

中国美术史

王朝闻 邓福星 总主编

7

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

全国哲学社会科学规划领导小组批准

艺术学科国家重点科研项目

中国美术史

王朝闻 邓福星 主编

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP) 数据

中国美术史.第7卷.宋代.下/王朝闻主编.—2版—北京:
北京师范大学出版社, 2011.1
ISBN 978-7-303-11354-5

I. ①中… II. ①王… III. ①美术史—中国—宋代
IV. ① J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 150208 号

营 销 中 心 电 话	010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网	http://gaojiao.bnup.com.cn
电 子 信 箱	beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 210 mm × 285 mm
印 张: 31.75
字 数: 620 千字
版 次: 2011 年 1 月第 1 版
印 次: 2011 年 1 月第 1 次印刷
定 价: 320.00 元

策划编辑: 李 强 陶 虹	责任编辑: 李 强
美术编辑: 李 强	装帧设计: 天泽润
责任校对: 李 茵	责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

中国美术史

总 主 编 王朝闻

副总主编 邓福星

宋代卷（下）

主 编 徐建融 徐书城

总 主 编 王朝闻

副总主编 邓福星

主 编 徐建融 徐书城

编 委 王朝闻 李 松 杜哲森 徐建融 徐书城 陈绶祥
单国强 杨 新 邓福星 刘兴珍 薛永年 顾 森
(以姓氏笔画为序)

编辑部主任 刘兴珍

撰 稿 王振德 田自秉 李纪贤 徐建融 陈少丰 梁济海
刘 托
(以姓氏笔画为序)

插 图 徐建融 凌利忠 陈海波 张春记

资 料 朱京生 李黎阳

总目

正文目录	(I—IV)
正 文	(1—488)
参考书目	(489—495)
后 记	(496)

正文目录

第一章 建筑	1
第一节 城市文明及景观环境	3
一 城市变革的契机	
二 城市格局和景观	
第二节 空间艺术的发展	7
一 外部空间	
二 内部空间	
第三节 建筑造型的演变	25
一 组合形体	
二 单体造型	
三 塔幢	
第四节 造园艺术	40
一 皇家园林	
二 文人园林	
三 宋代园林的风格特征	
四 宋代园林的景物特征	
第五节 建筑装饰	55
一 木作装饰	
二 石作装饰	
三 建筑彩画	
四 瓦饰	
第六节 建筑艺术的技术因素	63

第二章 雕塑.....67

第一节 佛教寺庙雕塑	69
一 宋代寺庙雕塑	
二 辽、金寺庙雕塑	
第二节 佛教石窟造像	93
一 杭州地区的石窟造像	
二 甘肃地区的石窟造像	
三 陕北地区的石窟造像	
四 四川地区的石窟造像	
第三节 道教及祠祀雕塑	149
一 道教宫观造像	
二 祠祀雕塑	
三 道教石窟造像	
第四节 墓葬雕塑及其他	159
一 墓葬雕塑	
二 小型玩赏性雕塑	
三 石刻线画	
第五节 著名雕塑匠师	177
一 五代雕塑家	
二 宋代雕塑家	
三 辽、金雕塑家	

第三章 壁画.....181

第一节 石窟壁画	183
一 五代、北宋时期敦煌地区的石窟壁画	
二 西夏时期敦煌地区的石窟壁画	
三 高昌回鹘时期吐鲁番地区的石窟壁画	
第二节 寺观壁画	205
一 五代寺观壁画	
二 宋、辽、金寺观壁画	
三 高昌回鹘和吐蕃古格的寺观壁画	
第三节 墓室壁画及其他	224
一 宋代墓室壁画	
二 辽代墓室壁画	

- 三 西夏墓室木板画
- 四 金代墓室壁画
- 五 其他壁画

第四章 版画..... 245

- 第一节 佛教版画 247
 - 一 五代佛教版画
 - 二 宋代佛教版画
 - 三 辽代佛教版画
- 第二节 书籍插图 257
- 第三节 画谱、年画及其他 262
 - 一 画谱
 - 二 年画
 - 三 其他版画

