

The General
HISTORY
of Chinese
ART
(Concise Edition)

第五卷

中华艺术通史简编

◎ 主编 李希凡
◎ 撰稿 路应昆 单国强 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

中华艺术通史简编

第五卷

◎ 主编 李希凡

◎ 撰稿 路应昆 单国强 林秀娣

The General
HISTORY
of Chinese
ART
(Concise Edition)

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. 第五卷 / 李希凡主编. —北京:
北京师范大学出版社, 2013.8
ISBN 978-7-303-15908-6

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 016905 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: 24.75
字 数: 380 千字
版 次: 2013 年 8 月第 1 版
印 次: 2013 年 8 月第 1 次印刷
定 价: 78.00 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 菡 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

第八编 明 代

(概述至第七章)

- 原书撰稿: 苏国荣 路应昆 王廷信 吴文科 袁 禾
- 简编撰稿: 路应昆

(第八章至第十三章)

- 原书撰稿: 单国强 冯乃恩 冯贺军 萧 默
- 简编撰稿: 单国强

年 表

- 原书撰稿: 林秀娣
- 简编撰稿: 林秀娣

第八编 明 代

概 述

- 一、明前期艺术的冷寂 / 3
- 二、明中叶艺术的复兴 / 6
- 三、明后期艺术的繁荣 / 9

第一章 明代戏曲（上）

- 第一节 传奇的艺术样式 / 15
 - 一、体制与曲腔 / 15
 - 二、表演艺术 / 20
- 第二节 传奇的作家作品 / 26
 - 一、明前中期的作家作品 / 26
 - 二、明后期的作家作品 / 31
 - 三、汤显祖的“四梦” / 37

