

全国艺术科学规划重大课题

中华艺术通史

ZHONGHUA YISHU TONGSHI

五代两宋辽西夏金卷·下编

总主编 李希凡 | 本卷主编 刘晓路 | 北京师范大学出版社

J120.9

31

:8

2006

全国艺术科学规划重大课题

总主编
李希凡

执行副总主编
孟繁树
陈绶祥
秦序

中华艺术通史

ZHONGHUA YISHU TONGSHI

五代两宋辽西夏金卷
下编

本卷主编

刘晓路

本卷副主编

李永林

赵权利

本卷撰稿

毛景娴

刘托

刘晓路

李永林

陈雨杨

赵权利

韩洁

薄松年

北京师范大学出版社
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中华艺术通史·五代两宋辽西夏金卷·下编/李希凡

总主编. —北京:北京师范大学出版社, 2006.6

ISBN 7-303-07700-6

I.中… II.李… III.①艺术史—中国—五代(9

07~960) ②艺术史—中国—辽宋金元时代 ③艺术史—

中国—西夏(1038~1227) IV.J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第078041号

出 版 人>> 赖德胜
总 主 编>> 李希凡
本卷主编>> 刘晓路
出版发行>> 北京师范大学出版社
社 址>> 北京新街口外大街19号(邮编100875)
网 址>> <http://www.bnup.com.cn>
发行电话>> 010-58808015
印 刷>> 北京盛通彩色印刷有限公司
经 销>> 新华书店
规 格>> 210mm × 285mm
印 张>> 28.25
字 数>> 613千字
版 次>> 2006年6月第1版
印 次>> 2006年6月第1次印刷
印 数>> 1~3000册
书 号>> ISBN 7-303-07700-6/J · 154
定 价>> 188.00元

内 容 提 要

本卷是《中华艺术通史》第八卷，《五代两宋辽西夏金卷》的下编，以美术为主要内容。

本卷叙述了五代两宋辽西夏金时代美术发展演变的历史。时间以唐代的灭亡和南宋的灭亡为界限，即公元907年至1279年。涉及绘画、雕塑、书法、工艺美术、建筑以及美术史论著述等诸多方面。这一时代的政治，或分或合，诸多动荡。社会文化处于古今之际，在文人阶层，充满书香文气，同时，城市经济的发展，也促进了瓦舍勾栏间市民文化的兴旺。艺术由此呈现出高度的士人化、贵族化与广泛而深刻的世俗化几个方面的进程。文人画的兴起，院体绘画的规模化，山水花鸟卷轴画的长足发展，书法艺术在行书方面取得的新成就，宋瓷的卓越品质，等等，成为时代美术的代表。本卷以大量翔实的图像、文献资料为基础，分别就这一时代各类别艺术的形制、艺术语言的演化特点，作了比较全面的评述，总结了所取得的艺术成就，以及在艺术观念、理论、著述方面的重要建树，并由此呈现它们在艺术史上所处的历史地位。

目录

第十一章 概述

第一节 时代文化对美术的影响 /3

- 一、从分裂到整合 /3
- 二、古今之际 /4
- 三、词与画 /6
- 四、苏轼与文人画的兴起 /8

第二节 美术各门类的走势和成就 /10

- 一、绘画格局的变化 /10
- 二、雕塑、壁画及版画的世俗化 /11
- 三、尚意的书法 /13
- 四、繁茂精巧的工艺美术 /14
- 五、城市繁荣促进建筑的发展 /15
- 六、美术史论的新著述 /15

