

浙江万里学院博士文库

北宋翰林图画院 及其院画研究

Zhejiang W anli X ueyuan B oshi W enku

蔡罕 著

浙江人民出版社

ISBN 7-213-02388-8

9 787213 023880 >

ISBN 7-213-02388-8/J·77

定价: 15.50 元

浙江万里学院博士文库

北宋翰林图画院 及其院画研究

Z H I L I X U B H I W

蔡罕 著

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

北宋翰林图画院及其院画研究/蔡罕著. —杭州: 浙江人民出版社, 2002. 6
(浙江万里学院博士文库)
ISBN 7-213-02388-8

I. 北… II. 蔡… III. ①画院-研究-中国-北宋②中国画-绘画史-中国-北宋 IV. J209.244.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 025370 号

浙江万里学院博士文库 北宋翰林图画院及其院画研究

蔡 罕 著

- 出版发行 浙江人民出版社
(杭州体育场路 347 号)
- 责任编辑 金 纪
- 封面设计 郦文龙
- 责任校对 戴文英
- 经 销 浙江省新华书店
- 激光照排 杭州兴邦电子印务有限公司
(杭州环城北路 167 号)
- 印 刷 浙江大学印刷厂
(杭州市玉古路浙大校内)
- 开 本 850 × 1168 1/32
- 印 张 8.5
- 字 数 19.8 万
- 插 页 2
- 版 次 2002 年 6 月第 1 版
2002 年 6 月第 1 次印刷
- 书 号 ISBN 7-213-02388-8/J·77
- 定 价 15.50 元
- 如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

总 序

浙江万里学院自 1999 年由浙江农机师专改制以来,短短几年,就发展成一所新型的、为世人瞩目的万人高等学府。他们在万里教育集团的支持下,推行“以生为本、以师立校”的办学方针,筑巢引凤,大力引进高层次人才,在不到 3 年的时间内共引进了 20 多位博士(包括在职攻读博士的青年教师),充实教师的骨干队伍。其引进人才的力度由此可见一斑。

多学科的人才优势,促使万里学院的博士们于 2001 年 6 月自发地组织起一个交流学术和沟通思想的团体——浙江万里学院博士研究会。其宗旨就是充分利用各会员的多学科专长,促进跨学科、多层次的学术交流和科研项目合作,并以此为纽带,联络学院中广大中青年教师、学者开展科研和教学活动,活跃学院的学术气氛。

在博士研究会活动的基础上,万里教育集团和万里学院领导决定编辑出版“浙江万里学院博士文库”,我认为这是一件十分有意义的事。首先,它反映了万里学院对博士们科研工作的高度重视,可以吸引更多的优秀人才加盟万里学院;其二,“浙江万里学院博士文库”代表了学院最活跃的一个群体——青年博士们当前最新的科研成果,向社会展示了他们的水平;其三,“浙江万里学院博士文库”的出版,对于万里学院广大师生积极进行

2 北宋翰林图画院及其院画研究

科研和教学活动,多出人才,多出成果,将起到积极的推动和促进作用。

现在,“浙江万里学院博士文库”第一辑即将出版,万里教育集团和万里学院领导约我为此写个总序,我欣然从命,特此为序。

中国科学院院士、浙江万里学院特聘教授 石钟慈

2002年4月10日于北京

目 录

绪 论	1
-----	---

第一部分 北宋翰林图画院研究

第一章 北宋翰林图画院的建立	9
第二章 北宋翰林图画院的建制与沿革	14
第一节 北宋翰林图画院的隶属与职掌	14
第二节 北宋翰林图画院的职官制度	19
第三节 北宋翰林图画院画家的录用制度	29
第三章 北宋翰林图画院绘画的创作特性	37
第一节 北宋翰林图画院的绘画创作在题材上的特性	37
第二节 北宋翰林图画院的绘画创作在画风上的特性	39
第四章 北宋翰林图画院的人际关系	44
第五章 画学与翰林图画院	56
第一节 关于“画学”	57

2 北宋翰林图画院及其院画研究

第二节 画学与翰林图画院的关系	65
-----------------------	----

第二部分 北宋院画及院画家研究

第六章 北宋画院的人物画	69
第一节 北宋人物画概况	69
第二节 北宋前期(宋初—真宗)画院的人物画	81
第三节 北宋中后期(神宗—徽宗)画院的人物画	100
第七章 北宋画院的花鸟画	114
第一节 北宋花鸟画概况	114
第二节 北宋前中期(宋初—仁、英宗)画院的花鸟画	128
第三节 北宋中后期(神宗—徽宗)画院的花鸟画	143
第八章 北宋画院的山水画	168
第一节 北宋山水画概况	168
第二节 北宋前中期(宋初—仁、英宗)画院的山水画	182
第三节 北宋中后期(神宗—徽宗)画院的山水画	197
参考文献	259
后 记	265

