

“十二五”职业教育
国家规划教材
经全国职业教育教材
审定委员会审定

中

CHINESE

国

ART

美

APPRECIATION

术

主编 张建国 李行

鉴

赏

高等教育出版社

“十二五”职业教育
国家规划教材
经全国职业教育教材
审定委员会审定

中
CHINESE

国
ART

美

APPRECIATION

术

主编 张建国 李行
参编 张恒 李蓓宁 张蕊蕊

鉴

赏

HONGGUO MEISHU
JIANSHANG

高等教育出版社·北京

图书在版编目 (C I P) 数据

中国美术鉴赏 / 张建国, 李行主编. — 北京: 高等教育出版社, 2015. 3

ISBN 978-7-04-041508-7

I. ①中… II. ①张… ②李… III. ①美术—鉴赏—中国 IV. ①J052

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第265943号

策划编辑 杨 莉

封面设计 张申申

责任校对 杨凤玲

责任编辑 杨 莉

版式设计 于 婕

责任印制 刘思涵

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市西城区德外大街4号

邮政编码 100120

印 刷 唐山市润丰印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 17.5

字 数 290千字

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landraco.com>

<http://www.landraco.com.cn>

版 次 2015年3月第1版

印 次 2015年3月第1次印刷

定 价 39.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 41508-00

内 容 提 要

本书为“十二五”职业教育国家规划教材。

全书以中国历史发展进程为主线，让读者在阅读过程中，能够结合当时社会现实和审美习惯等背景知识，加深对美术作品形式演变发展脉络的理解。另外，编者将复杂的美学语言简化为通俗易懂的文字，围绕各个朝代具体的作品和画家的特点，结合扩展知识、背景故事等，务求使读者得到中国美术史更为系统的知识积累。

本书既可作为艺术专业学生的基础课教材，也可用于对非专业普通大学生以及美术爱好者进行普及型中国传统美术的教育活动。

出版说明

Published instructions

教材是教学过程的重要载体,加强教材建设是深化职业教育教学改革的有效途径,推进人才培养模式改革的重要条件,也是推动中高职协调发展的基础性工程,对促进现代职业教育体系建设,切实提高职业教育人才培养质量具有十分重要的作用。

为了认真贯彻《教育部关于“十二五”职业教育教材建设的若干意见》(教职成〔2012〕9号),2012年12月,教育部职业教育与成人教育司启动了“十二五”职业教育国家规划教材(高等职业教育部分)的选题立项工作。作为全国最大的职业教育教材出版基地,我社按照“统筹规划,优化结构,锤炼精品,鼓励创新”的原则,完成了立项选题的论证遴选与申报工作。在教育部职业教育与成人教育司随后组织的选题评审中,由我社申报的1338种选题被确定为“十二五”职业教育国家规划教材立项选题。现在,这批选题相继完成了编写工作,并由全国职业教育教材审定委员会审定通过后,陆续出版。

这批规划教材中,部分为修订版,其前身多为普通高等教育“十一五”国家级规划教材(高职高专)或普通高等教育“十五”国家级规划教材(高职高专),在高等职业教育教学改革进程中不断吐故纳新,在长期的教学实践中接受检验并修改完善,是“锤炼精品”的基础与传承创新的硕果;部分为新编教材,反映了近年来高职院校教学内容与课程体系改革的成果,并对接新的职业标准和新的产业需求,反映新知识、新技术、新工艺和新方法,具有鲜明的时代特色和职教特色。无论是修订版,还是新编版,我社都将发挥自身在数字化教学资源建设方面的优势,为规划教材开发配备数字化教学资源,实现教材的一体化服务。

这批规划教材立项之时,也是国家职业教育专业教学资源库建设项目及国家精品资源共享课建设项目深入开展之际,而专业、课程、教材之间的紧密联系,无疑为融通教改项目、整合优质资源、打造精品力作奠定了基础。我社作为国家专业教学资源库平台建设和资源运营机构及国家精品开放课程项目组织实施单位,将建设成果以系列教材的形式成功申报立项,并在审定通过后陆续推出。这两个系列的规划教材,具有作者队伍强大、教改基础深厚、示范效应显著、配套资源丰富、纸质教材与在线资源一体化设计的鲜明特点,将是职业教育信息化条件下,扩展教学手段和范围,推动教学方式方法变革的重要媒介与典型代表。

教学改革无止境,精品教材永追求。我社将在今后一到两年内,集中优势力量,全力以赴,出版好、推广好这批规划教材,力促优质教材进校园、精品资源进课堂,从而更好地服务于高等职业教育教学改革,更好地服务于现代职教体系建设,更好地服务于青年成才。