第二章 明代戏曲（下）

- 第一节 杂剧 / 43
 - 一、明初杂剧 / 43
 - 二、明中后期杂剧 / 45
 - 三、徐渭的《四声猿》 / 48

第二节 目连戏和祭赛演剧 / 50

一、目连戏 / 50

二、雉戏 / 55

三、赛社演剧 / 57

第三章 明代说唱

第一节 平话 / 61

一、上下流行 / 61

二、说书大家柳敬亭 / 64

三、话本编刊和小说创作 / 66

第二节 词话 / 69

第三节 宣卷、道情和其他说唱形式 / 76

第四章 明代音乐（上）

第一节 南曲诸腔和水磨调 / 80

一、诸腔分衍 / 81

二、水磨昆腔 / 83

第二节 北曲和弦索调 / 85

一、北曲 / 85

二、弹唱“弦索调” / 88

第三节 小曲 / 91

第五章 明代音乐（下）

第一节 器乐 / 95

一、琴 / 95

二、弦索和琵琶 / 100

三、吹管和吹打 / 103

第二节 宗教音乐和宫廷音乐 / 105

一、宗教音乐 / 105

二、宫廷音乐 / 109

第三节 少数民族音乐 / 112

第六章 明代舞蹈

第一节 民俗舞蹈 / 119

第二节 戏曲舞蹈和其他舞蹈种类 / 125

一、“纯舞”和宫廷舞 / 126

二、戏曲舞蹈 / 129

第七章 明代表演艺术理论

第一节 戏曲理论 / 133

第二节 音乐理论 / 141

一、琴谱和琴学 / 142

二、乐律学集大成者朱载堉 / 145

第三节 舞蹈理论 / 148

第八章 宫廷“院体”与“浙派”绘画

第一节 明代美术概述 / 155

一、明代美术发展的“三部曲” / 156

二、文人画成为画坛主流 / 157

三、工艺美术的文人化 / 159

四、美术中世俗情趣的渗透 / 160

第二节 明代宫廷“院体”绘画 / 161

一、明代特殊的画院机构 / 161

二、宫廷绘画的成就和特色 / 163

第三节 戴进、吴伟与“浙派” / 170

一、戴进的生平和绘画成就 / 170

二、吴伟的生平和绘画特色 / 173

第九章 明中期吴门绘画

第一节 沈周 / 177

一、沈周的生平 / 177

二、沈周山水画的衍变 / 179

三、沈周山水画的特色 / 180

第二节 文徵明 / 183

一、文徵明的生平 / 183

二、文徵明的艺术成就 / 184

第三节 唐寅 / 186

一、唐寅坎坷的经历 / 186

二、风流才子的复杂内心 / 188

三、唐寅绘画的艺术特色 / 191

第四节 仇英 / 194

一、仇英借画谋生的生涯 / 194

二、仇英精工的画艺 / 195

第五节 吴门后学诸家 / 198

一、文氏家族代有传人 / 198

二、以山水著称的“吴派”诸家 / 199

三、独擅花鸟的吴门名家 / 201

四、兼擅山水、花鸟的“吴派”名家 / 202

第十章 流派纷呈的晚明画坛

第一节 文人写意花卉画的立派 / 205

一、陈淳阐扬“吴派”写意花鸟法 / 205

二、徐渭创立大写意花卉画流派 / 207

第二节 董其昌和晚明山水画 / 213

一、董其昌和“松江画派” / 213

二、蓝瑛和“武林派” / 216

三、项圣谟和“嘉兴派” / 219

第三节 “南陈北崔”与晚明人物画 / 222

一、丁云鹏、吴彬的道释画 / 222

二、陈洪绶、崔子忠的变形画风 / 225

三、曾鲸肖像画和“波臣派” / 229

第十一章 版画、书法和篆刻

第一节 明代版画 / 232

一、明代版画的发展阶段 / 232

二、地区版画流派 / 234

三、陈洪绶的版画艺术 / 239

四、谱类版画和彩色套印 / 243

第二节 明代书法 / 245

一、明代书法发展的鲜明阶段性 / 245

二、以“台阁体”为主流的明初书坛 / 247

三、明中期“吴中三家” / 249

四、众家纷立的晚明书坛 / 256

第三节 倡兴的明代篆刻 / 262

一、明早期篆刻艺术的退与进 / 262

二、明中期开派篆刻家文彭 / 263

三、明晚期的篆刻流派 / 264

第十二章 建筑、壁画与雕塑

第一节 明代建筑 / 267

一、城市、宫殿 / 267

二、祭祀建筑 / 274

三、佛寺道观 / 283

第二节 丰富混融的壁画艺术 / 288

一、绚烂多彩的中原地区寺庙壁画 / 288

二、特色各异的西南地区与西北地区寺庙壁画 / 295

第三节 日趋式微的雕塑 / 301

