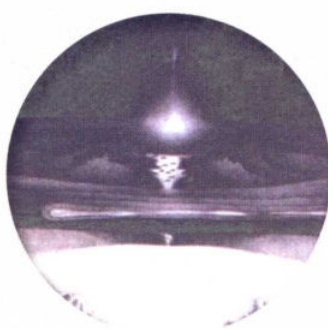
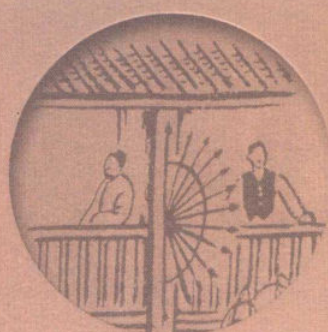

中国书画十五讲

◆ 范文东 编著

清华大学出版社

上架建议：传统文化/艺术鉴赏

清华社官方微信号

扫 我 有 惊 喜

ISBN 978-7-302-49159-0

9 787302 491590 >

定价：98.00元

中国 书画

十五

讲

沈文举……编著

清华大学出版社

北京

内 容 简 介

本书的内容跨度为从原始社会到公元2000年，是一本浅显易读、内容详实、图例丰富、脉络清晰的中国书画通史。书中介绍了在漫长的历史长河中书画史上的主要遗存、人物、基本脉络及其背景。其中中国近现代书画史部分是个亮点，对20世纪中国书画界大事进行了重点介绍。本书收录了近千张彩图，并配有详细图注，满足了新时代读者“可视化”的阅读需求，每一讲的时代背景部分均注明了同时期国外艺术史上的重大事件，为读者提供了全球视野。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中国书画十五讲 / 范文东编著. —北京：清华大学出版社，2019.10
ISBN 978-7-302-49159-0

I. ①中… II. ①范… III. ①书画艺术—美术史—中国 IV. ①J212.092

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第322388号

责任编辑：纪海虹
封面设计：王 鹏
责任校对：王荣静
责任印制：杨 艳

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座 邮 编：100084

社总机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者：小森印刷（北京）有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm 印 张：27

字 数：619千字

版 次：2019年11月第1版

印 次：2019年11月第1次印刷

定 价：98.00元

产品编号：077250-01

序言

戊戌年刚过，新春来临，我收到美术史学者范文东的《中国书画十五讲》书稿，甚是欣喜，祝贺文东在书画艺术史论上取得了如此成就！

20世纪80年代初，国家刚恢复高考不久，有志青年纷纷响应。我应邀在文化宫举办美术学习班，来学习的青年人热情很高，范文东就是其中一位。记得他在我班上的学生中算是优秀的，素描、色彩作业都完成得很认真，进步也很快。在点评时，他的作业常被老师们作为范例用来讲解绘画技巧。他性格沉稳，爱思考不爱张扬，老师们都看好他的未来。

后来他果然考入了自己理想的大学，在校期间成绩出众，以优异的成绩毕业。毕业后踏实肯干，受到大家的普遍肯定。难得的是，他并没有就此止步，而是致力于书画鉴赏和中外美术史的研究，成绩斐然，已有多本学术专著在人民美术出版社、北京师范大学出版社出版发行。时隔几年，为适应社会的需要，又写了这本《中国书画十五讲》。我认真翻阅了这部书稿，图文并茂、条理清晰，很值得一读！近闻本书即将付梓，请我为这本书作序，我作为他的启蒙老师，欣然同意！

随着我国人民物质生活水平的逐步提高，对优质精神生活的需求显得尤为迫切。书画艺术无疑是其中重要的组成部分，对提高人们的审美意识和艺术修养大有裨益。中国书画纷繁万千，流派众多，了解其龙去脉是一个中国人踏入艺术之门的必由之路。此前专门论述中国书画史方面的专著并不多，与此类似的大多是中国美术史方面的书，大都涉猎广泛，还包括了陶瓷、建筑等方面的内容，对初学者来说，未免会显得有些庞杂，并且大都写到清代就截止了。这本《中国书画十五讲》只讲书、画、印，并且从古到今一直写到了公元2000年，填补了这方面的空白，为当代画坛、书坛做了一件很有意义的事！

我国是一个具有悠久历史和灿烂文化的文明古国，书画艺术博大精深，在五千年的历史长河中，涌现了大批名家名作，在世界文化中焕发出独有的光彩和魅力！在此书中，他以通俗易懂的语言全面讲述了从远古时代、春秋战国、先秦两汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋元明清、民国和现代书画艺术的发展史，文中配以了大量图片，生动直观。同时，以唯物史观和美学思想阐明了各个时期名家名作的诞生背景和成因。

