

Zhongguo Wenhua
Zhishi Duben

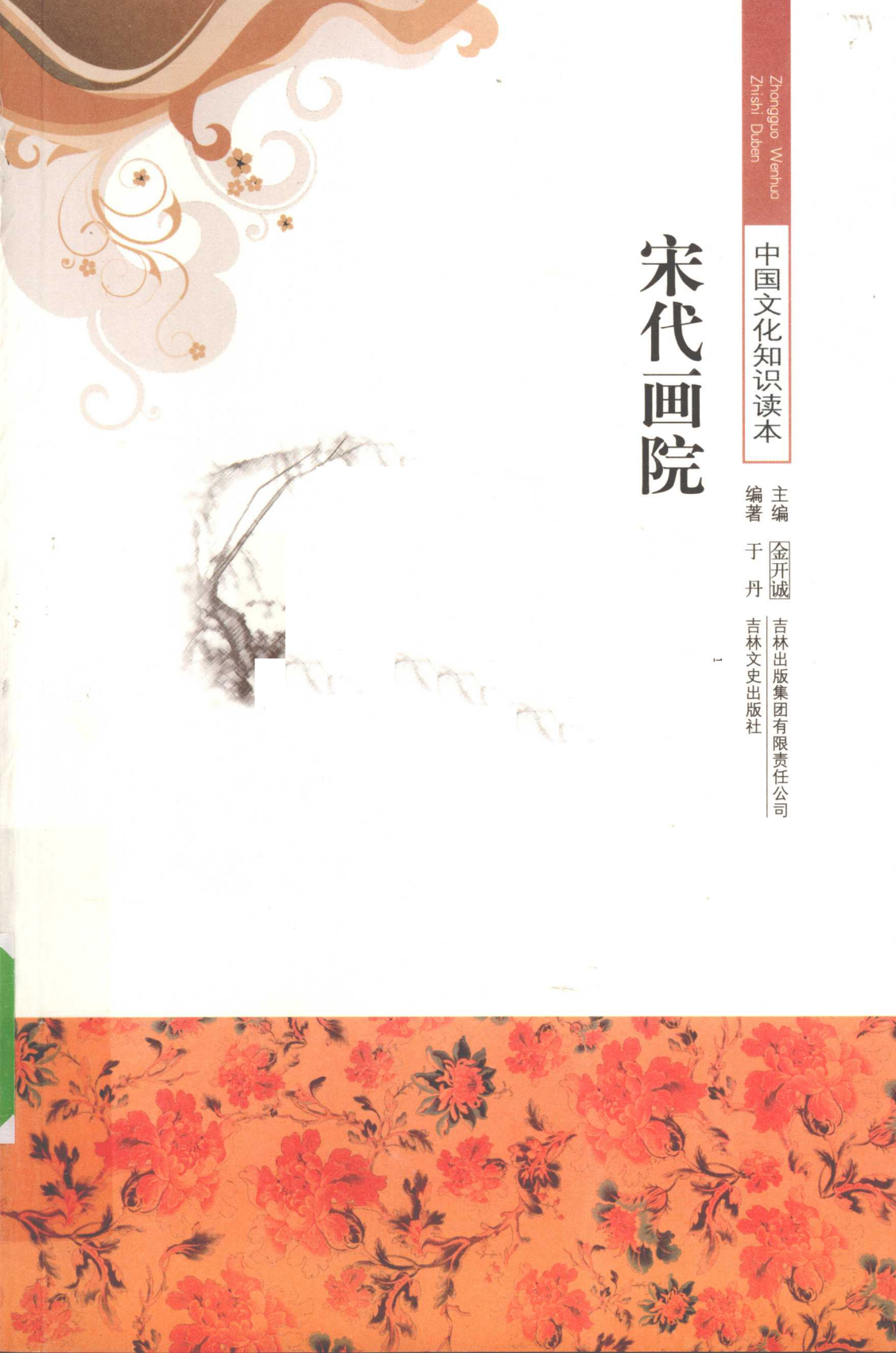
中国文化知识读本

主编

金开诚
于丹

吉林出版集团有限责任公司
吉林文史出版社

宋代画院

Zhongguo Wenhua
Zhishi Duben

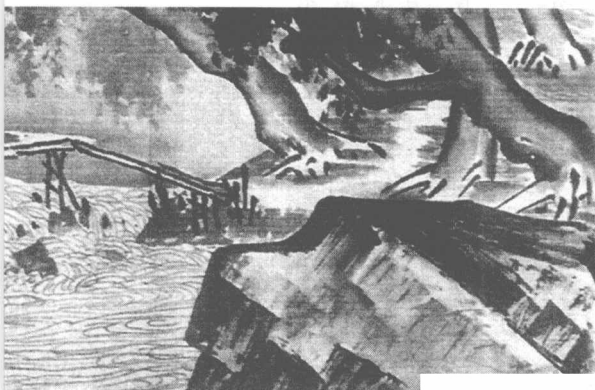
中国文化知识读本

主编 金开诚
编著 于丹

宋代画院

吉林出版集团有限责任公司

吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

宋代画院 / 于丹编著. — 长春: 吉林出版集团有限责任公司: 吉林文史出版社, 2009.12

(中国文化知识读本)

ISBN 978-7-5463-1998-8

I. ①宋… II. ①于… III. ①画院—简介—中国—宋代 IV. ①J209.244

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 237419 号

中国文化知识读本

宋代画院

宋代画院

主编: 金开诚 编著: 于丹

责任编辑: 曹恒 干涉 责任校对: 樊庆辉

装帧设计: 曹恒 摄影: 金诚 图片整理: 董昕瑜

出版发行: 吉林出版集团有限责任公司 吉林文史出版社

印刷: 长春市华艺印刷有限公司

版次: 2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

开本: 650 × 960mm 1/16 印张: 8 字数: 30 千

书号: ISBN 978-7-5463-1998-8 定价: 14.80 元

