

天津人民美术出版社

世界美术全集

10 中国美术(五代—清)

ZHONGGUO MEISHU(WUDAI—QING)

世界美术全集

中国美术(五代—清)

ZHONGGUO MEISHU(WUDAI—QING)

10

天津人民美术出版社

世界美术全集⑩

中国美术(五代—清)

出版发行：天津人民美术出版社

发行人：刘建平

地 址：天津市和平区马场道 150 号

电 话：3280587 3280485

邮 编：300050

经 销：新华书店天津发行所

地 址：天津市民权门外东丽区徐庄子对面

电 话：6320208

邮 编：300240

制 版：深圳兴裕印刷制版有限公司

印 刷：深圳当纳利旭日印刷有限公司

出版日期：1996 年 12 月第 1 版

1996 年 12 月第 1 次印刷

开 本：787mm×1092mm 1/48

印 数：0001—3000

书 号：ISBN7—5305—0631—5
J • 0631

定 价：78 元

世界美术全集

顾问：(以姓氏笔划为序)

王 琦

李天祥

邵大箴

奚静之

责任编辑：姚重庆

刘 欣

薛 强

张宝林

图片摄影：冯炜烈

装帧设计：张歌明

技术编辑：靳立华

郑福生

中国五代至清代美术

陈瑞林

中国美术越过唐代发展的高峰，随着中国封建社会的历史向后期转变，也发生了许多新的变化。五代两宋时期的中国美术，与同一时期的西方美术相比较，没有像中世纪西方基督教美术那样成为“神学的婢女”，而是逐渐挣脱了宗教神学和官僚机构的束缚，呈现出比隋、唐时代更加明显的世俗化与文人化的倾向。五代两宋时期的中国绘画、雕塑和工艺美术都取得了巨大的成就，留下了比前代更多的优秀艺术品，丰富了中华民族的艺术宝库。

五代时期中国的人物画创作虽然仍以宗教绘画为重要题材，艺术风貌却越来越倾向世俗化。民间工匠沿袭唐代宗教绘画的传统，尤其是吴道子的绘画样式影响最大，流风余韵，绵延不绝。描写现实生活的绘画作品增多，风格也由唐代绘画的雍容华贵转向清丽细致，更多地受到唐代画家张萱、周昉的影响。南唐画家周文矩的人物仕女画效法周昉而有所变异，

画法更趋于纤美秀润，作衣纹瘦硬战掣，学习书法用笔来表现衣服的质感，立意构图颇具精思。现在分藏意大利、美国等地的周文矩《宫中图》长卷，画出 80 多名妇女儿童，表现宫廷妇女优裕闲适的生活，或梳状、或戏耍、或扑蝶、或奏乐、或写真，人物神态或嬉笑、或遐思、或专注、或慵困……，无不生动传神。正如同周昉善于写真一样，周文矩也工于肖像画，他的作品《重屏会棋图》画南唐皇帝李璟和他的三位兄弟，每个人的相貌神情乃至个性特点都得到了充分的表现。与周文矩同时的南唐画家顾闳中创作的《韩熙载夜宴图》，以工致细丽的风格画出当时贵族生活的场景，在表现人物内心世界上达到了前所未有的艺术水平。画家巧妙地利用现实生活中的屏风将空间分割，集中表现晚会的 5 个场面——演奏琵琶、“六幺”起舞、宴间小憩、女妓清吹、曲阑人散，将随着时间进程步步呈现的晚会活动在似断还连的若干场面中展示出来，衬托出了韩熙载貌似纵情声色，实则逃避现实，胸怀苦闷的内心世界。

中国的水墨山水画兴起于唐代后期，到五代时进入了成熟的阶段。五代的山水画较之隋、唐时代更能表现出不同地区、不同的自然面貌和创造出富有个性的深妙意境。南北山水画派的出现，使水墨山水画比较青绿山水画有了更大的发展。荆浩及其追随者关仝是北方山水画派的杰出代表。相传荆浩所作《匡庐图》画大山堂堂，群峰耸立，气势磅礴，又不乏深远壮阔。画家描绘的是想象中的庐山，实际上却是来自对于北方山峦峻岭的深