第三节 宫廷画院的建立以及“院体”画风的形成和发展 /17

- 一、西蜀画院与南唐画院的建立 /17
- 二、两宋画院之盛衰 /18
- 三、“院体”的形成发展 /21

第十二章 步入盛期的山水画（上）

第一节 五代两宋时期山水画概况 /25

- 一、“度物象而取其真” /25
- 二、以水墨为主流的样式体系 /26
- 三、南北分立格局下的多样风格 /28
- 四、皴法的成熟和院体的形成 /29

第二节 五代时期南北山水画的分立 /31

- 一、北方画派的创立者荆浩与关仝 /31
- 二、南方画派的代表董源及巨然 /35

第三节 北宋前期的山水画坛 /42

- 一、以李成、范宽为代表的北方山水画 /42
- 二、北宋前期其他山水画家 /49

第四节 北宋中期以后画院内外的山水画景观 /53

一、院画家郭熙及其《早春图》 /53

二、以王诜、赵令穰为主的宗室画家群 /58

三、青绿山水与王希孟的《千里江山图》 /62

第十三章 步入盛期的山水画（下）

第一节 转变中的南宋初期山水画 /67

一、变风之先的李唐及其《万壑松风图》 /67

二、“二赵”及其青绿山水 /70

三、其余南渡诸家山水 /71

第二节 李唐之后院体山水画的盛行 /74

一、刘松年及其山水画成就 /74

二、马远、夏圭的边角之景 /76

三、马、夏画法的延续 /82

第三节 南宋其他山水画及辽金山水画 /85

一、钱塘一带的画家群 /85

二、减笔及泼墨山水画 /90

三、辽金山水画 /91

第十四章 “写生”花鸟画

第一节 西蜀南唐至北宋初花鸟画流派的形成 /97

一、“黄家富贵” /97

二、“徐熙野逸” /100

三、“黄徐体异”评述 /101

第二节 北宋中晚期花鸟画新风 /103

一、“写生赵昌”等 /103

二、崔白与画院花鸟画新风 /106

三、徽宗花鸟及宣和体 /108

第三节 精致的南宋院体花鸟画 /112

一、前期南宋院体花鸟画 /112

二、后期南宋院体花鸟画 /115

第十五章 人物画在壁画、卷轴画中的发展

第一节 道释人物画 /125

一、西蜀及北宋初期道释人物画 /125

二、武宗元与《朝元仙仗图》 /129

三、南宋禅宗道释人物画 /130

四、梁楷的泼墨减笔人物画 /133

第二节 寺观壁画与石窟壁画 /136

一、寺观壁画 /136

二、石窟壁画 /140

第三节 墓室壁画 /144

一、五代和宋代墓室壁画 /144

二、辽代墓室壁画 /145

三、金代墓室壁画 /148

第四节 南唐宫苑人物画的高度成就 /149

一、顾闳中及其《韩熙载夜宴图》 /149

二、周文矩和王齐翰的宫廷人物画 /150

三、卫贤等其他宫苑人物画家及作品 /152

第五节 两宋风俗、历史人物画 /154

一、张择端《清明上河图》 /154

二、北宋其他风俗、历史人物画 /157

三、南宋风俗、历史题材人物画 /159

第六节 辽西夏金画院及相关风俗、历史题材人物画 /170

一、辽西夏金画院活动 /170

二、辽代鞍马人物画 /171

三、金代历史故事画 /172

四、大理国历史长卷 /174

第十六章 世俗化倾向的雕塑

第一节 寺观宗祠雕塑和塔幢石雕 /179

一、宋代罗汉造像的变化 /179

二、宋代其他类型寺观宗祠造像 /181

三、辽金寺观造像 /183

四、塔幢石雕 /185

第二节 石窟造像 /187

一、大足石窟造像 /187

二、安岳石窟造像 /192

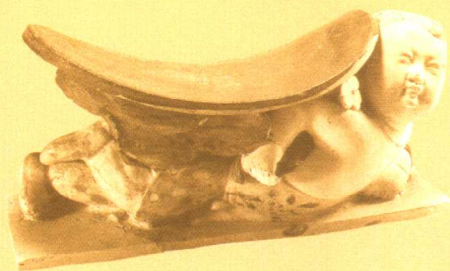
三、剑川石窟造像 /192

四、川桂各地其他石窟造像 /193

五、陕北各地石窟造像 /194

六、东南各地石雕造像 /195

七、辽西夏金石窟造像 /195

第三节 陵墓雕塑 / 197

一、五代陵墓雕塑 / 197

二、北宋陵石雕 / 199

三、南宋陵石雕 / 203

四、墓俑雕塑和墓室装饰雕刻 / 203

五、西夏陵墓雕塑 / 205

第四节 民间雕刻及彩塑 / 207

一、民间雕刻 / 207

二、民间彩塑 / 208

第十七章 版画艺术的首度兴盛

第一节 五代十国的版画 / 211

