

中国藝術

宋元文苑圖

丁亥年九月

CHINESE ARTS

1993/4 · 人民美术出版社

CHINESE ARTS (Vol. 8)

CONTENTS

Paintings of Five Dynasties	3-17
A Connecting Link between the Preceding and the Following — the Painting of Five Dynasties	Bo Songnian 3
Landscape Paintings by He Haixia	18-29
On He Haixia's Landscape Painting.....	Liu Longting 18
Works by Zhu Naizheng.....	30-39
An Uninterpretable Dream.....	Zhu Naizheng 30
The Fusion of Chinese and Western Art — on Zhu Naizheng's Art of Painting and Calligraphy	Zhong Han 30
Works from the Institute of Chinese Painting	40-48
A Short Guide to the Institute of Chinese Painting	Zhang Shizeng 41
Works of the Urban Sculpture	49-56
On the Urban Sculpture	Wang Keqing 49
Art works of Painted Plates	57-60
Works by Xu Xi	61-63
Photographic Works of the River Region	64-67
Tomb Figure of the Tang Dynasty (Shanxi Province).....	68-71
Tomb Figure of the Tang Dynasty	Wang Renpo 68
Wang Xizhi's Calligraphy	72-77
Calligraphy Art of Wang Xizhi.....	Wang Jingxian 72
The Central Philharmonic Orchestra — a World Famous Philharmonic Society of China	Zhang Jinghua 78-80

中國藝術

CHINESE ARTS

总第 8 期

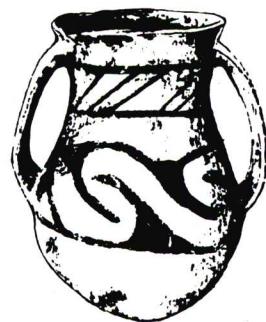

侯一民、邓澍 双鹭（画盘）

编　　辑／中国艺术编辑部
出　　版／人民美术出版社
北京北总布胡同32号。邮编100735

主　　编／陈允鹤
副　　主　编／李文昭 刘汝阳
助理主编、执行编辑／田珊
美术设计／云昊
摄影主任／肖顺权
业务总经理／张友元
业务经理／奚雷
印制主任／赵国瑞
制版印刷／北京百花彩印有限公司
发　　行：新华书店总店
北京发行所经销
1993年6月第一版第一次印刷
开本：889×1194毫米 $\frac{1}{16}$ 5印张
印数：1—3,000册
国内统一刊号：CN11—1697
ISBN 7—102—01190—3/J·1019
定价：26元
(京)新登字004号

Chief editor:
CHEN YUNHE
Deputy chief editor:
LI WENZHAO
LIU RUYAN
Assistant chief editor:
TIAN SHAN
Design:
YUN HAO
Photograph director:
XIAO SHUNQUAN
General manager:
ZHAN YOUYUAN
manager:
XI LEI
Printing affair director
ZHAO GUORUI

目 录

五代绘画	3-17
承上启下的五代绘画	薄松年 3
何海霞山水画	18-29
厚积薄发 大器晚成—何海霞山水画漫议	刘龙庭 18
朱乃正作品	30-39
难圆之梦	朱乃正 30
从朱乃正书画看中西融合	钟涵 30
中国画研究院作品	40-48
中国画研究院简介	张士增 41
城市雕塑作品	49-56
城市雕塑纵横	王克庆 49
画坛艺术选萃 侯一民、邓澍、庞媛作品	57-60
徐希近作	61-63
水乡风情摄影	64-67
陕西唐俑	68-71
多姿多彩、形神兼备的唐俑艺术	王仁波 68
王羲之《兰亭序》《丧乱帖》	72-77
王羲之书法二种	王靖宪 72
中央乐团—享誉世界的中国音乐表演团体	张景华 78-80
封面画：文苑图(局部) [传]唐·韩滉	

五代绘画

承上启下的五代绘画

薄松年

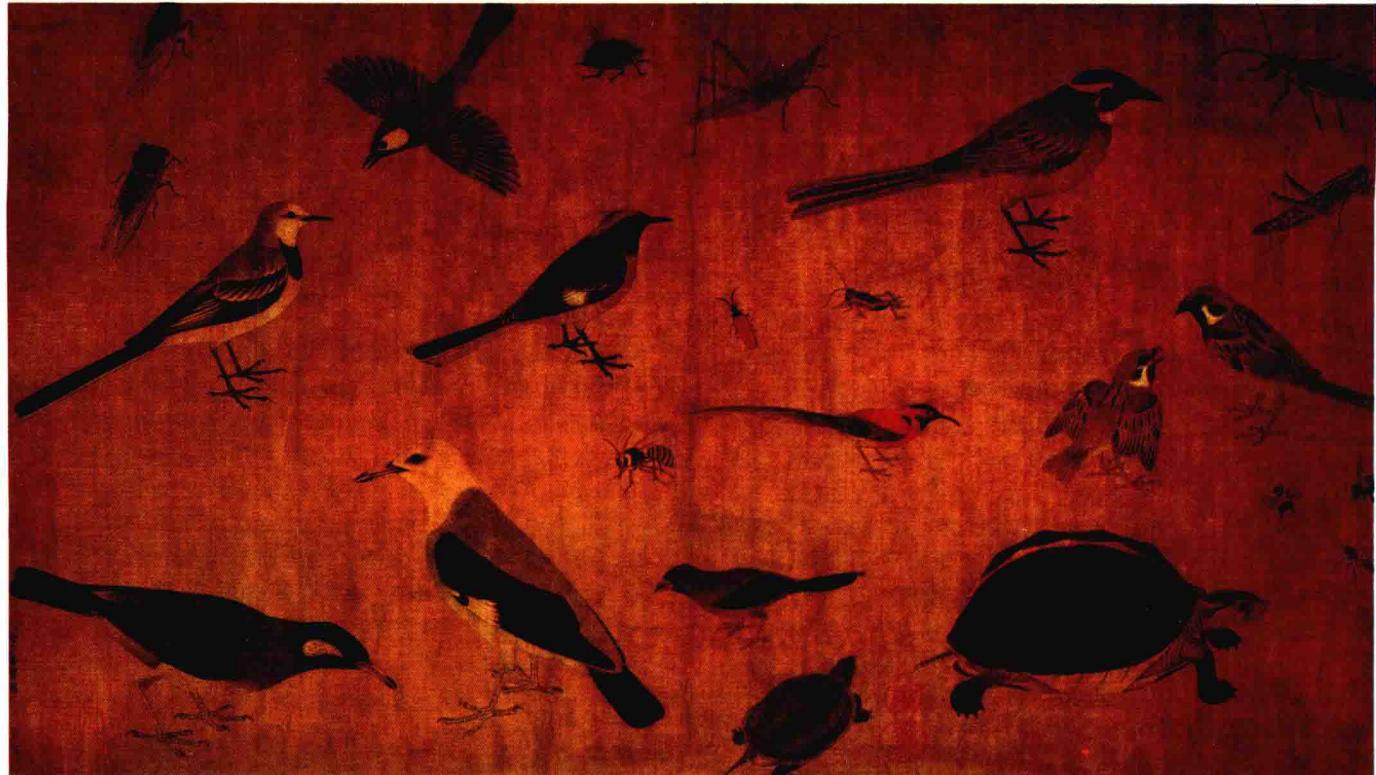
中国绘画发展到五代两宋进入又一个新的阶段。各种题材和画种的全面发展，绘画在社会各阶层中的普及，写实技巧的高度成熟，对画中意境的深入追求，都寓示着中古绘画的进一步繁荣。其中五代时期虽仅五十余年，在绘画上却有不少重要发展和创造，它上承唐代传统，下启宋代画风，有着不可低估的历史作用。

