

中国古代美术丛书

世情毕现

李 诤 / 编著

两宋人物画

文物出版社

世情毕现

两宋人物画

整体设计 利雅丽

责任印制 陆 联

责任编辑 李 诤

图书在版编目 (CIP) 数据

世情毕现: 两宋人物画/李诤编著. —北京: 文物出版社, 2004.1

(中国古代美术丛书)

ISBN 7-5010-1500-7

I. 世... II. 李... III. 中国画: 人物画—绘画史
—中国—宋代 IV. J209.244

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 059598 号

世 情 毕 现

——两 宋 人 物 画

李 诤 编 著

*

文 物 出 版 社 出 版 发 行

北京五四大街 29 号

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

深圳彩视电分有限公司制版

文物出版社印刷厂印刷

新 华 书 店 经 销

889 × 1194 1/32 印张: 2

2004 年 1 月第一版 2004 年 1 月第一次印刷

ISBN 7-5010-1500-7/K · 739 定价: 15.00 元

艺快 术递

收藏五代两宋时期绘画作品的博物馆

北京故宫博物院

台北故宫博物院

上海博物馆

辽宁省博物馆

吉林省博物馆

天津艺术博物馆

日本东京国立博物馆

美国克里夫兰美术馆

美国大都会博物馆

目 录

风情之旅

北宋盛世的不夜城	2
商业繁华的北宋首府	2
秀美多姿的城市建筑	3
古意盎然的历史名城	4
最具宋味的御街与龙亭	5
古风犹存的遗址	5

独家透视

放纵背后的压抑——看《韩熙载夜宴图》	8
--------------------------	---

艺术开讲

《琉璃堂人物图》与《文苑图》	18
“梁疯子”的粗细画	18

历史现场

汴京生活追想曲	22
---------------	----

文化探险

两宋人物画面面观	36
承前启后的五代人物画	36
关注现实、风格多样的两宋人物画	39
多姿多彩的社会风俗画	40
借古喻今的历史故事画	41
北方少数民族的人物画	42

经典精赏

世情毕现·两宋人物画

风情之

旅

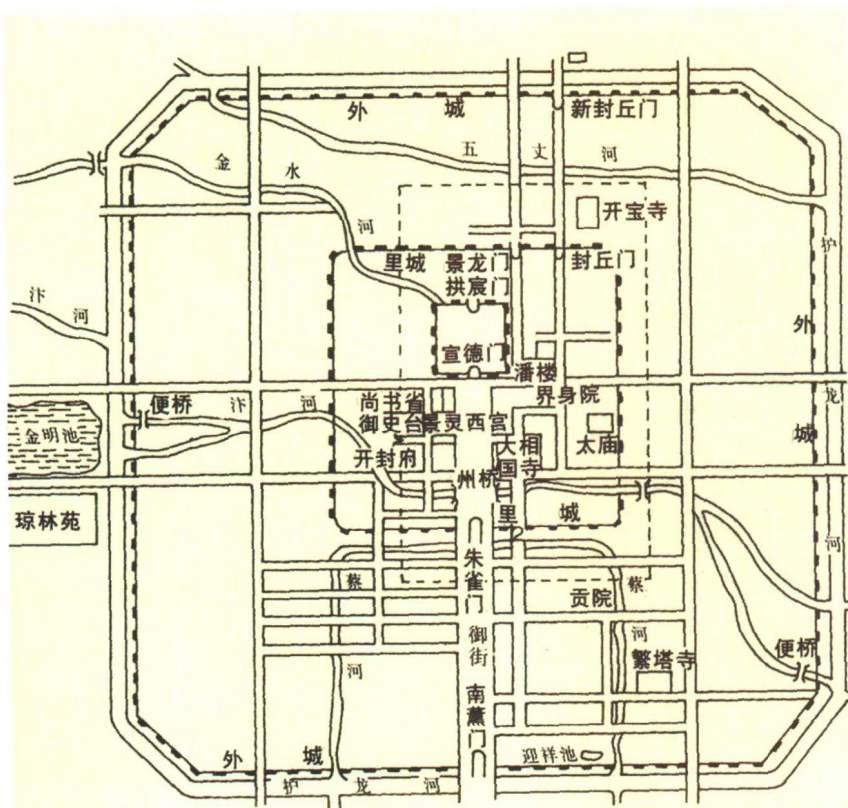
北宋盛世的不夜城

一千年前，汴河畔的开封已经是店铺鳞次栉比、人潮如织，林立的酒楼家家装饰华美；说书、杂剧、猜谜、耍耍、相扑、傀儡戏……三更才休，五更又起。好一座繁华纷闹的不夜城。

商业繁华的北宋首府

在结束了晚唐、五代近七十年的战乱之后，北宋政权统一了全国，人民终于过上了渴望已久的安定生活。在社会稳定的基础上，经济繁荣的大、中型城市如雨后春笋般发展起来，集聚了大量

