

中國美術簡史 中冊

(隋、唐、五代、兩宋之部)

大尹編著

中國美術簡史

中冊

大尹編著

中流出版社有限公司出版

香港北角渣華道82號2樓

龍景印刷有限公司承印

香港柴灣新業街11號

森龍工業大廈8樓B座

一九七九年八月初版

定價港幣十元

版權所有 不准翻印

目 錄

輝煌的美術成就

——隋、唐、五代

社會概況	1
建 築	4
雕 塑	10
石窟藝術	17
壁 畫	
繪 畫	28
隋、唐繪畫的成就及變化	28
五代繪畫的成就及變化	31
著名的畫家簡介	33
展子虔 董伯仁 閻立本 韓 幹 李思訓	
吳道子 王 維 韓 滉 張 萱 周 昉	
曹 霸 戴 嵩 孫 位 荆 浩 徐 熙	
王 筌 關 仝 顧閔中 趙 幹 尉遲乙僧	
薛 稷 楊庭光 鄭 虔 王 墨 周文矩	
石 恪 王 宰 張 璪 邊 鸞 刁光胤	
李贊華 胡 瓌	
書 法	69
隋、唐、五代書法的成就及其影響	69

著名書法家簡介.....	70
虞世南 歐陽詢 褚遂良 薛稷 孫虔禮	
李邕 張旭 懷素 顏真卿 柳公權	
工藝美術	82
金 工.....	82
染織工藝.....	82
印染工藝.....	85
陶瓷工藝.....	85

繼續發展時代

—— 北宋、南宋的美術

社會概況.....	92
建 築	93
雕 塑	95
壁 畫	101
繪 畫	107
兩宋繪畫的成就及其變化.....	109
宋代的畫院.....	115
文人士大夫的墨戲.....	116
著名畫家簡介.....	117
董 源 李 成 范 寬 米氏父子 郭忠恕	
郭 熙 李公麟 崔 白 王希孟 趙 佶	
張擇端 李 唐 李 嵩 陳居中 梁 楷	
馬 遠 夏 珪 劉松年 王居正 盧 鴻	
許道寧 蕭 照 楊無咎 燕文貴 趙伯駒	
文 同 易元吉 祁 序 王 詵 蘇漢臣	
馬和之 朱 銳	

書 法	160
兩宋書法的成就及其變化.....	160
著名書法家簡介.....	162
蔡 襄 黃庭堅 蘇 軾 米 芾 蔡 京	
米元暉 歐陽修 司馬光 文彥博 林 逋	
薛紹彭 高 宗 朱 熹 岳 飛 張即之	
吳 琚 朱淑真 范仲淹 趙 佶	
工藝美術	172
陶 瓷.....	172
絲織工藝.....	178
刺 綉.....	178
漆 器	178
附 錄	
名詞解釋	180
參攷問題	188

輝煌的美術成就

——隋、唐、五代

隋、581—618年

唐、618—907年

五代、907—960年

隋、唐、五代的美術，是中國古代美術發展得最絢爛的時期。它一方面繼承了中國先前固有的美術遺產；一方面大量吸收了邊疆少數民族以及當時國外的美術成果，融合發展，所以無論繪畫、書法、雕塑、建築，以及各種工藝美術，都達到高度的水平，又構成這個時期特別輝煌的美術成就。

社會概況

隋朝，在繼承北周統一了中國北方的基礎上，進一步統一了全國，南北朝分裂的局面便結束了，而創建了全國再次統一的局面。雖然，隋朝只不過短短的三十七年，却是一個承前啟後的重要時期，可以說是唐帝國建立的準備，而五代十國又可以說是唐末封建軍閥割據混戰的繼續。

隋文帝楊堅（581年）奪得政權之後，實行了許多改良的措施，

政權能得到相對的穩定。這樣的局勢不但有利於隋朝的經濟發展，也有了繁榮文化藝術的土壤了。隋末，以煬帝爲首的對百姓進行了無窮的徵調求取，百役繁興；刑法苛暴。結果，百姓起義打翻了隋朝黑暗的統治。李世民乘了這個機會，竊奪了這次起義的果實，建立了李唐王朝（618年）。

