

宋代

绘画

发展史

余城人著

荣宝斋出版社

宋代

绘画

发展史

余城 / 著

禁書出版社
北京

图书在版编目（CIP）数据

宋代绘画发展史 / 余城著. —北京: 荣宝斋出版社,
2017.9

ISBN 978-7-5003-2031-9

I. ①宋… II. ①余… III. ①绘画史—中国—宋代
IV. ①J209.244

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第226168号

责任编辑：崔伟

装帧设计：郑子杰

责任校对：王桂荷 徐楠楠 韩珊珊

责任印制：孙行 毕景滨 王丽清

SONGDAI HUIHUA FAZHANSHI

宋代绘画发展史

出版发行：荣宝斋出版社

地 址：北京市西城区琉璃厂西街19号

邮 编：100052

制 版：北京荣宝燕泰印务有限公司

印 刷：廊坊市佳艺印务有限公司

开 本：889毫米×1194毫米 1/16

印 张：28

版 次：2017年9月第1版

印 次：2017年9月第1次印刷

印 数：0001-2000

定 价：98.00元

自序

自我开始接触中国古代绘画，便喜欢上宋画。此后，走上专业书画艺术史研究，随着时间推移，接触范围扩大，涉猎日广，对于其他朝代的绘画都有接触与认识，甚至有的也做过特定研究，但是对于宋代绘画这份原始的感情却从未改变，始终如一。

我喜欢宋代绘画，完全出于被它那独具的艺术魅力所吸引。我也曾经听过许多识与不识人士谈论，他们第一眼看到宋代绘画时，都会有种莫名的惊艳感觉，深深为它而着迷，即使外国爱好艺术者也都有此感觉。美国布朗大学（Brown University）艺术史教授劳瑞(Bates Lowry)，在他所著《视觉经验》(The Visual Experience)一书中，谈论欣赏艺术的要素与法则，曾三度借用中国绘画作为解释学说的范例，引用作品的画家马远、牧溪却都是宋代画家，不是因为宋人作品具有迷人魅力何至于此。我也观察到凡是前往台北故宫博物院参观的观众，不论中外，来到宋画展览柜前，多会伫足较长时间仔细观赏展品，有的还会轻声发出来自内心交织着惊奇和喜悦的喟叹，我想都是同样感受到宋画那份特质的反应罢。

在中国历史上，宋代刚好处于中枢地位，无论文化、政治、典章制度等，在此之前经过历代演进，至此均已发展完成以至大

成阶段。宋代绘画亦是如此，它承袭前面历代画家累积的成就，在既有的丰厚基础上顺势而为，开张捭阖，终将它发展到画史上的极盛阶段；另一方面因时代本身社会人文背景等因素，宋代绘画在画学上更能发展出自我特殊性，散发出其他时代所没有的特质，成为后来画家仿真仿效的对象。因此，宋代绘画发展是之前的总结也是后来的开始，既是承继前人成就发扬光大，也能萌发应变契机，开启后来发展新局面，对于中国绘画的发展，有着承先启后、继往开来的贡献，不愧画史上黄金时代的称谓。

宋代绘画发展辉煌灿烂，被称中国绘画史上的鼎盛时代，不仅发展景象盛况空前，而且题材包罗万有，画科包前孕后，画家杰出众多，画学精辟彪炳，技艺精绝高超，都为前后时代所不及，造成它超越古今的地位。所以能够如此的原因很多，将在本书中都有详细论叙，此地暂且不谈。此处单就其绘画作品本身散发的特色，带给观赏者诸多兴会，令人产生视觉美感的情形，略述一二。

我国绘画汉代以前纯为民族面貌，自魏晋、南北朝佛教输入，即受到伴随而来的佛教艺术影响，此后画家作画逐渐因袭外来的形式、技法甚至造型，物极必反，迄于唐代

吴道子开始试着回归本土化，然而真正达到完全展现自我民族面目的是到宋代。我们观赏宋代绘画，无论表现的是何题材与形式，看到的面貌纯粹是我们周边所有的一切，我们生活的这块土地产生的人事物，民胞物与，带给观赏者一种浓郁的同属感，倍感温馨而亲切。

