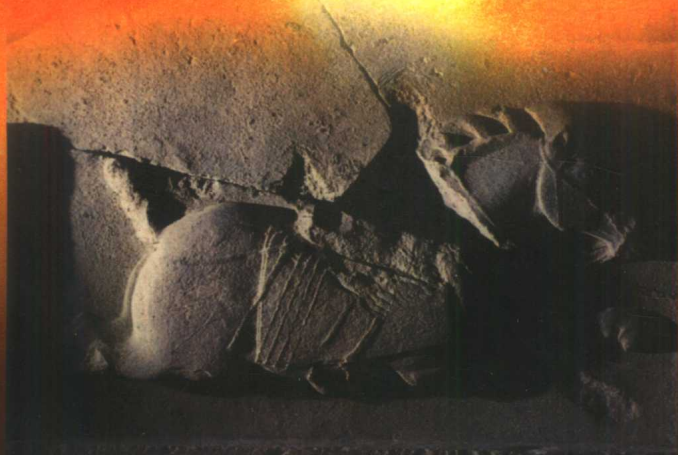

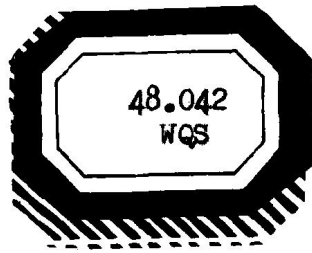
王琪森 著

中國藝術通史

655543

中国艺术通史

王琪森 著

中南大学图书馆

C0447160

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术通史/王琪森著. —南京: 江苏文艺出版社,
1999

ISBN 7-5399-1360-6

I. 中… I. 王… III. 艺术史—中国 N. J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 28384 号

书 名	中国艺术通史
作 者	王琪森
责 编	陈敏莉 王利民
校 对	王利民
监 制	胡小河
出版发行	江苏文艺出版社
印 刷	淮阴新华印刷厂
经 销	江苏省新华书店
开 本	850×1168毫米 1/32
印 张	17.5
插 页	3
字 数	340,000
版 次	1999年8月第1版第1次印刷
印 数	1—3,000册
标准书号	ISBN 7—5399—1360—6/I·1268
定 价	26.00元

江苏文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换

目 录

序	蒋孔阳〔1〕
前言:关于建立中国艺术史学的构想	〔3〕

第一章 原始艺术

一 概说	〔19〕
二 原始艺术的起源	〔22〕
(1) 山顶洞人的装饰品——(2) “红色”的原始宗教与巫术礼仪内蕴	
三 原始彩陶	〔25〕
(1) 仰韶文化彩陶与马家窑文化彩陶——(2) 彩陶的造型与纹饰——(3) 彩陶纹饰的原始图腾意味	
四 原始绘画	〔30〕

(1)原始绘画的两种类型——(2)第一件独立的绘画艺术作品

五 原始书契 (35)

(1)彩陶上的原始书契——(2)原始书契与文字起源

六 原始雕塑 (39)

(1)原始彩陶雕塑——(2)原始陶雕与象牙雕

七 原始歌舞 (42)

(1)从舞蹈彩盆追溯原始舞蹈——(2)原始音乐的“三一说”——(3)原始乐器

八 原始文学 (45)

(1)原始文学的第一种类型:歌谣——(2)原始文学的第二种类型:神话传说

第二章 商周艺术

一 概说 (51)

二 青铜工艺 (54)

(1)青铜器的制作与种类——(2)青铜器育成期——(3)青铜器鼎盛期——(4)青铜器衰变期

三 绘画 (59)

(1)青铜器绘画——(2)青铜纹饰的文化观念

四 雕塑 (63)

(1)青铜器圆雕与高浮雕等——(2)玉器雕刻

五 甲骨文与金文 (68)

(1)甲骨文:我国书法艺术的发端——(2)金文及其艺术

- 风格
- 六 文学 (73)
- (1) 甲骨卜辞——(2) 易卦爻辞——(3) 《尚书》
- 七 音乐 (77)
- (1) 巫史与舞蹈——(2) 商周主要的歌舞类型——(3) 演奏乐器及八音、五声说