切体验。作品不仅画出眼前的景色,而是力图表现宇宙无限的壮观,反映中国绘画超越时空、追求永恒的审美思想。师事荆浩的关中画家关仝,风格更加简括脱略,不失真实又更具感染力。“笔愈简而气愈壮,景愈少而意愈长”,相传为他所作《山溪待渡图》、《关山行旅图》可以印证画家笔简气壮景少意长的艺术特色,从取境到笔墨,都显示出北方山水画雄浑壮美的审美追求。比荆浩活动时间稍晚的南唐画家董源和他的学生巨然和尚是江南山水画派的代表。为了表现江南山水的面貌,董源改变了北方山水画家先以主干线条确立轮廓和结构,然后再作渲染的画法,以无数点和线的组合重叠来表现江南山林的葱郁与云雾的显晦,从而在整体上取得了生动的艺术效果。《潇湘图》是董源的代表之作,“平淡天真”,“一片江南”,具有水软山温江南湖山秀美的风貌。巨然师事董源,《万壑松风图》是他老年的作品,千峦万壑,满布松林,危桥横跨,涧水奔流,松声泉韵,高旷明洁。自唐代兴起的水墨画法,到五代画家笔下运用更加广泛并且逐步完善,荆浩在他的理论著作《笔法记》中,将笔、墨列为绘画“六要”的内容,反映出中国画家对于水墨技法的重视。荆、关、董、巨作为五代时期中国山水画的代表画家,皴擦点染笔墨技巧都有新的创造,如表现北方山石的“斧劈皴”,表现南方山石的“披麻皴”,以及表现树木的苔点……尤其是江南画家董源的技法风格,更为元、明、清文人画家所推崇,极大地影响了中国山水画的发展。

中国的花鸟画到了五代时期已经走向成熟，技艺精湛，名家辈出。花鸟画注重写生，题材风格、表现技法和审美情趣都有所变化、有所突破。黄筌和徐熙创造的花鸟画不同风格，千百年来一直被人们称道。黄筌是西蜀的宫廷画家，一生受到统治者的信任，长期生活在宫廷内苑，绘画题材多为珍禽、瑞鸟、奇花、异石，具有浓厚的华美富贵的审美趣味。《写生珍禽图》看来似是黄筌用于教子的画稿，却仍然画得一丝不苟，画出各种动物形象丰满，栩栩如生。画家以墨线勾勒，随即染墨作色，线条大半为墨色所掩，用色用墨比较含蓄，更多装饰意趣，显现传统中国工笔花鸟画的新面貌。徐熙是南唐的文人画家，虽出身大族，却不愿为官，一生自享田园之乐。据画史记载，徐熙的作品多取材自然环境中的汀花野竹、水鸟渊鱼，追求一种放逸的审美情趣。徐熙的作品如今已无真迹传世，从画史记载中可以想见，他的画风与黄筌不同，画法较黄筌简约，自然生动，以墨色为主，赋色为辅，色不掩墨，交映生辉。“徐黄体异”，“黄家富贵，徐熙野逸”，成为影响后世的花鸟画两大流派。黄、徐都为绘画世家，黄筌的儿子黄居宝、黄居采随父习画，西蜀亡后，父子又进入北宋宫廷画院从事艺术活动。徐熙的孙子徐崇嗣，在南唐灭亡以后也进入北宋画院。他继承徐熙的画风并且加以发展，创造“没骨”画法，别开生面。宋代画家在五代花鸟画的基础上努力创新，发扬光大，终于将中国的花鸟画艺术推到了崭新的高度。

