

《千里江山图》的艺术价值

王元元

我国是世界上历史悠久的国家，早在北宋时期，我国传统的经济文化就获得了一定的发展，绘画艺术空前活跃，五代继承了唐代传统的山水画，花鸟画显著发展，由衬景画发展成为主题画。

北宋宫廷画院及画家的实力

在绘画史上，两宋的山水画有如春花怒放，有江山无尽，柳堤平远，又有雪山行旅，

湖山秀色。有楼台观瀑，山村放牧，又有取景幽奇，进山采药。特别是王希孟的《千里江山图》(附图见142页)是北宋现存大青绿山水的重要作品。

《千里江山图》描绘的内容及特点

北宋《千里江山图》，长卷，绢本，大青绿设色，纵51.5厘米，横1191.5厘米，藏北京故宫博物院。《千里江山图》卷后隔水黄绫上，有蔡京题跋，始知作者大略。跋书云：“政和三年闰四月八日赐，希孟年十八岁，昔在画学为生徒，召入禁中文书库，数以画献，未甚工，上知其性可教，逐诲渝之，亲授其法，不逾半岁，乃以此图进。上嘉之，因以赐臣京，谓天下事在作之而已。”据朱萃诗附注：“王希孟，年二十余即逝”。

《千里江山图》以精美绝伦的笔法，以大青绿设色，全卷在大青绿色调中展开，山峰入云，层层叠叠，奔腾起伏，绵延千里，它有如真山真水，既是山水之间，烟波浩渺；又是碧波万顷，气势恢弘。其间山水丰富，有街市、有渔村、有瀑布、有长桥，还

有人物，构图严密，疏密有致，设色绚丽，恰似宝石在发光。

作品全图以概括的手法，精细的笔墨，绚丽的色彩，描绘了祖国千里江山的壮丽雄伟、灿烂辉煌的景象，被称为宋代青绿山水中的巨制杰作。

全卷大致分为五段景色：每段以水面、人物、游船、渔舟、桥梁相衔接或呼应。开卷首段景色，高山之巅直入云霄，雄奇山崖屹然耸立，与辽阔的水面相接，山谷村庄座座，人迹稀少，整个环境深远寂静，接着便是波浪起伏的江水，水与天之间远山模糊，更显江面的辽阔无边。

第二段景以山水为主：悬崖山路九曲盘旋，通向深处庭院，山间瀑布，挂挂溅泻，回归大江，从高远直到深远之景，引人入胜，临江山水，远如松柏常青，屋宇桥亭。画面之上，均有入物活动，还有水面渔舟，一座大桥横跨江面，这座巨大的木制结构梁柱，下有三十二蹬，中间建有宫殿式的两层楼阁，宛如一道彩虹，十分壮观。

第三段景从大桥开始，临江峰崖，险峻而平缓，并出现了许多小港，人物、渔舟、货船行舶江面，沿岸青绿田野，村庄座座，显现出热闹的生活景象。

江面展现出第四段景：结构曲折，山势从平坦又转向险峻，行人欲断，四周寂静，但水面仍然游荡着各种零星的舟船，山村的房屋、楼阁内也有人依溪居住，中间有一座横跨山间的拦水坝，上面建造了水磨坊，下面水轮在转动，显然是山村居民的生产作坊，这些场景为辽阔的山色增添了生活气息。

曲折的江面之中，展现了第五段景：以平远景色为主，江面清澈如镜，水上轻舟荡漾，渔家岸边撒网，游人在亭阁内观景，绿树成荫，翠竹丛生，近山秀丽，远山巍峨，一片繁华茂盛的江南风光，最后从平远的近景和险峻的山景作为结束。

《千里江山图》的艺术价值

世界万物之美，艺术是它的集中表现。艺术美是艺术形象对自然美和生活美的反映，它像一座桥梁，通往作品的内涵和作家的内心世界。艺术之美可以是艺术形态的精神美、心灵美。也可以是物质形态的自然美、产品美。它属于一定社会的上层建筑，是社会意识形态的一种特殊表现形式。所以，艺术美这一概念的涵义是，艺术家通过人为的艺术手段，依据一定的美学观点、美学理想和美学情趣，

遵循美的规律所创造出来的一种综合美，它是自然美和生活美在观念形式上的反映。

《千里江山图》全卷通过写生、立意、构思、构图、创造出作品，主景是连绵起伏的雄奇山势和天连着水，天水一色的浩瀚江河，融南方和北方特色于一体，使雄奇与秀丽相结合，概括地表现出祖国山河之美。在着重气势的同时，也细致入微地刻画了自然界变幻无穷的壮丽，峰岩山谷，挂瀑飞鸣，翠山丛竹，碧波烟云，绚丽多姿，气象万千。在自然环境中，还安排了丰富的生活景致，如水村、街市、亭台、楼阁、渔船、小舟、长桥、磨坊等，以及众多的人物活动，如捕鱼、撒网、驶船、幽居、劳动、观景，使画面显得真实自然，富于生活气息。这种优美的山水境界，形象地体现着北宋时期山水画的创作宗旨和审美观念。

全卷繁浩的场景，经画家精心设计，既安排得严密紧凑，又疏落有致；每一段景既安排得各具特色，又顺理成章；既安排得互相关联，又浑然一体。其间远山和近山高远、深远、平远景色交替自然，相互穿插，蜿蜒起伏，引人入胜。

作品在艺术形式方面，既继承了青绿山水的传统，又有新的变化创新。全图主调是浓重鲜艳的青绿重彩。同时也以赭石色来渲染山脚、天色，从而更衬出青绿的鲜明，产生光彩夺目的强烈效果。人物多用玉色，物体多用粉黄色，在青绿重彩的映衬下，使这些细小事物的形象显得突出。笔墨方面，主要是采用传统的勾勒法，用笔十分精细，广阔的江河多用细线，勾出波纹，树上的枝叶、天上的飞鸟也用墨、用色，细微地勾出形状、动态，远处的人物，虽无法画出眉眼和衣纹，但神态的传达也恰到好处。至于房屋、桥梁、舟船等，也精心地勾画了复杂的结构，作品本身的艺术价值，还有它包罗万象的内容，都为历史提供了详实的形象资料。

作品《千里江山图》是以大青绿色为主，在水墨淡彩或浅赭石的基础上薄施石青、石绿、朱砂等。墨骨多勾勒，小皱笔或大皱笔，空勾无皱的技法。

《千里江山图》是我国12世纪初期的一幅巨制杰作，直到800余年后的今天，仍然在历史的长河中闪闪发光，使人们在欣赏这幅巨作时能领略那昔日历史的辉煌，追思那壮丽动人的景象。

(作者单位：郑州大学美术系)

编校：施宇