

DA228/2505

刘士文 陈奕纯 袁炳昌 著

中国明代艺术史

人民出版社

本卷提要

公元1368至1644年,明代社会以276年的寿祚出现在历史的舞台上,在绘画、雕塑、书法、戏曲、建筑、工艺美术等艺术领域均取得了重大的成就。本书就是以明代的艺术创作为对象,遵循“史论结合、以史为主”的写作方针,运用历史唯物主义和文化学等科学方法,吸收近年来史学研究的最新成果,从创作成就、代表人物、风格流派、理论体系等侧面,次第展开对明代社会各种艺术活动的描述,客观地评价了这一时期所取得的艺术成就、历史地位和社会影响,并力图阐释它们的历史成因和得失经验。本书文字简练流畅,内容安排详略得当,是一雅俗共赏的专著。

目 录

中国明代艺术史

一、明代艺术概述	1
二、明代的绘画艺术	9
(一) 明代绘画的艺术成就	10
(二) 画院的兴衰和流派的衍变	22
(三) 著名画家及其代表作	29
1. 戴进	29
2. 吴伟	32
3. 沈周	33
4. 文征明	36
5. 唐寅和仇英	38
6. 徐渭	42
7. 董其昌	45
8. 曾鲸	46
9. 陈洪绶和崔子忠	49
(四) 明代的绘画理论	53
三、书法艺术	60
(一) 明代书法的先驱——宋克	60
(二) 各领风骚的吴门、华亭书派	62
1. 祝允明	63
2. 文征明	67

3. 王宠	71
4. 董其昌	73
(三) 晚明浪漫大草的书法家群	79
1. 徐渭	80
2. 张瑞图	83
3. 黄道周	85
4. 倪云璐	87
5. 王铎	89
(四) 书论	92
1. 《书史会要》	93
2. 《春雨杂述》	94
3. 《书诀》	95
4. 《书法雅言》	96
5. 《寒山帚谈》	98
四、明代雕塑	101
(一) 宗教雕塑	101
(二) 陵墓雕刻	105
1. 孝陵石刻	105
2. 十三陵石刻	106
(三) 装饰雕塑	107
1. 苏州捏塑	108
2. 惠山泥人	109
(四) 印章雕刻	111
1. 文彭	111
2. 何震	114
3. 苏宣	116
4. 朱简	118

5. 汪关	121
6. 程邃	121
五、建筑艺术	126
(一) 北京城	127
1. 全城的核心	127
2. 全城的主干	128
3. 山水林木	128
(二) 紫禁城	129
1. 完美的布局	129
2. 奉天殿	132
3. 尽收宫中的世界	133
4. 角楼	135
(三) 天坛	136
1. 匠心独具的构思	136
2. 圜丘坛和祈年殿	137
3. 斋宫和神乐署	138
(四) 武当山金殿与明无梁殿	138
(五) 三海与拙政园	139
(六) 明十三陵	142
1. 主从分明的陵园布局	142
2. 棱恩殿	143
(七) 著名的建筑大师	144
六、工艺美术	146
(一) 织绣工艺	146
(二) 陶瓷工艺	150
(三) 金属工艺	153
1. 宣德炉	154
2. 景泰蓝	155

(四)漆器工艺	157
1. 果园厂雕漆	158
2. 百宝嵌	160
3. 黄大成漆艺	160
(五)家具工艺	161
七、明代的乐舞戏曲艺术	164
(一)戏曲艺术	166
1. 民间散曲	167
2. 南曲	169
3. 明传奇	171
4. 地方剧种	173
(二)民间乐舞	173
1. 活跃在民间的乐舞	173
2. 各具风情的少数民族乐舞	176
3. 音乐史上的贡献	178
(三)朱载堉与“十二平均律”	180
(四)戏曲乐舞理论	181
1. 戏曲理论的代表作	182
2. 音乐理论的代表作	184
3. 著名的琴曲集	184
八、结 语	186

