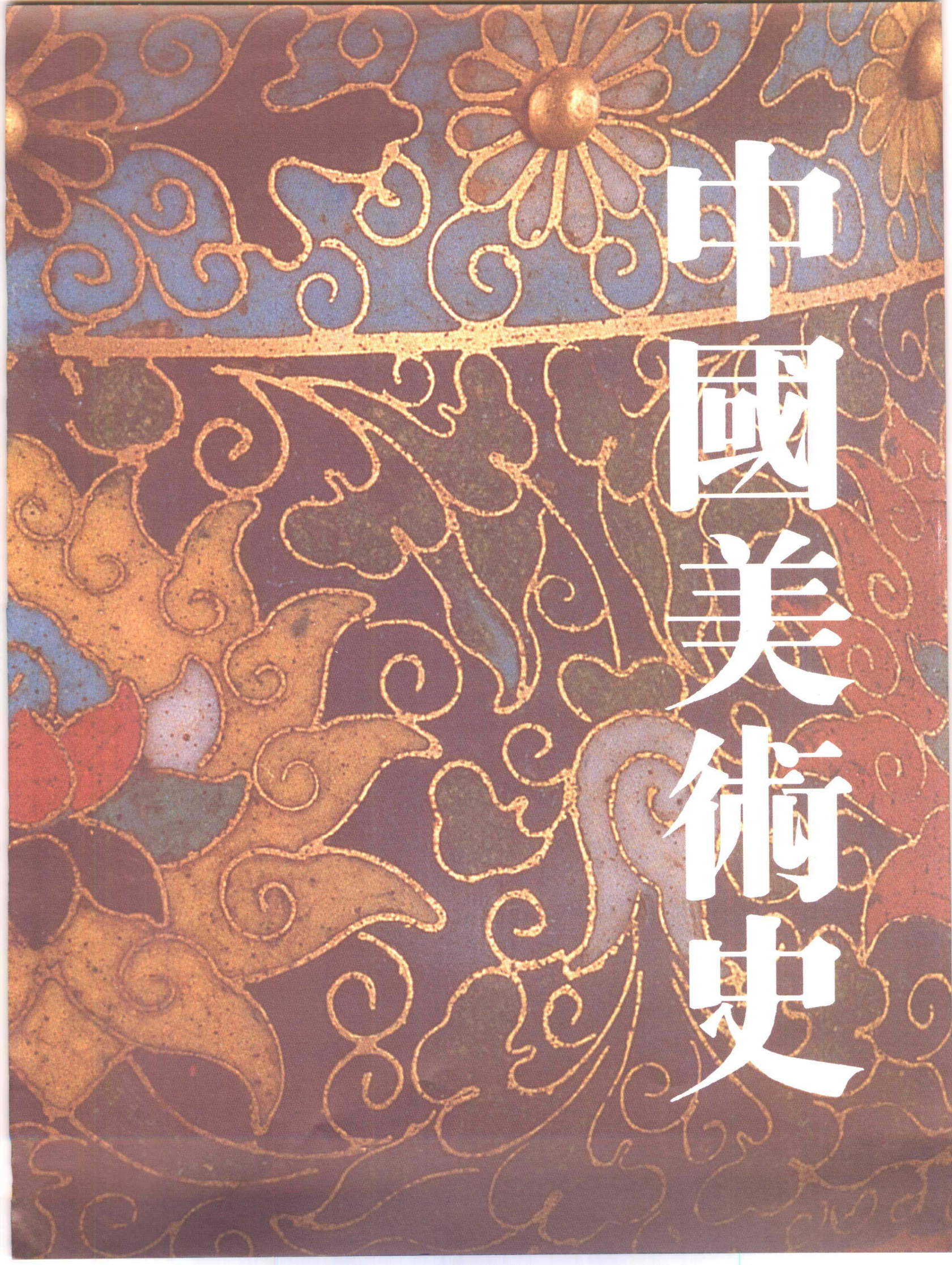

中國美術史

總主編 王朝聞

副總主編 鄧福星

中國美術史

中國美術史

總主編 王朝聞

副總主編 鄧福星

明代卷

主編 楊新 單國強

齊魯書社

明天出版社

圖書在版編目(CIP)數據

中國美術史/王朝聞總主編. — 濟南: 齊魯書社·明天出版社, 2000. 12
ISBN 7-5333-0470-5

I. 中... II. 王... III. 美術史-中國
IV. J120.9

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2000)第 05730 號

中國美術史

總主編 王朝聞

副總主編 鄧福星

明代卷

主編 楊新 單國強

齊魯書社 出版發行
明天出版社

地址: 中國·濟南市經九路勝利大街
郵政編碼: 250001

山東新華印刷廠製版
東莞新揚印刷有限公司印刷

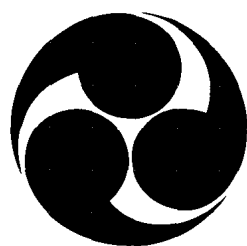
889 × 1194mm 16 開本

印張: 41

2000 年 12 月 第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-5333-0470-5/J·43

