

中國美術简史

00196

中国
历史
资料

J120.9
58

6

中国美术简史

(上古至隋唐五代)

周之骥

青海人民出版社

责任 编 辑 光绍天
封面、扉页题字 朱乃正
封 面 设 计 白 峰

中国美术简史

周之骐

青海人民出版社出版

(西宁市西关大街96号)

青海省新华书店发行 青海新华印刷厂印装

兰州7219印刷厂插图印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张：6.875 插页：121 字数：164,000

1985年8月第1版 1985年8月第1次印刷

印数：00,001—10,000

统一书号：8097·551 定价：5.10元

序

建国以来，由国家或地方出版的有关中国美术史的论著，诸如《中国美术史》、《中国美术史纲》、《中国美术史略》、《中国绘画史》、《中国工艺美术史》、《中国绘画理论发展史》、《中国绘画批评史略》等，约计二十多种；各美术院校美术史教师编写的讲义，约计三十多种。对于这门学科的研究，虽然取得了不少成绩，但就国家的要求而言，相距还很远。毛泽东同志曾经说：“我们这个民族有数千年的历史，有它的特点，有它的许多珍品，对于这些，我们还是小学生”。这句话是在1938年说的，距今将近半个世纪了。我们应当努力，使学术水平不断地提高，决不能年年做“小学生”。

美术史的研究，问题确实不少，例如“分期”问题，“体制”问题，民间美术与少数民族美术问题，还有宗教美术等有关问题，都是在美术史专业范围内所必须深入研究与解决的。又如美术的起源，艺术的形式美有无永恒价值等问题，我们讨论的还是非常不够的。马克思说希腊的艺术，至今“仍然能够给我们以艺术享受，而且就某方面说，还是一种规范和高不可及的范本”（《马克思恩格斯选集》第二卷第114页）。联系我国的古代美术，譬如对商周时代的青铜艺术，我们又将是怎样去估价？

在出版的美术史论著中，对民间美术与少数民族美术的阐述都太单薄了，出现这样的情况，由来已久，必须引起重视。

在封建社会，文人有阶级偏见，对于民间美术，不但很少介绍，而且持轻蔑态度。民间美术在历史上“有用而不贵”。认为民间美术是工匠所为，格调不高，不能登大雅之堂。当时能比较公允地替民间美术说几句话的，寥寥无几。建国以后，情况有所转变，如对民间年画的资料收集与研究，确实做了不少工作，取得了成绩；在评价宗教美术时，对民间画工塑师在美术史上的创造，也作了一些介绍，但是，那还是远远不够的。我在《中国的画史》的著作中，虽然自隋唐至清各章都列了“民间绘画”的专节，而这些专节的材料，也是少得可怜。我们还需要象秦岭云同志整理《民间画工史料》，王树村同志整理杨柳青民间年画与“口诀”，以及如刘凌沧同志整理民间画工“访问记”那样，继续不断地向民间美术的各个方面下苦功。“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫”，后者“得来”的“不费功夫”，还必须建筑在前者“踏破铁鞋”的基础上。对民间美术，我们十分迫切需要组织人力去各地调查，因为有不少史料，都还在民间老乡的“口碑”中。

关于少数民族美术，至今可谓缺门。在古代的美术史中，我们还提到过匈奴、契丹、吐蕃、女真、蒙族等的美术，也介绍了少数民族一些贵族与民间的美术家。当然，这方面的材料还不足，尚须发掘，而对近世纪以来少数民族美术的调查研究，就做得很不够，比起音乐、舞蹈等方面的工作，相差就更大了。记得1954年春天，天水的冯仲翔同志邀我一起去郑振铎先生家，当谈到云南的出土文物时，郑先生曾一再地说：要组织一班人马专门从事少数民族文化艺术的调查，还说一年不够，要花二三年。可惜后来一直没有实现，而郑先生提出的这个意见，距今也将三十个年头了。

