

浅议宋徽宗画学政策

王晶

四川文化产业学院

[摘要] 本文从宋徽宗所建立的画学看他所传达的艺术观念, 研究宋代画院的审美理念和代表作品。其中所传递的艺术观念, 正是当下传承、发展中国画重要依据。徽宗推行国子监画学导致全国掀起了绘画风潮, 使朝中重文轻武的风气更甚, 并且在中国古代绘画艺术成就上掀起了一个新的高潮, 因此本文主要聚焦在研究宋徽宗画学政策及其产生的影响上。

[关键词] 宋徽宗画学政策; 国子监画学; 崇宁兴学

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.1112

引言:

北宋的徽宗皇帝常被世人称作“最不像皇帝的皇帝”, 但就是这个像文人的帝王却建立起了比西方最早的美术专门学校还早四百年的中国首个官方开设的画学学院即北宋国子监画学。而画学中的规则建立, 学科开设也很具有现代的鉴意义, 画学中培养的一大批画家更是使中国传统书画的结构更加完整了。

一、画学建立始末

(一) 崇宁兴学的渊源

北宋历史上一共出现过三次兴学, 第一次发生在仁宗庆历年间, 当时社会矛盾不断, 于是仁宗任命范仲淹改革政事, 推行“庆历新政”, 这次兴学的主要内容是仁宗下诏“令州若县皆立学”, 但由于朝廷内部争斗, 新政不到一年便被推翻。宋代的第二次兴学发生在神宗熙宁年间, 是由王安石为主导发起的教育改革制度, 这次兴学吸取了上一次的教训, 颁布改革科举, 增加进士科, 整顿地方学校, 改革太学等政策, 并取得了实效。可惜神宗去世后, 由高太后掌权, 熙宁兴学被废止。直到宋徽宗时期, 徽宗治理朝政时间从1100年-1126年共有26年, 共经历了6个年号, 而我们现在所说的画学是指崇宁年间设立的纳入科举的画学一科, 史称“崇宁兴学”。书有“崇宁三年(1104)六月壬子, 置书, 画, 算学”。我们由此可知画学建立的时间是崇宁三年六月, 这是中国从古至今以来首个由政府设立的专门画学机构。“冠以崇宁国子监为名”⁴表明画学已经进入了国子监的管理范围内, 在中国古代的国子监是官方教育的最高机构, 就读人员也是王子皇孙和重要官员子女, 可以说国子监是古代文人们的最渴望进入的最高学府, 而画学也带上了国子监的标签这无疑是对时人学画的极大鼓励。它在学员拔取, 官员设置, 学科开设, 考核方式等方面做出了进一步的探索, 形成了相对完整的一套教育体系, 深入了解宋代画院画学对研究宋代绘画史乃至中国古代整体绘画史都有重大的意义。

(二) 国子监画学的建立

北宋国子监画学的建立不可谓不是一例壮举, 他比西方最早创设的官方绘画专门学院即波伦亚学院早了458年。国子监画学与画院的绘画学术性质不同, 他是特别设立的皇室教育学校, 是以养成高层艺术人才为目的的。《宋会要》崇儒三之一有记载: “徽宗崇宁三年六月十一日都省言, 窃以书用于世, 先王为之, 立学以教之, 设官以达之, 置使以谕之, 盖一道德, 谨守法, 以同天下之习。世衰道微, 官失学废, 人自为学习, 尚非一体, 书各异殆, 非所谓“书同文”之意, 今, 未有校, 试劝尚之法, 欲仿先王置学设官之制, 考选简牧, 使人自奋所身, 于图画工技, 朝廷画绘, 神像与书一体, 令附书学为之, 校试约束, 谨修成书、画学, 赦令格式一部, 冠以崇宁国子监为民, 从之。”从这段文献记载可以看出, 画学的建立是整个社会的需要, 而不是只出于宋徽宗本人对书画的特别爱好才开办的。至此我们已经理清了画学的建立始末及其目的。

二、画学的具体政策

(一) 画学招生方法

北宋国子监有规定朝中七品以上官员的子女可入国子监学习, 但画院招收学生时, 无论是贵族皇戚还是中产阶级出身, 都得先经过太学法考试这一关, 但也会有一些已经在生活中被公认十分优秀的或是少年成名天赋异禀的画工破格入学, 这种招生形式是相对来说非常先进的。招生分为士流和杂流, 并限定只有30个名额, 参考者均须由所在州县官或朝廷官员做担保, 提供考生的年貌, 籍贯, 三代内参加太学考试的记录, 并且会按照王安石所提出的“三舍法”分为上舍生、中舍生, 下舍生各十人。所谓“优中选优”这可以说是古代的国家重点中学火箭班与普通班之分。而画学科举的题目多是“诗句”, “摘悉句”, 在考验各画工画技的另一方考核绘画时对内在意境的理解, 要求不抄袭前人的画作, 画面上的动物、植物或人的形态要自然不突兀, 笔法清雅高洁, 画面不杂乱。