第二节 宋代版画的发展和兴盛 / 214

一、宗教版画 / 214

二、经史文学书籍插图 / 220

三、民俗版画 / 222

第三节 辽西夏金地区的版画 / 224

一、辽代佛教版画 / 224

二、西夏版画 / 225

三、金代佛经版画和民俗版画 / 226

第十八章 文人画

第一节 文人画在北宋的兴起 / 231

一、文人画的思想源流 / 231

二、苏轼等人的文人画理论 / 233

第二节 文同与苏轼 / 236

一、文同与湖州竹派 / 236

二、苏轼的意义 / 238

三、“枯木怪石” / 240

第三节 “米氏云山” / 242

一、米芾、米友仁 / 242

二、“米氏云山” / 243

第四节 李公麟白描 / 247

一、李公麟 / 247

二、白描鞍马人物 / 248

第五节 其他文人、禅僧画家的成就 /251

- 一、岁寒三友 /251
- 二、禅僧绘画 /254

第十九章 书法的尚意时代

第一节 书风之变与时代特征 /257

- 一、书风之变 /257
- 二、时代特征 /258

第二节 书风转变的五代宋初书坛 /260

- 一、书学枢纽杨凝式 /260
- 二、“当世第一”的蔡襄 /263
- 三、五代宋初其他书家 /267

第三节 熙宁以后北宋书坛的三位巨匠 /270

- 一、尚意书风的创立者苏轼 /270
- 二、草书之变的里程碑黄庭坚 /276
- 三、尚意书风巅峰的代表米芾 /282

第四节 “宋四家”之后的宋辽金书坛 /288

- 一、赵佶“瘦金书”及北宋中后期其他书家 /288
- 二、南宋书坛 /293
- 三、金代书坛 /301

第五节 宋代刻帖 /304

- 一、刻帖的兴盛及影响 /304
- 二、传世重要刻帖 /306

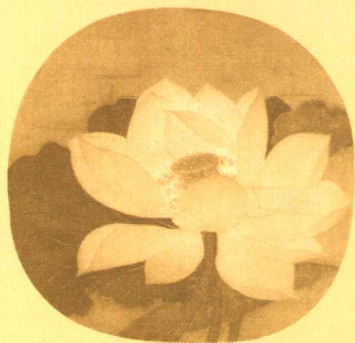
第二十章 品类纷繁的工艺美术

第一节 染织刺绣工艺 /311

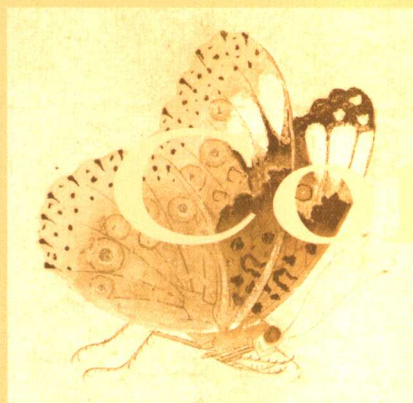
- 一、宋锦 /311
- 二、缂丝 /312
- 三、素罗和花罗 /314
- 四、印染 /315
- 五、刺绣 /315
- 六、辽西夏金回纥织绣 /318

第二节 金属玉器玻璃工艺 /320

- 一、金银器 /320
- 二、铜器 /323
- 三、玉器 /323

Contents

四、玻璃 /326

第三节 漆竹木牙角工艺 /327

一、漆器 /327

二、竹木牙角 /330

第四节 文房四宝 /331

一、文房四宝 /331

二、宣笔 /331

三、从歙墨到徽墨 /332

四、宋纸 /333

五、端砚和歙砚 /334

第二十一章 典雅的宋瓷

第一节 宋瓷的伟大成就 /337

一、作为宋瓷前奏的越窑 /337

二、宋瓷的发展及宋瓷体系 /338

三、宋瓷的特色 /339

第二节 五大名窑 /343

一、天青葱绿的汝窑 /343

二、古典雅洁的官窑 /345

三、米色开片的哥窑 /348

四、乳光焰红的钧窑 /349

五、白釉印花的定窑 /351

第三节 其他名窑窑系 /354

一、白釉黑花的磁州窑 /354

二、青釉刻花的耀州窑 /356

三、粉青梅青的龙泉窑 /357

四、玳瑁叶纹的吉州窑 /358

五、兔毫油滴的建窑 /359

六、青白印花的景德镇窑 /359

第四节 宋瓷北缘的辽西夏金瓷 /361

一、鸡冠凤首的辽瓷 /361

二、白釉黑花的金瓷 /363

第二十二章 建筑艺术的系统成就

第一节 社会发展和技术进步对建筑的影响 /367

一、城市的变革 /367

二、新格局与新景观	/368
三、建筑艺术的技术因素	/370
第二节 建筑的空间艺术	/373
一、建筑的外部空间艺术	/373
二、建筑的内部空间艺术	/382
第三节 建筑造型的演变	/385
一、组合形体	/385
二、单体建筑的造型特征	/385
三、塔	/388
第四节 造园艺术	/393
一、皇家园林	/393
二、文人园林	/394
三、两宋园林的风格特征	/395
四、两宋园林的景物特征	/397
第五节 建筑装饰	/400
一、木作装饰	/400
二、石作装饰	/403
三、建筑色彩	/405
四、瓦饰	/406