一、宗教造像 / 301

二、陵墓石雕 / 306

三、陶木石俑 / 308

四、工艺雕塑家 / 310

第十三章 异彩纷呈的工艺美术

第一节 瓷都景德镇及其制瓷艺术 / 314

一、占据主流的青花瓷 / 314

二、颜色釉的成就 / 318

三、斗彩与彩瓷 / 320

四、永乐甜白瓷 / 324

五、官窑瓷器的造型与图案装饰艺术 / 324

第二节 富地方特色的民窑瓷器 / 326

一、民窑与官窑的区别 / 326

二、景德镇的民窑瓷器 / 329

三、白如凝脂的德化窑 / 330

四、紫砂陶的异军突起 / 331

第三节 漆器、玉器和珐琅 / 332

一、御制漆器和民间雕漆 / 332

二、明玉的成就和琢玉大师陆子冈 / 337

三、珐琅 / 343

第四节 文房四宝和明代家具 / 347

一、明代文房用具的大发展 / 347

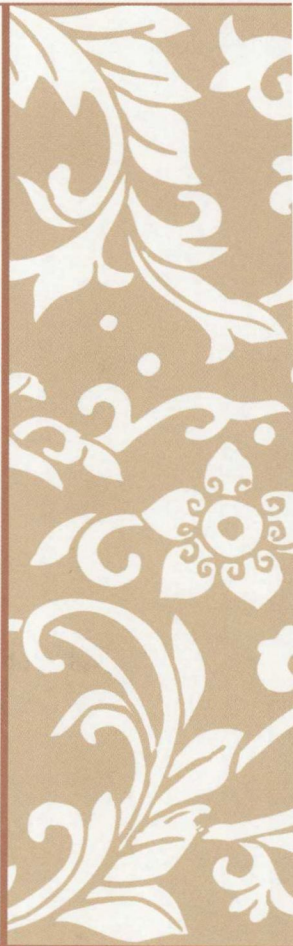
二、明代家具的时代特征 / 353

三、案头雕刻及其名家 / 358

年 表

第八编 明代

概述

明代（1368—1644）是中国历史上的一个重要朝代，以经济繁荣、文化昌盛著称，艺术也取得了前所未有的巨大成就。在表演艺术和造型艺术两大领域，地位最突出的两个门类分别是戏曲和绘画。这两个门类中，又分别以文人传奇和文人画造诣最高：文人传奇将精美的文学与优雅的歌唱和舞蹈合为一体，在表演艺术领域具有集大成的意义；文人画注重笔墨情趣、形式美感和个性表现，将中国古代绘画艺术推上了新的高度。其他艺术种类也有显著发展，尤其通俗文艺园地大有遍地开花、万紫千红之势：通俗戏曲、说唱、小曲、器乐、舞蹈等广为流行，从宫廷到乡野无往不至；以版画为代表的世俗绘画和种类繁多的工艺美术创作兴盛，为各阶层人们的生活大增光彩。总体上看，明代的通俗艺术无论品类之繁、创作之盛还是社会流布之广，在中国艺术史上均属空前。在汉民族艺术不断发展演化的同时，少数民族的音乐、舞蹈和工艺美术也各具特色，并在艺术上有显著提高。

但明代艺术在不同时期的发展并不平衡。可大致划分为三个阶段：明前期（洪武至成化），艺术趋于沉寂、萧条；明中叶（成化至隆庆），艺术转向复兴；明后期（万历及其后），艺术达到全面繁荣。三个阶段的差异，与不同时期的政治和社会情势有很大关系；思想文化潮流和文坛风气在不同时期的变化，也对艺术的走向有重要影响。

一、明前期艺术的冷寂

明初，艺术总体处于被压抑状态，这首先与统治者的专制统治有很大关系。朱元璋建立明王朝后，采取了减赋免税、休养生息的政策，使在元末战乱中受到严重破坏的经济得到较快恢复。朱元璋又在政治、文化等领域采取

了一系列加强中央集权的措施，以巩固刚建立的政权。洪武九年（1376）改各地行中书省为承宣布政使司，以削弱行省权力；洪武十四年（1381）诛杀丞相胡惟庸后，废除中书省和丞相制，朝中大权集皇帝一人之手；洪武十五年（1382）设锦衣卫，严密监控臣僚。兴文字狱、残暴诛杀文人的做法，在前代帝王中亦属少见。朱元璋控制意识形态的更重要措施是大力推行程朱理学，强化科举制度。永乐时，朱棣下诏撰修《五经大全》《四书大全》《性理大全》等理学著作，作为士子必读书和科考范本，也是出于同样的目的。

程朱理学（亦称道学）对先秦儒学既有继承，也有改造，其特征之一是把儒家的伦理思想提高到本体论高度，将等级尊卑秩序奉为不可动摇的“天理”。这种主张与统治者维护其统治地位的目的很吻合，因此理学在明代成为官方哲学，取得了唯我独尊的正统地位。理学由此对社会产生了巨大影响，不仅最高统治者用“三纲五常”统驭臣民，很多文人也以各种方式宣扬理学，包括利用文艺作品“说教”。程朱理学强调“人欲”与“天理”的对立，这类主张也对明代文艺创作有重要影响。

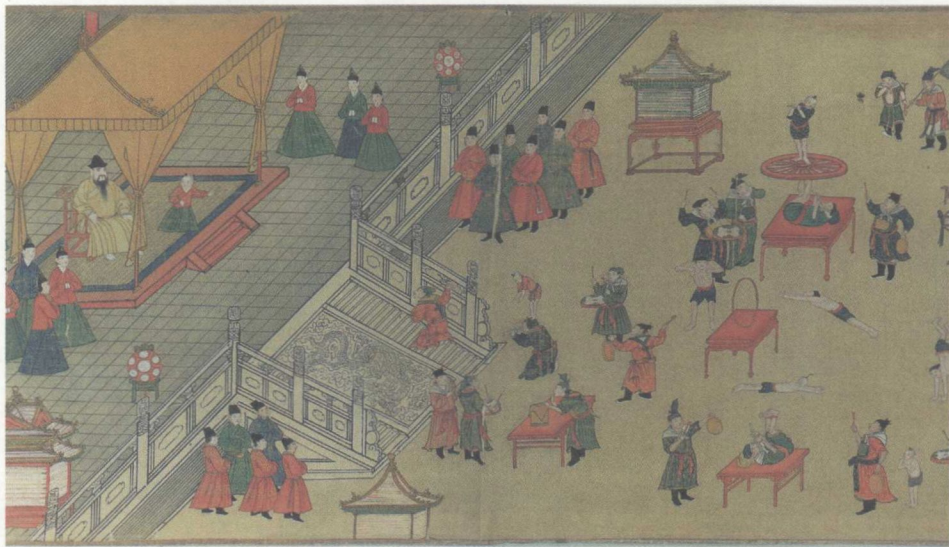
粗暴的文化专制政策，使封建正统观念在明前期的文艺领域内占据了很突出的位置。例如，在永乐至天顺时期的文坛上，以杨士奇、杨荣、杨溥“三杨”为代表的“台阁体”诗文高踞宗主地位。“三杨”是当时的台阁重臣，位至文渊阁大学士，他们的诗文多属歌功颂德、粉饰太平的应制之作，形式雍容典雅，但僵硬而缺乏生气。又如永乐至成化，以供奉内廷的一批书法家为骨干形成“台阁体”书风，该种书体端庄雅正，有华贵雍容的皇家气派，成为朝廷缮写诏文和士子应考的标准字体，但其刻板划一又扼杀了书法艺术的个性和创新。再如传奇领域也出现一些充满道学气味的作品，成化年间文渊阁大学士邱濬所作传奇《伍伦全备忠孝记》露骨图解忠孝伦常，便是一个典型。

