

宋代院画对当时工艺美术的影响

陈 莉

(河南大学艺术学院, 河南 开封 475001)

[摘 要] 宋代院画不仅在美术史上占有重要地位,还对当时的工艺美术风格产生了深远的影响。写实性增强,表现细腻逼真,更具世俗化、生活化,较之以前的设计风格发生了很大改变,但是太强调“形似”也束缚了意匠化设计的发挥。

[关键词] 院画;工艺美术;写实性;意匠化

[中图分类号] J211.23

[文献标识码] A

[文章编号] 1003-6121 (2006) 02-0126-02

宋代的政治、军事都不如人意,但是它的文化、艺术却很发达。盛唐社会以其对军功的向往,艺术上具有博大的气势。到了北宋,时代精神已“不在马上而在闺房,不在世间而在心境”,^[1]人的心境和意绪成了艺术和美学的主题,心灵的安适享受占据首位。这种思想意识也强烈影响着工艺美术设计,装饰题材走向文学化和绘画化,设计风格讲究细洁净润、质朴、趣味高雅,追求韵味,它上与唐之雍容饱满,下与明清之俗丽,都迥然不同。

宋代工艺美术设计存在着一个明显的变化。在题材上,写实的花鸟、山水、植物、动物纹样,甚至书法、绘画取代了唐代之幻想世界的灵禽神兽、盈贯连绵的缠枝卷草等极富意匠的图形主题;在结构上也趋向于绘画写实。工艺美术中摹仿名家书画的做法也逐渐多了起来,以刺绣和缣丝最为典型。《存素堂丝绣录》记有宋时在綾地上绣成的《金刚般若波罗蜜经》,共五十六页,五千九百九十六字。^[2]现藏上海历史博物馆的南宋高宗时缣丝名手朱克柔的《莲塘乳鸭图》和藏于辽宁省博物馆的缣丝《牡丹》,以及现藏故宫博物院的南宋缣丝高手沈子蕃的《花鸟图》等等都直接将绘画引入设计,把原画面貌用针线表现得惟妙惟肖。

院画指宋代画院里画师的绘画作品。“画院”是由宫廷绘画的繁荣应运而生的,是中国古代宫廷绘画机构的定称,五代称为“翰林图画院”,北宋时期曾改“院”为“局”,称“翰林书画局”,所以画史上便习惯称之为“画院”。宋代画院在规模、人才、成就等方面达到了鼎盛,以一种全新的面貌在画史上产生了深远的影响,也对工艺美术设计影响至深。

宋代院画有以下几个特征:首先,在题材内容上偏重于花鸟画。宫廷绘画的创作任务始终在宣教和玩赏之间游走,唐及唐以前的宫廷绘画明显倾向于宣教作用,大型壁画及卷轴多以人物、故事为主。随着宋代“扬文抑武”制度的正常化,绘画在起着宣教作用的同时,所负载的审美性越来越

越彰显出来,人们在山水花鸟题材中获得比人物故事更大的乐趣。再加上宋代帝王奖励画艺,大批画家入院供奉,画家们既受皇家“赞助”,就必定在创作上受其制约,帝王偏爱名花珍禽、奇花异草,那么宫廷画家们在创作时也就偏重于花鸟画。

其次,宋代院画在表现方法上强调逼真写实。画院重视古人的“格法”和严格遵从自然现象的“形似”,以愉悦帝王为目的,甚至皇帝也亲自参加创作的宫廷画院,把追求细节的逼真写实,发展到了顶峰。精细的表现手法,成为北宋画院的标准画法,许多画家为了表现对象的真实,专门饲养花鸟虫鱼,供细致地观察和写生。真宗年间负有盛名的赵昌,为了能用色彩忠实地反映现实,常常在清晨趁朝露未干之时,便去花圃中一边观察一边调色,从而获得了“写生逼真,时未有共比”的美誉。到了北宋晚期的徽宗时代,这种风气愈演愈烈。“徽宗建龙德宫成,命待诏图画宫中屏壁,皆一时之选。上来幸,皆一无所称,独顾壶中殿前柱廊拱眼斜枝月季花,问画者为谁?实一少年新进。上喜,赐绯,褒赐甚宠,皆莫测其故。近侍尝请于上,上曰:月季鲜有能画者,盖四时朝暮花蕊叶皆不同。此作春时日中者,无毫发差,故厚赏之。”^[3]上行下效,从院内到院外,追求细节真实成为当时画坛的风尚。同时,由于绘画与工艺美术藕断丝连,也在相当程度上影响到文思院、甲库、文绣院、綾锦院等宫中制作工艺物品的机构和作坊的设计生产。“虽然早在唐代初期就有宫中绣像,不过唐时绣像多绣佛像,到宋才开始摹仿名家书画了。宫廷帝王一人之喜厌,决定画院众多画师之创作,皇家贵族之嗜好也必然影响到工艺美术之时尚,正是来自于政治权力和院体画的扩张,讲求“形似”、“格法”的写实花鸟画带来了审美观念和工艺美术设计的深刻变化。

