

《一本书读懂中国美术史》

图书基本信息

书名：《一本书读懂中国美术史》

13位ISBN编号：9787101086768

10位ISBN编号：7101086764

出版时间：2012-8

出版社：中华书局

作者：杨琪

页数：427

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

前言

这是为青年朋友写的一本中国美术史，将着力说明中国美术发展的过程、规律以及它所创造的名垂青史的美术作品。了解r这些问题，对中国美术史就会有一个基本的了解。 一、中国美术发展的过程 中国美术的发展过程，不是像长安街的柏油马路那样，平坦笔直地延伸，而是像长江、黄河那样，波浪滚滚地向前。我在“中国美术鉴赏十六讲”中曾说过：如果我把整个中国美术发展比作浩浩的长江，那么就有三朵最美丽的浪花；如果我把整个中国美术的发展比作滔滔的黄河，那么就有三朵最难忘的浪花。这三朵美丽而难忘的浪花依次是：人物画、山水画、花鸟画。 最简单地讲，这就是中国美术发展的过程。 二、中国美术发展史上光辉灿烂、名垂千古的艺术作品 中国美术的发展过程，既然像长江、黄河中的波浪，那就有波峰，也有波谷。站在波峰上的艺术家，创造了美术史上辉煌灿烂、名垂千古的艺术作品。这些作品，正如马克思论述希腊神话时所说的那样，具有“永恒的魅力”，是“高不可及的范本”。 读完这本小书，虽然不能够说中国几千年的美术发展过程的一切艺术家及其作品都知道了，但是可以说，中国几千年美术发展过程中最优秀的美术家及其最光辉的作品都知道了。 为了客观地说明光辉灿烂、名垂千古的美术作品，有一个重要的前提，即对民间画工及其作品有正确的评价。过去人们往往认为，只有文人画家、宫廷画师才能够创造名垂千古的美术作品，因为绘画是“衣冠贵胄、逸人高士”的专利，至于那些衣衫褴褛的民间画工是没有资格创造美术作品的。刻薄的理论家甚至说，他们的作品虽然名义上叫做绘画，实际上不是绘画。唐代张彦远在《历代名画记》中说：自古善画者，莫非衣冠贵胄，逸人高士，振妙一时，传芳千祀，非阎阎鄙贱之所能为也。宋代邓椿在《画继》中，说得更清楚明白：画之为用大矣！盈天地之间者，万物悉皆含毫运思，曲尽其态，而所以能曲尽者止一法耳。一者何也？曰：“传神而已矣。”世徒知人之有神，而不知物之有神。此若虚深鄙众工，谓虽日画而非画者，盖止能传其形不能传其神也。 邓椿是说，画的用处大了！天地之间，万事万物，都能够用画来穷尽它的形态。怎样才能用画穷尽万事万物的形态呢？只有一个方法，就是传神。世上的人仅仅知道人有神，而不知道万事万物都有神。郭若虚很看不起画工画，他说画工画虽然名义上叫画，实际上不是画。