的人口和财富。北宋的都城定于开封，人口达百余万之多，不仅是全国政治、经济和文化的中心，也是世界上首屈一指的大都会。汴河、金水河、五丈河、蔡河横穿全城，分别在东西两端与黄河、淮河相沟通，形成了十分繁忙的水运交通

北宋都城开封示意图（选自《中国巨匠美术丛书·张择端》）

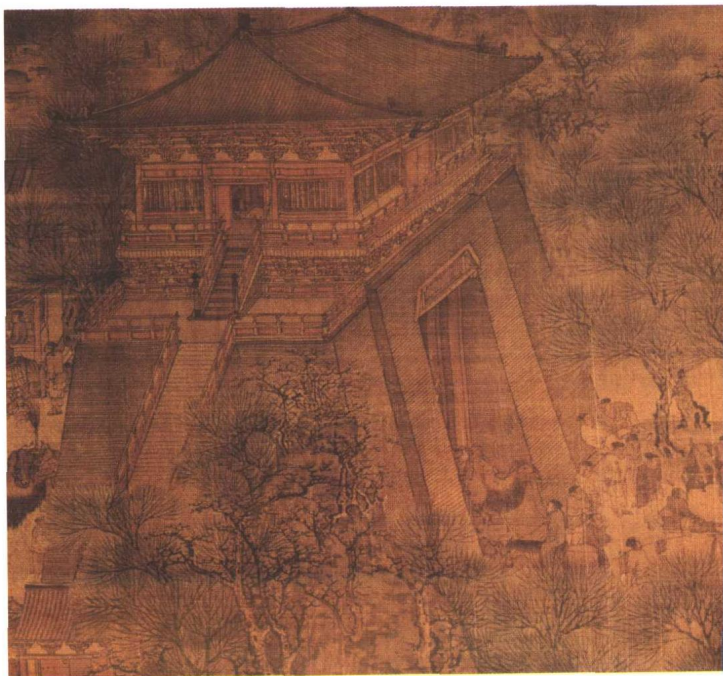

网。我们可以从宋人周邦彦的《汴都赋》中想象出水运的盛况：“自淮而南，邦国之所仰，百姓之所输，金谷财帛，岁时常调，相衔千里不绝。”交通的便利促进了商业的发展，不仅有来自全国各地的客商，还有日本、朝鲜、印度、阿拉伯、南洋诸岛等许多国家和地区的商人，也都不远万里来到京城进行贸易活动。汴京城内遍布着制造军器、船舶、车轿、印刷及织锦刺绣等手工业工厂和作坊，还有几百家专门经营大宗贸易的商店，至于酒楼、食店、茶坊、勾栏瓦肆更是比比皆是。依傍着四条穿城水道，汴京人享受着富足而舒适的生活。因为负责供应燃料、食料、器具、车驾及百物的地方大多设在外城的东部。它以五丈河的入城口及汴河、蔡河的出城处两岸为依据，粮仓也都是沿河而建，由东水门外虹桥至陈州门里，以及五丈河上，共有五十余座大粮

仓。北宋盛世的情景在宋人孟元老的著作《东京梦华录》中留下了详尽的文字记载，书中描绘了市井间丰富多彩的娱乐活动：说书、杂剧、猜谜、滑稽、杂耍、相扑、傀儡戏……，人们乐此不疲，尤其是在解除宵禁之后，常常是三更天的活动才结束，五更时分杂剧就又开始了。而举世闻名的不朽画卷《清明上河图》则将繁华的汴京景象凝为永恒的艺术形象。画面上有着宽阔的街道、星罗棋布的巷子、如织的人流、鳞次栉比的店铺、装饰华美的酒楼、以及繁忙的漕运等等，真实地再现了近千年前北宋开封的繁荣景象。

