

贸易与艺术：明末清初海上丝绸之路上的东洋画交流研究

卢明珠

江苏大学, 江苏 镇江 212013

摘 要： 明末清初时期，海上丝绸之路成为连接东西方的重要通道，成为促进经济贸易的繁荣，也推动文化艺术的交流的重要渠道。东洋画作为一种独特的艺术形式，通过这一通道传入中国，对中国艺术产生了深远影响。东洋画以其独特的笔触、色彩运用和文化内涵，丰富了中国传统绘画的表现形式，激发了中国画家的创作灵感，推动了艺术风格的多样化发展。同时，东洋画的传播也促进了中外艺术家的互动与合作，通过技艺交流和思想碰撞，提升了艺术家的技艺水平，为中国艺术注入了新的活力和创意。此外，东洋画在中国市场的流通，反映了中国社会对外来文化的开放态度，推动了艺术市场的多元化发展。海上丝绸之路不仅是商品流通的渠道，也是文化和艺术交流的桥梁，为东洋画在中国的传播提供了重要平台。

关 键 词： 海上丝绸之路；东洋画；文化交流；艺术创新

Trade and Art: A Study on the Exchange of Oriental Paintings on the Maritime Silk Road in the Late Ming and Early Qing Dynasty

Lu Mingzhu

Jiangsu University, Zhenjiang, Jiangsu 212013

Abstract： During the late Ming and early Qing Dynasty, the Maritime Silk Road became an important channel connecting the East and the West, and became an important channel to promote the prosperity of economic and trade as well as the exchange of culture and art. Oriental painting, as a unique art form, was introduced into China through this channel and had a profound impact on Chinese art. With its unique brushwork, color application and cultural connotation, Oriental painting enriches the forms of expression of traditional Chinese painting, stimulates the creative inspiration of Chinese painters, and promotes the diversified development of artistic styles. At the same time, the spread of Oriental painting has also promoted the interaction and cooperation between Chinese and foreign artists. Through the exchange of skills and the collision of ideas, the level of artists' skills has been improved, and new vitality and creativity has been injected into Chinese art. In addition, the circulation of Oriental paintings in the Chinese market reflects the open attitude of Chinese society to foreign cultures and promotes the diversified development of the art market. The Maritime Silk Road is not only a channel for product circulation, but also a bridge for cultural and artistic exchanges providing an important platform for the spread of Oriental paintings in China.

Keywords： Maritime Silk Road; Oriental painting; cultural exchanges; artistic innovation

引言

明末清初，海上丝绸之路的贸易活动日益频繁，推动了中外文化的交融。东洋画作为一种独特的艺术形式，通过海上丝绸之路传入中国，丰富了中国艺术表现形式。这一时期，东洋画的引入不仅促进了艺术风格的多样化，也推动了中国画风的创新与发展。东洋画的色彩运用、构图技巧等对中国画产生了深远影响，成为中西艺术交流的重要组成部分。研究海上丝绸之路对东洋画交流的影响，旨在揭示这一历史时期中外文化互动的深层次机制。通过分析东洋画在中国的传播路径和影响，更好地理解明末清初中外文化交流的特点及其对后世的影响。

一、海上丝绸之路的历史背景

（一）明末清初的国际贸易环境

明末清初时期，国际贸易环境对海上丝绸之路产生了深远影响。

随着全球化的初步发展，欧洲国家对东方商品的需求不断增加，尤其是丝绸、瓷器和茶叶等奢侈品，这些商品通过海上丝绸之路大量流入欧洲市场。这一时期，海上贸易的繁荣不仅促进了经济交流，也推动了文化的传播。在此背景下，海上丝绸之路成

为连接东西方的重要通道。中国沿海地区的港口，如广州和上海，逐渐发展成为国际贸易的枢纽，吸引了大量外国商船的到来。这些港口的兴起增强了中国与外部世界的经济联系，也为文化交流提供了平台^[1]。

