

COMPREHENSIVE HISTORY

OF CHINESE FINE ARTS

中国美术通史

主编／王伯敏

山东教育出版社

ISBN 7-5328-2315-6

9 787532 823154 >

-
-
- ☐ 中国美术通史(第五卷)
 - ☐ 王伯敏/主编
 - ☐ 山东教育出版社/出版/发行
(济南经九路胜利大街)
 - ☐ 深圳当纳利旭日印刷有限公司/印刷
 - ☐ 787 毫米×1092 毫米 16 开本 32.125 印张 5 插页 390 千字
 - ☐ 1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月第 1 次印刷
 - ☐ 印数 1—2000
 - ☐ ISBN 7—5328—2315—6/J·51
 - ☐ 定价:85.00 元
-
-

《中国美术通史》

主 编	王伯敏		
副主编	华 夏	葛 路	陈少丰
编 委	王伯敏	王洪信	华 夏
	陈少丰	葛 路	谢荣岱

分类史编著者

建筑艺术史	萧 默		
工艺美术史	田自秉	李纪贤	
雕塑史	陈少丰	洪惠镇	李公明
绘画史	王伯敏	俞守仁	葛 路
	薄松年	周积寅	
版画史	李之檀		
书法篆刻史	王冬龄		
近现代美术史	李树声	吴步乃	
附录(年表等)	洪再新		

第七编主 编

王伯敏

各章节编著者

概 述

王伯敏

第一章 建 筑 艺 术

萧 默

第二章 绘 画

王伯敏

第六节 画学著述

葛 路

第三章 书法篆刻

王冬龄

第四章 版 画

李之檀

第五章 雕 塑

陈少丰 洪惠镇 李公明

第六章 工艺美术

田自秉

第一节 陶瓷工艺

李纪贤

第八编（上）主编

周积寅

各章节编著者

概 述

周积寅

第一章 版 画

李之檀

第二章 绘 画

周积寅

第三章 书法篆刻

王冬龄

第四章 雕 塑

陈少丰 洪惠镇 李公明

目 录

第七编 元代美术

概 述	(1)
第一章 建筑艺术	(5)
小引	(5)
第一节 城市和宫殿	(6)
一 元大都	(6)
二 大都宫殿苑囿	(10)
第二节 寺庙道观	(14)
一 北京东岳庙	(14)
二 芮城永乐宫	(14)
三 洪洞广胜下寺	(15)
四 洪洞水神庙	(18)
五 安平圣姑庙	(18)
第三节 喇嘛教建筑	(19)
一 北京妙应寺白塔	(19)
二 居庸关云台	(21)
三 江孜夏鲁寺	(23)
第四节 伊斯兰教建筑	(24)
一 泉州清净寺	(24)
二 霍城吐虎鲁克玛札	(25)
第二章 绘 画	(27)
小 引	(27)

第一节 元初画家	(28)
一 赵孟頫一家	(28)
二 钱 选	(36)
第二节 山水画	(38)
一 黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇四家	(38)
二 “元四家”的特点与影响	(47)
三 高克恭、朱德润等诸家	(49)
第三节 花鸟画	(54)
一 墨画花鸟	(54)
二 墨 梅	(58)
三 墨 竹	(61)
四 墨画的艺术特色	(67)
第四节 人物画	(70)
一 肖像画	(71)
二 历史画和风俗画	(74)
第五节 壁 画	(80)
一 敦煌莫高窟	(81)
二 芮城永乐宫	(83)
三 洪洞水神庙	(85)
四 大同冯道真墓等	(86)
五 文人作画于寺观	(89)
第六节 画学著述	(91)
一 赵孟頫、钱选论画	(92)
二 黄公望、倪瓒论画	(96)
三 汤垕、饶自然论画	(100)
第三章 书法篆刻	(103)
小 引	(103)
第一节 重要书家	(104)
一 赵孟頫、鲜于枢等的书风	(104)
二 “奎章阁”与“学士书家”	(111)