第三,宋代院画在审美趣味上追求诗意韵味。文人士

[收稿日期] 2005-10-17

[作者简介] 陈莉,河南大学艺术学院环境艺术系讲师,硕士。研究方向:艺术设计。

大夫由仕进而成为朝廷官僚,并逐步形成一个知识阶层,他们的价值取向与艺术趣味无疑深刻地影响着这一时期美术的面貌,他们对艺术进行评判的时候,其人格修养、欣赏标准、对社会政治的关心和责任意识、学问和言论等,这些都对美术的创作产生巨大的制约作用。画院画家受其影响,文人化的趋势很明显,他们的作品中文人画趣味和风格的讲究也很突出。画家虽然仍需“格物”,追求自然之趣,但对画面所透出的“趣味”愈加关注起来,这时表现最为突出的题材是花鸟画,那充满各种“趣味”的经典花鸟小品精彩之极。到南宋时期,这一风格趣味的追求更加普遍化,画院画家们在山水、花鸟、人物题材上无不刻意经营着自己的感受,作品更着重去讲求韵味,更重视画作中空灵、含蓄、平淡、自然的美。

宋代院画对工艺美术产生的最直接、最大的影响就是写实风格的形成。工艺纹样的写实风气,大致形成于唐末五代之际,这个变化当初主要从丝织品中反映出来。丝织品的花卉纹样由过去平列图案式的布局,发展为写实折枝,即所谓的“生色花”。到了宋代,刺绣和缣丝等,更注重生活化,并把它提高到一个空前的水平。这个风气也影响到同时代的金银器、建筑彩绘和陶瓷等工艺门类。比如耀窑陶瓷,在布局上巧妙地运用中国古代建筑和绘画理论中对称和平衡的原理,即在纹饰的布局中采取等分法,以某一种花卉或动物、婴孩为中心,以枝叶、躯干或团花相衬托,形成一定的适合纹样,以完全相同的几组适合纹样组成纹饰。适合纹样的构图具有一定的规律,如活泼健康的婴孩,常以缠枝的密叶相掩映,或攀附于束莲或折枝牡丹之上,动物纹饰则多以动态出现,游鱼、游鸭、飞凤等,周围以水波、营草相衬托,动静结合,既富于变化,又协调一致。这种装饰方法,布局规整,严格按照对称和均衡法则构图,以精巧、细致和准确、严密取胜,表现了宋代匠师们一丝不苟的审物精神和胸有成竹、高超传神的艺术素养。这种严谨的布局和装饰方法,无疑受到宋代院体绘画艺术的影响。

写实化的工艺美术呈现出以下几个特色:

1. 表现题材多为花鸟。绘画题材直接影响了工艺美术装饰题材的变化。丝织、陶瓷等工艺中的写实花鸟纹样,就是从花鸟画中移植而来,把花卉、鸟类作为描绘对象,以现实生活中的各种花卉、鸟类、鱼、昆虫为主,形成了工艺装饰纹样强烈的写实风格。画院写生的技巧和风气由于绘画与工艺美术藕断丝连的关系也保留到工艺装饰上,黄荃、徐熙的花鸟,赵昌的花,崔白的雀等,都被照搬到了丝织以及瓷器等工艺制品之上。有的磁州窑瓷枕的枕面装饰,简直就像一幅精妙的花鸟画,没骨画法,疏朗布局,与当时的花鸟画风格完全一致,可谓异曲同工,各有千秋。这些纹样题材的演变也正与中国美术中绘画艺术的发展趋势相一致。

2. 富有韵味、更具观赏性。世俗之物,有情节性的生活

场景及历史故事,在设计中有越来越多的表现。写实性的纹样装饰设计追求精巧、繁复,强化文人情趣,从而更具观赏性,在宋代工艺美术逐渐向观赏性和实用性分化。一部分刺绣在宋代也成为了纯欣赏性艺术。崇宁年间(1102—1106年)宋徽宗在皇家画院设绣画专科,绣画成为专业而独立的艺术创作,有山水、楼阁、花鸟、人物等题材分类,以名人书画为粉本,力求模仿书画气韵。北宋绣画及绣法书大为流行,其中花鸟绣画尤其精美,有些竟达到画绣难分的水平。

3. 更具生活气息。写实性还表现在装饰纹样图案中洋溢着浓郁的生活气息。装饰纹样的题材都是现实生活中人们喜闻乐见的,与人类生活密切相关的事物,如植物中的牡丹花是我国的传统名花,据《群芳谱》载:唐、宋时洛阳之花为天下冠,故牡丹又名洛阳花。诗人白居易写道:“帝城春欲暮,喧喧车马度,共道牡丹时,相随买花去,家家习为俗,人人迷不悟”,这些诗句形象地描述了人们喜欢牡丹的社会风尚。宋代以穿着轻柔、空薄为时尚的罗织物就有牡丹的形象,如相州的暗花牡丹纱。从江苏金坛南宋周瑀墓和福州南宋黄升墓出土的两百多件不同品种的纱罗织物中,也有一块缠枝牡丹罗,花回单位长达六十余厘米,这样大型的纹样花罗是宋代前所没有的。