第二十三章 美术著述的新成就

第一节 画论著述	/409
一、荆浩《笔法记》	/409
二、郭熙《林泉高致》	/411
三、韩拙《山水纯全集》	/413
四、花鸟及人物画理论著述	/414
第二节 绘画品评著述	/416
一、黄休复《益州名画录》	/416
二、刘道醇《圣朝名画评》及《五代名画补遗》	/419
三、其他绘画品评著述	/420
第三节 画史著述	/421
一、郭若虚《图画见闻志》	/421
二、邓椿《画继》	/423
三、其他画史著述	/424
第四节 画谱、书画鉴藏著述及金石、建筑学著作	/425
一、《宣和画谱》等著录	/425

二、米芾等人的鉴藏著述 /426

三、金石学的滥觞及著作 /427

四、《木经》和《营造法式》 /428

第五节 书法史论著述 /429

一、欧阳修、苏轼、黄庭坚、米芾等人的书论 /429

二、《宣和书谱》及北宋其他书法论著 /430

三、南宋主要书法史论著述 /431

参考文献 /433

后记 /436

Contents

第十一章

概述

第一节 时代文化对美术的影响

- 一、从分裂到整合
- 二、古今之际
- 三、词与画
- 四、苏轼与文人画的兴起

第二节 美术各门类的走势和成就

- 一、绘画格局的变化
- 二、雕塑、壁画及版画的世俗化
- 三、尚意的书法
- 四、繁茂精巧的工艺美术
- 五、城市繁荣促进建筑的发展
- 六、美术史论的新著述

第三节 宫廷画院的建立以及“院体”

画风的形成和发展

- 一、西蜀画院与南唐画院的建立
- 二、两宋画院之盛衰
- 三、“院体”的形成发展

在中国古代艺术史中，五代两宋美术有明澈的理想、纯粹的语言和全面的发展，在塑造中国文化精神的历史上，有突出的成就与贡献。在作为典范的古典文化层面，以书画为最高成就的五代两宋美术，典雅富丽的皇家色彩和笔墨高贵的文人气质，交相辉映，形成了最为突出的时代特色。宫廷画院的正式设置以及“院体”绘画的形成，南唐后主李煜婉约的南唐词和“金错刀”书，宋徽宗赵佶笔墨妙曼的花鸟和独特的“瘦金书”，以及宋代官窑、皇家园林、皇陵雕刻等都标榜着浓郁的皇家色彩。另一方面，文同、苏轼、黄庭坚、李公麟、米芾、王诜等文人书画艺术，以及他们所提倡的文人画理论，在中国古代艺术史上有很高的地位。“东坡玩砚”、“米芾拜石”等文人典故，也为文房四宝的讲究，私家园林的造境，乃至禅宗思想的普及和深化，增添了贯彻始终的文人气质。同时，寺观雕刻壁画、风俗年画、木刻版画、货郎图、民窑瓷器等洋溢着市民气息的美术，赋予这个品格矜持的时代以充满人情味的城乡世俗背景，穿插交织，雅俗分明，构成了一部图像丰富的艺术画卷。

第一节 时代文化对美术的影响

一、从分裂到整合

五代两宋是一个从分裂到整合的时代，是一个民族矛盾从尖锐对立到消解融合的时代。较之唐代，五代两宋美术具有更多明确的阶段特点和鲜明的地域色彩，而且这两方面因素又交错在一起，形成了丰富多彩的格局。在时代上，它大体上可分为三大历史阶段：五代、北宋、南宋，界限分明；在地域上，大体可分为中原、南方、北方、边疆四大区域。同时，每个历史阶段具有不同的地域色彩，如五代美术中，可以分出中原、西蜀、南唐、辽等不同地域美术；北宋美术中，可以分出中原、辽、西夏等不同地域美术；南宋美术中，可以分出南宋和金等不同地域美术。早在北宋，《画史》的著者米芾已经开始区别中原画、江南画、蜀画；《图画见闻志》的著者郭若虚也注意到了江南和蜀地的画风很不相同。在这些地域之外，还存在着河西、西域、吐蕃、大理、渤海等更外围的地域美术的差别。各地域美术本身，也因时代而发展，呈现出不同的阶段性，如中原地区之五代、北宋、金（后期）；北方地区之辽、西夏、金（前期）；东南地区之南唐和南宋，西北地区之河西、西域，西南地区之西蜀、大理；等等。其中，五代美术是重要的前奏，两宋美术是主体，辽、西夏、金等地美术为其外缘。