一、明代艺术概述

14 世纪中叶,风起云涌的农民起义动摇了元末的统治。公元 1368 年,朱元璋采纳地主阶级的策略,兼并各路义军后,便在应天(今南京)登基,国号大明。此后挥军北伐,围剿大都。元顺帝妥欢帖木儿弃城逃跑,元亡。1399 年,燕王朱棣发动了“靖难之变”,经过 4 年内战,夺取了政权,迁都北京。明代中叶以后的帝王,都是昏庸无能之辈,形成了宦官专权的局面。最终导致了声势浩大的明末农民起义。公元 1644 年(崇祯 17 年),李自成率领百万起义大军,进逼北京,明代最后一个皇帝朱由检,走投无路,于煤山(景山)自缢而亡。统治中国 276 年的朱姓王朝土崩瓦解了。

明亡以后,长江以南的广大地区,先后建立了福王朱由崧、鲁王朱以海、唐王朱聿键、桂王朱由榔等地方政权,统称为南朝。他们在农民起义军积极抗清的条件下,打出“报君父之仇”、“相约杀贼”的旗号,开始了光复旧业的政治生涯。由于统治集团的极端腐败,几番挣扎之后,便相继灭亡了。李自成的大顺政权也因为自身的局限,在八旗子弟的进攻面前迅即溃败,满人贵族入主中原,建立了大清帝国。

巩固新生政权并使之永远强大,是朱元璋的政治理想。为了实现这一理想,朱元璋在继承元代专制制度的基础上,以加强中

央集权的政治制度为核心,采取了许多重大的社会改革措施。

朱元璋是出身农家的封建帝王,他了解农民的疾苦,深知恢复和发展农业生产的重要意义,所以,他一再告诫太子朱标和文武百官,要“劝农桑”、“戒弊政”,使百姓得以休养生息。他采取“移民屯田、奖励开垦”、“减免赋役”、“解放奴隶”、“兴修水利”、“鼓励种植经济作物”等措施,作为安定民心、巩固新生政权的策略,使明初的经济得到了一定程度的恢复和发展。

朱元璋黄袍加身以后,愈益怀疑农民将领对他不忠,提心元代的降官、地主和文人对他不忠,于是采取了废除宰相而增设内阁大臣,废除行省而改设总督、巡抚等措施,把全国的军政大权全部集中到皇帝一人身上,这就大大加强了封建专制主义中央集权的统治,其程度超过了历代王朝。同时,他还组建特务机构“锦衣卫”,对官员暗地侦察监视,滥行猜忌诛杀,使建国不久的新王朝日夜笼罩在高度集权的白色恐怖之中。这种极端专制的皇权政治,严重地压制了各类人才,导致了政治的腐败,成为明代社会激发阶级矛盾和政权危机的深刻根源。

朱棣即位后,巩固了北部和西北部的边防。为了查寻朱元效的下落和宣扬帝国的神威,他派遣郑和七次下西洋,和亚洲、非洲的 30 多个国家建立了友好关系,成为早期世界航运史上的壮举。英宗时期,倭寇和北元后裔贵族不断侵扰,加剧了明代的边患,英宗正统 14 年(1499 年),瓦剌部首领率兵进犯,英宗率军御敌,因其昏庸愚蠢,在河北怀来县土木堡惨败,英宗朱祁镇也被生俘,历史上称为“土木之变”。从此,明王朝开始转入衰落时期。

明代中叶以后,帝王昏聩,吏治腐败、宦官专权,朋党倾轧,边患不断。皇室、贵族、官僚、太监强行掠夺土地,地主也乘机兼

并农田,农民无法生活,被迫离开家乡。农民起义相继爆发,甚至三次危及北京,打击了封建统治的气焰。隆庆、万历年间(1566—1619年),内外交困的明室王朝,在张居正的主持下进行了改革。但这场改革未能从根本上解决尖锐的社会矛盾。此时,江苏、浙江、安徽和江西的部分地区,物产丰富,手工业发达,商品经济得到发展,资本主义生产关系的萌芽开始在手工业部门中出现。由于其弱小,已经衰落的封建经济依然占据着统治地位。