我们观赏宋代绘画，心中会充满繁富丰盈的感受，不仅表现在形式的多样，中国绘画载体所有流行形式，宋代可说已经完全齐备；尤其在题材使用方面无所不有，除了人物画方面包括宗教题材的佛、道、鬼神、散仙、神话故事，图像题材的传真写照、圣贤图像、故事人物，想象文人生活画、民俗人物画、政治纪事画、外族人马画等人物画外，还有飞走游潜的动物，树木花草类植物，以及一年四季气象不同、阴晴雨雪云雾变幻不定的山川大地，等等，一一呈现画幅上，令人有丰富多样难以穷究的感觉。

再是，宋代绘画不只是回归民族而且深入社会，撷取人间事物、社会万象与现实生活加以描绘。绘画的对象，小至个人的行为，如搔痒、挖耳、呵欠、打喷嚏的畅快表情；大至人群团体的描绘，如夜市、清明上河等的繁忙热闹景象。以及描绘那些表演傩戏、蹴鞠、傀儡戏、角抵、灸艾、村医、村

学、茗园赌市、货郎、杂剧打花鼓、婴戏、梳妆、耕织，以及文人生活等画作，不仅真实生动地刻画出宋代民间习俗、社会生活情景，仿佛让观赏者有如置身宋代社会；而且绘画人物个个情态可掬、栩栩如生；山水林泉宛如诗境，令人赏心悦目，不忍离去。

宋代绘画作品另一吸引人的，是画中所呈现的高超技艺，其中尤其是使用毛笔的能力，也就是运用毛笔画出线条再由线条结构以成形象的技法，线条用于人物画也用于山水、花鸟等画法，所以笔线在中国传统绘画中居有至高的地位。南北朝南齐谢赫论画《六法》，之一即为《骨法用笔》，后世画家悬为圭臬。宋代画家在历代前辈长时累积的经验中精心钻研，不仅开发了许多种类的笔线，而且驾驭笔线更臻达随心所欲的地步；画家熟悉每一线条的特性因应表现事物所需而运用，配合写实的思想，所以能够画出形质兼备、形神俱全的作品，更增加了绘画的美感；更何况，精爽遒丽的笔线本身即具有高度的审美性。

除了上述绘画的有形美感经验，观赏者若是仔细体会，宋画作品里还能感受到一种无形的兴味，渗入大脑的思考思维中，引领你沉思冥想。这是因为宋代社会流行理学思想，画家感染风气，作画时心灵也沉浸理学

所秉持穷理究性的主张，捕捉对象的内在，完成的作品自然蕴含这层哲理，因此无形中将绘画作品的审美升华到形而上的精神境地。因此，观赏者欣赏宋画之际，心中仿佛得到一份涤尽杂念、沉淀心灵的宁静。

综合而言，宋代为中国绘画史上发展景况迈入鼎盛，写实主义臻达顶峰，也是唯美风尚、古典主义炽热的时代。集各项成就之大成，前后时代无与堪比。其绘画精美高妙，更是其他时代望尘莫及。作品审美兴味，能够结合“真”、“理”、“意”、“神”、“趣”于一身，堪称空前绝后。

宋代绘画既然具有如此高的艺术价值，堪称中国文化精华，民族瑰宝，值得广大国

人认识与欣赏，理应加以宣扬广播。幸赖记载与论叙宋代绘画的书籍文章不少，尤其画迹流传保存今日，散布国内外公私收藏数量相当可观，相辅相成，可以帮助更实际地了解其绘画面目的情形。

本书之作，旨在为对我国绘画具有兴趣尤其喜爱宋画的人士，提供粗浅的信息以为入门参考。缺失遗漏在所难免，尚望硕学贤达不吝指教，不胜感激！

余 城

于台北外双溪不碍云山居

目录

自序	001
绪言	001
第一章 宋代以前绘画发展之情形	003
史前时代	004
夏、商、周三代	005
两汉	009
魏晋、南北朝	016
隋代	023
唐代	026
五代	034
第二章 宋代绘画之特质	039
第三章 宋代绘画发展兴盛之原因	053
一、立国政策奖励文艺	054
二、帝王、贵戚喜嗜与提倡	054
三、广建宫殿、寺观需要绘画装饰	055
四、画迹的搜罗与庋藏	056
五、朝廷“图画院”的设立	057
六、绘画理论的昌明	063
第四章 北宋绘画发展之情形	065
第一节 背景概述	066