第三章 春秋战国艺术

- 一 概说 (83)
- 二 绘画 (85)
- (1) 壁画——(2) 帛画——(3) 青铜器绘画——(4) 漆器绘画
- 三 文学 (93)
- (1) 春秋战国文学的总体特征——(2) 《诗经》——(3) 历史散文《春秋》、《左传》、《战国策》——(4) 哲学散文《论语》、《孟子》、《庄子》——(5) 《离骚》
- 四 音乐 (107)
- (1) 公孙尼的《乐记》——(2) 音乐歌舞作品——(3) 民间音乐家韩娥、伯牙
- 五 戏剧 (111)
- (1) 戏剧起源于巫觋说——(2) 戏剧起源于优孟衣冠说
- 六 书法 (114)
- (1) 钟鼎文——(2) 石鼓文
- 七 篆刻 (117)

(1) 篆刻起源说——(2) 古玺的形成、种类——(3) 巨玺、小玺(4) 官玺

八 工艺 (122)

(1) 青铜工艺——(2) 丝织工艺——(3) 漆器工艺——(4) 其它

第四章 秦汉艺术

一 概说 (129)

二 绘画 (131)

(1) 秦代的壁画、漆画等——(2) 汉代帛画——(3) 壁画——(4) 画像石、画像砖——(5) 瓦当

三 雕塑 (142)

(1) 秦兵马俑——(2) 汉霍去病墓前石雕——(3) 陶俑——(4) 铜俑

四 书法 (147)

(1) “书同文”与小篆的创立——(2) 秦隶——(3) 汉隶的风格与成就——(4) “隶变”的两个方向:草化与楷化——(5) 汉简

五 篆刻 (153)

(1) 秦印的艺术特征——(2) 汉印——(3) 汉印的艺术风格析——(4) 肖形印

六 文学 (160)

(1) 秦代文学简介——(2) 汉赋的兴起——(3) 汉赋作家群——(4) 司马迁与《史记》——(5) 汉乐府民歌——(6)

《古诗十九首》

七 音乐 [168]

(1) 汉乐府机构——(2) 相和歌《广陵散》、《胡笳十八拍》——(3) 鼓吹乐——(4) 舞蹈及舞蹈家——(5) 乐器

八 戏剧 [172]

(1) 汉百戏——(2) 《东海黄公》及戏剧要素

九 工艺 [175]

(1) 秦汉铜镜——(2) 秦汉时代的玉雕与漆器——(3) 汉丝织工艺——(4) 制陶工艺——(5) 金银错工艺

第五章 魏晋南北朝艺术

一 概说 [181]

二 绘画 [184]

(1) 综述——(2) 魏晋南北朝的画家——(3) 顾恺之及他的艺术成就——(4) 谢赫与《古画品录》——(5) 张僧繇的创新意识——(6) 佛教石窟壁画：敦煌莫高窟——(7) 墓室壁画及画像石

三 雕塑 [195]

(1) 云冈石窟——(2) 龙门石窟——(3) 敦煌莫高窟——(4) 炳灵寺石窟——(5) 石兽雕刻

四 书法 [200]

(1) 综述——(2) 王羲之及他的艺术成就——(3) 晋代的书法理论——(4) 魏碑兴起的历史原因——(5) 魏碑的艺术特征——(6) 南北朝书法家

五 文学	{208}
(1)建安文学:曹氏父子——(2)建安七子——(3)阮籍与嵇康——(4)山水诗、田园诗的兴起——(5)陶渊明与谢灵运——(6)南北朝乐府民歌——(7)志怪小说与轶事小说——(8)繁荣的文学评论	
六 戏剧	{218}
(1)《辽东妖妇》的戏剧内核——(2)《大面》、《钵头》及《踏谣娘》的演出及其意义	
七 音乐	{221}
(1)清商乐——(2)鼓吹曲——(3)嵇康的《声无哀乐论》——(4)器乐独奏作品《梅花三弄》等——(5)伎乐舞——(6)宗教音乐	
八 篆刻	{226}
(1)印风趋于瘦硬劲挺——(2)印制的复杂	
九 工艺	{228}
(1)染织工艺——(2)瓷器工艺——(3)金属、漆器等工艺	