第五章 工艺美术..... 267

- 第一节 陶瓷工艺 269
 - 一 五代的制瓷工艺
 - 二 宋代的制瓷工艺
 - 三 宋瓷的造型和装饰
 - 四 辽、金、西夏的陶瓷工艺
- 第二节 染织工艺 356
 - 一 印染
 - 二 麻棉毛织
 - 三 丝织
 - 四 缣丝
 - 五 刺绣
- 第三节 金属工艺及其他 390
 - 一 金银器
 - 二 铜器
 - 三 玉器
 - 四 漆器
 - 五 玻璃器和牙角器
 - 六 笔、墨、纸、砚

第六章 美术著述 435**第一节 史传著述 437**

- 一 郭若虚和《图画见闻志》
- 二 邓椿和《画继》
- 三 黄休复和《益州名画录》
- 四 刘道醇和《五代名画补遗》、《圣朝名画评》
- 五 《宣和画谱》和《宣和书谱》
- 六 其他史传著述

第二节 理论著述 449

- 一 文人美术理论
- 二 山水画论
- 三 其他理论著述

第三节 鉴藏著述 481

- 一 美术收藏
- 二 美术鉴赏
- 三 美术考订

第一章 建筑

伴随着社会各阶层物质和精神生活的变迁，五代、两宋时期的建筑所蕴涵的人文精神，不同于唐代及其以前侧重于宗教神权和政教王权的观念形态，而更多地倾向于体认庶族文人和广大市民的现实理想。首先是商品经济的发展促进了城市的繁荣，一般城市的性质逐渐向商业化转型。同时，景观环境也日趋艺术化，无论宫殿、陵墓还是寺庙、园林，内、外部空间和单、群体造型均刻意追求序列、节奏、高下、主次的变化，形式多样，手法细腻，风格典丽。建筑技术和模数制度、构件加工和装饰处理更加合理化、系统化，《营造法式》的刊印，详备地记述了该时期建筑艺术的诸方面成就。此外，辽、金、西夏等少数民族政权和边远地区的建筑，也各以其不同的特色，丰富了该时期建筑艺术的风貌。

第一节 城市文明及景观环境

五代、两宋的城市建设,在规划思想上,一变以往的封闭型为开放型;在城市性质上,则一变传统的军事型、政治型为商业型和居住型。作为这一转折的标志,就是里坊制的崩溃和集中式官市的瓦解,取而代之的是街巷制的出现和分散式商业网点的产生。这种转折暗含着社会生活的巨变和市民阶层的崛起。

一、城市变革的契机

社会经济的发展和社会生活的变革,特别是商品需求和交换的巨大增长,使得唐以来封闭的里坊制度逐渐成为城市经济发展的桎梏。里坊制度规定,只有豪门显贵的“甲第”才能“当道直启”,临街开门;而“非三品”,则“不合辄向街开门”(《唐会要》)。为了严格制度,政府在每坊都设有“坊正”,负责“掌坊门管钥”(《文献通考》),五更开坊门,黄昏闭门,遇有“越官府廨垣及市坊者,杖七十”(《唐律》)。至于市制,也有同样的严格限制:“日入前七刻,击钲三百下,散”(《唐会要》)。从市的发展来看,不管是早期的后市、北市,还是后期的东市、西市,宋以前都只是集中在坊内有限的交易场所,它们实际上是从最初服务于皇室贵族的“官市”演化而来,性质上仍属于官市的范畴。随着城市手工业的迅速发展和商业经济的日益繁荣,这种僵化的坊制和市制无疑是一种障碍,变革迫在眉睫。事实上,中晚唐及五代以来,对坊制和市制的破坏已时有发生,如开元(公元713—741年)年间,一些官员在长安东西市的“近场处”广造铺店出租,“干利商贾”(《全唐书》),与民争利。玄宗遂下诏禁九品以上官员置客舍邸店,但迫于时势,实际上只不过限制了一下铺店的租价,“每间月估,不过五百文”(《全唐书》),而并未下令拆除。此后,坊内设店日渐增多,如长安城中宣阳坊内就开设了彩缬铺(《北里志》),延寿坊内则有金银珠宝店(《唐阙史》)。特别是肃宗至德(公元756—758年)以后,坊内铺店为了营业便利而擅自打通坊墙并对街开门之事更是层出不穷。贞元及元和年间(公元785—820年),政府虽下令修筑坊墙并封闭不合定制擅自临街开启的店门,但已无济于事。而受中央政府钳制较少的一些地方城市,如当时首屈一指的商业都会扬州,早已是“十里长街市井连”,“夜市千灯照碧云”了。其他大商埠如成都、汴州等的情景也大率如是。

