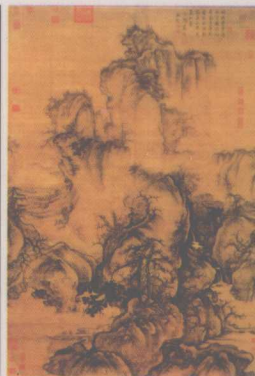

宋辽金西夏绘画史

Songliao jin xi xia hui hua shi

白 巍 ● 著
海风出版社

海风出版社

白巍 著

宋辽金西夏绘画史

图书在版编目 (CIP) 数据

宋辽金西夏绘画史/白巍 著. —福州: 海风出版社, 2004

ISBN 7-80597-514-0

I. 宋… II. 白… III. ①绘画史—中国—宋代
②绘画史—中国—辽金时代③ 绘画史—中国—
西夏 (1038~1227) IV. J209.24

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第076518号

宋辽金西夏绘画史

白巍 / 著

海风出版社出版

(福州鼓东路187号 邮编:350001)

广东省农垦总局印刷厂

开 本/ 635×960毫米 1/16

印 张/ 14.5

字 数/203千字

印 数/1-3,000册

2004年7月第1版第1次印刷

ISBN 7-80597-514-0/J·111

定价:20.00元

如有发现印装质量问题, 请寄承印厂调换

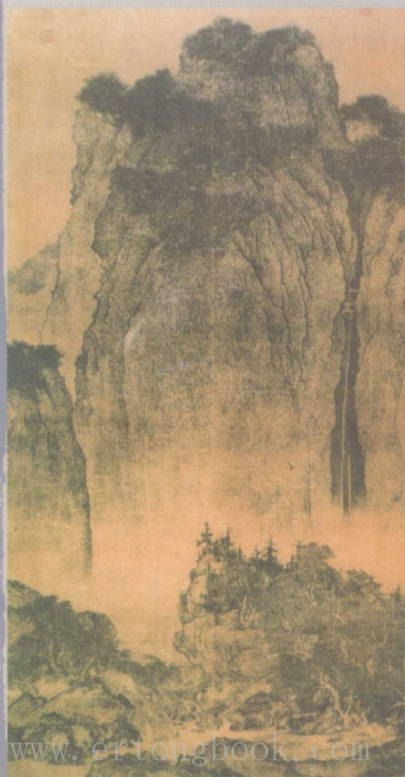
作者简介

白巍，女，北京大学艺术学系副教授，从事中国古代美术史教学及科研工作。主要有《齐白石传》、《张大千传》、《唐代墓室壁画艺术风格初探》等著作及论文。

责任编辑：刘克

封面设计：双鱼座

目 录

第一章 概述

第一节 宋代绘画

第二节 辽、金、西夏绘画

1
5

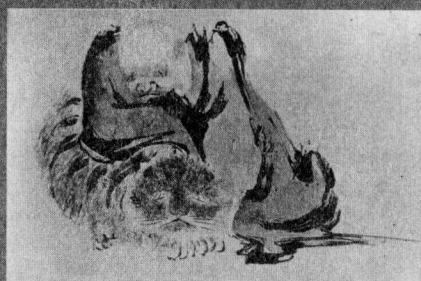

第二章 宋代的宗教绘画

第一节 寺观壁画及现存遗迹

第二节 寺观壁画家

11
15

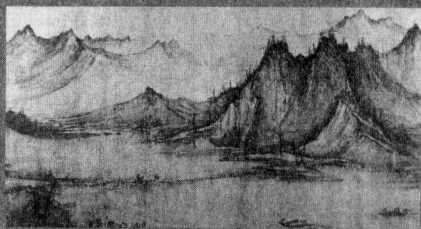

第三章 北宋山水画

第一节 北宋初期山水画

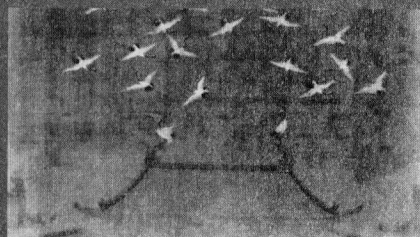
第二节 北宋中后期山水画

24
39

第四章 宋代宫廷绘画

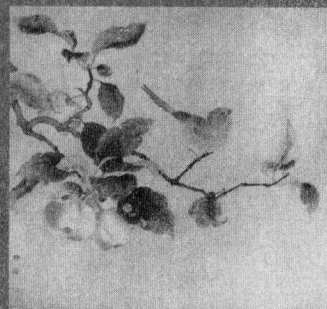
50

第一节 宋代画院

56

第二节 赵佶与画学

第五章 宋代花鸟画

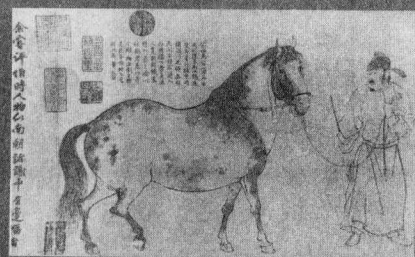
66

第一节 北宋花鸟画

76

第二节 南宋花鸟画

第六章 宋代文人士绘画

82

第一节 概述

85

第二节 北宋文人士绘画

99

第三节 南宋文人士绘画