继五代之后，宋代绘画由于社会的需要而得到了蓬勃发展。花鸟画、

山水画日益繁荣，自此超过了以往中国绘画中居于首位的人物画。这一转变反映出中国美术的重大变化。宋代的花鸟画已经有了更细的分工，各科当中都出现了许多绘画高手，其中大部分是宫廷画家，也有不少文人画家积极从事花鸟画的创作。宋代花鸟画已经不再像唐代花鸟画那样主要为了再现花鸟自然美的姿态，而是更多地追求抒发艺术家的主观情趣，并且努力沟通画家与观者的内心世界。宋代以后中国的花鸟画独具特色，成为中华民族艺术的一支奇葩。

宋代宫廷的画院制度沿袭五代时的西蜀画院与南唐画院，并且有了更大的发展。北宋画院接受了五代花鸟画风的影响，黄筌花鸟画派一直是北宋初年花鸟画的主流画派。直到崔白出现才为之一变。从崔白的作品《双喜图》、《寒雀图》可以看出，黄家花鸟画那种刻意求工的痕迹已经消失殆尽，画风变得轻快自由，更多地注重对于自然景物的观察和感受。宋代花鸟画家描绘对象力求生动逼真，极为注重对于动、植物形象，情状的观察研究，中国绘画的写实能力到宋代达到了最为强盛的高度。正是由于崔白及其追随者的不断努力，到了北宋末年宋徽宗赵佶时代的宣和画院，中国花鸟画才能放射出那样夺目的光彩。

与花鸟画一样，宋代初年的山水画也是承袭着五代的传统。画家描绘大山大水歌颂大自然的雄伟壮丽，荆浩的北方山水画派有着极大的影响。北宋初年的“山水三大家”李成、关仝、范宽，以鲜明的风格创作了大量优

秀的画作。李成善作“寒林平远”，从他与人物画家王晓合作的《读碑窠石图》可以看出李成精微的笔墨技巧和“气象萧疏，烟林清旷”的艺术特色。范宽的山水画创作“峰峦浑厚，势状雄强”，画家用老硬质朴的笔墨，画出令人难忘的巍峨高山郁郁密林的景色。《溪山行旅图》便是这样一幅无与伦比的钜作。将北宋山水画发展到新的境地的是稍晚的画院画家郭熙。他作山水画注重表现山水四时朝暮的不同，更注重研究山水景色变化与观者的关系，努力创造出使观者产生身临其境的感觉，能充分领略自然美的艺术作品。从郭熙的名作《早春图》，这幅仍属中国早期那种全景式的构图的山水画当中，可以看出画家致力于抒情性山水画的意境创造所取得的巨大成绩。

南宋时的山水画沿着北宋山水画水墨苍劲的风格发展，显示出求精奇重抒情的艺术风貌。历来称颂的“南宋四家”即李唐、刘松年、马远、夏圭4位山水画家，开创新风成就尤为卓著。李唐是两宋画风承转的关键人物，也是开一代新风的大师。现在知道李唐创作最早的作品是完成于1124年即北宋灭亡前3年的《万壑松风图》，已经初步显现出南宋山水画的风格。刘松年的画风与南渡以后李唐的水墨苍劲的作风相去较远，却因为师承的关系，仍然受到李唐的影响。刘松年作《四景山水》，描绘春、夏、秋、冬四时江南的湖光山色，运笔方硬，墨色苍浑，显然有着李唐影响的痕迹。作品格调工谨润丽，又具有画家自己的艺术个性。把李唐山水画水墨苍劲的作

风发展到了更高的境地，又吸收了许多宫廷艺术和文人绘画的优点，堪称南宋山水画代表的另两位画家是马远和夏圭。马远出身绘画世家，供职宫廷画院以多能兼善而独步一时，画山水尤为擅长。他的儿子马麟也是宫廷画院的画家，人物、山水、花鸟均佳。马远的山水画发展了李唐山水画的构图剪裁精当、形象凹凸分明和笔墨挺劲峭拔的特点，画面多留空白，人称“马一角”。画家善于通过精妙的取景注入细腻动人的诗情，将宋代山水画的平易自然引向精奇不凡。夏圭的山水画构图取得十分简当，人称“夏半边”，笔墨精到也与马远相近，他以焦墨疏皴来表现淡远而雄秀的自然景色，如作品《溪山清远图》长卷所描绘的那样，造成一种清旷秀峻而又雅丽空灵的神韵。他将李唐、马远的大斧劈皴发展为拖泥带水皴，在笔墨和水分的浑融上有所创新、有所开拓。如作品《山水》长卷（原为12段，现存4段）描写“遥山书雁”、“烟村归渡”、“渔笛清幽”、“烟堤晚泊”4景，表现出暮霭、夕照、水气中的景物感受，绘景抒情，细腻深入，与当时兴起的文人画颇有相通之处。夏圭的艺术独创性得到了后世文人画家的赞赏。