时至五代,古典市制已基本瓦解,临街设店已成了合法行为(《五代会要》)。至于古典坊制,虽然形式上仍维持着,但坊内设店和临街开门已为常事,那种市坊分离的古典规划体系则实难继续了。当时“工商外至,络绎不绝”(《五代会要》)的后周汴京城,就是这种城市格局的典型。

北宋初年,朝廷为了统治阶级的利益曾一度恢复旧制,意在借隋唐里坊制度来重建传统的城市社会秩序,但终因不合历史发展潮流而遭夭折。到了仁宗年间,里坊制便在社会变革的冲击下被彻底埋葬了。晚唐那种只是坊内设店而坊墙仍巍然不动、临街开门只是三三两两的清冷场面,现在已被坊墙的彻底拆除、住宅和商店均临街开门、市肆遍布全城的繁盛景象所取代。比如,唐以来曾一直维持着“七堰八门六十坊”的吴郡,到了宋神宗年间,沦为“坊市之名,多失标榜,民不复称”的局面(《吴郡图经编记》)。又如东京汴梁,宋敏求在写于神宗熙宁年间(公元1068—

1077年)的《春明退朝录》中提到:“京师街衢,置鼓于小楼之上,以警昏晓。太宗时命张公泊制坊名,列牌于楼上。按唐马周始建议,置冬冬鼓,惟两京有之;后北都亦有冬冬鼓,是则京都之制也。二纪以来,不闻楼鼓之声,金吾之职废矣。”可见在仁宗庆历年间(公元1041—1048年)沿用唐以来据鼓声启闭坊门的制度已废弛。总而言之,五代、北宋时期,从首都到地方各大城市,古典坊制和市制陆续退出了历史舞台,一种规划城市聚居生活的新方式——街巷式应运而生,与此同时,一种新的城市景观环境也随之产生。

二、城市格局和景观

古典坊制与市制解体以后的城市,虽然表面上仍是三重或两重城垣相套的形式,但其内部格局已发生了彻底变化,并派生了相应的规划思想和城市景观。

首先,城市不再是一成不变的僵死结构,而是一个不断发展演变的生命过程。同时,它也不再仅仅是或主要是行政中心,而是日益向多功能的综合体方向发展。总之,城市自身发展的内在规律逐渐起到了主导作用,唐代那种整齐划一的网络式布局逐渐被淘汰,市民生活的安排不再是按预先规定的城市制度严格进行,相反,要根据市民生活需求的自身发展来调节城市的规划和布局。