第六章 隋唐艺术

一 概说	{233}
二 绘画	{236}
(1)隋代绘画及其画家——(2)隋代的宗教美术——(3)唐代绘画——(4)人物画家:阎立本、吴道子、张萱、周昉——(5)山水画家李思训、李昭道、王维、张璪——(6)花鸟动物画家薛稷、曹霸、韩幹、边鸾等——(7)宗教壁画:	

辉煌的莫高窟——(8)绘画理论——(9)五代十国绘画及山水四大家——(10)西蜀、南唐画院的建立及绘画创作

三 雕塑 [252]

(1) 隋代的宗教雕塑——(2) 唐代宗教雕塑的美学风貌——(3) 动物石雕——(4) 陶俑

四 书法 [259]

(1) 隋代书法的历史作用——(2) 唐代书法繁荣的成因——(3) 初唐书法家: 虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷——(4) 中唐书法家: 颜真卿、柳公权——(5) 晚唐至五代书法家: 杨凝式——(6) 唐代草书家: 颠张狂素——(7) 唐代书法的美学精神——(8) 唐代书法理论: 《书断》、《书谱》

五 文学 [270]

(1) 隋代文学简述——(2) 文采风流、诗星灿烂的唐文苑: 初唐四杰——(3) 盛唐诗坛: 孟浩然、王维的田园诗, 高适、王昌龄的边塞诗——(4) “诗仙”李白与“诗圣”杜甫——(5) 中唐诗坛: 白居易等人倡导的新乐府运动——(6) 晚唐诗坛: 李商隐、杜牧——(7) 韩愈、柳宗元倡导的“古文运动”——(8) 唐代传奇小说的兴起——(9) 词的兴起

六 戏剧 [289]

(1) 隋代的戏剧活动——(2) 唐代的宫廷戏剧活动——(3) 唐杂戏——(4) 唐“参军戏”——(5) 《樊哙排君难》的艺术特征及其影响

七 音乐 [294]

(1) 隋代的“九部乐”——(2) 唐代的雅乐与大曲——(3) 绚丽多姿的唐舞——(4) 唐代的音乐组织机构——(5) 曲子词的兴起与“敦煌曲子”——(6) 宗教的“俗讲”——(7) 唐代器乐演奏的发展

八 篆刻	{301}
(1)篆法的乖讹化:九叠篆——(2)民间印章	
九 工艺	{304}
(1)隋代的瓷器工艺——(2)唐代工艺美术发展综述——	
(3)丝织工艺——(4)陶瓷工艺及唐三彩——(5)金属工	
艺	

第七章 宋元艺术

一 概说	{311}
二 绘画	{314}
(1)宋代的画院——(2)画院试题的美学意识——(3)人	
物画的创作倾向——(4)人物画家:李公麟与梁楷——	
(5)张择端的《清明上河图》——(6)山水画的审美特征	
——(7)山水画家:李成、范宽、郭熙、李唐、马远、夏珪	
——(8)花鸟画及创作群体——(9)法常的写意花鸟画	
——(10)文人画的兴起:文同、苏轼、米氏父子等——	
(11)对于文人画笔墨形式的评介——(12)绘画理论:《图	
画见闻志》、《林泉高致》——(13)元代的绘画艺术略说	
——(14)赵孟頫及他的艺术成就——(15)元四大家的艺	
术特色——(16)元代文人画——(17)人物画——(18)绘	
画理论——(19)宗教美术	
三 雕塑	{337}
(1)宋代的宗教雕塑——(2)大足石刻的艺术特色——	
(3)元代雕塑	
四 书法	{341}

(1) 书法美学精神的颓唐:崇帖与趋时——(2) 宋四大家:蔡襄、苏轼、黄庭坚、米芾——(3) 宋代的书法理论——(4) 元代书法简介——(5) 赵孟頫的书法成就与不足——(6) 鲜于枢、康里巎巎及杨维禛的书法艺术——(7) 元代的书法理论

五 文学

[352]