前言

Introduction

節不可燃
作人張

中国是世界文明古国之一，我们的祖先在这片美丽辽阔的土地上留下了无比灿烂的历史文化，中国古代美术作为这灿烂文化的一个分支，无疑是一个蔚为壮观的艺术宝库。几千年来，各朝代、各民族不同的艺术画派、风格、形式、技法、材料等经过不断的发展、变化、提升，演变成具有本民族的独特美术风格，即“以线为主”的造型手段，以“传神”追求为艺术形象的终极目标，融诗、书、印于画，着力营造以画的意境、构图、笔墨、色彩自然交融成“无声的诗”的特有形式，铸就了中国传统绘画与众不同的、鲜明的民族特色，在世界美术史上有着极为重要与不可替代的地位。

“中国美术鉴赏”课程是提高大学生对中华民族美术作品的认知水平和通识素质的有效途径。鉴赏具有鉴别和欣赏的双层含义。在知识创新的当今中国社会，大学生自觉培养自身较好的审美鉴别能力，特别是通过对本民族优秀作品辨别、观察、判断、欣赏的过程与体验积累，能极大地开阔视野，增长知识，陶冶情操，提高精神境界和审美能力，丰富艺术素养，进而提升对人生意义与真、善、美内涵的思考与理解。

通过对中国美术史的学习，学生也能得到形式美创造的方法启示，初步理解中国文化在人类创新中的伟大历史痕迹与进程，深深感受中国悠久的历史 and 灿烂的文化，从而增强对中华民族的认同感，提高艺术品位，实现自身未来美的创新追求。

编 者

2014 年 1 月

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

目 录

Contents

第一章 中国艺术起源 1

- 第一节 概述 2
- 第二节 史前艺术 2
- 第三节 先秦艺术 8

第二章 秦汉艺术 25

- 第一节 概述 26
- 第二节 秦代艺术 27
- 第三节 汉代艺术 31

第三章 魏晋南北朝艺术 43

- 第一节 概述 44
- 第二节 壁画和石窟造像 45
- 第三节 绘画艺术 50

第四章 隋唐五代艺术 61

- 第一节 概述 62
- 第二节 隋朝艺术 63
- 第三节 唐朝艺术 64
- 第四节 五代十国艺术 88

第五章 宋代艺术 105

- 第一节 概述 106
- 第二节 工笔花鸟画 107
- 第三节 山水画 111
- 第四节 风俗画与人物画 127
- 第五节 文人画 135
- 第六节 瓷器 138

第六章 元代艺术 145

- 第一节 概述 146
- 第二节 元初复古 147
- 第三节 元四大家 151
- 第四节 写意花鸟画 161
- 第五节 青花瓷 162

第七章 明代艺术 165

- 第一节 概述 166
- 第二节 宫廷画院 167
- 第三节 浙派画家 175
- 第四节 吴门四家 181
- 第五节 青藤白阳 190
- 第六节 董其昌的华亭派与“南北宗论” 191
- 第七节 明代家具 194

第八章 清代艺术 197

第一节 概述 198

第二节 清初的四王及其他流派 199

第三节 明末清初的遗民画派 207

第四节 清代中期的“扬州八怪” 214

第五节 清代末期市民画家和海派 218

第六节 影响中国绘画的西洋画家 225

第七节 清代的版画和年画 227

第八节 岭南画派 231

第九章 中国近现代艺术 237

第一节 概述 238

第二节 继承传统与开拓新法的四大家 238

第三节 主张融西贯中的四大家 246

第四节 岭南画派第二代画家 253

第五节 一代大师张大千 258

第六节 新抽象中国画大师吴冠中 262

参考文献 264

第一章

中国艺术起源

第一节 概述

中国是人类的发祥地之一，而中国艺术的历史和文化的历史一样源远流长，在很长时间以来，中国艺术风格保持了一种令人赞叹不已的延续性，今天为世人所熟悉的中国风，在距今几千年的史前文明里，就已经有了萌芽与雏形，并且能够在不断演化发展的过程中始终保持统一的审美倾向，与风格总在不断变化的西方艺术相比，中国艺术的这一特点显得非常可贵。

中国美术的发端，是从史前时代即考古学上的旧石器和新石器时代开始的。在漫长的旧石器时代，人类从事着采集和狩猎活动，使用的主要劳动工具是打制的石器。我们的祖先是在打制石器的过程中，逐步培养起造型技能，逐渐萌发出审美观念的。而当人类社会进入新石器时代之后，人类通过工具改造自然、支配自然的能力显著增强，除了有磨制石器之外，伴随而来的是制陶、纺织、雕刻等技术的出现，从而进一步推动了审美的发展。

先秦时代包括夏代，中经商代、西周至东周（春秋战国），由于社会分工的进一步扩大，社会生产力显著提高，手工业得到迅速发展。青铜艺术、玉石雕刻、彩漆木雕、庙堂壁画及人物肖像画是当时的主要美术形式。

第二节 史前艺术

❖ 扩展知识

旧石器时代在考古学上是以使用打制石器为标志的人类文化发展阶段，是石器时代的早期阶段。一般认为这段时期在距今约250万年前到约1万年前。这个时期的人们主要制造简单的工具以作打猎和采集的用途。

