

五代

907-960

藝術代表：繪畫

唐朝滅亡後，中國的土地上，各路人馬，誰也沒閒著，一直在打，打了五十多年，才又統一成宋朝。這五十多年，歷史上稱為“五代十國”，是標準的“亂世”，但藝術上，一點也不亂，還很繁榮。

藝術史判斷

中國古人最喜歡畫三類東西：山水、人物、花鳥。在五代，這三類畫都有了新面貌。

繪畫

顧閔中《韓熙載夜宴圖》——畫人物，也畫生活

《韓熙載夜宴圖》是一幅“間諜畫”。畫中主人公韓熙載，是南唐（“十國”之一）高官，但皇帝不信任他。有一晚，皇帝派宮廷畫師顧閔中潛入韓熙載的家，正巧，韓熙載在大擺宴席、聽曲觀舞。我們不知道顧閔中躲在何處，但當時肯定不能作畫，《韓熙載夜宴圖》是他後來憑記憶畫出來的！

《韓熙載夜宴圖》是橫幅，長3米多，要徐徐展開來看。畫的是那天晚上的宴會情形，有些像今天的連環畫，畫面共分五段：聽樂、觀舞、暫歇、清吹、散宴。這五段之間，分別用屏風、床榻等作間隔，但又很自然地聯結在一起，構圖十分巧妙。

● 五代 顧閔中 韓熙載夜宴圖（局部）

● 五代 顧閔中 韓熙載夜宴圖

- 1- 聽樂 2- 觀舞
- 3- 暫歇 4- 清吹
- 5- 散宴

這幅畫上，人物的表情都很豐富。

聽樂：歌伎剛剛撥響琴弦
1- 被音樂吸引來的女子

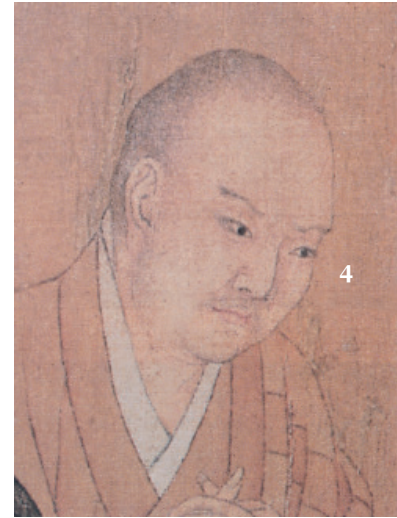

● 五代 顧閔中 韓熙載夜宴圖（局部）

踞坐於床榻的賓客，傾身向前，入迷傾聽。

● 五代 顧闳中 韓熙
載夜宴圖（局部）

- 1- 跳“六么”舞的舞伎
- 2- 韓熙載的門生拍板伴奏
- 3- 韓熙載擊羯鼓
- 4- 參宴的和尚神情有些尷尬

“荆關董巨”的山水畫

描繪自然風光的畫作，中國人叫做“山水畫”，西方人叫做“風景畫”。西方人的風景畫要畫“眼中的風景”，講究光線啊，明暗啊，總之，要畫得逼真。中國人講究畫出“心中的風景”，既要畫得像，更要畫得有味。向這個方向努力的山水畫，五代明顯多起來。

● 五代 荆浩 匡廬圖

五代最有名的山水畫家有四位：荆浩、關仝、董源、巨然，後人合稱為“荆關董巨”。他們均能創作巨幅山水畫，荆浩和關仝，擅長描繪北方山川的雄渾氣勢；董源和巨然，善於表現南方山水的秀麗多姿。

● 五代 關仝 關山行旅圖

董源擅長用濃淡不一的墨點作畫。近看，只有墨點，遠看，山水景物自然呈現。

董源生活在江南，他的畫充滿著江南的濕潤氣息。

● 五代 董源 瀟湘圖

一舟正駛向岩邊，舟中六人，身份各異，岸上有人迎接。遠處有人在張網捕魚。

● 五代 董源 瀟湘圖
(局部)

黃筌的花鳥畫

黃筌是宮廷畫家，畫禽鳥極逼真，而且色彩妍麗，有皇家氣象，被稱為“黃家富貴”。傳說，他在皇宮的牆壁上畫過六隻鶴，居然引來了真鶴。

今天我們只能見到他的這幅《寫生珍禽圖》，是黃筌教兒子學畫用的，但已經十分傳神了呢。

《寫生珍禽圖》共畫了十隻鳥、兩隻龜、十二隻昆蟲。

● 五代 黃筌 寫生珍禽圖

蟬、蜜蜂的翅膀是透明的。

龜、鳥的結構十分準確，體態特徵真實生動。

宮廷畫家

知道吳道子、閻立本，
顧闳中、董源、黃筌
吧？他們是什麼身份？

這難不倒我，
著名畫家嘛。

錯，準確地說，他們是“宮廷畫家”。

啥意思？宮廷畫家？

就是專為皇家作畫的人。皇帝喜歡什麼，他們就畫什麼。

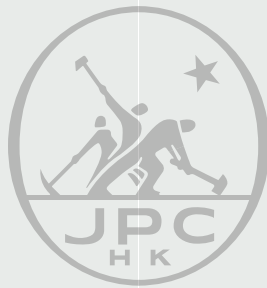

那多痛苦啊，這麼不自由，是我，就不幹。

也有好處啊。皇家養著你，不用擔心吃飯問題，身邊還有很多有才華的人，可以互相學習呢。好多有名的畫家，都算宮廷畫家呢。

那畫畫就成工作了，不好玩。

中國古代，光靠畫畫，是養活不了自己的。能到宮廷去畫畫，好多人還求之不得呢。要考試的。

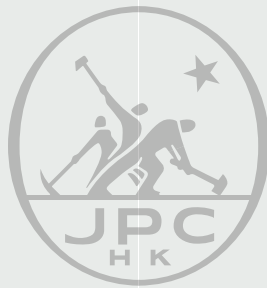

啊？還要考試？

給你出個試題吧：“亂山藏古寺”，這句詩怎麼畫？

讓我想想，這題最重要的是“藏”，對吧？

那當然。哼，小瞧我了。畫山，在山中間露出寺廟的一角。這構思怎麼樣？

讓你說對了，是個行家嘛。

唉，沒戲，
落選了。

為什麼？

人家考中的是這麼
畫的：只畫一個和
尚在挑水。

咦？真不錯呢，比
我有想像力。

好了好了，別跟我掉書袋了。再出一道，再出一道題目，看看我的本事。

這是宋代的考題。最有趣的題目都出在宋代，因為宋代皇帝特別喜歡繪畫，宋徽宗是書畫大家呢。

好，“踏花歸去馬蹄香”。

這比較難，香，香，香，怎麼畫呢？

唉唉唉，時間到，
您老還是一邊涼快
去吧。

兩宋

北宋：960-1127
南宋：1127-1279