唐朝的建立者，親眼看到隋朝的滅亡，爲了鞏固政權，採取了一系列措施，改革和厘定了各項政治制度，對於農民是採取讓步的政策，緩和階級矛盾，這些都爲唐代的昌盛和繁榮創造了有利的條件。也對恢復社會生產，以及發展國民經濟也起了相當大的作用。這時期農業、手工業、商業貿易的巨大發展，是爲唐代前期文化藝術興盛提供了良好的物質條件。從貞觀到開元的一百年裡，封建經濟是在上升的發展，從歷史上稱讚的“貞觀之治”後，在“開元盛世”時期達到了繁盛的頂點。

隨着歲月的推移，唐初所確定的一些政治制度又發生了若干變化，到玄宗李隆基時，變化表現得特別激烈，在唐玄宗的後期，政治日益敗壞，爆發了安史之亂，唐朝便從此走向下坡了。

初唐，統治者吸取了隋朝滅亡的教訓，對於農民是採取讓步的政策。這種政策使社會矛盾緩和了，統治者的地位鞏固了，爲唐代的昌盛和繁榮創造了有利的條件。也對恢復社會生產，以及發展國民經濟也起了相當大的作用。農業、手工業、商業貿易的巨大發展，是爲唐代前期文化藝術興盛提供了良好的物質條件。從貞觀到開元的一百年裡，封建經濟是在上升的發展，“開元盛世”時期達到了繁榮的頂點。

可是，到了晚唐政治變得更加黑暗，帝皇，高官腐朽無能，甚至成爲宦官的傀儡。因而貪污舞弊，軍閥混戰，百姓陷於重重災難中，於是爆發一次聲勢浩大的黃巢起義，唐帝國終於垮台了。

值得注意的，到了唐代，佛教更進入了空前的鼎盛時期。帝皇們不但竭力去提倡，而且還有些親自接受佛教的宗教儀式，如唐玄宗便是。唐代宗更甚，他却把唐王朝的延續，也說成是佛教因果報

應的證明了。因此，佛教大大地發展起來了，而它的上層僧侶，有的得到很高的榮譽和地位，出現了僧侶貴族特權層。有一段時間“十分天下之財而佛有七分”，寺院經濟的空前發達，成為維護僧侶貴族的特權地位，以及能廣泛傳播佛教教義的物質基礎。所以，佛教藝術在這個時代中是居於首要的地位。

五代（907—960）是中國史上一個紛擾割裂的時期。即常稱的“五代十國”時期，是唐末軍閥割據的繼續，是一個戰亂頻繁的歷史時期。前後短短的五十三年中，人民是苦不堪言，他們一方面受到封建軍閥統治的痛苦；另一方面却又受契丹的統治者入侵的禍害。在這兵連禍結的年代裡，中國北方中原地區的經濟飽受摧殘，文化藝術也遭到慘重的破壞。而南方地區所受的戰禍較少，而且自從安史之亂以後，南方社會出現了日益上升的現象，所以在原有的水平上，能得到進一步的發展。從南北對比看來，當時南方的經濟發展超過北方。文化藝術在這樣的條件下也相當活躍，發展。但北方自後周以來，由於社會的發展，百姓的反抗，不得不進行一些經濟恢復工作，從而使社會較為安定，生產也逐漸恢復起來。因此，文化藝術也在這樣的社會條件下繁榮起來了。雖然比不上唐代那樣繁榮昌盛，但就美術的發展來說，發展到宋代另一個新高峯的形成，五代是一個重要的準備階段。

