

中学教师《专业合格证书》美术教材

美术简史

山东美术出版社

中学教师《专业合格证书》美术教材

美术简史

主编 奚传绩

编著 奚传绩

陈世强

山东美术出版社

1987·济南

097686

中学教师《专业合格证书》美术教材

美 术 简 史

奚传绩 陈世强 编著

中学教师《专业合格证书》美术教材

美术简史

奚传绩 陈世强 编著

*

山东美术出版社出版
(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂印刷

*

787×1092毫米16开本 12.5印张 58插页 280千字
1987年12月第1版 1987年12月第1次印刷
印数1—12,000

ISBN 7—5330—0062—5/J·63

统一书号：8332·1078 定价 8.00 元

说 明

《中共中央关于教育体制改革的决定》提出：“要争取在五年或者更长一点的时间内，使绝大多数教师能够胜任教学工作。在此之后，只有具备合格学历或有考核合格证书的，才能担任教师。”为了贯彻落实这一要求，国家教育委员会决定建立中小学教师考核合格证书制度，并于1986年9月颁发了《中小学教师考核合格证书试行办法》。根据该《试行办法》的规定，我们已经组织编写出版了中小学教师《专业合格证书》文化专业知识考试各科教学大纲。现在，我们又按照教学大纲的基本要求，组织编写出版这套教材，供中小学教师参加《专业合格证书》文化专业知识考试用。这套教材包括：中等师范11门课程、高等师范12个专业的41门课程、高等师范本科10个专业的35门课程，以及公共教育学、心理学课程用书共89种。

这套教材的编写力求具有科学性、系统性和思想性，并努力体现以下原则和要求：要有鲜明的师范性，紧密联系中小学教学的实际；要符合成人在职进修的特点，便于教师自学、自检。要使大多数教师经过努力可能达到规定的要求。

考核合格证书制度刚刚试行，尚缺少经验，加之这套教材出版时间仓促，难免存在一些问题。我们准备继续在实践中探索和研究，争取用几年的时间，建设一套适合我国中小学在职教师进修的教材，希望全国师范教育工作者，尤其是从事在职中小学教师培训工作的同志为此共同努力。

这套教材在编写、出版和发行工作中，得到了各省、自治区、直辖市教育行政部门，许多师范学校、教育学院、教师进修学校和师资培训中心，许多专家和教师，以及有关出版社和教材发行部门的大力支持和帮助，在此一并致谢。

国家教育委员会师范教育司

一九八七年七月

目 录

中国美术	
第一章 史前和先秦美术	(3)
一、史前美术.....	(3)
二、先秦美术.....	(6)
第二章 秦汉美术	(11)
一、绘画艺术.....	(11)
二、雕塑艺术.....	(15)
三、工艺美术与建筑艺术.....	(17)
第三章 魏、晋、南北朝美术	(20)
一、绘画艺术.....	(20)
二、雕塑艺术.....	(25)
三、建筑艺术与工艺美术.....	(27)
第四章 隋、唐美术	(29)
一、绘画艺术.....	(29)
二、雕塑艺术.....	(35)
第五章 五代、两宋美术	(40)
一、五代的绘画艺术.....	(40)
二、宋代的绘画艺术.....	(43)
三、雕塑、建筑与工艺美术.....	(51)
第六章 元代美术	(55)
一、绘画艺术.....	(55)
二、雕塑、建筑与工艺美术.....	(59)
第七章 明代美术	(61)
一、绘画艺术.....	(61)
二、雕塑、建筑和工艺美术.....	(68)
第八章 清代美术	(71)
一、绘画艺术.....	(71)
二、雕塑、建筑与工艺美术.....	(77)
第九章 近代美术	(79)
一、太平天国革命时期的美术.....	(79)
二、“海派”画家的中国画.....	(80)