明初,朱元璋自惭出身“微贱”,认为文人会傲慢不服,便不断罗织罪名,将他们置于死地。此后,历代帝王都对知识分子实行高压政策,迫使艺术家们纷纷遁入山林佛寺,就连文征明也千方百计逃离宫廷而隐逸乡里民间。在极端专制主义的残酷压制下,明代的艺术成就较之唐宋,实在大为逊色。当然,明代艺术家们以其顽强进取的精神,仍然创造出富有时代气息的绘画、雕塑、书法、戏剧、建筑和工艺美术等重大成就,为中国古代艺术的发展作出了不可低估的贡献。

明代的绘画艺术,在高压政策的压制下其现实主义艺术传统遭受挫折,鲁迅先生指出:我以为宋末以后,除了山水画,实在没有什么绘画,山水画的发展这也到了绝顶,后人无以胜之。即使使用了别的手法和工具,虽然可以见得新颖,却难于更加伟大,因为一方面也被题材所限制了。这是对明代绘画艺术的客观总结。明代前期,戴进、吴伟、吕纪、边文进等人继承宋代院体画严整苍劲的画风,曾被赵子昂反对过的南宋画风,又成为明代画院的标准画法。因为戴进是这一画派的中心人物,而且祖籍浙江,受其影响所形成的画派即称为“浙派”。沈周、文征明、唐寅、仇英史称明代四大家。他们将元代四家黄子久、吴仲圭、倪雲林、

王蒙的画风加以发扬光大。因他们均为江南苏州一带人氏,所以史称吴派。在正德到嘉靖年间(1506—1555年)、沈、文两位大家几乎成为画坛的盟主,吴派也因此鲜明强大起来,而浙派则每况愈下了。明代后期的浙派、吴派及所谓的正统派,都未能在新题材、新方法上拓展,只有徐渭、陈道复、周元冕等人创造的泼辣豪放的画风,才打破了明代画坛陈陈相袭的陋习,显现出活泼的生机。此时,陈洪绶和崔子忠的崛起,也使人物画出现了转机。他们继承晋唐遗风,对木版人物画的发展作出了重要的贡献。

明代的雕塑,有着特殊的贡献。虽然大型的佛教雕刻和陵墓雕刻没有取得超越前代的成就。但是,民间泥塑异军突起,成为明代雕塑艺术的主流。民间泥塑在苏州、福建、湖南和天津、北京特别流行。其中又以无锡惠山泥人的成就最高、影响最大。从艺术派别看,可分为苏州泥捏像和惠山泥塑两种。苏州捏像有两个特征:一是简洁洗练、生动逼真,作品具有省略细节、重点夸张的风格;二是以小为贵,小至一粒瓜子大小,或佩于衣饰、或供于书案,这与知识分子的玩赏风气密切相关。惠山泥塑那浑厚简练、明朗热烈的风格,对后世产生了深远的影响。从民间泥塑的创作题材看,包括人动、动物、玩具、器皿以及后来的戏文人物和风俗故事等等,可谓源于生活,服务于生活,所以倍受人们的欢迎,经久不衰。

明代的书法艺术,以董其昌的影响最大,此外,较有成就者当属明初的宋克、“才子书”和晚明大草的书家群。宋克,一生刻苦习书,以楷书和草书见长。其楷书源于钟、王,笔精墨妙,气韵隽秀;草书深得索靖、皇象章草精髓,熔章草、今草、狂草于一炉,在明初书坛上独树一帜。在“吴门四才子”中,祝允明、文征明,书艺最显。祝专事书法,文兼有书画。董其昌《容台集》称其“书如