强大隆盛的唐王朝在安史之乱以后已呈现衰败之势，统治阶级日益腐败，统治集团内部朋党纷争，宦官弄权，藩镇则割据一方拥兵自重，并在镇压唐末农民战争中扩张了势力，实际上成为一个个独立王国，最后是唐王朝被割据政权所取代，在中国中古历史上形成五代十国的短期分裂局面。中原地区在五十余年间政权频繁更替，加以北方崛起的契丹族与中原军阀相勾结，屡次伺机南侵，干戈频仍，使这一地区遭受严重的摧残，而唐代中原文化艺术繁荣灿烂的盛况亦

随之黯然消沉冷落。与此同时，在江南、四川及晋中地区则先后出现“十国”。当时中原政权虽以正统自居，但政局不稳无暇顾，十国中有些统治者为巩固自己的势力比较注意恢复和发展生产，遂使南方较少蒙难于战火而出现相对安定局面，绘画艺术的中心亦由中原转移到江南一带，特别是南唐和西蜀统治地区展现出绘画创作异常活跃的局面。

“天府之国”的四川地区，在唐代时经济即异常发达。安史之乱以后，不少中原著名画家来此避难甚至长期移居蜀地，他们或图绘寺壁，或鬻画谋生，或设帐授徒，有的还带来粉本画稿辗转传摹，使这一地区更多更直接地继承了唐代中原绘画传统，也培育了当地画家的成长。五代时这里相继建立了前蜀和后蜀政权，虽然统治者生活上奢靡相尚，但由于蜀地“据险而富”，在前后七十余年中社会安定，农业和手工业都继续上升。安定和富足给贵族享乐提供了物质条件，前蜀皇帝王衍，后蜀皇帝孟昶生活穷极奢靡，终日享乐于歌台舞榭之中，贵族享乐文化也因之兴起，以描摹男女柔情的“花间体”词和装点宫廷屏壁的花鸟画及表现贵族人物仕女的绘画创作颇为活跃；他们又崇信佛道，蜀中多巨刹宫观，遂集名手绘制壁画，唐代中原取得辉煌成就的寺观壁画在这里突出地得到继承和发展。宫廷和社会上都对绘画提出更多的需要，使这

黄筌 写生珍禽图卷

里画家云集，拥有强大的实力，故“蜀虽僻远，而画手独多于四方”^①。仅《益州名画录》一书所载西蜀著名画家即达四十余人，其中如黄筌黄居寀父子，高道兴、高从遇、高文进一家都具有很高水平，并对北宋初年的绘画有着重要影响。

江南诸割据政权中的南唐，在“十国”中幅员最广，占有富庶的江淮地区。圣祖李昪继承吴的基业，采取保境安民政策，又拢络北方来的士大夫文人，凭借其国力与中原对峙。中主李璟也一度力图振作，故南唐“比同时割据诸国，地大力强，人才众多，且据长江天险，隐然大邦也”^②，一度成为实力较强的政权。但后来渐至奢靡腐败，面对北方强盛起来的后周及北宋，只能苟且偷安，至后主李煜时益发变得不可收拾，终于导致亡国。南唐的制度文化以继袭唐代自为标榜，从李昪立国即重视文治，李璟、李煜更爱好文艺，故“儒衣书服，盛于南唐”，“江左三十年间文物有元和之风”^③，绘画艺术非常活跃，绘画题材全面发展，举凡人物、山水、花卉、翎毛都有突出成就，涌现出董源、巨然、徐熙、徐崇嗣、唐希雅、高太冲、曹仲玄、顾闳中、周文矩、顾德谦、赵干、卫贤等一大批高水平的画家。由于文化全面繁荣和相互渗透，使南唐画风较为潇洒而富有情致，较之两蜀地区更富于独创性。

中原战乱，但道释壁画及山水画创作仍在持续进行。山水画出现了荆浩、关仝、李成、郭忠恕等大师。契丹建立辽国，不断南侵扩充地盘，在其统治区内中原传统文化与契丹文化相互影响，契丹贵族也渐对书画发生兴趣，描绘边地少数民族生活的题材开始发展，出现了胡瓌、胡虔父子及李赞华等专长“番骑”的画家。到后周时期由于政府锐意改革，采取兴利除弊措施而又逐渐强盛起来，为宋代统一创造了条件，

中原地区的绘画艺术又出现了振兴的趋势。

唐代流行于上层社会的贵族美术在五代时仍继续发展。宫廷贵族需要更多的绘画装饰殿堂及满足精神上的享受，西蜀、南唐都相继创立了宫廷画院，即使是西北边陲的敦煌曹氏政权中也设立了类似画院的机构。画院集中了社会上的优秀画家，给予较好的创作条件和待遇，画家需秉承皇帝意旨从事肖像、装饰宫廷屏壁及绘制皇家敕建的寺观壁画，其中一些画家在北宋统一后来到开封，对宋初宫廷绘画有直接影响。由于江南地区商业手工业的发达，社会上对绘画的需求亦在增加，一些画家进入了手工业行列，他们的作品在市场上出售，画家与社会的联系进一步加强，世俗性题材有所发展，为宋代绘画全面繁荣奠定了基础。