新石器时代在中国大陆约在公元前7000年到公元前4000年之间。在这个时期，先民的生活由游牧、游耕而转入定居为主，石器以磨制为主，陶器在农

业、渔猎及日常生活中占有重要的地位。

石器时代的美术作为中国传统艺术的起源和萌芽，其明显的特征就是艺术与实用相结合，例如我们能从简单的劳动生产工具——石器中考察到一些美的意象和形迹。后来在新石器时代，美术的发展转向了器用，最突出的代表就是陶器的发明，以及在对陶器保留实用性的前提下，发展了美的造型和装饰。这个时期所制作的器物及装饰，虽然可以看出有表现具象的人或事物的意图，但鉴于当时没有专门的系统学习与培训，所以没有办法发展出高度写实的技巧，所制作的图案大多是约定俗成的图形，而这些图形通常都代表某些图腾的意义，所以又发展出以几何纹样为主的艺术表现风格，以代表他们的视觉语言符号。

❖ 扩展知识

1929年冬季，考古学家裴文中在北平附近的周口店山洞内发现人类的骨骼，经过鉴定，认为这些骨骼是40万—50万年前的人类的遗骸。考古学家称这些骨骼的主人为“北京人”。到了1964年，又在陕西省蓝田县发现人类骨骼，认定是属于60万年前的人类，这些人则被称为“蓝田人”。

古代石器制作和形式的发展过程：由不固定的形式进步为固定的，由不整齐的进步为整齐的，由非对称的进步为对称的，由随意拾来的原料进步为特别挑选的原料，都是经过悠久的岁月和在不断的劳动生活中发生的。石器的演进适应着劳动的需要，反映了人类手的进步以及思维能力的发展。古代石器在经过长时期的劳动实践之后，产生了“美”的形式，例如在石器上钻孔穿绳。

雕塑家傅天仇说：“钻孔，是人工找到深度和厚度的劳动。钻孔冲破平面，它是三度空间的第三空间，是雕塑造型的基本因素，这是立体装饰的开始。”

❖ 扩展知识

我国迄今发现的最古老的装饰品，是距今约28940年前峙峪人制作的一件石墨装饰品，该物呈扁平椭圆形，大小似鹅蛋，中央有穿孔，可系绳佩挂。

最重要的是，这些装饰品包含两种精神因素：一是象征着猎人灵巧而有力；

二是希望死去的祖先能复活。

陶器是新石器时代在造型美术方面遗留下来的主要创作。古代陶器的起源，由于缺乏具体的资料描述，因此想象它的形成过程会是个很有意思的问题。

一般说法是，距今 10000—4000 年前，原始人从游牧生活转为固定的农业生活，这是史前原始社会的巨大飞跃，原始人不再单纯以野兽的肉作为食物，而是开始经常食用粮食，而大量的粮食需要工具和器皿来加工与储存，此前通常被使用来制作各种器具的石质材料由于质地坚硬、制作困难、过于笨重，不适合精细加工，更加无法方便使用，因此原始人开始制作泥器来储存物品。而泥器在最开始的时候是很不坚固的，后来偶然在一场大火中焚烧后变得坚硬，于是被原始人发现，逐步改良成我们现在所看到的烧制的陶器。而考古学家的推测则较为简单，他们认为陶器是用黏土涂在编制或木制的器皿上而产生的，目的在于使其能耐火。

无论是哪种说法，陶器的出现，对于史前艺术都具有划时代的意义。陶制材料比石质材料易于造型，更易于保存，因而人们的思想感情与审美意识在陶器上得到更充分的表现。

由于在陶器表面加了装饰，陶器便既具有实用价值，又具有艺术价值。实用价值体现在它的用途上，比如我们今天所能看到的原始人陶器，通常情况下既可以作为炊具、饮食器、储藏器，又可以作为墓葬的瓮棺使用。而艺术价值则在于史前人类的思想感情和审美观念是通过陶器的器形与纹样而表现的。

陶器的器形，一类是与我们今天的用具类似的造型，如日常使用的敞口的盆和钵，用来储存物品的小口大肚壶和罐等；一类是与动物有关，如禽鸟、猪狗的造型等。除器形之外，陶器上的纹样更值得关注，我们可以从彩陶、黑陶这些陶器中发现纹样发展传承的印迹与脉络。

根据目前考古发掘的整理，最重要的彩陶集中在公元前 5150—公元前 2960 年期间，分布在整个黄河中游（甘肃到河南之间），以渭水河谷为中心，范围由陕西省宝鸡市向东延伸至河南省地区，由于最早发现的地点是河南三门峡地区渑池的仰韶村，所以被称为仰韶文化。而之所以还被我们称为是彩陶文化，主要是这一时期的陶器多为红土所制，外面绘有几何形状的花纹，陶罐的下底部则多数是空白的，没有绘制花纹。

仰韶文化的彩陶以半坡类型和庙底沟类型最为杰出。半坡彩陶早期纹饰多为散点式构图，在一件器物上，装饰只占据表面的一部分，纹样一般是自然形态的再现。半坡纹饰的形象表现了人类童年的天真稚气和与大自然的亲切关