

CLASSIC CHINESE ART HISTORY

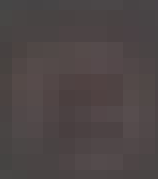
中国文物学会专家委员会 编撰

经典中国艺术史

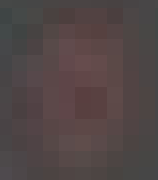
卷二

黄山书社

THE
UNIVERSITY OF
MICHIGAN
LIBRARY

隋
唐
宋
元

经典中国艺术史·卷二

黄山书社

图书在版编目(CIP)数据

经典中国艺术史/中国文物学会专家委员会主编. —合肥:黄山书社,2009.10

ISBN 978-7-5461-0413-3

I. 经… II. 中… III. 艺术史—中国 IV. J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 049328 号

经典中国艺术史

策 划:左克诚 任耕耘

责任编辑:任耕耘 余玲 周振华

装帧设计:书衣坊

出 版:黄山书社

社 址:合肥市翡翠路 1118 号出版传媒广场 7 层

发 行:新华书店经销

印 刷:安徽新华印刷股份有限公司

开 本:889×1194 1/16

印 张:84.75

版 次:2009 年 10 月第 1 版

印 次:2009 年 10 月第 1 次印刷

定 价(全三册):480.00 元

原始社会(约200万年前—4千年前)

第一章 原始艺术之光

一、陶器的发明	6
◎陶器之祖——红陶	7
◎彩陶之美	9
◎成为礼器的黑陶	15
◎原始的造型美	17
◎完备的制作工艺	21
二、玉器时代	26
◎最早的玉器	27
◎红山文化玉器——北玉之冠	28
◎良渚文化玉器——南玉翘楚	32
◎遍地开花的玉文化	35
三、绘画的萌芽	42
◎陶器上的画作	43
◎史前岩画	46
◎汉字的起源	47

夏商周(约前21世纪—前771)

第二章 文明之初的艺术成就

一、辉煌的青铜艺术	54
◎冶铜术的萌芽	55
◎崭露头角的夏代青铜器	57
◎渐趋繁盛的商代前期青铜器	66
◎造型与装饰艺术	75
◎发达的商代后期青铜器	78
◎繁缛富丽的纹饰	87
◎完美的工艺	91
◎全面鼎盛的西周青铜器	94
◎铭文记载的历史	105
二、陶向瓷的过渡	110
◎仿青铜礼器的白陶	110
◎印纹硬陶	112
◎最早的瓷器——原始青瓷	113
三、重礼的玉器	116
◎神秘的夏代玉器	117
◎商玉的辉煌	118

◎追求装饰美的西周玉器	126
四、书法艺术的初现	134
◎清俊隽秀的甲骨文	134
◎端庄浑厚的金文	136
五、装饰为主的金银器	140
◎商代金器地域性分明	141
◎西周金银器装饰为主	145
六、独特的工艺门类	146
◎漆工艺的进步	146
◎牙骨雕刻工艺初兴	151

一、青铜艺术的变革	156
◎器类的转变	156
◎装饰风格的变化	163
◎新工艺的涌现	165
◎强烈的地域特征	171
二、人文化的玉器	174
◎玉器品种完备	174
◎纹饰的时代特征	186
◎制玉技术的提高	189
三、青瓷的发展	190
◎陶器时代进入尾声	191
◎瓷器进入生活	192
四、风格多样的书法	194
◎装饰化的金文	195
◎石刻名作	197
五、绘画艺术的初级阶段	200
◎青铜器图案丰富	201

◎漆画最具艺术性	202
◎帛画的独立发展	205
六、金银器初露锋芒	206
◎金银器广泛运用	206
◎金银器皿出现	212
◎金银工艺多样性	215
◎南北风格迥异	216
七、漆器的兴盛	218
◎漆器进入生活	218
◎工艺进步	221
八、锦绣初繁荣	224
◎织锦名天下	224
◎刺绣显成熟	228
一、青铜艺术的余晖	234
◎高质量的秦代青铜器	235
◎实用为主的汉代青铜器	237
◎装饰新工艺	247
二、美玉成器	250
◎玉器新品种	251
◎实用玉器广泛应用	258
◎时代特征鲜明	263
三、陶瓷器艺术化	266
◎陶俑盛行	266
◎功能齐全的建筑明器	272
◎铅釉陶的发明	274
◎瓷器时代的到来	277
四、书法典范	280
◎删繁就简的秦篆	280
◎汉隶辉煌	283