因为画工画只能够表现事物的形，而不能够传事物之神。其实，邓椿也是这样的观点。 后人延续着他们的偏见：文人画家说，画工画匠气、俗气。宫廷画家说，画工画肤浅、幼稚。现代画家说，画工画死板、程式。这是不公正的。假如持有这样的偏见，我们就无法正确地说明中国美术史上光辉灿烂、名垂千古的美术作品。因为民间画工创造了许多最辉煌灿烂的美术作品。秦代的兵马俑，汉代的画像砖、画像石，隋唐的敦煌石窟艺术，都是光照千秋、名垂千古的美术作品。这是中华民族的骄傲。这些作品与古埃及、古希腊、古印度的美术作品放在一起，那灿烂的光辉，那永恒的魅力，有过之而无不及。 三、中国美术发展的普遍规律 1. 规律之一： 初创—繁荣—衰败是艺术发展的普遍的、铁的规律。 黑格尔在他的巨著《美学》中，用艺术发展的全部历程证实了艺术发展的这条普遍规律。他说：每一门艺术都有它在艺术上达到完美发展的繁荣期，前此有一个准备期，后此有一个衰落期。因为艺术作品全部都是精神产品，像自然界的产物那样，不可能一步就达到完美，而要经过开始，进展、完成和终结，要经过抽苗、开花和枯谢。 被誉为“西方美术史之父”的瓦萨里在其《意大利艺苑名人传》一书中，用意大利文艺复兴的全部历史说明，艺术的发展如同人的生命，遵循着这条普遍的规律。他说：我想让他们知道，艺术是如何从毫不起眼的开端达到辉煌的顶峰，又如何从辉煌的顶峰走向彻底的毁灭。明白这一点，艺术家就会懂得艺术的性质，如同人的身体和其他事物，艺术也有一个诞生、成长、衰老和死亡的过程。 法国人丹纳在《艺术哲学》一书中说明，艺术的发展如同植物的生长，遵循着这条普遍的规律。他说，起初艺术就像植物一样破土而出，开始萌芽。而后，艺术开出美丽的花朵，一直达到繁荣。“但这个繁花满树的景象只是暂时的，因为促成这个盛况的树液就在生产过程中枯竭。”所以：“在此以前，艺术只有萌芽；在此以后，艺术凋谢了。” 总之，艺术发展的普遍的、铁的规律就是初创—繁荣—衰败。这条规律同样适合于中国美术的发展过程。本书的内容，就是对中国古代的人物画、山水画、花鸟画在初创—繁荣—衰败发展过程的简要描述。 2. 规律之二： 社会状况—思想感情—美术作品是艺术发展的又一条普遍的、铁的规律。 美术作品是哪里来的？最简单地讲，它是艺术家的思想感情所决定的，美术作品是艺术家思想感情的表现。艺术家的思想感情从哪里来的？艺术家的思想感情不是主观自生的，它来自两个方面，首先，它是被社会的政治经济状况所决定的，其次，它是被艺术家的生活经历所决定的。一般说来，社会的政治经济状况决定了艺术家思想感情的普遍性，艺术家生活经历决定了艺术家思想感情的特殊性。艺术家的生活经历，归根到底，也是社会状况的一部分。