朝野各方对绘画的爱好，引起对书画收藏鉴赏的重视，西蜀宫廷内有书画库，南唐更是“古书名画，辐辏绛帷”^④，后主李煜尤精鉴赏，装裱、印记、整理著录都有一定规格，宋代统一后这些书画又归到北宋宫廷官府，也有一些流散到社会上由私人收藏。战乱连年的中原一些权势者也不放松对文化财富的掠夺，后梁驸马都尉赵岩收藏图轴五千余卷并加以品第，人称“赵家选画场”；千牛卫将军刘彦齐所藏名迹亦不啻千卷^⑤，后唐权贵王都乘梁国覆亡，收集名画数百件……^⑥，但在社会的动乱中大量作品遭到毁损。五代距今又有一千多年岁月，纸绢寿命不逾千年，流传至今的一些画迹(其中有少数是宋人的摹本)堪是难得，为我们考察这一时期的绘画风貌和成就提供了宝贵的实物资料，但大量作品已湮没失传，所以要全面准确的了解五代绘画，还必须结合大量史籍文献，进行全面的考察和研究。

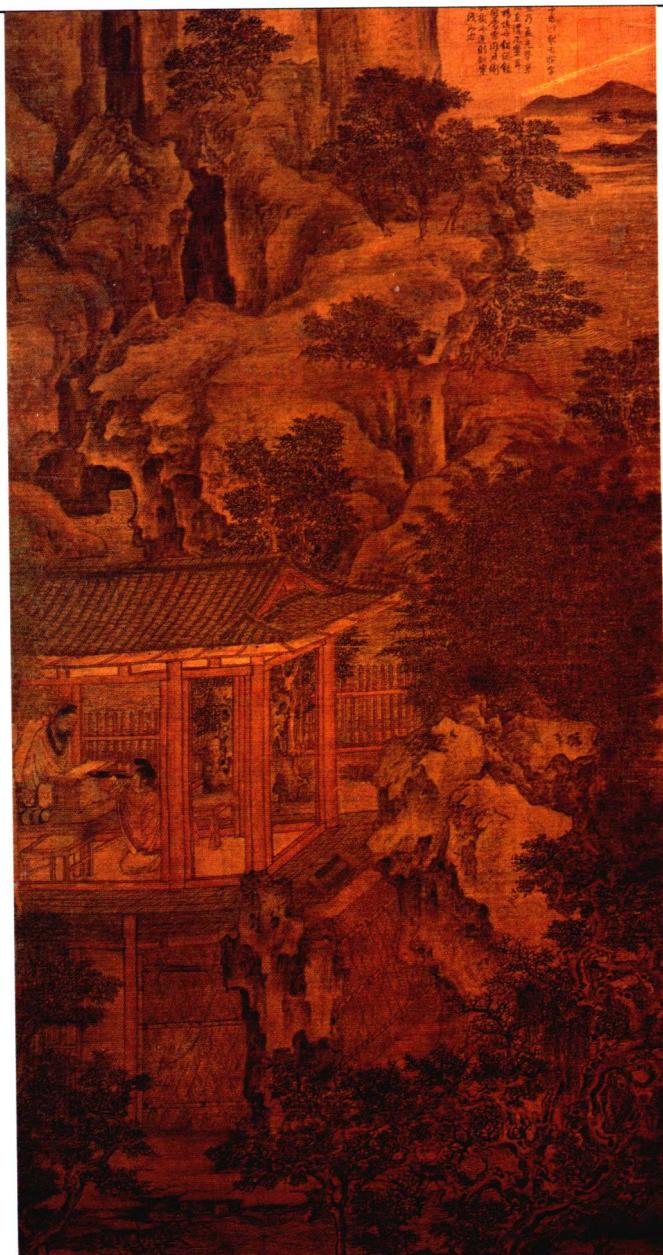
二

五代人物画创作主要沿袭唐代画风，但也有一些不可忽视的发展和创造。

宗教壁画创作虽不及唐代隆盛，但在中原、四川、江南等地由于统治阶级的提倡，都保持着相当的水平。中原有韩求、李祝、张图、跋异等继承吴道子画派的巨匠；江南则有曹仲玄、王齐翰等名家，四川更是画家云集，如高道兴、赵忠义、蒲师训等皆是杰出画家，成都的大圣慈寺、圣寿寺等寺庙有大量名手钜制，其中除佛像及经变画外，还有帝王、贵族、高僧的肖像和山水花卉装饰。这些创作仍有着惊人的规模，中原后梁时韩求、李祝在陕郊龙兴寺画回廊列壁二百余堵，有的神像高达两丈^⑦。南唐曹仲玄以八年时间画一处佛寺壁画，被周文矩赞为“上天本样，非凡工所及”^⑧。高道兴、赵德齐在成都画西蜀陵庙，包括鬼神、人马、兵甲、公主仪仗、宫寝嫔御等形象一百余堵，可谓洋洋大观^⑨，但这些壁画由于历史变迁，皆未保存下来，现仅有敦煌千佛洞五代时期的壁画、绢画及传为蜀僧贯休的十六罗汉像轴等少数作品。敦煌藏经洞发现的五代绢画有多幅，以菩萨像为多，如《水月观音像》犹存唐代画风；贯休的罗汉像状貌古野，庞眉大目，形貌夸张怪异，具有非凡的气势。罗汉像在五代佛像画中有较突出的成就，西蜀张玄以画罗汉擅名，被称为“张罗汉”，中原有号称“李罗汉”者；王齐翰画罗汉有玩莲、观泉、岩居等情态。当时罗汉形象有梵像与汉像两种，据文献记载张玄画罗汉“得其世态之像”，大约是类如中国僧人形貌的汉像；贯休的罗汉像是属于梵像一类的。

表现贵族士大夫生活的绘画，在唐代的基础上也有相当发展。西蜀宫廷画家阮知海、阮惟德父子皆以此擅长，据记载：阮惟德曾画过《贵公子夜宴图》、《宫中赏春图》、《宫中戏秋千图》、《宫中按乐图》、《宫中按舞图》等，“皆画当时宫苑、亭台花木、皇妃帝后富贵之事”，他笔下的仕女称为“川样美人”，被荆湖商人竞相购买^⑩。蜀又有张攻精于肖像及仕女，“铅华姿态，绰有余妍”^⑪。南唐周文矩、顾闳中等人更是此中高手，他们的创作鲜明地反映了这一时期上层社会的生活面貌，塑造形象也更为细腻传神，甚至刻划出较为复杂的内心世界。从流传至今的一些作品（大多是南唐画家的创作）可以看到艺术技巧明显的提高。