隋、唐、五代，特別是唐代的美術，是中國封建社會中輝煌燦爛的時期。其主要原因可以歸納為下列幾點：

（1）隋、唐政治上統一，經濟繁榮，提供了美術發達的鞏固基礎。

（2）繼承了，發展了南北朝時期的文化、藝術水平；

（3）對外交通和商業得到空前的發展，中國美術外傳的同時，也吸收許多外來美術，豐富了中國美術的內容，給中國美術加進了新的養份。

（4）以漢族為主體的唐，又吸收了各族的優點加以發展，對當時的美術作出了傑出的貢獻。

建 築

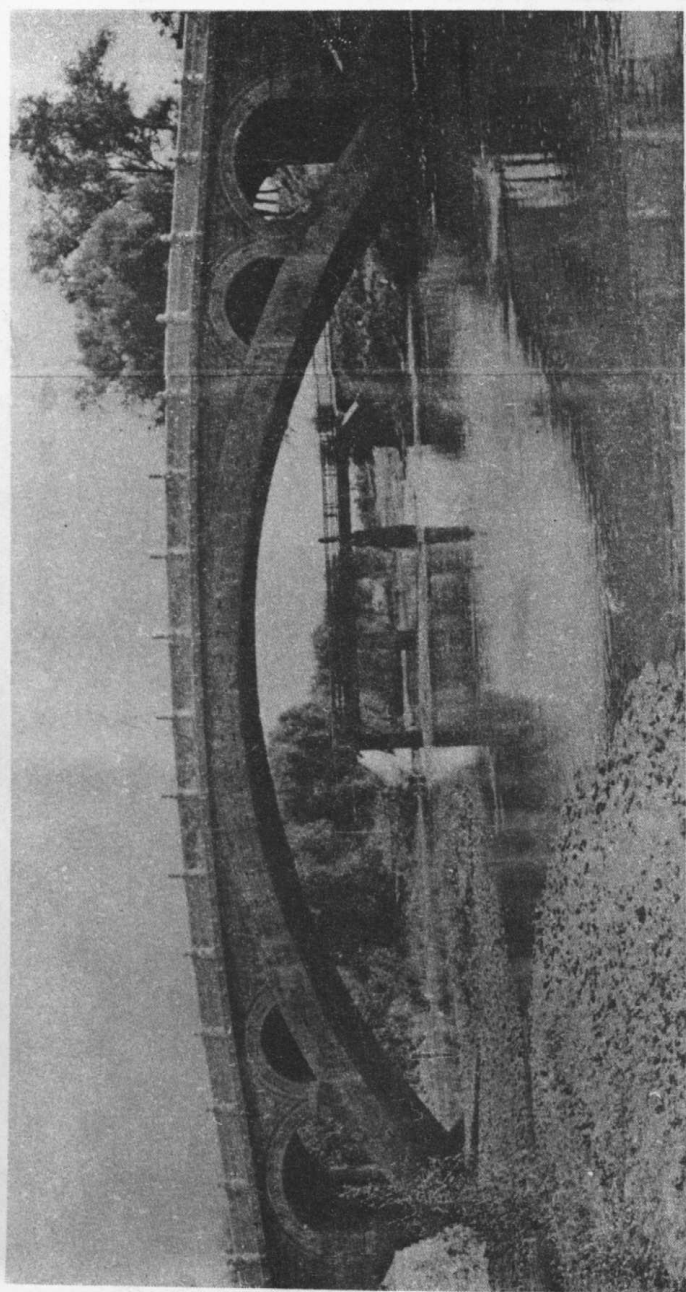
隋唐時的建築有許多重大的成就。如當時的都城長安和洛陽，就是有名的建築，唐長安城創建於隋，在中國社會前期的都城建設中，是規模最宏偉，佈局最嚴的一座大城。也成為日本平城壽王京規劃的藍本。

在隋代開國的時候，興建西京新都，到了煬帝時代，他爲了個人的享受便大興土木，在陝西麟遊建了一座仁壽宮，在河南宜陽建一座顯仁宮。除了這些之外，他更自長安至江都還興建了離宮四十所。其中最有名的要算是項昇所設計的“迷樓”了。