(1) 宋词兴盛的成因——(2) 北宋前期词人:晏殊、欧阳修、柳永等——(3) 北宋后期词人:苏轼、秦观、贺铸、周邦彦等——(4) 南宋前期词人:辛弃疾、李清照——(5) 南宋后期词人:姜夔、吴文英等——(6) 北宋的诗歌创作:梅尧臣、苏舜钦、王安石、苏轼等——(7) 南宋的诗歌创作:陆游、范成大、杨万里等——(8) 宋代的散文创作:欧阳修的古文革新运动——(9) 元杂剧兴起的成因——(10) 元杂剧作家:关汉卿、王实甫、马致远、白朴等——(11) 元散曲创作及重要作家:卢挚、姚燧、贯云石、张养浩等——(12) 元诗歌、散文创作的低谷状

六 戏剧

[385]

(1) 宋杂剧:滑稽中的嘲讽、诙谐中的谏诤——(2) 瓦舍勾栏:孕育杂剧走向成熟的母体——(3) 院本与南戏——(4) 元杂剧:戏剧艺术史上的鼎盛期——(5) 元南戏的艺术成就及历史作用

七 音乐

[396]

(1) 宋、元音乐活动的两大特征:城市性与综合性——(2) 宋、元的说唱艺术——(3) 宋、元新的乐器及器乐创作——(4) 宋、元的舞蹈——(5) 宋、元的音乐理论

八 篆刻

[402]

(1) 支离乖舛的宋官印——(2) 篆刻艺术因素的增长:闲章与印谱——(3) 元吾丘衍与《学古编》——(4) 元篆刻实

- 践的先行者:赵孟頫——(5)篆刻印材的开拓与文人的参与
九 工艺 [407]
(1)陶瓷工艺的全盛期——(2)丝织工艺品的绚丽多彩——(3)漆雕工艺

第八章 明清艺术

- 一 概说** [413]
二 绘画 [416]
(1)明山水画的两大流派:浙派与吴门派——(2)明代的写意花鸟画家:林良、陈淳、徐渭等——(3)明代的人物画家:陈洪绶——(4)明代的绘画理论——(5)清代绘画的两种创作势态——(6)“四王”山水的艺术特征与局限——(7)“四僧”山水及其艺术成就——(8)清代画坛的群体感——(9)清代花鸟画:典雅秀丽一路风格——(10)“扬州八怪”及其绘画美学风采——(11)清代人物画及其流派简述——(12)清末“海派”画家群体的崛起:赵之谦、任伯年、吴昌硕等——(13)清代绘画理论:保守与创新
三 雕塑 [449]
(1)明代的宗教雕塑与皇陵雕塑——(2)明代的民间小型雕塑——(3)清代的宗教雕塑与皇陵雕塑——(4)清代的小型雕塑与大型玉雕
四 书法 [453]
(1)明代书法艺坛的整体倾向——(2)宋克、祝允明、文徵

明、徐渭、董其昌等的书法创作——(3)明代书法审美的超稳态性——(4)明代的书法理论——(5)清代书法:从封闭到开放与振兴——(6)清代初期书法家:王铎、傅山——(7)清代中期书法家:金农、邓石如、伊秉绶——(8)对郑板桥书法美学价值的再认识——(9)清代晚期书法家:何绍基、赵之谦、吴昌硕——(10)清代的书法理论

五 文学 [467]

(1)《三国志演义》、《水浒传》、《西游记》的美学倾向及艺术特色——(2)明代长篇小说创作热及《金瓶梅》的成就与缺陷——(3)明代诗文创作——(4)明代的短篇白话小说创作——(5)清代小说创作的时代特征——(6)《聊斋志异》——(7)《儒林外史》——(8)《红楼梦》——(9)清代的诗文创作

六 戏剧 [493]

(1)明初传奇:囿于伦理纲常的模式——(2)明中期传奇:从低谷走向振兴——(3)明末传奇:跃向艺术的峰巅——(4)清初传奇:苏州戏剧家的崛起——(5)清传奇的杰出作家:南洪北孔——(6)昆腔的衰落与京剧的兴起

七 音乐 [505]

(1)南、北说唱艺术:弹词与鼓词——(2)民歌小曲:城市文化繁荣的标志——(3)乐器演奏:士大夫阶层与普通百姓阶层——(4)音乐的国际性交流——(5)音乐理论:《乐律全书》与《乐府传声》

八 篆刻 [513]