本書經全國哲學社會科學規劃領導小組批准為
藝術學科國家重點科研項目

總主編

王朝聞

副總主編

鄧福星

主編

楊 新

單國強

編委

王朝聞

李 松

杜哲森

徐書城

陳綬祥

單國強

楊 新

鄧福星

劉興珍

薛永年

顧 森

(以姓氏筆劃為序)

編輯部主任

劉興珍

撰稿

王澤慶

李之檀

李久芳

李紀賢

李維琨

步連生

周南泉

張宏源

單國強

單國霖

楊臣彬

楊 新

薄松年

蕭燕翼

蕭 默

(以姓氏筆劃爲序)

資料

孔 晨

責任編輯

劉志義

美術編輯

周 圍

總體設計

王悅玉

圖版設計

譚曉世

王志純

版式設計

宋 悌

本卷所敘述的，是公元1368年至1644年的明代美術。明帝國由盛轉衰的早、中、晚三個歷史時期，在一定程度上也導致美術領域呈現出早、中、晚的階段性。如繪畫方面，早期是院體、浙派主盟畫壇，中期由“吳派”取而代之，晚期則以正統文人畫據主流。明代美術的總體特色，主要表現在三個方面：文人畫成為主潮流，主要體現在文人畫諸特徵的盡情闡發和文人畫體系的完善；工藝美術的文人化，反映最明顯的是文房清玩，其裝飾美感的重要性已逐漸凌駕於實用功能之上；美術中世俗情趣的滲透，以木刻版畫最有典型意義，直接披露了當時現實社會的世俗日常生活和商業市民的審美趣味。本卷對繪畫書法、工藝美術、建築園林等不同藝術的發展與演變作了具體而微地剖析與闡發。

中國美術史

卷 目

原始卷

夏商周卷

秦漢卷

魏晉南北朝卷

隋唐卷

宋代卷(上)

宋代卷(下)

元代卷

明代卷

清代卷(上)

清代卷(下)

年表索引卷

ISBN 7-5333-0470-5

9 787533 304706 >

ISBN 7 - 5333 - 0470 - 5/J·43

總 目

正文目錄.....	(1—9)
正 文.....	(1—448)
圖 版.....	(1—183)
後 記.....	(1—1)

正文目錄

導 言	1
第一節 明代歷史分期與明代美術的發展	3
一 明代早期	
二 明代中期	
三 明代晚期	
第二節 文人畫成爲畫壇主流	9
一 文人畫與文人美術之倡興、發展	
二 文人畫成爲畫壇主流	
第三節 工藝美術的文人化	16
一 文房清玩的濫觴和發展	
二 文房四寶	
三 古董、仿古品和新器	
四 紫砂陶壺和竹雕工藝	
五 文人與工匠的合作與交往	
第四節 美術中世俗情趣的滲透	21
一 繪畫藝術的世俗化傾向	
二 工藝美術的世俗化傾向	
第一章 明代宮廷繪畫	25
第一節 明代畫院特殊的機構體制	27
一 組織機構和職務官銜	
二 皇室賞罰和畫家待遇	

第二節 服從政教需要的宮廷人物畫·····	30
一 為政治服務的創作主旨	
二 借古喻今的歷史故事畫	
三 寫實和變異的帝王肖像畫	
四 折射宮廷生活的帝王行樂圖	
五 罕見的現實題材人物畫	
六 承襲傳統之人物畫	
七 明代宮廷人物畫的藝術特色	
第三節 承繼兩宋院體的宮廷山水畫·····	38
一 承元人餘緒的明初山水畫	
二 融兩宋於一體的明代“院體”山水畫	
第四節 豐姿多彩的宮廷花鳥畫·····	42
一 邊景昭的工筆重彩花鳥	
二 孫隆的設色沒骨花鳥	
三 林良的水墨寫意花鳥	
四 呂紀的工寫兼能花鳥	
 第二章 浙派與江夏派·····	47
第一節 戴進與“浙派”·····	49
一 戴進的生平與思想	
二 戴進的畫風及演變	
三 戴進繪畫的成就和評價	
第二節 吳偉和“江夏派”·····	58
一 吳偉的一生經歷	
二 吳偉的繪畫創作	
三 吳偉的藝術成就	
第三節 “浙派”後期諸家·····	66
一 張路、汪肇、郭詡的各自造詣	
二 “浙派”末流之積弊	
三 評析明末反“浙派”思潮	
 第三章 明前期其他畫家·····	71
第一節 王履及其《華山圖》·····	73

