

元 元世祖出獵圖 局部 國立故宮博物院藏

近十年元代藝術文化研究近況簡介

許守泯

元朝是由蒙古人所建立的朝代，許多方面的舉措與過去漢族政權有所不同並造成相當影響，但這些影響的結果並非只有衝擊，也存在著融和與創新，形成元朝的特色，其中文化的表現即是如此。本文根據近十年（約二〇〇六～二〇一六）大陸學界對於蒙元研究狀況的回顧，從中擇取文化研究相關部分，再次整理而進行簡介，希望有助於吾人對元代文化的認識。由於「文化」的內容範圍非常廣泛，舉凡學術思想、文學、教育、藝術、宗教、生活等等，都可視為文化的一環，因此本文僅選擇「文化總論」與「藝術及其相關」兩方面的介紹，如此必然有遺漏與粗疏之處，尚請讀者見諒。

總論

若想對元代文化有整體基本瞭解，那麼由陳高華、張帆、劉曉所著的《元代文化史》可說是一部全面性的著作。本書將元代歷史分成三個階段，每個階段先討論政治狀況，然後再敘述各種文化現象，也就是聯

繫政治與文化，可以清楚看到政治變遷與文化發展之間的關係，而對元代文化作了系統的論述，並提出對元代文化的總體評價。與《元代文化史》類似的著作，另有葉坦和蔣松岩合著的《宋遼夏金元文化史》，這是斷代文化史系列之一。全書共分上下兩編

共十四章。有關元代部分，則考述了元代的禮儀風俗、文字、教育、哲學思想、宗教、文學、史學、科學技術等方面的內容。楊孝鴻撰寫的《中國時尚文化史·宋元明卷》，則以文獻與圖片闡述宋元明時期的時尚文化現象，包括市井平民的食、衣、住、行

《元世祖出獵圖》局部

元 元世祖、元世祖后像 《元代帝半身像》冊、《元代后半身像》冊 國立故宮博物院藏

與娛樂，以及文人雅士、達官貴人的時髦雅好，從時尚現象帶出該時代的物質文化。最後，李治安的〈元代漢人受蒙古文化影響考述〉，為單篇論文，考究元代多元文化體系內的交流影響，從漢人的角度，呈現不同程度受到蒙古文化的影響，主要表現在語言、名字、婚姻、服飾等方面。但是南北漢族有別：北方漢人與蒙古人接觸較多，所受蒙古文化影響頗深，「南人」所受影響則淡薄得多。

藝術及其相關

通論

譚誌湘等人主編的《中華藝術通史·元代卷》，對元代雜劇、南戲、音樂、舞蹈、繪畫、書法、篆刻、雕塑、工藝美術和藝術理論分章敘述，反映元代藝術的發展歷程和時代特點，此即元代多民族、多種文化並存，並與外界廣泛的交流而使元代藝術呈現出融會合流、異彩紛呈的樣貌。此書可提

供理解元代藝術的基本認識。

人物與藝術

文化的延續與推展必然要有人

的參與，而蒙古皇室對於藝術的喜好自不在話下，其贊助推廣助亦不遺餘力，其中又以女性，特別是公主為最。雲峰〈論元代魯國大長公主祥哥剌吉及其與漢文化之關係〉，與王大方〈草原公主歷代祭孔第一人——元朝蒙古公主祥哥剌吉與其傳世文物〉，二文都是以元世祖忽必烈曾孫女、武宗之妹、仁宗之姊的魯國大長公主祥哥剌吉為對象，討論這位公主在蒙漢文化文藝交流的重要貢獻，並對於蒙漢文化關係及元代藝術史研究方面具有學術價值。一般女性方面，陳高華的〈元代女性的文化生活〉，係針對元代一般女性（偶及皇室女性）的教育生活、文學創作、藝術與娛樂活動等層面，進行分析研究。陳高華又有〈元代文化名人與西湖〉一文，指出杭州西湖向來是詩人墨客喜遊之地，到了元朝亦然，因此留下許多文學作品，而西湖畔的佛寺道觀，也有不少著名的釋道人物相繼居留，對西湖的宗教和文化活動有很大的影響。本文即考察了元代書畫家、作家、僧道等文化名人與杭州西湖有關的文化活動。