社址: 长春市人民大街 4646 号 邮编: 130021

电话: 0431-85618717 传真: 0431-85618721

电子邮箱: tuzi8818@126.com

“全景”“微图”为该书部分图片提供者之一

因本书使用的个别图片无法与作者取得联系, 在此向作者表示歉意, 并请作者及时与我们联系, 以便按标准支付您的稿酬。

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 请寄本社退换

《中国文化知识读本》编委会

主 任 胡宪武

副主任 马 竞 周殿富 孙鹤娟 董维仁

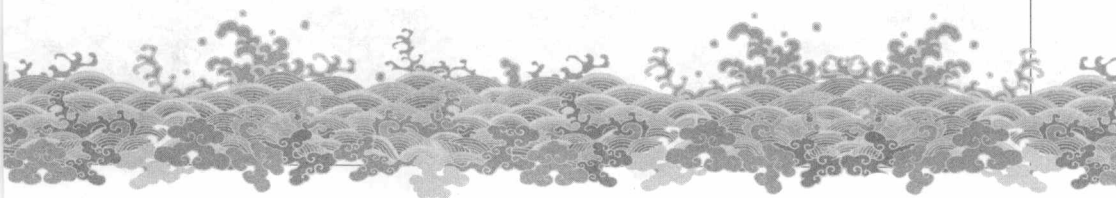
编 委 (按姓氏笔画排列)

于春海 王汝梅 吕庆业 刘 野 李立厚

邴 正 张文东 张晶昱 陈少志 范中华

郑 毅 徐 潜 曹 恒 曹保明 崔 为

崔博华 程舒炜

关于《中国文化知识读本》

文化是一种社会现象,是人类物质文明和精神文明有机融合的产物;同时又是一种历史现象,是社会的历史沉积。当今世界,随着经济全球化进程的加快,人们也越来越重视本民族的文化。我们只有加强对本民族文化的继承和创新,才能更好地弘扬民族精神,增强民族凝聚力。历史经验告诉我们,任何一个民族要想屹立于世界民族之林,必须具有自尊、自信、自强的民族意识。文化是维系一个民族生存和发展的强大动力。一个民族的存在依赖文化,文化的解体就是一个民族的消亡。

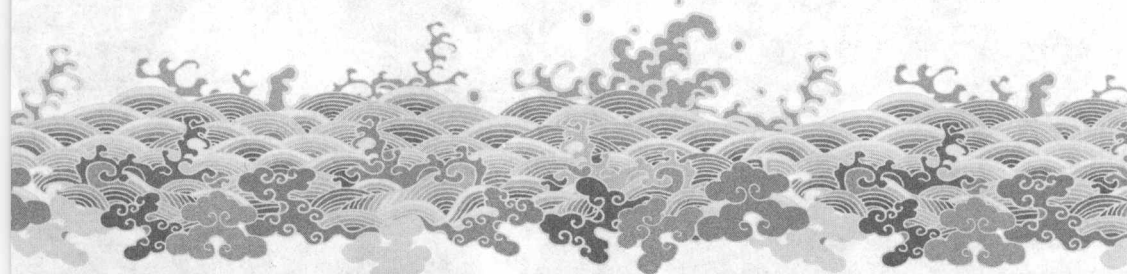
随着我国综合国力的日益强大,广大民众对重塑民族自尊心和自豪感的愿望日益迫切。作为民族大家庭中的一员,将源远流长、博大精深的中国文化继承并传播给广大群众,特别是青年一代,是我们出版人义不容辞的责任。