秀美多姿的城市建筑

北宋王朝在对都城开封的建设上，与唐代有所不同。唐都长安规模宏大，规划整齐，布局方正对称，功能区划严格

明确，皇城与里坊的设置克服了汉长安城缺点，呈现出雄伟而质朴的建筑风格。宋代城市突破了里坊制的限制而使规划布局出现重大的变化。宋太祖黄袍加身后，仍袭周制，以位于运河、黄河交汇处的汴京为都。唐建中节度使曾在此筑城，周长20余里，宋初称之为里城或内城。后周显德时筑有周长近50里的新城，宋太祖时基本保持了原状，只将城东北角稍加扩大，仿照洛阳制度而修建了大内皇城。皇城周长5里，位于现在的开封城内北面的龙亭一带。皇城内的主要建筑基本是对称的，排列得十分整齐，街道的分布和城门相配合，纵横交错，密如蛛网。皇城之外，寸土寸金，屋宇一

间接着一间，甲第一栋连着一栋。人口越来越密集，很快就到了即使有钱，也买不到土地的地步了。宫殿正门两旁建阙楼，宽约三百步的御街直贯内外城南门，两旁开渠种莲，栽植花树，长廊排列，华夏壮观，城北还建有艮岳，西城外则有琼林苑、金明池等皇家园林。

古意盎然的历史名城

距今5百多年前，开封因黄河数次决堤而被深埋在地下。黄河本不流经开封，宋光宗绍熙五年（1194年），才改道靠近开封。至光绪十三年（1887）的近七百年间，黄河在开封附近决口数十次，对开封造成极大的破坏，甚至宋代开封

大相国寺

城与明代周王府都被黄河淤沙深埋地下，直到近年才被探勘发现。

背负着历史的盛名，在时代的沧桑变幻后。而今从旧有皇宫所在的龙亭大殿高台上，凭栏远望，眼前的潘杨二湖波光闪烁，宋都御街古建参差，远处的相国寺、包公祠若隐若现，孤傲的铁塔伫立在东北方，仿佛要刺破青天；更远处，古城墙在四周绵延伸展。除了几座新建的宾馆饭店高大醒目外，眼前所见，开封是座保存完好的古城，让人无时无刻不体验着皇家的气派和遗老遗少的味道。

古城虽小，周长近20公里的古城墙仍完好无损，城内文物古迹众多，塔、亭、楼、庙宇、宫殿、碑刻一应俱全，处处可见，仅被列入国家级和省级文物保护的古迹就有二十二处之多，且与古老的街道民居融为一体。

最具宋味的御街与龙亭

北宋时期的汴京城中，有一条南北走向的街道直通皇宫大内，宽约二、三百步，这就是著名的御街。在当时这也是最繁华的街道，两旁设长廊，人们可以在廊下自由地进行买卖贸易，这种情

况延续到北宋末徽宗朝时才被禁止。宣和时御街最外侧砌有两道御水道，其间种满了莲荷，岸上则种植桃李梨杏等树，春夏之际，花开如云，美不胜收。

龙亭是开封的象征，定都开封的几个朝代都把皇宫建在这里，北宋时可谓达到极盛，规模宏大。后来，因黄河的几次泛滥，这个烜赫了数百年的风水宝地，逐渐成为废墟。直到清朝雍正年间，河南总督王士俊命人在这片废墟的煤山上建了一座“万寿宫”，以后又改称龙亭，沿用至今。龙亭一带虽一直是皇宫王府，但每一次的改朝换代，总是把前朝的遗物尽情的破坏，尤以金、元两朝最盛。金国灭了北宋后，不仅把开封城洗劫一空，还放火烧了皇宫。后来又重建，反复折腾，耗尽物力人力和天地灵气。

古风犹存的遗址

开封铁塔即佑国寺塔，其前身为宋太宗太平兴国七年所建木结构的福胜塔，但建成后仅50余年即遭雷击焚毁，仁宗皇祐元年以深褐色琉璃砖重砌，因远望似铁铸，故俗称铁塔。至今历千年仍巍峨耸立，已成为开封市地标。现铁塔周