我国是一个多民族的国家，对汉民族美术以外的各民族美术应该实事求是地介绍，否则与我们的多民族国家是不相称的。对于少数民族的美术，只要下去认真调查，所得一定丰富。譬如“岩画”，多在少数民族地区，新疆、云南、广西、内蒙古等地都有。这些作品，表现了狩猎、放牧等情景，由蒙族、僮族、瓦族、维吾尔族等民族的美术家所创作，就应该好好调查、研究。除绘画之外，工艺美术方面的作品可能更丰富。1978年十一月，我住上海出版局招待所，与我同住的是一个达斡尔族的文学家莫尔丁·讷热，汉名叫孟志东，他正在校订《达斡尔族民间故事集》，在与他的谈话中，了解到这个民族，人数虽然不多，但有不少具有特色的工艺品，这个少数民族是辽（契丹）的后裔，当地人民的聪明才智，往往都在这些工艺装饰与舞蹈中体现出来。都有值得我们深入下去调查研究的必要。最近，我去新疆，在南疆考察克孜尔等石窟之余，委托新疆美协召开了“维吾尔族书法艺术座谈会”，参加这个座谈会的有八位维吾尔族的书法家，他们都提到了维文书写的不少特点，这在书法史的研究与评价上都值得注意。

此外，对于文人画的研究，在第一次“文代会”之后，曾引起美术界的重视，在大小座谈会与刊物上都曾讨论过一阵子。《美术》杂志为此开辟了几期专栏，南京的学术界，还为文人画的讨论，编印了两本小册子。有的同志从总的方面评价文人画，有的通过几个代表画家来论述文人画的实质，有的则以几幅重要的作品来谈文人画的审美要求。从文人画的研讨所引起的，对于“南北宗”论的看法，对明清各流派的估价等等，都曾谈到了。这些议论，有的肯定文人画，有的否定文人画。肯定文人画的，其肯定的程度大不一致，有人认为“文人画是中国画的正宗”，“文人画是中国绘画中的精华，是中国古代民族绘画的代表，”

有的则认为“文人画要肯定，但非中国画的唯一的画种”，“是中国画的一个重要的组成部分”。对于文人画持否定态度的也不少，否定的程度，也大不一致。有的以为“文人画是剥削阶级的帮间艺术，情趣是属于没落封建士大夫的消极思想”；有的说，“这全是糟粕，有点可取，也只是某一些笔墨的造就”，有的则认为“文人画只是助长形式主义绘画的发展，文人画的这种笔墨是专讲形式趣味的”，因而认为象石涛一类的绘画“一点也没有可取之处”，所以“说它毫无用处是不过份”的。

我不想在这里讨论文人画，我只认为对文人画既有这样的不同看法，应该继续讨论下去。总之要开展讨论。应该承认文人画的艺术价值，决不能忽略文人画在画学上的作用与地位。

在美术史的研究与编写上，任务确实很艰巨，就美术史的全面研究而言，建筑艺术这部门更是薄弱，我们一定要加强。因为要深刻地认识美术发展的规律，不少方面都要从建筑艺术与建筑思想中得到了了解。我们亟需有专门的人才深入地去研究它。

然而值得可喜的，这几年来，美术史的研究工作已有了一定的起色，美术史研究的新秀不断涌现，许多中青年的美术史家，都在快马加鞭。不少论著陆续地发表，不同观点的争论也随之开展了。周之骐同志，就是在这些方面，由于精勤不懈，作出了成绩。

周之骐同志现在青海师范学院艺术系任教，曾多年从事美术史教学工作，是一位有为的美术史家。他编著的这本《中国美术简史》，体例谨严，言简意赅，各章各节的论述，条理分明。对有些问题的看法，还表现出具有独到的见解。他在学术上的这些成果，必将受到广大读者的欢迎。今出版在即，嘱余为序，匆匆命笔，不当之处，还望达者正之。