三	字态纵逸的“乱世气”	(112)
四	篆隶书家	(116)
第二节	方外书家的活动	(118)
一	道人张雨	(118)
二	僧人中峰明本等	(120)
第三节	书 论	(120)
一	《兰亭十三跋》及其他	(120)
二	《法书考》	(121)
三	《衍极》	(122)
四	《翰林要诀》	(122)
第四节	篆刻与花押	(123)
一	吾丘衍与《学古编》	(123)
二	赵孟頫、王冕刻印	(124)
三	八思巴文与花押印	(124)
第四章	版 画	(126)
小 引		(126)
第一节	文史书籍插图	(127)
一	话本《全相平话五种》	(127)
二	《新刊全相成斋孝经直解》	(130)
三	其他文、史书籍插图	(131)
第二节	类书与应用书籍插图	(133)
一	《事林广记》	(133)
二	《本草》与《饮膳正要》	(136)
三	《梓人遗制》	(137)
第三节	宗教雕版	(137)
一	佛教与道教雕版画	(137)
二	少数民族文字的佛经雕版画	(141)
三	彩色套印《金刚经注》扉画	(142)
第五章	雕 塑	(144)
小 引		(144)

第一节 佛教雕塑·····	(146)
一 杭州飞来峰摩崖造像·····	(150)
二 居庸关云台浮雕及其他·····	(155)
第二节 道教及其他宗教雕塑·····	(159)
一 太原龙山石窟造像·····	(160)
二 晋城玉皇庙塑像·····	(163)
三 基督教、摩尼教等造像·····	(166)
第三节 陶俑和砖雕·····	(167)
一 陶 俑·····	(167)
二 砖 雕·····	(171)
第四节 著名的雕塑匠师·····	(172)
一 阿尼哥·····	(174)
二 刘 元·····	(175)
三 朱碧山与小型玩赏雕塑·····	(177)
第六章 工艺美术·····	(182)
小 引·····	(182)
第一节 陶瓷工艺·····	(183)
一 元瓷的新成就·····	(183)
二 元瓷的造型·····	(188)
三 元瓷的装饰·····	(190)
第二节 染织工艺·····	(194)
一 官营的生产·····	(194)
二 民间的生产·····	(196)
三 染织的主要品种·····	(197)
第三节 金属工艺与漆器工艺·····	(204)
一 金属工艺·····	(204)
二 漆器工艺·····	(206)

第八编 明代美术(上)

概述·····	(208)
---------	---------

第一章 版画	(212)
第一节 明初与明中叶的版画	(213)
一 洪武、永乐、洪熙、宣德版画	(213)
二 正统、景泰、天顺、成化版画	(215)
三 弘治、正德版画	(218)
四 嘉靖、隆庆版画	(219)
第二节 福建建安派版画	(221)
一 万历以前的福建建安派版画	(222)
二 万历时期建阳余氏所刻版画	(223)
三 万历时期建阳其他各家所刻版画	(225)
四 天启、崇祯时期建安版画	(228)
五 小结	(229)
第三节 江苏金陵派版画	(230)
一 富春堂、世德堂所刻版画	(231)
二 文林阁、广庆堂与继志斋所刻版画	(233)
三 金陵周氏诸家所刻版画	(235)
四 天启、崇祯时期的金陵版画	(236)
五 小结	(238)
第四节 安徽新安派版画	(240)
一 初期的新安派版画	(241)
二 万历时期黄氏刻工的黄金时代	(243)
三 天启、崇祯时期黄氏刻工所刻版画	(251)
四 安徽各家刻工所刻版画	(253)
五 徽州丁云鹏诸家对版画的贡献	(258)
六 万历至崇祯间其他徽派版画	(260)
七 小结	(262)
第五节 杭州、苏州及其他各地版画	(265)
一 杭州版画及陈洪绶诸家的贡献	(265)
二 苏州、松江等地版画及顾正谊诸家的贡献	(278)
三 其他南方各地版画	(282)