绵裹铁，如印印泥。”足见其成就之高。文征明遍学古人，尤以行书和小楷见称，书名播于海内外，师从者甚众。明末书家董其昌，以学行与书画并重于世。书风富有古淡、散逸、清苍的韵味，文人雅士竞相宗之。因其祖籍松江华亭，其书风及追随者史称华亭派。清包世臣《艺舟双楫》称赞“其书能于姿致中出古淡，为书家中朴学”。董其昌与邢侗、张瑞图、米万钟并称明末四家。然而，邢、米二人实在不足与张、董为伍。今人王壮弘认为，明末四家当以董其昌、张瑞图、黄道周、王铎更为客观。他说：“张书新奇，丈二全幅斗大行书尤为剽悍；董书精熟，秀韵独绝；王书矫健，如蛟龙腾空；黄书密丽纷披，古质流便，四家各具面目可当之无愧。”此外，以徐渭为代表的浪漫书风对后世产生了深远的影响。

明代的建筑艺术，取得了辉煌的业绩。其中尤以城市、园林和陵墓建筑最为出色，特别是紫禁城的建筑成就，更是冠绝古今，赢得了世界的赞美和惊叹。李允铎《华夏意匠》指出：“在中国的宫殿建筑上，它已经是一个完全成熟了的典型。”《中国科技史》的作者李约瑟博士认为“这种建筑，这种伟大的总体布局，早已达到它的最高水平，将深沉的对自然的谦恭的情怀与崇高的诗意组合起来，形成任何文化都未能超越的有机图案。”紫禁城始建于永乐四年（1406年），永乐十八年基本建成。占地72万平方米，其中建筑面积约15万平方米。由外朝和内廷两部分组成。外朝以太和、中和、保和三大殿为中心，是历代帝王行使权力的地方。内廷建筑包括乾清宫、交泰殿、坤宁宫、御花园以及东西六宫等，是帝王处理政务和后妃起居之处。外朝建筑高大森严，宏伟壮丽，借以显示帝王权力的至高无上。内庭建筑庭院错落，自成体系，富于情趣。整个建筑群气势磅礴、金碧辉煌，达到了古代宫廷建筑乃至城市建筑的最高境界。

明代的戏剧艺术,在元杂剧和南戏的基础上继续发展,成为表演艺术的主流;音乐、舞蹈则在少数民族地区蓬勃发展起来。中国的戏剧艺术在世界上再无二致,其源流可上溯到五代,但真正的成熟期确在元、明,规范意义上的戏曲剧种要属明代的“四大声腔”,即海盐腔、弋阳腔、余姚腔和昆山腔。此后,乐平腔、四平腔、青阳腔、高腔、梆子腔等种类便涌现出来,遍及明代城乡各地。其中,著名的戏剧家及代表作,首推汤显祖及其《牡丹亭》。由于戏剧将音乐、舞蹈、文学等形式集于一身,而且有角色和程式,便于反映现实表现市民生活,因则深受饱尝专制之苦的各界民众的欢迎,竟成为时代大潮,致使音乐舞蹈在中原丧失了生命力。但是,中国拥有几十个兄弟民族,他们素以能歌善舞闻世。到了明代,他们的音乐舞蹈艺术也就蓬勃发展起来,并产生了强烈而深刻的社会影响,成为明代社会和中华民族的一大骄傲。明朝末期,中国诞生了一个伟大的音乐理论家,这就是朱载堉。他在《律吕精义》中,首创“新法密律”,这是音乐史上最早用等比级数平均划分音律,系统阐明十二平均律理论的科学著作。“新法密律”解决了长期以来乐器不能确定音律的难题,极大地推进了音乐艺术发展的历史进程。

明代的工艺美术享有盛誉,瓷器、景泰蓝、漆器、织绣,都达到了超越前代的高度。明代景德镇创造的“祭红”,永乐时的甜白脱胎撇碗、黄釉和乌金釉,以及斗彩等,都达到给人“叹为观止”的程度。宣德年间、景泰年间和嘉靖、万历时期的景泰蓝制品,也取得令人瞩目的成就。元、明、清是中国漆器工艺史上的黄金时代,特别是明代艺人周嘉所制作的“百宝嵌”,苏州高手蒋回回的金器,姜千里创制的“姜千里式”罗甸镶嵌,以及嘉兴和云南不同风格的雕漆等等,都异常出色,织绣的传统更加悠久,大量用金

