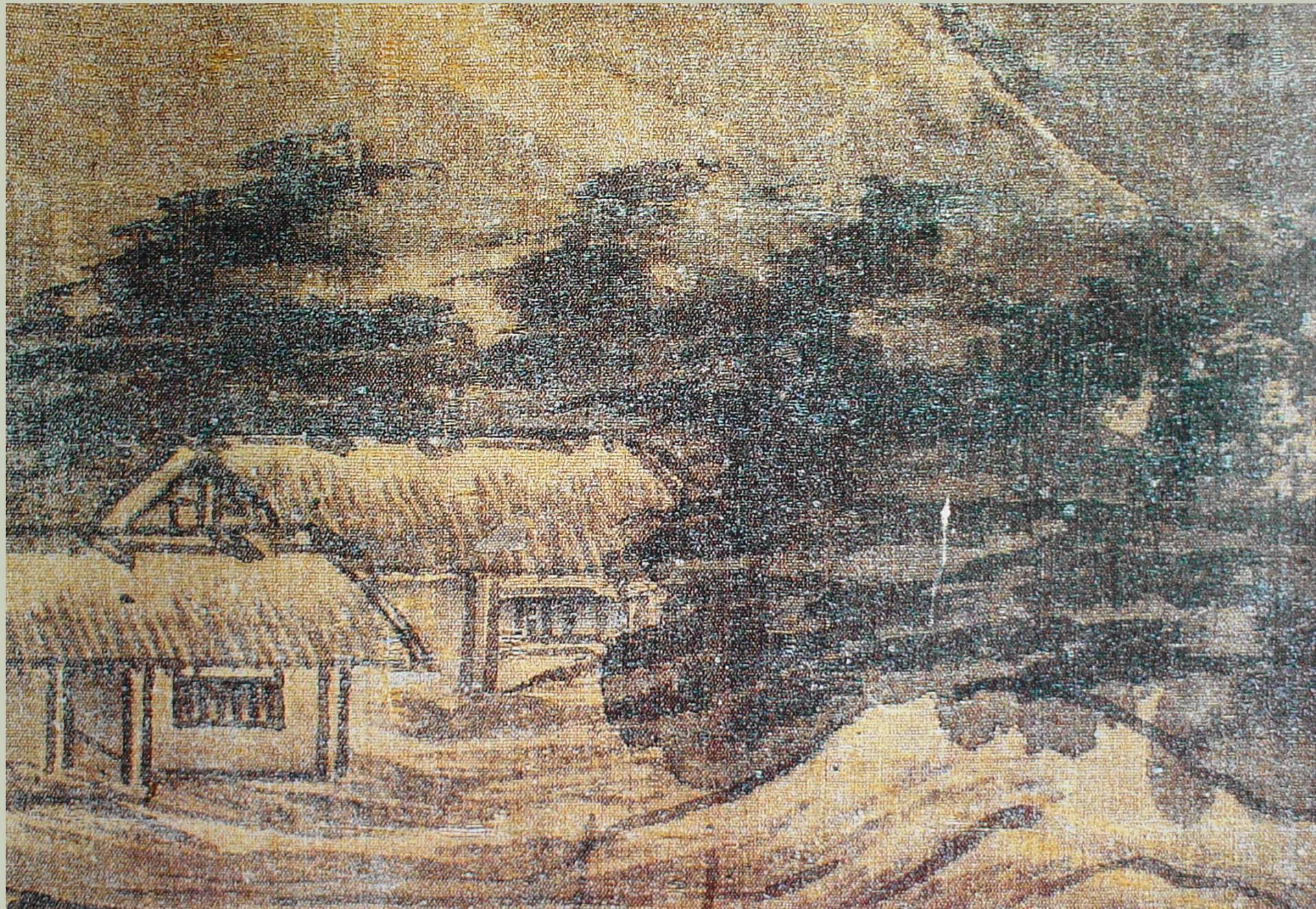

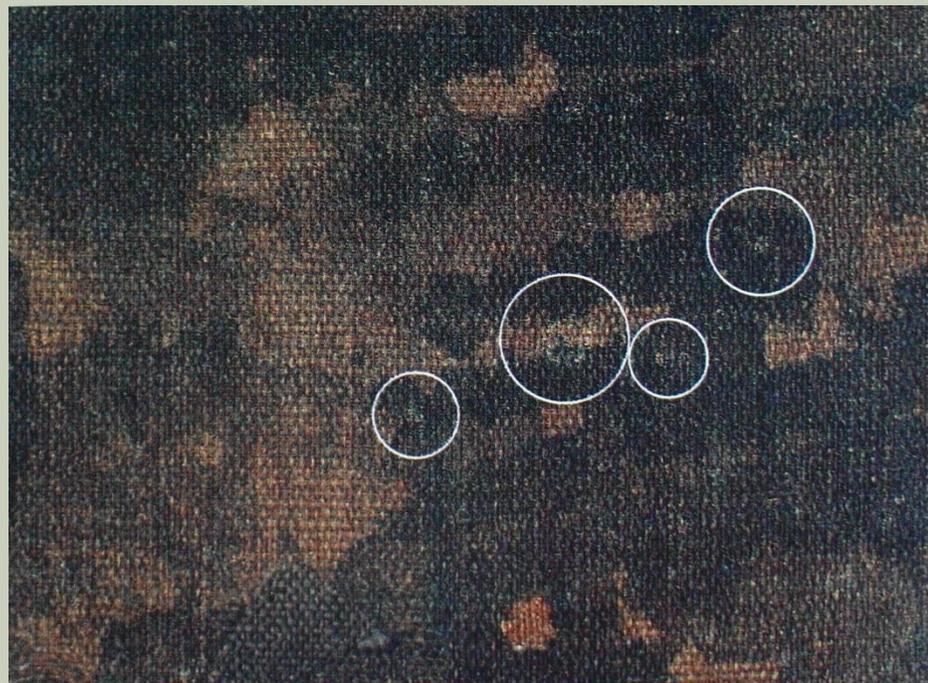
十一世紀後半 傳董源 瀟湘圖 部分 北京故宮

2000年曾於大阪市立美術館展覽，
展覽結束之後館員在收件時所發現。

五代南唐 趙幹 江行初雪圖 故宮博物院

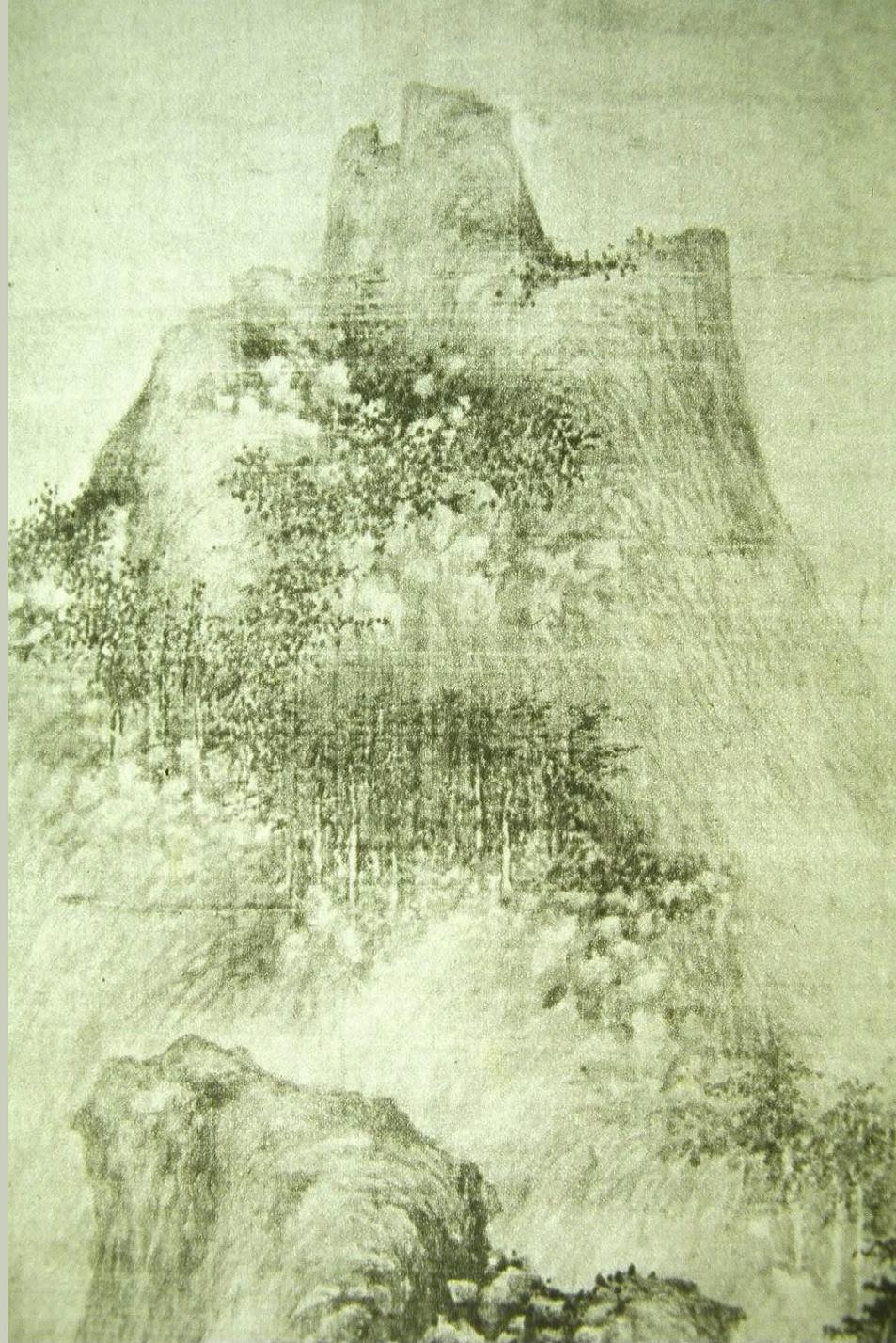

北宋摹本（傳）巨然
層巖叢樹 故宮博物院
144.1x55.4 cm

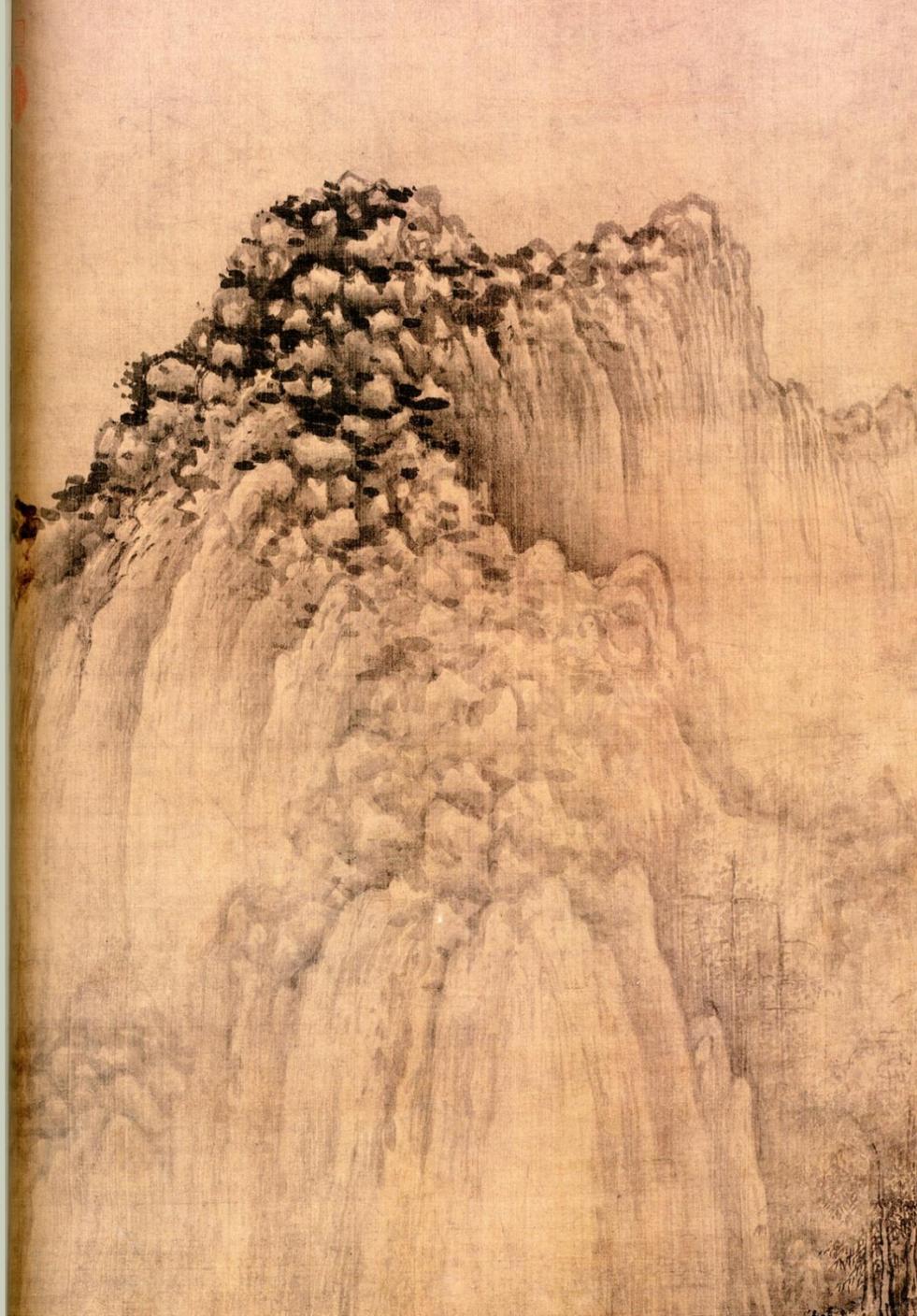

北宋摹本（傳）巨然
谿山蘭若
克利夫蘭美術館

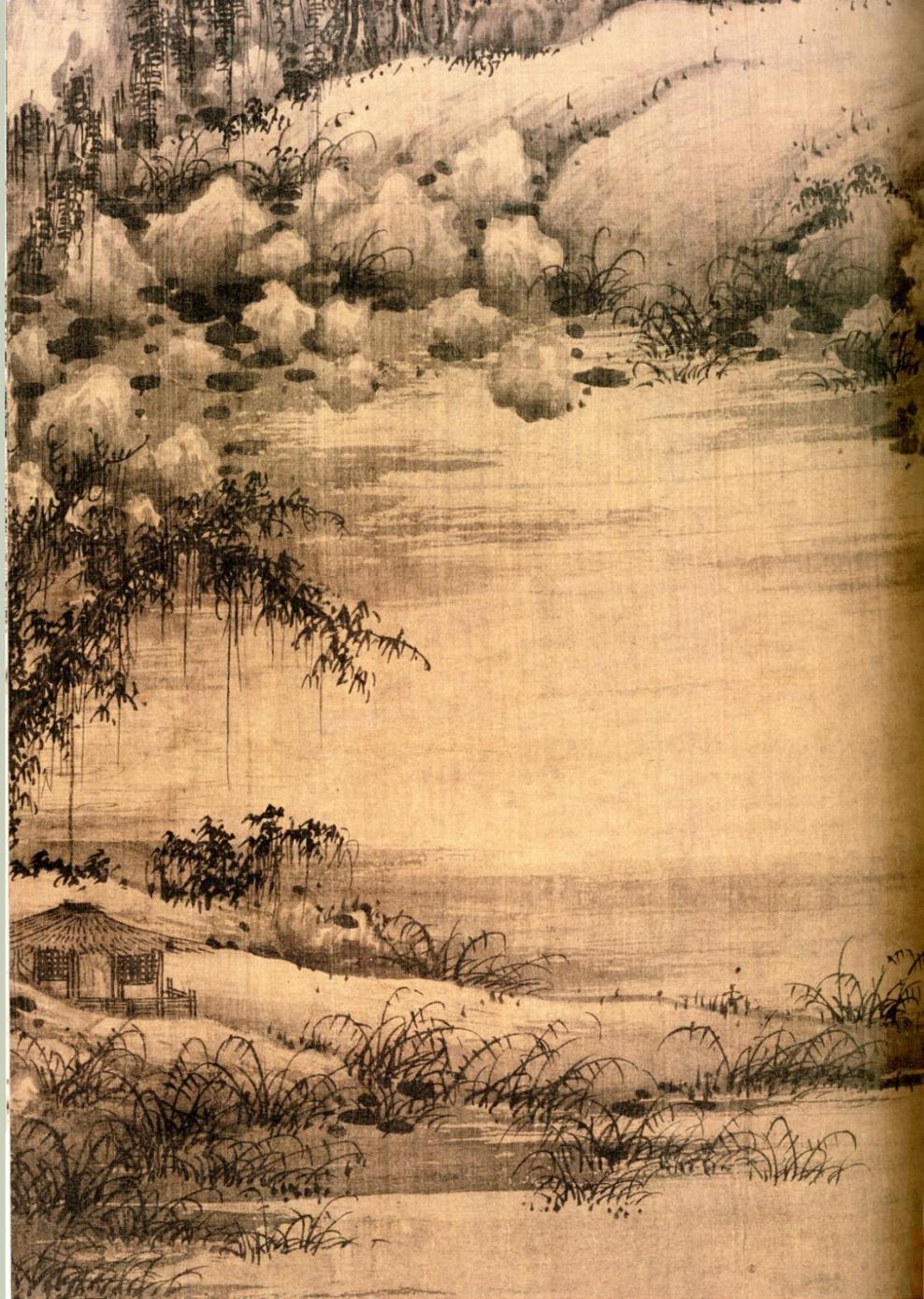

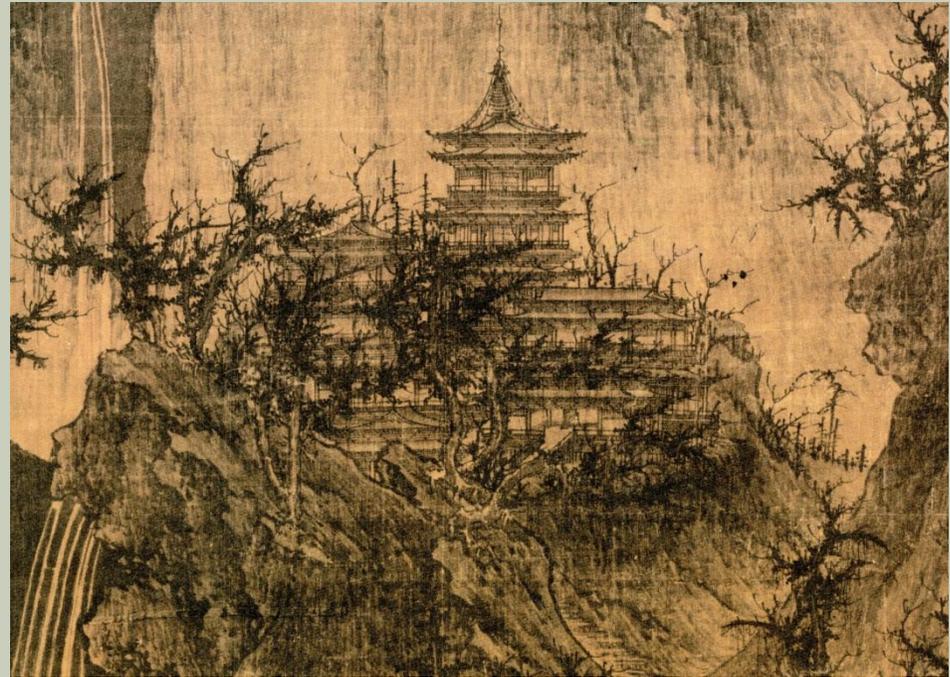

山水

北宋 范寬 谿山行旅
(國立故宮博物院)
206.3×103.3 cm

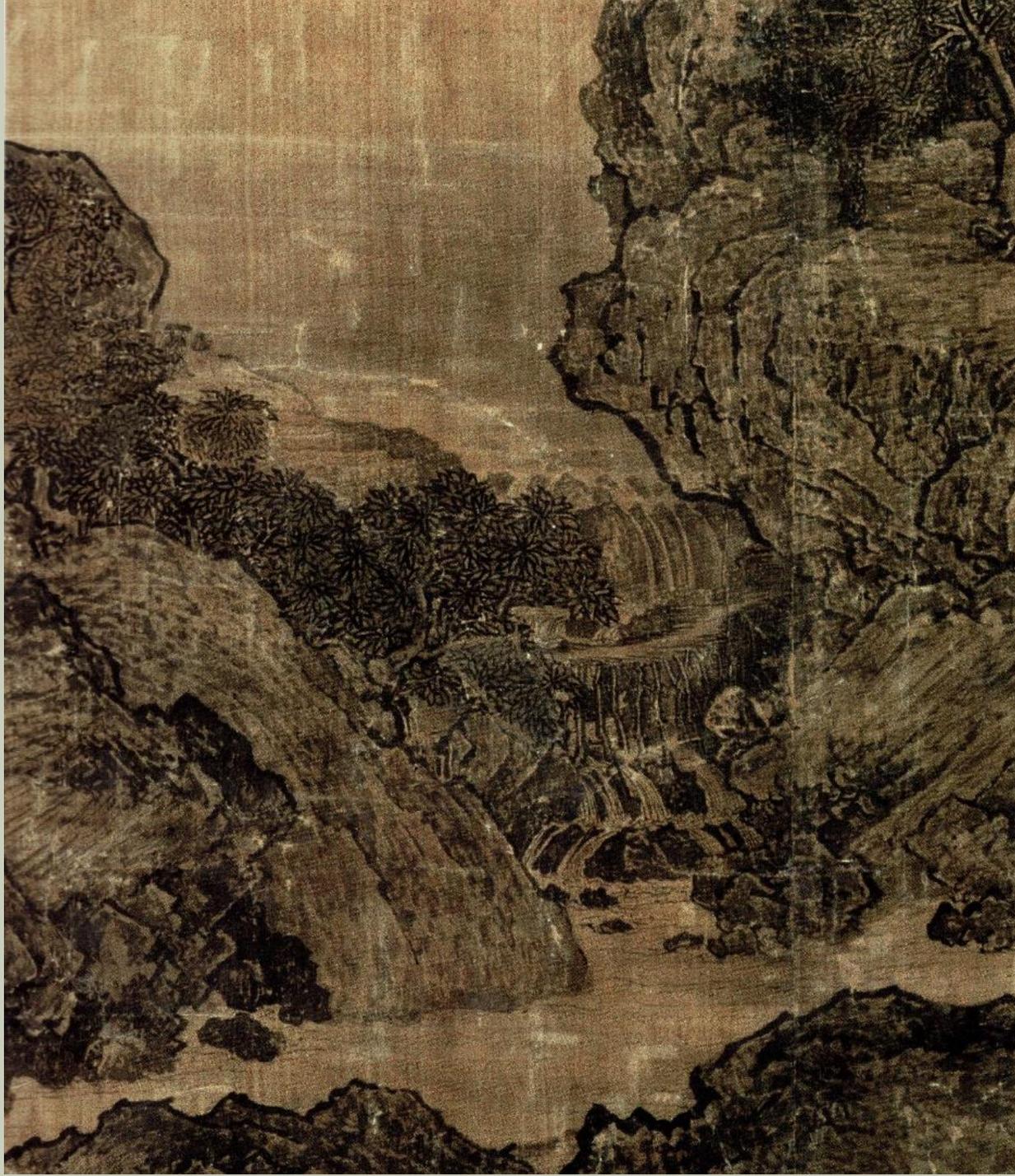

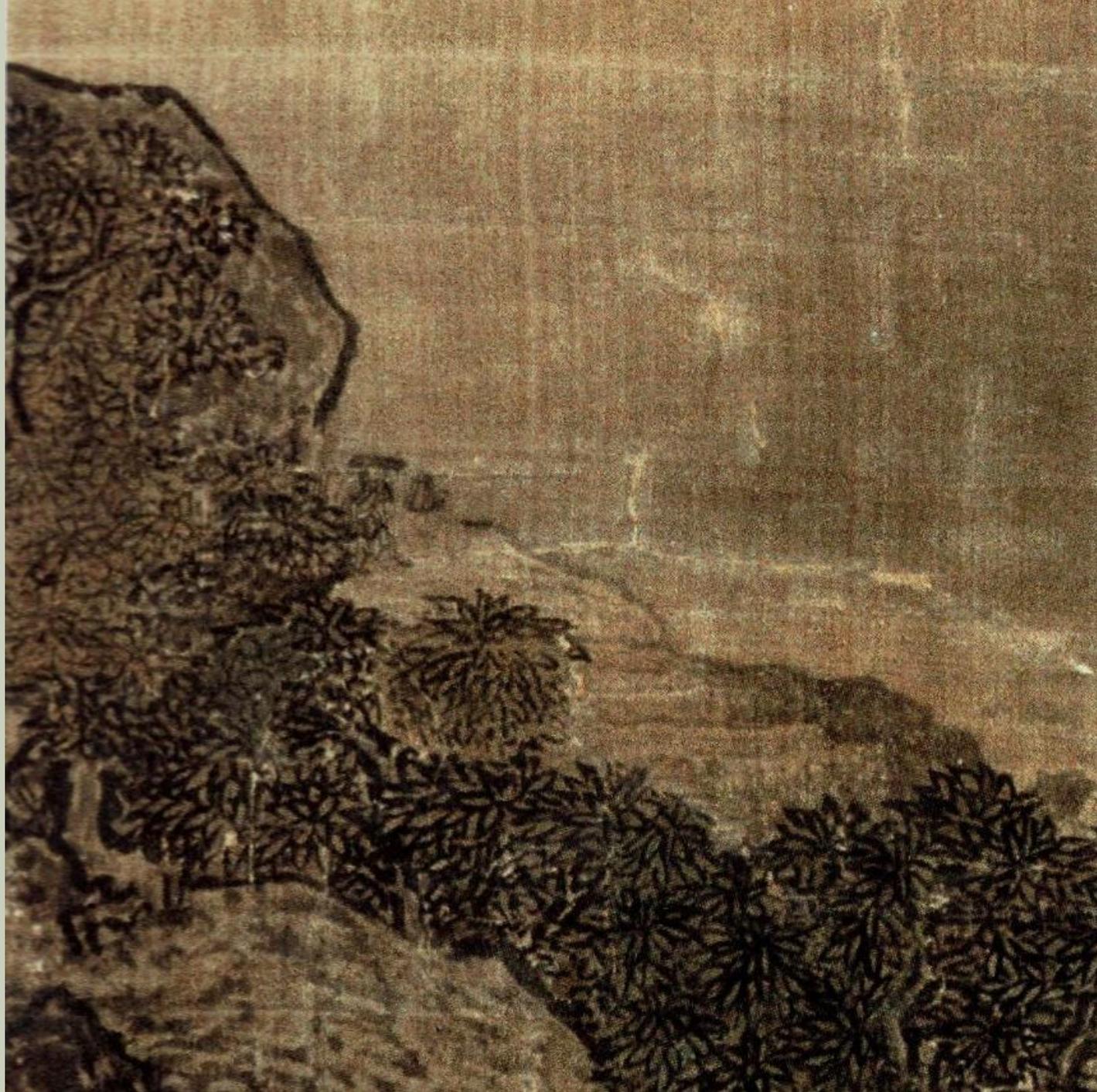