第七章 宋代风俗画和历史故事画

第一节 宋代风俗画

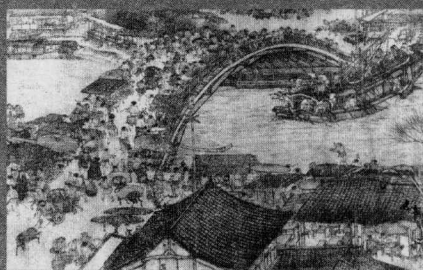
第二节 宋代历史故事画

第三节 水墨写意人物画

110

120

125

第八章 南宋山水画

第一节 南宋四家

第二节 南宋青绿山水画

130

145

第九章 宋代画学著述

第一节 宋代绘画史论著作

第二节 文人学士论画

151

162

第十章 辽代绘画

173

187

第一节 辽代墓室壁画

第二节 辽代画家

第十一章 金、西夏绘画

197

205

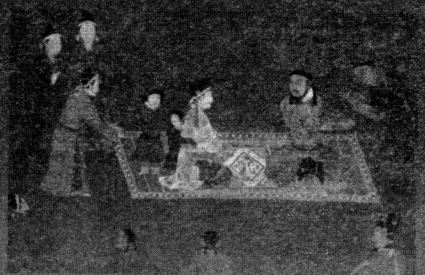
212

第一节 金代壁画

第二节 金代画家

第三节 西夏绘画

第十二章 宋、辽、金、西夏版画

219

222

第一节 宋代版画

第二节 辽、金、西夏版画

第一章 概 述

第一节 宋代绘画

一、北宋绘画

后周显德七年（公元 960 年），殿前都点检赵匡胤（公元 927—976 年）借口北汉和辽会师南下，率军从东京（今河南开封）出发，北上防御。兵至陈桥驿（今河南开封东北）发动兵变，授意部将给他穿上黄袍，拥立他做皇帝，并回师大梁，夺取了后周的政权，建立宋朝，定都东京，史称北宋。

北宋建立之后，用十几年的时间陆续消灭其他割据政权，基本上结束了唐以来的割据混乱局面，形成宋、辽、西夏并立。北宋的统治者采取一系列措施，进行政治、经济改革，在一段时间内，社会保持着相对的安定，经济、文化得到迅速恢复和发展。宋代工商业发达，较前代有显著进步。内陆河流运输繁忙，造船业突飞猛进。据《宋会要稿·食货》记载，每年各地区仅为政府制造的漕运官船就有 3000 多只，民间自用船只的制造数目更多。当时的海外贸易，中外商人所乘用的船只多为中国制造^①。由于政府的提倡，开矿与炼矿进展迅速，纺织业和酿酒业的情形也与之相仿。火药的发明，火焰器的使用，指南针的运用，活字印刷术的发明，天文时钟、鼓风炉、水力纺织机、船只使用不漏水舱壁等，都出现于宋代。国际贸易达到空前的高峰。铜钱的流通也创造了新纪录，之后的任何朝代均未能打破。商业繁盛的结果，城市兴盛起来，大城市的数目增多。北宋京都汴梁（今河南开封）城内的街巷中，随处都有商铺邸店、酒楼饭馆，繁盛的夜市也早已在开封出现。“当时的洛阳、扬州、成都等大城市，情况与开封相近。在唐代的长安和洛阳城内，坊巷只是住宅区，黄昏后坊门锁闭，禁止夜行；商店都集中在市里，所有的交易只能在市里进行，而且只能在白天进行。北宋的各大城市中，既突破了坊和市的界限，也突破了白昼和夜晚的界限，这说明，北宋时期的城市经济，较唐代已有了更大发展”^②。