四 其他北方各地版画·····	(283)
第六节 明刊画谱·····	(286)
一 诸画谱的编绘与刊刻·····	(286)
二 胡正言和《十竹斋书画谱》·····	(293)
第七节 活版版画与套印彩色版画的成就·····	(295)
一 活版版画的成就·····	(295)
二 套印彩色版画的成就·····	(297)
第二章 绘画·····	(305)
第一节 宫廷绘画·····	(305)
第二节 山水画·····	(310)
一 浙派·····	(310)
二 吴门画派·····	(316)
三 唐寅、仇英·····	(326)
四 谢时臣、蓝瑛·····	(330)
五 董其昌与松江派、画中九友·····	(332)
第三节 花鸟画·····	(338)
一 边景昭、吕纪、林良、孙龙·····	(339)
二 沈周、陈淳、陆治、孙克弘、周之冕·····	(343)
三 徐渭·····	(348)
四 宋克、王绂、夏昶、陈录、周天球·····	(349)
第四节 人物画·····	(355)
一 戴进、吴伟·····	(356)
二 谢环、商喜·····	(359)
三 唐寅、仇英诸家·····	(362)
四 丁云鹏·····	(364)
五 陈洪绶、崔子忠·····	(365)
六 曾鲸与波臣派·····	(369)
第五节 壁画·····	(372)
一 殿廷壁画·····	(372)
二 寺院壁画·····	(373)

三 墓室壁画	(378)
第六节 画学著述	(379)
一 史传类	(379)
二 理法类	(380)
三 品评类	(396)
四 题跋类	(398)
五 著录类	(401)
六 丛辑类	(404)
七 伪托类	(405)
第三章 书法篆刻	(407)
小引	(407)
第一节 明代初期书法	(409)
一 宋克、宋璘、宋广诸家	(409)
二 台阁体及沈度、沈粲诸家	(412)
第二节 明代中期书法	(416)
一 祝允明、文征明、王宠诸家	(416)
二 徐有贞、李应桢、吴宽、沈周、唐寅	(422)
三 陈献章、王守仁、陈淳、徐渭	(426)
第三节 明代晚期书法	(431)
一 董其昌	(431)
二 草书的艺术成就	(434)
三 名臣书家于谦、海瑞、史可法、杨廷麟	(440)
第四节 书学著作	(442)
一 史传类	(442)
二 理法类	(442)
三 著录类	(445)
四 丛辑类	(445)
第五节 明代篆刻	(446)
一 文彭、何震	(447)
二 苏宣、梁袞、朱简、汪关	(450)

第四章 雕塑	(452)
小引	(452)
第一节 宫殿庙宇陵墓前的仪卫性雕塑	(453)
一 宫殿庙宇前的铜石狮	(454)
二 陵墓前的人物、动物石雕组群	(455)
第二节 宗教雕塑	(459)
一 佛教雕塑	(460)
二 道教雕塑	(466)
第三节 小型玩赏性雕塑	(467)
一 德化窑的瓷塑	(469)
二 嘉定、南京刻竹	(472)
三 玉、石、角、牙、核雕	(477)

第七编 元代美术

概 述

宋代在走向衰亡的过程中,曾与西夏、金形成鼎足三分的局面。另如畏兀儿、哈刺鲁、西辽、吐蕃和大理也都各据一方。当时不是连年战乱,便是孤立困守,都给人民带来了穷困与灾难。蒙古统治者的入主中原,固然是实行阶级压迫和民族压迫的结果,但是在客观上,实现了我国多民族的空前大统一,对于推动社会的发展,具有积极作用和历史意义。

自公元1271年(至元八年)忽必烈肇立元帝至顺帝妥懽铁木耳灭亡,虽然不到一百年,然而对于我国古代美术的发展,却有深远的影响。元朝建立以后,蒙古统治者为了巩固其统治,接受先进的汉族封建制和文化艺术传统,他们积极地采取了各项措施,颁布了各种政策,因而取得了相当的成效。这也是“野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服”^①的一种历史现象。在这种情况下,美术获得了相应的发展。工艺美术与建筑艺术在南北地区都有“跃然之势”,大都城的建筑,就有完整统一的规划,宫殿宏伟壮观,为明清北京城奠定了基础。在佛教、道教和传统祀祠建筑中,有鲜明的足印。雕塑艺术成为有着独特成就和具有特殊意义的发展阶段。绘画、书法,正成为历史上的转变时期,尤其文人画的勃然兴起,给绘画史增添了极为醒目的一页。当时,由于经济条件的原由,元代许多有成就的书画家都集中在工商业较发达的大城