范寬僅存作品「谿山行旅圖」充份滿足了以上這種讚美所引起的期待。布局雄偉、簡單、肅穆、不炫耀雕蟲小技，也沒有任何其他矯揉做作的痕跡。它展現的境界是如此咄咄逼人，以致於，主觀或客觀，寫實或不寫實，這些問題都不重要起來。畫中的世界似乎既不忠實地反映物質宇宙，也不以人的瞭解來統御宇宙，而具有自身絕對的存在。一塊巨嶂主宰著全景，幅度被丘頂的邈小樹叢和建築襯托得雄渾無比。從暗鬱神祕的峽壁，沖流下一條白線似的瀑布。霧從山脚翻捲上來，飄流過山谷，隱約了山底，使陡壁看來格外高矗。筆觸在細節部份越發顯出它卓越的品質：線條，特別是勾勒樹石崢嶸輪廓的部份，充斥了如電的力量。葉叢的形態由各個分別畫成的樹葉聚合而成。雖然畫家消耗了無窮精力，成果却看不出什麼斧剉之痕。石塊和削壁以「雨點皴」定型：無數淡墨小點疊落在岩面上，造成近於真實的層面效果。以上這些新畫法，和在石塊上累加灌木叢的主題，後來經常被「仿范寬」的山水畫家們摹擬；這些技巧和主題以其最不矯揉的純樸姿態出現在這裡。畫面幾無人跡：只有兩個邈小的人物正趕著驢隊，一座橋，和半隱在樹林後的寺廟，其餘就是未經觸及的大自然了。

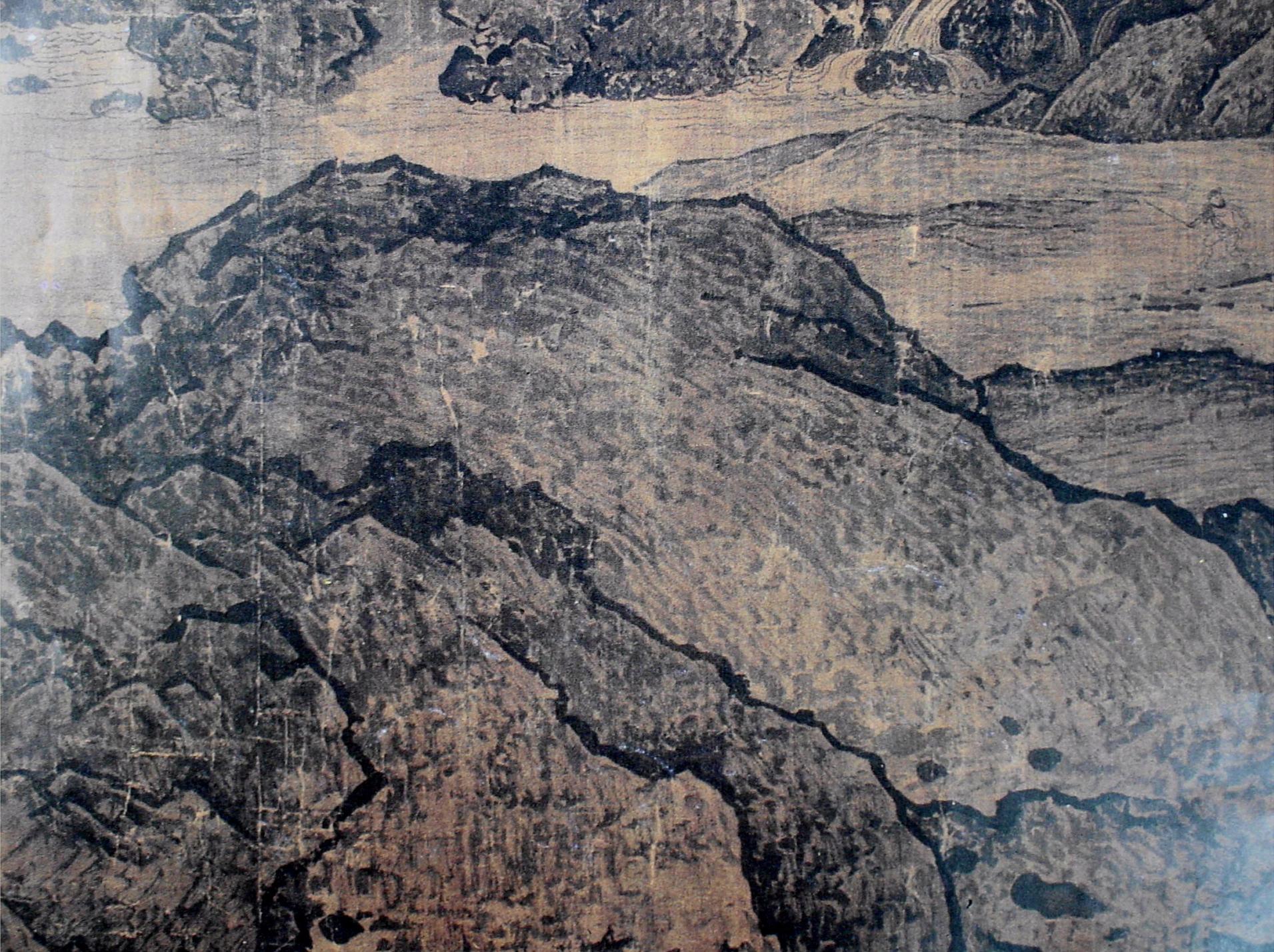
南宋 傅石恪 二祖調心圖 東京國立博物館
(禪宗二祖慧可)