围的开宝寺遗址已开辟为铁塔公园，东面有“铁塔历史文物陈列室”，正南面为黄色琉璃瓦八角亭，内供铜铸接引佛立像一尊，是宋、金时代遗留的铜铸精品。

现存龙亭位于开封市城西北角，大殿建于清雍正十二年（公元1734），气势雄伟，金碧辉煌。

开封铁塔

相国寺是开封历史上一座著名的寺院。寺始建于南北朝，原名建国寺，后毁于兵火，经唐睿宗重建，因睿宗曾被封为相王，才更名为相国寺。北宋是相

国寺的全盛时期，占地广达540亩，分为64个禅学律院，寺僧1千多人，由于名僧辈出，而有“大相国寺天下雄”之誉。当时名木工设计师喻浩在此建筑井庭，寺内有吴道子画像、石抱玉壁画、王温的妆塑、李秀的木雕等珍贵文物，号称十绝。古典小说名著《水浒传》《西游记》对相国寺都有生动的描述。明末，相国寺毁于水患，到清初乾隆才加以重建，今之建构多属清代风格。

开封是一座有着浓厚文化艺术氛围的古城，它得千百年的传统文化的浸染和熏陶，积淀了深厚的文化底蕴，不要说满街的古建筑和匾额楹联，即使随便走进一个家庭，也许外观是低矮破旧的平房，主人或许是马夫或屠夫出身，但在屋中所见，装饰上总有几分文化气氛，常有大幅的中堂和名家字画点缀其间。

五刑台雪景

世情毕现·两宋人物画

独家透

视

放纵背后的压抑

——看《韩熙载夜宴图》

五代西蜀、南唐的画院中，有一些人物画家沿袭唐风，多喜描绘皇戚贵胄仕女游乐题材。其中，南唐的周文矩和顾闳中尤为著名。周文矩精于仕女画，顾闳中则以其唯一一件传世作品——《韩熙载夜宴图》而留名画史。《夜宴图》是南唐贵族生活的真实写照，既具高度的纪实性，又有肖像画特征，人物神情与性格的表现内在、含蓄而富有个性化，真实、具体而自然。画中的家具、用品、乐器等也都具体而微。近年有学者认为它是南宋画院高手根据南唐底本而作，在人物衣冠服饰、器物、屏风山水画法上都呈现出典型南宋特征。但在人物心理刻画、情节设置、气氛渲染手法上依然保留着南唐底本风貌。

《夜宴图》以听乐、观舞、歇息、清吹及散宴这五个既各自独立又相互联系的情节，将我们带入了韩熙载的夜生活中。这种手法常用于中国古代叙事性的绘画，例如敦煌莫高窟中，北周时期开凿的428窟壁上所绘的《萨埵那太子舍身饲虎》就运用此法，画着太子和他的哥哥们出行、遇虎、舍身、兄弟寻到尸骨痛哭等连续性的情节，再以山石树木间隔开，构成各自独立而相关联的情节性绘画。大概这就是中国连环画的前身吧。《夜宴图》是以屏障之类为间隔，以人物的顾盼为纽带，使全画处于松散的联系中，巧妙而自然。全图工整精细，人物多用铁线描，并有粗细、轻重、疾徐的不同变化，流畅而不浮滑，转折关系