宋代社会城市繁荣，市民经济发达，描写城乡生活风俗的人物画受到广泛的欢迎。北宋末年画院画家张择端创作了千古名作《清明上河图》，将中国的人物风俗绘画提高到了空前未有的水平。《清明上河图》描绘北宋都城汴梁市内郊外的风光和不同社会阶层人物的活动。从郊外的村落农舍，踏青扫墓的人骑，到汴河两岸、虹桥上下的漕运与工商业活动，再到东

角门内的街道,店铺鳞次栉比,行人磨肩擦踵,车水马龙,一片繁华景象。城中的茶坊、酒馆、脚店、当铺、寺观、公署、香店、布店、药铺、卜摊……,市上的行人、摊贩、乞丐、官员、车夫、驼队……,熙熙攘攘,使人目不暇接。画家在5米多的长卷中描绘了500多人,50余头牲畜,20几只车船,还有许许多多店铺,有条不紊,繁而不乱。《清明上河图》这一中国绘画史上的宏篇巨制,造型准确、笔墨流畅、着色淡雅、构图统一多样,真实生动地描绘出当时的社会生活和风俗时尚,既留下了宝贵的历史资料,又具有高度的艺术水平。这种取材于现实生活的人物画或穿插日常生活情节的山水画,像《耕织图》、《盘车图》、《岁朝图》、《婴戏图》、《货郎图》、《村医图》、《归牧图》……,到南宋时代得到了进一步的发展。

宋代以后中国社会的宗教气氛日益淡薄,大型的宗教活动已经少见,致使宗教美术日益衰微。宋代统治者曾经组织多次大规模的宗教壁画绘制活动,遗存至今的《朝元仙仗图》、《八十七神仙卷》都可能是此时留下的道教壁画粉本小样,壁画犹有吴道子画派的遗风。虽然元、明时代还有山西永乐宫壁画、北京法海寺壁画这样优秀之作,但是在中原内地大型的优秀宗教壁画已为数不多。中国的雕塑艺术由于宗教艺术的衰微也逐渐丧失了以往的辉煌。在宋代尚有山西太原晋祠圣母殿、山东长清灵岩寺,以及甘肃天水麦积山石窟、四川大足石窟等具有很高艺术水准的雕塑作品,到了明、清时代中国的雕塑愈加趋向小型化、工艺化,民间工匠制作的工

艺雕塑像竹雕、木雕、牙雕、玉雕等供装饰把玩的作品成为中国雕塑艺术主要的样式，文人和宫廷的审美趣味也渗入其间，技艺越来越精巧，但是中国封建时代强盛期那种磅礴的气势却已消失殆尽。

文人画的兴起、发展、变化与衰落是 11 世纪至 20 世纪宋、元、明、清时代中国美术最重要的现象。“文人画”这一称谓最先由明代画家董其昌提出，他并且对于文人画的历史传承关系作了初步的阐述。文人画作为一种审美思潮和文化现象，它有一个相当长的演进过程。早在魏、晋、南北朝时代，进入绘画创作队伍的文人像顾恺之、宗炳、王微诸人，表现出来的创作思想和艺术追求，都可以看作是文人画的萌芽。到了唐代中后期，王维、张璪、王墨等人创作的水墨画，更具有文人绘画的特色。五代的董源、巨然在山水画创作上追求平淡天真和笔墨情韵，又为文人画的发展提供了直接的艺术规范。但是文人画真正作为一种艺术思潮出现在中国画坛，能与宫廷的院体画和民间的画工画相抗衡，还是在北宋时代。苏轼、文同、米芾等人的主张抒发主观情趣、不重客观形似的文人画创作理论和艺术实践，对于后世产生了巨大的影响。南宋末年由于社会矛盾的激化，文人画家更加要求绘画表现主观思想，而不仅是描绘客观对象。像郑思肖、赵孟坚笔下的梅、兰、竹、菊“四君子”，松、竹、梅“岁寒三友”和水仙之类，注重的不再是“栩栩如生”，而是成为民族气节和崇高人品的象征。