与此同时，明末清初的政治环境也对贸易产生了影响。明朝末期的政治动荡和清朝初期的统治巩固阶段，虽然对国内经济造成了一定冲击，但并未阻止国际贸易的继续发展。清政府在稳定政权后，逐步恢复并加强了对外贸易政策，鼓励与欧洲国家的商贸往来。此外，技术的进步也促进了海上贸易的发展。航海技术的提升和新型船只的使用，使得航行更加安全和高效，进一步推动了海上丝绸之路的繁荣。

（二）海上丝绸之路的形成与发展

这一时期，海上丝绸之路不仅是贸易的通道，也是文化交流的重要桥梁。随着全球化和区域化的加速，海上丝绸之路成为中国与海外国家之间的重要纽带，促进了经济和文化的双向交流。

在明末清初，海上丝绸之路的形成受到多种因素的推动。海上交通技术的进步，如船舶设计的改良和航海技术的发展，使得远洋航行更加安全和高效。这些技术进步促进了中国与东南亚、南亚及更远地区的贸易往来。政治环境的变化也为海上丝绸之路的发展提供了契机。明末清初的政治稳定和对外开放政策，鼓励了商人和探险家探索新的贸易路线，从而推动了海上丝绸之路的扩展^[2]。

海上丝绸之路是商品交换的渠道，也是文化交流的重要平台。东洋画作为一种艺术形式，通过海上丝绸之路传入中国，并在此过程中与本土艺术相互影响。这种文化交流丰富了中国艺术形式，也促进了中外文化的融合。此外，海上丝绸之路的扩展也带来了新的经济机会。港口城市如上海和广州，因其在海上丝绸之路中的战略地位而迅速发展，成为区域经济的中心。这些城市的繁荣进一步推动了海上丝绸之路的贸易活动，并为文化交流提供了物质基础。

二、东洋画的艺术特征与传播

（一）东洋画的艺术特征

东洋画作为一种独特的艺术形式，其艺术特征主要体现在其独特的笔触、色彩运用和文化内涵上。东洋画在笔触上强调线条的流畅和自然，注重表现物体的神韵而非细节的精确描绘。这种笔触的运用使得画作具有一种动态的生命力，能够传达出画家内心的情感和思想。

东洋画在色彩运用上通常偏向于柔和的色调，常用水墨或淡彩来表现自然景观和人物。这种色彩的选择反映了东洋画家对自然的崇敬，也体现了他们追求内心宁静和谐的哲学观念。此外，东洋画的文化内涵深受儒释道思想的影响，常常通过画作表达对自然的敬畏和对人生哲理的思考。画作中的山水、花鸟等题材是自然景观的再现，更是画家内心世界的映射，体现了人与自然的和谐共生的理念^[3]。

东洋画的艺术特征在于其技法和色彩，更在于其背后的文化

内涵和哲学思想。这种艺术形式通过简约而富有表现力的方式，传达出深刻的文化内涵和人文关怀，成为明末清初海上丝绸之路东西方文化交流的重要载体。

（二）东洋画的传播途径

东洋画在海上丝绸之路上的传播途径主要通过贸易和文化交流实现。明末清初时期，海上丝绸之路作为连接中国与东亚、东南亚及更远地区的重要通道，促进了东洋画的广泛传播。首商船是东洋画传播的重要载体^[4]。商人们在进行丝绸、瓷器等商品交易的同时，也将东洋画作为一种文化商品进行交换。这种贸易活动不仅推动了东洋画的流通，还使其成为文化交流的重要媒介。

东洋画的传播还得益于文化使节和学者的交流活动。明清时期，中国与东亚各国之间的文化使节往来频繁，他们在访问期间常常携带东洋画作为礼物或纪念品。这种官方和非官方的文化交流，进一步推动了东洋画在不同地区的传播和接受。

此外，东洋画的传播也受到宗教活动的影响。佛教和道教的传播使得东洋画在宗教场所中得到展示和传播。宗教信徒和僧侣在朝圣或传教过程中，携带东洋画作为宗教艺术品进行展示和交流，从而扩大了其影响力。东洋画的传播还通过海上丝绸之路沿线的港口城市实现。这些城市作为贸易和文化交流的枢纽，吸引了大量的商人、艺术家和学者，他们在此进行艺术创作和交流，促进了东洋画的传播和发展。

