

The General
HISTORY
of Chinese
ART
(Concise Edition)

第四卷

中华艺术通史简编

◎主 编 李希凡
◎撰 稿 廖 奔 赵权利 李 一 崔 宪 林秀娣

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

The General
HISTORY
of Chinese
ART
(Concise Edition)

第四卷

中华艺术通史简编

◎ 主 编 李希凡
◎ 撰 稿 廖 奔 赵权利 李 一 崔 宪 林秀娣

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

中华艺术通史简编. 第四卷 / 李希凡主编. —北京:
北京师范大学出版社, 2013.8
ISBN 978-7-303-15907-9

I. ①中… II. ①李… III. ①艺术史—中国
IV. ①J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 016906 号

营销中心电话 010-58802181 58805532
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com>
电子信箱 gaojiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com
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: 170 mm × 240 mm
印张: 39.25
字数: 600 千字
版次: 2013 年 8 月第 1 版
印次: 2013 年 8 月第 1 次印刷
定价: 98.00 元

策划编辑: 于 乐 责任编辑: 马佩林 于 乐
美术编辑: 毛 佳 装帧设计: 王齐云
责任校对: 李 茵 责任印制: 孙文凯

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

第六编 五代两宋辽西夏金

(概述至第九章)

- 原书撰稿：于天池 冯双白 孙星群 廖 奔
- 简编撰稿：廖 奔

(第十章至第十六章)

- 原书撰稿：毛景娴 刘 托 刘晓路 李永林
陈雨杨 赵权利 韩 洁 薄松年
- 简编撰稿：赵权利

第七编 元 代

- 原书撰稿：刘 勇 刘 祯 李 一 余 辉 宋铁铮
陆 军 周宗亚 萧 默 谭志湘
- 简编撰稿：李 一 崔 宪

年 表

- 原书撰稿：林秀娣 刘兴珍
- 简编撰稿：林秀娣

第六编 五代两宋辽西夏金

概 述

- 一、文化环境的变迁 / 4
- 二、市井文化生活的繁荣 / 6
- 三、兴盛的士大夫艺术生活 / 9
- 四、艺术的嬗变 / 12
- 五、美学气象 / 18
- 六、审美特征 / 23

第一章 表演艺术的时代性辉煌

- 第一节 宫廷宴乐的盛大 / 29
- 第二节 市井艺术的崛起 / 33
 - 一、汴京瓦舍勾栏的产生 / 34
 - 二、临安瓦舍勾栏的继起 / 37
 - 三、表演与创作组织的建立 / 39
- 第三节 各民族表演艺术及其交流 / 40
 - 一、辽国表演艺术 / 41
 - 二、西夏表演艺术 / 41
 - 三、金国表演艺术 / 42

第二章 精彩纷呈的民间舞蹈

- 第一节 概述 / 44
- 第二节 城乡舞队之舞 / 46
 - 一、城乡舞队之名 / 47
 - 二、宋代舞队部分节目 / 49
- 第三节 祭祀和娱乐之舞 / 52
 - 一、祭祀乐舞 / 52
 - 二、娱乐性乐舞 / 54
- 第四节 南方少数民族舞蹈的独立发展 / 57
 - 一、瑶、苗等族民俗歌舞 / 57
 - 二、壮族民俗舞蹈 / 60
 - 三、黎族民俗舞蹈 / 62

第三章 宫廷舞蹈的历史性转折

- 第一节 宋代宫廷舞蹈 / 63
 - 一、宫廷宴乐及大曲 / 64
 - 二、大曲表演的具体实例 / 66
 - 三、宫廷其他宴乐舞蹈 / 69
 - 四、宫廷雅乐舞蹈 / 71
- 第二节 宫廷、贵族宴乐中的队舞 / 72
 - 一、宫廷队舞 / 72
 - 二、贵族家的小型队舞 / 75
- 第三节 辽、西夏、金舞蹈的多元发展 / 76
 - 一、辽代舞蹈 / 76
 - 二、西夏舞蹈 / 78
 - 三、金代舞蹈 / 78