第二节 佛道、鬼神画	076
王瓘	080
高益	081
赵光辅	082
高文进	084
石恪	086
武宗元	090
存世其他画迹	095
第三节 山水画	101
北宋山水画“三大家”	104
李成与建立之“齐、鲁画派”	105
“齐鲁画派”画家群	112
燕肃	112
翟院深	113
许道宁	114
郭熙	117
宋迪	123
赵佶(徽宗)	123
梁师闵	124
存世此派其他画迹	125
董源与建立之“江南画派”	126
“江南画派”画家群	132
(释)巨然	132
(释)继肇	136
米芾	136

范宽与建立之“关、陕画派”	141	第五节 花鸟画	195
“关、陕画派”画家群	145	黄居寀	199
黄怀玉	145	徐崇嗣	201
纪真	145	赵昌	203
商训	145	易元吉	204
王士元	146	(释)惠崇	205
其他独立画派、画家	146	崔白	207
折衷南北画法之燕文贵	146	马贲	210
别创格局之高克明	151	赵佶(徽宗)	210
善状氛围之“大气画派”	153	许迪	216
黄齐	154	乐士宣	216
李公年	154	“宣和体”画	217
“青绿山水画派”	156	第六节 畜兽、龙鱼画	219
赵令穰	156	畜兽类	220
王诜	158	画马	220
王希孟	162	画牛	222
存世此派其他画迹	163	画虎	224
第四节 人物画	164	画猫	225
传写、图像画	164	画犬	226
“神御”画像	164	画獐、猿	226
存世“神御”像画迹	165	画龙、鱼	228
配享功臣图像	169	第七节 屋木、舟车画	233
传写、图像画之特质	169	郭忠恕	234
传写、图像画家	173	王士元	237
一般人物画	179	(道士)吕拙	237

刘文通	237	赵大亨	278
第八节 外族人骑画	238	“小青绿画派”	278
张钤	238	李唐	278
张戡	238	萧照	285
第九节 墨竹、水墨杂画	239	贾师古	287
文同与建立之“湖州竹派”	241	朱光普	288
“湖州竹派”画家群	248	阎次平	288
程堂	249	阎次于	290
黄斌老	249	存世此派其他画迹	290
苏轼	249	“江南画派”	291
“宗室画派”墨竹画家群	253	米友仁	291
赵頫(端献王)	253	江参	294
赵令庇	253	廉布	297
其他画派、画家	254	李平	297
墨梅之兴生	254	“齐、鲁画派”	298
(释)仲仁	255	朱锐	299
(释)惠洪	256	胡舜臣	299
水墨杂画与“墨戏”之兴发	257	张著	300
第五章 南宋绘画发展之情形	265	存世此派其他画迹	301
第一节 背景概述	266	“关、陕画派”	301
第二节 山水画	272	王洪	301
“青绿画派”	273	赵黻	302
赵伯驹	274	李东	304
赵伯骕	276	存世此派其他画迹	304
		“水墨苍劲画派”	306

马远	306	张胜温	358
马麟	313	(释)无准	359
夏圭	316	(释)法常	360
楼观	322	存世其他画家、画迹	361
存世此派其他画家、画迹	322	民间宗教画师	363
“禅意画派”	324	白描图像之兴起	368
(释)法常	325	第四节 花鸟画	370
(释)若芬	327	李迪	371
别立蹊径之画家	329	李安忠	375
马和之	329	马世昌	377
刘松年	330	吴炳	377
存世其他画家、画迹	332	林椿	379
第三节 人物画	333	马逵	381
李唐	335	马远、马麟父子	382
刘宗古	337	李嵩	386
苏汉臣	337	梁楷	387
马和之	340	于子明	388
马公显	342	鲁宗贵	388
(释)梵隆	342	宋汝志	389
刘履中	343	(释)法常	390
刘松年	343	(释)萝窗	392
李嵩	346	存世其他画家、画迹	392
陈居中	350	第五节 畜兽、龙鱼画	396
梁楷	352	李迪	397
方椿年	358	(释)智融	399

