关于《千里江山图》

杨 新

在我国古代绘画史上，北宋·王希孟的《千里江山图》是一件十分值得注意和重视的作品。它在继承和发扬我国传统的山水画创作上，代表了当时的艺术发展水平，反映出一个时代的创作思想风尚，直到今天，它仍然像一朵鲜艳的奇葩，闪耀着异彩，有着迷人的艺术魅力。

《千里江山图》描绘的是祖国锦绣河山。作者为了给人造成祖国河山极为辽阔壮丽的深刻印象，采用了传统的手卷形式，画卷高51.5公分，而横长竟达1191.5公分，用的是一幅整绢。这样的长篇巨制，画得如此精彩，在历史上也是少见的。画面上峰峦岗岭，奔腾起伏，绵亘千里；江湖河港，烟波浩淼，一碧万顷，形势气象极为雄浑壮阔。中间巉岩邃谷，飞瀑鸣泉，绿柳红花，长松修竹，景色清幽秀丽，曲折入微。在山水之中，依地势和环境的不同，设置着渔村野市，水榭亭台，草庵茅舍，水磨长桥，以及客船渔艇等等，与自然山川相辉映，十分壮观。又描画了众多的人物活动：捕鱼、驶船、行路、赶脚、观景、幽居、打扫庭院、对坐闲话……，使画面充满着浓厚的生活气息。所有这一切，作者都把它精心地组织在一个狭长的画面上，安排得有条不紊、虚实得体，整个构图既严密紧凑，又疏落有致，浑然一体。但是，无论截取哪一个段落，又都能构成相对独立的画面。作者纯熟地运用了前辈画师所创造和总结出来的“三远”——高远、深远、平远的构图法则，并将这三种不同法则交替地在一个画卷上使用，使画面构图富于变化，使观者时而如立足山巅，时而如行经山脚，时而又远离山外，如在水面乘舟，从各个不同角度领略到山川千姿百态的变化。

这幅画在设色和用笔上，继承了传统的“青绿法”，即以石青和石绿作为山水的主要颜色，被称为“青绿山水”，是我国较早发展起来的一种山水画形式。此卷用笔精细，一点一画毫不含糊。如人物虽然细小如豆，却动态鲜明，栩栩如生。其画飞鸟，虽也只轻轻的一点，却能表达出种种不同的翱翔姿态。千顷万顷的江湖，水纹前前后后都一一用线勾出，表现出微波荡漾的生动姿态，无一笔不妥贴，整体感极强。在用色上，作者着意于在单纯统一的兰绿色调中求变化。如树、石、水、天，均以青、绿为之，有的浓郁，有的厚重，有的轻盈，有的空灵，使用色彩的方法不同，表现出来的效果也就不同。此外，作者还以赭色作为衬托和对比，使石青石绿在画面上就像宝石一样光彩鲜亮，耀人双目。这是对自然山水大胆的加工和誇张，因而比自然山水更加美丽，给人以强烈的印象。元代李溥光在看了此卷后，推崇备至，说：“予自志学之岁获观此卷，迄今已仅百过，其功夫巧密处，心目尚有不能周遍者，所谓一回拈出一回新也。又其设色鲜明，布置宏远，使王晋卿、赵千里见之亦当短气。在古今丹青小景中，自可独步千载，殆众星之孤月耳。”

此卷无作者款印，仅从卷后隔水黄绫上蔡京的题跋中才知道这一巨制的作者叫希