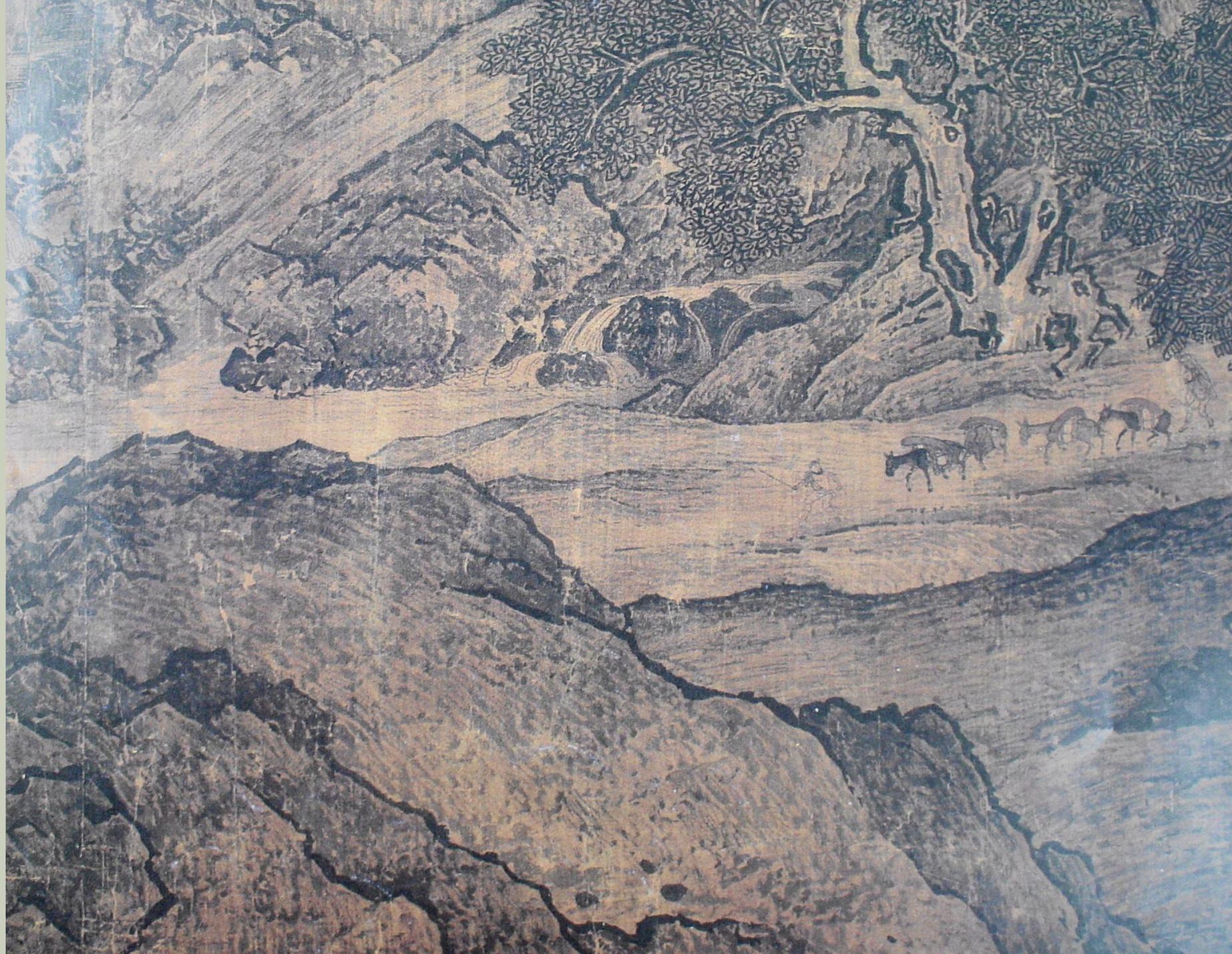

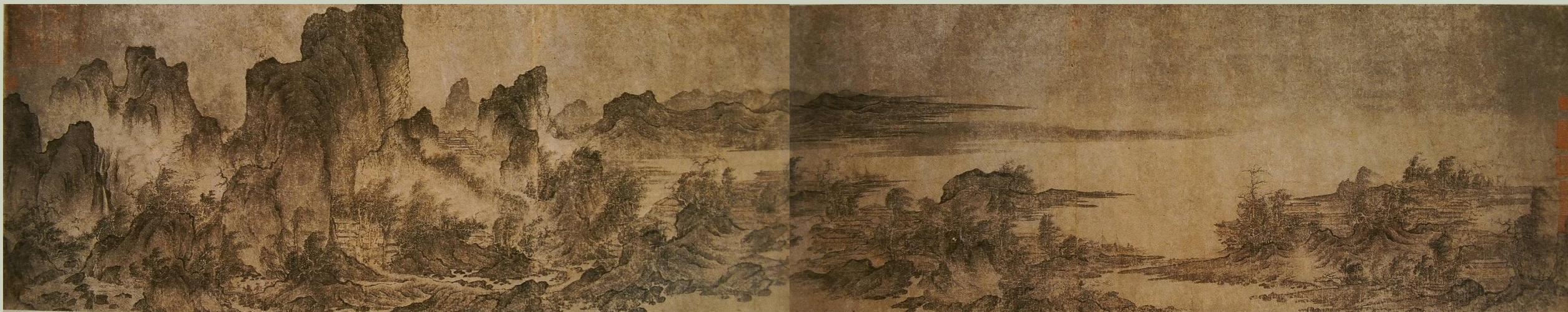

（北宋）郭若虛《圖畫見聞誌》卷一〈論三家山水〉：

「峯巒渾厚，勢狀雄強，槍筆俱均，人屋皆質者，范氏之作也。……畫屋既質，以墨籠染，後輩目為鐵屋。」

燕文貴 江山樓觀 (大阪市立美術館)