毛松、毛益父子	399	《圣朝名画评》	427
李椿	401	画法类	428
陈容	401	《林泉高致》	428
范安仁	403	《山水纯全集》	430
张仲	403	画理类	432
(释)法常	404	论意	432
龚开	405	论真	433
存世其他画家、画迹	406	论神	433
第六节 水墨竹、梅、杂画	409	论理	433
扬补之	410	论形神	433
汤正仲	413	论形似	433
赵葵	413	论精简	433
赵孟坚	414	论技法	434
郑思肖	417	论用笔	434
徐禹功	418	结语	435
第六章 画论	423		
画史类	424	后记	436
《图画见闻志》	424		
《论气韵非师》	425		
《论用笔得失》	425		
《画继》	425		
画品类	427		
《益州名画录》	427		
《五代名画补遗》	427		

绪言

在中国历史上，宋代是一个占有极其重要地位的朝代。

宋代国祚长达三百余（公元960—1279）年，由于国家一直处在外族强邻的侵扰压迫下，文治武功方面，固然不足与其前的汉唐比拟，就连其后的明清也难相提并论。然而在文化艺术方面，却能凝聚力量大力发展，成就斐然，成为中国艺术史上最辉煌灿烂的一个时代。

在宋代多面向的艺术文化发展，举凡文学的古文、词、书法，器物的瓷器、雕漆、织绣、玉器、缂丝，等等，都有杰出的成就，堪与唐代争锋或有超过之，其中最为耀眼的厥为绘画一项。宋代绘画发展情形，不仅盛况热络空前绝后，而且画学成就震古烁今，允为中国绘画史上的黄金时代。

宋代绘画发达有其必然的条件。首先，得感谢先前的祖先们为其开启了大好前途。宋代处在中国文化发展历程的中枢，绘画在其之前，已是经历过许多朝代漫长一段岁月的演进，思想技艺等方面累积了深厚的基础，规模宏具，技法大备，宋代画家们在即有的成就上顺势开拓，水到渠成，高屋建瓴，自然取得更高更大的收获。这是客观的因素。

其次，来自本身时代背景环境的关系。

宋代立国政策右文左武崇尚文艺，倡导鼓励之下，皇室宗亲爱好书画文艺者众多，士夫文人阶层更是踊跃参与活动，上有所好下必趋焉，带动民间社会蓬勃的风气。与此同时，宋代社会也兴起鉴赏收藏书画的嗜好，上至朝廷下至民间竞相搜罗，更引发对绘画的热衷。再是全国各地广建宫殿、寺观等，从事装饰，造成大量绘画人力与制作的需求，促进社会兴发的风气。宋代是个多元艺术文化高度发达的时代，前面说过它的文学、诗词、书法、工艺制作，等等，都有极高的成就，各种思想的相互激荡，更能诱发激励绘画创作思想的产生。然而，对于宋代绘画发达真正具有直接影响的，应该是翰林图画院的设置，画院是由朝廷设立的绘画机构，宋代虽非创始者却是组织功能发挥最完善的朝代，不仅成为宋代绘画发展的领导中心，培养优秀画家的摇篮，更是社会有志于绘画者发挥理想追求荣身出路的所在，这是造成宋代社会绘画兴盛始终不衰的重要原因；今日流传在世的古画迹中，宋画占有极大数量，当日画院众多的画家生产了大量的画作，居功不可没。其他如宋代理学昌盛，理学讲究穷理尽性、天人合一，等等，画家受到社会风气浸染，热爱自然讴歌生命，乐于用画笔去触发万物的生发。文人喜爱雅集