从道路的布置可以很明显地看出:此时的道路系统采用的是一种较为自然的、不拘一格的方式,

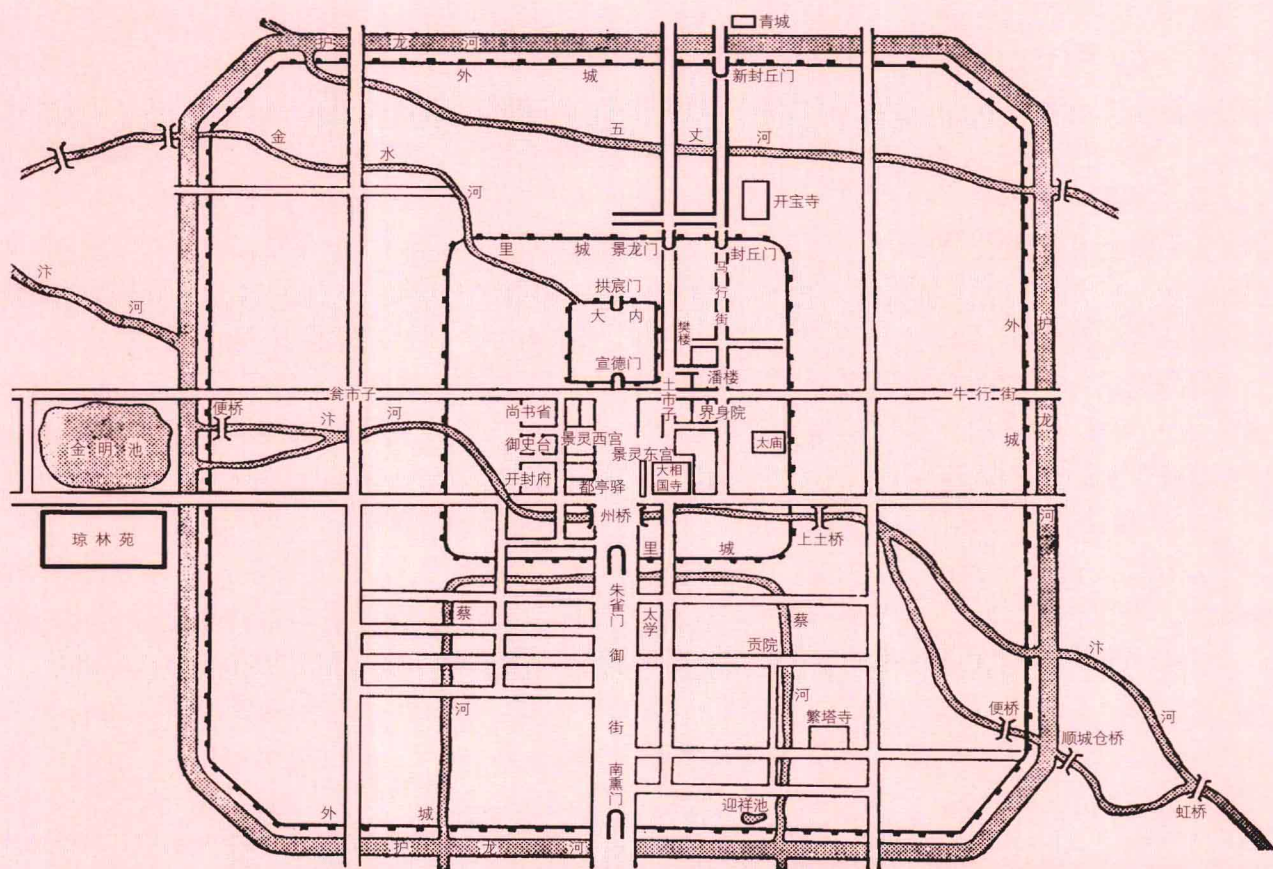

插图1 北宋汴京平面示意图

如北宋汴京,除御街等主要大道居中或呈对称布置外,绝大部分街道基本上都是按照城市发展的实际状况,或曲或直,或疏或密,因势利导,还出现了斜街。(插图1)再如南宋临安,其道路亦多曲折,即使是主干道御街,也殊难矢直,有的干道甚至分段相折,干道间距亦多远近不一,便于流通。至于南宋陪都平江城(今江苏苏州),更反映了当时根据发展规律和实际情况规划布局的原则,其形状各异的道路系统极为灵活,就像植物的根茎、人体的脉络一样错综复杂,富于生命的活力。(插图2)

其次,观念僵化的等级区域划分亦被打破,出现了贵族与平民、市肆与住宅、公共建筑与私人建筑杂然相处的局面。这实际是社会进步的一个标志。如孟元老《东京梦华录》中所载:新封丘门大街民户铺席与诸班直军营相对;郑皇后的邸宅与有名的酒楼“宋厨”前后相邻;明节皇后邸宅靠近张家油饼店;蔡太师家则比邻耍场。这种置权贵甲第于一片闹市之中的布局,在以前是根本不敢想象的。这说明城市分区的基础已不唯是森严的等级制度,而更多地是考虑便利生活的实际需要。其结果是使城市结构布局更为均匀合理。

再次,街巷成为城市景观的主体。由于里坊被街巷所取代,结果产生了截然不同的城市面貌,“坊巷院落,纵横万数,莫知纪极。处处拥门,各有茶坊酒店,勾肆饮食”。^①纵横交错的商业街取代了以往一道道森严冷漠的坊墙,使整个城市充满了生气,临街的店铺,体量大小不等,位置凸凹各异,形式也是多种多样,由于人烟稠密,房屋拥挤,因而很多临街建筑如酒楼、茶肆等都