32 × 161 公分 紙本

◆空間與時間

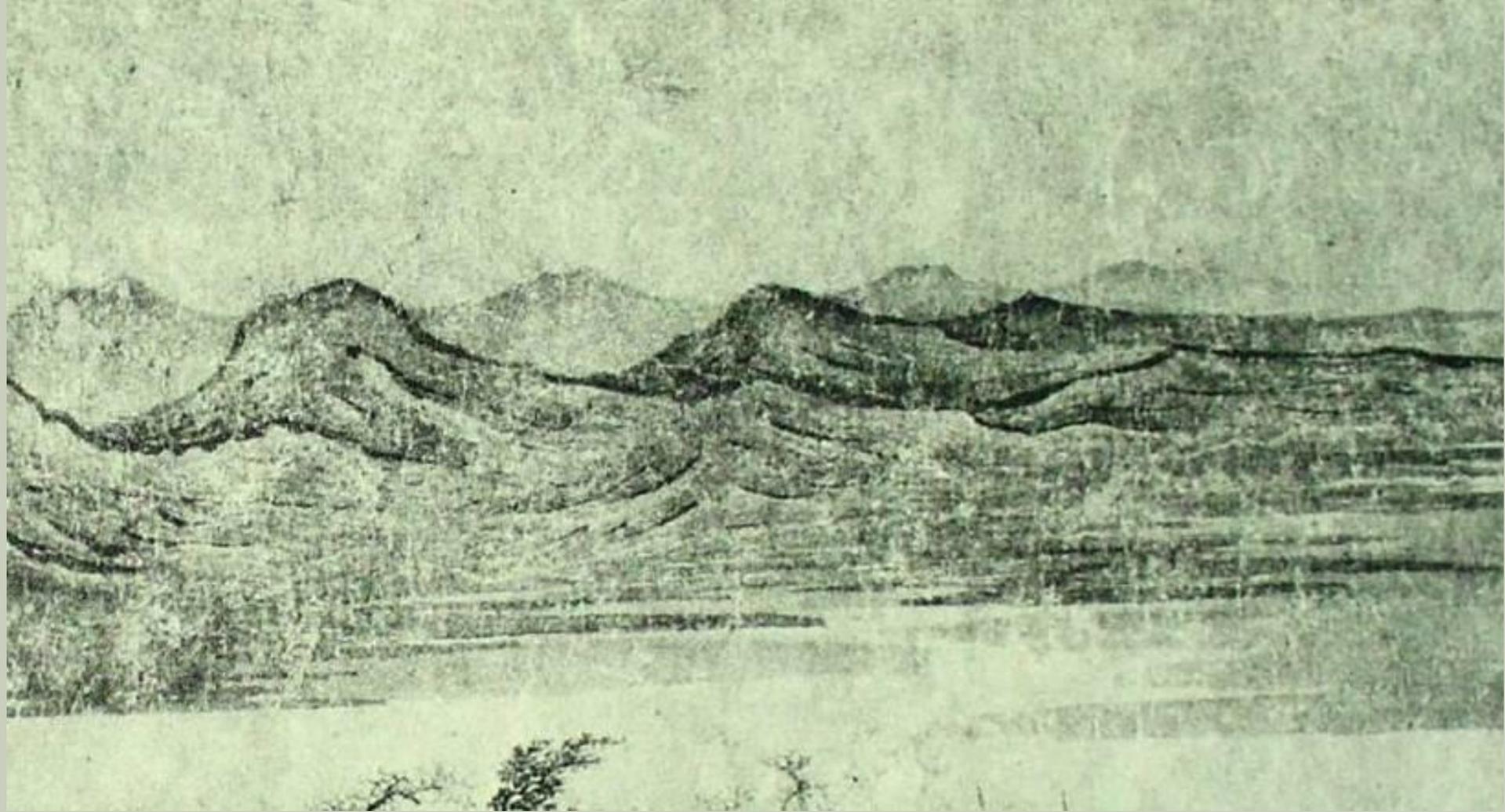

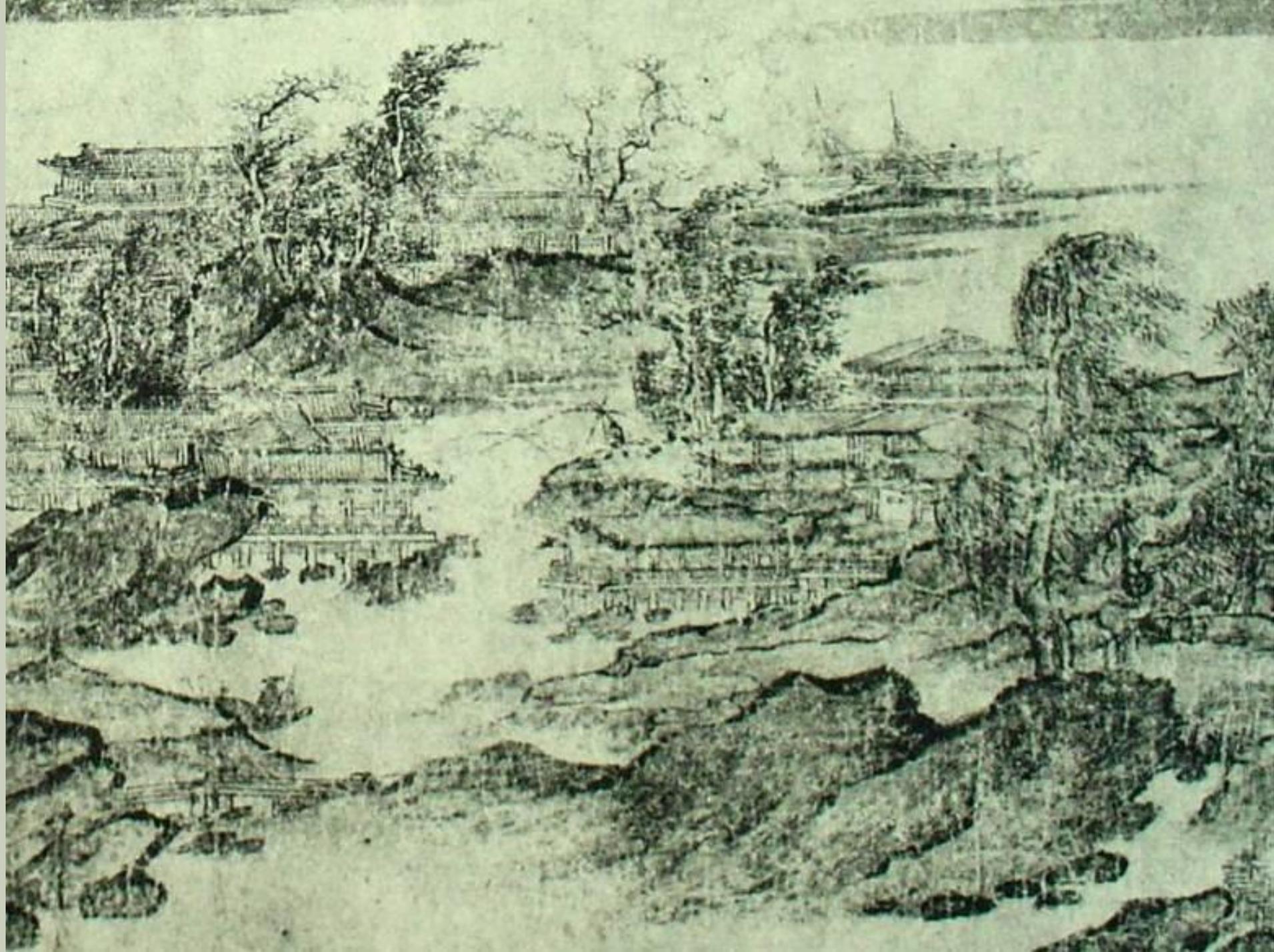
(傳)董源
十世紀末 寒林重汀圖
日本 黑川古文化研究所

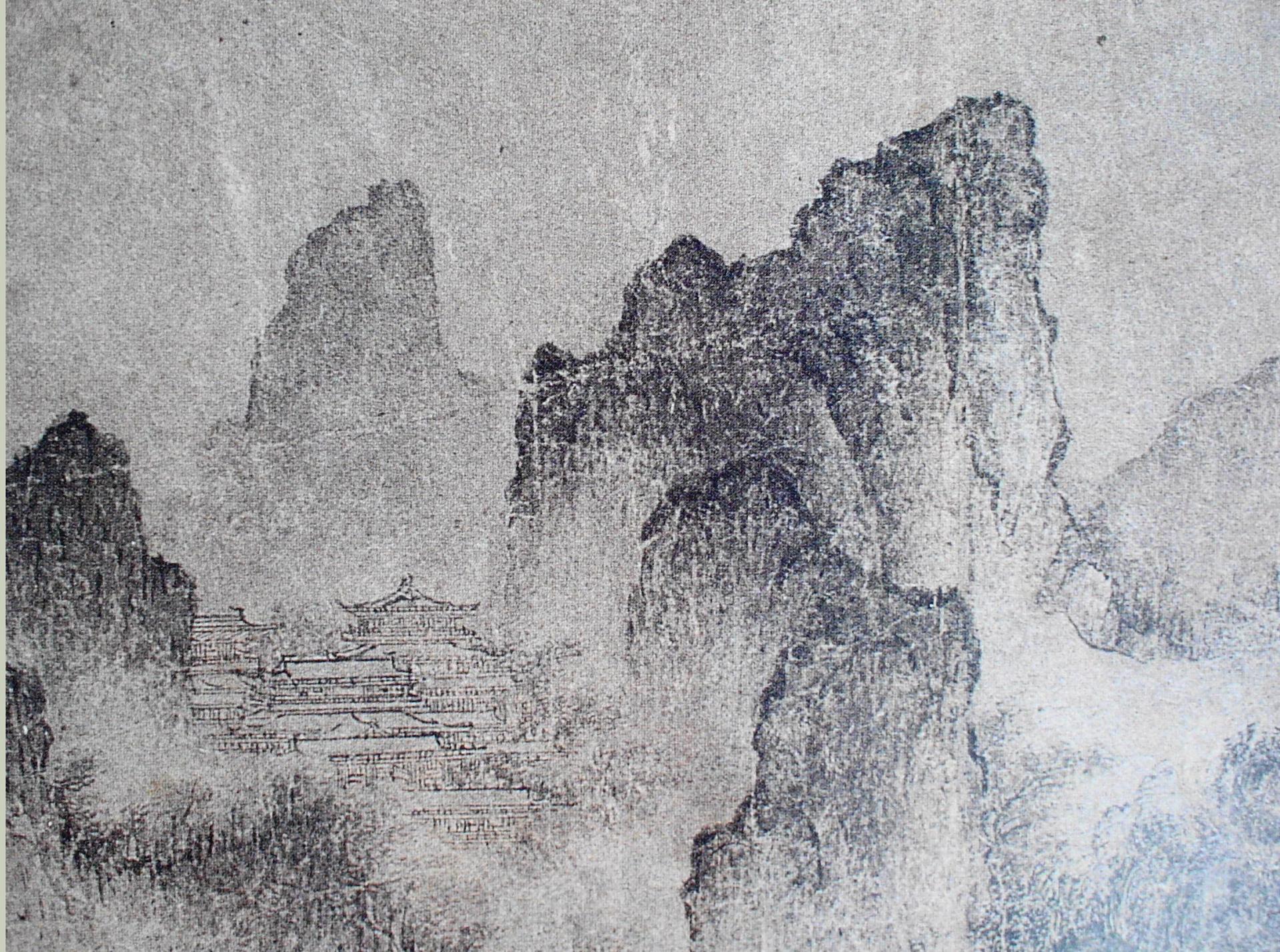

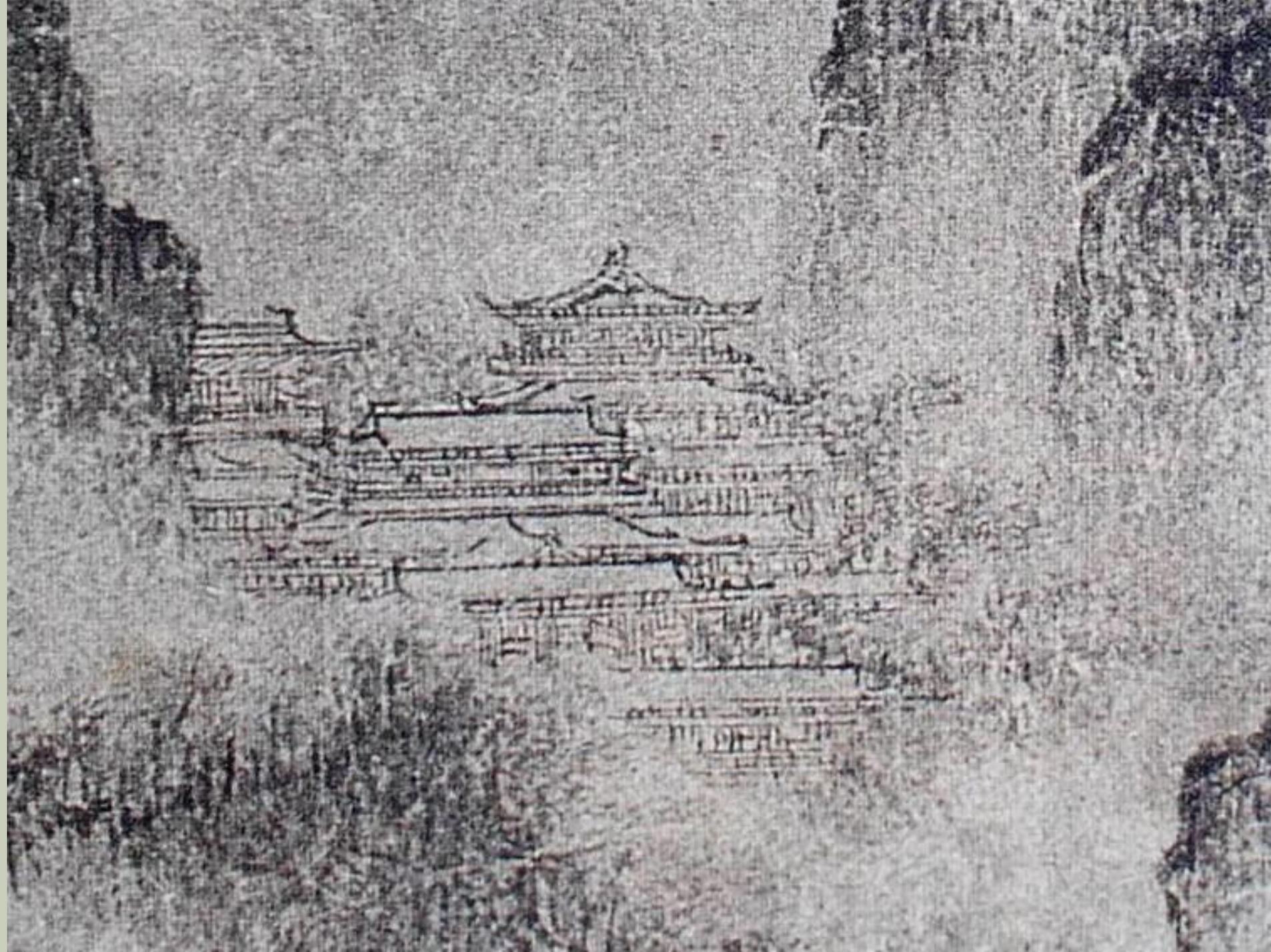

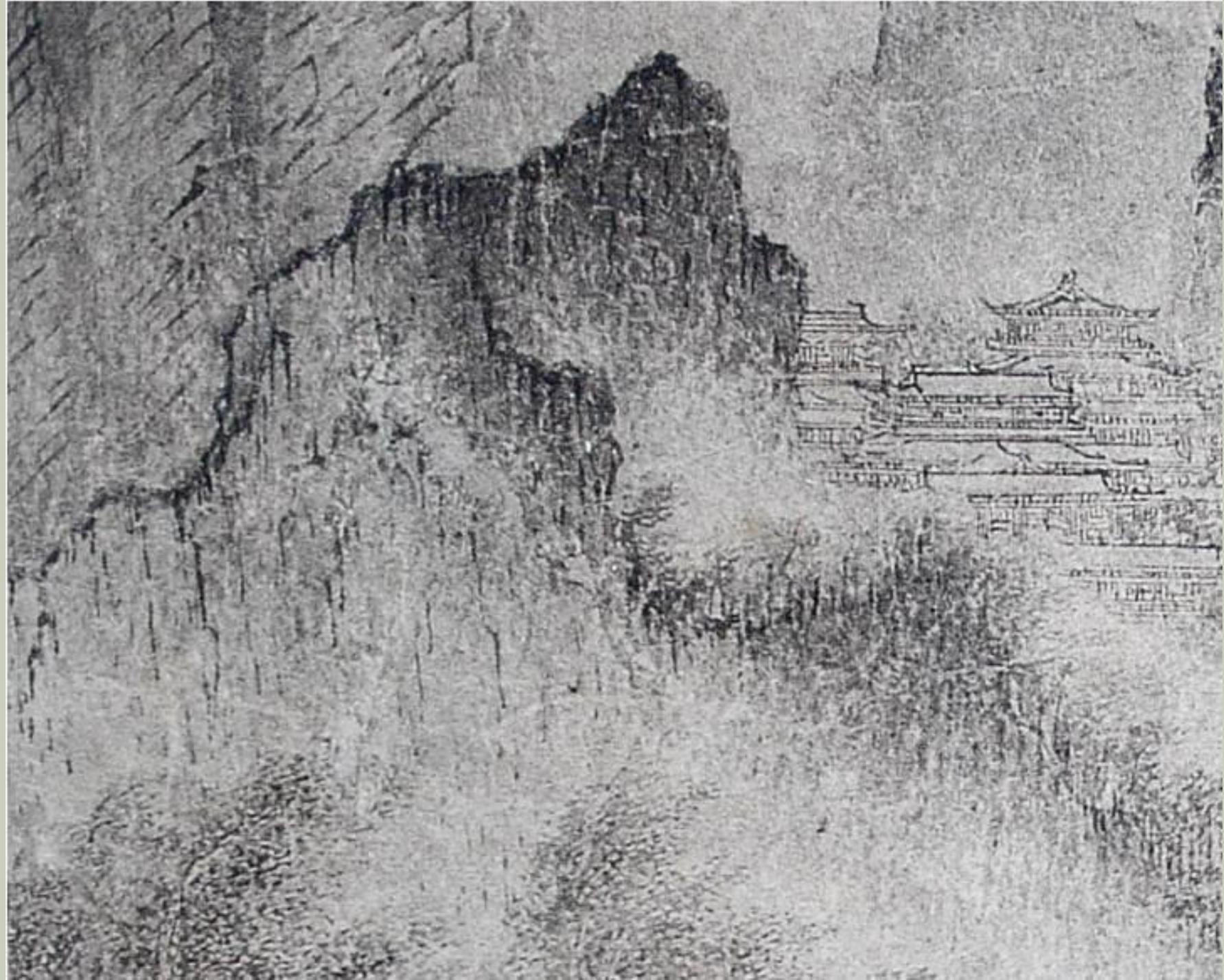

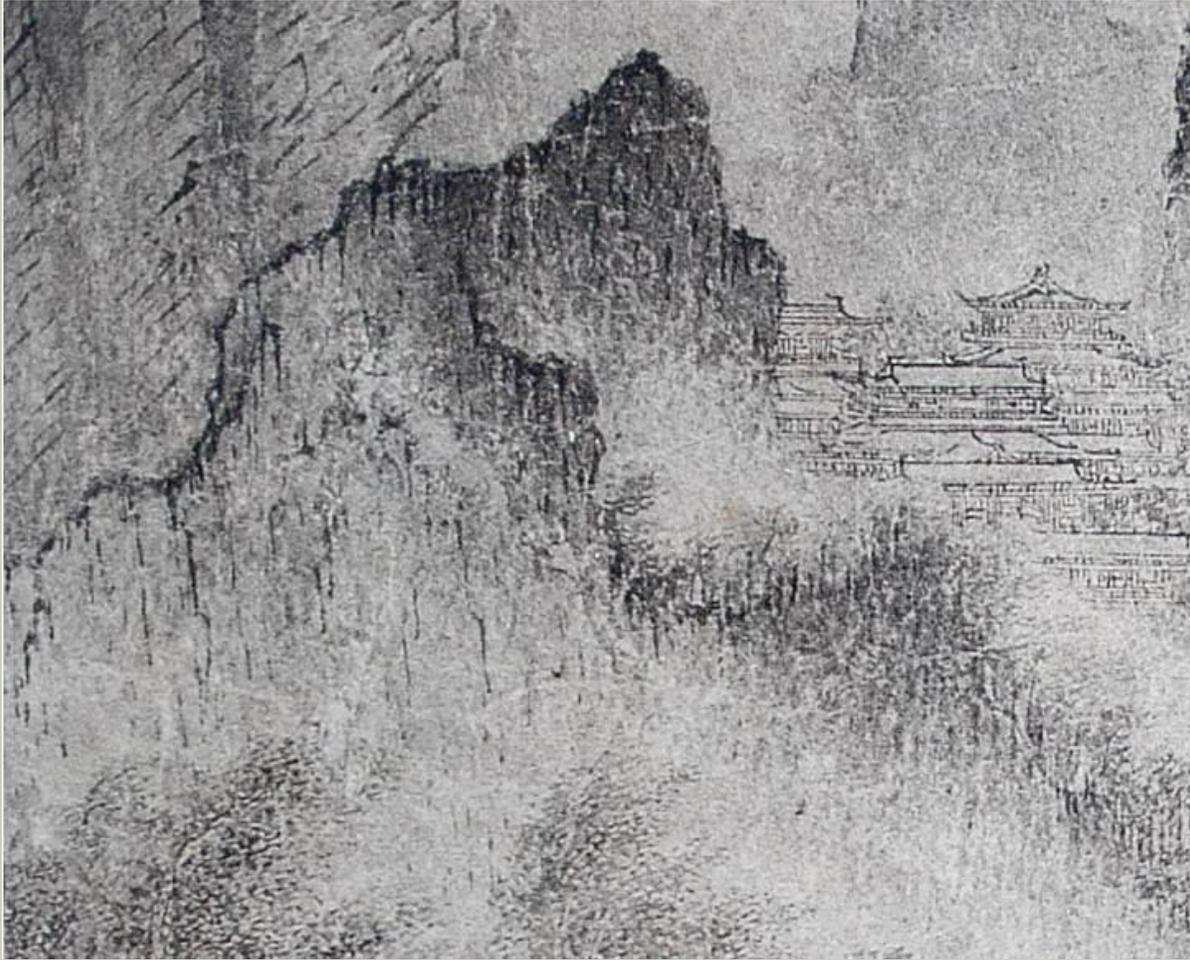

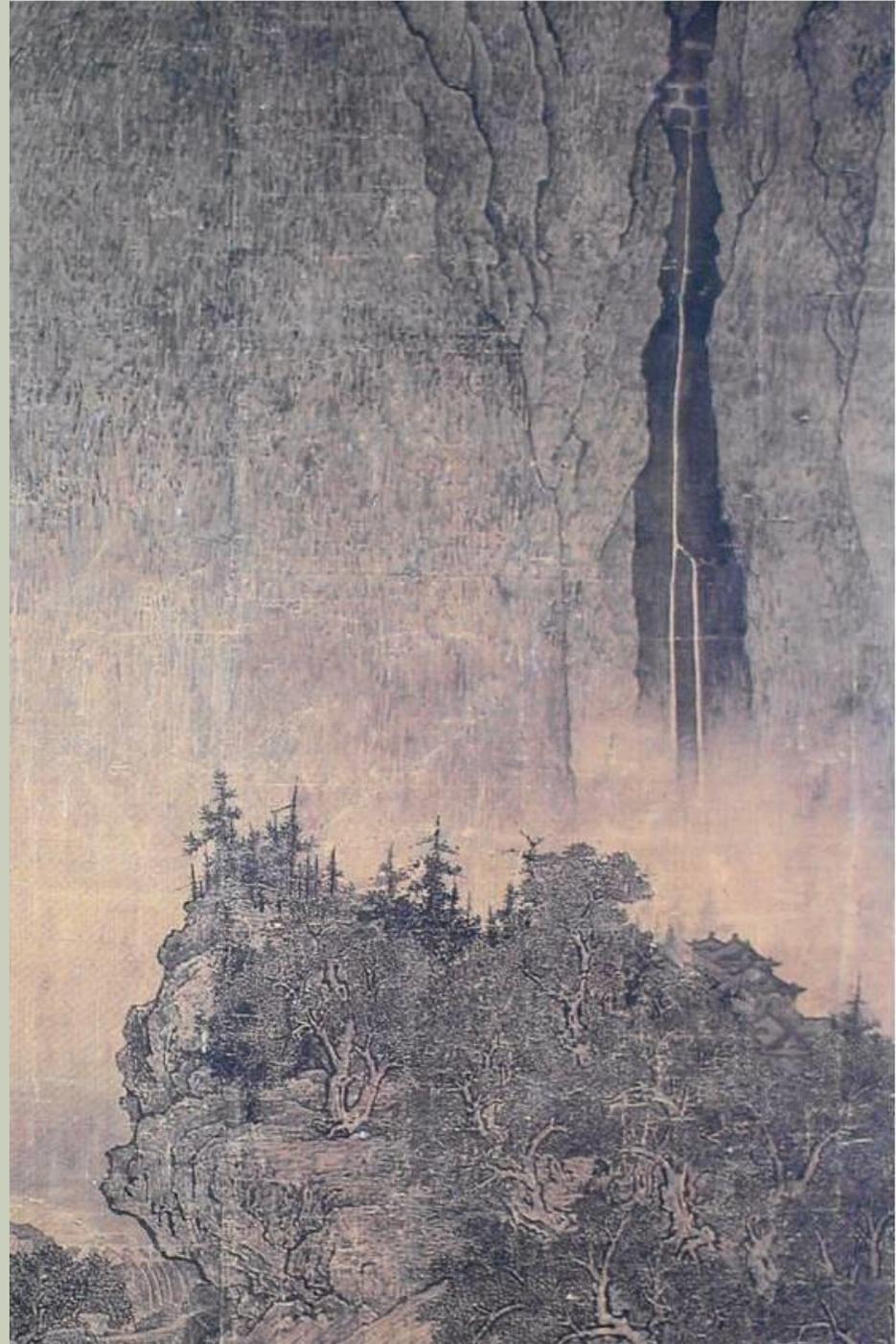

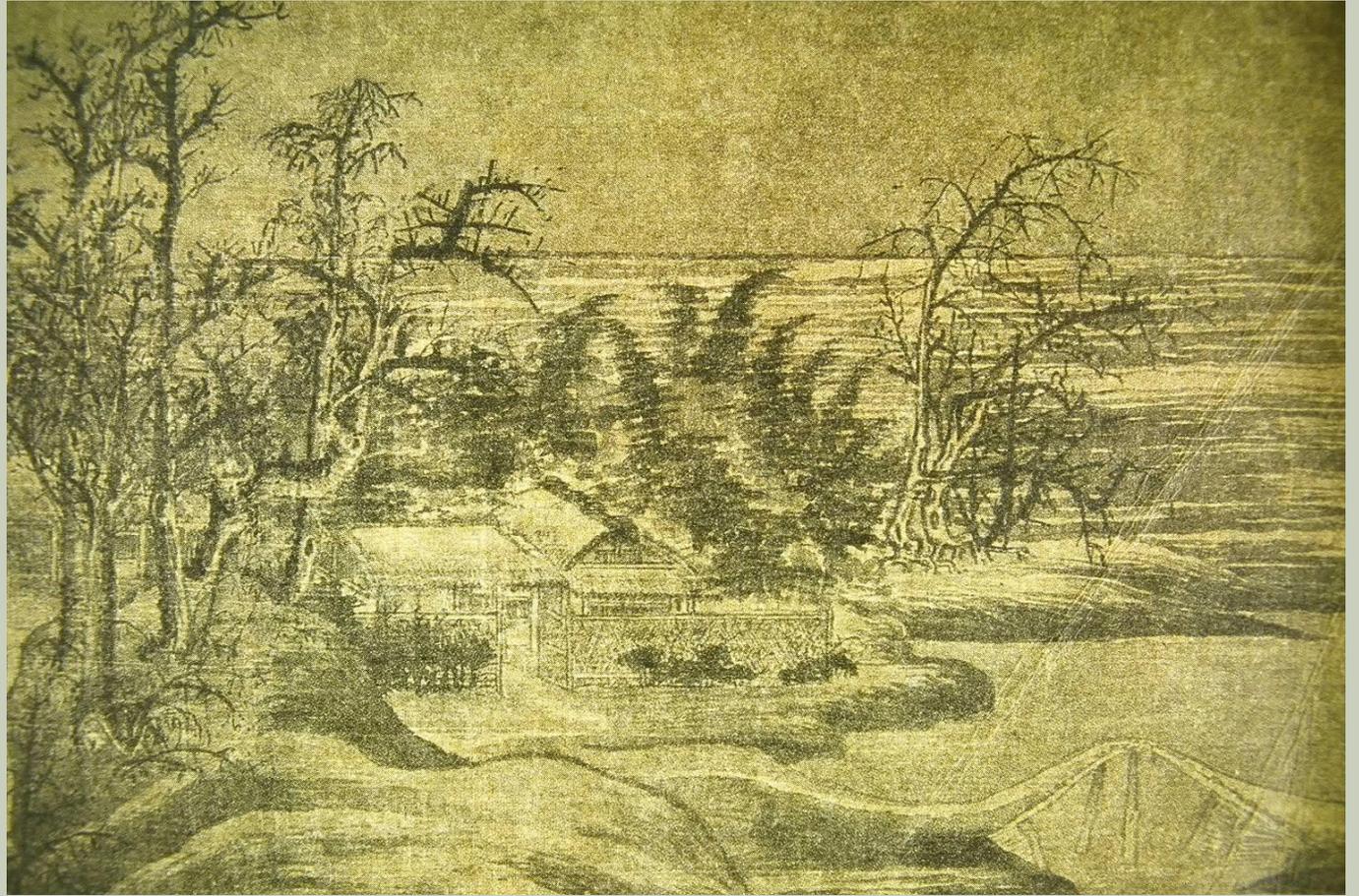

北宋山水的圖像意義

行旅

官僚（文人）赴任

漁父

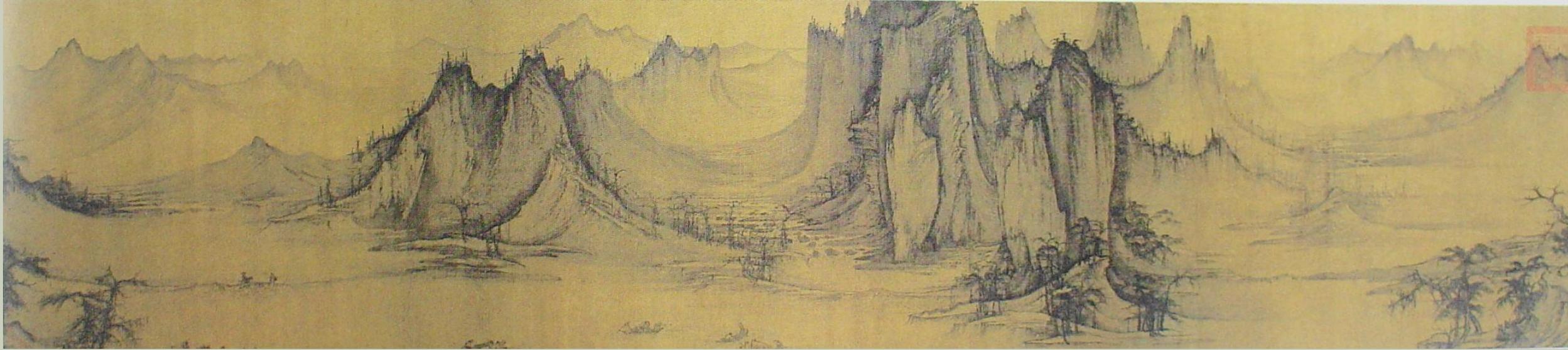
隱逸思想