三、民间年画和民间彩塑·····	(82)
四、探索中国美术发展的新路·····	(82)
外国美术	
第一章 史前和古代美术 ·····	(87)
一、史前美术·····	(87)
二、古代埃及的美术·····	(89)
三、两河流域的美术·····	(95)
四、古代希腊的美术·····	(97)
五、古代罗马的美术·····	(106)
六、古代印度的美术·····	(109)
七、古代墨西哥的美术·····	(110)
第二章 中世纪的宗教美术 ·····	(111)
一、基督教美术·····	(111)
二、伊斯兰教美术·····	(113)
三、佛教美术·····	(114)
第三章 欧洲文艺复兴时期的美术 ·····	(116)
一、文艺复兴运动的性质和这一时期美术的基本特点·····	(116)
二、意大利的美术·····	(117)
三、尼德兰的美术·····	(124)
四、德国的美术·····	(125)
第四章 十七世纪的美术 ·····	(127)
一、意大利·····	(127)
二、佛兰德斯·····	(128)
三、荷兰·····	(129)
四、西班牙·····	(132)
五、法国·····	(134)
第五章 十八世纪的美术 ·····	(137)
一、法国·····	(137)
二、英国·····	(142)
三、西班牙·····	(144)
第六章 十九世纪的美术 ·····	(147)
一、英国·····	(147)
二、法国·····	(149)
三、北欧诸国·····	(165)
四、俄罗斯与东欧诸国·····	(168)
五、美国·····	(171)
六、日本·····	(173)
注释 ·····	(179)

中国美术

第一章 史前和先秦美术

(史前~公元前220年)

中国是世界上最古的文明国家之一。它有悠久的历史 and 灿烂的文化艺术。中国美术就是其中重要的组成部分。它在人类历史的最早阶段，即史前时期，就已经放射出独特的光彩。

中国的史前时期是指夏代(公元前21世纪~前16世纪)以前的漫长历史。它相当于考古学上的石器时代^①。它占了人类社会发展历史(约二、三百万年)的绝大部分。这一时期的人类，以打制石器为主要生产工具，过着采集和狩猎的原始生活。在社会发展阶段上，属于原始社会。中国广阔的大地上埋藏着这一时期十分丰富的人类化石和其他文化遗物。距今约180万年的西侯渡文化^②和距今约170万年的元谋人化石^③，是中国境内目前已知最早的旧石器文化和古人类化石。从现已发现的文化遗物来看，中国最早的美术品是产生在旧石器时代晚期的一些装饰品。它的年代距今约三万年。但是，在这以前，人们在制作劳动工具——打制石器的过程中，逐步培养了造型技能与审美观念。公元前6000多年开始的中国新石器时代，出现了制陶和纺织等工艺，尤其是彩陶的产生标志着中国史前美术有了飞跃的发展。

中国夏代开始，经商(约公元前16~前11世纪)、周(约前11世纪~前220年)，直到秦始皇统一中国(公元前221年)这段历史时期，习惯称作先秦。在社会发展阶段上，是中国奴隶制社会的始终。其中，周代后期，即战国时期(公元前403~前220年)^④，中国已开始进入封建社会^⑤。

先秦时期，由于铜器和铁器的相继使用，促进了生产力的提高和手工业的发展。铸铜、冶铁、烧陶、制骨、琢玉、髹漆、纺织等领域取得了重要的成就。其中，青铜艺术的成就尤为突出，成为中国古代奴隶社会光辉灿烂的艺术。先秦后期，即战国初期，各诸侯国(秦、楚、燕、赵、韩、魏、齐)相继变法，进行社会改革，形成经济繁荣、文化发展、意识形态领域里诸子蓬起百家争鸣的局面。现已发现的战国楚墓帛画，标志着中国独立的绘画已经形成。

一、史前美术

(一) 旧石器时代的打制石器和装饰品

打制石器 是旧石器时代人类主要的劳动工具，也是人类造型能力发展的标志物。初期制作的都是形状不规则的刮削石器，如河北阳原小长梁发现的旧石器时代早期的石器，元谋人用石英石制作的粗糙石器。西侯渡文化的石器则是用单向打击方法加工成的

石片。距今约100万年的蓝田人^⑥制作的石器类型繁多。距今70万至20万年的北京人^⑦掌握了比较熟练的加工技术，制作的石器有砍斫器、刮削器、雕刻器等多种类型，形状逐渐规整。到旧石器时代中期，距今约10余万年的大荔人^⑧的石器形制变小，并注意选择石材。比大荔人稍晚的丁村人^⑨制作的三棱尖状器，既长又薄，锋尖锐利，器形对称，反映了加工技术的提高。

装饰品 通过长期的石器制作，在加工过程中，使人们逐步培养了造型的技能与审美观念。旧石器时代晚期，人们掌握了磨孔、两面对钻圆孔和磨光表面等工艺技术，制作成装饰品。现已发现的最早的装饰品是旧石器时代晚期距今约28000年的山西朔县峙峪文化遗存中的一件由一面穿孔而成的石墨装饰品。与峙峪文化差不多同时的宁夏回族自治区灵武县的水洞沟文化，也曾发现用鸵鸟蛋壳穿孔，边缘略加打磨的装饰品。距今约18000多年的北京周口店山顶洞人的文化遗物中，装饰品的类型更多，有鸡心形的钻孔石坠、磨孔海蚶壳、磨光刻线的鸟骨管、钻孔的兽牙，还用赤铁矿粉末染成红色的石珠、骨管等（图1）。