王伯敏一九八三年十一月于杭州

目 录

第一章 原始社会的美术	1
第一节 美术的萌芽	1
第二节 彩陶艺术	3
仰韶文化彩陶 马家窑文化彩陶 龙山文化黑陶	
第三节 雕塑及其他艺术	5
第二章 夏、商、西周、春秋的美术	7
第一节 概述	7
第二节 商代的美术	8
青铜器主要类型及装饰纹样 甲骨文和金文雕塑和玉石工艺	
瓷器的萌芽	
第三节 西周的美术	11
青铜器礼制化 青铜器类型及装饰纹样	
第四节 春秋的美术	13
青铜艺术发展的新趋势	
第五节 青铜艺术的成就	14
第三章 战国、秦、汉的美术	15
第一节 概述	15
第二节 战国的美术	17

青铜艺术的新技术、新纹饰 《战国帛书》 《龙凤人物帛画》 《人物御龙帛画》 雕塑及漆器 画论	
第三节 秦代的美术	20
建筑 绘画 雕塑 工艺美术	
第四节 西汉的美术	23
建筑 壁画 帛画 画像石、砖 雕塑 工艺美术	
第五节 东汉的美术	29
建筑 壁画 画像石、砖 雕塑 工艺美术	
第四章 魏、晋、南北朝的美术	36
第一节 概述	36
第二节 绘画	37
美术的新发展 魏、晋时期的绘画 曹不兴 卫协 张墨 顾恺之 墓室壁画 南北朝时期的绘画 陆探微 张僧繇 萧绎 杨子华 曹仲达 画论 谢赫 画像砖 石窟佛教壁画 克孜尔石窟 莫高窟	
第三节 雕塑	47
雕塑艺术的新发展 石窟雕塑 云岗石窟 龙门石窟 麦积山 石窟 莫高窟 雕塑家戴逵 南北朝时期的陵墓雕刻 魏、晋、 南北朝时期的陶俑	
第四节 建筑与工艺	51
建筑 城市 寺塔 工艺 青瓷 丝织染绣	
第五章 隋、唐的美术	55
第一节 概述	55
第二节 隋代的美术	56
壁画与雕塑 莫高窟 人物画和山水画 展子虔 杨契丹 郑法士 田僧亮 董伯仁 尉迟拔质那 释迦佛陀 建筑	
第三节 唐代的美术	59
绘画 宗教壁画 莫高窟 墓室壁画 人物画和动物画 阎立本	

尉迟乙僧 吴道子 张萱 周昉 韩滉 戴嵩 曹霸 韩干
韦偃 山水画 李思训 李昭道 王维 张璪 王洽 花鸟画
薛稷 边鸾 萧悦 周滉 画论 张彦远 雕塑 “塑圣” 杨惠之
及唐代雕塑家 李雅 韩伯通 吴智敏 宋法智 窦弘果
元伽儿 张爱儿 王耐儿 刘九郎 陵墓雕刻及“唐三彩”
昭陵六骏 石窟雕塑 莫高窟 龙门石窟 天龙山石窟
麦积山石窟 建筑及工艺 长安城 住宅 佛教建筑 瓷器
丝织染绣 金玉 珍宝及其他

第六章 五代、两宋（辽、西夏、金）的美术 76

第一节 概述 76

第二节 五代、十国的美术 78

壁画 莫高窟 赵德齐 高道兴 赵忠义 石恪 贯休 曹仲玄
张图 跋异 李罗汉 韩求 李祝 人物画 周文矩 顾闳中
王齐翰 顾德谦 王仁寿 花鸟画 滕昌祐 刁光胤 黄荃
徐熙 戎归真 郭乾晖 余庆 山水画 荆浩 关同 董源 巨然
赵干 卫贤 雕塑 陵墓雕刻 大足石窟 建筑 工艺

第三节 两宋的美术 87

宋代的画院 壁画 大相国寺壁画 玉清昭应宫壁画 白沙宋墓
壁画 人物画 李公麟 高益 武宗元 张择端 王居正 陈居
中 萧照 梁楷 李嵩 苏汉臣 山水画 李成 范宽 郭忠恕
许道宁 燕文贵 高克明 郭熙 王诜 惠崇 赵令穰 米芾
米友仁 李唐 刘松年 马远 夏珪 赵伯驹 赵伯骕 王希孟
花鸟画 黄氏一家 徐氏兄弟 赵昌 崔氏兄弟 易元吉 赵佶
文同 苏轼 杨无咎 赵孟坚 郑思肖 画论 郭若虚 邓椿
建筑 都城 寺庙 《营造法式》 工艺 瓷器 丝织 漆器雕饰
金属玉器 雕塑 麦积山石窟 晋祠彩塑 灵岩寺彩塑
大足摩崖石窟