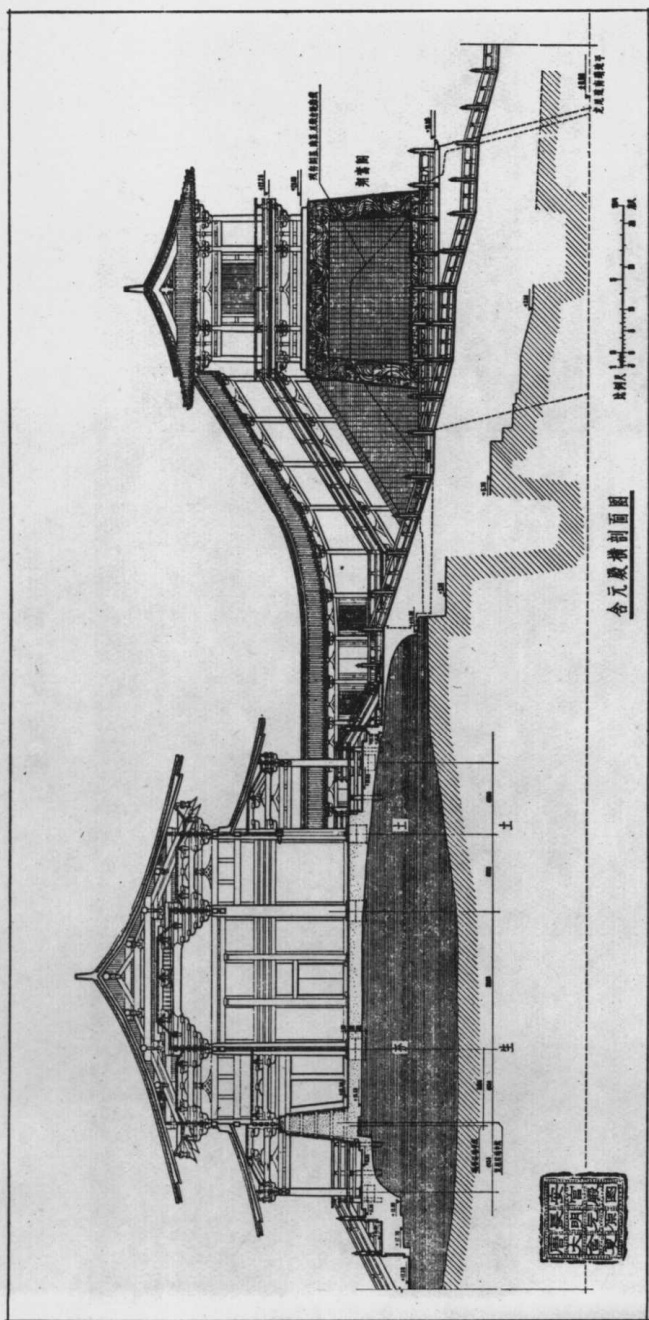
趙州橋在中國古代建築中是很有名的。不但氣勢雄偉，而且造型優美。趙州橋這種“敞肩拱”是世界上這種結構的鼻祖。趙州橋是隋代李春設計的，是一座有一千三百多年歷史的石拱橋，亦可說是世界上壽命最長，而仍然能夠起作用的古橋。

唐代的建築藝術，當然是在隋代的基礎上發展的。初唐的時候，建築設計家閻立德，於貞觀初年曾經督造翠微玉華宮，因此而被升爲工部尚書，封爲大興縣公了。他的弟弟閻立本也是一個建築設計家，他們的建築設計自然是屬於初唐時代的典型樣式了。現在我們雖然看不到原物，但還可通過其他同時代的藝術品，如敦煌莫高窟的壁畫中所描繪的建築物來印證了。其中所顯示建築物的優雅輝煌的情形是前所未有的。我們就木結構建築物來說，更爲突出。中國的建築無論是在結構上，形式上，都可以說是發展到了完美的地步了。再加上琉璃瓦的應用，更增添了它的輝煌富麗的感覺。山西的南禪寺、佛光寺，至今尚完好的。除了宮室之外，貴族們的第宅，道觀，佛殿，寺塔等的建築藝術也很發達，優美的建築物又比較以前的年代更爲普遍了。