三、东洋画交流的实际案例分析

（一）案例一：日本画在中国的影响

在这一时期，日本画通过海上丝绸之路传入中国丰富了中国画的题材和技法。日本画以其独特的风格和技法吸引了中国艺术家的注意，尤其是在色彩运用和构图上，日本画展现出与 traditional 中国画不同的美学特征。这种新颖的艺术形式激发了中国画家的创作灵感，使他们在传统技法的基础上进行创新，推动了中国画的发展。

日本画在中国的传播促进了两国艺术家的交流与互动。通过海上丝绸之路，许多日本画作被带到中国，成为艺术家们研究和模仿的对象。这种交流不仅限于作品本身，还包括艺术理念和技法的分享。中国艺术家通过学习日本画，拓宽了艺术视野，提升了自身的艺术水平。沈士充是明末著名画家，曾负责接待和交流日本来华使节，并通过这些使节获得了一些日本画作^[5]。当时，日本画中的细致描绘和色彩运用吸引了沈士充，在他的工笔花鸟画中，可以看到对这些元素的借鉴。他细腻的描绘手法和对色彩的精准使用，与日本画的风格有相似之处。

（二）案例二：中国画在日本的影响

明末清初时期，中国画在日本的传播对日本艺术界产生了深远影响。此时，中国的艺术风格通过海上丝绸之路传入日本，成为日本画家学习和模仿的重要对象。中国画以其独特的笔墨技巧和艺术理念，吸引了众多日本艺术家的关注。

中国画的传入丰富了日本的艺术表现形式。中国画的技法，如水墨画的运用，使得日本画家在创作中能够更加自由地表达自

然景观和人物情感。这种技法的引入，拓宽了日本画的表现范围，也促进了日本画风的多样化发展^[9]。长谷川等伯是日本安土桃山时代的重要画家，他深受中国水墨画技法的影响，尤其是在山水画创作中。他的作品《松林图》受中国南宋马远、夏圭风格启发，注重用笔简练和空白留白的运用，展现出宁静而富有意境的画面。这种对空间的处理和用墨的方式，明显受到了中国水墨画的影响。

中国画在日本的影响还体现在艺术教育和文化交流上。许多日本画家开始系统地学习中国画技法，并将其融入到本土艺术创作中。这种学习不仅限于技法层面，还包括对中国艺术哲学的理解和吸收。这一时期，日本的艺术教育体系逐渐开始重视中国画的教学，推动了两国艺术文化的深层次交流。此外，中国画对日本画风的影响也体现在具体的艺术作品中。许多日本画家在创作中直接借鉴中国画的构图和主题，形成了具有中国特色的日本画风。池大雅是日本江户时代的著名文人画家，其画风深受中国文人画影响。他常以诗书画三绝自居，作品常表现出浓厚的中国儒释道文化内涵。池大雅的作品《十便十宜图》直接借鉴了中国清代文人画的构图和主题，强调闲适的生活和自然的美好，体现了中国画在艺术思想上的影响^[7]。

四、东洋画交流对中外艺术的影响

（一）对中国艺术的影响

东洋画在明末清初通过海上丝绸之路的交流，对中国艺术的发展产生了深远的影响。这一时期的东洋画以其独特的技法和风格，丰富了中国传统绘画的表现形式。东洋画中的线条运用和色彩搭配，为中国画家提供了新的灵感和创作思路，使得中国画在技法上更加多样化。

东洋画的主题和题材也对中国艺术产生了影响。东洋画中常见的自然景观、人物肖像以及生活场景等题材，激发了中国画家对不同主题的探索与尝试。这种题材的多样性拓宽了中国画的表现范围，也促进了中外艺术的融合与创新。此外，东洋画的引入推动了中国艺术市场的繁荣^[9]。随着海上丝绸之路的贸易往来，东洋画成为收藏家和艺术爱好者追捧的对象。这种市场需求促使中国画家在创作中融入更多东洋元素，以迎合市场的审美偏好，

从而推动了艺术风格的演变和发展。

东洋画的交流还促进了中外艺术家的互动与合作。通过海上丝绸之路，艺术家们有机会接触到不同文化背景下的艺术作品，进行技艺交流和思想碰撞。这种跨文化的艺术交流提升了中国艺术家的技艺水平，也为中国艺术注入了新的活力和创意。