第四节 辽、金、西夏的美术 103

绘画 墓室壁画 人物画家 胡瓌 李赞华 张瑀 山水花鸟画

建筑 寺庙 木塔 桥梁 工艺 “辽瓷” “辽三彩” 雕塑

第七章 元代的美术	107
第一节 概述	107
第二节 绘画	108
李衎 高克恭 赵孟頫 钱选 龚开 刘贯道 黄公望 吴镇 倪瓒 王蒙 任仁发 王振鹏 王冕 柯九思 顾安 张渥 王 绎 朱德润 唐棣 盛懋 方从义 陈琳 王渊 画论 夏文彦 汤垕	
第三节 壁画与雕塑	114
壁画 莫高窟 永乐宫壁画 广胜寺壁画 雕塑 阿尼哥 刘元	
第四节 建筑及工艺	116
建筑 都城 广胜寺 喇嘛塔 过街塔 工艺 漆器 丝织 瓷 器 金银玉器	
第八章 明代的美术	119
第一节 概述	119
第二节 绘画	120
宫廷画家 边文进 孙隆 吕纪 林良 浙派画家 戴进 吴伟 李在 张路 王谔 夏芷 杜堇 徐霖 郭诩 汪肇 蓝瑛 明初画院外的画家 王履 王绂 夏昶 吴派画家 沈周 文征明 唐寅 仇英 文伯仁 陈淳 陆治 周之冕 徐渭 董其昌 陈继儒 萧云从 明末的人物画家 丁云鹏 曾鲸 崔子忠 陈洪绶 画论 朱谋冕 韩昂	
第三节 版画、壁画和雕塑	131
版画 插图 画谱 笺谱 壁画 法海寺壁画 毗卢寺壁画 雕塑 陵墓雕刻 九龙壁	
第四节 建筑与工艺	134
建筑 北京 灵谷寺 抽政园 长城 工艺 瓷器 景泰蓝 丝织锦绣 漆器和雕琢工艺 金银珍宝	

第九章 清代的美术	137
第一节 概述	137
第二节 绘画	138
清代前期的绘画 王时敏 王鉴 王原祁 王翚 吴历 恽格 朱耷 石涛 髡残 弘仁 墓贤 程正揆 梅清 傅山 项圣谟 焦秉贞 冷枚 唐岱 禹之鼎 袁江 郎世宁 壁画 清代中期 的绘画 黄鼎 方薰 奚冈 蒋廷锡 邹一桂 高其佩 李鱓 郑燮 华嵒 黄慎 金农 罗聘 汪士慎 高翔 李方膺 高凤翰 边寿民 丁观鹏 姚文翰 金廷标 徐扬 董邦达 钱维城 袁耀 丁皋 改琦 费丹旭 张崟 顾鹤庆 钱杜 戴熙 清代晚期的绘画 赵之谦 任熊 任薰 任颐 虚谷 吴昌硕	
第三节 版画及年画	156
版画 木刻年画	
第四节 太平天国的美术	158
壁画 木刻年画 石刻	
第五节 建筑与雕塑	159
建筑 天坛 颐和园 雕塑	
第六节 工艺	161
瓷器 丝织锦绣	

图版目录

图版

后记

第一章 原始社会的美术

(约170万年前——公元前2100年左右)

我们中华民族的祖先，最迟在距今一百七十万年前，就开始在这片广阔富饶的土地上生息繁衍。他们经历了从猿人到古人，从古人到新人演进的漫长岁月。在这些劳动实践的过程中，发展了自己的智力，也逐步产生了审美能力。随着人类历史的发展，作为意识形态的美术，也一同发展起来。