第四章 说话艺术的历史性辉煌

- 第一节 实力最雄厚的说唱技艺：说话 / 81
- 第二节 最受欢迎的说话技艺：小说 / 85

第三节 与小说分庭抗礼的讲史 / 88

第四节 俗讲的孑遗 / 91

一、说经 / 91

二、说参请 / 91

三、说诨经 / 92

第五节 说话技艺的附庸 / 92

一、合生 / 93

二、商谜 / 93

三、说诨话 / 94

第五章 说唱艺术的市井化展开及其繁荣

第一节 传统的歌唱技艺 / 95

一、小唱 / 95

二、嘌唱 / 97

三、唱令曲小词 / 98

第二节 瓦舍中的流行歌曲：唱赚 / 99

第三节 源于商业吆喝的技艺 / 101

一、叫声 / 101

二、说唱货郎儿 / 102

第四节 有说有唱诸宫调 / 103

第五节 《刘知远》与《西厢记》诸宫调 / 106

一、《刘知远诸宫调》 / 107

二、《西厢记诸宫调》 / 107

第六节 文人技艺鼓子词 / 109

第六章 戏曲演出占据表演艺术的中心地位

第一节 杂剧的变迁 / 112

一、五代优戏 / 112

二、北宋杂剧 / 113

三、南宋杂剧 / 115

四、辽金杂剧 / 118

第二节 杂剧表演手段的初步综合 / 120

一、结构体制 / 120

二、角色体制 / 121

三、音乐体制 / 122

四、表演体制 / 124

五、美学追求 / 125

第七章 成熟的综合性舞台艺术——南戏的形成

第一节 南戏的体制 / 130

一、演出体制 / 130

二、角色体制 / 134

三、音乐体制 / 137

第二节 中国戏曲舞台艺术特征的初步形成 / 139

第八章 音乐的广泛开拓

第一节 市民音乐 / 144

一、市井音乐活动 / 144

二、民歌与民间小曲 / 146

第二节 宫廷音乐 / 150

一、雅乐 / 150

二、燕乐 / 156

三、鼓吹乐 / 158

四、大曲音乐 / 159

第三节 曲子词与文人音乐 / 161

一、曲子词的发展基础 / 161

二、曲子词的音乐形态 / 162

三、曲子词的作家与作品 / 164

第九章 多民族音乐的发展

- 第一节 辽音乐 / 167
 - 一、民间音乐 / 167
 - 二、宫廷音乐 / 170
- 第二节 西夏音乐 / 173
 - 一、民间音乐 / 174
 - 二、宫廷音乐 / 177
- 第三节 金音乐 / 179
 - 一、民间音乐 / 179
 - 二、宫廷音乐 / 180

第十章 时代文化对美术的影响

- 第一节 古今之际 / 182
- 第二节 词与画 / 184
- 第三节 文人画的兴起 / 185
- 第四节 宫廷画院的建立及“院体”画风 / 186
- 第五节 美术各门类的走势和成就 / 187

第十一章 步入盛期的山水画

- 第一节 概况 / 189
 - 一、“度物象而取其真” / 189
 - 二、水墨样式 / 191
 - 三、南北分立与多样风格 / 192
 - 四、皴法的成熟和“院体”山水 / 194
- 第二节 五代时期北南两方山水画 / 196
 - 一、北方画派与荆浩、关仝 / 196
 - 二、南方画派与董源、巨然 / 199
- 第三节 北宋时期的山水画坛 / 202
 - 一、以李成、范宽、郭熙为代表的北方山水画 / 202
 - 二、北宋中期以后的宗室画家群及院画青绿山水 / 206

三、北宋其他山水画家 / 209

第四节 “南宋四家” / 210

一、变风之先的李唐 / 211

二、刘松年 / 212

三、马远、夏圭的边角之景 / 214

第五节 南宋其他山水画及辽金山水画 / 217

一、“二赵”及其青绿山水 / 217

二、减笔及泼墨山水画 / 219

三、南渡诸家及钱塘一带的画家群 / 220

四、辽金山水画 / 222

第十二章 花鸟画及人物画的新发展

第一节 花鸟画流派的形成——“徐黄异体” / 224

一、“黄家富贵” / 224

二、“徐熙野逸” / 226

第二节 北宋中晚期花鸟画新风 / 227

一、“写生赵昌” / 228

二、崔白与画院花鸟画新风 / 229

三、徽宗花鸟及宣和体 / 231

第三节 精致的南宋院体花鸟画 / 233

一、前期南宋院体花鸟画 / 233

二、后期南宋院体花鸟画 / 234

第四节 南唐宫苑人物画的高度成就 / 237

一、顾闳中《韩熙载夜宴图》 / 237

二、周文矩和王齐翰的宫廷人物画 / 238

三、卫贤等其他宫苑人物画家及作品 / 241

第五节 风俗、历史画的兴盛 / 241

一、张择端《清明上河图》 / 242

二、北宋其他风俗、历史画 / 244

- 三、南宋风俗画 / 245
- 四、南宋历史画 / 248
- 五、辽西夏金大理画院活动及鞍马人物、历史画 / 251
- 第六节 道释画及壁画人物 / 253
 - 一、西蜀及北宋时期的道释画 / 253
 - 二、南宋禅画 / 255
 - 三、壁画人物 / 258