因此，我们说，社会状况决定了思想感情，而思想感情又决定了美术作品，这就是美术发展的第二条普遍规律。俄国艺术理论家普列汉诺夫说：任何一个民族的艺术都是由它的心理所决定的；它的心理是由它的境况所造成的；而它的境况归根到底是受它的生产力状况和它的生产关系制约的。本书的内容，首先，说明某一时代的经济政治状况；其次，说明艺术家的生活经历；再次，说明被社会状况所决定的艺术家的思想感情；最后，说明表现这些思想感情的美术作品。这样的行文思路正是为了说明美术发展的这条规律。

四、本书叙述方法的特点 本书叙述方法的特点，可以概括为一个字：简。本书之所以能够用很少的篇幅说明几千年的美术史，其奥秘就在于这个“简”字。所谓“简”，就是突出主要的，舍弃次要的。表现在：1. 一个时代有许多美术种类，我们不会介绍所有的美术种类，只介绍主要的美术种类。什么是主要的美术种类呢？就是一个时代中，虽然有许多美术种类，但其中必有一个美术种类，它具有最大量、最成熟、最优秀的艺术作品；具有最大量、最成熟、最优秀的艺术家；拥有最大量、最成熟、最优秀的欣赏者，并对其他的美术种类产生着重大的影响作用，这样的艺术种类就叫做主要的艺术种类。例如，史前的彩陶，夏商周的青铜器，秦代的兵马俑，汉代的画像砖、画像石等等。2. 一个时代有许多艺术家，我们不会论述所有的美术家，只论述主要的艺术家。什么是主要的艺术家呢？就是具有代表性的艺术家。比如在元代许多美术家中，我们重点描绘元四家。在元四家中，我们着重论述的是黄公望和倪瓒。再如，在清代的美术家中，我们会重点论述“四僧”和“扬州八怪”。在“四僧”中，我们重点论述八大山人和石涛；在“扬州八怪”中，我们着重论述郑燮。他们的美术成就代表了这一个艺术家集体的成就。3. 在美术的发展过程中，形成了漫长的发展轨迹。我们不会描述发展轨迹上的每一点，只描述轨迹的主要点。美术发展的轨迹就像河水的波浪，有高峰，也有低谷。所谓轨迹的主要点，就是波峰和波谷这两点。特别是波峰这一点所创造的名垂千古的杰作。4. 一个美术家有许多美术作品，我们不会介绍所有的美术作品，只介绍主要的美术作品。什么是一个美术家主要的美术作品呢？那就是从美术发展过程来看，把美术推向高峰或低谷的作品；从美术家来说，集中地代表艺术家风格的作品。其他许多作品，我们就略而不述。比如说，宋徽宗赵佶的人物画（例如《听琴图》）、山水画、花鸟画都很高妙，但是，赵佶对绘画最大贡献是工笔花鸟画，特别是他的《芙蓉锦鸡图》，不仅是他的代表作，而且，也是把工笔花鸟画推向发展顶峰的标志。所以，我们特别讲赵佶的工笔花鸟画《芙蓉锦鸡图》，不讲其他。八大山人的人物画、山水画、花鸟画都是杰出的，但是他把写意花鸟画推向了艺术发展的顶峰，所以我们主要讲述八大山人的写意花鸟画。“简”有什么好处呢？只有“简”才能够清晰地表述美术发展的主流和本质，或者用贡布里希的话说，“不让细节把读者搅糊涂”。提起“简”，人们往往想到粗率肤浅、片面潦草，内容贫乏，水平低下。其实，不是这样的。能够把复杂的事说得“简”，是对事物本质和主流的准确把握，是一本书的最高境界。清代学者刘大榭在《论文偶记》中说：凡文笔老则简，意真则简，辞切则简，理当则简，味淡则简，气蕴则简，品贵则简，神远而含藏不尽则简，故简为文章尽境。郑板桥老年把“简”作为自己追求的最高目标。他在《竹轴》上题词道：始余画竹，能少而不能多；继而能多矣，又不能少；此层功力，最为难也。近六十外，始知减枝减叶之法。苏季子说：“简练以为揣摩。”文章绘事，岂有二道！绘画与文章都遵循同样的逻辑：最初，能“少”不能“多”，以后，能“多”不能“少”；最后，能从“多”中提炼出“少”。这种“少”，就是绘画与文章的最高境界。“简”有种种好处，有什么坏处呢？凡事有一利必有一弊。“简”的优点就是它的缺点：它不能够涵盖中国美术发展过程的一切细节。因而，对于学习者来说，这本美术史不是学习的终结，而是学习的开始。如果这本小书能够引起您的学习兴趣，进而去学习其他版本的中国美术史，我们的目的就达到了。贡布里希在写《艺术发展史》时给自己规定了明确的写作目的，他说：本书打算奉献给那些需要对一个陌生而迷人的领域略知门径的读者。本书可以向初学者展示事实状况，而不让细节把读者搅糊涂；可以帮助初学者充实学力，以便把目标更高的著作中一页页不计其数的姓名、时期和风格理出清晰的头绪，为参考更专门的书籍打下基础。这也是本书的期望。

五、本书的终极目的 中国绘画理论强调“画如其人”：“画品高下，关乎人品高下”；“心正则笔正”；“人品不高，用墨无法”。一切名垂青史的画家之所以能够创作出名垂青史的绘画作品，重要的条件之一，就是他们都有一个纯洁善良的灵魂。因此，本书就是要通过那些名垂青史的艺术作品，进而揭示艺术家纯洁善良的灵魂。使青年朋友们能够在审美愉悦中，潜移默化地洗涤、净化自己的灵魂，使我们也同艺术家一样具有一个纯洁的、善良的灵魂。本书就是要为古代名垂青史的美术作品高唱一曲响彻云霄的赞歌！本书就是要通过那些名垂青史的作品为艺术家纯洁善良的灵魂谱写一首韵味无穷的长诗！本书就是希望一切喜爱美术的青年朋友们都像名垂青史的美术家那样，具有一个纯洁善良的灵魂！这就