人类从制作打制石器到创造装饰品，是一个漫长的发展过程。在这过程中人们逐渐对器物的造型和颜色有了认识，并产生一定的装饰意图，从而培养了造型技能和审美观念，为独立美术品的产生创造了必要的条件。

（二）新石器时代的彩陶艺术

制陶工艺的出现是新石器时代的基本特征之一。中国新石器时代是古代经济文化发展的新起点。根据考古发掘全国已发现新石器文化遗址七千多处，其中有代表性的文化遗址有属于新石器时代早期的“裴李岗文化”^⑩、“磁山文化”^⑪等；属于中期的“仰韶文化”^⑫、“大汶口文化”^⑬、“河姆渡文化”^⑭等；属于晚期的“马家窑文化”^⑮、“龙山文化”^⑯、“齐家文化”^⑰、“良渚文化”^⑱、“屈家岭文化”^⑲等。这些文化都有丰富的陶器，其中尤以仰韶文化和马家窑文化的彩陶最为突出，体现了中国史前美术的重大成就。

仰韶文化彩陶 所谓彩陶，是指在橙红色的器壁上用赤铁矿与氧化锰作颜料，绘制图案烧成呈黑色或褐色，具有热烈明快的格调的陶器。由于时间和地域不同，陶器的器形和纹饰有较大的差异，可分为数种类型，其中以半坡类型和庙底沟类型在美术史上的地位较为重要。

半坡类型可以西安半坡村遗址出土的彩陶为代表。半坡型彩陶以圆底或平底盆为多，还有壶、罐等，造型风格朴实厚重。彩绘施于器型最显眼的部位，多用劲直的线、面结合描绘，纹样以动物纹和几何纹为常见。动物纹样不仅变化多，手法也极为概括，如鱼、鹿等图形只寥寥数笔就能抓住对象特征。特别是人面鱼纹图案比较突出。人面作圆形，口作“工”字型，眼鼻形象较明显，头部四周绘有小鱼（图2）。

庙底沟类型以河南陕县庙底沟出土的彩陶为代表，以大口小底曲腹盆和碗，敛口的盆和罐等为其特色。造型挺秀饱满，轻颖而稳重。彩绘施于器物外壁的上半部，纹样多用弧线描绘，富有圆润的流畅感。除动物纹、编织纹、几何纹外，比较普遍的是植物纹，有旋花纹和叶状纹两种，构成二方连续环绕器身。纹样和底子黑白各自成形，具有阴阳对比效果（图3）。

河南临汝陶村出土的庙底沟类型陶缸，风格独特。缸腹绘有鸛鱼石斧图（图4）。鸛、鱼形象生动，笔法古拙，线条圆润流畅，是仰韶文化的杰作。

马家窑文化彩陶 马家窑文化的彩陶，可以分为三种类型，即马家窑类型、半山类型和马厂类型。

马家窑类型以甘肃临洮马家窑遗址出土的彩陶为代表。器形有瓮、壶、罐、盆等。彩绘装饰面积大，有的饰满全身，甚至在器皿内部施彩。纹样以窄叶形组成的波纹、垂幛纹和漩涡纹为多。纹样中并列直线之间缀以黑圆点的方法是吸取了庙底沟类型彩陶（图5）的手法。

半山类型以甘肃和政半山遗址出土的彩陶为代表。半山类型彩陶艺术水平较高，最有特色的器形是小口宽肩大腹双耳罐。器物的外轮廓造型的转折变化富有弹性，形象丰满稳重大方。彩绘以黑为主，或红黑兼用。装饰面积较大，装饰带往往多至四、五条，主次分明，并相互配合呼应。装饰纹样大都是各种几何纹，其中螺旋纹最具特色（图6）。

马厂类型彩陶以青海民和马厂塬遗址为代表。代表性器形为小口折沿宽肩罐，与半山型陶罐相似，但耳部变得长大，既实用又美观。纹饰没有半山所具有的严谨性，显得粗犷，图案也较简单，由象生纹中的蛙纹变成无机的曲折纹。其中回纹和钩连纹是商代回纹、云雷纹和钩连纹的先声（图7）。