写实性院画风格进入工艺美术领域,使之向一定的广度和深度发展,更具世俗、生活特点,并使一部分成为专供鉴赏的工艺品,这是院画对工艺美术积极的影响。但它也有消极的一面,刻意求工的写实花鸟,因太强调“形似”而束缚了意匠化设计的发挥,中国古代的工艺美术曾经有过出色的意匠化设计,无论是彩陶、青铜器、玉器,还是丝织品、画像石、金银器,都证实了这种具有象征性或寓意性的装饰意匠水准。但受院画的影响,普遍写实的风气,特别是工笔花鸟画的渗入,导致了这种意匠化设计的衰退,按实描摹的手法成为一种桎梏,它不仅影响了那些从实用中分离出来的纯工艺品的观赏价值,还深刻地影响到宋之后其他生活实用品的装饰设计,元明清的设计乃至近代设计都受其影响而缺乏意匠设计的生动表现。从工艺美术的造型规律来看,设计艺术是一种特殊的造型结构形式,它与再现性的绘画形式不同,是非写实的“人造”符号,而摹仿绘画,表现清晰真实的自然形象,不仅缺乏实用功能,而且从欣赏的角度看,也丧失了绘画中“意趣”、“神韵”等精神实质,剩下的只能是机械的、刻意求工的平庸和呆板。但写实性设计因其精细逼真而受皇家喜爱,贵族仿效,倒也使其在唐宋时期盛久不衰。

[注 释]

[1]李泽厚.美的历程[M].天津:天津社会科学院出版社,2001. 253.

[2]田自秉.中国工艺美术史[M].北京:知识出版社,1985. 249.

[3]【宋】邓椿.画继(卷十)[M].

[责任编辑]李献英

宋代院画对当时工艺美术的影响

作者：[陈莉](#)

作者单位：[河南大学艺术学院, 河南, 开封, 475001](#)

刊名：[牡丹江师范学院学报（哲学社会科学版）](#)

英文刊名：[JOURNAL OF MUDANJIANG TEACHERS COLLEGE \(PHILOSOPHY SOCIAL SCIENCES EDITION\)](#)

年, 卷(期)：2006, (2)

引用次数：0次

参考文献(3条)

1. [李泽厚](#) [美的历程](#) 2001
2. [田自秉](#) [中国工艺美术史](#) 1985
3. [邓椿](#) [画继](#)

相似文献(1条)

1. 学位论文 [陈莉](#) [院画风格影响下的宋代工艺美术研究](#) 2006

宋代的工艺美术，具有典雅、平易的艺术风格，以质朴的造型取胜，很少有繁缛的装饰，使人感到一种清淡、理性之美。此外，它与前代相比还有一个明显的变化，即在题材上和结构构成上，都趋向于绘画写实。为什么在宋代会出现几乎被写实垄断的设计风格，是什么样的因素导致这种现象的出现，写实对工艺美术设计产生何种影响?这一切和绘画息息相关，而宋代院画对全社会又有着广泛而深入的影响。笔者对院画的风格特征以及院画的人文思想、院画对工艺美术产生的影响等方面进行了一系列的分析思考。正文全文共分八个章节。第一、二章主要阐述宋代院画的人文思想及风格特征。第一章论述了“理学”和文人意趣的基本观点、美学思想及其对工艺美术的影响。宋代哲学中占统治地位的理学“重理轻文、重理轻情、重道轻器”的观点，使院画产生了严谨写实的画风，工艺美术形成了典雅质朴的风格。第二章论述了院画的风格特征，即谨细拟物和诗意追求的并重。这使绘画在讲究细节忠实的同时，追求诗意、精致，也对工艺美术有很大影响。后面的内容具体分析了写实性绘画进入工艺美术领域产生的结果。第三章说明了工艺技术的进步及商业的发展使工艺美术的写实具备了物质基础。第四章论述了写实化对工艺美术题材的影响，题材多选用现实生活中喜闻乐见，与人类生活密切相关的事物。第五章论述的是写实化对工艺美术风格的影响，生活化的题材必然使之具有强烈的生活气息和浓郁的世俗风情。第六章论述了写实化又一影响，即工艺美术的程式化加强。表现在纹样造型、构成组织形式和吉祥含意三个方面。第七章阐述了因为写实性绘画的直接进入，导致了工艺美术逐渐向欣赏性和实用性两方面分离。第八章论述工艺美术写实化产生的消极影响，过分写实束缚了意匠化设计的发挥，限制了风格的多样化。经济迅速崛起，信息时代的产业更替几乎冲击着一切领域。中国的现代艺术设计，设计意识正处在一个新的发展时期，概念、范围、命题的转化和扩大，要求我们对设计艺术自身的历史进行反思和重新认识，没有对传统的理解就不可能有新的设计意识的形成。民族文化体系的重建也有赖于对历史的现实的理解，需要对传统文化进行深入的了解和分析，重新认识，以此实现跨越时空的文化衔接。这正是研究宋代工艺美术的意义所在。

本文链接：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_mdjsfxyxb-zxshkxb200602059.aspx

下载时间：2010年3月23日