

中国美术史

王朝闻 邓福星 总主编

9

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

全国哲学社会科学规划领导小组批准

艺术学科国家重点科研项目

中国美术史

王朝闻 邓福星 主编

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术史.第9卷.明/王朝闻主编.—2版—北京:北京师范大学出版社,2011.1

ISBN 978-7-303-11352-1

I. ①中… II. ①王… III. ①美术史—中国—明代
IV. ①J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第150001号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行:北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街19号
邮政编码:100875

印刷:北京盛通印刷股份有限公司
经销:全国新华书店
开本:210mm×285mm
印张:32
字数:640千字
版次:2011年1月第1版
印次:2011年1月第1次印刷
定价:326.00元

策划编辑:李强 陶虹 责任编辑:李强
美术编辑:李强 装帧设计:天泽润
责任校对:李茵 责任印制:李啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话:010-58800697

北京读者服务部电话:010-58808104

外埠邮购电话:010-58808083

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:010-58800825

中国美术史

总主编 王朝闻

副总主编 邓福星

明代卷

主 编 杨 新 单国强

总 主 编 王朝闻

副总主编 邓福星

主 编 杨 新 单国强

编 委 王朝闻 李 松 杜哲森 徐书城 陈绶祥 单国强
杨 新 邓福星 刘兴珍 薛永年 顾 森
(以姓氏笔画为序)

编辑部主任 刘兴珍

撰 稿 王泽庆 李之檀 李久芳 李纪贤 李维琨 步连生
周南泉 张宏源 单国强 单国霖 杨臣彬 杨 新
薄松年 萧燕翼 萧 默
(以姓氏笔画为序)

资 料 孔 晨

总目

正文目录	(I—IX)
正 文	(1—494)
后 记	(495)

正文目录

导 言	1
第一节 明代历史分期与明代美术的发展	3
一 明代早期	
二 明代中期	
三 明代晚期	
第二节 文人画成为画坛主流	7
一 文人画与文人美术之倡兴、发展	
二 文人画成为画坛主流	
第三节 工艺美术的文人化	12
一 文房清玩的滥觞和发展	
二 文房四宝	
三 古董、仿古品和新器	
四 紫砂陶壶和竹雕工艺	
五 文人与工匠的合作与交往	
第四节 美术中世俗情趣的渗透	15
一 绘画艺术的世俗化倾向	
二 工艺美术的世俗化倾向	
第一章 明代宫廷绘画	19
第一节 明代画院特殊的机构体制	
一 组织机构和职务官衔	

二 皇室赏罚和画家待遇	
第二节 服从政教需要的宫廷人物画	23
一 为政治服务的创作主旨	
二 借古喻今的历史故事画	
三 写实和变异的帝王肖像画	
四 折射宫廷生活的帝王行乐图	
五 罕见的现实题材人物画	
六 承袭传统之人物画	
七 明代宫廷人物画的艺术特色	
第三节 承继两宋院体的宫廷山水画	37
一 承元人余绪的明初山水画	
二 融两宋于一体的明代“院体”山水画	
第四节 丰姿多彩的宫廷花鸟画	42
一 边景昭的工笔重彩花鸟	
二 孙隆的设色没骨花鸟	
三 林良的水墨写意花鸟	
四 吕纪的工写兼能花鸟	
第二章 浙派与江夏派	51
第一节 戴进与“浙派”	53
一 戴进的生平与思想	
二 戴进的画风及演变	
三 戴进绘画的成就和评价	
第二节 吴伟和“江夏派”	64
一 吴伟的一生经历	
二 吴伟的绘画创作	
三 吴伟的艺术成就	
第三节 “浙派”后期诸家	72
一 张路、汪肇、郭诩的各自造诣	
二 “浙派”末流之积弊	
三 评析明末反“浙派”思潮	
第三章 明前期其他画家	79
第一节 王履及其《华山图》	81