周文矩《重屏会棋图》描绘南唐中主李璟和其弟下棋的情景，是一幅具有情节性的肖像画。李璟在位时非常注意兄弟间的和睦关系，封其弟为皇太弟，并皆委以重任，此图正中端坐观棋者为李璟，侧坐奕棋的三个人应为其弟齐王景遂、燕王景达及保宁王景遇。史载李璟“美容止，器宇高迈”，“雅好古道，被服朴素，宛同儒者”^⑫，周文矩笔下的李璟的形象风度正与文献吻合，而通过奕棋的风雅生活又歌颂了李璟对兄弟们谦恭敦睦的品德。四人身后案上置有投壶戏具，又有画着白居易《偶眠》诗意图的屏风，在屏风中又画一山水屏风，这种“画中画”的安排也显示着画家的巧思。南唐保大五年（公元947年）元旦，李璟曾宴集其兄弟大臣赏雪赋诗，由画院名手高太冲、周文矩、董源、

卫贤 高士图轴

周文矩 宫中图卷(局部)

顾闳中 韩熙载夜宴图卷

徐崇嗣、朱冲等合作《赏雪图》，这张画早已失传，但从《重屏会棋图》中犹可看到当时这类题材绘画的风貌^⑬。周文矩是南唐的宫廷画师，工画道释、人物及仕女，他的仕女“体近周昉而更增纤丽”^⑭，但他并不单靠表面的施朱傅粉镂金佩玉的润饰，而重在刻划人物的仪态神情，故能妙得闺阁之态。现存传为他所作的《宫中图卷》是件优秀的仕女画作品，画中人物达八十八个，描绘了宫廷仕女传神画像，扑蝶、戏婴、弄犬、演奏、簪花、理妆、观画等种种情景，全卷用白描画法，除两颊略晕朱色外基本没有颜色和过多的繁饰，但人物之娴静甚至带有几分寂寞慵倦的神态却跃然绢素之上，其中如观画中将画轴设计成背向，而着重正面刻划观画者专注入神的神态；描绘画像的一段则为我们了解古代对人写照的肖像画创作提供了形象的资料。另外，他所画的《琉璃堂人物图》中的人物神情的描绘也达到刻划入微的境地。

顾闳中《韩熙载夜宴图》是中古绘画史上的一件重要作品。韩熙载原籍山东北海（今山东潍坊一带），青年时早负才名，后唐时其父在内部倾轧中被杀，韩熙载遂投奔江南的吴国。南唐政权建立后，他历仕李昪、李璟、李煜三朝，是当时政坛上的重要人物。韩熙载在政治上颇有见地，曾怀有佐南唐统一中原的抱负，又长于文学书法及音律绘画，喜延揽人才，奖掖后进，但由于他不拘名节和简介不屈的作风，颇不为当权者所喜而屡受排挤。南唐后期朝政日非，使原来“隐然大邦”的国家变得异常虚弱。北方的后周锐意改革日渐强大，北宋的建国更对南唐形成致命的威胁，后主李煜只能俯首称臣苟且偷安，亡国之势已无可挽回。这时李后主欲任韩熙载为相，但韩已对南唐前途完全丧失信心，悲观失望使其生活行迹变得更为放荡，家中广蓄女伎，专为夜饮，宾客揉杂声闻于外。后主李煜命待诏顾闳中潜至其府第，通过观察，日识心记写成此卷，“使其自愧，而熙载视之安然”^⑮。奢靡享乐的生活在南唐上层社会已极普遍，但韩熙载的行为虽然也反映了官僚贵族的腐败的一面，但又与那些醉生梦死于歌台舞榭的贪欢寻乐者不同，而是因壮志未酬充满抑郁和苦闷，他曾对好友透露其内心底蕴“吾为此自污，避人相尔。老矣，不能为千古笑端！”^⑯。画卷设计了张宴听乐、观舞、休息、清吹、宾客酬应五个场面相继展现，使观者多方面的了解其生活面貌，从而予观者以鲜明强烈的印象。画中人物的身姿容貌及手势都处理得自然合理生动传神，线描细劲准确而流畅，色彩明丽而谐调，都取得出色的艺术效果。夜宴图表现了失意官僚

的心理矛盾及生活面貌，较之其他单纯描绘贵族享乐生活的作品有着更为深刻的意义。

王齐翰的《勘书图》描绘文人勘书间歇中以手剔耳的情景。文人身着肥大的袍服，袒胸露腹赤足，剔耳时微闭一目脚趾微翘的细腻动态刻划，生动地传达出快适的感觉。画家巧妙地抓取了生活中平凡琐细的瞬间，却生动地反映出文人士大夫的闲散。王齐翰是后主时的宫廷画家，他除长于道释神佛像外，“尤好作山林邱壑隐岩幽卜，无一点朝市风埃气”^⑰。当时江南有些文人追求山林清雅的超脱生活，与韩熙载结伴到江南的史虚白就隐居九江，终身不仕，以诗酒自娱。甚至南唐皇帝李璟在即位前也喜栖隐，“命于庐山瀑布前构书斋，为他终焉之计”^⑱，勘书图正是描写了这类生活情趣。《勘书图》历经千年虽已严重破损，但人物不失神彩，足见画家塑造形象的高超功力。

周文矩、顾闳中、王齐翰都是江南本地的画家，都有着相当高的写实技巧，宋人曾以保存在庐山圆通寺的李璟肖像对照《重屏会棋图》中的形象，“面貌冠服，无毫发之少异”^⑲，《夜宴图》中的韩熙载，不仅如史载中的“小面美髯”，且富有鲜明的个性。他们艺术上勇于创新，周文矩除仕女外皆以战笔勾描衣纹，于重屏图、琉璃堂人物图中尚可见到此种描法；他和王齐翰道释像皆“不曹不吴自成一家”，不落前人窠臼。

三

山水画在五代时期出现了引人注目的飞跃，使这一萌芽于魏晋南北朝而完成于唐代的画种开创出崭新的局面。唐以来表现仙山楼阁或宫苑殿台的青绿山水仍在继续，但吴道子、王维所确立又经张璪、项容等人发展的水墨山水更为此时画家所承袭，并创立了北方和江南两大山水画体系。