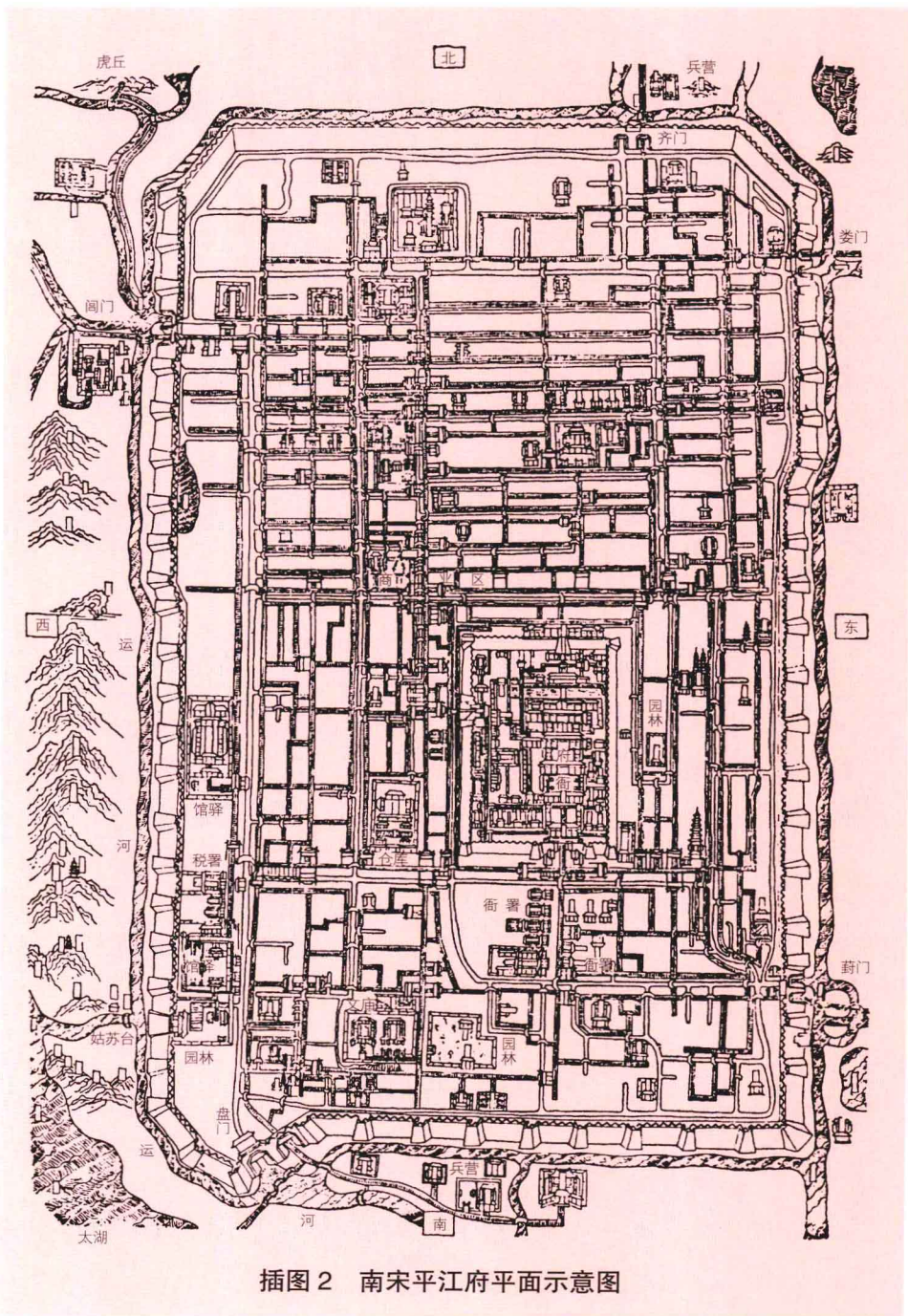

插图2 南宋平江府平面示意图

① 孟元老《东京梦华录》卷三,中华书局1982年版。

是多层的，使街景显得十分丰富而繁华。如《东京梦华录》卷二“酒楼”条：“凡京师酒店，门首皆缚彩楼欢门……三层相高，五楼相向，各有飞桥栏槛，明暗相通，珠帘绣额，灯烛晃耀。”卷七“驾回仪卫”条：“宝骑交驰，彩棚夹路，绮罗珠翠，户户神仙，画阁红楼，家家洞府。”此等景象从张择端的《清明上河图》中亦可略见一斑。