至於隋、唐時期的寺院建築，多而美觀，如長安的大慈恩寺，大興善寺等，還有很多，很難一一列舉出來。

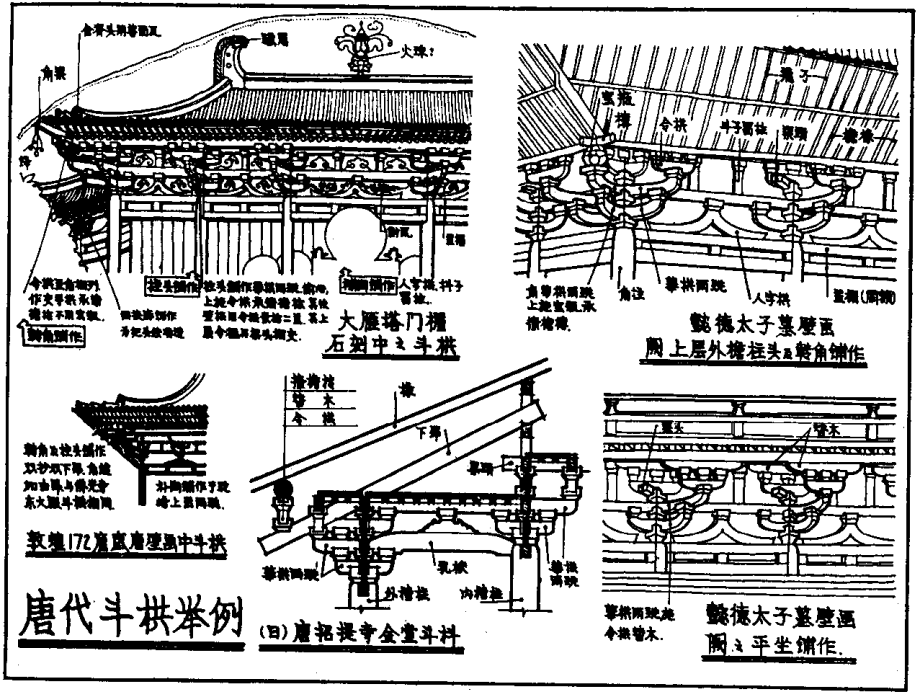

隋 安濟橋（趙州橋）

唐 長安大明宮含元殿復原圖

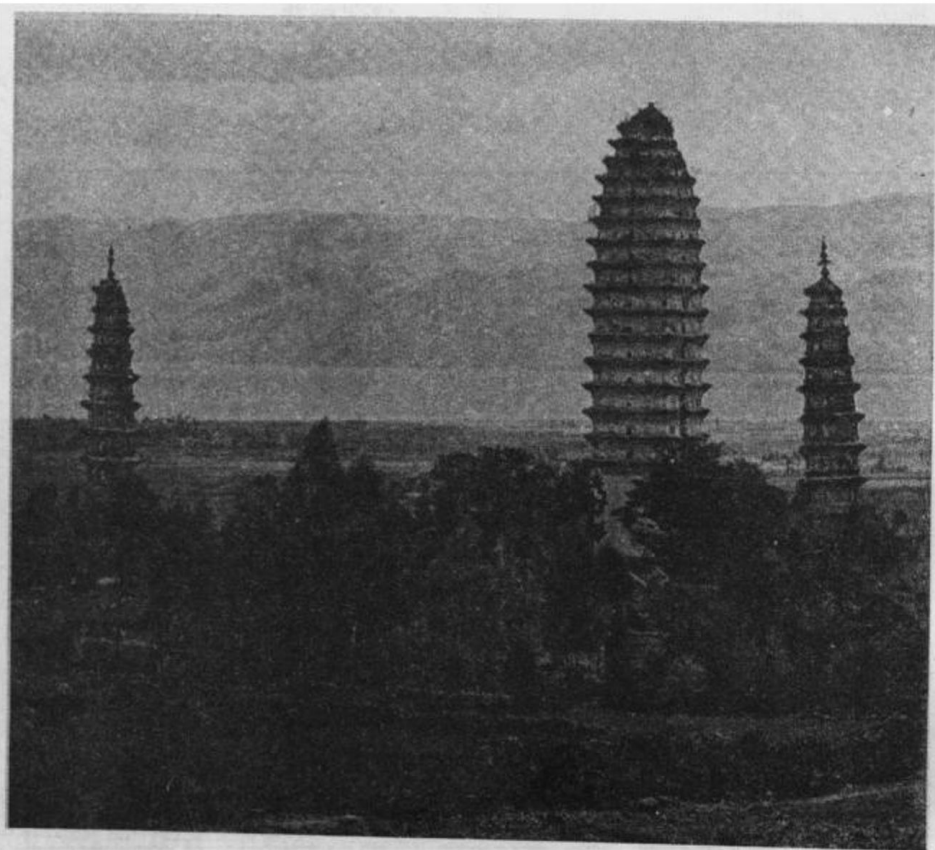
最重要的則是晚唐大中11年 857 年的建築山西五台山佛光寺的正殿橫長七間（44公尺）縱深四間（26公尺）全高十四公尺，由柱礎至房簷至大吻的垂直距離相等，簷柱的全部料拱之高為柱高的一半。屋頂是單簷四柱式，坡度很緩和，屋簷外出三公尺多，整體看起來非常雄偉大方而優美。這是當時有名的建築，但是和玄宗時代所建的侈麗的宮苑，如華清宮及驪山上下“製作宏麗”而環列山谷的台殿相比，還是相差很遠的。在這個時期裏，就中國木結構的建築物看來，它不論在結構上，形式上，可以說是達到了相當完美的地步了。而又用上了琉璃瓦，則更顯得輝煌富麗。除了宮室之外，貴族們的第宅、道觀、佛殿、寺塔等等，也很發達，而且普遍出現優美的富藝術性的建築物。