元代是文人画发展的成熟期，尖锐的民族矛盾和阶级矛盾使众多的

文人士大夫滋生厌生逃世的消极情绪,他们将绘画作为个人进行精神自我调节的手段。元代初年钱选提出“士气”说,元代末年倪瓒鼓吹“聊以自娱”的思想,尤其是元代前期的赵孟頫提倡复古,主张“画贵有古意”,强调“书画同笔同法”,主张以书入画,对于进一步强化文人画家的主体意识,在绘画创作中更加突出表现文人的文艺修养、表现文人的艺术观念和审美理想、注重笔墨技巧在绘画创作中的重要作用,他们的理论和实践都产生了巨大的影响。

元代绘画以山水画为最盛,文人画家的山水画创作反映了画坛的主要倾向。元初钱选、赵孟頫对传统山水画进行了认真的探索,提倡“复古”以寻求新路。中国传统的青绿山水,唐代以后趋于衰落,虽然宋代有王希孟这样的青年画家,创作出《千里江山图》那样的杰出之作,也未能改变水墨山水画后来居上的历史趋势。钱选、赵孟頫师法古人,又融进文人画的笔意和气韵,使之具有一种生拙清雅的意趣。赵孟頫青绿山水与水墨山水兼善,有时将水墨与青绿画法有机地结合起来,更加发展了中国山水画的表現技法,成就最为突出。元代中后期崛起的黄公望、王蒙、吴镇、倪瓒四大家,继承了董源、巨然等人的山水画传统,都直接或间接地受到了赵孟頫的影响,又形成了各自独特的风貌。黄公望作浅绛山水,笔墨秀逸、气势雄浑,水墨山水萧散苍秀、境界高旷,从传世的《富春山居图》可以领略画家“山川浑厚、草木华滋”的艺术风貌;王蒙的山水画结构繁密,笔法苍浑,

有蓊郁秀逸之致，他的《春山读书图》、《青卞隐居图》是脍炙人口的杰出画作；吴镇的山水多用湿笔，笔法雄劲，墨气浑润，画家多描绘江南湖光山色中避世幽居的渔父，往往在作品中题以草书诗词，使诗、书、画相得益彰；倪瓒的山水画多取材太湖一带的景色，枯笔干擦，偶尔设色，表现出简练精妙的神韵，有一种萧瑟荒寒之感。“元四家”以他们各自的创新风格和放逸超脱的艺术手法，把中国山水画发展到了一个新的阶段，代表了这一时期山水画的主流。

明代初年宫廷绘画与“浙派”绘画盛行，形成了继承与发扬南宋院体画风为主的时代风尚。中期以后，江南苏州地区崛起以沈周、文征明为代表的“吴门画派”，主要继承宋、元以来的文人画传统，逐渐形成了波澜壮阔之势。中国经济、文化的重心，自南宋以来逐渐南移。到了明代中、后期，随着工商业的发展，苏州成为富庶繁华的大都市，一时人文荟萃，名家辈出，其间以沈周、文征明、唐寅、仇英最负盛名，史称“吴门四家”。沈周擅长山水画，花鸟画亦有很深的造诣。他的山水画主要描写江南景色和田园风光，着意追求平淡天真的意趣，抒发文人恬适悠闲的情怀。沈周多作水墨山水，尤以水墨浅绛画法著称，有粗细两种面貌，以粗笔见胜，作品的艺术表现发展了文人画的笔情墨趣。《庐山高》为沈周早年佳构，为老师庆寿而作，凭借想象来描绘庐山，画法学王蒙，景色繁茂，风格细秀，是“细沈”的代表之作。中年师法黄公望及宋代诸家，画风有了变化。《东庄图》是沈周