《中国文化知识读本》是由吉林出版集团有限责任公司和吉林文史出版社组织国内知名专家学者编写的一套旨在传播中华五千年优秀传统文化,提高全民文化修养的大型知识读本。该书在深入挖掘和整理中华优秀传统文化成果的同时,结合社会发展,注入了时代精神。书中优美生动的文字、简明通俗的语言、图文并茂的形式,把中国文化中的物态文化、制度文化、行为文化、精神文化等知识要点全面展示给读者。点点滴滴的文化知识仿佛颗颗繁星,组成了灿烂辉煌的中国文化的天穹。

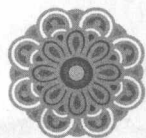
希望本书能为弘扬中华五千年优秀传统文化、增强各民族团结、构建社会主义和谐社会尽一份绵薄之力,也坚信我们的中华民族一定能够早日实现伟大复兴!

【目录】

①	宋代画院发展的历史背景·····	001
②	宋代画院教育体制的完善·····	007
③	宋代画院的审美旨趣·····	017
④	北宋画院代表画家及艺术成就·····	025
⑤	南宋画院代表画家及艺术成就·····	069

一 宋代画院发展的历史 背景

宋代瓷花脉枕

宋代是中国历史上一个重文抑武的时代,这个时代人才辈出,文化繁荣达到极度兴盛的局面。这个时期为什么会如此繁荣呢,其原因何在?

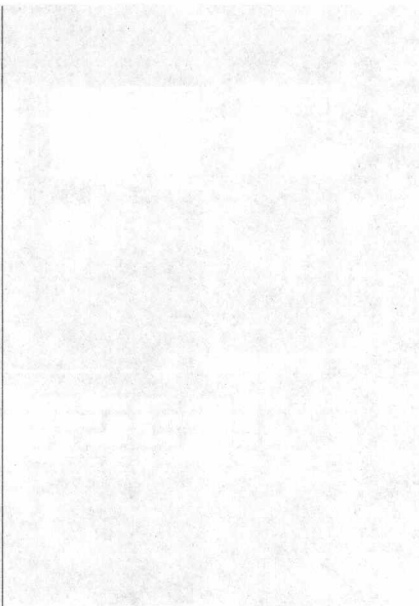
首先,缘于统治阶级利用艺术的教化功能巩固自身的统治地位。

众所周知,宋代开国皇帝赵匡胤以“陈桥兵变”起家后,为了巩固自身的统治地位,政治上采用“杯酒释兵权”的方法夺取了武人的权力,同时加强文化知识的建设,培养一个文人士大夫阶层。为了从思想上根本改变唐末五代以来的政治陋习,宋代统治者在兴文抑武方面无

所不用其极,这其中就包括利用艺术的教化功能来涵泳性情培育人心,以此来巩固自身的统治地位。

其次,缘于中国绘画素来强调教化鉴戒功能。

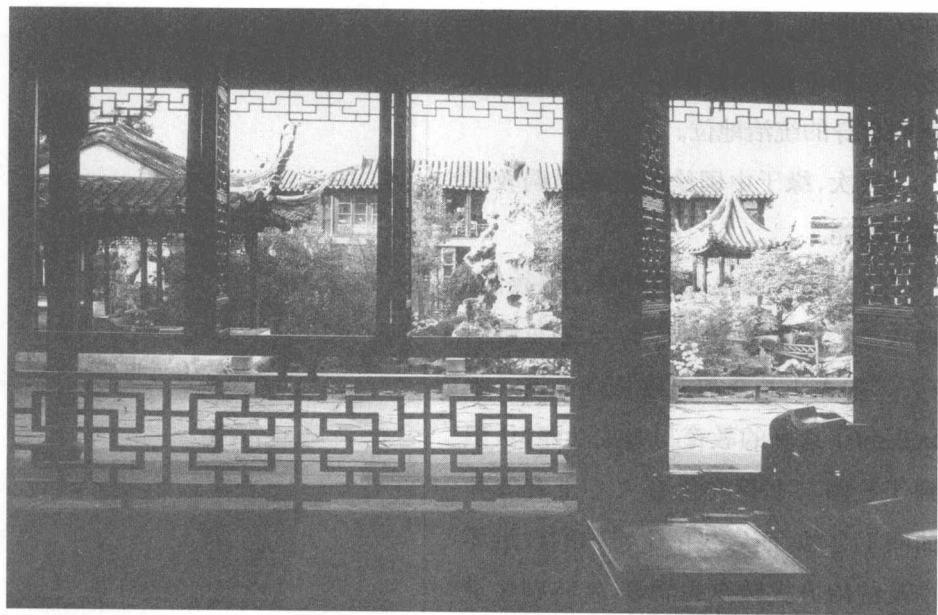
唐人张彦远也说:“画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与之书籍同功。”宋人正是在前人的基础上进一步认识到了绘画的教育与鉴戒功能,认识到了绘画与书籍在化育人心上有着异曲同工之妙,而宋代由于特殊的政治环境及统治方式转换的需要,就特别注重提倡绘画艺术,所以国家以政权的行政