正如他在“前言”中所说，本书特点在于：鲜活、易读、可视、可比、可查。这无疑拉近了和读者的距离，让读者能够更深刻地感受到中国书画这部“能看到的”精彩历史！相信大家看后一定会受益匪浅。

中央文史馆书画院研究员

中国老年书画研究会原副会长

中国甲骨文化艺术学会执行会长

魏峰 2018年春于北京

前言

当今移动阅读越来越流行，读书的人反而少了。这不奇怪，手机等电子产品功能越来越多，又有携带方便、能上网等优点，自然会被许多人接受。但我坚信这并不会导致纸质书的消亡，因为移动阅读也有知识碎片化、不便于批注、过于依赖屏幕、容易用眼疲劳等不足的地方，和纸质书相比，它们各有短长，彼此互补。

人们在衣食住行等基本物质生活得到满足之后，一定会有更丰富的精神生活需求，这是被无数历史经验证明了的。艺术品欣赏无疑是一个提高生活品质、净化心灵的好方式。越来越多的人对中国书画感兴趣就是一个证明。相比起瓷器的款识、年代、烧造工艺，木器的质地、花纹等，对于一般人来说，书画无疑更直观易懂。而中外各大拍卖会上中国古代、现代书画价格不断创出新高，人们会禁不住想知道：这些艺术品到底妙在何处？当你了解到了中国书画的相关知识后，自然会有自己的答案。

作为喜欢并想了解中国书画的普通读者，自然想通过一本系统的、贯穿中国书画史的书来了解其来龙去脉，以便能加深对中国书画的理解。但是，目前市面上适合非专业读者的相关图书并不多，原因可能有以下几方面：

1. 有些书属于大部头的，如分成若干册的中国美术史、书法史，头绪众多，专业术语也较多，只适合专业人士阅读。有的美术史更是涉及了陶瓷、家具、建筑、园林，甚至城市规划等诸多方面，内容庞杂，对一般读者来说显然是深奥了一些！并且绝大多数写到清朝就截止了，最多写到民国，写到现代的就更少，这当然会让迫切想了解古今书画传承关系的读者深感遗憾！当然，也可以去找些专门论述中国现代美术史、现代书法史的著作来读，但对一般仅想对中国书画有个大概了解的读者来说，内容又显得有点多，需要读者自己去筛选哪些是不需要知道的，因为过多过细的专业内容会造成许多不必要的停顿，读起来反而会有些吃力。

2. 有些书古代、现代都涉及了，但蜻蜓点水、浅尝辄止的多，让迫切想了解中国书画史的读者看完了还是感觉意犹未尽，有些最了解的没了解到，不免遗憾！

3. 有些书采用的是正文黑白印刷，文前或文后加印彩页的办法，这样阅读起来在文图对照上会有些困难。有的黑白图文排版时也没排在一起，有时要前后翻几页才能把相应的文字或图对上，免不了让人的阅读积极性受到影响。

针对以上问题，本人产生了编一本给非专业人士看的中国书画艺术普及读物的想法。这本书应该简单易懂，基本能把各个时代的主要画风、画家说清楚，图例丰富、图文结合紧密，截止时间应该在2000年。本人前些年已经出版了一本《外国美术十五讲》，基本上也是这个思路。因此，本书在编写时尤其注意突出了以下五点：

1. 鲜活。本书着重对20世纪中国书画界大事进行了重点描写。大家都知道“隔代修史”的说法，写中国现代书画史当然不容易！20世纪已经过去了，21世纪也已经过去了近二十年，许多人对当代书画感到迷惑，但又得不到适当的解读。本书应该是中国第一部专门写书画的，从原始社会写到2000年、有大量图例、内容相对翔实、脉络相对清楚的中国书画通史。

2. 易读。这点又从五个方面体现出来：（1）本人尽量做到言简意赅，避免深奥复杂的表述方式，只留“干货”给读者。针对现代人一般对文言文理解力偏弱的状态，尽量用现代语言描述，少用文言文。除非不引用文言文会影响意思的表达，才会沿用下来。（2）生僻的字基本上都标注了读音，让读者可以响亮地读出来，而不用担心读错字，省去了查字典的麻烦！（3）大段文字都标注了小标题，尽量避免使读者有阅读不畅、晦涩难懂的感觉，以便读者有意识地了解内容，有些辞典的性质。（4）本书图文接排紧密。读者不用费心到文字的前后几页去找相关的图，因为所有的图就夹在相关的文字当中，很多就在同一页上；读者也不用到卷首或卷尾去找彩图，因为通篇都是彩印。（5）图的排版相对集中，既便于欣赏又不影响阅读的流畅性。