青海大通孙家寨出土的马家窑文化彩陶盆，内壁上绘有舞蹈纹饰带（图8）。分三组，每组五人，并肩携手，翩翩起舞。造型简练，姿态生动，再现了氏族生活的景象，是史前美术中不可多得的作品。

此外，龙山文化的黑陶，大汶口文化的彩陶，以及长江流域河姆渡文化、屈家岭文化等彩陶，也有各自的成就。

彩陶艺术的高度成就，是人类在两三百万年的悠久岁月中不断地创造积累而成的。彩陶的造型和装饰为商周青铜艺术奠定了基础。彩陶艺术在古代美术史上的重大意义，不限于工艺美术，绘画和雕塑的形成与它有不可分割的联系。

（三）新石器时代的陶塑和玉石、骨牙、编织等工艺

陶塑 新石器时代的陶塑是在制陶工艺的基础上产生的。我国迄今发现最早的陶器是河南密县莪沟北岗出土的陶塑人头，是距今7000多年裴李岗文化的遗物。形体较小，捏塑手法粗拙。类似的陶塑人头，在仰韶文化遗址和浙江河姆渡文化遗址也有发现。但最引人注目的是，1983年在辽宁牛河梁红山文化（距今约五、六千年）遗存出土的一批陶塑人像。其中尤以“女神庙”遗址出土的泥塑群像艺术水平最高（图9）。这些塑像已破碎残缺，约分属于五、六个人体。他们的形体有大有小，年令也有老少之别，但从造型和姿态来看，都显得非常写实。这些人象有的可能是当时社会上的权势者的象征，或是受人崇敬的祖先。这是迄今为止我国从新石器时代遗址中发现的最早的最丰富的陶塑人像。此外，近年来，辽东半岛后洼新石器时代遗址发掘出的40多件6000年前的动物形、植物形、人形或人兽合一的石雕、陶塑艺术品，也是我国史前美术的重要作品。与单独的陶塑人像有联系的还有一些人头形陶器，如甘肃秦安大地湾出土的属仰韶文化的

人头形器口彩陶瓶就很有代表性(图10)。瓶高31.8厘米,人头为青年女子像。面目清秀,披发刻画具体整齐,鼻翼鼓起,眼睛雕成空洞,口微张,显得生趣盎然。以上这些人像陶塑,体现了远古人类对自身的形态、面貌、力量的初步认识和艺术再现的能力,在美术发展史上具有重要的意义。

新石器时代的陶塑以动物造型为多,也最生动有趣。有的实用陶器也采用动物造型,构思十分巧妙。例如河南密县裴素岗文化遗址出土的陶塑猪头,短吻张口,形象生动。浙江河姆渡文化遗址出土的陶猪作奔走状,突出表现了猪的拱咀、短足、肥身、垂腹的特征。山东胶县三里河出土的大汶口文化晚期的狗鬣(图11),江苏吴江梅堰出土马家浜文化的水鸟形陶壶,陕西太平庄出土庙底沟晚期的陶鸮鼎,都很有特色。这些实用陶器直接采用动物造型,并运用夸张变形手段突出动物的形神特征,与器物造型取得和谐一致。实用性和装饰性的统一,是这些陶塑的共同特征。

玉石工艺 裴素岗文化与仰韶文化的石器磨制技术已经相当发达。大汶口文化与屈家岭文化以色泽华丽的玉石作石器材料,如山东宁阳出土墨绿色有孔玉铲,湖北监利出土的带绿白斑纹的有孔石斧,标志着伴随石器工艺的发展出现了玉器。江苏吴县草鞋山、张陵山及浙江吴兴杨家山等地出土的良渚文化玉璧、玉琮,山东日照两城镇出土的龙山文化兽面纹玉铙,说明琢玉工艺日趋成熟。

骨牙编织工艺及其他 浙江余姚河姆渡文化遗址出土的双鸟纹骨匕(图12),中心部位刻两组双鸟图案。鸟为有冠蹼足的水禽,线条娴熟流畅,准确地刻画出鸟的特点。山东宁阳出土大汶口文化的镂空象牙筒,透雕出由四个花瓣交错组成的图案,图案新颖别致,娴熟的透雕技术反映了当时骨牙工艺水平。