繪畫

關於元代畫學的理論與思想研究方面，趙盼超《元代畫學研究》，對元代畫學著作進行了全面整理與研究，包括元代畫史、畫論著作編撰體例、史學觀念、著名畫家、文人畫學思想、少數民族繪畫交流、江南地區收藏家收藏等議題皆有涉及。李珊《元代繪畫美學思想研究》，則試圖以哲學、美學的思想解讀元代繪畫，例如「三教合一」的哲學思潮對元代繪畫創作的影響，另外還以孔恩的「典範」對元代繪畫作品進行「圖式」分析，對元代繪畫理論及其畫風進行現代闡釋。

繪畫類別的討論，王韶華《元代題畫詩研究》，題畫詩成熟並繁盛於元代，本書遂依據元代的藝術環境、社會狀況以及詩、書、畫三種藝術的特點，研究「詩人的題畫詩」、「書法家的題畫詩」、「畫家的題畫詩」與「少數民族的題畫詩」四種不同創作主體的題畫詩，並總結元代題畫詩作為詩歌的詩體藝術成就，和作為畫面構成部分的畫體藝術成就，確定了

〈元世祖出獵圖〉局部

服飾
蒙元服飾的研究不少，通論方面諸如：歐陽琦〈元代服裝小考〉，

最後，壁畫研究方面，張可揚、梁瑞〈蒙元壁畫藝術與設計：蒙元圖形元素在召廟壁畫中的傳承與演變〉，本書以呼和浩特為中心，通過蒐集到的大量圖片和文字，對蒙元壁畫進行系統的梳理，闡述蒙元壁畫與西藏佛教壁畫、漢地佛教壁畫和文人畫的關係，並與同時期的義大利文藝復興的宗教壁畫進行比較研究，從而突顯呼和浩特及其周邊遺存的蒙元壁畫的獨特藝術特色及藝術技巧，提升蒙元壁畫藝術在中國寺觀壁畫中應有的重要地位。

南北文化融會之微末與當時工藝發展水準和風尚。徐文靜、呂少卿的〈元代畫家倪瓚繪畫風格成因探析〉，探

討倪瓚的山水繪畫風格是承接元以前的文人畫傳統，在元代摻入了元代特殊的社會形態等客觀因素，以及倪瓚

元代題畫詩在中國題畫詩史的地位和貢獻。
繪畫區域的特色討論，則有曹清《元代江蘇繪畫研究》，講述元代文人畫集詩、書、畫、印於一體，成為潮流而主宰畫壇，逐漸擺脫宋代理學所影響的畫風，代之以書法的筆趣和動態，並融合詩文意境，創造出中國

畫的另一面向。
至於繪畫風格與人物的關係，劉中玉〈元初繪畫中的陶潛情結——以錢選、趙孟頫、何澄為例〉，以陶潛情結為切入點，考察錢選、趙孟頫、何澄以筆墨所呈現的情懷。作者認為他們的陶潛情結，並非為了向世人宣揚個人的政治立場，而是更多地出於調和

自我的考慮。這是元代士人的自我反省和自我體認，在當時頗具代表性，於是自然展現出一個時代的繪畫風格。劉中玉另有〈元代池塘小景紋樣流行背景略論〉一文，指出「池塘小景」從花鳥畫題材到廣泛的被引入傳統裝飾題材，其實與時代變革關係密切，因此從其發展流變可以瞭解元代

