

中国艺术史

书法篆刻卷 ①

主编 史仲文

河北人民出版社

目 录

《中国艺术史》导论

第一章 概述：中国艺术成就、民族特色与文化品性	(3)
第一节 非凡的历史成就	(3)
第二节 鲜明的历史特征	(9)
第三节 不断开放的艺术道路	(11)
第二章 中国艺术的历史行程与阶段	(17)
第一节 初创时代——中国远古暨三代艺术	(18)
一、相似的童年，不同的发展	(18)
二、古老的陶器、辉煌的铜器与甲骨文	(19)
第二节 第一个艺术高峰期——春秋战国时代	(23)
第三节 雄风浩气，王者气象——秦汉艺术	(28)
一、雄姿勃发的英雄时代	(28)
二、全面发展的艺术成就	(30)
三、浑扬壮丽，大汉雄风	(35)
第四节 因自觉而飞跃——魏晋南北朝艺术	(36)
一、魏晋南北朝艺术特色——龙翔凤翥自觉天	(36)
二、魏晋艺术与艺术理论的成因	(40)
三、魏晋南北朝的主要艺术成就	(42)
第五节 精深博大、百花斗艳——令人钦羡的隋唐艺术	(47)
一、独树一帜的盛唐文化	(47)
二、繁华昌盛的隋唐艺术	(51)
三、唐代艺术道路的启迪	(57)

第六节 十字路口的繁荣——宋代艺术	(58)
一、宋代艺术的文化背景	(58)
二、宋代艺术成就	(61)
第七节 古典戏曲的黄金时段——元代艺术	(66)
一、元代戏曲的社会文化背景	(66)
二、元代戏曲艺术及其他艺术成就	(68)
第八节 走向反叛之路——明、清艺术	(72)
一、明、清艺术的文化背景与发展趋向	(72)
二、明代艺术的社会文化背景	(75)
三、明代的艺术成就	(78)
四、清代艺术的社会文化背景与艺术成就	(80)
第九节 揭开新时代的序幕——民国艺术	(86)
一、民国艺术的社会文化背景	(86)
二、民国艺术成就	(88)
第三章 中国艺术精神	(91)
第一节 中国艺术精神的理论起点	(91)
一、共鸣说	(91)
二、积淀说	(94)
三、变异说	(97)
第二节 中国艺术精神的诸种构因（上）	(98)
一、艺术品	(98)
二、艺术实践	(99)
三、艺术批评	(100)
四、英雄人物的榜样作用	(100)
五、科学技术的催化作用	(101)
六、社会习俗的涵养作用	(101)
七、人民实践的母体作用	(102)
八、外来文明的启迪作用	(103)
第三节 中国艺术精神的诸种构因（下）	(104)
一、儒家的影响	(104)
二、道家的影响	(108)
三、佛教的影响	(112)
第四节 中国艺术精神解析	(124)
一、敬道，中国艺术的本源论	(124)
二、亲仁，中国艺术的价值论	(127)

三、师天，中国艺术的自然论	(128)
四、得意，中国艺术的境界论	(130)
五、法古，中国艺术继承论	(133)
六、通变，中国艺术创造论	(135)
七、乐生，中国艺术情态论	(137)
八、重气，中国艺术风格论	(140)
第五节 中国艺术精神的技术范畴	(143)
一、中国传统艺术技术范畴的几个特色	(143)
二、中国传统技艺范畴通览	(145)
三、要在变化，妙在变化	(149)
第四章 中西艺术比较	(151)
第一节 中、西艺术不同的历史发展曲线	(151)
一、不同的出发点：差之毫厘，谬以千里	(152)
二、中、西艺术发展的历史形态：山之型与水之型	(154)
三、中、西艺术发展的优劣比较	(156)
四、造成中、西方艺术发展曲线的历史原因	(157)
第二节 中、西方艺术的不同文化传统与品性	(158)
第三节 中、西艺术的不同风格：崇高与韵味	(167)
第四节 中、西建筑艺术比较	(170)
一、“天人合一”与神、人互替	(171)
二、伦理为本与舒适为先	(176)
三、内通外闭与外通内隔	(179)
四、线型艺术与几何艺术	(181)
五、木质结构与石质结构	(184)
第五节 中、西戏剧艺术比较	(186)
一、表演形态比较：综合性艺术与专艺性艺术	(186)
二、表演风格比较：写意性与写实性	(188)
三、表演体系比较：梅氏体系与斯氏体系、布氏体系	(196)
四、演艺结构比较：演员中心制与编、导、演合作制	(198)
五、价值取向比较：悲剧与苦情戏	(200)
第五章 中国艺术的未来	(205)
第一节 古为今用，要继承更要发展	(205)
第二节 洋为中用，目的在于走向世界	(210)
第三节 艺术的未来在于现代化	(215)