河姆渡文化遗存中的芦苇残片,采用二经二纬的编织法。同时发现的质轻的木纺轮和大小轻重不一的陶、石纺轮,以及据认为可能属于原始腰机部件的木质打纬刀、梳理经纱的长条木齿状器等物,说明当时的编织工艺已有一定水平。陕西西安半坡遗址出土的石质与陶质的纺轮,并在陶钵底部发现压印的席纹与布纹;还有,江苏吴县草鞋山下层出土马家浜文化的山形纹与菱形斜纹葛布,浙江吴兴钱山漾出土良渚文化的丝绸,进一步说明了这一点。

此外,在河姆渡文化遗址曾出土一件瓜棱状敛口圈足木碗,外表有薄层的朱红色涂料,虽剥落较多,但仍微显光泽,经鉴定是生漆。这是中国迄今最早的漆器。

近十多年来,内蒙古、江苏、广西、云南、贵州等地先后发现了许多古代岩画。最著名的有内蒙古阴山山脉狼山地区的岩画和江苏连云港将军崖岩画。这些岩画的年代目前还不很清楚,据初步论证,其中有不少是属于新石器时代的。

二、先秦美术

先秦美术是指中国秦代以前奴隶社会以来的美术,同时也包括一部分封建社会开始确立时的美术,即战国时期的美术。

如前所述,先秦时期的夏、商、周(仅指春秋时期)是中国的奴隶制国家产生、发展和衰亡的时期。这个时期正好相当于中国考古学上的青铜时代。所以,青铜艺术成为

先秦美术最重要的内容，是中国古代继彩陶艺术之后又一具有独特民族风格和鲜明时代特点的艺术。

随着青铜艺术的兴旺和玉石雕刻工艺的发展，先秦的雕塑也有重要的成就。尤其是战国时期以俑^⑧葬取代人殉，人像雕塑发展迅速。自商代以来，人物肖像画已经形成，已发现的著名的战国楚墓帛画证实了这一点。

（一）青铜艺术

人类物质文化的发展，由使用石器经过铜石并用再进入使用青铜（铜锡合金）的阶段。我国的青铜时代最初源于黄河流域，从前21世纪开始，直到前5世纪止，经历了1500多年的历史。大体上相当于文献记载的夏、商和周代的春秋时期，也是中国奴隶制社会产生、发展和衰亡的时期。

我国现已发现的最早的青铜器以河南省偃师县二里头出土的戈、戚和爵为代表。器型较小，器类不多，纹饰还不发达。这是青铜艺术的早期。

青铜艺术的中期是商代至西周前期。这一时期又可分成前后两个阶段。前一阶段是商代早期，约为前16~前13世纪，以河南省郑州市二里冈出土的青铜器为代表。这时奴隶制国家进一步发展，青铜器数量大增，常见成套的礼器^⑨。从发现的铸造铜器的坩埚、烧渣、陶范^⑩来看，容器无论大小，均为三合范或多合范一次浑铸而成，并且往往是一范铸一器。说明这时的铸铜工艺已相当成熟。后一阶段是商代晚期到西周早期，约为前13世纪~前10世纪。这是中国青铜艺术的鼎盛时期，也是奴隶制发展的典型时期。青铜冶铸工艺达到了高峰，出现大量精美的青铜礼器、兵器、工具和车马器。河南安阳殷墟是商王朝的统治中心，也是青铜制造业的中心，有的作坊占地一万平方米。

青铜艺术的晚期是从西周后期至春秋时期。这是中国奴隶制走向衰亡的阶段。但青铜艺术仍在发展。特别是春秋时期商品经济有了较大的发展，诸侯列国都形成了繁荣的政治经济文化中心，青铜铸造工艺有着很大发展。除铸造技术的提高外，开始盛行金属镶嵌工艺、线刻工艺，使青铜器的装饰图案更加丰富多彩。进入战国时期，随着铁器的推广，青铜制造业逐渐衰落，为适应地主阶级的经济和生活的需要，青铜器向日常生活用具发展，如铜镜、带钩、玺印、符节等。

在种类繁多的青铜器中，集中反映了中国古代青铜艺术高度成就的，是商代晚期至西周早期的青铜礼器。青铜礼器用于祭祀和宴饮时所体现的奴隶主统治阶级的礼制，实际上象征着统治阶级权力的等级差别。例如，按照西周奴隶主阶级规定的礼制组合成的所谓列鼎，每组数目有九、七、五、三，四个等级，即天子用九个鼎，诸侯用七个，大夫用五个，元士用三个。商代晚期至西周早期的青铜礼器，主要包括：食器（鼎）、鬲、甗、簋、豆等），酒器（爵、角、尊、觥、方彝、觚、觶等），水器（盘、匜、鉴等）。这时期的青铜礼器的造型和图案装饰富于艺术性。商周时代青铜器多厚重，如河南安阳出土的司母戊方鼎（图13），重达875公斤。在造型上除以陶器形状为祖型外，还常常出现以现实的或想象中的动物形象作为模型铸造的艺术品，如四羊樽（图14）、象尊、鸮尊、兕觥、食人卣等。纹饰崇尚繁缛，流行以饕餮纹、夔纹为主纹，衬以雷纹的通体装饰，给人以稳定、庄严、神秘的感觉，体现出商代奴隶主贵族的无上权威。