所有这一切，都为北宋绘画的发展带来了新机遇。

城市发展，造成市民阶层的壮大，反映他们审美心理和审美爱好的绘画作品不断涌现。同时，手工业的发展与市场的需求不仅促进了绘画的发展，也增强了绘画与普通百姓的联系。当时汴梁朱雀门外及州桥之西有“纸画儿”市场，每逢年节便有门神等供年节装饰、祭祀用的绘画印卖。汴梁的相国寺庙会上也有图画出售，这些作品被商贩们贩运到全

① 朱彧《萍洲可谈》、徐兢《高丽图经》、赵汝适《诸蕃志》、周去非《岭外代答》均有记载。

② 翦伯赞主编《中国史纲要》第3册，人民出版社1979年1月第2版，第23页。

国各地。有一些画家就是因在市场上出售自己的作品而引起人们注意的。汴梁有一位名叫刘宗道的画家，最擅长画“照盆孩儿”（所画小孩用手指水盆中自己的影子，而影子也指人）。他每创作出一种新的样式，都是画成几百本以后再出售，防止别人模仿竞争。著名山水画家许道宁在汴梁卖药时画山水招徕顾客。界画家燕文贵也曾在汴梁大街上卖画。绘画的商品化，无疑对其发展有重要的影响。

宋代的皇帝大多都有较高的文化素养，又雅好绘画，促使院体画繁荣。北宋建立之初，即承西蜀、南唐旧制，设立了“翰林图画院”，扩大其规模，网罗天下有才艺的画家到宫中职任。并给予优厚的待遇。有许多优秀画家在宫廷画院中供过职，如郭忠恕、武宗元、黄居寀、郭熙等。因此宋代是中国古代美术史上院画隆盛的时期，绘画题材广泛，成就颇高。北宋还建有“秘阁”，收藏历代名画，由画院中的高手兼管鉴定，既满足了皇家欣赏和装点宫廷殿堂的需要，也为画院画家研究古代传统提供了丰富资料。

文人画兴起是北宋绘画发展的又一特点。文人作画在中国古代有着相当长的演进过程。早在两晋时期就有文人学士以善画著称，但真正在艺术上有自觉追求、区别于画院内外画工的“文人画”，是兴起在北宋的熙宁（1068—1077年）、元丰（1078—1085年）年间。文同、苏轼、米芾等人在创作实践和理论批评上为文人画广为张目，影响所及，使文人画成为一股有相当影响的艺术思潮，并从院体画与画工画中分离出来。

宋代文人士大夫爱好书画成风，还表现在书画鉴藏上，有不少人成为有名的鉴赏家。北宋著名美术史家郭若虚是宋真宗郭皇后的侄孙，曾任京官，自其祖父始便是仕宦之家，形成了鉴藏名画的家风。他自述云：“余大父司徒公，虽贵仕，而喜廉退恬养。自公之暇，唯以诗书琴画为适。时与丁晋公、马正惠蓄画均，故画府称富焉。”^①这种重视收藏鉴赏的风气，也直接促进了北宋绘画的发展。

① [宋]郭若虚《图画见闻志·序》，人民美术出版社1963年7月第1版，第1页。

北宋的民间绘画、宫廷绘画，文人绘画并行发展，且相互影响、相互促进，共同促成了画坛丰富多彩的局面。

北宋的宗教画仍保持了一定规模。在统治者的提倡下，道教题材的绘画数量较佛教绘画多。在画院内，宗教题材画家占有相当比重。在反映市民爱好、表现热闹场面及刻画生活形象方面有了进一步的发展，市俗化倾向更突出。