博古鉴赏，品题书画蔚为时尚，形成绘画文学风行一时。又如禅宗流行，文人相互喜斗禅机，深思冥想的思维方式浸淫绘画思想。以上种种，这些主观、客观因素都影响到绘画的发展，促成宋代绘画的昌盛发达与特色的形成。

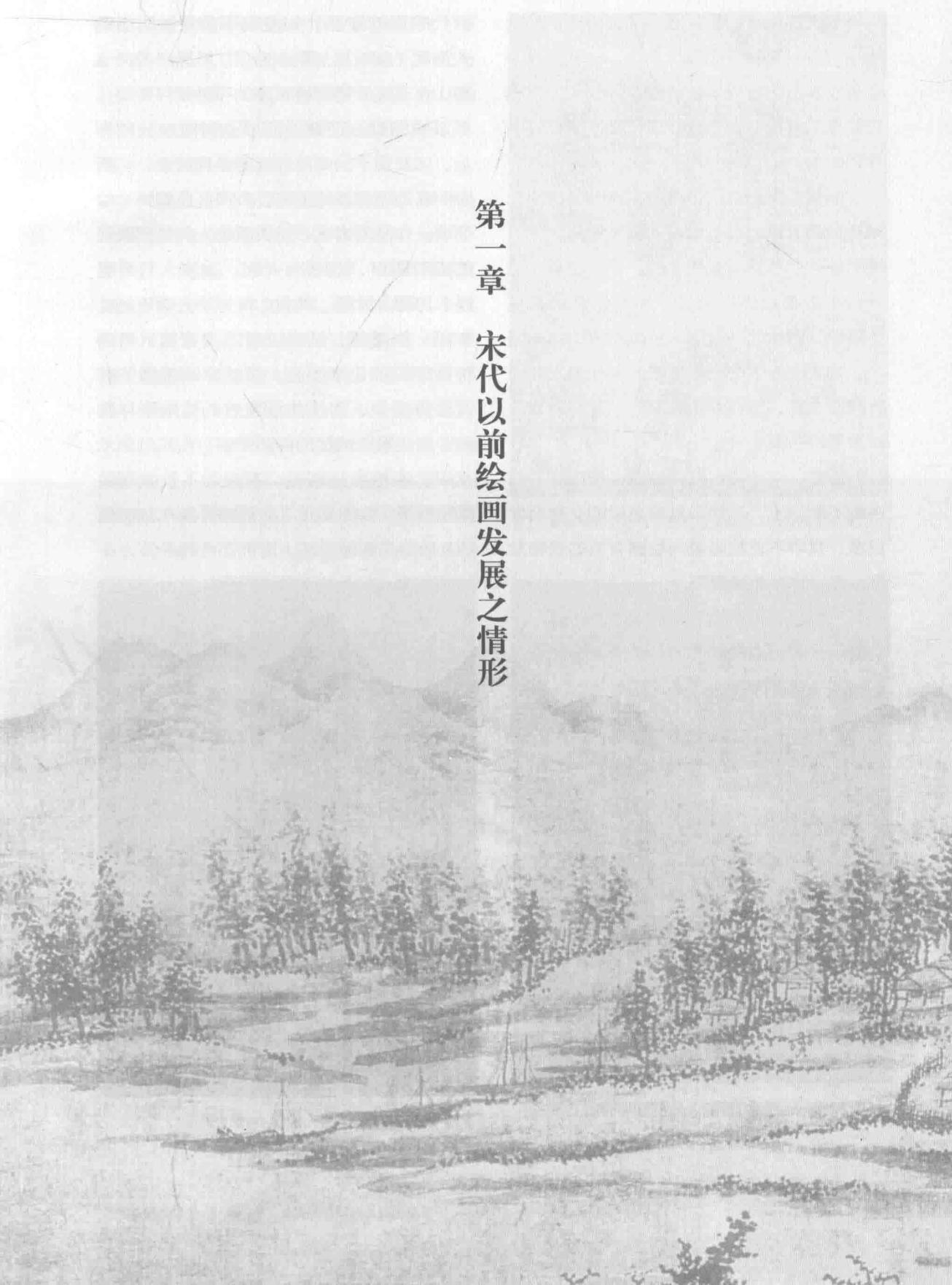
宋代绘画发展的特质。严格说，宋代绘画承继唐及五代遗绪，总体发展仍然走着过去一直追求的写实路子，而以徽宗一朝达到登峰造极。过去画史评述宋代绘画，一致将其定为中国绘画发展最成熟、写实主义最高完成时期。不过，物极必反，在写实臻达极致的同时，也酝酿萌发辩证的思想，逐渐出现改变传统的趋向，如思想上人文取代宗教、画法上彩色转变水墨、繁笔变化简笔，以及士夫画的兴生、禅意画的产生，等等，开启绘画发展多元走向的途径。所以，有人又将它评为变化时期的开端。堪称绘画史上真正继往开来的一个大时代。