先秦书法篆刻史

第一章 汉字书法的曙光

——史前陶文与汉字起源 (217)

第一节 汉字起源与书法的产生 (217)

第二节 出土陶文中的书法成分 (222)

第二章 汉字书法的兴起

——殷商时代的甲骨文与金文 (226)

第一节 甲骨文的发现、著录与研究 (226)

第二节 甲骨的书写、文字与读法 (231)

第三节 甲骨文断代与书法的演变 (233)

第四节 甲骨文书法的特色 (238)

第五节 周原甲骨与微雕书法 (242)

第三章 走向成熟的古文字书法

——周代的金文书法及其他 (244)

第一节 金文的载体——青铜器 (244)

一、青铜器的起源 (244)

二、青铜器的制造 (246)

三、青铜器的分类 (247)

四、青铜器的分期 (247)

五、青铜器的特色 (251)

六、青铜器的性质 (252)

第二节 金文与金文研究 (253)

第三节 金文书法的特色与演变 (256)

第四章 走向自觉艺术的战国书法艺术 (268)

第一节 战国书法中的传抄遗墨 (268)

第二节 战国时代的简牍书法 (271)

第三节 战国帛书的书法艺术 (275)

第四节 战国时期的盟书书法 (277)

第五节 战国时期的石刻书法 (279)

第六节 战国时代的金文书法 (284)

第七节 战国古隶与秦篆汉隶 (289)

第五章 先秦时期的玺印艺术	(290)
第一节 玺印的起源	(290)
第二节 古玺的概况	(291)
第三节 古玺的形式与价值	(292)

秦汉书法篆刻史

第一章 古今文字的转变	(297)
第一节 隶变的发生和隶书成熟的过程	(297)
一、隶变的发生	(297)
二、隶书成熟的过程	(299)
三、隶书成熟过程中的几个问题	(302)
第二节 其他字体的产生和在秦汉时的状况	(303)
一、草书的产生和发展	(303)
二、楷、行书的萌芽	(304)
第三节 隶变对于书法发展的意义	(305)
第二章 秦代书法	(307)
第一节 统一文字	(307)
第二节 秦小篆	(308)
一、秦刻石与李斯	(308)
二、其他小篆遗迹	(310)
第三节 秦隶和秦隶书家	(311)
一、秦隶书遗迹	(311)
二、秦隶书家	(312)
第四节 秦代书法的历史贡献	(312)
第三章 西汉书法	(314)
第一节 西汉书迹钩沉	(314)
一、石刻	(314)
二、金文	(315)
三、竹木简牍和帛书	(316)
四、其他书迹	(317)
第二节 隶书	(318)
一、石刻隶书	(318)

二、金文隶书	(318)
三、简牍帛隶书	(319)
四、陶文隶书	(320)
第三节 草书	(320)
第四节 篆书	(321)
一、金文篆书	(321)
二、石刻篆书	(322)
三、篆书墨迹	(322)
第五节 西汉书人	(322)
第六节 西汉书法的历史贡献	(324)
第四章 新莽时期的书法	(326)
第一节 篆书	(326)
一、托古改制与篆书的振兴	(326)
二、遗迹汇要	(327)
三、书风简析	(328)
第二节 隶书	(329)
一、遗迹简介	(329)
二、书风略评	(330)
第三节 新莽书法的历史贡献	(330)
第五章 东汉书法	(332)
第一节 东汉前期的隶书	(332)
一、石刻隶书	(332)
二、金文砖文隶书	(337)
三、简牍隶书	(338)
第二节 桓帝、灵帝时期的隶书	(338)
一、桓灵碑刻的历史条件	(339)
二、桓灵重要碑刻评介	(340)
三、桓灵石刻隶书的书风研究	(353)
四、简牍隶书	(356)
第三节 东汉篆书	(357)
一、篆书遗迹	(357)
二、书风简评	(360)
第四节 东汉草书	(360)
一、草书遗迹评介	(361)
二、汉末关于草书的一次讨论	(362)