绪 论

—

北宋“翰林图画院(局)”和南宋“御前画院”^①(合称“两宋画院”)是中国古代绘画史上建制最为完备、盛况空前绝后的皇家画院。早在清康熙六十年(1721),厉鹗就编有《南宋院画录》八卷。当然,这本书主要是依据元代夏文彦《图绘宝鉴》、明代朱谋㙔《画史会要》二书,将宋元以来历代“名贤吟咏、题跋,与夫收藏鉴赏语”中有关南宋画院、院画家及其院画的文献资料加以分类并荟萃成帙,因此还谈不上是纯学术研究性质的论著,但是在

^① 北宋时隶属翰林院的天文、书艺、图画、医官四院(局),在南宋只剩下天文、医官二局。翰林御书院曾于绍兴十六年十一月十七日复置,绍兴三十年正月十七日又罢(见《宋会要辑稿·职官》三六之九六、九七)。图画院未见复置于翰林院,从周密《武林旧事》所记的“御前画院”来看(见《武林旧事》卷六),它可能已从翰林院脱离出来,直接听命于皇帝并服务于皇室宫廷,故笔者以为“翰林图画院(局)”一词不能沿用于南宋。

2 北宋翰林图画院及其院画研究

中国绘画史的研究上,此书却是最早对南宋皇家画院、院画家及其院画进行了“专题性”的学术关注,在两宋画院及其院画研究这一专题领域,厉氏堪称为“开山祖师”。

近代以来,随着国门的打开,西方的科技、学术和文艺有如潮水不断地涌入中国,这不仅引起我国学者研究西方科学和文化的兴趣,而且也激起了国人重新认识本国传统文化的热情。在这西学东渐的进程中,经过“明治维新”而强盛起来的日本在其中起着重要的桥梁作用。当时,日本学者已先于我国学者写出了一批中国美术史著作,如大村西崖的《支那绘画小史》,中村不折、小鹿青云合著的《支那绘画史》,伊势专一郎的《中国绘画史》等,这对我国的美术史研究产生了很大的影响。正因如此,二十世纪二三十年代,对于中国古代美术史的研究在我国则成为一门新的学科且方兴未艾,出现了一系列中国美术史研究论著。在绘画史研究上,主要有陈师曾“依中村不折之本”编写的《中国绘画史讲义》(成书后名《中国绘画史》)。其后,又有陈午昌著《中国画学全史》、潘天寿著《中国绘画史》;三十年代早期,傅抱石又著《中国绘画变迁史纲》。上述这些论著均涉及对两宋画院及其院画家的研究,如陈师曾的《中国绘画史》于第二编“中古史”第三章《宋朝之绘画》中的第二节《宋朝之画院》就对宋代画院进行了专节的研究和论述。从内容上看,它基本上是日本中村不折、小鹿青云《支那绘画史》中有关宋代画院论述的翻版,因此也反映着当时域外学者对宋代画院学术研究的水平;在《中国绘画变迁史纲》一书中,傅氏则专列《画院的势力及其影响》一章。

后来,滕固先生又著《唐宋绘画史》,此书的第七、八两章则对北宋“翰林图画院”和宋代“馆阁画家”进行了专题的研究。尽管其中有的观点、论述尚有值得商榷之处(本著正文中已有所论

述),但是,比之前人,滕氏对于北宋翰林图画院及院画家的研究,无论在史料的占有上,还是在论述的精深上都已经向前迈进了一大步。其后,俞建华先生又著《中国绘画史》两册,此书第十一章《宋朝之绘画》于上篇“北宋之画院”分别论述了“画院之设立”、“画院之考试”、“画院之画家”;中篇第二节则专述“南宋之画院”。上述两书对两宋画院、院画家和院画的“专题”学术研究均有继往开来之功。

四十年代,胡蛮的《中国美术史》于“宋代美术”中列有《宋代美术政策和画院内外底斗争》一节,这也开启着对宋代画院研究的新视角。

八十年代后相继问世的几部美术史著,如张光福的《中国美术史》、王逊的《中国美术史》^①、王伯敏主编的《中国美术史》以及陈传席的《中国山水画史》等,均对两宋画院的研究有所专论,并且研究的范围有所拓展,深度有所加强。同时,学术界对于宋代画院的专题研究也多有成果。如台湾的蔡秋来撰有《两宋画院之研究》等书;中央美术学院已故美术史论家令狐彪就宋代画院及院画家有着较为深入的研究,发表了一系列的论文,如《宋代画院画家政治地位和待遇》、《关于宋代“画学”》、《宋代画院画家考略》、《宋代画院内外的艺术交流》、《关于宋代“画院”、“画学”及郑侠〈流民图〉》等;宋史学家周宝珠的《宋代东京研究》一书中也有“翰林图画院”、“东京的壁画和屏展画”、“东京的市肆风俗画与《清明上河图》”等专节,叙述了北宋翰林图画院之概

① 王逊先生此书脱稿于1956年,当时为中央美术学院等艺术院校之《中国美术史》讲义。由于作者在“反右”中遭受不白之冤,著作失去了出版的权利。1969年,王逊先生含冤去世。1989年6月,此书稿在薄松年、陈少丰的整理下由上海人民美术出版社出版。