宋代绘画发展除景况兴盛发达外，尤堪足述，是绘画表现本身的优越。宋代绘画承继唐及五代，无论形式、题材和画科，都集其大成于一身。但是时迁境移，因应变革，沿袭旧有，也能开发新标。例如题材方面，过去仅为宣扬政教、宗教服务的绘画，现在

因应人文意识逐渐取代宗教思想，创作取材日渐趋向生活性、审美性，于是开发大量新的题材。又如适应水墨创作，题材也非过去所有。画科方面，则是门科竞立，品类繁杂，包前孕后，无所不有。最为后世推崇颂扬应是技法方面，技法为绘画表现的手段，构成绘画本体最重要的条件，宋代画家承袭唐和五代既有成法，精益求精外，更能衍旧出新，就以画科中最重要的山水、人物画为例，最为表现绘画变化特色的为皴法、线描，宋前山水皴法仅限勾斫和简单的直皴法，宋代从其衍演出披麻皴、卷云皴、雨点皴、混点皴、斧劈皴、小斧劈皴等不同方法；人物画线描，宋前仅有铁线描、莼菜描两种，宋代从其衍变出琴弦、丁头鼠尾、折芦、兰叶、蚂蝗、橛头等方法，皴法描法的增多，更能丰富绘画作品的面貌，善尽表达事物的特质。这些丰富多样的表现方法，配合上画家们缜密的心思，灵巧的手腕，精工的笔墨，绘画出一幅幅的作品，无论大轴、长卷、册页、扇面，都令人惊艳不已，凝视谛观啧啧赞叹，成为宋代绘画发展最高的成就。

基于宋代绘画艺术成就如此不凡，特予介绍于下。

第一章 宋代以前绘画发展之情形

中国的绘画起始久远，源远流长，而且传承不断，在演进到宋代之前，已是经过一段漫长岁月的发展历史，建立了宏大的规模和深厚的基础，为后继的宋代提供了良好条件和助力。

根据古籍记载，相传中国绘画的创始，早到黄帝之世。但是远古无史，传闻臆测，难以征信。其后，三代之时，信史已备，记述绘画故事也屡有所见，然而作品鲜有流传后世，致使此一时期内绘画发展的实际情况，过去一直不为世人所知。因此前人如唐张彦远之辈，论述画史源流时，遂有以秦、汉为肇始的说法^[1]。

近世，由于考古发掘盛行，长埋地下的古物不断出土，三代及其前更早的文物面世日多，其中不乏绘画或与绘画有关的遗物发现，足以弥补前述阙失。

三代而后，史籍记载与实物流传显示，绘画兴行与日趋发展，而且传承不断，以迄于昌盛发达的宋代。对于这段漫长时间内绘画演进情形，容有介绍的必要，下面就依时代顺序加以述叙。

史前时代

近世考古发现的远古画迹，时间最早的是岩画。岩画，顾名思义，是指绘画在岩石上面的绘画。发现的地点，有内蒙古的阴山、江苏海州的将军崖、甘肃的祁连山和黑山，以及青海、新疆、云南、广西等省，甚至台湾地区^[2]，都有陆续发现。岩画制作的时间，多属新石器时代，有的甚至更早到一万余年前。岩画制作的方式，