第五节 隶书的式微和楷、行书的发展	(364)
一、隶书的式微	(365)
二、楷、行书的发展	(365)
第六节 东汉重要书人评介	(365)
第七节 东汉书法的历史贡献	(372)
第六章 秦代印章	(374)
第一节 秦代印章制度及其艺术特色	(374)
一、秦代政治文化政策对印章的影响	(374)
二、秦官、私印章及形制特点	(376)
三、秦印章质地与钮制特点	(381)
第二节 秦印章文字	(382)
一、摹印篆与秦书八体	(382)
二、秦印文字的特点	(383)
第三节 秦代的用印遗迹	(385)
一、封泥	(385)
二、戳记	(388)
第七章 汉代印章	(390)
第一节 汉代印章的断代与分期	(390)
一、断代分期的意义	(390)
二、断代的依据	(391)
三、汉印的分期	(393)
第二节 西汉印章	(394)
一、西汉早期官、私印章及艺术特色	(394)
二、西汉中期官、私印章及艺术特色	(404)
三、西汉晚期官、私印章及艺术特色	(410)
第三节 新莽印章	(414)
一、新莽“托古改制”对官印的影响及官印之特色	(414)
二、新莽私印之特色	(417)
第四节 东汉印章	(419)
一、东汉早期官、私印章及艺术特色	(419)
二、东汉晚期官、私印章及艺术特色	(423)
第五节 两汉肖形印	(428)
第六节 两汉用印遗迹	(430)
一、封泥	(430)
二、戳记	(433)

第七节 两汉印章文字	(434)
一、新莽六书与缪篆名实	(434)
二、缪篆的艺术特点	(437)

魏晋南北朝书法篆刻史

第一章 概述	(443)
第一节 魏晋书法的社会文化背景	(443)
一、魏晋时代王朝更替简况	(443)
二、魏晋时代的历史文化特征	(444)
第二节 魏晋书法的辉煌	(446)
一、魏晋书法的高峰成就	(446)
二、魏晋书法的审美特征	(447)
三、魏晋书法繁荣的原因	(451)
第二章 曹魏时代的书法	(453)
第一节 曹魏书法	(454)
一、曹操与书法及其贡献	(454)
二、曹操麾下的重要书法家	(455)
三、曹魏时期的名书法家	(456)
四、曹魏的其他书法家	(459)
第二节 钟繇与楷书的确立	(460)
一、楷书的产生与钟繇书法	(460)
二、钟繇生平创作与楷书的确立	(462)
三、钟繇的书法创作及成就	(463)
第三节 吴蜀书法	(464)
一、吴国的书法家及书作	(465)
二、蜀国的书法家及书作	(469)
第四节 曹魏时代的碑刻书法	(470)
一、曹魏碑刻	(470)
二、孙吴碑刻	(475)
第三章 西晋时代的书法	(478)
第一节 西晋的文人书法家及书作	(478)
一、一台二妙	(480)

二、陆机与陆云及顾荣	(482)
三、竹林七贤等文学书法家	(484)
四、西晋的家族书法	(488)
五、西晋的王室书法	(492)
六、西晋的其他书法家	(492)
第二节 魏晋的简牍残纸等墨迹书法	(497)
一、魏晋简牍、残纸等墨迹书法简说	(497)
二、魏晋简牍、残纸等墨迹书法释例	(499)
第三节 西晋的碑刻书法	(504)
一、西晋碑刻书法说略	(504)
二、西晋碑刻书法释例	(506)
第四章 书圣王羲之	(513)
第一节 王羲之生平创作与思想形态	(513)
一、少年俊才	(514)
二、为官入世	(515)
三、弃官归隐	(520)
第二节 王羲之书艺的划时代成就	(522)
一、王羲之今体书法的总体成就	(522)
二、王羲之书法代表作释例	(528)
第三节 王羲之书艺的审美风格及成因	(539)
一、王羲之书艺风格的分期	(539)
二、王羲之书艺的风格特征及成因	(540)
第四节 王羲之书艺的历史贡献和影响	(543)
一、王羲之书艺的历史贡献	(543)
二、王羲之书艺的深广影响	(544)
第五章 王献之和东晋其他书法家	(547)
第一节 王献之的书法创新	(547)
一、王献之的生平与创作	(547)
二、王献之的书法成就	(550)
三、王献之代表作释例	(552)
第二节 东晋家族及文人书法	(555)
一、东晋家族及文人书法论略	(555)
二、东晋的家族书法	(558)
三、卫夫人的书法探索	(575)
四、东晋的文人书法家	(576)