《一本书读懂中国美术史》

是本书的终极目的。 这就是青年朋友们学习中国美术史的终极目的。

《一本书读懂中国美术史》

内容概要

以画家和作品为线索介绍中国美术发展的历史及其规律，中间穿插对重要美术作品的欣赏。较为系统地梳理了美术发展过程。本书在简明梳理美术发展史的基础上，重点突出能够代表时代的画家及其作品，并对其产生的时代背景有较为详细的论述。本书是一本较好的中国美术史普及读物。

《一本书读懂中国美术史》

作者简介

1935年生，山东省即墨市人。1961年毕业于中国人民大学哲学系。退休前为清华大学美术学院艺术史论系教授。

近年来出版的著作有：《艺术学概论》《艺术理论基础》《美术欣赏》《你能读懂的西方美术史》《你能读懂的中国美术史》《中国美术鉴赏十六讲》(此书为2009年国家新闻出版总署向青少年推荐一百种优秀图书之一)等。音像光盘两套：《西方艺术欣赏》《中国绘画欣赏》。

1998—2002年，被聘为中央电视台《世界文化广场》栏目艺术顾问。2005年起在北京电视台《名师讲坛》栏目录制播出《西方艺术欣赏》十余集，2006年获《名师讲坛》最佳贡献奖。

《一本书读懂中国美术史》

书籍目录

前 言

第一讲 和谐、欢快、轻松的彩陶艺术

——史前艺术

第二讲 威严、狞厉、恐怖的青铜艺术

——夏商周艺术

第三讲 巨大、雄伟、壮丽的建筑和雕塑艺术

——秦代艺术

第四讲 稚拙、饱满、清楚的砖石艺术

——汉代艺术

第五讲 美术的彻底觉醒

——魏晋艺术

第六讲 道释人物画发展的高峰和水墨山水画的初创

——隋唐艺术

第七讲 宫廷人物画发展的高峰和水墨山水画的发展

——五代十国艺术

第八讲 风俗人物画、青绿山水画和工笔花鸟画发展的高峰

——北宋艺术

第九讲 绘画主流从写实到写意的过渡

第十讲 绘画主流的四大转折

第十一讲 停滞中的局部发展

第十二讲 写意花鸟画发展的高峰和文人画的衰败

第十三讲 传统绘画的新生

后 记

章节摘录

版权页：插图：本书叙述方法的特点，可以概括为一个字：简。本书之所以能够用很少的篇幅说明几千年的美术史，其奥秘就在于这个“简”字。所谓“简”，就是突出主要的，舍弃次要的。表现在：1.一个时代有许多美术种类，我们不会介绍所有的美术种类，只介绍主要的美术种类。什么是主要的美术种类呢？就是一个时代中，虽然有许多美术种类，但其中必有一个美术种类，它具有最大量、最成熟、最优秀的艺术作品；具有最大量、最成熟、最优秀的艺术家；拥有最大量、最成熟、最优秀的欣赏者，并对其他的美术种类产生着重大的影响作用，这样的艺术种类就叫做主要的艺术种类。例如，史前的彩陶，夏商周的青铜器，秦代的兵马俑，汉代的画像砖、画像石等等。2.一个时代有许多艺术家，我们不会论述所有的艺术家，只论述主要的艺术家。什么是主要的艺术家呢？就是具有代表性的艺术家。比如在元代许多艺术家中，我们重点描绘元四家。在元四家中，我们着重论述的是黄公望和倪瓒。再如，在清代的美术家中，我们会重点论述“四僧”和“扬州八怪”。在“四僧”中，我们重点论述八大山人和石涛；在“扬州八怪”中，我们着重论述郑燮。他们的美术成就代表了这一个艺术家集体的成就。3.在美术的发展过程中，形成了漫长的发展轨迹。我们不会描述发展轨迹上的每一点，只描述轨迹的主要点。美术发展的轨迹就像河水的波浪，有高峰，也有低谷。所谓轨迹的主要点，就是波峰和波谷这两点。特别是波峰这一点所创造的名垂千古的杰作。4.一个艺术家有许多美术作品，我们不会介绍所有的美术作品，只介绍主要的美术作品。什么是一个艺术家主要的美术作品呢？那就是从美术发展过程来看，把美术推向高峰或低谷的作品；从艺术家来说，集中地代表艺术家风格的作品。其他许多作品，我们就略而不述。比如说，宋徽宗赵佶的人物画（例如《听琴图》）、山水画、花鸟画都很高妙，但是，赵佶对绘画最大贡献是工笔花鸟画，特别是他的《芙蓉锦鸡图》，不仅是他的代表作，而且，也是把工笔花鸟画推向发展顶峰的标志。所以，我们特别讲赵佶的工笔花鸟画《芙蓉锦鸡图》，不讲其他。八大山人的人物画、山水画、花鸟画都是杰出的，但是他把写意花鸟画推向了艺术发展的顶峰，所以我们主要讲述八大山人的写意花鸟画。