二、南宋绘画

靖康二年（1127年），金兵攻破汴梁，俘虏了徽宗（赵佶）、钦宗（赵桓）和后妃、皇子、皇女以及宗室贵戚等 3000 多人。“北宋朝廷上的舆服、法物、礼器、浑天仪、铜人、漏刻，所收藏的书籍、天下府州县图以及伎艺工匠和倡优等等，都被搜罗一空”^①，北宋灭亡。宋钦宗的弟弟赵构即位，改元建炎，是为宋高宗，后定都临安（今浙江杭州），史称南宋。

南宋是个偏安一隅的小朝廷，尽管掌握了丰富的资源，造船业、丝织业、瓷器与纸张的制造有了很大的发展，但较之北宋，经济上未能有较大突破，影响所及，军事上也继续了北宋以来的积弱不振。因此，在金和蒙古人的连番侵迫下，最终还是在祥兴二年（1279年）灭亡。

临安是制造业的中心，同时还是大运河南端终点。交通便利，经济发展，其繁华的程度不亚于北宋的都城汴梁。适应市民对美术的要求，反映城乡生活的风俗画、供年节装饰、祭祀用的节令画的创作进一步活跃。每年十月以后，画有大小门神、桃符、钟馗、狡狴（suānní，传说中的一种猛兽）的年画便开始上市出卖。画牧牛童的生活，画天真活泼的婴儿，反映农业生产以及戏曲歌舞的题材，在南宋均较流行。代表画家有李迪、阎次平、苏汉臣、楼璘等。

南宋的历史故事画较为发展，尤其是反映忠臣与奸臣斗争，反映汉

^① 翦伯赞主编《中国史纲要》第3册，人民出版社1979年1月第2版，第61页。

族政权与其他少数民族政权关系，战争给普通百姓、特别是给妇女带来痛苦的绘画题材受到人们的重视，留下了优秀作品。

北宋灭亡，宣和画院解体，一部分宫廷画家随宋皇室南迁，又陆续进入了临安的绍兴画院。南宋绍兴画院与北宋宣和画院在艺术追求上有许多共同特点，也有不同之处。到12世纪后半叶，山水画已完成了由北宋中晚期平易而抒情的风格向精奇简劲又诗意盎然的风格演进；花鸟人物画则逐渐出现两种面貌，一是适应宫廷趣味，走向细巧纤丽、萎靡柔媚，一是吸收文人画与禅僧画的优点而走向清空放逸。^①

纵观宋代的绘画发展，与唐代有着较大的不同。它缺乏大唐时代那种恢宏的气魄和生机勃勃、气吞山河的时代精神，而是追求细腻、秀丽、典雅的艺术风格。尤其是把握了高超的写实技巧，在深入了解生活的基础上，描绘出精微生动、形色自然的艺术形象。在文人画的推动下，宋代绘画在追求主体意识表达方面进入了较高的发展阶段。

第二节 辽、金、西夏绘画

一、辽绘画

辽是由契丹人建立的朝代。后梁贞明二年（公元916年），契丹族首领耶律阿保机（公元872—926年）建立契丹国。公元947年契丹改国号为辽，都上京（今内蒙古巴林左旗东镇）。辽与北宋对峙，统治了中国的北部。1125年为金所灭。

耶律阿保机建国之后，使用了从中原地区俘虏去的许多汉族文人，制定一些封建的典章制度，并且不断向周围扩展统治领土。到耶律德光（公元902—947年，公元927—947年在位，是为辽太宗）时，又侵占了

① 参见薛永年《晋唐宋元卷轴画史》，新华出版社1991年12月第1版，第83—84页。

燕云十六州（今河北、山西北部），辽政权走上封建化的道路。

在封建化的过程中，契丹人和汉族经济文化的联系日益密切。统治区内日益增多的汉族人，对其文化产生了巨大影响。根据汉字偏旁创造了契丹文字，设立州县，采取“胡”汉分治的统治办法，农业生产、手工业、商业均有较大进步。在民族文化融合中，出现了一些工诗词、能绘画的契丹人。在统治者中也不乏善画者，如辽义宗、辽圣宗均善绘画，辽兴宗尤工于画走兽。史书记载留下姓名的辽代画家并不多，著名的有耶律履、萧灏（yāo）、陈升、胡瓌（guī）、胡虔、耶律倍（李赞华）等。其画风深受汉族绘画影响，同时又保留了本民族的文化特色。现存的辽代墓室壁画也是了解这一时期绘画发展的重要遗存，内蒙古辽代庆陵的壁画有契丹人物及四时山水，吉林库伦发掘的辽晚期壁画墓等均有较高表现力，是研究辽代绘画不可多得的珍贵资料。