最后，与前代相比，这一时期城市的一个更重要特点是它的园林化。这一方面在于城内外园林之多远胜以往，如北宋汴京，仅据《东京梦华录》所举的名园就不下十七八处，如：玉津园、东御苑、王太尉园、孟景初园、麦家园、王家园、一丈佛园、李驸马园、金明池、下松园、王太宰园、蔡太师园、养种园、药梁园、童太师园、庶人园等。

《东都志略》中除重见者外，又举出许多名园，如：撝芳园、撝景园、会圣园、集庆园、南御苑、西御苑、西林园、北园、南园、北李园、晋王北园、开封尹北园、范公园、景仁东园、外苑、国夫人园等。

《枫窗小牍》卷下举出五处：灵园、灵禧园、芳林园、同乐园、马季良园。

《汴京遗迹志》卷八举出八处：迎春苑、宜春苑、凝碧池、迎祥池、方园池、百花台、迎秋台、宴台、吹台。

《宋东京考》、《宋史·地理志》、《玉海》又各举出名园多处，分别为：瑞圣园、含芳园、景华苑、艮岳、延福宫、金凤园和奉真园、潜龙园、后苑等。

此外，散见于宋人文集笔记中的园苑更是不胜枚举，如：集禧园、慈孝寺园、群牧司园、玉仙观花园、赵普园、景德寺园、吕文穆园、画桥小园圃、丁谓园、宴宾楼园、晋王花园、封丘门外园、晏殊园、兴国寺园、王黼花园、开封府后园、李谦园、太一宫园、李文和园、百岁老人园、张氏园、秘书省园、资福寺园、礼贤宅园等。

上列园苑虽已近百，但汴京园圃的实际数目恐怕还远不止这些，很多园苑因未见诸记载而为我们所不知。《枫窗小牍》在提到汴京的园圃时曾说过：“不以名著，约百十。”当时的贵族显宦、官司衙署、寺观祠庙、巨商豪贾、富户乡绅以及较大的酒楼茶肆差不多都有自己的园林，难怪孟元老在《东京梦华录》中说：“大抵都城左近，皆是园圃，百里之内，并无闾地。”实非夸张之词。其他如临安、洛阳、吴兴、平江等城市，也都以园圃见称一时。

另一方面，城市中的广场、街道以及公共建筑前，亦多有绿化点缀。如汴京的坊巷御街，“有砖石甃砌御沟水两道，宣和间尽植莲荷，近岸植桃李梨杏，杂花相间，春夏之间，望之如绣”。^②即便是一般的住宅和不起眼的小酒肆前面，也常是“花竹扶疏……极潇洒可爱”。不难想象，两宋时期的城市大多是绿树成荫、繁花似锦的景象。

② 孟元老《东京梦华录》卷二，中华书局1982年版。

第二节 空间艺术的发展

一、外部空间

相比于前代，五代、两宋时期的建筑更注重外部空间的艺术性，无论是宫殿、陵墓，还是祠庙、官署，都对空间的序列、变化有了新的追求，或是加深了群组纵向发展的可能性，以一道道院落空间创造序列感和悬念；或是以多组附属空间烘托主体空间，组合成宏伟而有序的空间整体。不但空间造型更丰富、更完整，空间构思及手法也更精细，更具匠心。

(一) 宫殿群

北宋汴京宫殿系由后周旧宫改建而成，所以布局上承袭多于变通。在总平面上，整个宫城由一条横贯东西的大道分为南北两部，南部正中是以大庆殿为中心的一组宫院，南对宫城阙门——宣德门。宫院本身由廊庑四周围合，横向分三路，最前为大庆门及左右日精门，中间即为大朝大庆殿，其两侧廊庑中设左右太和门。大庆殿后又设楼阁，与大庆殿以廊相通，成工字形平面，阁后为后门通达横街。大庆殿的西侧是文德殿院，内有东鼓楼、西钟楼和与大庆殿相似的工字形文德殿。宫城的北部是一个以中朝紫宸殿为中心的宫院，规模稍逊于大朝建筑群。据《石林燕语》载，“紫宸殿在大庆殿少西”，即二者不在同一轴线上，足以说明当时的皇殿布置已不过事严格。在紫宸宫院之西及之后还设有常朝垂拱殿院和后苑，