时代较早的作品，如发现于内蒙古阴山的人面图（图1）、围猎图，甘肃黑山的操练图，江苏连云港市将军崖的稷神崇拜图等，都以锐器就石面敲凿而成；时间晚后的作品，如发现于云南沧源县的群舞图像，广西宁明县的祭神舞蹈图等，多用红色颜料涂绘而成。作品的内容，悉属原始人类绘画表现的固有题材，包括有人物、动物、日月星辰、房屋、武器、神灵、符号、人面手足、车辆、帐篷等，结合以成四类主题，各为传授知识的记事图画、表达宗教感情的神灵崇拜图象、寄托生活理想的生殖崇拜图画、宣泄娱乐情绪的舞蹈图画。作品的艺术水平，率皆稚拙粗糙，看来远不及欧洲法国拉斯考（Lascaux）、西班牙阿尔达米拉（Altamira）等地发现，时间距今约一万六千

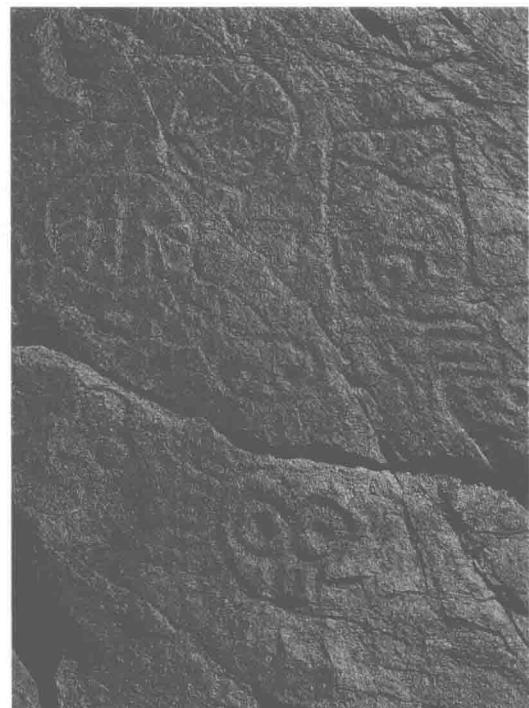

图1 新石器时代 岩画人面图 内蒙古阴山

年前，属于奥瑞娜西安时期的洞穴岩画（图2）来得动人，却也充分流露原始艺术的质朴天真的情趣，令人啧啧赞赏不已；尤其能够展现中华民族先民绘画艺术独特的一面，迥异于世界其他民族。

其次，是彩陶器面的装饰绘画。彩陶是出现于距今约8000至3000余年前，分布于中国广大地域，制作十分进步，器身表面普施绘画装饰的一种文化陶。这种陶器，不仅器形样式繁多，器面装饰的绘画内容尤称丰富。绘画题材除绝大多数的几何图案纹样外，尚有不少人和动物的图形。如在距今7000年前左右新石器时代遗址的浙江余姚河姆渡地方，出土的彩绘陶器上即发现猪纹和稻穗纹。其后时间晚后的彩陶文化期出现更多，如陕西西安半坡出土的彩陶鱼纹钵、河南临汝出土的彩陶鹤鸟石斧纹缸、陕西宝鸡北首岭出土的彩陶鱼鸟纹瓶、甘谷县出土的彩陶鲵鱼纹瓶（图3）、青海大通上孙家寨出土的彩陶舞蹈纹盆等，不胜枚举。所有这些纹饰，除了绘画使用毛笔为工具，所画纹样也都是一些动物和人的图形，运用写实略带夸张的手法，简单的构图，有力的线条，形成生动有趣的画面，同样散发着先民原始艺术的情致和光辉。