如一命题“嫩绿枝头一点红, 恼人春色不在多”其时画手有画花树繁密以描写盛春光景者, 然不入选。惟一人画危亭, 美人依栏杆而立, 口脂点红, 傍有绿柳相映, 遂入选。”

这类试题需要画手准确把握诗句意境, 且取其巧意, 不仅是画技的考验更是强调奇妙的构思。有了这样“高难度”的双重考验后, 即使应试者比肩接踵于汴道, 但不合格者甚众。其中中魁者往往是拥有超凡艺术情趣、能将意向转化为艺术情趣的。这样的选拔方法实际上对宋代绘画艺术的进程是有促进作用的, 敦促众工在提升绘画技巧的同时也要重视对画面意境的诠释。开启了绘画要“画之有物”的风气, 在北宋时画作中展现的还是一些古人从古至今流传的意向, 自宋朝都城南迁进入元朝以后, 逐渐演变为表达画家自己的心思和心境。中国画由“忘我之境”转换为“有我之境”的先河就从这里开始了。

(二) 学官设置

现所知的画学学官主要有: 画学博士、学正、学录、学谕。各学官各司其职分别负责画生的绘画专业课, 经史典籍教授, 饮食起居等。上文笔者提到的米芾和宋子房就是因为才能人品出众担任画学博士, 米芾不用多说, 大家皆知他的书法位列宋四家之一, 且十分得宋徽宗厚爱, 得特旨可以进出宋徽宗个人的收藏室遍览群书, 可见其地位之高。而宋子房的画作更是被时人所认可, 连苏轼都赞叹道“观士人画, 如阅天下马, 取其意气所到。乃若画工, 往往只取鞭策皮毛, 槽枥刍秣, 无一点俊发, 看数尺许便倦。汉杰, 真士人画也。”

学谕是由四川广汉人张希颜担任, 学录由王道亨担任, 王道亨七岁能画, 大观年间进京置画学, 考官以“胡蝶梦中家万里, 子规枝上月三更”为题, 他画苏武在北海牧羊的情景, 以毛毡做被子躺在草地上, 而他上方有一双蝴蝶飞舞, 旁边画着树木稀疏长着, 树上有鸟在叫着“子规”, 月亮正好在正上方, 月光照着树林的影子落在地上。果然入选了, 王道亨被徽宗所赏识, 命为画院画录。

画院学官的在朝地位也因为受到宋徽宗重视的原因变得很好，画继上说“本朝旧制，凡以艺进者，虽服绯紫，不得佩鱼。”而画院学官和画生责被特例恩准佩鱼，这是绝无仅有的。再说徽宗每次召见众工总是画院在首，书院次之，其他学院都在其下，可见画院在此时的地位之高。画院众生的饮食皆是由国家统一支付，每月朝廷还发俸禄用以支持画院学生的家人生活的正常运作，甚至其中佼佼者徽宗会赐予官衔，这样的待遇可谓“异也”。

（三）课程开设

画学安设了绘画实践课、绘画创作课、必修文化课和选修课。其中绘画专业课又有临古和写生两类。

临古一科，在邓椿的《画继》中曾有记录，在宋朝将都城向南迁移后邓椿碰到一些漂泊在蜀地的画院画家告诉他：还在画院的时候，每十天都会受到皇上嘉奖，从皇宫的私藏画馆拿出两匣画轴，让专人送到画院来供画工们近距离观摩学习。可见当时的学习条件是非常好的。因为画院所有学生都是有一定基础的，所以近距离观摩名画以达到见多识广的目的是非常重要的，皇家收藏的古代名画是民间不能相比的，为画院画工们提供了森罗万象的学习资料。

写生一科，是要求学生在短时间内快速且准确的描绘出事物的特点，常是取其形态传其情态，宋徽宗本人是十分喜爱写生的，流传下来的画作有《腊梅山禽图》《芙蓉锦鸡图》《瑞鹤图》等，所以对于画院学生的学生培养也是十分重视的。

三、优秀画家们及作品

（一）李唐和《万壑松风图》

两宋时期最出名的画家之一，作为南宋四大家之首的李唐在南渡之前也在北宋时入过宋徽宗的画院。不同于其他画师或擅长山水或擅长写生，李唐是一个全才，山水、花鸟、人物、样样精通，不仅能画大格局的山水也能描绘精细的写意小景。花鸟画中李唐画过的动物有很多，但其中他最喜欢画牛。中国古代的牛多在田间，其实画牛是在倾诉李唐向往田园生活的愿望，如《百牛图》。画院既为朝廷直属宋徽宗直接管理，所以里面的画家也多会受到宋徽宗个人爱好的影响，为了“取悦”徽宗，李唐决意走复古的路线，学习了范宽的山水，并且自创了独特的皴法即“斧劈皴”。创作了一幅脍炙人口的作品《万壑松风图》，这幅作品十分得宋徽宗喜欢，李唐也因此一跃成为画院顶尖画家，这幅画给人的第一印象就是：高。大片生气勃勃的古松中各种姿态的小枝丫交错在其中，整体来看松林是动与静的结合，画面虽是静止的但画境又有一种微风拂过的美感。在中景中，峰峦如刀削般锋利，在山脊处，白云层层叠叠，俨然幻化出一个飘飘然天上人间。