3. 可视。本书收集了近千张图片，平均每页有两张图，这个用图的力度也是不多见的（当然，画册除外）。书画本来就是视觉的艺术，除了必不可少的说明文字，尽量以视觉的方式提供给大家是必需的。另外，书上的图都尽量标注了该画的名称、作者、年代、尺寸、画种、现在的收藏地，让读者能够清晰地了解该画的信息，为以后观赏原作创造了条件。

4. 可比。当我们在看中国历史的时候，有时会想知道：这个时候其他国家都在干什么？特别是原来落后于我们的欧美国家是怎样一步一步变得强盛的？它们当时的艺术状态是怎样的？在我国艺术的某个时间节点上，国外又发生了哪些大事？大多数人可能感到一片茫然，想查相关资料又觉得太麻烦了！为了尽量减少这样的遗憾，本书在介绍到每讲的时代背景时，都列出了同时期国外艺术史、历史上的重大事件，相信读者看后会有一种“通透”的感觉。

5. 可查。本书的一些条目及目录编得比较详细，兼有了某些辞典的功能，可以方便读者迅速地查找到某些内容。

经过几年的辛劳，这本书终于和大家见面了！相信读者读完此书后，应该有一种暂时离开纷扰的现实世界，进入另一番天地的感觉！本人想这本书对于专业院校、普通高校、老年大学及其他广大书画爱好者都应该是有所裨益的！

中国书画博大精深，本书篇幅有限，难免挂一漏万，加上本人才疏学浅，失误之处在所难免，欢迎指正！

本人的电子邮箱为：fan_wd@aliyun.com

范文东 2018年秋于北京

目 录

第一讲 美之源——史前及先秦美术	1
(距今约170万年前—公元前221年)	
第一节 旧石器时代美的萌发	1
一 原始美术的特征	1
二 钻孔的发现	2
第二节 新石器时代的装饰绘画	2
一 仰韶文化	3
二 马家窑文化	4
三 地画、壁画及岩画	4
第三节 先秦美术	5
一 青铜器	5
二 甲骨文	7
三 金文(钟鼎文)	8
四 石鼓文	9
五 先秦壁画	10
六 战国帛画	10
七 漆器	11
八 锦绣	11
九 印章的起源	11
第四节 百家争鸣的艺术思想	12
一 中国文化史上第一次思想大解放	12
二 孔子的艺术观	12
三 老子的艺术观	13
四 庄子的艺术观	13
五 韩非子的艺术观	14
第二讲 气势陈雄——秦汉书画	15
(公元前221—公元220年)	
第一节 影响秦汉艺术的各种因素	15
一 政府对艺术的干预	15
二 秦汉艺术的显著区别	16

三 文化消费市场的影响	16
四 经济发达的标志	16
五 统一版图的影响	16
六 科学和文化艺术的影响	16
七 儒道两家思想的影响	16
第二节 秦汉绘画艺术	17
一 宫殿寺观壁画	18
二 墓室壁画	18
三 帛画	19
四 漆绘	20
五 画像石	21
六 画像砖	23
第三节 秦汉书法篆刻	25
一 书法作为一门艺术的出现	25
二 秦汉书论	28
三 秦汉篆刻	28
第三讲 人性的自觉——魏晋南北朝书画	30
(220—589年)	
第一节 中外文化的第一次大融合	30
一 中国文化史上的第二次思想大解放	30
二 儒学的动摇	31
三 佛教的兴盛	31
四 魏晋玄学	32
第二节 魏晋南北朝绘画	33
一 绘画上人性的自觉	33
二 绘画论著的出现	36
第三节 敦煌莫高窟及新疆石窟壁画	37
一 南北朝敦煌莫高窟壁画	37
二 新疆克孜尔石窟壁画	39
第四节 魏晋南北朝书法篆刻	40
一 魏晋书法	40
二 魏晋书论	44
三 魏晋篆刻	45