东晋南朝，中国文化艺术的中心移至江南，至隋唐时期，重返中原。五代时期，文化艺术在南方发展较快，同时，中原的政治文化中心也逐步东移至开封。这一变化，既反映了西北和华北大片土地丢失的政治局势，也反映了东南经济和文化的吸引力。五代是一个在政治和文化上的无中心时代。西蜀和南唐先后称帝，在文化艺术方面，占有较大比重，其时，画坛大致一分为三，即中原、南唐、西蜀。西蜀和南唐画院相继建立，名家荟萃。从画种上看，中原以山水画家成就最高，西蜀以人物和花鸟画家成就最突出，南唐则山水、花鸟、人物并举。由于宫廷的偏好，西蜀重花鸟，花鸟画家多入画院，如黄筌父子，人物画家似不甚得宠，如贯休、石恪；南唐重人物，人物画家多入画院，如顾闳中、王齐翰、周文矩，山水、花鸟则多为院外画家所长，如巨然、徐熙。北宋定都汴京（今河南开封），同时，南方文化继

续繁荣发展。靖康年间，金人攻入汴京，宋代政治文化中心随即彻底南移临安（今浙江杭州），直至南宋灭亡。

宋代与唐代相比，在文化上的一个明显变化，是由对外扩张、兼收并蓄转而为内外有别、自足于怀的趋势。整体而言，宋代文化是一个传统重新聚集，本土文化高度纯化的时代。

这个时期，西域失控，河西为西夏所据有，汉代以来开辟的丝绸之路几乎处于关闭的状态，宋朝与中亚以西各国的联系近于中断。不断受到北方游牧民族的侵袭，差不多成了宋代朝廷唯一要认真面对的对外关系。晋唐以来的佛教文化也经过了它的盛期，唐代兴盛的“胡风”也已荡然无存。在较少吸收外来文化的同时，宋代是本土艺术高度发展的时代，是更加追求纯化和自我完善的时代。与唐代美术中浓厚的“胡风”相比，宋代美术的中国风格显得更为纯粹，与文人，与市民，都更加贴近。和唐代美术的金碧辉煌相比，宋代美术更显得淡泊清丽。即使是工笔重彩作品，如宋代宫廷画院画家所作的山水、花鸟，似乎也总是笼罩着一层文质彬彬的墨韵神色。

从世界范围来看，宋代美术以其纯粹的中国文明特征，精致典雅的艺术品质，丰富的作品遗存及艺术史文献资料，精深的绘画、书法理论著述，在世界美术史上写下了非常重要的一页，具有突出的代表性。同时，宋代美术在宗教色彩、政治色彩的淡化，与向世俗文化生活渗透等方面，也有比较鲜明的表现。流传海外的宋代绘画作品，素来被作为中国古代最具代表性的、最为纯粹的艺术品，受到重视，得到深入的专门研究。

二、古今之际

历史地看，古今无疑是一一对与世推移的范畴，在中国古代封建王朝的历史中，唐宋之际往往被视为大体上的古今之分野。美术方面，不同于唐代美术集古代之大成、充满博大雄浑的古典精神，宋代美术表现出更多终结、纯化、提炼古代艺术并开启后世艺术的作用，如卷轴画的成熟，由“色”到“墨”的转移，由“制”到“写”的变化，复古与创新并重，都体现为古今之际重要的美术史流变。

绢、纸乃中国古代绘画的重要载体。不过，五代两宋以前，由于宗教和政治性绘画占有较大比重，壁画是绘画主要的存在形式之一，这种情况在敦煌等石窟壁画和唐墓壁画遗存中可略见一斑。此外，还有大量已不复存在的殿堂和寺观壁画，在文献中有丰富的记录，如著名画家吴道子曾在长安和洛阳作壁画“三百余堵”，即此可以推想其壮观和辉煌。从五代起，随着绘画的世俗化，绘画与日常文化生活的关系更趋密切，作品的收藏、流动更趋广泛与频繁，同时，朝廷乃至社会不同阶层的人士，纷纷以书画卷轴装点厅堂屋室，成为一种时代风尚。如《图画见闻志》称南唐后主宫中挂徐熙的花卉大轴，号曰“铺殿花”。米芾《画史》中对宋代酒楼及士庶人家挂画蔚成风气也有论及。以卷轴形式装裱的绘画作品，与壁画相比，更换容易，方便收藏，适应多样化的装饰要求。卷轴之外，其他形式如直幅、横披、斗方、团幅、长卷等，也可以直接张贴在室内墙壁或家具上。如邓椿《画继》称宋神宗好郭熙画，“一殿专背熙作”，又透露其祖邓洵武宅中曾用宫中撤下来的郭熙画裱壁。从今存《韩熙载夜宴