（《楚辭》〈漁父辭〉、《莊子》〈雜篇〉、
陶淵明《桃花源記》）

行旅＋漁父

理想的政治秩序

郭熙《早春圖》

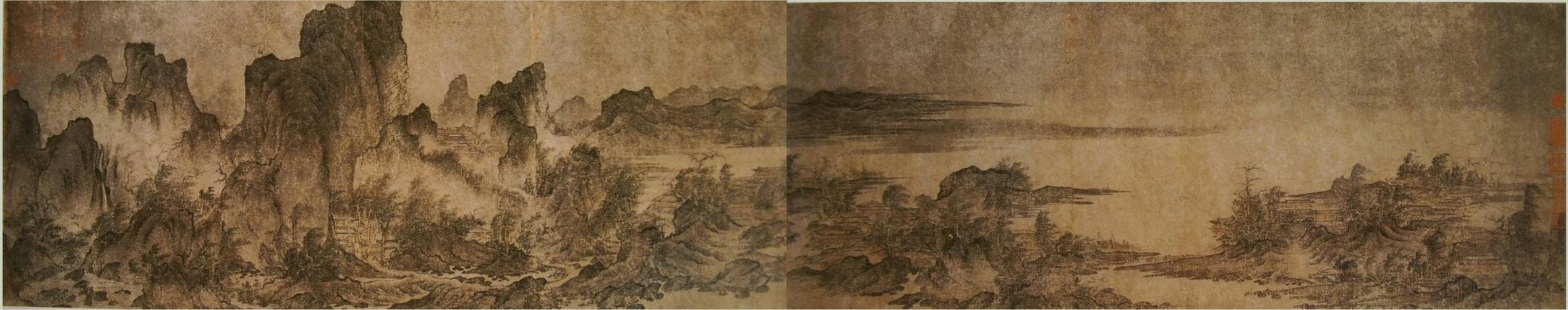

許道寧 漁父圖 (納爾遜阿特金斯美術館)
48.26 x 209.55 公分

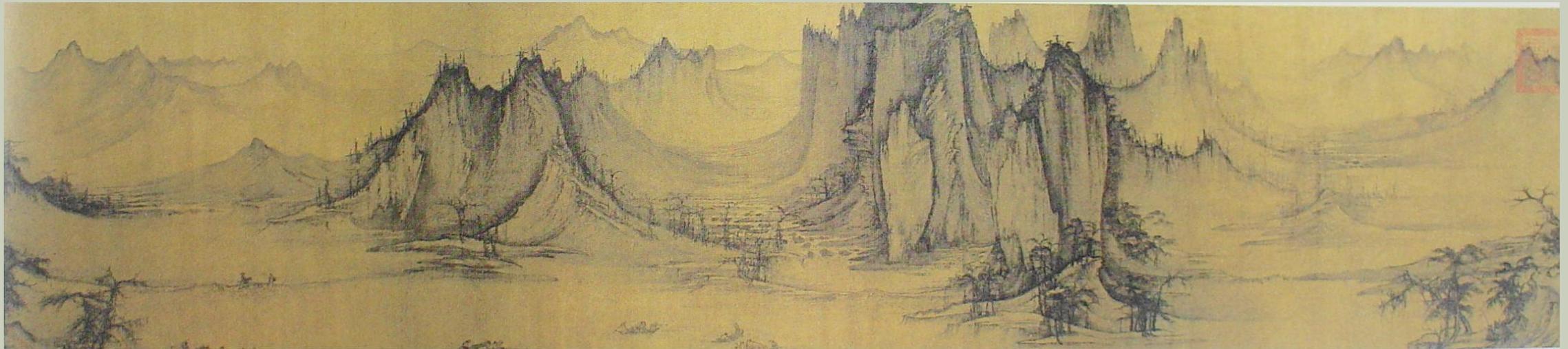
- <https://scrolls.uchicago.edu/view-scroll/167>
- <https://art.nelson-atkins.org/objects/12243/fishermens-evening-song>

《宣和畫譜》 卷十一：

「初市藥都門，時時戲拈筆而作寒林平遠之圖以聚觀者。」

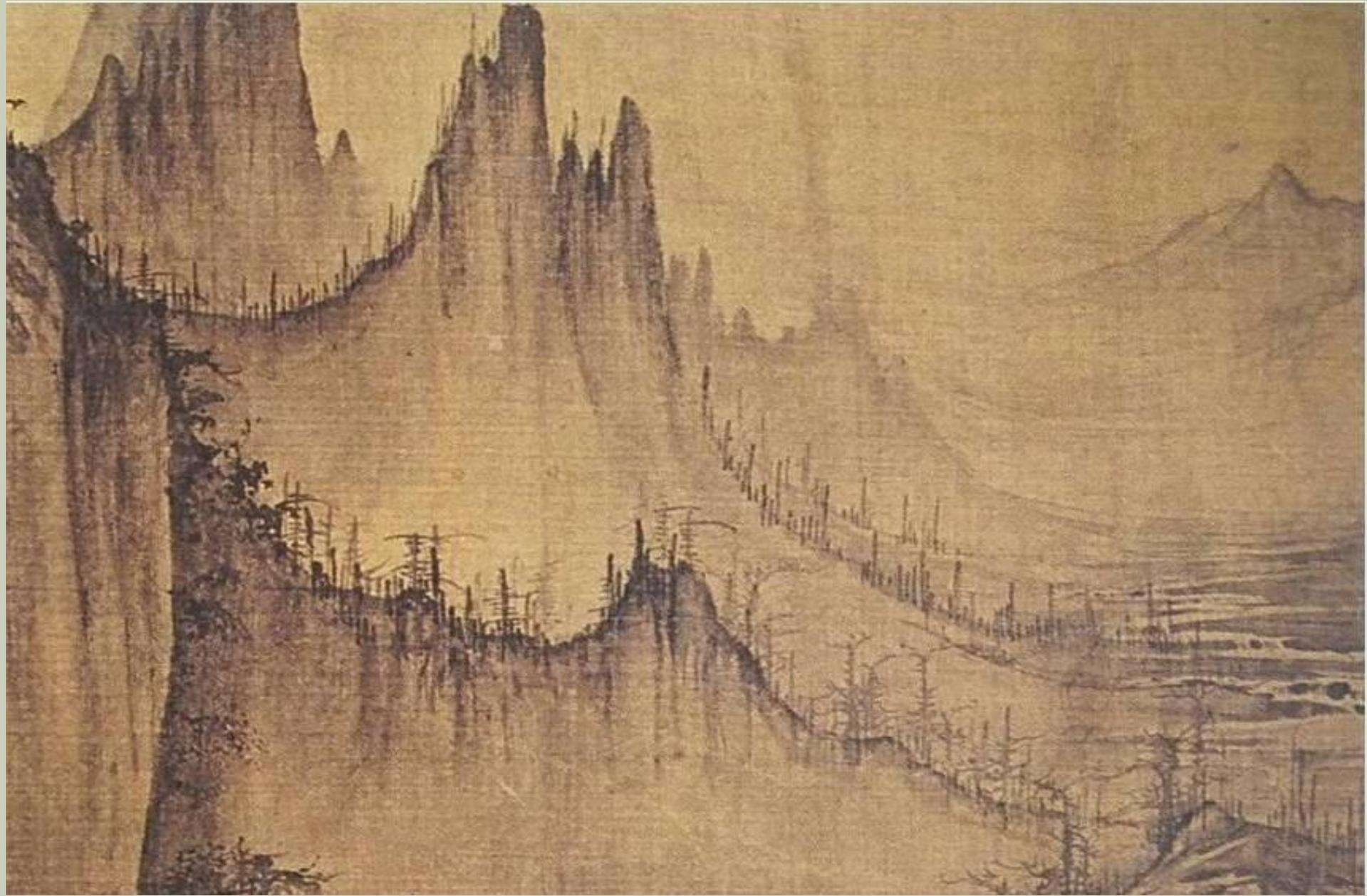

燕文貴 江山樓觀 32 × 161 公分 紙本

許道寧 漁父圖 48.26 × 209.55 公分 絹本

(傳) 李成 喬松平遠
(日本 澄懷堂文庫)