〈元世祖出獵圖〉局部

元 元仁宗、元仁宗后像 《元代帝半身像》冊、《元代后半身像》冊 國立故宮博物院藏

紋樣、生產技術到服裝類型所具有的特點，並對明代雲肩龍袍產生了深遠影響。茅惠偉〈元代服用緯絲〉，收集整理中國國內外出土及傳世的元代服用緯絲的相關圖片和文字資料，對

指出元代疆域內民族眾多，不同民族有各自不同的著裝特點；等級制度鮮明，貴族和平民的服飾有著諸多區別；同時染織方面的進步和中西方的文化交流，也給元代服飾帶來一定

元 元武宗、元武宗后像 《元代帝半身像》冊、《元代后半身像》冊 國立故宮博物院藏

影響。陳高華〈元代婦女服飾簡論（上、下）〉，本文搜集各種有關文獻，證以考古資料，探討元代婦女的服裝、化妝、髮式、首飾、纏足和鞋等，基本上指出元代蒙古婦女主要穿寬大的長袍，以右衽為主，亦有左衽。漢族女性穿長衣、長袍，外加半臂，也有上衣下裙。元代女性化妝，主要有塗抹脂粉、貼鈿、畫眉、染紅指甲等。烏雲〈元代蒙古袍服述略〉，元代蒙古袍服的總體形制是無墊肩、長及踝部，腰間配束腰帶，領式多見交領式和圓領式，腰間配有帶鞘的餐刀，火鐮和燧石，把裝有火絨的小型荷包和火鐮用大型扣子或細條帶等連接起來，掖配在腰帶上。高雲勝〈草原文化背景下蒙元服飾特徵淺析〉，探討草原文化影響下蒙元服飾的特徵在於以白色、藍色、紅色作為服飾的基本色，配以鮮亮的金黃色。服飾的面料、色彩、圖案、設計則反映了蒙古族服飾崇尚自然、注重和諧的風尚。表現了蒙古民族豁達、率真、開朗的性格。

特別服飾方面的討論，趙豐〈蒙

元代服用緯絲的織造技術、圖案題材及用途進行分析。

利用壁畫對服飾的研究方面，謝靜〈敦煌石窟中的蒙古族供養人服飾研究〉，〈敦煌石窟中蒙古族服飾研究之二——蒙元時期漢族服飾對蒙古族服飾的影響〉，這兩篇文章充分利用敦煌石窟中的圖像資料、其他文物資料、文獻資料對蒙古族服飾進行了探討，說明元代蒙古族服飾的演變經歷了一個漫長而複雜的過程，反映出蒙古民族服飾發展的軌跡和各民族之間的文化交流與互相影響。同樣探討供養人服飾，竺小恩的〈敦煌壁畫中的蒙元服飾研究〉，也是以敦煌蒙元時期壁畫為研究對象，考察了敦煌蒙元時期壁畫中男女供養人的服飾，並探討蒙元服飾與華夏民族、波斯、高麗等服飾文化的交流。此外，徐文靜，〈元代墓室壁畫人物服飾形制探析〉考察了元代墓室壁畫中蒙古族人物服飾在冠帽、袍服、靴子等方面受中原漢地文化的影響所產生的變化。

妝飾

蘇日娜〈蒙元時期的頭飾〉，

元龍袍的類型及地位〉，討論了蒙元時期龍袍的定義、類型及其在龍袍形成歷史上的地位。元代絲織物雖然常用龍紋作為圖案，但用一般的小龍或暗花龍進行裝飾並不能稱為龍袍。本文所指的龍袍，是用較大的龍紋在袍服的顯著部位進行裝飾，明確地顯示龍紋以作為其等級的象徵。根據龍紋的裝飾類型不同，又可將蒙元龍袍分為三種類型雲肩式龍袍、胸背式龍袍和團窠式龍袍。李莉莎〈質孫服考略〉，說明元代皇帝所賜質孫服是達官貴人地位和身份的象徵，可以分為帝王、大臣、貴族等上層社會人士所穿的沒有細摺的腰線袍，及直身放擺結構的直身袍和質孫宴上服務於這些上層人物的樂工、衛士等所穿的辮線袍。黨寶海、楊玲〈腰線袍與辮線襖——關於古代蒙古文化史的個案研究〉，也是討論了袍服的問題。

服飾的裝飾與材料方面，金琳〈雲肩在蒙元服飾中的運用〉，雲肩出現于金代，蒙元時期流行甚廣。本文以中外現存蒙元實物結合文獻分析，總結出蒙元時期雲肩在服飾中從

指出蒙元時期的頭飾已經具有相當高的水準，而且展現出草原游牧文化、中原農業文化與中亞文化相交融的多元文化特質。齊玉花、董曉榮〈蒙元時期蒙古族婦女面妝研究〉，本文結合元代文獻資料、出土文物、圖像資料等，探討蒙元時期蒙古族婦女的面妝、面飾，並與契丹婦女「佛妝」比較，認為蒙元時期蒙古族婦女的面妝與面飾雖然受契丹婦女「佛妝」影響，但仍具有自己的特點。

小結

以上的介紹，僅是元代藝術文化中的極少部分，但是從中也可以看出其具有特色的風格與精細之處，而這樣的特色正是因為蒙元統治帶來的影響。由於筆者學力有限，本文呈現的僅是再整理與簡介，吾人其實更可以關注元代文化研究的其他方面，以及不同地方學者的研究討論，以補本文之不足，並更能擴大認識元代文化的精采與深刻。