（二）张择端和《清明上河图》

张择端曾为北宋画院的待诏，他“本工其画界”及其出众被徽宗赏识，留在画院的他有充足时间好好研究绘画，常常使他观察细微之处不仅在绘画领域专通，也是一个建筑，桥梁，造船，戏剧，农业，商业，畜牧上都颇有研究的人。讲起张择端自然是从他最脍炙人口的作品清明上河图讲起，这幅北宋风俗画的鸿篇巨制目前藏于故宫博物院，宽24.8厘米，长528.7厘米，绢本设色，记录的是北宋都城汴京的都邑状况和当时各阶级人民的生活状况，是北宋时期汴京经济繁荣的见证，也是当时城市生活的真实写照。我与《清明上河图》初相识是在中学美术课本上，当时匆匆一瞥只如雾里看花，但上面层层叠叠的房屋建筑和密密麻麻的小人却给我留下了很深的印象。后来入了这个专业才发现它给我们留下的远远不止惊艳这一个词汇。千百年来研究《清明上河图》的学者不计其数，现在

能够搜索到与他相关的论文有一千多篇，可见它的学术价值之高。因为很多观点已经被众多学者论证了我在下面就简单整理一下。《清明上河图》以手卷的形式描写了汴京清明时的生活场景，其实关于“清明”二字是否指清明节古来一直有不同的争议，有的学者认为清明只是指地名，即汴京的清明坊，也有学者结合宋朝状态觉得清明是指吏治清明有歌功颂德之意。但最终在画面中找到了答案，远郊处一片春意盎然的景象，毛驴驮着木炭而行，人们打马归来衣衫却单薄，这些景象都指向了三四月的清明时节，所以“清明”是指清明时节这一说法渐渐被更多学者认同了。画面中有各类人物820多个，动物94头，树木170多棵，分为引首，中部和尾声。以土桥为中心，既有远处大片的林木杨柳炊烟稀疏，也有城内鳞次栉比的房屋和店铺，画者运用散点透视的手法以鸟瞰的视角，结构疏密有致，情节相互联系，每个人物虽小但神态栩栩如生，张择端描绘人物采用了外松内谨的手法，外松是指人物的大形服饰的描绘较为松弛不刻意，内谨指在描绘人物的阶级特征，性格特点的事物时非常严谨，这样的手法能让我们观者最直观地看出人物的身份以及发生的故事。其中的建筑表现的精确又富有美感，恍若一幅北宋版的“航拍中国”。这样高精度的画作为中国人物画开拓了一个新的模范。

结语：宋代绘画在中国古代绘画史上的地位是举足轻重的，这些优秀作品的诞生与宋徽宗开设的画学是脱不开关系的。北宋画院是中国历史上第一个官方开设的专门画学学校，它拥有严密的管理机制和精心设定的课程，教授的老师也都是领域上的大家，皇帝亲自教导的待遇使得画工的地位一路攀升。但是因为画院开在宫内画工们还是在以迎合帝王审美的前提下进行创作，缺乏了一定的灵动性。还因为一些政治方面的原因画院并不是单纯只是具有艺术功能，这些诸多因素结合的原因使得画院运行的时间较短，但是足以给我们后世带来深思。

写到这里，我想如果这些北宋的画工们伏首间想到后世的人们在研究他们的日常活动的时候最想带给我们的是什么呢？笔者认为这应该是一种精神，一种千锤百炼的精神，一种把爱好当作事业，并且终生只做这一件事的精神。现在热门的一个词叫“工匠精神”，所谓工匠精神不过是如北宋画院里的众工一样一生只为做好一件事，“陆续建筑了一千六百年的莫高窟，那是多少代无名工匠，用尽了自己的体温去捂热了菩萨的慈悲”。每一幅传世名画的背后都有不止一位画工的牺牲，正是因为这些牺牲，画作才显得如此珍贵值得我们用心铭记。反观我们当代的年轻人，每天都充斥着爆炸的信息量，让我们很难静下心来好好做一件事，急于求成、内卷焦虑，什么事都没做成反而自己心态也不好了。

参考文献：

- [1]肖伟.翰林图画院画家与《宣和画谱》[J].美术学报,2019(06):29-36.
- [2]刘嘉琪.宋徽宗绘画艺术风格及其画学改革探究[D].湖北美术学院,2019.
- [3]刘爱芳.画学与徽宗朝的政治研究初探[D].浙江大学,2014.
- [4]彭德.宋徽宗时期翰林图画院的绘画创作情况[J].美术教育研究,2012(12):38-39.
- [5]杨勇.两宋画院教育研究[D].上海大学,2012.
- [6]张同标.宋徽宗画学考论[J].中国书画,2008(04):56-60.