第四讲 盛世飞歌——隋唐书画	47
(581—907年)	
第一节 隋唐绘画	48
一 影响隋代绘画的时代因素	48
二 影响唐代绘画的时代因素	48
三 唐代青绿与水墨山水画	49
四 唐代人物画与仕女画	51
五 唐代花鸟画	54
六 唐代鞍马画	55
七 唐代民俗画	56
八 唐代宗教绘画	57
九 莫高窟隋唐壁画	58
十 隋唐画论	60
第二节 隋唐书法篆刻	61
一 隋代书法	61
二 唐代书法	61
三 隋唐书论	66
四 隋唐篆刻	66
第五讲 承上启下——五代十国书画	67
(907—960年)	
第一节 五代十国绘画	68
一 五代十国花鸟画	68
二 五代十国人物画	70
三 五代十国山水画	72
四 五代十国界画	76
五 五代十国画论	76
第二节 五代十国书法篆刻	77
一 五代十国书法	77
二 五代十国篆刻	78
第六讲 精彩纷呈——宋辽金书画	79
(960—1279年)	
第一节 宋代文化的特点及北方政权的影响	79
一 宋代文化的特点	79
二 职业画家的活跃	80
三 宫廷绘画的兴盛	80

四 士大夫绘画潮流的形成	80
五 绘画题材更加广泛	80
六 北方少数民族政权对宋文化的影响	81
第二节 宋代绘画——古代写实绘画的极盛时期	81
一 宋代人物画	81
二 宋代风俗画	85
三 宋代花鸟画	86
四 宋代文人画	90
五 宋代山水画	92
六 宋代界画	101
七 宋代年画	101
八 宋代画论	101
第三节 宋代书法篆刻	103
一 “尚意”书风	103
二 北宋四家	104
三 瘦金体	106
四 南宋书法	106
五 宋代书论	107
六 宋代篆刻	108
第四节 辽金绘画篆刻	109
一 辽代绘画	109
二 金代绘画	110
三 金代篆刻	111
第七讲 写胸中逸气——元代书画	112
(1271—1368年)	
第一节 风尚骤转的时代因素	112
一 文人的消极遁世	112
二 南宋院体画的衰落	113
三 文人画升温	113
四 借古出新	113
五 诗书画形式的成熟	113
六 宗教的影响	113
七 元代文化上的相对宽容	113
八 各民族文化的交流	114
九 民间美术的兴盛	114
第二节 元代绘画	114

一 遗民画	114
二 仕元汉族文人的幸与不幸	116
三 热爱艺术的“色目人”	117
四 元四家	118
五 李成、郭熙画派的传承	122
六 职业画家的代表	124
七 元代水墨花鸟画	124
八 “四君子”画	125
九 元代界画	127
十 元代人物画	127
十一 元代版画	130
十二 元代壁画	130
十三 元代画论	131
第三节 元代书法篆刻	131
一 元代书法	131
二 元代书论	134
三 元代篆刻	134
第八讲 艰难求变——明代书画	137
(1368—1644年)	
第一节 艰难求变的时代因素	138
一 对工商业的压制	138
二 对文化艺术的高压政策	138
三 “锦衣卫”画家	138
四 流派的变迁和门户之见	139
五 隐逸的文人画	139
六 版画的大发展	139
第二节 明代绘画	139
一 院体	139
二 院体人物画	139
三 院体花鸟画	140
四 院体山水画与浙派	142
五 明初文人画	144
六 吴门画派	146
七 明代水墨写意花鸟画	152
八 明代中后期的人物画与南陈北崔	155
九 曾鲸与波臣派	156

十 董其昌与松江派	157
十一 蓝瑛与武林派	158
十二 明代寺观壁画	159
第三节 明代版画、年画和画论	160
一 兴盛的明代版画	160
二 明代年画	163
三 明代画论	163
第四节 明代书法篆刻	164
一 明初“三宋”	164
二 台阁体与“二沈”	165
三 吴门派书法	166
四 明代后期书法的发展	167
五 明代书论	169
六 明代篆刻	170
第九讲 巨人之肩——清代书画（上）	172
（1616—1820年）	
第一节 师古与变革	173
一 沉闷的政治空气	173
二 画界僵化的困境	173
三 困境下的反弹	174
四 清代宫廷绘画	174
五 “逸家”与“行家”的合流	174
六 清代年画的流行	174
第二节 清代早中期绘画及宫廷绘画	174
一 清初六家	174
二 娄东派与虞山画派	175
三 清初四僧	179
四 安徽等地的名家名派	183
五 金陵八家	184
六 京江派	185
七 清代宫廷绘画	186
八 指头画	192
九 供奉内廷的西方传教士画师	192
十 清代界画	197
十一 清中期扬州画派的兴起及“扬州八怪”	199
十二 清代画论	204