一 王履的艺术思想及理论见解	
二 《华山图册》的艺术成就	
第二节 王绂与夏景	85
一 王绂	
二 夏景的墨竹画	
三 王绂、夏景墨竹画的审美意义	
第三节 吴门画派的先声画家	93
一 杜琼	
二 刘珏	
三 谢缙	
四 徐贲	
五 姚绶	
第四章 苏州画坛和吴门画派	99
第一节 吴门画派形成的时代背景	101
一 苛政的松弛与生产、文化的复兴	
二 地产丰饶与经济繁荣	
三 “复古运动”与易学传统	
四 画风的好尚与演变	
第二节 沈周和文征明	106
一 吴门画派的创立者——沈周	
二 吴门画派的掌旗人——文征明	
第三节 周臣、唐寅与仇英	117
一 唐、仇的启蒙老师——周臣	
二 落拓才子唐寅	
三 画苑俊才仇英	
第四节 吴门后学及其他	137
一 吴门后学诸家	
二 吴门画派的积极历史意义	
第五章 “青藤白阳”与写意花卉画	145
第一节 陈道复对水墨写意花卉画的发展	147
一 陈道复生平	
二 陈道复的山水画	

三 陈道复的水墨花卉画	
第二节 水墨写意花卉画大师徐渭	151
一 徐渭生平	
二 徐渭的水墨写意花卉画	
三 徐渭的写意人物画	
四 徐渭艺术的影响和特色	
五 徐渭审美旨趣形成的原因	
六 明代水墨写意花卉画的意义和价值	
第六章 董其昌和松江诸画派.....	163
第一节 董其昌的绘画	165
一 董其昌的生平	
二 董其昌的画学经历	
三 董其昌的绘画艺术特色	
第二节 董其昌的“南北宗”说画论	176
一 南北宗说的必然产生	
二 南北宗说的核心“分宗说”	
三 南北宗说中的文人画理论	
第三节 松江、武林等晚明山水画派	180
一 松江派的主要画家	
二 蓝瑛和武林派	
三 项圣谟和嘉兴派	
四 其他画家、画派	
第七章 晚明人物画与“南陈北崔”	195
第一节 尤求等苏州画家的人物画	197
一 尤求的白描人物	
二 李士达、袁尚统、张宏的社会世俗画	
第二节 丁云鹏和吴彬的道释画	206
一 丁云鹏	
二 吴彬	
第三节 崔子忠和陈洪绶	212
一 崔子忠	
二 陈洪绶	

第四节 曾鲸及其肖像画	229
一 民间肖像画家	
二 曾鲸	
第八章 明代宗教壁画和水陆画及唐卡	233
第一节 概论	235
第二节 北京和河北地区的寺院壁画	238
一 北京法海寺壁画	
二 河北石家庄毗卢寺水陆壁画	
第三节 山西地区的寺院壁画	244
一 汾阳圣母庙壁画	
二 新绛稷益庙壁画	
第四节 山西水陆画	248
一 右玉宝宁寺水陆画立轴	
二 稷山青龙寺水陆壁画	
第五节 西南地区的宗教壁画	250
一 新津观音寺	
二 蓬溪宝梵寺	
三 新繁龙藏寺	
四 丽江宗教壁画的历史, 文化渊源	
五 大宝积宫宗教壁画	
六 大觉宫佛教壁画	
第六节 藏传佛教流传地区的藏画	258
一 藏画的形成和特点	
二 藏传佛教壁画的艺术成就	
三 唐卡的艺术特色及精品	
第九章 明代版画	263
第一节 精彩纷呈的版画风格与流派	265
一 福建建阳派版画	
二 江苏金陵派版画	
三 安徽新安派版画	
四 浙江武林派版画	
五 苏州地区版画	

第二节 绚丽多彩的书籍版画插图	269
一 宗教版画	
二 反映封建礼教的书籍版画	
三 科技及日用书籍版画	
四 地方志插图及风景版画	
五 墨谱与酒牌	
第三节 小说戏曲插图版画的繁荣	275
一 明代戏曲插图版画的发展	
二 小说插图版画的兴盛	
三 版本众多的《西厢记》插图	
四 明刊本《水浒传》插图版画	
五 散曲小令的插图版画	
第四节 明代画谱	286
一 《顾氏画谱》	
二 《诗余画谱》	
三 《集雅斋画谱》	
四 《十竹斋画谱》	
第五节 彩色套印版画的兴起	290
第十章 明代书法和篆刻	297
第一节 明代书法概览	299
第二节 “三宋”、“二沈”与明前期书坛	301
一 洪武年间的书法与“三宋”	
二 永乐朝台阁体书法与“二沈”	
第三节 “吴门三家”书法及其流派	308
一 成化、弘治时期文人书家的崛起	
二 “吴门三家”书法	
三 “吴门书派”诸家	
四 “吴门派”书风形成的社会原因	
第四节 董其昌及晚明诸家书法	320
一 董其昌的书法	
二 晚明诸家书法	
第五节 明代刻帖	329
一 明早、中期的“三藩刻帖”	
二 明代名帖《真赏斋帖》和《停云馆帖》	