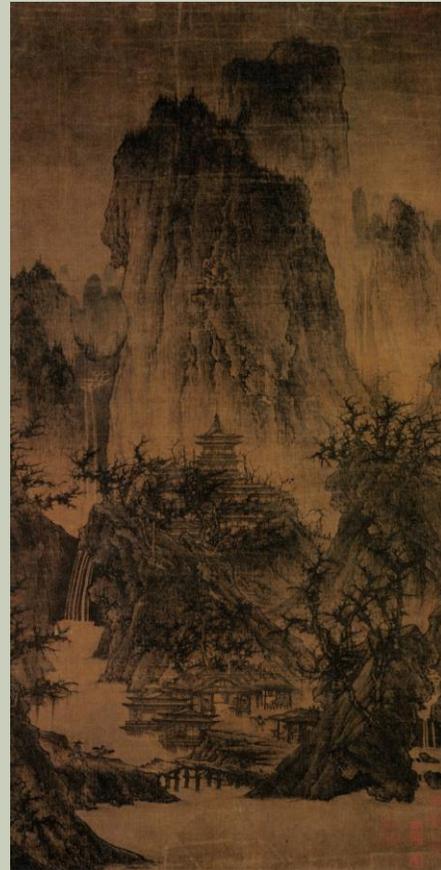
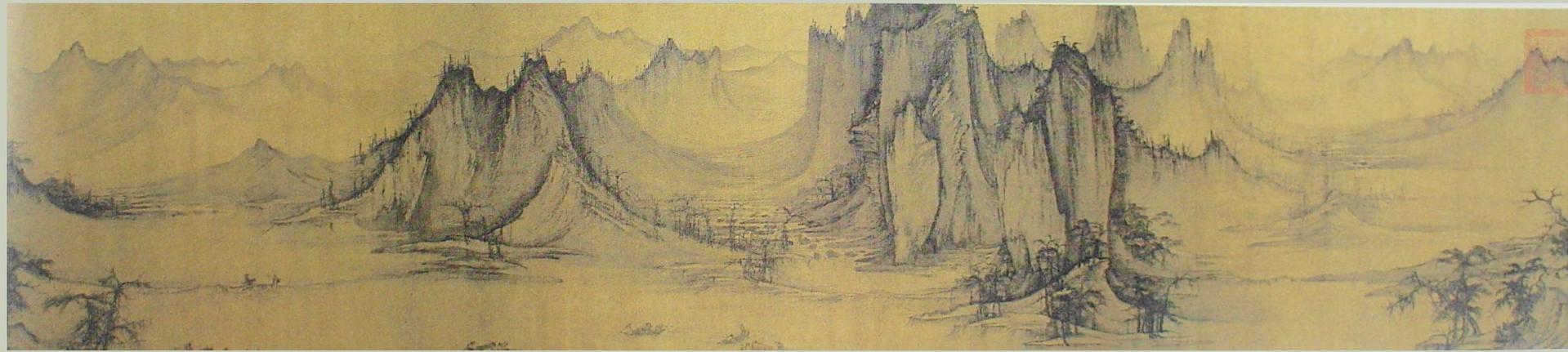

(傳) 李成 晴巒蕭寺
美國 納爾遜阿特金斯美
術館

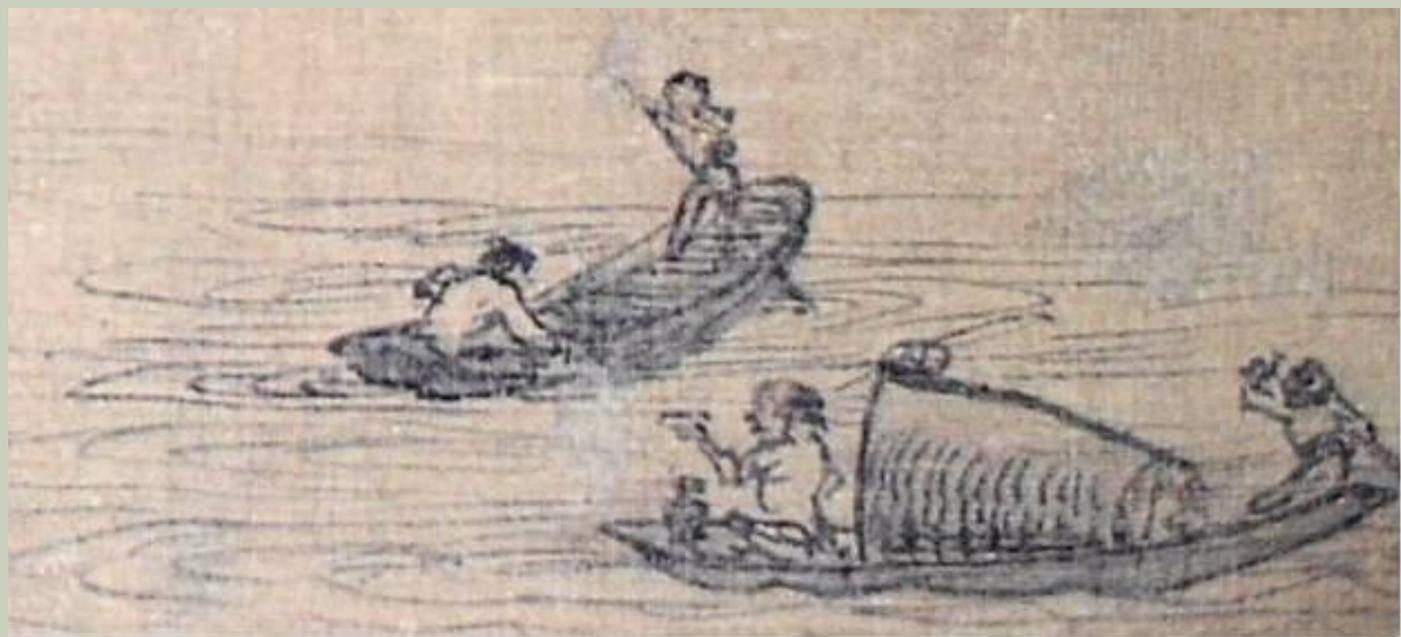
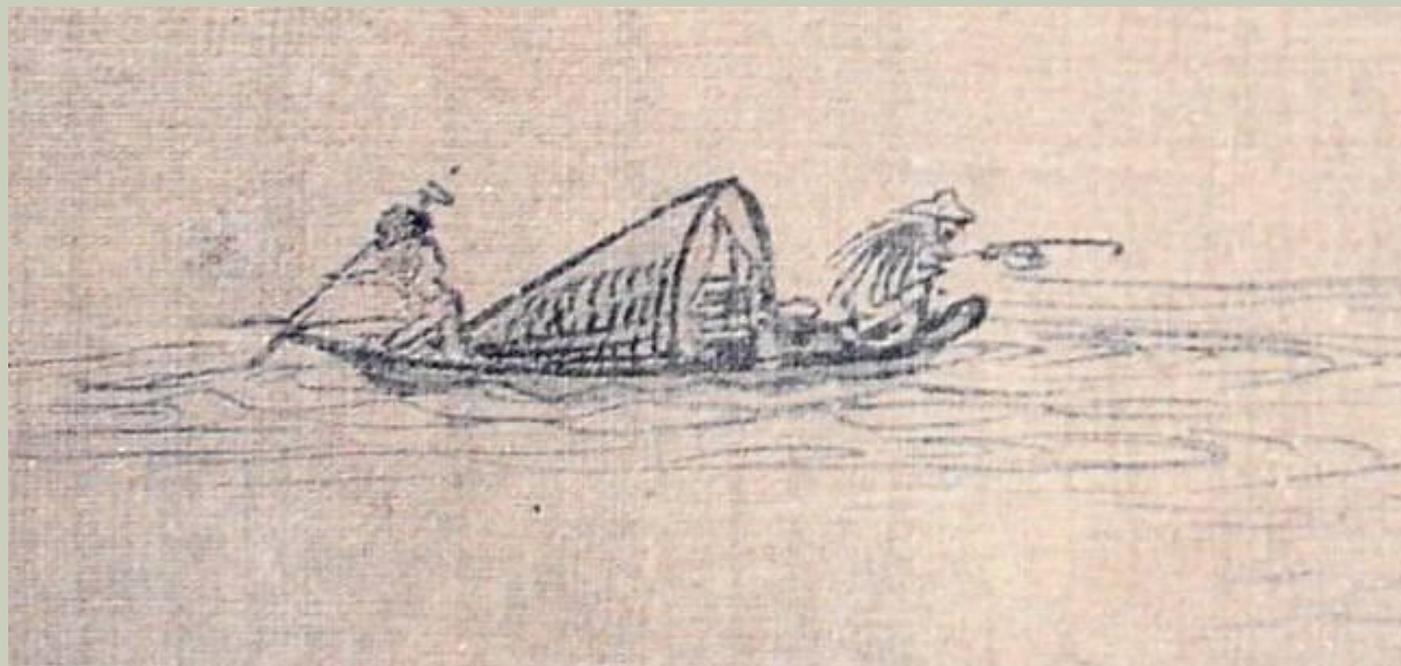