北方山水画家善于描绘关洛地区黄河两岸的山川景色，代表画家为荆浩与关仝。

荆浩，字浩然，河北沁水（今河南济源）人^⑳，出身士大夫阶层，博通经史，但身逢乱世，荆浩家乡更处于军阀朱温与李克用的争战地区，遂避入太行山中，隐居洪谷。由于他朝夕接触与观察自然，对山川丘壑有着深入的了解和真切的感受，在艺术上又继承发展了唐代山水画技法，对前代遗产取长去短，兼吴道子及项容用笔用墨之长，写真山于腕下，创立了自己的风貌。他还撰有《笔法记》；较为完整系统地从美学高度论述山水画创作，强调对山水自然认真观察分析，强调描绘山水之气势精神，并注入作者之理想，“度物象而取其真”、“搜妙创真”，提炼创造出“气质俱盛”神形兼备的艺术形象。现存传为荆浩的《匡庐图》以全景

式构图画出危峰叠嶂，飞瀑流泉，“其上峰峦各异，其下冈岭相连”，其中点缀山路，桥杓及幽居屋舍，布局上高远平远结合，“掩映林泉，依稀远近”^⑩，描绘出北方山川之壮阔雄伟气象；皴染笔墨兼备，毫无雕琢痕迹，具有较强的写实技巧，技法上比之唐人有着大幅度的进步。荆浩在山水创作上的成就和理论上的贡献都对后代山水画有直接和重要的影响。

荆浩的追随者长安关仝技巧更为成熟，山水形象也更为生动感人，他善画秋山寒林，村居野渡之景，笔下所画的黄河两岸的山川，“上突危峰，下瞰穷谷”，“石体坚凝，杂木丰茂”，在雄奇中带有荒凉的情调，使人观之“如在灞桥风雪中，三峡闻猿时”，这可能是当时动乱环境及其心态的反映。关仝在艺术上已臻“笔愈少而气愈壮，景愈少而意愈长”的妙境，作品引人入胜而耐人玩味不尽，人称之为“关家山水”。现存其《关山行旅图》生动地画出北方深山荒村野店，穿插了往来的旅客，又点缀飞鸟、鸡犬，颇富生活气息，画中山势雄奇，石如刮铁，树木有技无干，云烟吞吐其间，是关仝的典型画风。

江南风景，山明水秀，远在东晋南北朝时期，古代山水画最先在这一地区萌芽。至五代南唐，这里涌现

出一批富有才华的山水画家，建立了江南山水画派，其中佼佼者当属董源与巨然。

董源，字叔达，钟陵（今南京）人，事南唐为后苑副使，是供职于宫廷的画家。他于山水人物皆甚精妙，兼工龙水牛虎。他能作“崩绝峥嵘之势，重峦绝壁”之景，但最受后人欣赏的是以水墨淡彩创造性的图绘出江南山川，江河纵横，草木丰茂，山峦明秀的风光，他的作品“多写江南真山，不为奇峭之笔”^⑪，笔下的“山水江湖，风雨溪谷，峰峦晦明，林霏烟云，与夫千岩万壑，重汀绝岸”等景物，能使人观之有“寓目于其处”，产生身临其境的感觉。虽然宋人谓他的绘画“水墨类王维，著色如李思训”，但实际上他已大大改变了唐画风，在他的笔下，既没有唐代青绿山水那样勾研填色的刻划痕迹，又不是单纯破墨渲染，而是将笔与墨，皴与染自然的结合在一起，根据江南草木华滋湖光山色的特点，使用披麻皴，点子皴的画法，表现江南山水的整体感觉。因此他的画“宜远观，其用笔甚草草，近视之几不类物象，远观则景物粲然，幽情远思，如睹异境”，甚至逼真地画出季节、气候及阳光空气的感觉。宋人记他所画《落照图》，“近视无功，远观村落杳然深远，悉是晚景，远峰之顶，宛有反照

顾闳中 韩熙载夜宴图卷(局部)

顾闳中 韩熙载夜宴图卷(部分)

之色”^②，这种境界是唐人难以达到的。现存董源的《笼袖骄民图》，系描绘南唐都城金陵郊外的景色，那圆浑起伏的山峦，曲折隐现的江水，完全是建康山势的特色，而其中点缀以彩舟戏渡等人物情节。史载：中主时“许郡县村社竞渡，每岁重午日，官阅试之，胜者给彩帛银椀，皆籍姓名”^③，图中杂绘红叶，似为秋光，但描绘了欢愉的民俗活动则是无疑的。此图山作披麻皴，青绿赋色，画法工致而毫不拘板，与唐人青绿山水迥异。《潇湘图》、《夏山图》、《夏景山口待渡图》则是在唐水墨山水基础上加以发展。画中冈峦起伏，洲渚芦汀，草木葱郁，使辽阔的景色隐现于云烟之中，山坡草木以墨点兼披麻皴画成，干湿、浓淡、虚实、皴染均掌握得恰到好处，是典型的“淡墨轻岚”一体。继承董源画法的巨然和尚，善画江南野逸之景，笔墨秀润，宋人评其山水“岚气清润，布景得天真多”，“平淡奇绝”，作画时“如文人才士，就题赋咏，词源衰衰，出于毫端”，较董源山水更具田园风致和诗意。北宋灭南唐后，巨然来到开封，画名甚著，曾为翰林院绘制屏壁烟岚晓景。但当时最流行的还是北方山水画派荆浩李成一系的山水，所以江南画派影响不甚大，只是到了北宋后期文人士大夫绘画创作形成独立体系后，米芾等人才予董巨绘画以极高评价，谓“董源平淡天真多，唐无此品”，“近世神品，格高无比也”^④。米氏父子创造的米点山水一定程度上也是受到董巨画法的启发的。元明以后，水墨点染带有抒情意趣的董巨画法在山水画中占据主流地位，赵孟頫、黄公望、吴镇、王蒙、沈周、董其昌、龚贤等山水画大师无不受到这一派的影响。

