

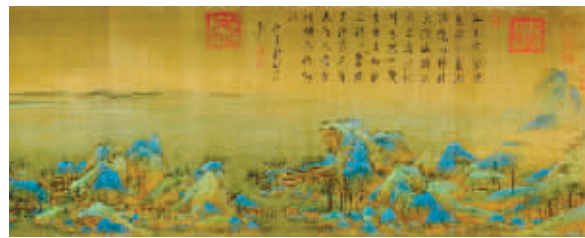

出版社：中信出版集团股份有限公司
 出版时间：2018年9月
 吕逸涛 于蕾 主编
 作者：中央电视台综艺频道出品
 《国家宝藏》青少年版

《千里江山图》卷以概括精练的手法、绚丽的色彩和工细的笔致表现出祖国山河的雄伟壮观，一向被视为宋代青绿山水中的巨制杰构。

它不仅代表着青绿山水发展的历程，也是集北宋以来水墨山水之大成。时隔千年，颜色不败。

《千里江山图》局部

王希孟《千里江山图》卷——绿水青山

北宋 18 岁少年传世画作

《千里江山图》卷是北宋画家王希孟传世的唯一作品。纵长 51.5 厘米，横宽 1191.5 厘米。画面上峰峦起伏绵延，江河烟波浩渺，气象万千，壮丽恢宏。山间高崖飞瀑，曲径通幽，房舍屋宇点缀其间，绿柳红花，长松修竹，景色秀丽。山水间野渡渔村、水榭楼台、茅屋草舍、水磨长桥各依地势、环境而设，与山川湖泊相辉映。

《千里江山图》卷在设色和用笔上继承了传统的“青绿法”，即以石青、石绿等矿物质为主要颜料，被称为“青绿山水”。王希孟在继承前法的基础上，表

宋徽宗海谕

大约政和三年(1113)，宋徽宗的“亲传弟子”王希孟终于完成了一幅让这位书画双绝的皇帝满意的作品——《千里江山图》卷。这幅长卷让起源于隋唐的青绿山水重回宋人视野，并将这一绘画形式推向顶峰。

宋徽宗宠臣蔡京是这幅画的第一位主人，他的题跋讲述了画者生平：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，遂海谕之，亲授其法。不逾半岁，乃以此图进。上嘉之，因以赐臣京，谓天下士在作之而已。

对于宋徽宗来说，人生最得意的事，就是做自己想做的事：成为“宫廷画院院长”。承宋徽宗在艺术修养上的前瞻性以及蔡京“崇宁兴学”的倡导，画学于 1104 年创办，专门培养绘画人才，以提高未来翰林图院画家的综合素养。

作为第一批画学生徒结业后，王希孟在文书库工作，但他仍然喜欢画画，

现出更趋细腻画风，体现了北宋院画工整、严谨的时代风格：人物虽细小如豆，却动态鲜明；微波水纹均一笔笔画出，渔舟游船荡曳其间，使画面平添动感；在用色上，画家于单调的蓝绿色中求变化，虽然以青绿为主色调，但在施色时注重手法的变化，色彩或浑厚，或轻盈，间以赭色为衬，使画面层次分明，色如宝石，光彩夺目。

元代著名书法家溥光对此卷推崇备至，在卷后题跋中赞道：“在古今丹青小景中，自可独步千载，殆众星之孤月耳。”

并多次向宋徽宗献画，虽不“甚工”，但因为显示出一定的才能而被宋徽宗看重，得宋徽宗亲授画技而终有成就，绘制出《千里江山图》卷这一千古绝作。

王希孟艺术天分极高，《千里江山图》卷的野心远远超过隋唐的展子虔和李思训，王希孟沿袭的全景观，是五代北宋开拓的图式。

王希孟能够创作出不平凡的作品，并非单纯因为他是“天才”。一方面，王希孟勤奋好学，皇家画院又有优良的学习条件，便于其观摩前代的优秀作品。另一方面，宋徽宗作为帝王，改变了宫廷画家的社会身份，他作为艺术创作的统领者，对绘画有着直接而明确的要求，引领了后代画家长久的艺术审美，让“青绿山水”这种中国传统的绘画技法得以流传和创新。

无独有偶，王希孟在画院的同事张择端，画出了著名的《清明上河图》。如果说《清明上河图》是世俗繁华的史诗，那《千里江山图》卷则是对锦绣山河的唱颂。

少年英气

如今《千里江山图》卷已经 900 多岁了，都说纸寿千年绢八百，可是画卷展开，青绿的颜色如宝石一样，依然明艳辉煌。这得益于北宋宫廷成熟的制色技术，色相纯度很高，夺人眼目。宋徽宗“海谕”王希孟画《千里江山图》卷，是为了提振青绿山水，尤其是要开创大青绿山水的绘画语言。

王希孟除了在画学受过基本训练，几乎是一张白纸，极易领会并实现徽宗的意图。

当时的李唐、朱锐等人的手法已经定型，重塑的难度比较大。王希孟敢于使用大量石青石绿，这在以往极为少见，相信这是他的观山所得：苍翠葱郁之山，近则呈绿，远则显青，原因是空气的厚度改变了远处山林的本色。画家继承前人用色之法，概括提炼出青绿二色。