第一节 美术的萌芽

最早的美术品，应该说，就是生产工具本身。根据大量考古材料的发现，原始人的生产工具是逐步改进、提高和发展的。现按其发展先后分述如下：

“元谋人”：1965年在云南元谋县，发现了距今约一百七十万年前的两颗原始人的牙齿化石，是我国境内目前发现的最古老的人类遗迹。他们已经开始使用打制石器，将石片一侧加工成刃，用于刮削和砍砸。

“蓝田人”：1963年在陕西蓝田县，发现了距今约六十万年

前的原始人头骨化石和石器。这些原始人使用的石器，以单面加工为主，除刮削器外，出现了尖状器。

“北京人”：1927—29年在北京周口店，陆续发现距今约五十至四十万年前的原始人化石和大量石器。他们使用的石器的加工方法、形式和用途已多样化。

距今十万年前后：广东韶关的“马坝人”、贵州的“桐梓人”、湖北长阳的“长阳人”、山西襄汾的“丁村人”等。这一时期，石器制作又有改进，以“丁村人”为代表，其石器长而薄，多仔细修整。尖状器加工平整，斧状器加工成弧形的刃，并将手握部分整修得便于掌握。

距今二、三万年前后：广西的“柳江人”、内蒙古的“河套人”、周口店的“山顶洞人”、山西阳高的“许家寨人”等。这一时期，原始人的体质已基本上与现代人一样，发明了磨利和穿孔技术。并制骨角器，还用骨针把兽皮缝成衣服。“山顶洞人”遗物中，出现了骨管、兽齿、石珠、蚌壳等装饰品，均有穿孔，并多用赤铁矿颜料染成红色。这说明了人类的审美观念在发展。这些装饰物，既可以美化自己，也炫耀了人类征服自然的威力，这是我国最早的美术萌芽。

到新石器时代，石器更加精美完善。造型实用美观，在石质的选择上，多用质坚、色美又半透明的矿物。这种加工精细、形式对称、色泽美丽三者结合的石器，已经具有审美价值。后来又逐渐发展到，将一部分石器从一般生产工具中独立出来，成为以欣赏为主的玉器，再经过不断的发展，成为以后的玉石工艺品。

由石器的发展过程可以看出，原始人类由制造最简单的石器开始，经过数百万年的劳动实践，一代一代的总结传授，不断改进提高，从而发展成为专为装饰欣赏用的美术品。而人类的审美能力，也是从生产工具的形式的不断改进中培养起来。劳动不仅

创造了人本身，而且为人类提供了产生艺术的物质的和生理的条件。

第二节 彩陶艺术

大约距今六千至四千年前，人类由采集和狩猎经济，过渡到原始农业和畜牧业经济的阶段。以氏族为单位组成村落，过着定居生活，而且由于长期用火熟食，出现了相应的器皿——陶器。陶器的出现，是人类进入新石器时代的一种标志。

制陶工艺是新石器时代最突出、最丰富的美术创造。陶器分为灰陶、黑陶、红陶和彩陶等四大类。这些陶器均是用手制成。初期以树枝、草等物编织成胎，然后敷泥在上成形，再经火烧即成。这些留在陶器上的手指和编织物的印痕，就是最简单的装饰纹样。其中有蓝纹、席纹、绳纹等。到了后期，就发展为绘有各种几何形纹及动物乃至人形纹样的装饰美观的彩陶。

根据对大量出土的陶器的研究，这种以陶器为主要特征的文化区域，分布在我国的几个地区，并以这些地区的名称来命名这些文化。重要者有“仰韶文化”的红陶和彩陶，“河姆渡文化”、“大汶口文化”、“龙山文化”的黑陶，“青莲岗文化”的红陶和彩陶，长江流域以南以至台湾地区的几何印纹陶等。其中最有代表性的是“仰韶文化”的彩陶和“龙山文化”的黑陶。这里重点介绍的是“仰韶文化”的彩陶。

“仰韶文化”，因首先于1921年在河南渑池县仰韶村发现，故以此命名。主要指黄河流域关中、晋南、豫西为中心，并延伸到渭河上游一带地区的原始文化。距今约六、七千年。其中又分两种类型：