第十三章 尚意时代的文人画及书法

- 第一节 文人画的兴起 / 261
 - 一、文人画的思想源流及理论 / 261
 - 二、文同与湖州竹派 / 263
 - 三、苏轼及其“枯木怪石” / 265
 - 四、“米氏云山” / 266
 - 五、李公麟及其白描鞍马人物 / 269
 - 六、其他文人画家的成就 / 272
- 第二节 书法风气之变与时代特征 / 275
 - 一、书风之变 / 275
 - 二、时代特征 / 276
 - 三、书学枢纽杨凝式 / 277
- 第三节 书坛“宋四家” / 279
 - 一、“当世第一”的蔡襄 / 279
 - 二、尚意书风的创立者苏轼 / 281
 - 三、草书之变的里程碑黄庭坚 / 284
 - 四、尚意书风的巅峰代表米芾 / 288
- 第四节 其他两宋书家及辽金书坛 / 291
 - 一、赵佶“瘦金体” / 291
 - 二、五代北宋其他书家 / 292
 - 三、南宋书坛 / 294

四、金朝书坛 / 296

第五节 宋代刻帖 / 298

一、刻帖的兴盛及影响 / 298

二、传世重要刻帖 / 300

第十四章 版画、雕塑及建筑艺术

第一节 版画艺术的首度兴盛 / 303

一、五代十国的版画 / 303

二、宋代宗教版画 / 305

三、宋代书籍插图及民俗版画 / 306

四、辽西夏金地区的版画 / 308

第二节 世俗化倾向的雕塑艺术 / 310

一、寺观宗祠雕塑和塔幢石雕 / 310

二、石窟造像 / 314

三、陵墓雕塑 / 317

四、民间雕刻 / 318

第三节 建筑艺术的系统成就 / 319

一、城市变革和技术进步对建筑的影响 / 320

二、建筑的空间艺术 / 322

三、建筑造型的演变 / 327

四、造园艺术 / 329

五、建筑装饰 / 332

第十五章 宋瓷及其他工艺美术品类

第一节 典雅的宋瓷 / 335

一、宋瓷体系 / 335

二、宋瓷特色 / 337

第二节 五大名窑 / 339

一、天青葱绿的汝窑 / 339

二、古典雅洁的官窑 / 340

三、米色开片的哥窑 / 341

四、乳光焰红的钧窑 / 342

五、白釉印花的定窑 / 343

第三节 宋代其他名窑及辽金瓷 / 344

一、宋代其他名窑 / 344

二、辽金瓷 / 347

第四节 染织刺绣工艺 / 349

一、宋锦 / 349

二、缣丝及花罗 / 350

三、印染及刺绣 / 352

四、辽西夏金回纥织绣 / 353

第五节 金属玉器玻璃工艺 / 354

一、金银器及铜器 / 354

二、玉器及玻璃工艺 / 356

第六节 漆竹木牙角工艺 / 357

一、漆器 / 357

二、竹木牙角工艺 / 359

第七节 文房四宝 / 359

一、宣笔及名墨 / 359

二、名纸及名砚 / 360

第十六章 美术著述的新成就

第一节 画论著述 / 362

一、荆浩《笔法记》 / 362

二、郭熙《林泉高致》 / 363

三、韩拙《山水纯全集》 / 364

四、花鸟及人物画理论著述 / 365

第二节 绘画品评著述 / 366

一、黄休复《益州名画录》 / 366

二、刘道醇《圣朝名画评》及《五代名画补遗》/ 367

三、其他绘画品评著述 / 368

第三节 画史著述 / 368

一、郭若虚《图画见闻志》/ 369

二、邓椿《画继》及其他画史著述 / 370

第四节 著录、鉴藏著述及金石、建筑学著作 / 371

一、《宣和画谱》及米芾等人的鉴藏著述 / 371

二、金石学的滥觞及著作 / 372

三、《木经》和《营造法式》/ 373

第五节 书法史论著述 / 374

一、欧阳修、苏轼、黄庭坚、米芾等人的书论 / 375

二、《宣和书谱》及北宋其他书法论著 / 376

三、南宋主要书法史论著述 / 376

第七编 元 代

概 述

一、元朝建立与中华艺术的发展 / 382

二、元代艺术的特色和成就 / 393

第一章 元代杂剧

第一节 杂剧的兴盛 / 404

一、杂剧“一代之文学”地位的确立 / 404