从中华人民共和国成立至今，《千里江山图》卷共公开展出过 5 次。画家陈丹青看了 2013 年的展出，说道：“我就去看，脑袋就抵在展柜的玻璃上看，看得像个傻子一样，实在是太辉煌！”

陈丹青说，通常成年的老成的大师，喜欢做减法，也就是所谓的取舍和概括，可十八岁的王希孟，在忙着做加法。人在十八岁的年纪，才会有这股子雄心和细心。《千里

江山图》卷一点儿不乱，不繁杂、不枝蔓，通篇贵气，清秀逼人。我们想象中的中国古典画家，总是白胡子老人，在这里，我分明看见一位美少年，他不可能老，他必须十八岁，再小几岁，再老几岁，都不会有《千里江山图》卷。

然而，《千里江山图》卷是这位少年的唯一传世之作，清代鉴古家宋牧仲在《论画绝句》中惋惜不已：“宣和供奉王希孟，天子亲传笔法精。进得一图身便死，空教断肠大师京。”并注云：“希孟天资高妙，得徽宗秘传，经年设色山水一卷进御，未几死，年二十余。”但我们不妨相信，王希孟来到这个世界似乎就是为了留下这幅画卷，十八岁时世间的混浊和苦难还不曾在他眼睛里留下痕迹，单凭着独属于翩然少年的灵气，就可以成就这纤尘不染的千里江山，即便历经千年，我们依然被那青绿山水的勃勃生机狠狠击中心灵。

《千里江山图》卷在 2017 年 9 月展出时，观众云集，排队参观。这次展出之后，我们恐怕有很长时间又看不到《千里江山图》卷真容，因为《千里江山图》卷使用了很多矿物质颜料，颜色很厚，开卷可能即有些微损伤。所以，对于《千里江山图》卷，首要任务就是保护。

《千里江山图》卷是青绿山水的代表作，这是隋唐时期山水画日趋成熟、形成独立画科时，最早完善起来的一种山水画形式。它不仅代表着青绿山水发展的历程，也是集北宋以来水墨山水之大成。时隔千年，颜色不败。

——单霁翔 故宫博物院院长

(本版有删节)

□谈

“我是好色之徒，好的就是这青绿五色”

《千里江山图》卷在中国画史中的地位类似西方的《蒙娜丽莎》，是学画的人必须要了解和学习的。这幅手卷在青绿画料是巅峰之作，也是中国美术史上最重要的作品之一。

但现实问题是，它的技法已经失传了。在大学教学时，学生经常会问这画是怎么画的，我们只能简单介绍。我觉得作为老师，必须把它研究透，所以从 2013 年到 2017 年，我花了四年时间从原理和学理上来研究它，最终把这个遗失的技法找了回来，并教给了我的学生。

这幅画用的颜色不是从商场里买的“牙膏”颜色，用的是宝石，是药材！这幅画使用的颜色和现代中国画的颜色

是不一样的，是粉末状的，这个颜色跟王希孟创作 300 年后，达·芬奇绘制的《蒙娜丽莎》用的颜色是一样的。

我们在 1000 年之后看到的画上的光泽就是宝石。这幅画不仅有画师的心意，还有宝石的璀璨。这种青绿之色象征着天之色，江山永固，千年不能褪色。绘画上色的过程不是用水，而是用胶。胶用来把颜色画在画布上，矾是为了把颜色固定住。但是这两者的比例是非常严格的。胶多了，画不动；矾多了，就容易脆，绢就无法保存。《诗经》里边的如临深渊，如履薄冰，战战兢兢，通过自然景观，诉说的是中国人做人的基本准则，而我在画这幅画时也体会到，做人要战战兢兢。

讲述人：冯海涛，中央美术学院教师，花费四年，反复试验，闭关两个月复制了《千里江山图》卷(局部)。虽然只是局部，却寻得了这位十八岁天才画家的创作秘密

这幅画就是中国山水画的百科全书、技法大全，几乎所有的中国画技法上面全部都有。但更难得的是，《千里江山图》卷不是一幅画，而至少是五幅画叠加。

第一层，用水墨画山水来打底，这个底就叫作粉本。这已经是一幅完整的宋代水墨文人山水画！很多人以为中国山水画都是黑白的，但实际上在王希孟之前，基本都是这种青绿画，极其繁华，只是后来简约了。第二层，添加了赭石，加了红色，更是为了衬托青绿。冷暖对比，更加鲜亮。第三层，画绿。绿要画好多遍，这一层用的是石绿，也就是用绿松石或者孔雀石来作画。第四层，要罩染、漂白。什么是罩染？其实就是在现有

颜色上调色，这种调色需要计算，达·芬奇也是用的这种方法。这种画法调出的颜色千变万化。第五层，上青。就是画中蓝色的效果，中国叫天之色，西方叫圣母蓝。

王希孟这幅作品实际上是通过 5 个层次关系，画了 5 遍约 12 米长的画卷。

有人经常问，画了这么多层，最开始的墨稿不是被遮盖了吗？为什么还要画墨稿呢？这看上去像是在做笨功夫，但如果没有这层墨稿，出来的东西会很薄，没有层次。这幅画之所以流芳千古，就是因为画师愿意去下这种笨功夫。祖先将 1000 年前的这幅画带到我们面前，告诉我们一个道理：做事最朴实的道理，就是踏踏实实做好每一步。