第三节 东晋的碑刻书法	(590)
一、东晋碑刻书法论略	(590)
二、东晋的碑刻书作释例	(591)
第四节 十六国书法	(598)
一、十六国及其书法简况	(598)
二、十六国的碑刻书法释例	(599)
三、十六国的墨迹书法释例	(602)
四、十六国的文人书法	(605)
第五节 魏晋时期的书学理论	(605)
一、魏晋的书学论著	(605)
二、魏晋书论的美学思想	(608)
第六章 魏晋时代的篆刻	(611)
第一节 魏晋官印简况	(611)
一、魏晋官印的典制	(611)
二、魏晋官印典制简说	(612)
第二节 魏晋官印的特征及释例	(613)
一、魏晋官印的特征	(613)
二、魏晋官印释例	(614)
三、魏晋时期其他印章说略	(618)
第七章 南北朝书法篆刻概述	(620)
第一节 南北朝书法的基本成就及其历史特点	(620)
一、隶意减弱, 碑楷高峰	(620)
二、继承钟王, 发展行草	(622)
三、书家辈出, 书论精妙	(623)
四、风格多样, 精品纷呈	(624)
第二节 南北朝书法艺术发展诸因素分析	(626)
一、宗教的影响	(626)
二、朝廷的提倡	(631)
三、家族内部的影响	(633)
四、书法艺术内部的动力	(634)
第八章 南朝书法	(637)
第一节 南朝书家	(637)
一、刘宋书家	(637)
二、南齐书家	(643)
三、南梁书家	(647)

四、南朝陈书家	(653)
第二节 南朝书作	(657)
一、刘宋书作	(657)
二、南齐书作	(659)
三、南梁书作	(661)
四、南朝陈书作	(664)
第三节 南朝书论	(665)
一、羊欣书论：《采古来能书人名》	(665)
二、虞和及其《论书表》	(667)
三、王僧虔书论	(669)
四、以梁武帝为中心的南梁书法批评集团	(671)
五、庾肩吾及其《书品》	(675)
第四节 南朝篆刻	(676)
一、刘宋篆刻	(676)
二、南齐篆刻	(679)
三、南梁篆刻	(680)
四、南朝陈篆刻	(681)
第九章 北朝书法	(683)
第一节 北朝书家	(683)
一、以崔、卢二大家族为代表的早期书法家群体	(683)
二、郑道昭	(684)
三、高僧安道壹	(687)
四、其他碑派书家	(689)
五、北朝帖学书家	(690)
第二节 北朝书作	(693)
一、北朝墓志	(693)
二、北朝造像记	(702)
三、北朝摩崖	(710)
四、北朝碑碣	(718)
五、北朝墨迹	(726)
第三节 北朝书论	(731)
一、王愔《古今文字志目》	(731)
二、江式《论书表》	(732)
第四节 北朝篆刻	(733)
一、北魏官印	(733)

二、东魏官印	(734)
三、西魏官印	(734)
四、北齐篆刻	(735)
五、北周官印	(736)
第十章 南北朝书法的对立统一	(738)
第一节 南北朝书风的对立统一	(738)
第二节 南北朝石刻的写手与刻手	(740)

隋唐五代书法篆刻史

第一章 概述	(745)
第一节 隋唐五代书法艺术的历史地位	(745)
一、历史链条上的地位	(745)
二、艺术成就上的地位	(746)
第二节 隆规尚法的历史成就	(748)
一、艺术自觉的源流	(749)
二、由“韵胜”到“法胜”的历史变迁	(750)
三、“隆规尚法”的显要成就	(755)
第三节 隋唐五代书法艺术的盛微之因	(757)
一、艺术自觉的历史原因	(758)
二、书法繁盛的直接原因	(758)
三、国事需要的政治原因	(759)
四、高度繁盛的文化原因	(761)
五、书势演变的科技原因	(764)
第二章 “熔为一炉”的隋代书法	(768)
第一节 隋代书法的历史性融合	(768)
一、隋代书法的基本格局	(768)
二、隋代书法的基因	(769)
三、“六朝”书学的融合	(770)
第二节 隋代楷书的重要成果	(771)
一、智永和《千字文》现象	(771)
二、“隋碑之冠”——《龙藏寺碑》	(773)
三、体兼篆隶的《曹植庙碑》	(775)