南唐画院的画学生赵干“多作江南景，风致不俗”^⑤，亦属江南山水画体系，但画风与董巨不尽相同。现存《江行初雪图卷》描绘长江沿岸的冬季景色，雪花飞舞，江风猎猎，烟波浩渺，草木凋零，江上的渔夫冒着严寒仍下水捕鱼，而岸上的行旅皆作寒冷畏缩之态，极为传神。“寒江行”是五代两宋流行的题材，宋人评赵干画的《江行图》深得浩渺之意，其山水“穷江行之思，观者如涉”^⑥，使人如置身江上，具有强烈的艺术魅力。

南唐画院内供奉卫贤是中古重要界画家。中国描绘宫殿台阁的绘画在魏晋隋唐时已发展起来，卫贤师法唐代界画大师尹继昭而能别出新意。现存他的作品中有画汉代高士梁鸿与孟光夫妻相敬如宾的《高士图》。卫贤还擅长画盘车水磨，现存上海博物馆的《闸口盘车图》画法上属五代或北宋初年风格，可作为了解卫贤画风的参考。画卷围绕水磨磨面而展开一系列簸粮、箩面及舟车运输等劳动场面，同时还描绘了官吏管理的情景，较好地将山水界画与人物结合于一体。现存五代后期中原界画家郭忠恕《江行雪霁图》是经过后人裁剪的不完整画幅，但鲜明的反映了雪后江上船夫的劳苦，从中可见画家对底层人民的同情。界画从图写楼台殿阁到描绘舟车生产的世俗生活，从而丰富和扩展了山水画的表现内容。

明代文豪王世贞论及古代山水画发展时曾谓“至荆、关、董、巨又一变也”。在绘画发展的轨迹中，无论是荆、关的雄峻山川，还是董、巨的“淡墨轻岚”江南景，都显示出艺术的创新，标帜着山水画在五代已进入成熟期，具有重要的里程碑意义。

四

随着皇室贵族装饰宫室环境的需要和社会上对绘画艺术的多方面需求，五代时期的花鸟画也有着重要发展和创造，特别是富庶安定而艺术活跃的西蜀及南唐地区成就更为突出，形成了不同的风格流派，大大超越了唐代花鸟画水平。

西蜀花鸟画直接继承了唐代中原艺术传统。唐末中原著名花鸟画家滕昌祐、刁光胤入蜀，颇享盛名，特别是刁光胤不仅绘制了大量作品，而且被召入王蜀宫廷，还教授了黄筌等弟子，对西蜀花鸟画发展有重大贡献。西蜀宫殿务求奢华，需要绚丽优美的绘画装堂饰壁，黄筌、黄居寀父子的花鸟画以华美逼真特别受到皇帝的重视。黄筌任王蜀、孟蜀宫廷画师四十余年，供职宫禁，目睹宫廷豢养种植的珍禽瑞兽奇花异卉并图之于殿庭墙壁门帏屏幛及卷轴，作品不可胜数。据载：他曾绘六只仙鹤于殿壁，各作惊露、啄苔、理毛、整羽、唳天、翹足等不同姿态，被认为艺术上超过了唐代画鹤名家薛稷。黄筌父子还在蜀宫八挂殿壁图写四时花卉兔雉鸟雀，因生动传神，竟使进献的白鹰误以为真而扑向壁画中的野雉。黄氏画风细腻，宋人谓其“画花妙在傅色，用笔极新细，殆不见墨迹，但以轻色染成，谓之写生”^⑦，现存黄筌《珍禽图卷》正体现了这种细笔轻色不见墨迹的画法，而鸟的羽翎的质感、蜜蜂翅膀的抖闪，天牛触须的弯动的微妙表现，都显示出他写生的功力。以细致富丽的画风图写珍奇花鸟，形式与内容作到高度统一，体现了宫廷的审美情趣，被称作“黄家富贵”，成为五代宋重要的花鸟画派。

南唐花鸟画实力及水平足以与西蜀颉颃，且具有自己的鲜明特色，重要画家有唐希雅，他吸收李后主的金错刀笔法入画，以颤掣之笔画竹，气韵萧疏而有神；善画竹者还有解处中，能传达清幽摇曳的情态而“尽婵娟之妙”。后主李煜也擅画林木花竹杂禽，宋代流行有题为鍾隐款的花鸟，“能以墨色浅深分其向背”，上有李煜宫廷印章，被书画家兼鉴赏家米芾认为鍾隐为鍾峰隐者，系李煜之号，因而这些画应定为李煜的手笔^⑧。

南唐卓有影响的花鸟画家首推徐熙，他出身于江南名族，但却不作官，过着恬淡自由的生活。“志节高迈，放达不羁”，常徉游于田野园圃，所见多蜂蝶花草蔬果之类，遂以其入画，表现高雅旷达的情怀。徐熙作画重在落墨，以色彩为辅，用笔草草自由挥洒而不作细致描摹，自谓“落笔之际未尝以傅彩晕淡细碎为功”^⑨，然而却形意俱足，自成体系，被宋人称为“徐熙野逸”。

“黄家富贵、徐熙野逸”反映了宫廷贵族与在野士大夫两种不同的情怀和审美趣味，但两派并非截然对立，他们的画法也并非拘泥于一格。黄筌曾善画墨竹，而徐熙也为南唐宫廷图绘“位置端庄，绮罗整肃”富有装饰意趣的“装堂花”、“铺殿花”^⑩，宋人曾记录他“于双幅缣素上，画丛艳叠石，傍出药苗，杂以禽鸟蜂蝉之妙”，现在尚存的一两幅构图饱满富丽着色并以石青铺底的大幅花鸟，大约就是此类作品。

王齐翰 勘书图卷(局部)

如上所述，可见五代虽处于战乱及分裂的局面，但绘画艺术却有着不可磨灭的贡献。题材的扩展，形式的多样、反映生活能力的增强、技巧的提高……都取得令人瞩目的成就。山水花鸟画的进步，一些绘画大师的卓绝创造，更对后世具有典范作用。五代绘画又为宋代绘画的发展与繁荣作了准备，在古代绘画史上占有重要地位。

附注：

- ① 宋·邓椿《画继》卷九
- ② 宋·陆游《南唐书》卷二·元宗本纪
- ③ 宋·马令《南唐书》卷十三，儒者传
- ④ 宋·刘崇远《金华子杂编》卷上
- ⑤ 宋·郭若虚《图画见闻志》卷五·故事拾遗
- ⑥ 宋·欧阳修《新五代史》王都传
- ⑦ 宋·刘道醇《五代名画补遗》
- ⑧ 宋·《宣和画谱》卷三
- ⑨ 宋·黄休复《益州名画录》卷上
- ⑩ 宋·黄休复《益州名画录》卷中
- ⑪ 宋·黄休复《益州名画录》卷中
- ⑫ 《钩研立谈》