镇，尤其在江南，更是人文荟萃的地区。所谓“元季四大画家”，不但是江浙人，而且都在江浙这一带活动。

元代无画院的设置。元朝统治者为了贵族的生活享受，设立了各种与美术有关的手工业机构。据《元史》“志”与“百官”中载，当时直属宫廷管辖的官工业，其中有不少承担工艺美术品的制作。这种手工业的生产者来自民间各地。一方面，由于高度的集中，对民间工艺美术的发展，起着阻碍的作用；另一方面，正由于各地工匠的汇合，彼此交流和传播先进的技艺，又起到对工艺技术提高的促进作用。元代有些工艺之所以发达，与当时较为重视对外贸易有一定关系。在忽必烈统一期间，已有迹象表明出来。如蒙古军攻破一个城池，独不杀工匠，致使工艺品的生产，没有受到太大的破坏，并使大批工匠成为后来的“匠户”。“匠户”虽然不免仍受残酷的压迫和剥削之苦，却又成为一种有特殊身份的社会阶层。

蒙古族在统治期间，还依靠汉族上层人物和部分士大夫来巩固其统治。如蒙古贵族，为了便于获得汉族士大夫在建政上的支持，他们居然可以从原来的“倒孔”，一变而为“尊孔”。当时的所谓“九儒十丐”、“士不如娼”，其实，只是汉族文人在种族矛盾上不满情绪的流露。当时的种族压迫尽管很严重，但属于社会中层以上的汉族士大夫书画家如赵孟頫、李衍、王蒙、倪瓒、柯九思、曹知白、杨维桢等，他们在政治上、生活上，以至从事艺术活动的条件上，都还是优裕的。赵孟頫被作为有才学的“遗逸”，召至大都，使其得到显赫的地位。当然，其中也有不少是清贫的。自忽必烈后，有的画家如李士行、何澄、王振鹏等，还由画艺中选而得到政治上的较高待遇。

书画艺术，它与诗文、戏曲一样，比较迅速地、强烈地反映一个时代的特点，在某种情况下，它可以不顺从统治阶级的某种利益和爱好，而作出相反的表现，这较之其他艺术如雕塑、建筑等为方便。元代美术，特别是文人画，虽不及元曲富有人民性和斗争性，

但在东方艺术中，它与文学结缘，具有较高的美学价值，已经在历史上产生了不可磨灭的影响。许多有代表性的书画家，他们在自己的艺术个性上，表现出不受统治阶级在某些方面的思想约束。在理论上，他们通过诗词题跋或其他论著，反映了士大夫对文人画创作的目的和要求，肯定了这种艺术在美学上的地位。在形式上，进一步完善了这些艺术在章法上和笔墨上的表现。尽管这种美术活动仅限于士大夫，并没有普及于民间，但是它在中国古代文化上所作出的贡献，正如有的论者所说：“并不逊于成吉思汗数代的武功”。关于这个时期的蒙古族美术，达斡尔族一位美术评论家称之为“新兴时期的美术”。蒙古族出现了一些有作为的文化人，他们之中有诗人，也有画家和工艺美术家。在色目人②之中，人才更多。画家如高克恭，书法家如康里巎巎和泰不华等，都名重一时。

元朝的政策，允许多种宗教并存。在社会上，僧（佛）、道、儒三家并称。在僧、道之外，一度崇信基督教、伊斯兰教、摩尼教、吠陀教等，至今都还有美术遗迹。佛教以喇嘛教为最盛。忽必烈征服吐蕃，利用当地盛行的喇嘛教来统治吐蕃人，并尊大喇嘛八思巴为“国神”，嗣又封为“大宝法王”，追赐“帝师”，表示对喇嘛教的特别尊崇。在全国许多地方，因此而大兴喇嘛寺。当时的道教也很流行，铁木真率大军西征时，召见全真教道士邱处机，尊为“神仙”，加意优待。忽必烈初平江南，召龙虎山道士张宗演北上。张道士到了大都，朝官列班郊迎，并赐“真人”名号。正是这样，此时各地道观、寺院、石窟的宗教美术活动，也就随之而蓬勃地开展起来。

在中外的文化交流上，元代中国与欧洲有相当的交往，中国先进的科学技术如火药武器、印刷术等，就在这时期传往欧洲。至元初，马可波罗的父亲，威尼斯人尼柯罗和其弟马菲奥到上都，忽必烈接见了他们，并详询欧洲情况。此后马可波罗来到中国，游历了许多城市和胜地。约至元十二年（1275），大都人列班扫马和东胜州人马忽恩往耶路撒冷朝圣，还西行至巴黎等地。列班扫马竟成为