夏、商、周三代

迨及夏、商、周三代，有关绘画的情形古籍记载渐多。当时绘画为用，都不脱实用范围，用途有三：一为应用于服饰以表示身份尊卑的制作，也就是《尚书·益稷》中说的：

图2 奥瑞娜西安时代 洞穴壁画公牛 法国拉斯考地方

图3 新石器时代 彩陶鲵鱼纹瓶 甘肃省博物馆藏

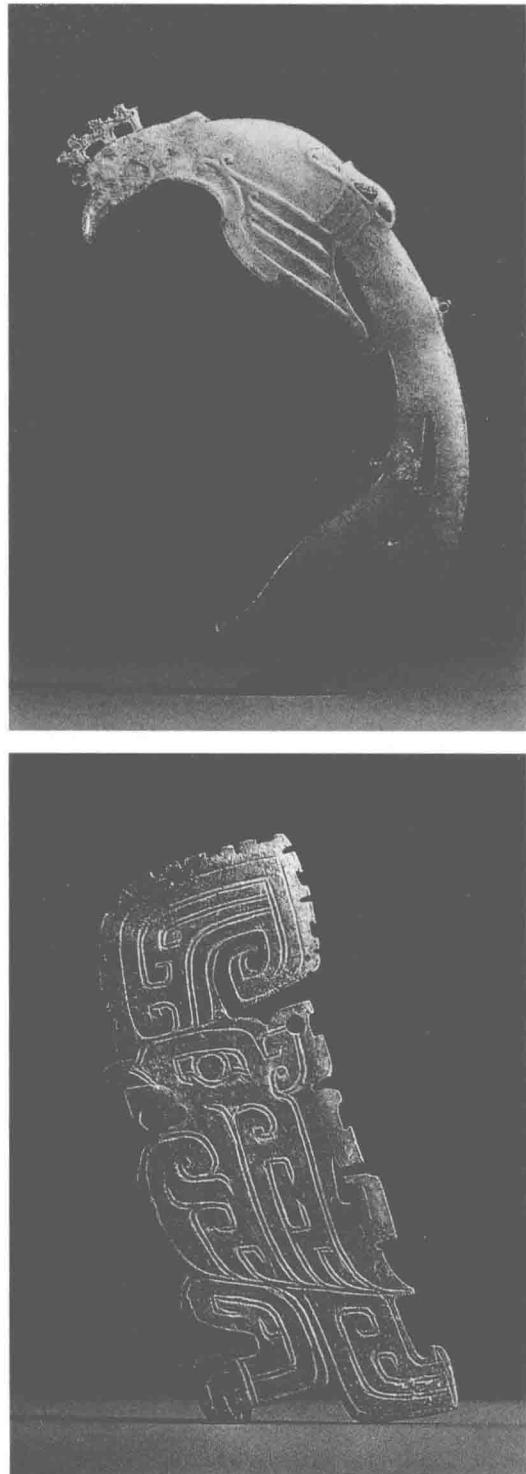

图4 殷商 玉凤、玉鹦鹉 河南殷墟妇好墓出土

予欲观古人之象，日、月、星、辰、山、龙、华、虫，作会（绘）；宗彝、藻、火、粉米、黼、绂，绣。以五采彰施于五色，作服，汝明。^[3]

二为应用于政教、礼教宣扬借收政治效用的制作，如《孔子家语》中记述：

孔子观乎明堂，睹四门牖，有尧、舜之容，桀、纣之象，而各有善恶之状，兴废之诫焉。^[4]

三为应用作为工艺制品装饰以求美化的制作。

可惜的是，上述这些制作中，除了工艺制品尚有流传下来，其他都已不见存世。

这些流传今日的三代工艺制品，都是近世考古发掘出土的遗物，考其装饰则可分器体造型和器面饰纹两类。重视器物外形造型的，如河南安阳殷墟妇好墓出土的玉凤、玉鹦鹉（图4），山东滕县庄里西村出土的西周早期的玉鹰、梁山出土殷后期的青铜小臣艅犀尊（图5），陕西岐山贺家村出土的西周中期青铜牛尊、郿县李村出土的西周中期蠡驹尊等，全系模仿动物形状制作，颇能把握形似与神情，栩栩如生。讲究器面花纹装饰的，如湖南宁乡出土的殷后期青铜大禾人面方鼎（图6），河北山彪镇出土的战国青铜战争云梯纹鉴（图7），以及其他地方出土的人物宴饮、狩猎、采集等生活情景纹样的青铜壶、钫之类，则是采取人、动物、植物和自然现象的全体或部分，运用写实或变