青铜礼器的艺术特点，主要在于纹样装饰、器物造型与铸造工艺三者密切的结合。

装饰纹样的组织形式，有单独纹样，二方连续和四方连续纹样，而多以单独纹样为主体。运用时根据器物造型的特点来划分装饰面。在圈足并有双耳的簋上(图15)，则以双耳为准，分为前后两个大装饰面；在三足鼎上(图16)，则以三足的向上延伸线作为三个装饰面的对称轴或分界线；在方形器物上则以四角为分界线，划分为四个装饰面。这种确定中轴线及分界线的办法，既结合了器形构造特点，也利于铸造过程中的拼范。

另一方面，把铸造拼范缝隙中形成的凸起渗漏物加以利用，处理成一种装饰。在兽面纹的鼻梁上，龙、凤纹的对称轴上和方形器物的转角处，常有锯齿状的觚棱就是这种铸造工艺的运用。它夸大了器物的体积，加强了器物造型的厚重感和庄严感。

此外，为了突出青铜礼器威严神秘的主题，除加强器物自身的厚重质量外，在形体的轮廓上，多采用方整强劲的直线或有外涨之力的弧线，并使纹饰的手法与之适应，采用“三层重叠”的组织结构，以比较宽大的凸起的条状或块团构成主体纹样（如兽面纹）。其他纹样不同程度的低于主体纹样；主体纹样上，复饰阴刻的云纹；主体纹样之外的空地，铺以浅而细密的云、雷纹。经过这样的层次区分和疏密对比，使立体纹样的体积和强劲的线条非常突出(图17)并和器物的造型、质量相一致。

西周中期以后，青铜器的风气一变，牺尊之类的造型，饕餮之类的纹饰均已绝迹，代之而起的是一种清新、流畅、纤巧、华丽的风格。在造型上出现了像河南新郑出土的立鹤方壶(图18)那样结构新颖，纤细玲珑的器物。在花纹上流行窃曲纹，夔龙纹等。

战国时期的青铜艺术虽开始衰落，但在某些方面仍有新的发展。这主要表现在由于发明了焊接、金银错、镶嵌、鎏金等技术，使青铜器的制作更加精细，造型装饰更丰富多彩，器物与人们日常生活的关系更加密切了。最有代表性的作品是河北平山县中山王墓出土的《四鹿四龙四凤铜方案》(图19)、《十五连盏树形铜灯》、陕西兴平县出土的《错金银云纹犀尊》等。青铜艺术以其独特的工艺造型、装饰纹样反映了当时的社会生活和精神面貌，是奴隶社会的主要美术形式，在我国美术史上占有重要的地位。在造型艺术各门类尚未充分分化的情况下，它是各种美术的综合体。不仅在我国工艺美术发展史上有一定典范意义，而且还予示了绘画，雕塑的形成和发展。

(二) 雕 塑

先秦的雕塑，从现已发现的出土文物来看，数量可观。有陶塑、玉石和骨牙雕刻等多种形式。其中有浮雕，也有圆雕。

先秦早期的雕塑，以河南省偃师县二里头文化（前1900~前1500年）遗址出土的陶羊、陶虎、陶龟、陶蟾蜍等陶塑为代表。河南郑州市二里岗出土的陶猪，河北藁城台西出土的人面器形陶盖，显示了商代前期雕塑的面貌。

商代后期的雕塑门类丰富，以河南安阳殷墟出土的许多陶塑和玉石雕刻为代表。其中的陶塑带枷男女奴隶俑(图20)，制作古拙，略具人形，情状凄惨。尤其是妇好墓^②出土的玉雕人像及头像(图21)，手法写实，颇有生气；玉象、玉凤、玉龙、玉虎等作品，形象生动，色泽优美。在形体表面往往用阴线刻出近似青铜器上的某些纹样，来代替细部形体的表现。这种线刻与圆雕相结合的手法为以后的雕塑所沿用，成为我国古代