五、绘画艺术发达	290
◎内容丰富的壁画	290
◎技法成熟的帛画	296
◎瓦当图案	299
◎画像砖石鼎盛	300
◎民间绘画木板画	303
六、金银器独立发展	304
◎金器大观	304
◎银器渐多	309
◎摆脱传统的金银工艺	312
七、漆器的辉煌	314
◎前所未见的品种	314
◎纹饰绘画性	318
◎工艺新成就	321
◎官民共造	323
八、织绣的推广	326
◎发达的织物	326
◎针法丰富的刺绣	332
九、玻璃器初兴	334
◎玻璃器的诞生	334
◎早期玻璃器品种	336

第五章

魏晋南北朝(220—589)

民族融合的新气象

一、青铜艺术的衰落	344
◎青铜器的民族特色	344
◎铜镜业依然繁盛	347
二、玉器:低谷期的亮色	348
三、瓷业初兴	350
◎青瓷的成就	350
◎白瓷的诞生	364
◎黑瓷的兴起	366
◎陶塑的突破	368

◎铅釉陶的进步	373
四、书法进入大师时代	376
◎楷书:从钟繇到魏碑	376
◎章草:皇象与陆机	381
◎今草:羲之父子称雄	384
◎行书:最具创造性的书体	388
◎写经:艺术传播宗教	393
五、绘画艺术的飞跃	396
◎绘画大师的涌现	396
◎石窟壁画成就最著	402
◎墓室壁画填补空白	408
◎画像砖盛行	417
六、中西交流的金银器新面貌	420
◎西方金银器登陆中国	420
◎民族风格的首饰	423
◎金印与佛像	428
◎中西结合的金银工艺	432
七、漆艺的短暂辉煌	434
◎填补空白期的三国漆艺	434
◎两晋南北朝的颓势	438
八、锦绣风靡天下	440
◎蜀锦独领风骚	440
◎刺绣用途的扩大	443
九、舶来品带动玻璃器成长	444

一、玉器新风	452
◎佩玉成主流	452
◎美化生活的实用器	454
◎制玉新风尚	457
二、唐三彩的世界	460
◎瑰丽色彩轰动世界	461
◎造型生动反映开放的民风	462
◎多样的装饰	470
◎精湛的工艺	471
◎彩绘陶的成就	476
三、南北瓷器共兴	480
◎“南青北白”的定局	481
◎青瓷为主流	485
◎风靡一时的白瓷	490
◎注重装饰美的长沙窑	494
◎花瓷与绞胎瓷	498
四、书法艺术的高峰	500
◎开启盛唐的隋代书法	500
◎主宗二王的初唐书法	504
◎盛唐书法全面繁荣	508
◎中晚唐柳书称雄	515
◎摹拓名帖成风	518
◎唐人写经的成熟	520
◎杨凝式书法一枝独秀	522
五、绘画艺术体系完备	524
◎隋代绘画承前启后	524
◎唐代人物画最著名	529
◎创立青绿山水画	538
◎牛马画传神	541
◎内容丰富的壁画	543
◎五代人物画技法成熟	549
◎山水独立成科	554
◎花鸟画两大风格	558
六、工艺美术全面发展	560
◎金银工艺的高峰	561
◎唐代金银器的外来之风	571
◎漆器的创新	577
◎织绣的兴盛	580
◎精美的玻璃器	584

一、世俗化的玉器	590
◎玉器进入生活	590
◎强调寓意的纹饰	594
◎制玉技术的飞跃	597
二、瓷艺新境界	600
◎雨过天青的汝窑	600
◎色彩缤纷的钧窑	604
◎开片为装饰的哥窑与官窑	610
◎定窑白瓷追随者众	614
◎耀州窑精比琢玉	618
◎不受官方青睐的磁州窑	620
◎代越窑而兴的龙泉窑	624
◎景德镇闻名遐迩的青白瓷	628
◎交融南北的吉州窑	632
◎斗茶产生的建窑黑瓷	636
三、书法成为表现艺术	638
◎北宋前期继承为主	638
◎宋四家代表宋人书风	643
◎南宋书风余绪	649
◎帝王书法家	653
◎刻帖的兴起	656
四、院画典范	658
◎宋徽宗与画院	658
◎妍丽的花鸟画	660
◎师法自然的山水画	665
◎人物画技法的突破	680
◎文人画倡兴	692
◎壁画风貌	696
五、轻巧婉约的工艺美术	698
◎金银器的商品化	698
◎继承与创新并举的金银工艺	704
◎民用化的漆器	707
◎织绣书画化	711