描写文人生活环境的写实作品，具有画家中年时期的典型面貌。40岁以后沈周绘画风格趋于劲健，追求骨力，晚年以吴镇为师，更加苍劲浑厚。花鸟画水墨粗简，并吸取文人墨戏画法，所作水墨写意花鸟自成一格。在他的影响下，陈淳、徐渭继之而起，终于把中国的写意花鸟画推到了一个新的阶段。文征明是一位修养全面的艺术家，山水、人物、花鸟兼能，尤以山水著称，多描写江南园林景色和文人的生活环境。早年师法赵孟頫、王蒙等人，多青绿重染，作风工细，中年以后受吴镇、沈周影响，粗细兼能，苍劲与秀润兼具，但“细文”是他的主要风格。文征明的绘画景致平和恬静，笔墨清秀含蓄，注重抒情味和书卷气，较少豪壮的气势。作品既是画家性格、情趣、气质的表现，也体现出明、清文人士大夫的思想感情和审美爱好。《湘君湘夫人图》是他早期人物画的杰作；晚年作《江南春图》笔法精细，景色简洁明媚，堪称山水画的代表；作于82岁和88岁的两幅《真赏斋图》细微苍秀。文征明的高龄之作炉火纯青，精益求精，绝少衰颓之气，显示艺术家旺盛的生命力量。在沈周、文征明的影响之下，吴门画派代有传人，声势显赫，流风余韵一直沿续到了清代。

唐寅和仇英与出身诗书世家的沈周、文征明不同，他们来自社会下层，一生经历坎坷，作品具有更多的市民意味和抒发个人的不平之气。唐寅的山水画，一种较多受到院体画的影响，如早期之作《骑驴归思图》，中年之作《山路松声图》等。另一种则呈现秀逸潇洒的格调，更多文人画的意

趣，代表作品有《事茗图》。唐寅的人物画创作亦有精深的造诣，多描绘仕女和历史故事，早年以工笔重彩为主，后来又兼长水墨写意，所作仕女尤有特色，与后世较大影响。代表作品有《孟蜀宫妓图》、《秋风纨扇图》等。唐寅还作花鸟画，格调秀逸、活泼，作品有《枯槎鸂鶒图》等。仇英年轻时曾做过漆工，以后来到苏州结识许多书画名家，他的画艺和学识大为长进。仇英人物、山水、花鸟等俱能，青绿山水和工笔人物成就尤为突出。山水画代表作有《桃源仙境图》、《秋江待渡图》等。人物画以精丽的仕女影响后世，形成仇派仕女画风。明、清时代甚至有不少春宫画托名仇英所作。

明代后期山水画的代表画家是董其昌。他为了矫正吴门末流之弊，重新提倡文人画，强调摹古，注重笔墨，追求“士气”。他的文人画绘画理论，尤其是“山水画南北宗论”，是自宋代苏轼提出文人画理论以来的总结。明末清初的中国画坛以董其昌的影响为最大，无论是正统派的“四王”，还是异端派的石涛、八大，溯其渊源，大都出自董其昌的门墙。

清代初期文人画山水画兴盛，并且形成不同的艺术追求。王时敏、王鉴、王翥、王原祁 4 位山水画家，加上山水画家吴历、花鸟画家恽寿平，合称为“四王吴恽”或“清六家”，他们得到了统治者的大力支持，成为画坛的正统势力。“四王”致力于摹古，强调笔墨技法，追求文人画蕴藉平和的意趣。虽然他们在以临古为主的艺术实践中取得了一定的成就，尤其是用笔用墨，丰富了中国绘画的表现力，影响所及，直到近现代。但由于忽视师法