- ⑬ 宋·郑文宝《江南余载》
- ⑭ 宋·郭若虚《图画见闻志》卷三
- ⑮ 宋·陶岳《五代史补》卷五
- ⑯ 宋·陆游《南唐书》卷十二，韩熙载传
- ⑰ 《宣和画谱》卷四
- ⑱ 宋·陆游《南唐书》卷二
- ⑲ 宋·王明清《挥尘三录》卷三
- ⑳ 宋·郭若虚《图画见闻志》记荆浩为河内人，《五代名画补遗》说荆浩是河南沁水人，皆指今河南济源一带，现济源犹有古堆头村，有坟丘曰洪谷堆，相传为荆浩墓。有人认为荆浩系山西沁水人，不确。
- ㉑ 以上皆引自荆浩《笔法记》
- ㉒㉓ 宋·沈括《梦溪笔谈》卷十七
- ㉔ 宋·陆游《南唐书》卷三·后主本记
- ㉕ 宋·米芾《画史》
- ㉖ 元·汤垕《画鉴》
- ㉗ 宋·刘道醇《圣朝名画评》卷二
- ㉘ 宋·沈括《梦溪笔谈》卷十七
- ㉙ 宋·米芾《画史》
- ㉚ 宋·郭若虚《图画见闻志》卷四
- ㉛ 宋·郭若虚《图画见闻志》卷六