一、玉器的唐宋传统与民族风情	722
◎辽金玉器承继汉风	722
◎元代玉器从无到有	725
二、瓷器的民族风格	728
◎半农半牧的辽代瓷器	728
◎媲美唐三彩的辽三彩	738
◎金瓷承宋风	740
◎西夏瓷反映浪漫游牧生活	749
◎元青花从诞生到成熟	753
◎平民化的色釉瓷	763
◎元代的彩绘瓷	774
三、书法回归传统	776
◎汉字书法为主流	776
◎元代书法的复古潮流	780
四、绘画语言的转变	790
◎辽代绘画人马为主题	790
◎金代人物画昌盛	798
◎元代山水画新风	804
◎元代花鸟画的变革	816
◎元代人物画的寥落	826
五、工艺美术全面开花	832
◎金银器的民族风	832
◎元代金银器求新变化	849
◎元代漆器大家辈出	856
◎多彩织绣	861
◎洋为中用的珐琅器	868

一、玉器:实用玩赏为主流	878
◎礼玉的复兴	879
◎纹饰之美	888
◎精雕细琢出美器	892
二、瓷器名品至精至美	896
◎不惜工本的御窑厂	897
◎青花成主流	900
◎彩瓷争奇斗艳	917
◎颜色釉大观	928
◎陶器称紫砂	944
三、书法的多流派时代	950
◎台阁体开启尚态书风	950
◎吴门书派强调个性	956
◎古典与浪漫并存	962
四、文人画的洪流	968
◎早期院画为主流	968
◎中期吴门画派最盛	984
◎后期画派林立	994
五、工艺美术集历代大成	1004
◎不惜工本的金银器	1005
◎漆器的极盛	1014
◎织绣新高潮	1023
◎景泰蓝名扬一时	1029
◎竹木雕刻的文人意趣	1036
◎珍稀难得的牙角雕	1051
◎古典家具的典范	1058

一、玉器的最后辉煌	1070
◎继承明风的清初玉器	1071
◎盛况空前的乾隆玉	1073
◎晚清玉器庸俗化	1087
二、瓷器的黄金时代	1090
◎顺治瓷器民窑为主	1091
◎康熙瓷开创繁荣	1093
◎雍正瓷仿古创新	1125
◎叹为观止的乾隆瓷	1157
◎走下坡路的晚清瓷器	1170
◎宜兴紫砂蔚成大观	1177
三、书法的中兴	1182
◎帖学尚盛的早期书法	1182
◎碑学勃兴的中期书法	1188
◎崇尚北碑的晚期书法	1198
四、绘画的兴盛	1204
◎正统与反正统并存	1204
◎宫廷与民间共兴	1219
◎海上与岭南创新派	1240
五、皇家垄断的工艺	1250
◎金银器宫廷化	1250
◎集百工之长的漆器	1256
◎官民竞秀 织绣高峰	1268
◎珐琅工艺创新法	1276
◎竹木雕巧手成群	1287
◎牙角雕的鼎盛	1298
◎玻璃器推陈出新	1307
◎家具新风尚	1317

第六章

盛世风华

隋唐五代 (581—960)

公元589年，保有江南的陈朝为隋所灭，终于结束了自东汉末年以来近四百年的分裂历史，重建了统一和秩序。可惜隋炀帝的暴虐，使隋王朝国祚短暂。公元618年，李唐代隋而立，创造了比隋朝更盛的文治武功。唐朝中后期虽然政治风云迭起，藩镇、宦官、党争交相为患，并最终导致唐王朝的灭亡，出现了五代十国的割据局面，但这段分裂时间较短，掩盖不了隋唐盛世的光辉。

隋唐时期，国家统一，政治、经济、法律、军事、教育、伦理等各项制度发展完善。经济繁荣，尤其是江南经济发展迅速，农业、手工业、商业在发展水平上都超越了过去。思想文化领域，在继承、总结、融会前代成果的基础上进行了积极的创新，并不断吸收外来的思想文化精髓，使自身的内涵变得更丰富。无论学术思想，还是诗歌散文、音乐舞蹈，都进入了一个辉煌灿烂的时代。社会达到了前所未有的开放程度，陆地和海上丝绸之路把中华文明远播海外，同时也带来了异国文明。正是各个层面的改革创新和巨大成就，使整个隋唐社会洋溢着高昂进取之志与博大豪放之情，造就了世界上国力最强盛、文化最发达的国家，奠定了中国在世界历史上的崇高地位。