张彦远作品

宋代画院发展的历史背景

统治者们深居宫室，庭院重重，严重脱离现实生活，因此喜欢以生活为图景的绘画

力量来鼓励绘画事业的发展，用绘画来强调教化人心，稳定宋朝的统治，进而扩大和完善了画院。

再次，缘于统治阶级享乐主义思想。

宋代社会经济极度繁荣，统治者则高度提倡物质生活与精神生活的享受。统治阶级的这种强烈的渴望，促进了宋代文学艺术的繁荣发展，也使得审美需求十分强烈，而这些人往往又深居宫室，庭院深深，严重脱离现实社会生活，于是人物释道、山水花鸟、市井田园、亭台楼阁等广泛的生活图景就成为绘画题材而受到重视。宋代画院画家张择端的《清明上河图》中全景式的生活图景就是这种

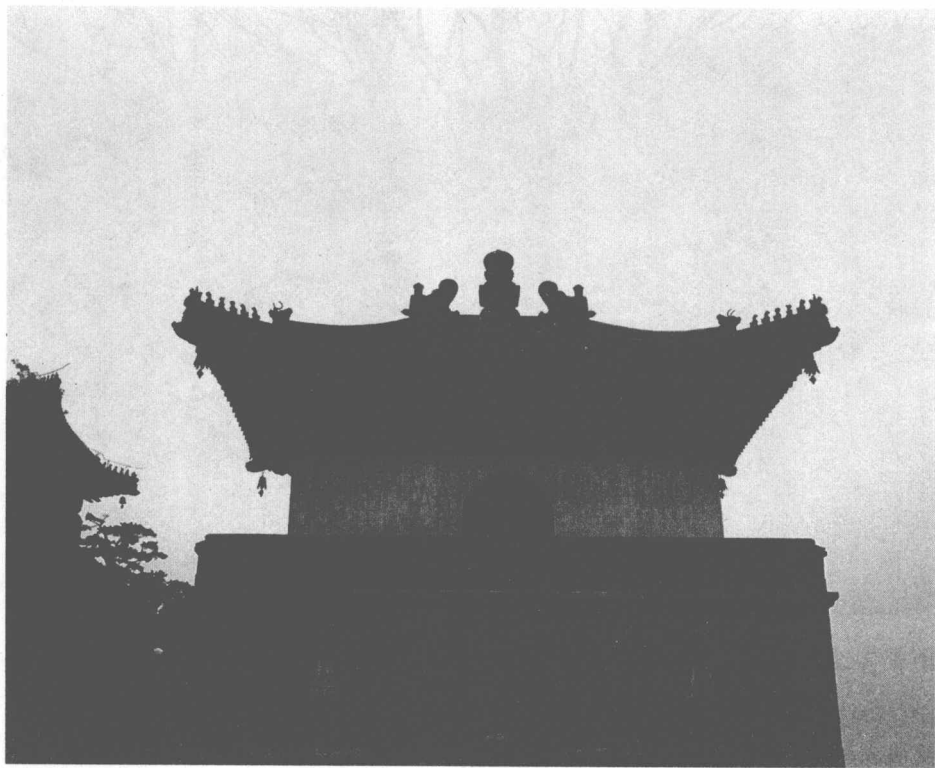
宋代完成了由贵族门阀社会到平民社会的转型，平民的文化艺术修养大幅度提高

审美要求的真实反映。考之宋史，确有不少画师是为了配合皇室的享受而入画院的。如宋太宗时，画师吕拙和真宗时画师刘文通即是为满足宋代宫廷统治阶级享受需要而产生的画师。

最后，缘于中国绘画有着广泛的群众基础。

众所周知，宋代社会完成了由贵族门阀社会到平民社会的转型，此时，平民的文化艺术修养得到空前的提高，全民的审美消费需求也更为旺盛，为宋代画院的发展提供了广泛的群众基础。