雕塑的一种传统。

战国时期，由于以俑葬取代人殉，人像雕塑发展迅速。山西长治分小岭战国墓葬中出土了许多小型陶塑侍女、舞女俑，河南洛阳、信阳、湖北江陵、湖南长沙等地的战国墓葬中出土了铅俑、铜俑和大量木俑；特别是湖北随县曾侯墓出土的编钟架上有高达85厘米的手托铜架的青铜武士，人体比例准确，形象写实，表明这时期的人像雕塑已日趋成熟，预示着中国古代人像雕塑即将出现一个飞跃发展的新局面。

此外，各地战国楚墓出土的彩漆木雕卧虎与镇墓兽等，也显示了战国时期动物雕塑的新成就。

(三) 绘 画

春秋时期，青铜器的纹饰出现描写生活内容的题材，开绘画的先河。战国时代，绘画有了发展。伟大诗人屈原见楚先王庙及公卿祠堂图画而作《天问》，宗庙祠堂的图画就是当时的壁画。另据历史传说，齐王造九庙台，召集国内绘画能手去作画。其中有个名叫敬君的画工，由于离家很久，思念妻子，便在壁上凭记忆画下妻子的像，每天见像如见人，忘记了忧伤。齐王看到了这美丽的画像后，竟然霸占了敬君的妻子。这一传说从侧面说明了当时的人物画已具有相当的表现力。解放后，湖南长沙战国楚墓出土的两幅帛画，有力地证实了这一历史传说是有一定的真实性的，并且还说明中国古代具有独立性质的绘画。

所谓帛画一般是指传统绢本画以前的以白色丝帛为材料的绘画。现已发现的战国楚墓的两幅帛画是指1949年在湖南长沙陈家大山楚墓出土的《龙凤人物图》（图22），和1973年在长沙子弹子库楚墓出土的《人物御龙图》（图23）。前者长31厘米，宽22.5厘米。画上一女子，立于新月形物上。女子发髻后垂，两手作合掌状，身著长袍，博袖长裙，上饰云气纹。女子左上方有一龙一凤。龙无角，夭矫直上；凤有冠，作探爪攫拿状。后者长37.5厘米，宽28厘米，画上一男子驭龙而行。龙作舟形，其下有鱼，尾端有鹤。男子高冠长袍，手扶佩剑，顶有伞盖。

这两件帛画在美术史上有突出的地位。一般认为画中人物即为墓主肖像。两者画面结构虽有差别，但皆表现墓主在神话动物的引导下飞翔升腾，用以表示死者灵魂飞升登遐，和当时流行的神仙思想有密切联系。两件帛画在表现上有某些共同之处。人物描绘成侧面形象，简洁鲜明，并刻划出庄重的神情。两件帛画都用单线勾描，用笔流畅并有粗细、刚柔的变化，线条运转有节奏韵律感。以简练而富于变化的线条造型，力图表现人物形象的神情。我国传统人物画的基本特点，远在二千多年前的这两件帛画上已初步形成。

(四) 玉器、漆器、陶器和纺织工艺

玉器 商代早期的治玉技术和艺术风格已经相当成熟，这从偃师二里头遗址的墓葬中出土的玉器可以得到证明。到殷墟时期，治玉工艺进一步发展，妇好墓所出的700多件玉器是商代晚期玉器的代表，形制主要有琮、璧、环、璜、斧、钺、戈、戚等礼器及各种动物形象的装饰品和艺术品。这些玉器切割整齐，表面琢磨光润，各种动物形象的

圆雕和浮雕，都表现出强烈的艺术效果。西周晚期以后，动物形象的玉器减少，璧、环、璜等佩玉增多，璋、圭之类的礼器盛行。

漆器 从已经发现的出土文物来看，商代和西周的漆器已有多种器形，如盘、豆、觚等，并出现了用蚌片或蚌泡镶嵌成图案的早期螺钿漆器。战国墓葬的出土文物中漆器的数目较多，门类齐全，色彩华丽，表明漆器工艺得到了很大的发展，已经应用到社会生活的各个方面。1965年湖北江陵望山一号楚墓出土的战国《彩漆动物座屏》（图24）和《虎座鸟形鼓架》（图25）是两件很有代表性的作品。它们是漆、雕、绘三者结合得非常精美的工艺品。前者在一个并不大的长方形外框（高15厘米、宽51.8厘米）中，用透雕的手法，共雕刻了包括蛇、蚌、鹿、凤雀等共49个动物。这些动物造型生动优美，相互结合得十分自然。《虎座鸟形鼓架》的造型和工艺设计，表现了设计者绝妙的想象力，充分体现了战国漆器所达到的高度水平。