（二）对日本艺术的影响

东洋画在明末清初时期通过海上丝绸之路的交流，对日本艺术的发展产生了深远影响。这一时期的艺术交流促进了日本画家对中国绘画技法的学习和吸收。中国画的笔法、构图以及色彩运用等方面的特点被日本画家所借鉴，丰富了日本绘画的表现形式和艺术风格。这种技法的融合不仅提升了日本画的艺术水平，也推动了日本画风的多样化发展^[9]。

东洋画的交流还影响了日本艺术的主题选择。中国画中的山水、花鸟等题材在日本艺术中得到了广泛的应用。这些题材的引入，不仅拓宽了日本艺术的表现领域，也使得日本艺术在内容上更加丰富多彩。

此外，东洋画交流还促进了日本艺术市场的繁荣。随着海上丝绸之路的贸易往来，东洋画在日本市场上逐渐受到欢迎，成为收藏家和艺术爱好者追捧的对象。这种市场需求的增加，激励了日本画家的创作热情，并推动了日本艺术品的生产和流通。这一时期，日本艺术市场的繁荣不仅促进了艺术家的经济收益，也推动了日本艺术的整体发展^[10]。

五、结论

明末清初时期，海上丝绸之路作为连接东西方的重要通道，不仅促进了经济贸易的繁荣，也成为文化艺术交流的桥梁。东洋画通过这一通道传入中国，对中外艺术的发展产生了深远影响。本文通过对海上丝绸之路的历史背景、东洋画的艺术特征及其传播途径的分析，揭示了这一时期中外文化互动的深层次机制。

未来的研究可以进一步探讨海上丝绸之路之上其他艺术形式的交流与影响，揭示更多中外文化互动的历史细节。此外，随着全球化的深入发展，研究这一历史时期的文化交流经验，也为当代文化交流提供了重要的借鉴和启示。通过对历史的深入研究，可以更好地理解和促进当代中外文化的融合与发展。

参考文献

- [1] 沈洋. 法国在中欧海上丝绸之路中的历史地位——以“海后”号两航广州为线索的考察 [J]. 南海学刊, 2016, 2(01): 113-118.
- [2] 王列辉, 朱艳. 上海港在“21世纪海上丝绸之路”的地位及发展战略研究 [J]. 人文地理, 2018, 33(04): 121-129. DOI: 10.13959/j.issn.1003-2398.2018.04.017.
- [3] 李玉铭. 近代海上丝绸之路的新起点——交通、通讯工具变革与近代上海远洋航运的发展 [J]. 太平洋学报, 2016, 24(06): 89-99. DOI: 10.14015/j.cnki.1004-8049.2016.06.010.
- [4] 魏媛媛. 对“21世纪海上丝绸之路”东部非洲节点重要性的再思考 [J]. 海南大学学报 (人文社会科学版), 2016, 34(04): 48-54. DOI: 10.15886/j.cnki.hnns.2016.04.008.
- [5] 鲍晓地. 探寻“海上丝绸之路” 2016 上海市青少年航海夏令营剪影 [J]. 航海, 2016, (04): 30-31.
- [6] Tansen Sen. Inventing the ‘Maritime Silk Road’ [J]. Modern Asian Studies, 2023, 57: 1059-1104.
- [7] Xiaoyue Hu, H. Xia, S. Xuan, et al. Exploring the Pirate Attack Process Risk along the Maritime Silk Road via Dynamic Bayesian Network Analysis [J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2023.
- [8] 秋炎 岳. 海上丝绸之路对广东省国际贸易的影响——基于企业调研 [J]. 财经与管理, 2019.
- [9] 刘澈元, 刘丹. “新海上丝绸之路构建: 从泛北部湾到欧洲” 国际学术会议观点综述 [J]. 广西师范大学学报 (哲学社会科学版), 2015, 51(04): 141-144. DOI: 10.16088/j.issn.1001-6597.2015.04.024.
- [10] R. Dillon. The Future of Cybersecurity in Southeast Asia along the Maritime Silk Road [J]. ArXiv, 2023, abs/2308.06963.