对民间的艺术活动，明初统治者也有一系列限制。如明初曾颁布法令：不准戏曲艺人扮演历代帝王后妃、忠臣烈士和先圣先贤，违者将受罚；官民人等如果允许艺人违禁扮演，也要受罚。又如朱元璋为了禁革元代“多恒舞酣歌，不事生产”的遗风，下令在南京中街立一高楼，派兵在楼上侦查，发现有弦管歌舞者，便绑来倒吊在楼上，“饮水三日而死”。朱棣继承了其父衣钵，也严禁扮演历代帝王圣贤，还不准收藏和印卖违禁的词曲本子，严令

“敢有收藏的，全家杀了”。

但统治者也需要利用艺术，这也给艺术留下了一定的存活空间。例如朱元璋很推崇传奇《琵琶记》，宫中还特地为之创制了一种“弦索官腔”，这大大提升了《琵琶记》的地位，该戏又对后来的传奇创作有很重要的影响。又如在朱棣下诏纂修的《永乐大典》中，收录了戏文（传奇）和杂剧48卷，平话26卷，某些残卷今尚存留。在朱棣周围，也有贾仲明、杨讷、刘兑等一批热衷于创作杂剧和北曲的词臣。再如绘画方面，洪武时即网罗画家为宫廷服务，永乐时还试图模仿宋代翰林图画院制度建立画院。至宣德年间，宫廷画家人才济济，形成了“院体”绘画，形式力求华美，其内容或歌颂帝王功业，或描绘后宫生活，属于典型的御用美术。如佚名绘巨幅画卷《宪宗元宵行乐图》（图8-0-1）即其一例。此外各地藩王在寄情于声歌享乐的同时，也有人热衷艺术创作，如宁献王朱权（朱元璋第十七子）和周宪王朱有燾（朱元璋之孙）都在杂剧和北曲创作方面有一定成就，朱有燾还常在王府中演出自己的作品。朱权还曾编写琴学著作、创作琴曲、编刻琴谱，所编《神奇秘谱》为今存刻印年代最早的琴谱。

宗教也是艺术的一种依托。明前期的统治者重视利用宗教，这为佛教音乐和道教音乐的存在提供了条件，道教音乐还曾被宫廷用作祭祀礼仪音乐。

宪宗元宵行乐图（局部）·中国国家博物馆藏（图8-0-1）

宗教对建筑、雕塑、壁画、版画等造型艺术的利用，也对该类艺术的延续和发展有重要帮助。在明代留存下来的北京法海寺、南京报恩寺、太原崇善寺、青海乐都瞿坛寺等著名寺庙中，建筑、雕塑、壁画的艺术水准都很高。明代的宗教版画也很兴盛，如在明前期刊行的《洪武南藏》《北藏》《佛说摩利支天经》《释氏源流》等佛教典籍中，有大量精美的版画。宗教版画的发展一直持续到明末。

宫廷化、贵族化的艺术远离社会、脱离生活，很难长期维持。“台阁体”的诗文、书法和“院体”绘画，至明中叶都转向衰落。朱权、朱有燉的杂剧大多宣扬神仙道化和褒扬义夫节妇，演出豪华铺张，贵族化倾向明显，后来也难以为继。统治者对民间艺术的压制和干预，更不可能无休止延续。随着时间推移，一些法令的约束逐渐松弛下来。例如，成化七年至十四年（1471—1478）北京永顺堂曾刊行一系列说唱词话（今尚存留，称为“成化本说唱词话”），说明该类说唱艺术当时仍在民间存活。在民众社会中，从居室服饰到日用器具都离不开实用美术的装点，从公众的祭祀赛社到百姓之家的婚丧嫁娶也离不开音乐舞蹈的烘托渲染，人们的喜怒哀乐更不可能没有艺术化的宣泄。艺术的根脉深植于民众社会的土壤，严峻的气候条件可以暂时抑制其生长，却不能将它完全扼杀。