4 北宋翰林图画院及其院画研究

况,以及一些院画家及其画事。另外,尚有范子平的《中国皇家绘画组织机构发展情况概述》,费毓龄、陈祖恩的《宋代翰林图画院和院体画艺术》等,亦对宋代画院和院画进行了研究。隔于海峡两岸的学术交流之不畅,台湾蔡秋来的《两宋画院之研究》笔者只见书目,不见书的具体内容,因此对其具体的研究情况也就不得而知。就以上这些研究的总体而言,笔者以为,一些个案研究已比较深入,但是对于两宋画院的建置、沿革及其各种典章制度还有待于全面、系统和进一步深入的研究。所以,笔者在受业于著名宋史专家徐规教授,攻读浙江大学中国古代史博士(宋代文化史研究方向)期间,就拟以“两宋画院及其院画研究”为题,进行博士论文的写作。由于时间关系,1999年5月笔者先完成《北宋翰林图画院及其院画研究》一文,作为博士学位论文,并通过博士论文答辩。同年11月,上海书店出版了徐建融《宋代名画藻鉴》一书。此书对两宋画院的建置沿革、典章制度、创作特性等诸多方面,也进行了较为系统而深入的研究,对一些重要的院画家及其画风也进行了研究和品评。由于选题的角度不同,我们之间的研究还是各自有所侧重,但《宋代名画藻鉴》一书的出版无疑为笔者继续从事“两宋画院及其院画”的专题研究提供了诸多有益的启示,同时也对笔者在此专题上的进一步深入研究提出了挑战。

二

自元代“文人画”在画坛占据主导地位后,对于两宋院画的研究,人们总倾向于以“文人”的眼光,对照“文人画”的理论,以“务工取巧”目之。的确,比之于一笔一画都饱含某种特殊意蕴的“文人画”来说,宋代院画确实没有那么复杂和深刻。一个

“工”字,的确道出了宋代院画注重外形刻画的基本特质。但是,如果我们站在宏观的高度看待一部中国古代绘画史,就会发现从远古到明清,两宋的绘画处于整个历程中的两个重大转型期:一是自古以来力图追求“再现”的写实画风,从表现手法到表现题材都已在唐、五代之际达到成熟和完美的境界。到南宋末期,这种“再现”型的写实画风逐渐丧失其主流地位,让位于从元代勃兴起来的,以个性表现为特征的“写意”型的“文人画”;二是随着前者的转型,像五代顾闳中《韩熙载夜宴图》那样,以“叙事”为特质的人物画在宋代已成强弩之末,从北宋后期起,诗的意境被引入绘画并迅速成为画的灵魂而取代了“叙事”,成为宋元以来“文人画”的一个重要传统而延续至今。如果说在这个转型期中,以北宋苏轼、米芾等为代表的文人士夫,主要地从理论上为这一转型发挥了“前卫性”的审美导向作用,那么,笔者以为两宋画院则在绘画创作的实践上担任着“承先启后”的主角。它随着时代的发展,不断地充实和赋予传统“再现型”的写实性绘画以新的创作技巧和表现题材,并自觉或不自觉地从新兴的“士人画”中借鉴和汲取创作营养。从北宋到南宋,院画一直呈上升的发展趋势,技巧愈后愈脱俗,品味愈后愈清纯,其成就是有唐以来中国古代艺术史上的又一高峰,是一颗璀璨夺目的明珠。时隔七百多年后的今天,当我们面对宋人院画时仍然不能不为之动容。历史证明,割裂了两宋院画,就等于是割裂了唐代以来中国古代绘画的发展传统,宋代院画作为承先启后的一个重要环节,为中国古代绘画的繁荣作出了功不可没的重大贡献。

因此,站在历史发展的角度去重新审视和研究两宋画院及其院画就很有必要。这既是笔者选题的出发点,也是笔者从事这一专题研究的根本目的。

第一部分

北宋翰林图画院研究

第一章 北宋翰林图画院的建立

五代后周显德七年(960)正月,殿前都点检赵匡胤发动了陈桥驿兵变,夺取后周政权,建立了宋朝,定都开封,史称北宋。北宋建立后,最高统治集团鉴于唐末、五代以来藩镇割据、军阀混战的局势,在次第消灭各地割据政权的同时,逐步建立起高度统一的、专制主义的中央集权统治。“兴文治,抑武事”^①,便是当时北宋政府为建立稳固的中央集权所采取的一系列国策的根本出发点。

“与六籍同功”的绘画,其所起的政教宣化作用,早已为中国历代封建统治阶级所重视。所以,在大力倡导“文治”的北宋统治者眼中,“坐客闲宴之余,兼穷绘事”^②,既是他们生活中怡悦性情、迎合风雅之必需,同时也是他们在意识形态领域进行“成教化、助人伦”的必要工具,是“右文”政策的一个重要组成部分。所以,北宋建立后,赵宋最高统治者便很快着手皇家画院——翰

① 李焘《续资治通鉴长编》(以下简称《长编》)卷十八“太平兴国二年正月”条。

② 郭若虚《图画见闻志》卷一《叙国朝求访》。