和讲究装饰则是明代丝织的两大特色。以北京“洒线绣”、“美术绣”为代表的宫廷刺绣,以鲁绣、顾绣为代表的民间刺绣,都取得了非凡的业绩。

纵观明代的艺术成就,便会发现其特有的反差现象。一是城市和宫廷建筑艺术取得了历史性的光辉业绩;二是最能表现艺术精神的绘画、雕塑和书法逊于前人,落人低谷;三是工艺美术处于黄金时代、戏曲艺术更加成熟、泥塑登上了大雅之堂。这种高潮与低谷同在、文人艺术落后于前代、低于皇家艺术和民间艺术的宏观现象,应是明代艺术的第一个特征。

其次,困惑和探索是文人艺术的精神特征。在绘画和书法领域里,长期存在着浙派、吴派、华亭派等不同风格流派的争斗和升沉。明代这种特有的宗派现象虽然也有激励艺术发展的作用,但更重要的则是他们内心深处的既因循守旧又顽强探索的矛盾心理,成为明代文人艺术创作内在的精神情结。虽然他们的天赋很高,影响广大,但都未能摆脱因袭前辙的陋习,开辟艺术发展的新出路,因而在艺术成就上远不如唐宋,近不如皇家艺术和民间艺术。

再次,全面发展是民间艺术的显著特征。明代的民间雕塑、遍布城乡的戏剧、少数民族的乐舞、诞生在手工作坊里的工艺美术,多是劳动人民创造的。晚明时期,一些文人画师开始向民间画师学习,出现了两者相互影响的局面,使文人艺术重新回到现实主义的道路上来,于是产生了全新的表现方法,取得了历史性的重大突破。例如,八大山人吸取民间艺术的造型风格,饱经沧桑的徐渭尽以民间生活为题村,与雕版手工业和通俗小说相濡以沫的木版人物画等等,也都是民间艺术的花果。

最后,集中精华是皇家艺术的典型特征。明代是中国封建社会的没落时期,但紫禁城、皇史宬、武当山金殿却极尽建筑艺术之精华,这种奇迹绝非偶然。固然,紫禁城等宏伟壮丽的建筑必然反映出君王好大喜功、穷奢极欲、强征民力、危害社会的一面。然而,它又是明代社会继承古代优秀的文化传统、集中天下能工巧匠、凝结劳动人民聪明才智而创造的奇迹,是中国悠久文化艺术的结晶。所以,明代尽管灭亡,它创造的艺术成就却是不朽的。

二、明代的绘画艺术

明代的绘画艺术,是中国绘画史上一个偏胜的艺术部类,在元、明、清三代的近古史上占有极为重要的历史地位。

明代绘画艺术的总格局,表现为积极变革但发展缓慢,流派纷争且理论活跃,宫廷疲软而民间强大门类齐全但发展失衡,名家较少且杰作不多的状态。

明代绘画艺术的改革表现在画院的设立和画风的兴替上,“院体”、“浙派”、“吴派”、“华亭派”等重大流派的争斗,使明代画坛波澜起伏,创作道路曲曲折折;最终,宫廷画院和浙派衰落,而文人画鲜明强大起来。明代绘画艺术的门类比较全面,包括山水、花鸟、人物、版画和民间绘画等重要领域。其中,山水画讲究“笔理兼得”,使文人画得到了长足的发展,文征明、董其昌发挥了画坛盟主的作用;花鸟画由于徐渭的出现,从而树立起水墨大写意的丰碑,达到了明代画创作的巅峰;人物画最为软弱,只是到了末期才出现了陈洪绶、崔子忠、曾鲸三位大手笔,为明代绘画史补上了重要的一叶;版画在万历前后达到了黄金时代,民间绘画也取得了重大发展,但以“文以载道”为重的封建社会对此不以为然,现代应予以应有的肯定。但他们又带有工艺和生产的某些性质,因而明代的绘画艺术,仍以山水、花鸟、人物为主体,它们的成就代表着明代绘画艺术的历史地位和艺术特质。