二、杂剧的演出中心 / 405

三、多元艺术的综合与演进 / 406

四、蒙古及周边民族艺术对杂剧的影响 / 407

五、科举行废与书会才人的作用 / 407

第二节 关汉卿及其剧作 / 408

一、关汉卿的生平和创作 / 408

二、《窦娥冤》与社会批判精神 / 409

三、《救风尘》与女性形象 / 409

四、《单刀会》与英雄主义 / 410

五、关汉卿杂剧创作的艺术特色 / 411

第三节 王实甫与《西厢记》 / 412

一、王实甫的生平与创作 / 412

二、《西厢记》的题材演变 / 413

三、《西厢记》的思想内容 / 414

四、《西厢记》的艺术特点 / 415

第四节 杂剧的思想和艺术成就 / 417

一、直面现实——杂剧的批判功能 / 417

二、民本思想——杂剧审美视角的下移 / 417

三、诗情画意——杂剧的诗化原则 / 418

四、劲切雄丽——杂剧的审美风格 / 418

五、团圆收煞——杂剧的结构模式 / 419

六、雅俗共赏——杂剧的审美境界 / 420

第二章 元代南戏

第一节 南戏的勃兴 / 421

一、南戏与北杂剧的差异 / 422

二、关注现实生活，反映人民心声 / 423

第二节 高明与《琵琶记》 / 424

一、高明的生平与思想 / 424

二、《琵琶记》是让人战栗的生活画卷 / 425

三、赵五娘的艺术形象 / 425

四、蔡伯喈的艺术形象 / 426

五、《琵琶记》的艺术成就 / 427

第三节 南戏四大本 / 429

一、《荆钗记》 / 429

二、《白兔记》 / 430

三、《拜月亭记》 / 431

四、《杀狗记》 / 432

第三章 元代戏曲演出形式与舞台艺术

第一节 演出构制与演出形式 / 433

一、“书会”“才人”与“掌记” / 433

二、戏班与演出形式 / 434

第二节 杂剧音乐 / 436

一、曲调来源 / 436

二、构成套数的方法 / 436

三、曲牌的灵活性 / 439

四、宫调与乐曲结构关系 / 440

五、音乐的风格特点 / 442

第三节 南戏音乐 / 442

第四节 表演艺术 / 443

一、表演艺术的继承性 / 444

二、虚实相兼的表演原则与时空的灵活性 / 444

三、程式化表演初具规模 / 445

四、北杂剧与南戏的角色行当 / 446

第五节 舞美艺术 / 448

一、南戏与杂剧人物的装扮 / 448

二、舞台装置与砌末 / 449

第四章 元代音乐

第一节 歌曲及其新发展 / 451

一、市井小曲 / 451

二、词曲 / 452

三、散曲 / 452

四、青楼艺伎的歌唱活动 / 454

五、熊朋来与《诗经》歌曲 / 455

六、蒙古族歌曲 / 456

第二节 说唱音乐 / 458

- 一、诸宫调 / 458
- 二、陶真 / 459
- 三、馥说 / 459
- 四、琵琶词 / 460
- 五、词话 / 461
- 六、道情 / 461
- 七、货郎儿 / 461
- 第三节 乐器与器乐 / 462
 - 一、乐器 / 462
 - 二、器乐 / 467
 - 三、琵琶音乐 / 469
- 第四节 雅乐与宴乐 / 470
 - 一、雅乐 / 470
 - 二、宴乐 / 471

第五章 元代舞蹈

- 第一节 宫廷乐舞 / 472
 - 一、祭祀天地宗庙的雅乐舞蹈 / 473
 - 二、朝会飨燕中的“乐队” / 473
 - 三、华服盛会“诈马宴” / 474
 - 四、神秘的《十六天魔舞》 / 474
 - 五、文献与文物中的其他舞蹈 / 475
- 第二节 宗教舞蹈 / 477
 - 一、蒙古族大树崇拜舞蹈 / 477
 - 二、萨满降神歌舞与《安代》 / 478
 - 三、歌舞、百戏参与的盛大佛事活动——游皇城 / 478
 - 四、藏传佛教的寺院舞蹈——羌姆 / 479
 - 五、敦煌元代壁画中的舞姿 / 479
 - 六、《东巴经》记载的东巴教舞蹈 / 480
- 第三节 民间舞蹈 / 483
 - 一、普遍流传的“踏歌” / 483