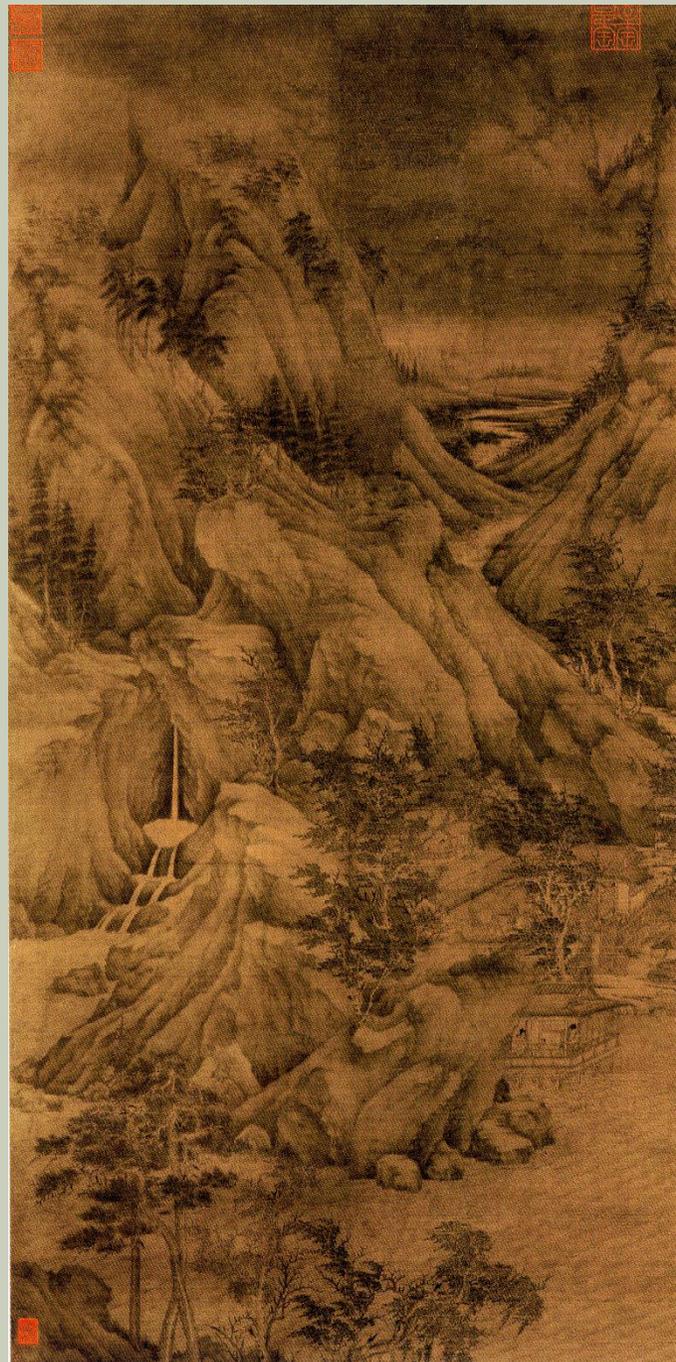

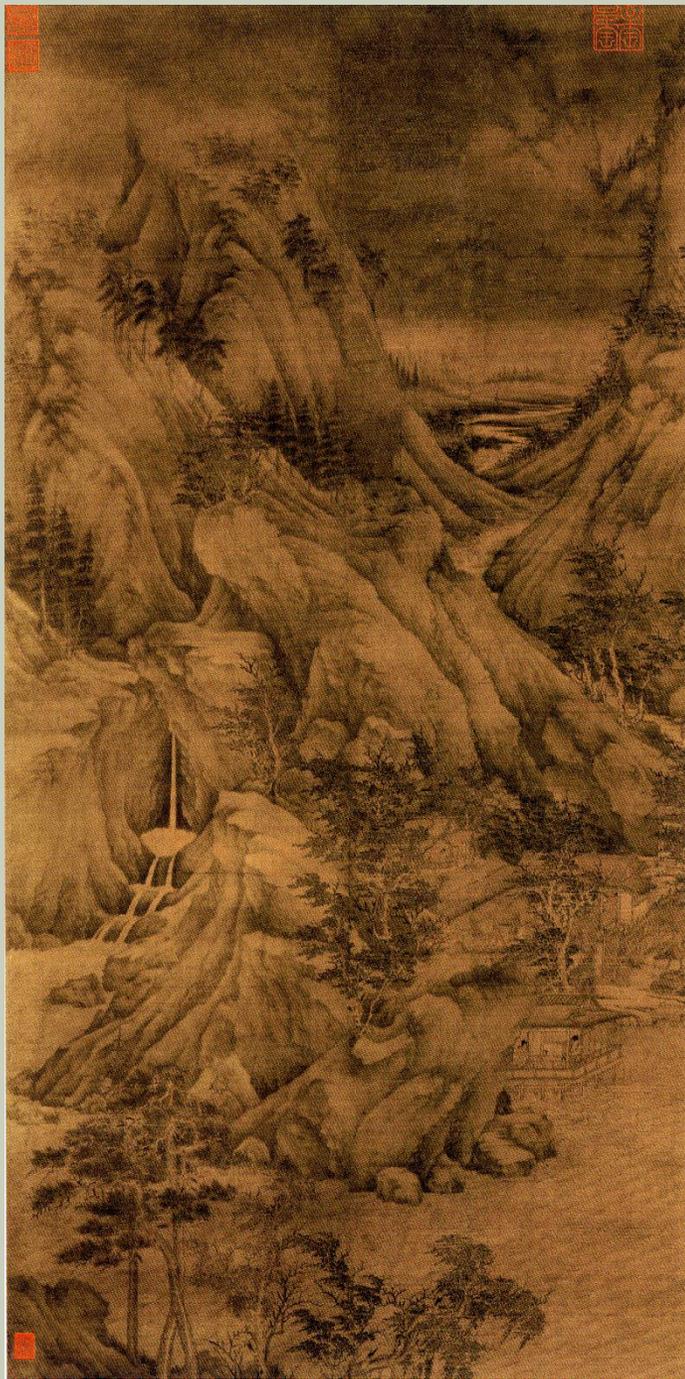

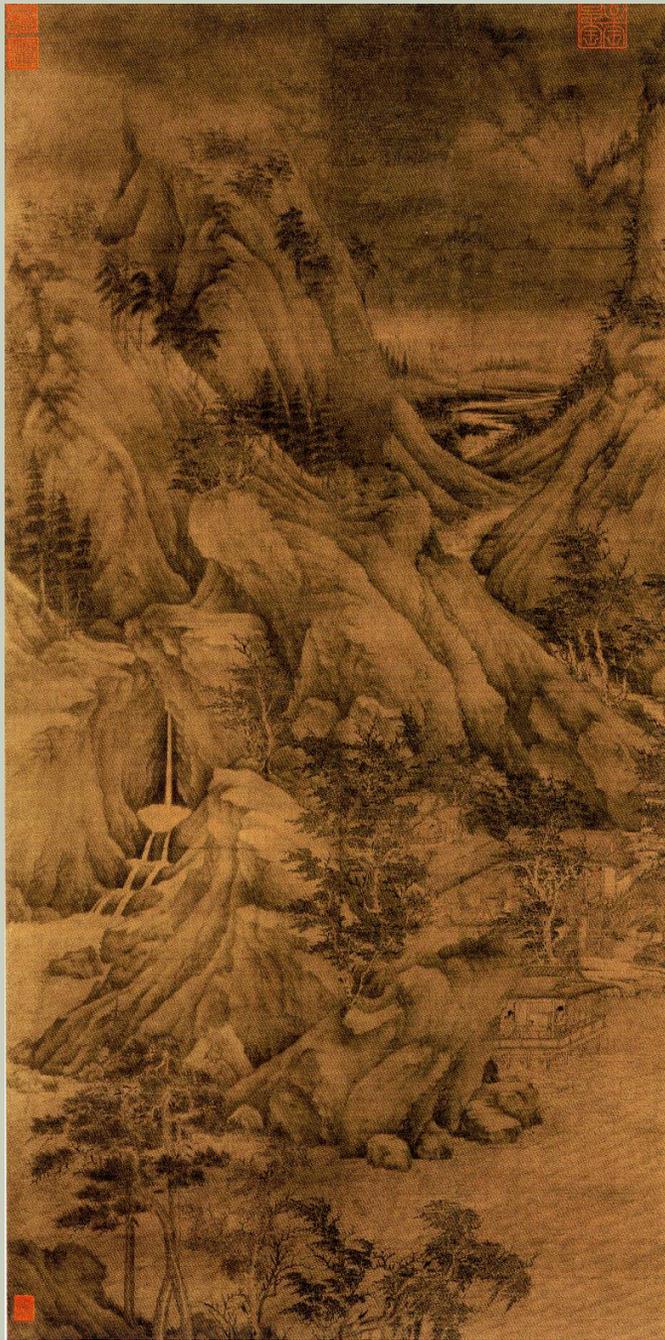

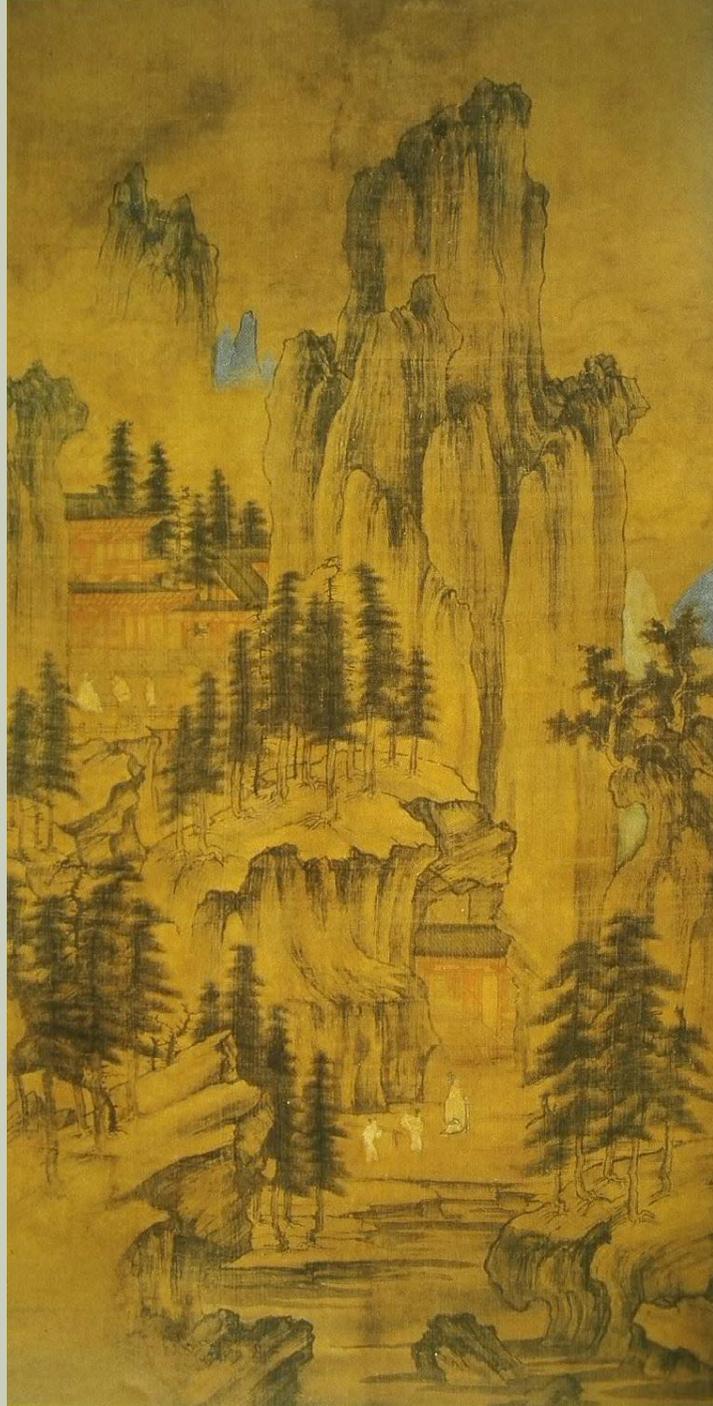
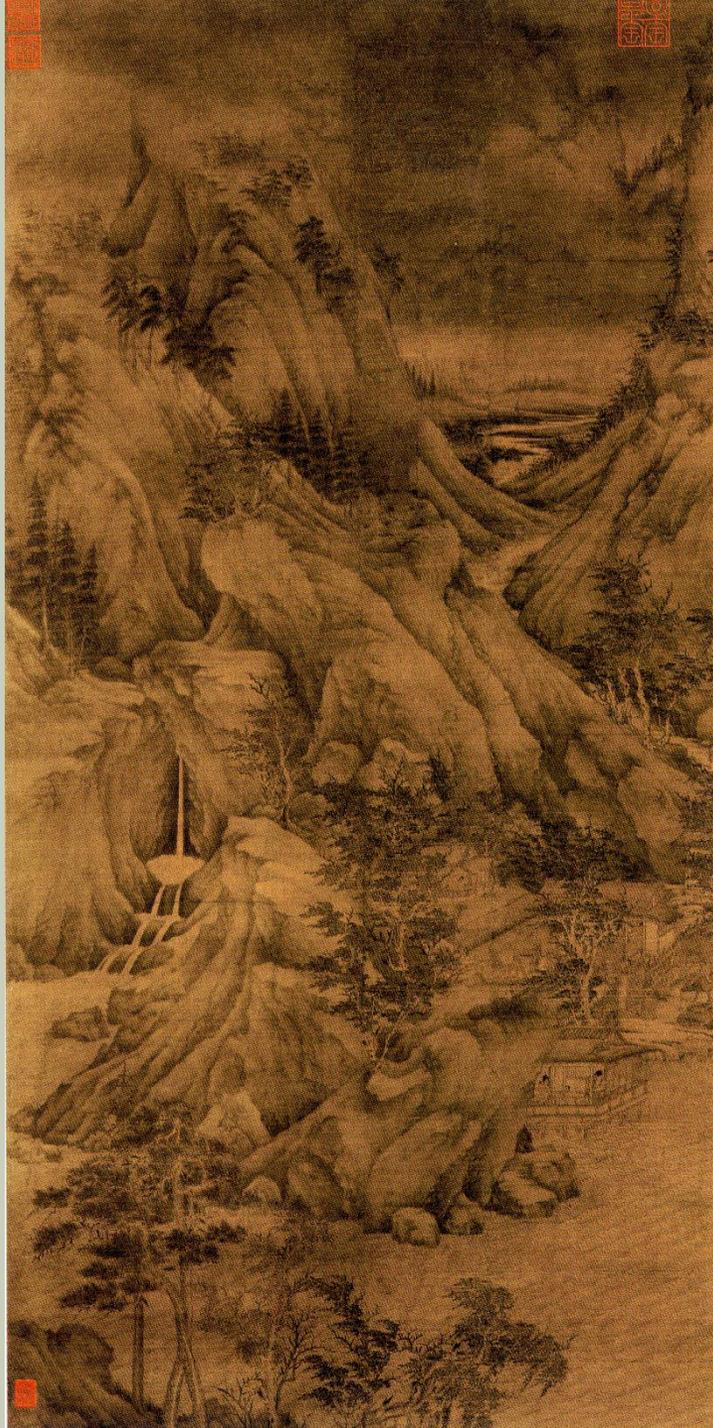

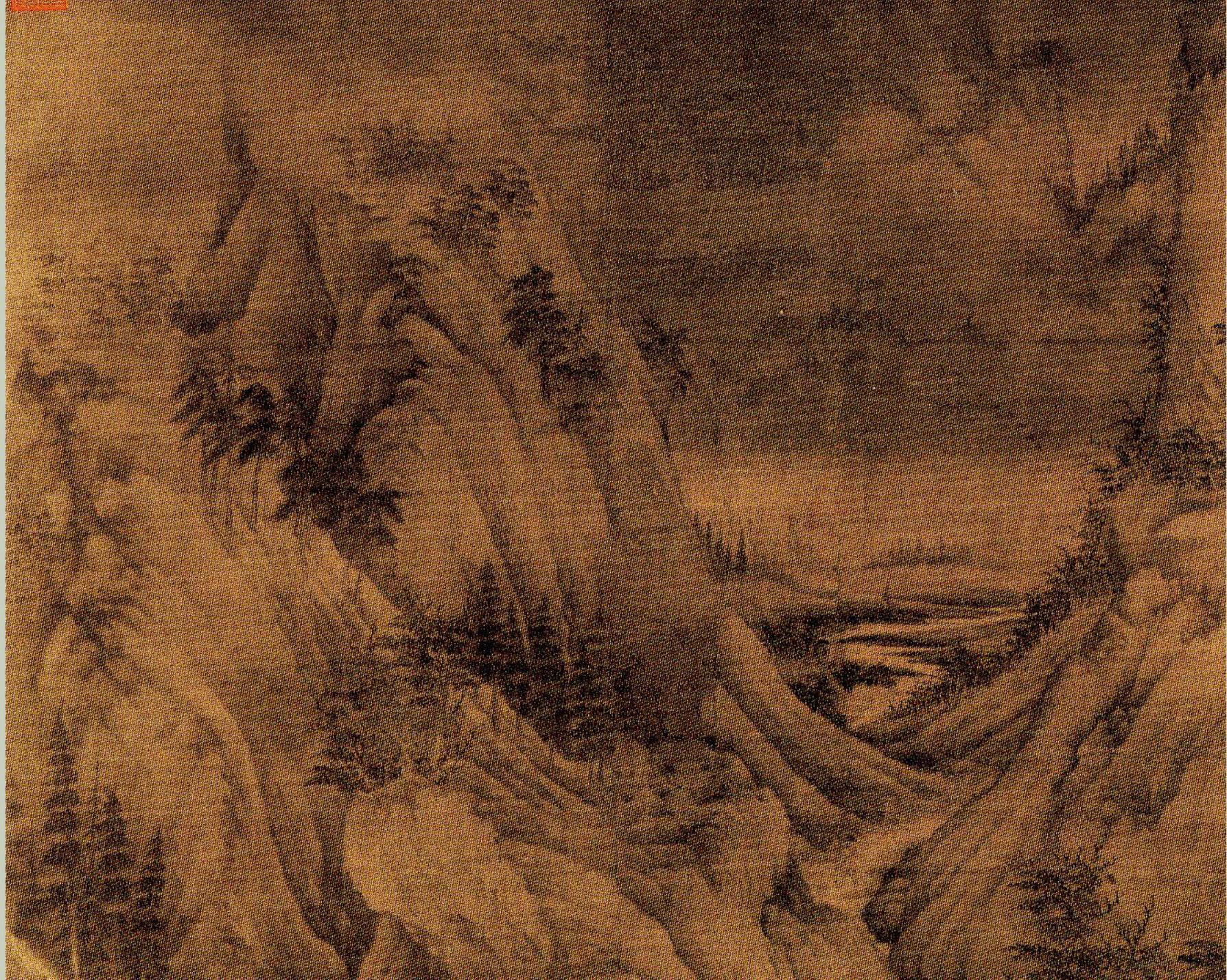
十至十一世紀? (傳) 董元 溪岸圖
寬109.7、高221.3公分
絹本 淺設色
美國大都會博物館藏