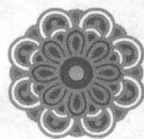
也正是这样一种审美需要的内在冲动，使得宋代画院的画家有了很高的

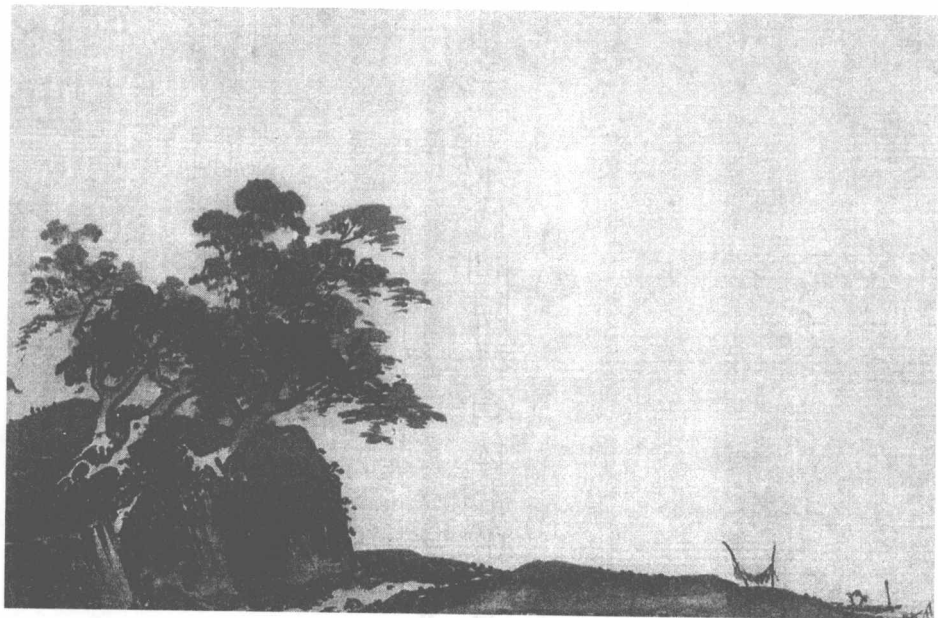

宋代画师有很高的社会地位,有的画师甚至以画艺与王者抗礼

社会地位,他们不再是受帝王精神奴役的“百工”,他们的画拥有很高的社会价值,他们个人也拥有强烈的独立人格。宋代画院画师之画为官僚士大夫所热捧,画师拥有较高的社会地位,画价不低。而且画师还以画艺与王者抗礼,他们不乐为官,或“牢辞而去”,或只受“处士之号”。画师社会地位的确立,实际是对画师的私人劳动的承认。画师价值的确立与人格的独立应视为那个时代群体审美的社会要求的结果。