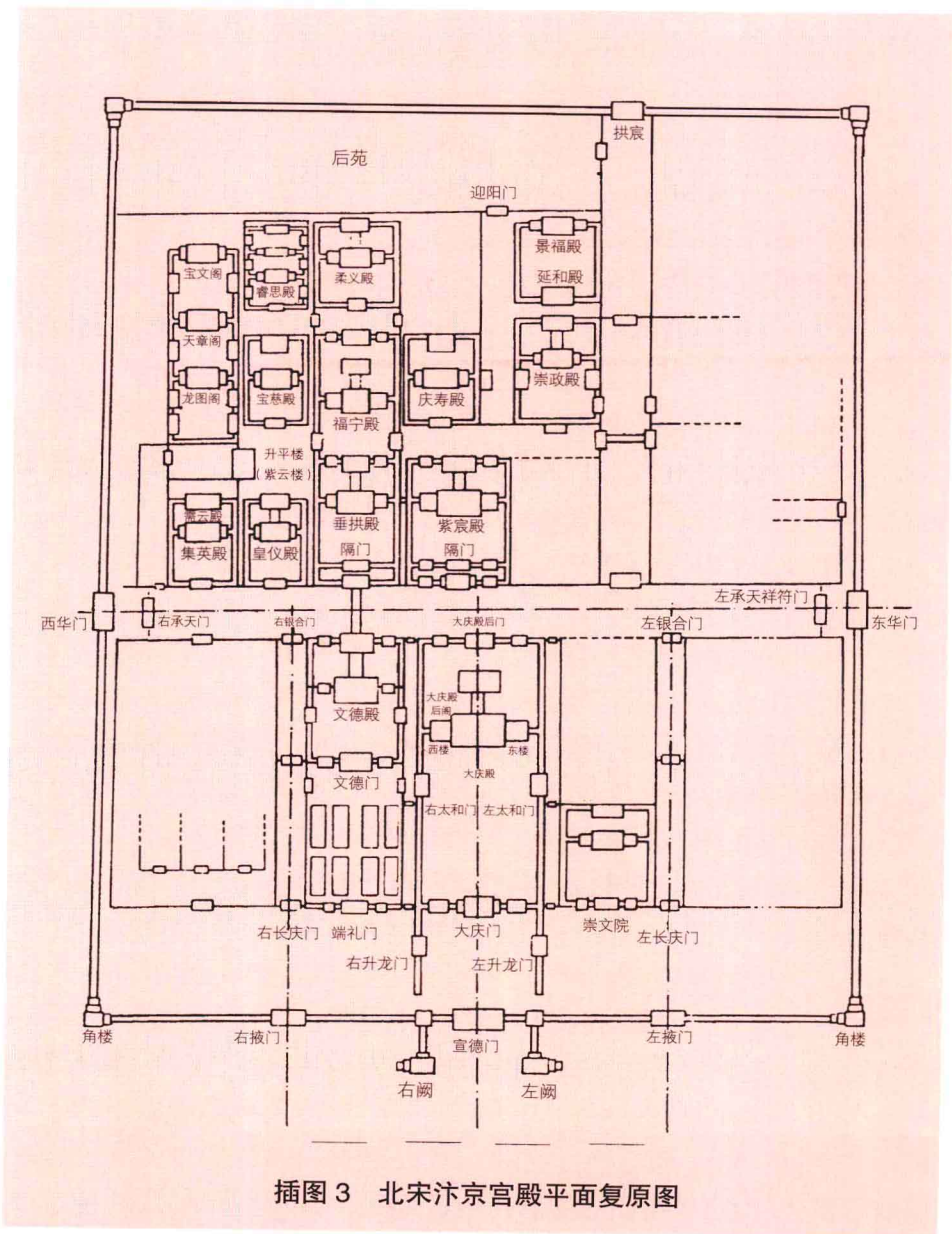

插图3 北宋汴京宫殿平面复原图