听乐

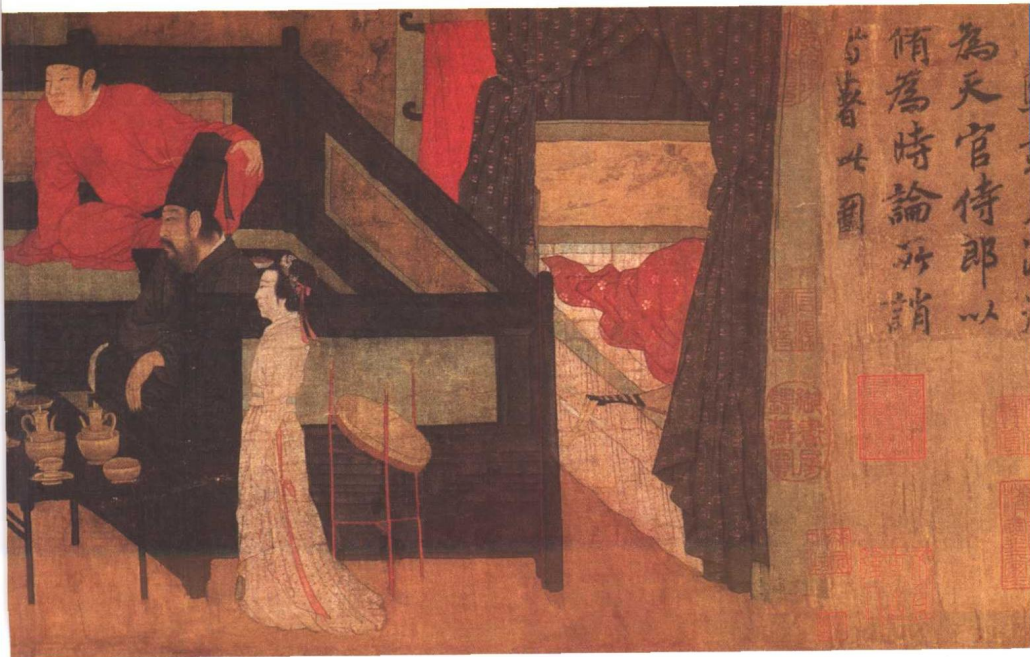
沉着稳重，毫不凌乱突跳，渲染出夜宴那灯红酒绿的豪奢与欢愉恣纵的气氛。

全卷刻画的主要人物有韩熙载、状元郎璨（红衣人）、舞伎王屋山、教坊副使李家明和他妹妹（演奏琵琶者）、韩熙载门生舒雅、好友陈致雍、紫薇朱铤、僧人德明等。他们出现在不同的场景中，有的则反复出现，而主人公韩熙载在五个情节中都作突出描绘，或正面、或侧身；或围坐、或独立，形象生动，深入刻画出他的性格与心理状态，超然闲适，气度轩昂，却又流露出郁闷忧烦之色。这不仅显示了画家惊人的观察力，也显示了他对主人公命运与思想矛盾的深刻理解。

听 乐

画卷的起首将人们引入了一个曼妙的音乐世界。画面左端怀抱琵琶正在演

奏的女子是教坊副使李家明的妹妹，身旁回首者就是李家明。韩熙载坐在榻上，只露出小半个身子，头上戴着 he 自创的乌纱高帽，蓄着长髯，面色沉静似水。同坐在榻上的红衣男子是状元郎璨，他很闲散地坐着，一手抚膝，一手撑榻，身向前探，专注地盯着弹奏者。榻前对坐的应是陈致雍和朱铤。李家明的身后那娇小的青衣女子是舞伎王屋山。后面两个年轻人中有一个是韩熙载的门生舒雅。大家都静心凝神地倾听琵琶声。如此多的听众，动作却毫不雷同，或探身，或回首，或抱膝，或叉手。有两人并没有望向弹奏者，但见他们侧首凝眸的样子，显然也深深地陶醉在音乐中了。还有一女侍，她也被美妙的乐声迷住了，不知不觉间竟从屏风后面露出半个身子。在她身后，可以看见一面朱漆大鼓，它将观众导入了第二段——观舞。

观 舞

观 舞

这一段的核心人物是韩熙载与王屋山。王屋山是他最喜爱的一个舞伎。只见韩熙载高绾着袖管，手持鼓槌在敲鼓伴奏。娇小玲珑的王屋山身着青色窄长

袖舞裙，伴随着鼓点与板子的节奏在翩翩起舞。她跳着一种名叫“六幺”的舞蹈，这是唐代最流行的“软舞”之一，节奏轻快灵活，舞者要以脚踏着拍子，不断地变换着手与袖的各种姿态，动作快速而强劲，十分热烈活泼。王屋山背对

观众，头向右侧，左腿抬起，正要落下，双臂回环，窄窄的袖子似也飘舞起来。韩熙载身边的年轻人可能是门生舒雅，他没有看舞伎，而是将目光转向老师，为他鼓掌喝彩。这里面的人大都融入了欢快奔放的舞蹈气氛中，只有和尚德明与

此情此景格格不入。他自己仿佛也察觉到了一丝不协调，身为出家人，却出现在这种声色场，表情上带着几许尴尬与别扭。“观舞”是全卷中最为热烈激越、充满动感的一段，与那些沉静地听奏情景形成了鲜明的对比。

歇 息

清 吹