三 晚明的诸家刻帖	
第六节 明代篆刻	333
一 明代前期篆刻艺术的退与进	
二 明中期开派篆刻家文彭	
三 明后期“皖派”和“泗水派”	
四 明代的篆刻理论	
第十一章 明代书画理论与鉴藏	337
第一节 明代的绘画理论	339
一 明代早期的绘画理论	
二 明代中期的绘画理论	
三 明代晚期的绘画理论	
第二节 明代的书法理论	344
一 明代早期的书法理论	
二 明代中期的书法理论	
三 明代晚期的书法理论	
第三节 明代书画鉴藏	348
一 明代皇室内府书画鉴藏	
二 明代私家收藏	
三 明代绘画著录书籍	
四 明代书画作伪	
第十二章 明代工艺美术	357
第一节 陶瓷	359
一 景德镇制瓷工艺的新成就	
二 其他民间窑场的独特风格	
三 明代瓷器的造型	
四 明代瓷器的装饰	
第二节 漆器 珐琅 金属器	377
一 漆器	
二 珐琅	
三 金属器	
第三节 玉器 竹木牙骨雕刻 文具	396
一 玉器	

二 竹木牙骨雕刻	
三 文具	
第四节 织绣	418
一 丝织	
二 印染	
三 刺绣工艺	
第五节 家具	430
一 家具的分类及其主要特点	
二 家具的形制及用途	
三 明代家具的形体结构及其艺术表现力	
第十三章 明代雕塑	437
第一节 陵墓石刻与墓葬雕塑	439
一 朱元璋的祖陵和皇陵石刻	
二 孝陵和十三陵石刻	
三 明帝陵石刻的时代特色	
四 墓葬雕塑	
第二节 寺观雕塑	443
一 上华严寺、崇善寺大型佛教塑像	
二 山西平遥双林寺彩塑及现存山西、陕西寺庙的悬塑	
三 湖北均县武当山金顶真武大帝铜像	
四 民间崇尚的神祇像	
五 藏传鎏金小型铜造像	
第三节 石窟造像	456
一 宝严寺石窟	
二 玉蟾山摩崖群像	
第四节 纪念性肖像雕塑	458
一 泉州蔡襄祠的蔡锡、姜志礼像	
二 北京法源寺的班丹札什木雕像	
三 嘉兴楞严寺的紫柏大师像	
第五节 建筑装饰雕塑	462
一 琉璃装饰雕塑	
二 石雕建筑装饰	
三 砖雕建筑装饰	
四 木雕建筑装饰	

第十四章 明代建筑	465
第一节 城市	467
一 北京	
二 地方城市	
第二节 宫殿	472
一 北京宫殿的总体规划	
二 紫禁城中轴线的空间构图	
三 中轴线两侧的布局	
四 视角、尺度和色彩	
第三节 宫廷建筑师	479
一 北京紫禁城宫殿设计者蒯祥	
二 嘉靖年间著名建筑师郭文英、徐杲	
第四节 坛庙	481
一 北京天坛	
二 北京社稷坛	
三 曲阜孔庙	
四 景德镇祠堂	
第五节 陵墓	486
一 明孝陵	
二 明十三陵	
第六节 佛寺道观	489
一 城市寺观	
二 山林寺观	

序
言

本卷所叙述的，是公元 1368 年至 1644 年的明代美术。和以往相比，明代美术既不像商、周那样远古神秘，令人费猜解；也不像汉、唐那样恢宏壮丽，动人心魄。它虽然近接宋、元，但也不像宋、元那样秀丽旖旎，使人陶醉。明代美术，就像涓涓细水，汇成江河，越过高山峡谷之后，而进入到平川。虽然没有洞壑幽泉，引人去穷源历险；也没有奔湍急流，振人起长啸兴叹。但是，两岸青山，映天碧水，回环曲折，历历在目，登高一望，令人意远。明代美术，汇集了前代因素，精致抒情，只有细细品味，才能领略到它的无限风光。