四、楷法大备的杰出代表——《美人董氏墓志》	(776)
五、《启法寺碑》的身前身后	(780)
六、隋代晚期的杰作——《尼那提墓志》	(783)
第三节 隋代书法的历史地位	(784)
一、荟萃“六朝”的关键性链环	(784)
二、继往开来的使者	(784)
第三章 奠定楷法的欧阳询	(786)
第一节 欧阳询及其艺术贡献	(786)
一、开国的书法大师	(786)
二、兼擅型书法家	(787)
第二节 欧体楷书的艺术特色	(788)
一、欧体楷书的总体风格	(789)
二、欧体楷书的结体风格	(791)
三、欧体楷书的用笔艺术	(795)
第三节 欧体楷书的代表之作	(797)
一、《皇甫君碑》	(798)
二、《化度寺碑》	(799)
三、《九成宫碑》	(801)
四、《虞恭公碑》	(804)
第四节 欧体书法的史学价值	(805)
一、奠定楷法第一家	(805)
二、子承父业和后世楷模	(805)
三、《朝日新闻》	(807)
第四章 创立家派的初唐四杰	(808)
第一节 初唐四杰的涌现	(808)
一、“守成以文”的书法氛围	(809)
二、实用中的自觉追求	(811)
第二节 秉王立法的虞世南	(814)
一、御称五绝的永兴公	(814)
二、“虞体”楷书的艺术风格	(816)
三、虞书的影响和传播	(819)
第三节 法贯南北的褚遂良	(820)
一、宰相书家褚河南	(820)
二、褚体书法的艺术风格	(821)
三、褚体书作的主要代表	(823)

第四节 法变褚书为薛体	(826)
一、富出三家的薛稷	(826)
二、“买褚得薛，不失其节”	(827)
三、“薛体”的书品代表	(828)
第五章 革故鼎新的颜真卿	(830)
第一节 高山仰止的颜鲁公	(830)
一、光辉的一生	(830)
二、显赫的成就	(834)
第二节 楷书的顶峰——颜体	(835)
一、“颜体”楷书的艺术个性	(835)
二、“颜体”艺术的成因	(837)
第三节 “颜体”的创立	(841)
一、《多宝塔感应碑》	(841)
二、《东方朔画赞碑》	(843)
三、《谒金天王祠题记》	(844)
第四节 “颜法”的成熟	(845)
一、《鲜于氏离堆记》	(845)
二、《郭家庙碑》	(846)
三、《大字麻姑仙坛记》	(847)
四、《大唐中兴颂》	(851)
五、《八关斋报德记》	(852)
六、《宋璟碑》兼及其他	(853)
第五节 “人书俱老”之作	(855)
一、《竹山堂联句》	(855)
二、《颜勤礼碑》	(856)
三、《颜氏家庙碑》	(858)
四、《建中告身帖》	(860)
第六节 颜楷的价值和影响	(861)
一、颜楷的艺术价值	(861)
二、颜体的历史发展	(864)
三、关于颜楷的异议	(866)
第六章 再度变法的柳公权	(868)
第一节 最后一位楷书大家	(868)
一、学者型的书法家	(868)
二、“体势劲媚”的艺术特色	(870)

第二节 “柳体”的传世作品·····	(874)
一、《金刚经》·····	(875)
二、《迴元观钟楼铭》及其前后四作·····	(876)
三、《玄秘塔碑》·····	(878)
四、《神策军碑》·····	(880)
五、《刘沔碑》等其他作品·····	(881)
六、其他书法的蛛丝马迹·····	(882)
第三节 “柳体”的强烈反响·····	(882)
一、“柳体”对后学的滋养·····	(882)
二、“笔谏”引发的争议·····	(883)
三、“生犷”和“外露”等等·····	(884)
第七章 风行大唐的行书·····	(886)
第一节 隋唐五行书的历史地位·····	(886)
一、行书发展史上的历史地位·····	(886)
二、行书入碑的意义·····	(887)
三、隋唐五行书的基本成就·····	(888)
第二节 唐太宗和初唐行书·····	(888)
一、行书入碑的唐太宗·····	(888)
二、虞世南的《汝南公主墓志》·····	(891)
三、欧阳询的《卜商帖》·····	(892)
四、陆柬之的《陆机〈文赋〉》·····	(892)
第三节 李邕对中唐行书的变革·····	(893)
一、“六绝”书家的人生悲剧·····	(894)
二、李邕行书的艺术风格·····	(895)
三、李邕行书的主要代表·····	(897)
第四节 颜真卿对中唐行书的变革·····	(899)
一、《祭侄文稿》·····	(899)
二、《争座位帖》·····	(901)
三、《刘中使帖》·····	(903)
四、《裴将军诗》·····	(903)
第五节 杨凝式杰出于晚唐五代·····	(905)
一、柳公权的行书·····	(905)
二、杜牧的《张好好诗卷》·····	(907)
三、杨凝式与“风子书”·····	(907)
第八章 登峰造极的唐代草书·····	(912)