作者為國立成功大學歷史學系副教授

大阪市立東洋陶磁美術館
The Museum of Oriental Ceramics, Osaka

水仙盆
すいせんぼん

青磁
せうじ

北宋汝窯
ほうそうじよう

國立故宮博物院

台北
たいぺい
こくりつことう
はくわい

Special Exhibition: Northern Song Ru Ware Narcissus Basins—
Treasured Masterpieces from the National Palace Museum, Taipei

人類史上最高のやきもの
海外初公開、初来日。

もう二度と
出会えないかもしれない。
たった6点、世紀の展覧会。

2016 12.10 (土) — 2017 3.26 (日)

mOC
OSAKA

附表 近十年元代藝術文化研究目錄

總 論			
作 者	書名 / 篇名	出版資訊	年份
陳高華 張 帆 劉 曉	《元代文化史》	廣州：廣東教育出版社	2009
葉 坦 蔣松岩	《宋遼夏金元文化史》	上海：東方出版中心	2007
楊孝鴻	《中國時尚文化史·宋元明卷》	濟南：山東畫報出版社	2011
李治安	《元代漢人受蒙古文化影響考述》	《歷史研究》第1期	2009
藝 術 及 其 相 關			
通 論			
李希凡	《中華藝術通史·元代卷》	北京：北京師範大學出版社	2006
人 物 與 藝 術			
雲 峰	《論元代魯國大長公主祥哥剌吉及其與漢文化之關係》	《中央民族大學學報：哲學社會科學版》第1期	2006
王大方	《草原公主歷代祭孔第一人—元朝蒙古公主祥哥剌吉與其傳世文物》	《鄂爾多斯文化》第1期	2014
陳高華	《元代女性的文化生活》	《暨南史學》第5輯	2007
陳高華	《元代文化名人與西湖》	《浙江學刊》第3期	2013
繪 畫			
趙盼超	《元代畫學研究》	北京：中央民族大學出版社	2014
李 珊	《元代繪畫美學思想研究》	武漢：武漢大學出版社	2014
王韶華	《元代題畫詩研究》	北京：中國傳媒大學出版社	2010
曹 清	《元代江蘇繪畫研究》	南京：東南大學出版社	2013
劉中玉	《元初繪畫中的陶潛情結—以錢選、趙孟、何澄為例》	《內蒙古大學藝術學院學報》第1期	2008
劉中玉	《元代池塘小景紋樣流行背景略論》	《榮寶齋》第2期	2009
徐文靜 呂少卿	《元代畫家倪瓚繪畫風格成因探析》	《內蒙古大學藝術學院學報》第2期	2009
徐文靜 呂少卿	《元代畫家倪瓚書畫交遊考略》	《內蒙古大學藝術學院學報》第4期	2009
張可揚 梁 瑞	《蒙元壁畫藝術與設計：蒙元圖形元素在召廟壁畫中的傳承與演變》	呼和浩特：內蒙古大學出版社	2014
服 飾			
歐陽琦	《元代服裝小考》	《裝飾》第8期	2006
陳高華	《元代婦女服飾簡論（上、下）》	《北京聯合大學學報》第3~4期	2008
烏 雲	《元代蒙古族袍服述略》	《美術觀察》第6期	2009
高雲勝	《草原文化背景下蒙元服飾特徵淺析》	《南寧職業技術學院學報》第2期	2013
趙 豐	《蒙元龍袍的類型及地位》	《文物》第8期	2006
李莉莎	《質孫服考略》	《內蒙古大學學報》第2期	2008
黨寶海 楊 玲	《腰線袍與辮線襖—關於古代蒙古文化史的個案研究》	《西域歷史語言研究所集刊》第2輯	2009
金 琳	《雲肩在蒙元服飾中的運用》	《內蒙古大學藝術學院學報》第3期	2006
茅惠偉	《元代服用絳絲》	《絲綢》第7期	2006
謝 靜	《敦煌石窟中的蒙古族供養人服飾研究》	《敦煌研究》第5期	2008
謝 靜	《敦煌石窟中蒙古族服飾研究之二—蒙元時期漢族服飾對蒙古族服飾的影響》	《敦煌研究》第5期	2010
竺小恩	《敦煌壁畫中的蒙元服飾研究》	《浙江紡織服裝職業技術學院學報》第1期	2013
徐文靜	《元代墓室壁畫人物服飾形制探析》	《內蒙古大學藝術學院學報》第1期	2010
妝 飾			
蘇日娜	《蒙元時期的頭飾》	《中央民族大學學報》第4期	2008
齊玉花 董曉榮	《蒙元時期蒙古族婦女面妝研究》	《青海民族大學學報》第1期	2011