半坡型彩陶：1954年首先出土于西安东郊半坡村遗址。代表

作品有《人面纹盆》、《鱼纹盆》、《鹿纹盆》等。还有临潼姜寨的《蛙纹盆》、宝鸡北首岭的《鸟纹壶》等。纹饰中动物形象较多，尤以鱼纹最普遍，人面纹可能是“图腾”。纹饰形象都生动纯朴、粗放有力，手法简洁、特征明确。

庙底沟型彩陶：1956年以来，在河南陕县庙底沟陆续发现。纹饰多用弧线、花瓣、叶形等植物纹样组成，较半坡型的整齐规矩，手法也多样化。也有较写实的动物纹样，如华县泉护村的鸟纹陶片。

分布于甘肃、青海地区的“马家窑文化”的彩陶，是新石器时代彩陶工艺的高度发展。马家窑文化是以最先发现于甘肃临洮的马家窑而得名。它是中原地区仰韶文化的继续，但又具有独特的风格面貌，故称“甘肃仰韶文化”。它又分为马家窑、半山、马厂三类型：

马家窑型：1944—45年在甘肃临洮县城南马家窑出土。纹饰除少数已高度图案化的动物纹样，如蛙纹、鸟纹等外，多为波纹、旋纹，用粗细相等、排列均匀的线条画出，纹饰遍布器物内外，结构巧妙而流利生动，富有强烈的运动感。

半山型：1923—24年，首先在甘肃广河县半山墓地发现。纹饰除个别用龟、蛙等动物和人面形外，主要为几何纹，有垂障、方格、菱形、葫芦、圆圈、波折等多种组合纹样，结构严整，变化万千。也有以四方连续排列的，如从各个角度观看，都能形成完整的图案。其中具有代表性的是涡形图案，黑、红二色相间描绘，十分优美。

马厂型：1923—24年，首先在青海民和县马厂塬出土。它是半山型的发展，与半山型非常近似，但纹饰种类更复杂，风格粗犷质朴。

1973年在青海大通县上孙家寨出土的《舞蹈纹陶盆》，属于

马家窑型。盆内绘有五人一组的舞蹈纹饰，纹样充满生活情趣，更富于绘画特征。

此外，较“仰韶文化”为晚的“龙山文化”中的黑陶，也是新石器时代创造的美术精品。龙山文化是首先在山东济南附近龙山镇城子崖发现的。黑陶的烧制方法比彩陶更进步，其特点是“黑、光、薄、棱、鼻”。棱是指造型更规整，鼻指的是器物上有持手或牵绳。黑陶造型丰富，以平底圈足和三足器为多，与后来的青铜器样式相似。

“仰韶文化”的彩陶和“龙山文化”的黑陶，共同形成了我国古代美术发展史上的第一个高峰。在陶器烧制过程中，对高温窑火的控制，含金属矿料的掌握，陶器的造型和装饰，都为古代灿烂的青铜工艺奠定了技术和艺术的基础。

第三节 雕塑及其他艺术

新石器时代的雕塑艺术，尚未形成独立的门类，而是附属于制陶工艺中。有的是陶器的盖纽、把手或立体装饰；有的是以动物形象为主的陶塑。浙江余姚河姆渡出土的陶猪，河南淅川下王岗出土的陶猪头，江苏邳县刘林出土的猪牙雕刻的猪头，山东胶县三里河出土的猪形鬶，湖北宜都红花套出土的陶猪等。还有山东胶县三里河出土的作张口吠叫状的陶狗，湖北天门石家河出土的小型陶狗等。以上几件动物形象的陶塑，除了反映当时的狗、猪已是人类驯化的家畜，也体现了作者对动物形态、性情的理解和浓厚的兴趣。此外，还有陶羊、陶鸡、陶鸭、陶鹰、龟、蛙、鱼及叫不出名字的鸟兽等形象的雕塑出土。

比起一般动物雕塑，人物雕塑就很少了。河姆渡出土的陶人头像，是目前所见最早者。眼、嘴是用阴线刻画，其他各部用立