一 王履的藝術思想及理論見解	
二 《華山圖冊》的藝術成就	
第二節 王紱與夏昶·····	78
一 王紱	
二 夏昶的墨竹畫	
三 王紱、夏昶墨竹畫的審美意義	
第三節 吳門畫派的先聲畫家·····	86
一 杜瓊	
二 劉珏	
三 謝縉	
四 徐賁	
五 姚綬	
第四章 蘇州畫壇和吳門畫派·····	91
第一節 吳門畫派形成的時代背景·····	93
一 苛政的松弛與生產、文化的復興	
二 地產豐饒與經濟繁榮	
三 “復古運動”與易學傳統	
四 畫風的好尚與演變	
第二節 沈周和文徵明·····	99
一 吳門畫派的創立者——沈周	
二 吳門畫派的掌旗人——文徵明	
第三節 周臣、唐寅與仇英·····	107
一 唐、仇的啓蒙老師——周臣	
二 落拓才子唐寅	
三 畫苑俊才仇英	
第四節 吳門後學及其他·····	113
一 吳門後學諸家	
二 吳門畫派的積極歷史意義	
第五章 “青藤白陽”與寫意花卉畫·····	119
第一節 陳道復對水墨寫意花卉畫的發展·····	121
一 陳道復生平	

二 陳道復的山水畫	
三 陳道復的水墨花卉畫	
第二節 水墨寫意花卉畫大師徐渭·····	125
一 徐渭生平	
二 徐渭的水墨寫意花卉畫	
三 徐渭的寫意人物畫	
四 徐渭藝術的影響和特色	
五 徐渭審美旨趣形成的原因	
六 明代水墨寫意花卉畫的意義和價值	
第六章 董其昌和松江諸畫派·····	133
第一節 董其昌的繪畫·····	135
一 董其昌的生平	
二 董其昌的畫學經歷	
三 董其昌的繪畫藝術特色	
第二節 董其昌的“南北宗”說畫論·····	143
一 南北宗說的必然產生	
二 南北宗說的核心“分宗說”	
三 南北宗說中的文人畫理論	
第三節 松江、武林等晚明山水畫派·····	149
一 松江派的主要畫家	
二 藍瑛和武林派	
三 項聖謨和嘉興派	
四 其他畫家、畫派	
第七章 晚明人物畫與“南陳北崔”·····	157
第一節 尤求等蘇州畫家的人物畫·····	159
一 尤求的白描人物	
二 李士達、袁尚統、張宏的社會世俗畫	
第二節 丁雲鵬和吳彬的道釋畫·····	162
一 丁雲鵬	
二 吳彬	
第三節 崔子忠和陳洪綬·····	165

一 崔子忠	
二 陳洪綬	
第四節 曾鯨及其肖像畫·····	172
一 民間肖像畫家	
二 曾鯨	
第八章 明代宗教壁畫和水陸畫及唐卡·····	177
第一節 概論·····	179
第二節 北京和河北地區的寺院壁畫·····	184
一 北京法海寺壁畫	
二 河北石家莊毗盧寺水陸壁畫	
第三節 山西地區的寺院壁畫·····	189
一 汾陽聖母廟壁畫	
二 新絳稷益廟壁畫	
第四節 山西水陸畫·····	193
一 右玉寶寧寺水陸畫立軸	
二 稷山青龍寺水陸壁畫	
第五節 西南地區的宗教壁畫·····	196
一 新津觀音寺	
二 蓬溪寶梵寺	
三 新繁龍藏寺	
四 麗江宗教壁畫的歷史，文化淵源	
五 大寶積宮宗教壁畫	
六 大覺宮佛教壁畫	
第六節 藏傳佛教流傳地區的藏畫·····	201
一 藏畫的形成和特點	
二 藏傳佛教壁畫的藝術成就	
三 唐卡的藝術特色及精品	
第九章 明代版畫·····	205
第一節 群采紛呈的版畫風格與流派·····	207
一 福建建陽派版畫	
二 江蘇金陵派版畫	

三 安徽新安派版畫	
四 浙江武林派版畫	
五 蘇州地區版畫	
第二節 絢麗多彩的書籍版畫插圖·····	213
一 宗教版畫	
二 反映封建禮教的書籍版畫	
三 科技及日用書籍版畫	
四 地方志插圖及風景版畫	
五 墨譜與酒牌	
第三節 小說戲曲插圖版畫的繁榮·····	221
一 明代戲曲插圖版畫的發展	
二 小說插圖版畫的興盛	
三 版本衆多的《西廂記》插圖	
四 明刊本《水滸傳》插圖版畫	
五 散曲小令的插圖版畫	
第四節 明代畫譜·····	235
一 《顧氏畫譜》	
二 《詩餘畫譜》	
三 《集雅齋畫譜》	
四 《十竹齋畫譜》	
第五節 彩色套印版畫的興起·····	241
第十章 明代書法和篆刻·····	247
第一節 明代書法概覽·····	249
第二節 “三宋”、“二沈”與明前期書壇·····	252
一 洪武年間的書法與“三宋”	
二 永樂朝臺閣體書法與“二沈”	
第三節 “吳門三家”書法及其流派·····	260
一 成化、弘治時期文人書家的崛起	
二 “吳門三家”書法	
三 “吳門書派”諸家	
四 “吳門派”書風形成的社會原因	
第四節 董其昌及晚明諸家書法·····	272