陶器 先秦时期的陶器工艺在新石器时代陶器工艺的基础上又有了很大发展。这一时期的白陶质地精致，显示出制陶的高水平。河南安阳出土的商代晚期的白陶最为典型，其胎质纯净洁白，器表多雕刻有仿铜器纹饰，器形有鬲、壶、觶、卣等。

此外，商代中期还烧制出了硬陶和原始瓷器。前者因陶器的硬度在其他陶器之上而得名。硬陶盛行于长江中下游地区。原始瓷器也称釉陶。其质料和硬陶基本相同，只是含铁量较低。原始瓷器器表多敷一层石灰釉，呈青色或青绿色，烧成后呈灰白色，吸水性很弱，击之有金石声。原始瓷器是先秦制陶工艺的一大创造，也是中国制陶工艺的一个转折点，为瓷器的出现奠定了基础。原始瓷器也盛行于长江中下游地区。

纺织工艺 先秦时期由于社会经济的进一步发展，宫廷王室对于纺织品的需求量日益增加，周代统治阶级设立了官职，掌握纺织品的生产和征收事宜。先秦早期的丝织品种较多。春秋战国时期，丝织品更是丰富多采，如罗、纨、绮、锦、绣等。湖南长沙楚墓出土的几何纹锦、对龙对凤锦和填花燕纹锦等。1982年湖北江陵马山砖厂一号楚墓出土了大量保存完好，品种繁多，织造精致的丝织品。其中《龙凤纹绣绢衾面》、《龙凤虎纹绣罗单衣》，图案线条活泼流畅，以绛红、金黄、浅绿等色错综组合，和谐而华丽。

第二章 秦汉美术

(公元前221~220年)

秦汉时期起自秦始皇统一中国(公元前221年)迄于东汉灭亡(公元220年),前后共约440年。其间包括秦、西汉、东汉三个朝代。这是中国统一的多民族封建国家建立与巩固时期。西汉第五代皇帝武帝统治时期(前140~前89年)国力空前强大,对内独尊儒术以巩固中央集权,开此后二千多年儒学正统的局面。对外多次远征匈奴,并派张骞出使西域,促进了汉族与周围各民族的融合和汉朝与中亚各国的政治、经济、文化的交流。先进的汉文明对周围一些国家产生了重大的影响。

秦汉时期,美术被统治者作为表彰功臣、维护封建统治的有力工具,随着封建经济的上升,美术获得了重大的发展,产生了大型的建筑和雕塑,绘画和工艺美术取得了新的成就。美术认识生活的作用在范围上和方法上进入新的阶段,直接反映现实生活的题材增多,表现的方法和技巧有很大的提高,并形成豪放朴茂,深沉雄大的风格,给中国封建社会美术的发展奠定了坚实的基础。

一、绘画艺术

秦汉时期的绘画艺术主要是帛画和壁画以及兼有绘画和雕刻特点的画像石和画像砖。但秦代的绘画至今发现极少,仅陕西咸阳秦宫殿遗址出土了许多壁画残块,多为图案,也有秦王出行车马仪仗等内容。最能反映这一时期绘画艺术成就的,是汉代的帛画和壁画以及画像石和画像砖。

(一) 汉代的帛画和壁画

帛画 现已发现的汉代帛画主要是丧葬出殡时张举的一种在绢帛上绘出图画 的旌幡,也称为“非衣”。入葬时作为随葬品将其盖在棺上。湖南长沙马王堆1号、3号汉墓和山东临沂金雀山9号汉墓,都出土了这种帛画。以马王堆1号汉墓旌幡帛画,艺术水平为最高。

马王堆1号汉墓帛画(图26),出土时复盖于内棺上。全长205厘米,画幅呈T字形。帛画的内容,自上而下分三部分,分别表示天上、人间、地下。天上部分画蛇身神人,两边画太阳、月亮以及星辰、升龙等图像。太阳中有金鸟,月亮中有蟾蜍和玉兔,还有奔月的嫦娥。下方正中画天阙、神豹和守门人。人间部分画墓主人的日常生活,描绘一个穿锦衣的贵妇人,前有侍者跪迎,后有婢女随从,下面画七人对坐,备有宴享。地下部分则画怪兽及龙、蛇、大鱼等水族动物,实际上是表示海底的“水府”,或所谓“黄泉”、