二 宋代画院教育体制的完善

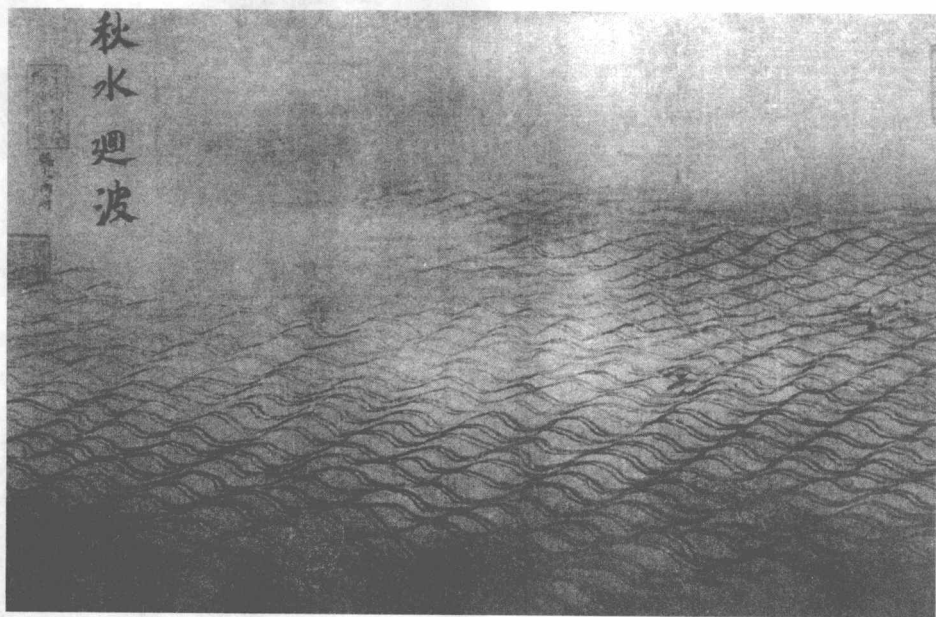

夏圭《山水十二景图卷》(局部)

宋代画院随着两宋经济的发展兴盛至极,历两宋而不衰,无论在它的组织形式上,还是在学科与考试诸方面都有完善的教育体制,成为历代画院的典范。

说到宋代画院,最应提到的是北宋翰林图画院。公元960年,宋王朝统一中国后,继续设立画院并加以扩大,在雍熙元年(984年),宋太宗成立了翰林图画院。画院广纳人才,原来五代时画院的高手都在此画院供职,此时翰林图画院极度兴盛,成为全国绘画创作的中心,把中国绘画艺术推向了一个新的高峰。

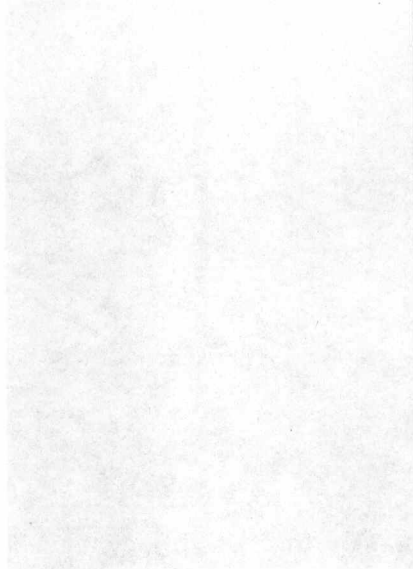
画院在机构建制方面,把画家按等级分为待诏、艺学、祗候、画学生四个职

马远《秋水回波图》(局部)

别,最初的在职数量并没有定员。仁宗时,以待诏三人,艺学六人,祇候四人,画学生四十人为额。徽宗时期,打破了画家在数量上的限制,广纳人才,整顿和健全了画院的编制,制定和完善了各种制度,并大大提高了画院画家的政治地位,“许服绯紫官服”。徽宗宣和年间又承唐制,“独许书画院出职人佩鱼”。准许高职别的画家上朝,而且“诸待诏每立班,则画院为首,书院次之,如琴院、棋玉百工皆在下”,足见画家地位之高和帝王对绘画的钟爱。画家薪水的来源与名称也不同,邓椿在《画继杂说》中说:“他局工匠日支钱,谓之食钱。唯两

张择端《清明上河图》(局部)

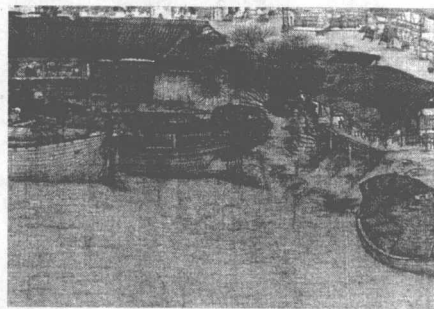

李成《乔松平远图》(局部)

局(图画局和书艺局)则谓之俸直,勘旁支給,不以众工待也。”可见,当时画院作为诸院之首,因受到帝王的特别重视,画家的身份地位和待遇都是令技艺诸行人十分羡慕的,在客观上造成了社会上技艺诸行广泛择业于绘画的倾向。

由帝王操纵下的画院非常注重培养画家的创造能力与艺术修养。在录用画家方面,画院采用招募的形式,于崇宁三

张择端《清明上河图》(局部)

年,在当时的最高学府国子监,兴办了当时世界上最为庞大的皇家美术学院——画学,培养画学生。

画学制定有明确的教学计划和课程设置,专业课程主要是学习各种绘画题材的不同表现技法,并按照当时流行的题材进行设置,“画学之业,曰佛道、曰人物、曰山水、曰鸟兽、曰花竹、曰屋木”这六个专业门类和《宣和画谱》中十