隋唐五代风华无限，艺术光芒耀眼夺目，不论是玉器、三彩、瓷器、绘画、书法、工艺制品，都达到了各自发展历史上的高峰，令人惊叹不已。

鎏金仕女狩猎纹银杯

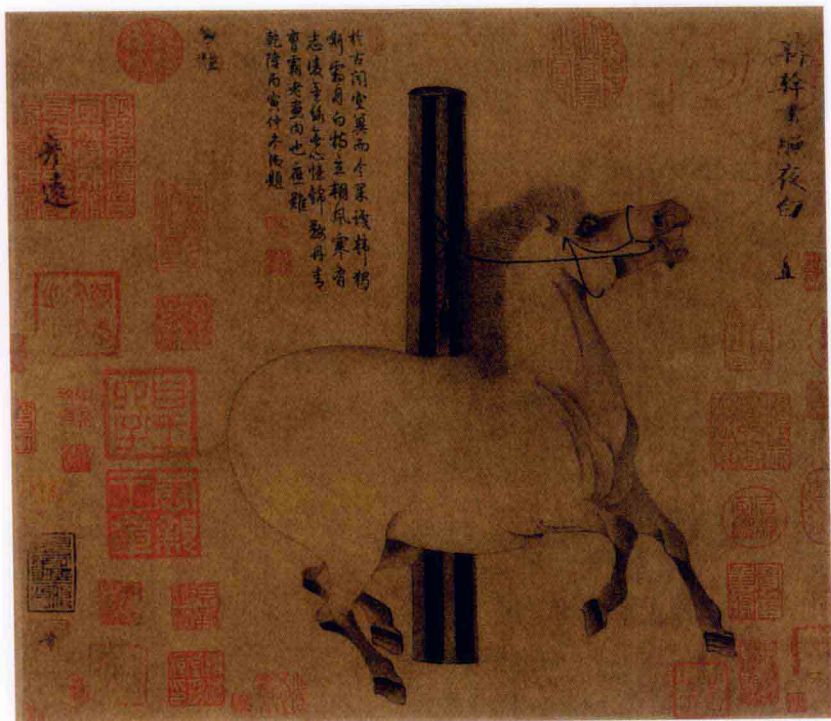
唐

高5.5厘米 口径9.2厘米

1970年陕西安南郊何家村窖藏出土

现藏陕西历史博物馆

韩幹《牧马图》

唐
纵 27.5 厘米 横 34.1 厘米
现藏台北“故宫博物院”

玉器在外来之风的影响下，形成了以中原文化为主体的多民族文化风格。文化内涵发生了重大变化。一方面注重表现与日常生活息息相关的内容，并通过玉器表达祈福的心愿；另一方面注重玉质美和造型、纹饰美，玉器在礼仪方面的意义减弱。唐三彩将黄、绿、白、红、蓝、黑等釉同施一器，经交融、流串和晕，呈现千变万化的瑰丽画面，并在雕塑精美、造型生动的各类俑和非饮食用的生活器具上得到充分发挥，与崇尚华丽的唐代文化背景相适应，取得了非凡的艺术成就。瓷器在南北方均得到了极大发展，青瓷、白瓷、黑瓷等传统瓷器品种继续发展，并出现了釉下彩瓷、花瓷、绞胎瓷等新品种。瓷器的使用范围日益扩大，新器形应时而兴，装饰图案应有尽有，而且自由舒展，热情奔放，雍容华贵，形成了新一代的艺术风格。书法艺术形成魏晋以后的又一个发展高峰，各种书体更趋于完备，著名书法家层出不穷。绘画艺术进入了成熟期，画种纷呈，多彩多姿，名手涌现，各擅胜场，综而观之，可谓“绚烂而求备”。金银器广泛吸收域外风格，同时着意于与中国传统样式的融合，将金银工艺朝着民族化的方向引进，使丰富多彩的金银器与唐代社会的变化紧密联系在一起，展现出当时人们的思想观念和审美情趣，从而达到了中国金银器制作的顶峰。此外，漆器、织绣、玻璃器等工艺美术也绽放着独特的光芒，为盛世艺术增添华彩。

越窑刻花四系壶

五代
通高 24.6 厘米 足径 8.2 厘米
现藏上海博物馆