唐 斗拱舉例

塔的形式是多層的，而八角形的塔也出現了。隋、唐時代的塔的遺迹，現在還可以看到不少，如河北正定龍興寺塔，山東益都的福勝寺塔，陝西大荔興國寺，山西太原淨明寺金利塔等都是隋代的結構，陝西西安興教寺玄奘塔，慈恩寺大雁塔，薦福寺小雁塔，香積寺十三層塔，山東濟南龍虎塔，九塔寺磚塔，鄒縣重興寺九層塔，河南登封縣嵩山會善寺淨藏禪師塔，河北房山雲居寺小石塔等。

大雁塔建於唐高宗永徽三年（652年）。初建時只有五層，到武則天長安年間（701—704年），重加修建，高至十層，後又經過

唐 大理崇聖寺三塔

唐 洛陽龍門石刻 脇侍菩薩像

戰爭的破壞，剩下七層。到了五代後唐長興年間（930—933年），西京留守安重霸又修繕了一次，留存至今的大雁塔大體上就是這次修繕後的樣子。大雁塔是一座莊嚴、古樸的佛教建築藝術的傑作，也是中國和印度文化交流史上一件巨大的紀念物。

崇聖寺三塔建在原崇聖寺前面。寺東爲千尋塔，即大塔；南、北爲小塔，排列成三角形。崇聖寺三塔位於雲南省大理白族自治州大理縣城西北蒼山腳下，聳立在蒼山洱海之間。

三塔建於何時還未找到確切的記載。千尋塔的建築年代，據目前所知雲南地方史料看來，有三種不同的說法：（一）建於“唐貞觀六年，尉遲敬德監造”；（二）建於“唐玄宗開元元年癸丑歲，大匠恭韜徽義所造”；（三）建於“唐開成元年，王嵯巔建大理崇聖寺，聖僧李賢定立三塔”。千尋塔可能是南詔晚期的建築。南、北小塔的建築晚於千尋塔，從建築的風格看來似爲五代時的建築。三塔歷史悠久，而又是在地震頻繁的地區，千百年仍巍然屹立，展示了中國古代西南邊疆各族人民的建築才能和卓越成就。

從敦煌壁畫的唐代各個時期的經變中的建築物來看，都是以說明當時建築的雄偉與富麗的情形。

五代的建築，顯得較前發達的建築，豪華的酒樓和商店的“各有飛閣欄檻”，表示了商業的繁榮和都市發達的局勢。從宋人筆記小說中，可以看出當時開封和杭州的建築的複雜美麗及市場整然的有計劃性。在建築的作風上，是繼承了唐代的形式而略爲纖麗些。

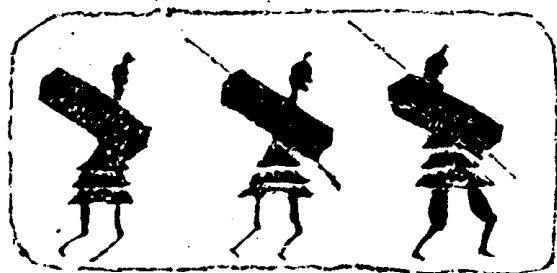
雕 塑

隋代的雕刻以佛教的造像爲中心題材，也有其他以人物、禽獸爲題材的雕刻。隋代的佛塑表明了從北朝向唐代過渡時期的特色，變清秀瘦削爲雍容厚重，唐代佛像則溫和、慈祥、莊嚴、豐滿，完全擺脫了外來影響而具有他本民族的特色。

隋代的短短數十年間佛教造像之多是驚人的，除石窟的累累石

戰鬥圖像磚

武士紋磚

隋 畫像磚拓本

雕造像之外，還有大量的以金、銀、銅、木、夾苧等為材料的造像。自開皇元年至仁壽末年，相繼造佛像大大小小十萬六千五百八十軀，修補了過去原有的一百五十多萬軀，煬帝時代又鑄三千八百五十軀，修治十一萬多軀。這些只是朝廷方面的鑄造，私人的數目也不會少，那時，佛教造像之盛實不減於六朝。

唐代造像之盛更是超過了隋代，當時的石窟遍佈全國不是很好的說明嗎？在風格上，唐代還是繼隋代的發展而來的，而呈現更高的民族形色和現實主義的特徵。

盛唐時代的名手元伽兒所塑的玄宗李隆基像，以及「塑聖」楊惠之所塑的長安名妓留杯亭像，都是很有名的作品。當時還有一個這樣的傳說楊惠之塑好了這個像之後，把它放在大街上面向牆壁，路過的人一望便知是名妓留杯亭的塑像。這個說明他的作品是很寫

唐 彩塑天王像