第三节 清代早中期书法篆刻	205
一 清代早期书法	205
二 清代中期书法	206
三 清代早中期书论	209
四 清代早中期篆刻	209
五 清代篆刻论著	211
第十讲 西风东渐——清代书画（下）	212
（1820—1911年）	
第四节 晚清绘画	213
一 山水画	213
二 清末仕女画	214
三 海派诸家	215
四 广东地区的绘画	223
第五节 西画东渐	226
一 南方口岸城市外销画	226
二 最早的中国油画家	228
三 近代上海都市文化与通俗美术	230
四 美术留学生	231
五 图画手工科的创立	233
第六节 清代壁画、版画、年画及画论	234
一 清代壁画	234
二 清代民间版画	234
三 清代殿刻版画	235
四 清代木版年画	236
五 晚清的石印风俗画报及月份牌	238
第七节 清代书法篆刻及理论	239
一 清代晚期书法	239
二 清代后期书论	240
三 清晚期“皖派”篆刻的传承	240
四 清代晚期篆刻与“西泠八家”	241
五 清代晚期的其他篆刻名家	241
第十一讲 中西交锋——民国时期的中国书画（上）	243
（1912—1936年）	
第一节 风云激荡的民国初期美术	243
一 新文化运动对艺术领域的影响	243

二	中国美术向现代的转型	244
三	康有为的“中国画改良论”	244
四	陈独秀的“美术革命论”	244
五	蔡元培的“以美育代宗教”说	245
六	中华美育会与《美育》	245
第二节	画家社团与京、沪、岭南画派及其他	245
一	绘画社团的兴起	245
二	京派社团及画家	245
三	海派社团及画家	253
四	岭南派社团及画家	262
五	其他各地艺术团体	266
六	中国留法艺术学会	266
第三节	月份牌画的流行	266
一	照相制版的传入	266
二	入乡随俗	266
三	内容的拓展及代表性画家	267
第四节	连环图画의诞生	270
一	演变过程	270
二	新中国成立前的连环图画	271
第五节	现代美术教育体系的植入与生成	271
一	现代美术教育与传统师父带徒弟的区别	271
二	中国现代美术教育的探索和前辈	271
三	临画法向写生法的转变	271
四	当时设有相关专业的学校及专科学校	271
五	当时对教育体系的移植与转换	273
六	民国美术教育与“画坛三重臣”	273
第六节	讽刺画的发展	279
一	漫画名称的由来	279
二	清末民初的早期漫画家	280
三	上海漫画会及当时有代表性的漫画家	280
第七节	左翼美术家联盟及新兴版画	282
一	左翼美术家联盟	282
二	鲁迅对新兴版画的倡导及其发展	282
三	新兴版画运动的骨干及其作品	283
第八节	苏区美术	284
一	革命的发展与图画宣传	284
二	苏区美术的主要内容	285

第九节 民国前期的绘画理论著作	285
一 现代意义上《中国绘画史》的诞生	286
二 对西洋画史的介绍	287
第十节 民国前期的书法篆刻	287
一 尊碑与崇帖的互动及相关内容	287
二 钢笔对毛笔的冲击	287
三 书法教育的普及和书展的兴起	287
四 市场成为职业书家自然而然的生存方式	288
五 对外影响	288
六 民初著名书家	288
七 书法期刊的出现	291
八 民国书论及书法美学初探	291
九 民国前期的篆刻	291
第十二讲 战火洗礼——民国时期的中国书画（下）	293
（1937—1949年）	
第十一节 农村写生与对传统的发掘	293
一 农村写生	293
二 对传统的发掘	294
第十二节 解放区美术	296
一 延安鲁迅艺术文学院	296
二 盐城的鲁艺	296
三 延安文艺座谈会上的讲话	296
四 解放区木刻	297
五 解放区画报、墙画、传单画	298
六 解放区年画	298
七 解放区连环画	299
八 解放区漫画	299
第十三节 国统区的进步美术	300
一 抗战美术	300
二 国统区漫画	302
三 战地写生队及旅行采风	302
四 为争取民主而斗争的美术	309
五 全国解放战争时期的木刻	311
第十四节 民国后期的书法篆刻	313
一 民国后期书法概况	313