《一本书读懂中国美术史》

编辑推荐

《一本书读懂中国美术史》打算奉献给那些需要对一个陌生而迷人的领域略知门径的读者。《一本书读懂中国美术史》可以向初学者展示事实状况，而不让细节把读者搅糊涂；可以帮助初学者充实学力，以便把目标更高的著作中一页页不计其数的姓名、时期和风格理出清晰的头绪，为参考更专门的书籍打下基础。

《一本书读懂中国美术史》

精彩短评

- 1、简述了美术史的各阶段的点睛部分
- 2、作为入门教材可看
- 3、内容一般般，没有太大的特色。
- 4、机场买到的干货比较多的书，值得收藏！
- 5、受益匪浅啊！！
- 6、书名看起来很山寨，但见是中华书局的，价格又不菲，应该还是可以一看吧，主要对国画心向往之，又苦于懵懂，火车上竟不能释卷，返程一路下来，400页已卒读，虽是一家之言，介绍的画家和作品不多，但国画的发展脉络和特点总算是有个说法，大可以对得起书名了，看来中华书局这套“一本书读懂”有点意思~
- 7、印刷不错，用的是光面道林纸。书中的图比较清晰，缺点是图片普遍很小。这本书以历代画家为主线，用他们的作品来阐释他们所在年代的艺术特征。只是每个时代只能撷取不多的几个画家做重点性的描述，难免有顾此失彼，但不能因此求全责备，毕竟此书只是一本科普性读物，不是大部头的专著。内容的基本写法是：每个时代，先总述时代特征，因之导出时代美术特征，然后再分述代表性作家，包括其生平大概、艺术特征和代表作品。作者的行文比较老派，但真心是当作“写给青年人”在经营，遇到画作题辞题诗等会作出详细的解释，字里行间平易近人。另外，作者在做某些结论时稍显武断，但对于早有定论的东西并不喜欢翻案，对于了解美术史上的思想流变有一定帮助。
- 8、不错，很满意，下次还会再来的。
- 9、1作者起这个名字真的用心良苦，内容其实真不像一般的快速读物。2没记错的话297~298页出现错误。
- 10、对于初学者来说，非常不错
- 11、看的进去！
- 12、了解一下，看着挺有趣的，图也很好很多。
- 13、追随文化传统，实现精神救赎。
- 14、这本书还算不错，讲的东西很按逻辑，就是很多地方也是，省了不少细节、
- 15、老公正在学美术，替老公买的书，应该是不错的，相信当当。
- 16、本书最大的特点正如作者在序言所说就是一个“简”字，分了十二个章节，讲述每个时期艺术的突出特点及代表人物、作品。简明扼要，简单看个目录也能够迅速了解中国美术史发展的大致流程。
- 17、一本书系类，粗浅了解知识。买了一整套，又加进别的出版社的一本书系列里面的两本。但没有买按朝代划分的那几本，因为一本中国史差不多了。
- 18、买了很久了。一直没时间看，既然是自己的。那就可以慢慢看喽。
- 19、好书，装帧精美，了解中国美术史的入门
- 20、简明扼要，逻辑清晰，很适合我这种对艺术缺乏敏感的人阅读。
- 21、图文并茂，尤其是彩图，很过瘾！
- 22、也是通俗易懂类的，适合本文盲
- 23、读来轻松有趣
- 24、彩页排版都很好，除了开篇几页有被雨淋的污渍外，其他都很好

《一本书读懂中国美术史》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com