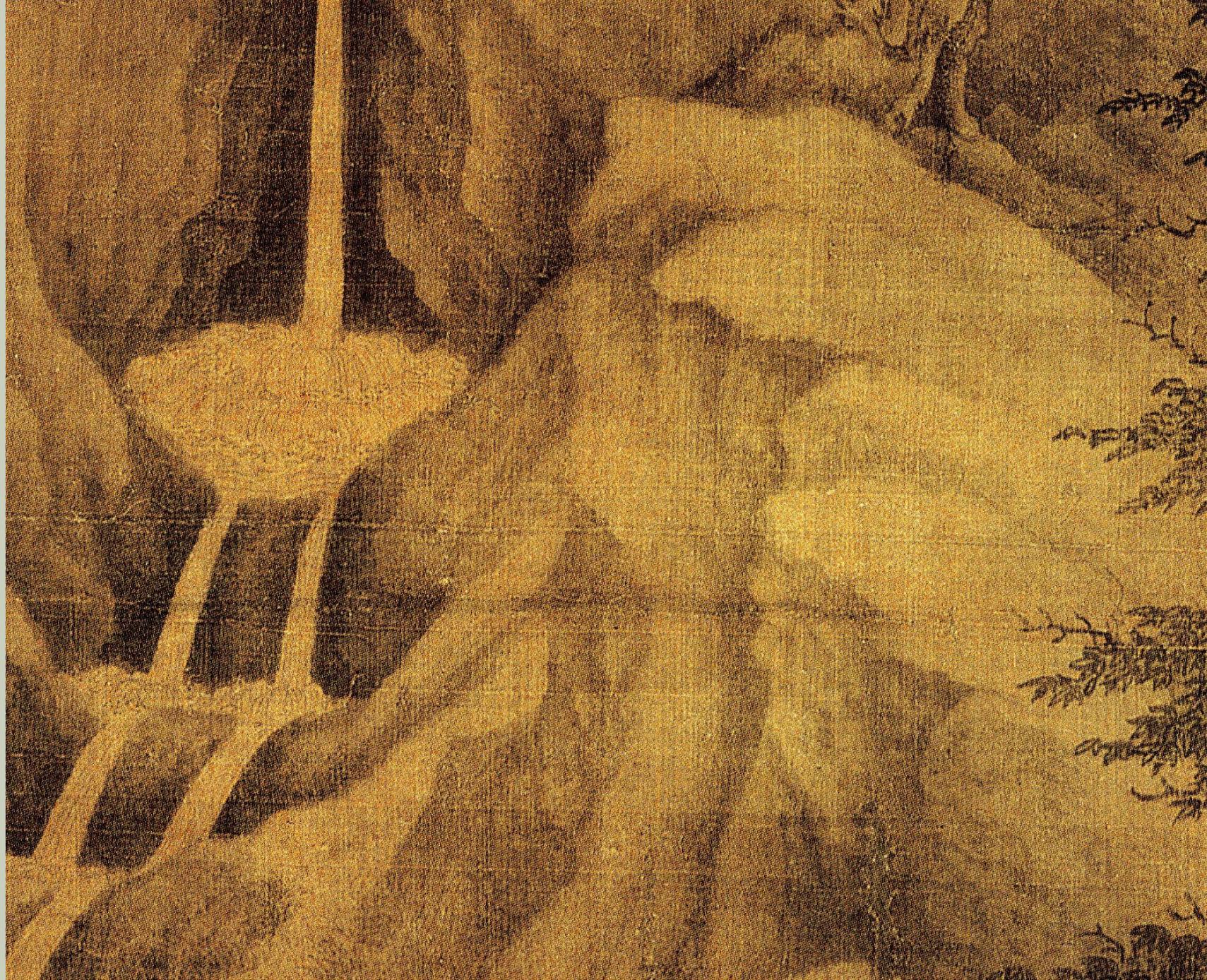

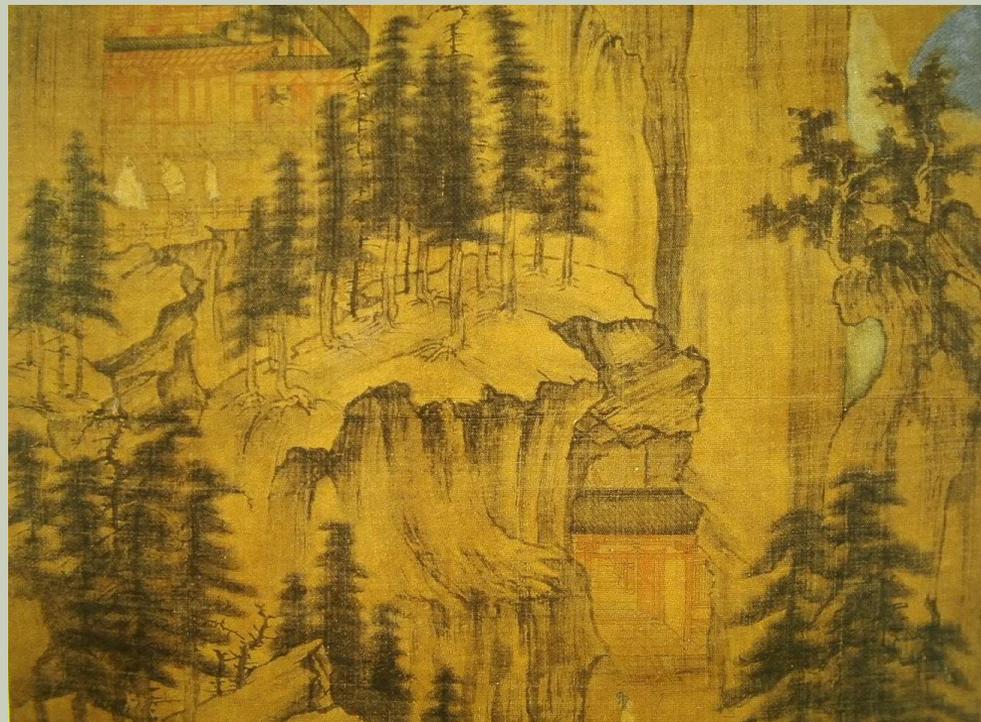

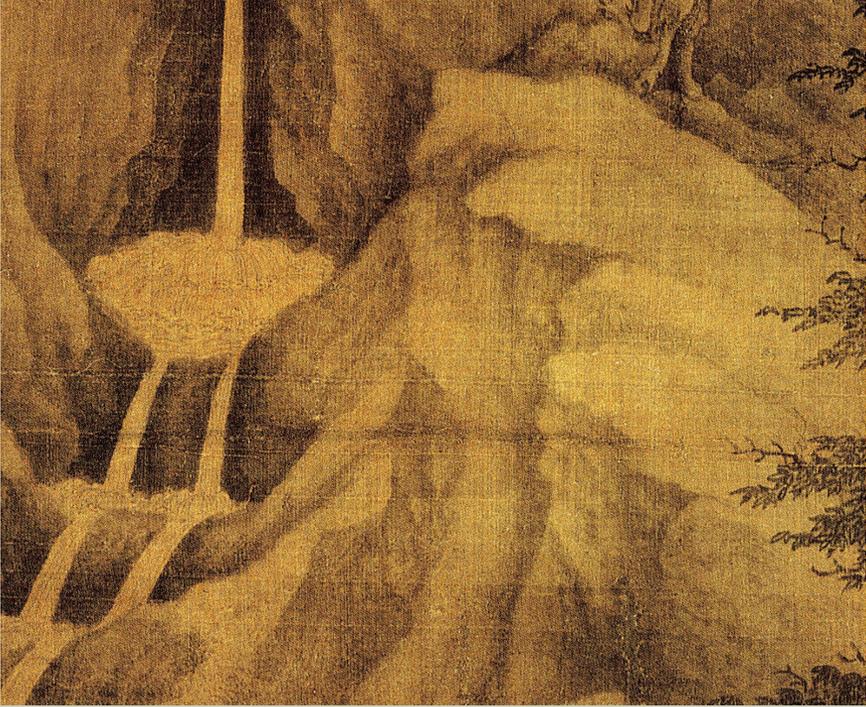

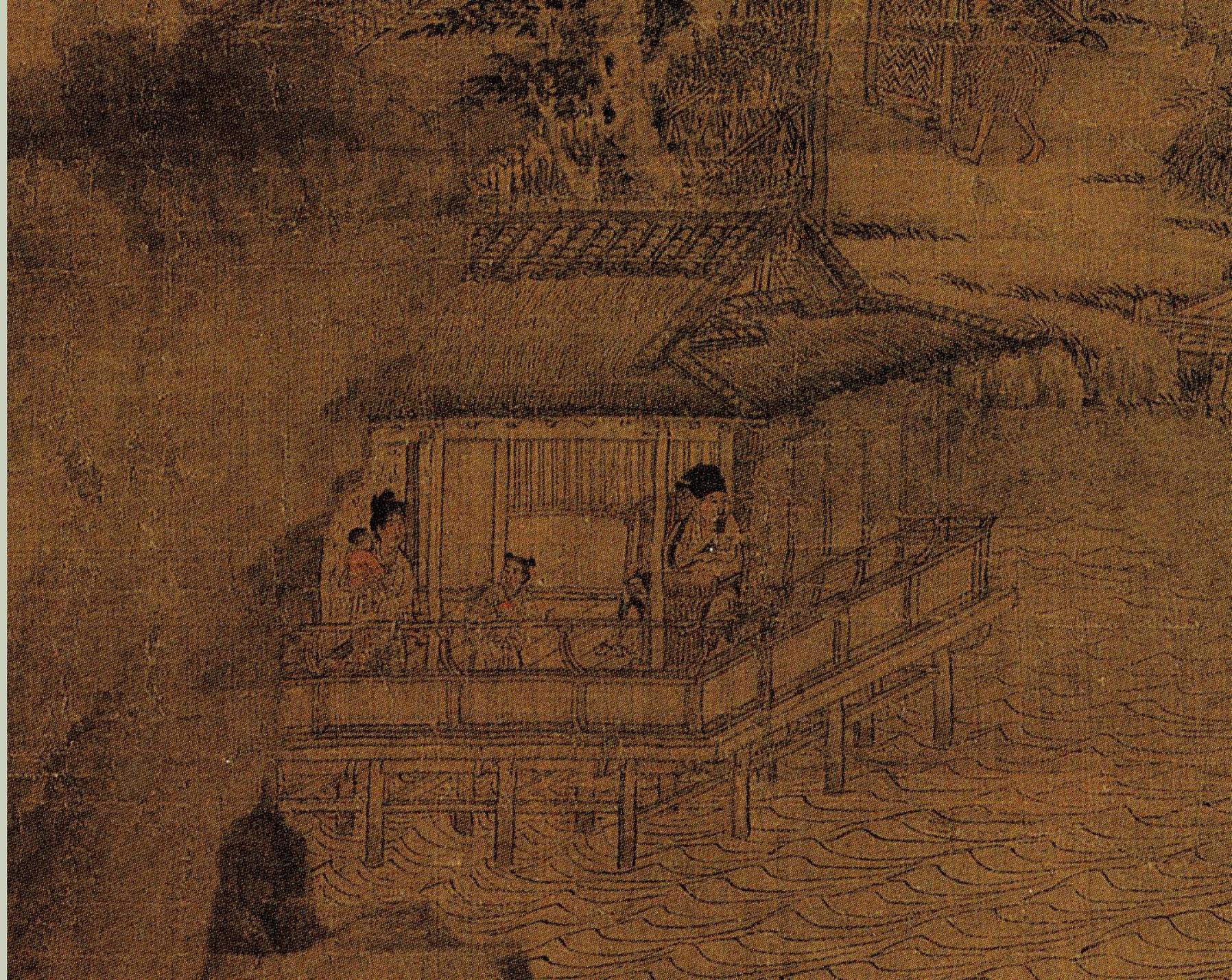
五代 黃居寀 山鷓棘雀圖

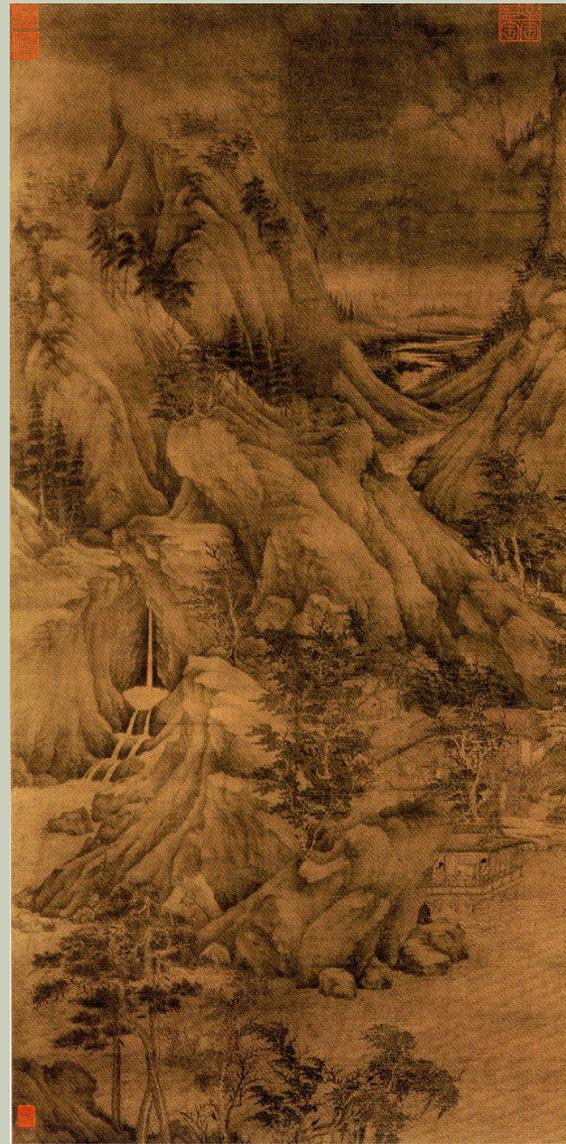

深山棋會

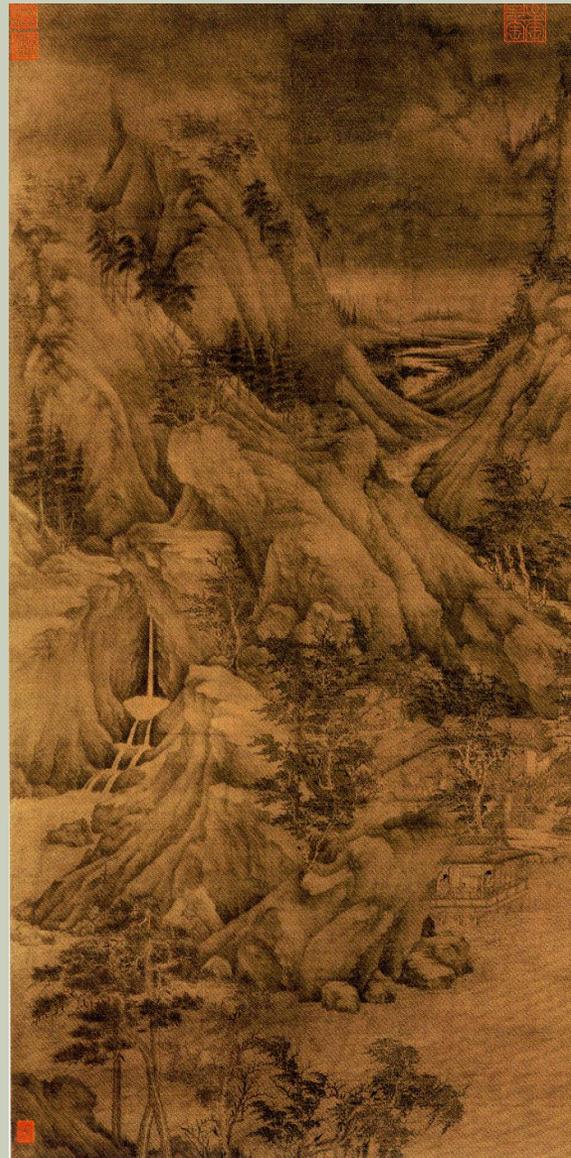

班宗華(Richard Barnhart) 拍攝於1960年代

班宗華(Richard Barnhart) 拍攝於1960年代

班宗華(Richard Barnhart) 拍攝於1960年代

修補前

修補後

修補後

修補前

