

青綠繪江山，千里入夢來

“無名無款，只此一卷，青綠千載，山河無垠。”

還記得曾經的熱門舞蹈詩劇及其同名電影《只此青綠》嗎？二者都曾收穫諸多好評。《只此青綠》源於故宮博物院收藏的北宋名畫《千里江山圖》，以浪漫想像講述了畫卷創作歷程，展示了多項中國傳統非遺技藝，呈現了無數勞動者的匠心創造，以及一代代的文物保護工作者的接續守護。

而故事的緣起，是900多年前一位天才少年畫家王希孟。他經皇帝宋徽宗的傳授指點，窮盡畢生精力創作了這幅中國青綠山水畫的巔峰之作，以精微細膩的筆法，描繪了中國山水的雄奇和美麗，同時也表達了中國人的山水哲學和自然觀念。

家喻戶曉的《千里江山圖》，背後蘊含著豐富的信息。何為“青綠”？何為“江山圖”？中國青綠山水走過了怎樣的幾千載歷程？

●只此“青綠”。青綠，即用礦物質石青、石綠作主色的山水畫，著色濃重，裝飾性強。中國山水畫，最初的樣貌便是青綠之色，而非唐代以後興起的水墨畫。青綠山水畫的色彩觀，是對自然本質的內在提煉。

●咫尺圖卷千里“江山”。江山圖，便是以長卷的形式表現可行、可望、可遊、可居的江山壯闊之景。江山圖最早可追溯到唐代吳道子繪嘉陵江三百里山水，至宋代形成了特定的主題和畫意，並兼具實景和想像的雙重因素，可謂“咫尺有千里之趣”。

●蜿蜒千年的綠水青山。從最初作為人物故事畫的背景，到純熟精妙、恢弘大氣的江山圖卷，再到文人雅趣與成熟技法相結合的淡雅佳作……徜徉於歷代青綠山水繪畫作品之中，可更加深刻地理解中國山水畫的審美理念變遷，和中國傳統美學之精神。

魏晉南北朝：山水多作為人物畫的背景出現，處於“水不容泛，人大於山”的階段。從現存畫史文獻及敦煌壁畫實物來看，當時作為背景的山水樹石均有著色。

唐代：開始出現青綠、水墨山水畫並立的局面。李思訓、李昭道的青綠山水畫，標誌著中國山水畫的完全獨立並趨於成熟。

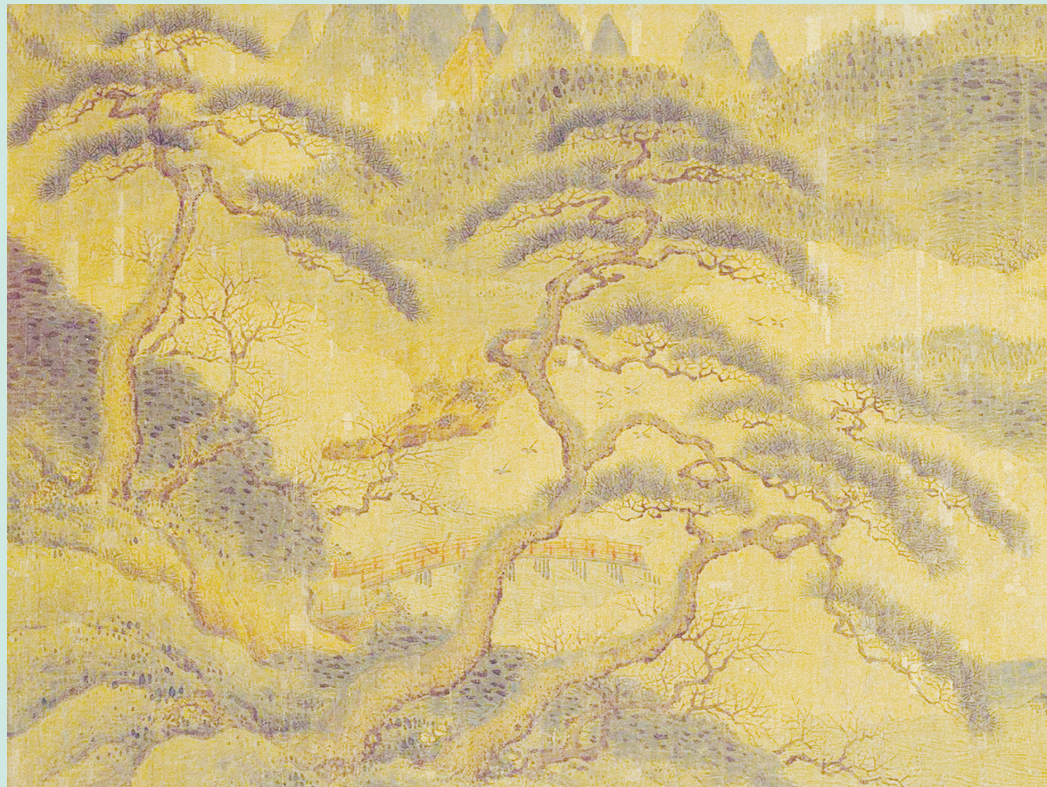

▲隋·展子虔遊春圖卷。

宋代：青綠山水畫的發展臻至完備。北宋後期王詵、趙令穰的青綠山水中，融入了貴族士人的趣味；王希孟《千里江山圖》和傳為趙伯駒的《江山秋色圖》，代表了宋代院體青綠山水畫的成就；趙伯駒《萬松金闕圖》在傳統青綠畫法的基礎上，融入水墨技法，體現了青綠山水畫和士人趣味的初步融合。

▲南宋·京畿瑞雪圖頁。

▲北宋·趙伯駒萬松金闕圖卷（局部）。

元代：水墨山水畫成為主流。如何將青綠山水和水墨山水相融合，以及如何在青綠山水中體現士人趣味，是元代以來名家探索青綠山水畫發展道路，所面臨的最為主要的問題。

▲元·錢選孤山圖卷。

明代中期：與文人生活題材的結合，豐富了青綠山水的表現內容和審美意涵。此外，與院體山水風格相融合，並在其中體現溫潤文雅的文人趣味，也拓展了青綠山水的風格。

▲明·文徵明蘭亭修禊圖卷。

晚明時期：仿古成為此時山水畫的重要內容。一眾畫家在技法上將色與墨結合，開拓了青綠山水畫演進的新格局。

▲明·董其昌仿古山水圖冊（其一）。

▲明·藍瑛白雲紅樹圖軸（局部）。

明清：此時青綠山水長卷繼承了宋代江山圖山勢奔騰起伏之態勢，在筆墨技法和形式風格上更為豐富。此外，清康熙乾隆時期的宮廷畫家，在青綠山水詩意、仿古、實景等主題上均有發展。

▲清·蕭晨桃源圖卷（局部）。

近現代：青綠山水畫家或更注重師法傳統，或更注重變革出新，引領了傳統青綠山水畫的轉型和新生。

▲近現代·黃賓虹山水書畫合冊（其一）。

▲近現代·金城山水軸（局部）。