(五代) 番骑图卷

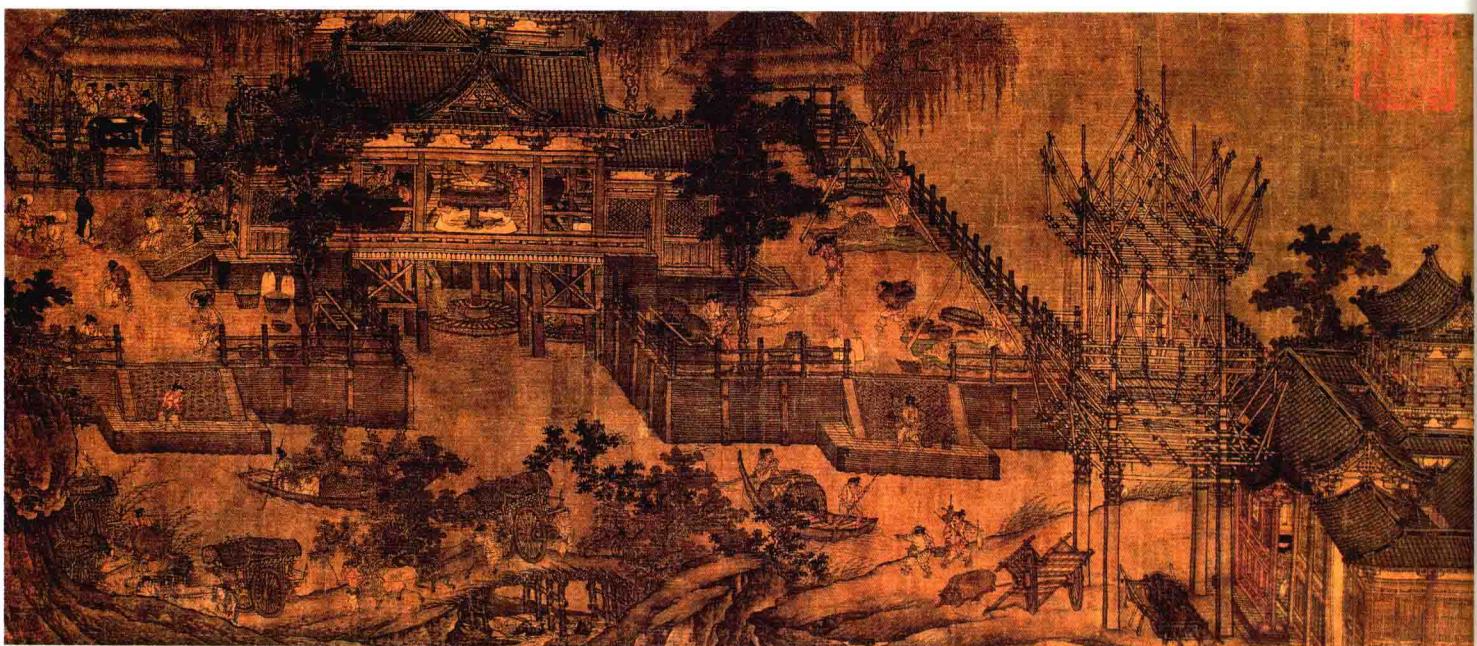
五代 绘画

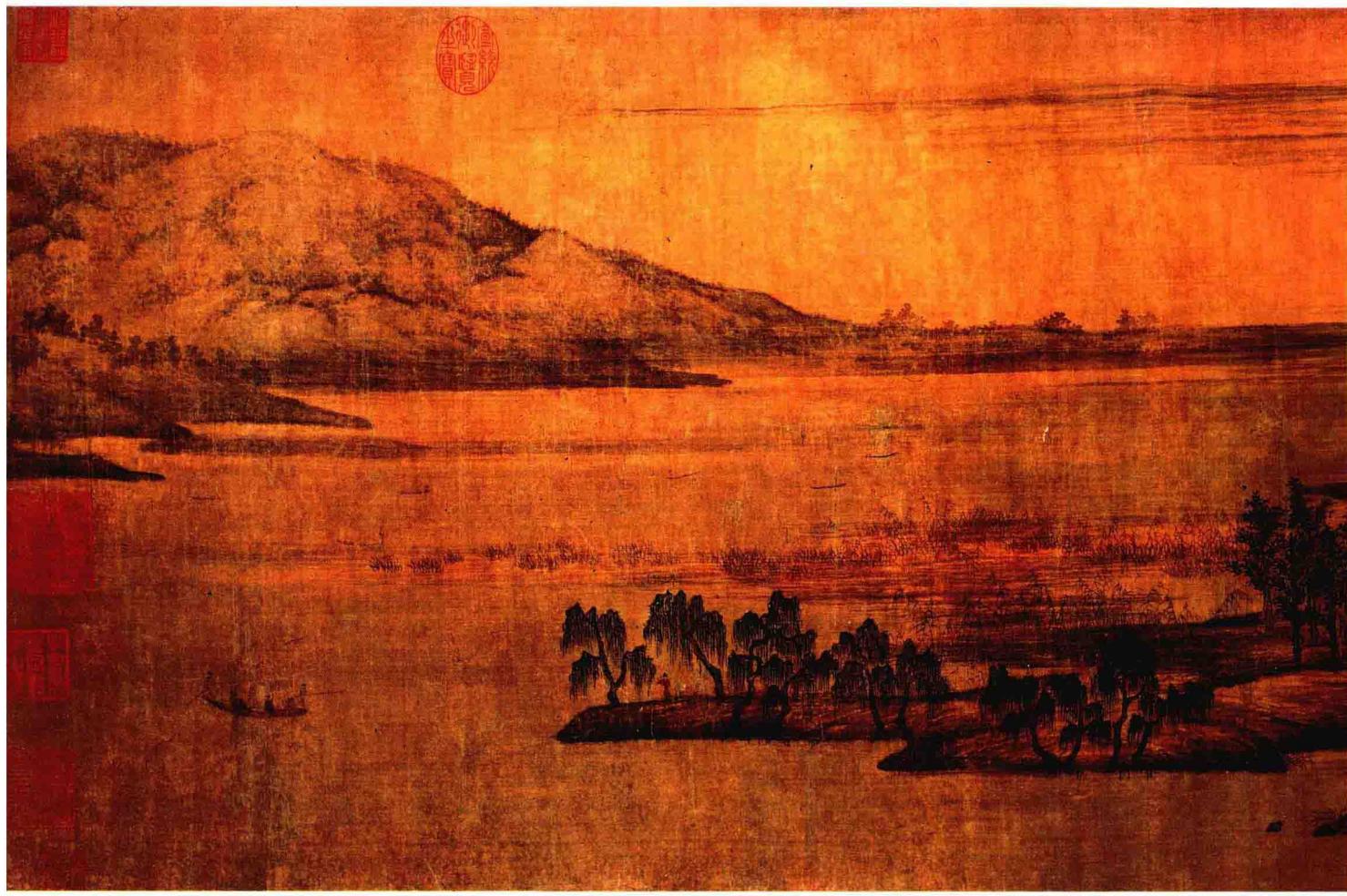
荆浩 匡庐图轴

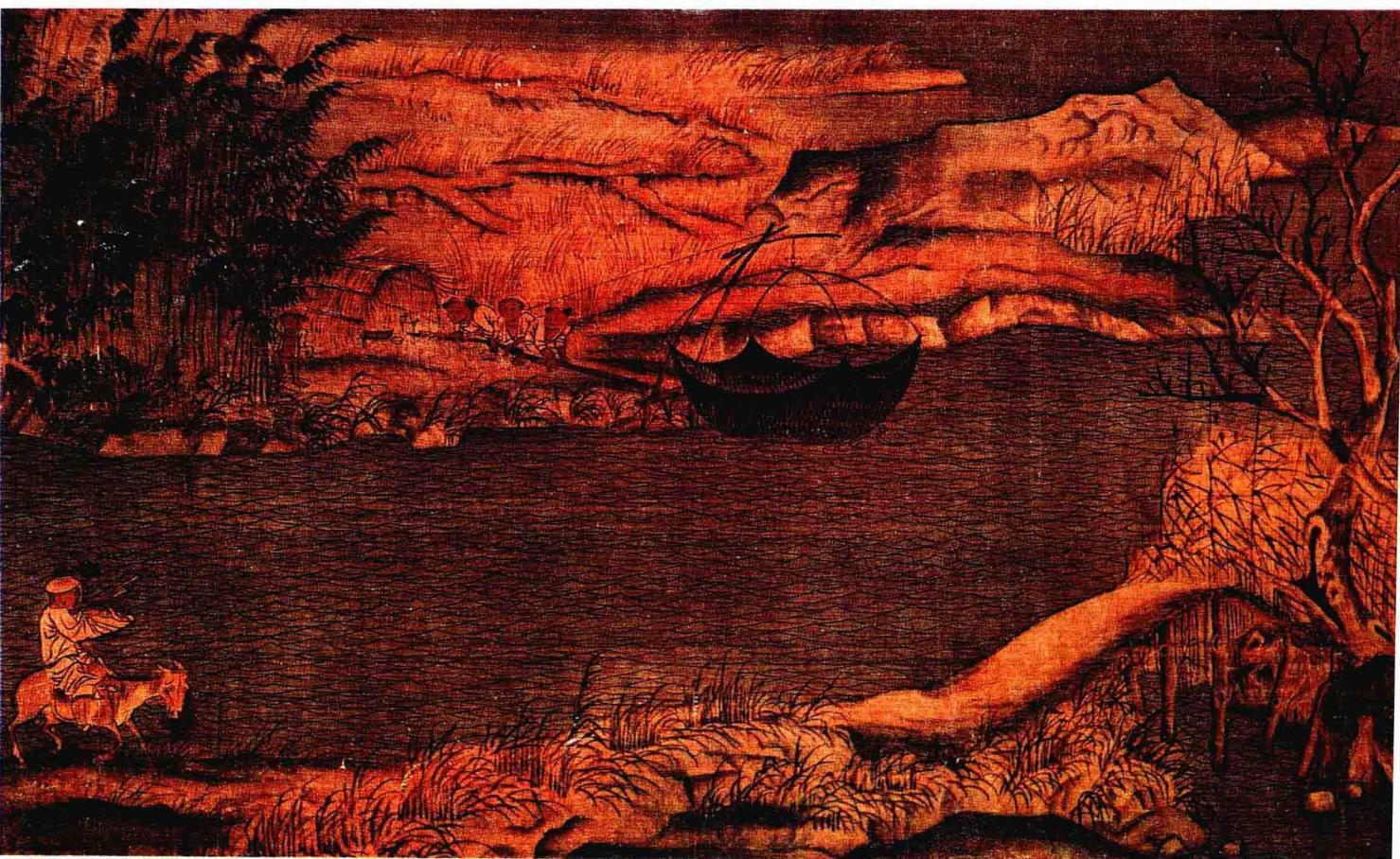
(五代) 丹枫幼鹿图轴

(五代) 闸口盘车图卷

董源 夏景山口待渡图卷(部分)

赵干 江行初雪图卷(部分)