明代的绘画艺术,客观上是对前代艺术的总结和发展,从而也就突出了它的承前启后的历史意义。

(一)明代绘画的艺术成就

明代拥有近 300 年的绘画史实,活跃着许多执着的画派,涌现出成批的画家,创作出大量的画作,确立了明代绘画艺术的历史地位,成为中国古代绘画史上一个完整的链环,发挥着继往开来,承前启后的作用。

1. 明代绘画的历史地位

在中国古代画史上,明代是一个偏胜时期,特别是在近古史上它的地位和作用更为重要。明代社会,出现了经济结构的变化和思想文化的发展,绘画艺术也出现了变革的潮流,加剧了近古绘画史上画风转变的力度和进程,致使画坛上出现了两种截然不同艺术倾向和审美追求,存在着宫廷、文人、民间三大社会层面的创作力量,取得了山水、花鸟、人物、版画、民间绘画五个艺术门类的相应发展,形成了明代固有的艺术景观和艺术特质,虽然难以和唐、宋媲美,但也奋力前进。

首先,两种审美追求及其创作实践的对立,使明代绘画艺术的发展波澜起伏,进展缓慢。明代的绘画,深受元代文人画风的影响,因而出现了一股强劲的力量,他们专门追求那种清逸、荒寒的风格,单纯讲究笔情墨趣,一味复古尚法的画家时有出现。他们的作品很难反映社会生活,往往流于形式而缺乏时代气息,从而影响着作品的艺术品味,也就不能成为画坛的前进力量。这种现象,在明代前期和中期以后都有明显的表现,尤其在“浙

派”、“吴派”、“华亭派”的弟子们身上,显得更为突出。难能可贵的是,在绘画创作的任何一个时期和任何一个流派群体之中,都能涌现出一些努力变革的锐意创新的画家。他们在思想上往往具有民主意识,具有与众不同的政治倾向和审美情怀,因而能够突破陈规陋习的束缚,创作出一些富有时代气息的优秀作品,大大提高了明代绘画艺术的历史地位,并产生了深远的社会影响。这在绘画流派的主要代表人物身上表现得比较普遍,在标新立意的徐渭等人身上更加典型,特别是深受民间艺术影响的版画和民间绘画,它们和任何杰出的绘画作品相比也不会逊色,弥补了其他绘画门类的缺憾,从而确立了明代绘画不可低估的历史地位。但是,明代绘画艺术发展的基本格局是在复古中变革,在守旧中出新,因而呈现出一种曲折慢速发展的态势。

其次,宫廷、文人、民间等多层面的绘画创作力量,在明代绘画的变革和发展中发挥了作用。明代采取宋代的经验,建朝伊始便设立了宫廷画院,招览和培养了一些宫廷画师。在永乐至嘉靖的100多年间,吴伟、林良、吕纪等人也确实为绘画艺术的繁荣和发展做出了重要贡献。但是,明代帝王的恐怖政策又使宫廷画师们不寒而栗,尤其是以“锦衣卫”的积称授与宫廷画师,扭曲了艺术家们的社会形象,压抑了艺术创作的活力。这种不明不白的画院制度渐渐丧失了生机,以至名存实亡。但是,宫廷画师们的作用是不应否定的。由于朝政腐败和宫廷画院的不规范,一些饱学之士不愿滞留宫中而乐于在故乡从事创作活动。特别是在较为富庶和素有书画创作传统的吴越地区,“浙派”和“吴派”等绘画群体便应运而生。由于“浙派”绘画为帝王深爱,且源于宋代马远、夏圭的险劲风格,这与蔑视朝政的文人性格极不相合;与元代倪瓒、黄子久的清淡、荒寒的文人情趣也相去甚远,因而吴中