二、金绘画

金是由北方女真族继辽代之后建立的少数民族为主的封建割据政权。女真族是个古老的民族，周时称肃慎，唐时称黑水靺鞨。五、六世纪以来，就居住在今黑龙江和松花江流域以及长白山麓。唐代粟末靺鞨建立渤海国后，它隶属于渤海国。五代初年辽灭渤海，改隶于辽，从此以“女真”之名见之于世。

为了削弱女真族的实力，辽统治者把汉化较深的数千家女真人迁移到辽阳（今辽宁辽阳市）以南，编入辽的户籍之内，称做熟女真；其未被迁徙的，仍留居在粟末江（今松花江）以北，宁江州（今吉林五家站）以东，户口有十余万，他们都不编入辽的户籍，被称做生女真。此时的生女真处在原始氏族社会的历史阶段，共有 72 个部落。生女真社会发展很快，其中完颜部最突出，从 11 世纪初绥可为酋长时，就已定居在按出虎水（今黑龙江阿城县东的阿什河）附近各地，种植五谷，剽

(kū)木为器，制造舟车，修盖屋宇，并且能够烧炭炼铁了。^① 1115年，完颜阿骨打称帝，建国号金。其后励精图治，进行摆脱辽奴役的战争，取得了很大胜利。1125年，金兵俘虏了辽天祚帝（即耶律延禧，1075—1128年），辽灭亡。1127年，金兵南下灭北宋，形成了与南宋对峙的局面，统治区域南抵长江流域。1234年金为蒙古政权所灭。

金王朝统治时期，女真族的文化艺术得到了极大的发展。金占领了北宋统治的广大地区后，积极吸收汉文化典章制度，绘画也深受汉族美术影响。金代的绘画艺术，是辽、宋绘画的继续和发展，是两宋以来文人画传统在北方各民族中的继续推广和深入。因此，金代是中国绘画史上的一个重要历史时期，它对北方各民族美术发展产生了深远的影响。

在北方各民族的努力下，金代留下了不少优秀绘画作品，涌现出一批优秀的画家，王庭筠、武元直、张瑄、完颜亮等，是他们的杰出代表。

金代的壁画艺术也是研究金代绘画发展的重要资料。

三、西夏绘画

西夏是羌族的一支——党项族建立的，原住在今四川西部边境内外。在八、九世纪时逐渐向今甘肃东部、宁夏以及陕西北部一带移徙，其中拓跋氏部落移到了夏州（今陕西横山县境内），在唐代被赐姓李。辽圣宗统和八年（公元990年）党项首领被辽主封为夏国王。宋太宗时，夏国王与辽结盟，长期与宋为敌。宋景祐五年（1038年），夏国王元昊称帝，国号大夏，建都兴庆府（今宁夏银川东南），史称西夏。西夏最盛时辖22个州，包括今宁夏、陕北、甘肃西北部、青海东北部和内蒙古一部分地区，和辽、金先后与宋鼎峙。居民主要有党项、汉、藏、回鹘等族，以农牧业为主。西夏与宋经济文化联系极为密切，茶、马、盐、铁交易频繁，部分政治制度也仿照宋朝，有自己的文字，汉文

① 参见翦伯赞主编《中国史纲要》第3册，人民出版社1979年1月第2版，第56页。

典籍也广为流传，与宋、辽、金多次发生战争。西夏宝义二年（1227年）为蒙古政权所灭。

西夏在近 200 年的时间里，在唐、宋、金经济文化的影响下，不仅促进了社会的发展和繁荣，而且对缩小各民族之间在政治、经济、文化等方面的差异，起到了推动作用。

西夏绘画的发展，我们只能从目前发现的极少的美术资料中探索。可以看出，在西夏各族艺术匠师们长期艺术实践中，其壁画和木版画取得了相当成绩。

从目前不多的实物遗存及史料记载中可以清楚地看到，辽、金、西夏的绘画发展具有鲜明的民族特性。正是这个特性，构成了中华民族绘画艺术丰富多彩的发展历史，是不可多得的宝贵财富。