二、明中叶艺术的复兴

英宗正统年间，朝政已显乱象。成化年间，宪宗朱见深迷信僧道，宦官专权，朝纲不振。正德时，武宗朱厚照为所欲为，视政事如儿戏。其后世宗朱厚熜惑于方术，长年不理朝事，权臣乘机大肆舞弊。在政治腐败、统治者内部争斗激烈的情况下，对意识形态的控制逐渐松弛，艺术获得了越来越大的生长空间。朝政的黑暗又使不少士人在政治上失意灰心，于是优游纵逸之风开始在文人中蔓延，不少人醉心于艺术创作和声色享受，也有人举起了精神叛逆的旗帜。在此局面下，文学和艺术创作出现了新的气象。

弘治年间，被称为“前七子”的李梦阳、何景明、徐祯卿、边贡、康海、王九思、王廷相，针对“台阁体”诗文的华靡和僵化，提出了“文必秦汉，诗必盛唐”的复古主义口号。到嘉靖中叶，又有“后七子”李攀龙、王世贞、谢榛、宗臣、梁有誉、徐中行、吴国伦继续推动复古运动。这场诗文运动从

弘治到万历持续百年，影响甚大，对扫除“台阁体”的僵化文风起到了重要作用。但前、后“七子”以复古为归趋的文风，也带来缺乏创新的流弊。

前、后“七子”对虚饰、僵化的“台阁体”的冲击，也对艺术领域有直接影响。但在艺术的创作方面，这一时期的主要倾向不是复古，而是趋于自由。例如书画领域，沈周（1427—1509）、文徵明（1470—1559）、唐寅（1470—1523）等吴门文人画家，也厌恶八股文，喜爱古文辞，创作中很少粉饰太平的内容，但他们对前、后“七子”并不一味跟从。这批文人以“狂简”著称，他们的诗文和绘画更注重表现自我，抒写真实情感，形式上也力求创新。唐寅尤以“文才轻艳”、不拘礼规著称，他常为青楼女子画像，并题以艳诗，据说还擅画春宫图。以书法名世的祝允明（1460—1526）也放荡不羁，还曾大胆非议儒家“圣贤”。祝允明中年以后书体由楷书转为草书、行书，最终形成豪放纵逸、不主故常的狂草风格，个性十分突出。该类文人的狂放行为，既体现了对个性和精神自由的追求，也曲折表现出对腐败政治的不满。

戏曲方面，文人的杂剧创作在正统前后已很冷寂，从正德开始又转而活跃，著名作者有南京陈铎，江浙祝允明、徐渭，关中康海、王九思，滇蜀杨慎等。这一时期的戏曲创作思想比较多样，其中对政治黑暗的抨击比较突出。康海（1475—1540）和王九思（1468—1551）同属文界“前七子”，又同因宦官刘瑾之事落职，二人后来各有一部杂剧《中山狼》，表达了对官场奸邪之辈的憎恶。此时杂剧的“南化”已渐成风气，即不用北曲而用南曲，同时体制趋于自由，后来称为“南杂剧”。其中成就最高的是徐渭的《四声猿》（包括四部短剧），作品中通过对“狂士”祢衡和花木兰等女英雄的热情赞颂，倾吐出作者胸中的不平之气。

传奇创作在嘉靖年间也有重要收获。其中以无名氏《鸣凤记》、李开先（1502—1568）《宝剑记》和梁辰鱼（1519—1591）《浣纱记》最突出，它们都是反映统治集团内部的斗争，尤其《鸣凤记》直接取材于当时反对奸臣严嵩父子的斗争，与社会现实的关系尤为紧密。《浣纱记》将儿女恋情与社稷兴亡紧相交织，文词则以“华靡”为尚，在传奇发展史上占有突出地位。这三部作品的问世，标志着传奇创作已踏上复兴之路。

随着越来越多的文人投身传奇创作，传奇的形式日趋工整精致，品位得到显著提升。嘉靖时南曲“曲谱”开始出现，对传奇的曲牌文词格律强化有