(1)振兴明、清流派印的先锋:文彭与何震——(2)明代篆刻家群体:苏宣、汪关、朱简——(3)清初篆刻家沈世和、林皋、吴先声——(4)清代中期篆刻家:高凤翰、汪士慎、高翔——(5)邓石如的篆刻创作新观念——(6)桂馥、张

燕昌、董洵、巴慰祖的篆刻艺术——(7)西泠八家——(8)

群星灿烂的清末篆刻艺苑：吴熙载、赵之谦——(9)篆刻
艺苑的双子星座：吴昌硕、黄士陵

九 工艺 (535)

(1) 色彩瑰丽的明清陶瓷——(2) 华美绚丽的明清丝织
——(3) 明、清的其它各种工艺

后记 (541)

序

蒋孔阳

中国古代虽然没有美学这门专门化的学科，但却具有丰富的审美意识和美学思想，它们分别表现在哲学思想、文物器用以及文学艺术等等的当中。比较起来，文学艺术又最为集中地反映了中国古代的审美意识和美学思想。正因为这样，所以要研究中国古代的美学思想，不仅离不开文学艺术，而且应当以文学艺术作为主要的对象。就在这个意义上，王琪森同志喜爱美学，但却选中了“中国艺术通史”，作为他研究的课题。他想用美学观点来审视一下中国艺术发展的历史轨迹；同时，又想通过对于艺术史料的丰富感受和把握，来体会中国美学思想独特的理论体系和民族特色。

但是，令他失望的是，他走遍了各个图书馆，却找不到一本《中国艺术史》一类的书。他找到的，只是关于各门艺术的分类史，如像中国文学史、中国绘画史、中国音乐史、中国建筑史等等。各门分类的艺术史，虽然也反映了中国艺术的不同方面，但却反映不出中国艺术总的精神和面貌。他感到失望。失望之余，他下定决心，“毅然决定自己来写一部《中国艺术通史》”。经过五年多的努力，克服了种种困难，他终于实现了自己的愿望，拿出了现在这一部《中国艺术通史》。有志者事竟成，真是不虚此言！

我大致翻读了一下他的著作，我感到他确实花了很多功夫，从原始时代一直写到明清。每一个时代，既有总的说明，交代了这一个时代艺术发展的脉络；又有分门别类的叙述，对这一个时代的各门艺术，作了比较详细的说明。

文杜里在《西方艺术批评史》一书中，引了康德的话：任何脱离了直觉的概念都是空洞的，任何脱离了概念的直觉都是盲目的，然后说：“如

果一事实不是从判断作用的角度加以考察的，则毫无用途；如果一项判断不是建立在历史事实的基础之上的，则不过是骗人。”（5—6页）正是从这样的观点出发，所以他的艺术批评史，把美学与艺术史，联系起来进行研究。王琪森同志把他的著作称为“通史”，“通”在什么地方？我想，大概也“通”在他力图把美学与艺术史联系起来研究。他达到了多大的成功，他的著作俱在，读者可以评论。但他的这一尝试，我认为是应当受到鼓励的。

通过《中国艺术通史》的写作，王琪森同志意图建立中国艺术史学。他在《关于建立中国艺术史学的构想》一文中，提出了他的一些设想，认为建立中国艺术史学，“应采取史与论的动态结构、纵与横的比较方法、点与面的开放体系、新颖而独到的研究视角。”这些设想，我认为都是好的。但要真正做到，却并不那么容易。首先，史料和史实的搜集、整理和核实的工作，就不容易。虽花毕生精力，也不为多。其次，要从中国传统的审美意识与美学思想出发，来把中国历史上的各门艺术“通”起来，找出它们共同的民族特点和发展规律，也并不那么容易，它需要多方面的修养。最后，中国古代对于艺术的研究，像王琪森同志所说的，“大都是‘举要’、‘艺概’、‘诗话’式的”，要确切地分清哪些是关于艺术的判断和评论，哪些不是，也相当棘手。因此，要建立中国艺术史学，可说是一个相当艰巨的工作。

但是，王琪森同志还很年轻，来日方长。他有这样的雄心壮志，并不怕攀登艰险的精神，我相信，他会对中国艺术史的研究，做出更大的贡献！