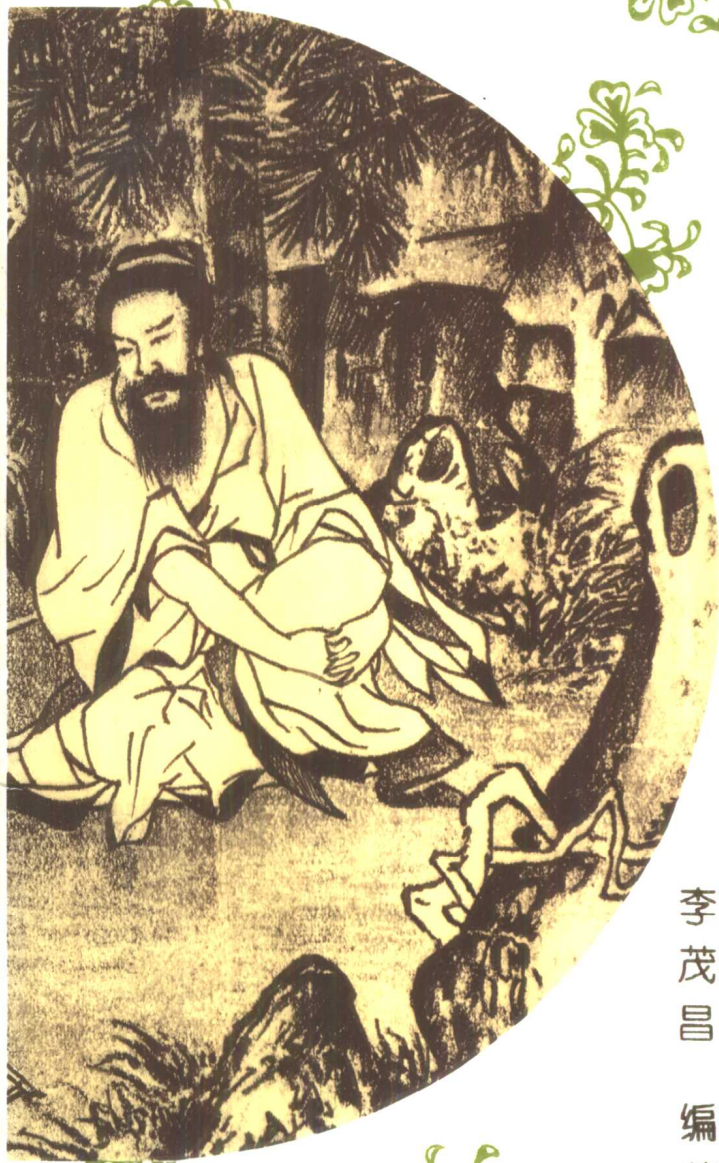

中国美术简史

李茂昌 编著

河南大学出版社

中国美术简史

李茂昌 编著

河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术简史 / 李茂昌编著. - 开封: 河南大学出版社, 1996.10(2002.7 重印)

ISBN 7-81041-298-1

I . 中… II . 李… III . 美术史-中国-高等学校-教材
IV . J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 63188 号

河南大学出版社出版

(开封市明伦街 85 号)

郑州新海岸电脑彩色制印有限公司印刷 河南省新华书店发行

1996 年 10 月第 1 版 2002 年 7 月第 4 次印刷

开本:850 × 1168 1/32 印张:7.25 插页:38

字数:182 千字 印数:16 000 — 18 000

定价:18.00 元

前 言

中国是一个历史悠久、拥有极其丰富的优秀文化遗产的国家。中国美术有自己的完整体系和独特的民族风格。在原始社会，我们祖先的聪明才智和杰出的艺术创造能力，就在劳动工具和生活器具的制作中表现了出来。历史进入夏、商、周奴隶社会，随着阶级的出现，艺术产生了深刻的变化。当时的美术，特别是青铜器艺术，凝聚了这个时代劳动人民的智慧和才能，在世界文化史上具有很高的价值。在中国历史的进程中，封建社会占去了较长的岁月。毛泽东同志说：“中国的长期封建社会中，创造了灿烂的古代文化。”^①从战国、秦、汉而至清代，在这 2300 多年的历史中，画家辈出，仅《历代画史汇传》所录，即计 7500 余人，加之他书所载及见于画迹者，当在万人以上。还有其他美术形式，也都光辉灿烂。

近百年来，在以中国绘画为主的美术史的研究上，有不少已著录成册。解放前出版的有：郑午昌的《中国绘画全史》、潘天寿的《中国绘画史》、秦仲文的《中国绘画学史》、俞剑华的《中国绘画史》等，这些著作都有其各自的价值和特点。解放数十年来，先有王伯敏先生的《中国绘画史》，内容丰富系统，文字简练通俗，继而又有李裕先生的《中国美术史纲》、张光福先生的《中国美术史》等，均受到全国广大美术爱好者和专业人员的欢迎。总之，这些前人成功之作，都是我们学习和研究中国美术史的宝贵资料。下面分三个方面谈谈学习中国美术史的目的、任务、方法与对象。

一、学习中国美术史的目的与任务

学习中国美术史，重点是了解美术艺术在中国各个朝代和时

---

^① 《新民主主义论》。

期中主要发展概况,了解古代美术家、作品及其艺术特点和价值,从而增强民族自尊心。了解社会政治、经济变化对绘画的作用。继承一切优秀的美术遗产,批判地吸收其中一切有益的东西,作为进一步发展和创造社会主义新文化、新美术的有益借鉴。

二、学习中国美术史的方法与方式

对待古代的美术作品和作者,应当运用辩证唯物主义的观点和方法给以历史的评价。要在学习的过程中认识其发展规律,再进行综合、分析、批判、吸收,这样才符合马列主义、毛泽东思想的要求。

在学习方式上采取课堂讲授、作品欣赏、现场参观与出外考察等各种形式进行。

三、中国美术史研究的对象和范围

中国美术史纵贯几千年,其内容是非常丰富多彩的。

其中以绘画艺术最有成就,需要研究和了解的画家很多。如三国、魏、晋、南北朝时代的曹弗兴、卫协、陆探微、张僧繇、顾恺之(晋),隋代的展子虔,唐代的阎立本、阎立德、吴道子、王维、韩幹、韩滉、李思训、张萱、周昉、孙位,五代的顾闳中、黄筌、徐熙、荆浩、董源,宋代的李公麟、张择端、黄居寀、李唐、梁楷、苏汉臣、李成、范宽、郭熙,元代的赵孟頫、黄公望、倪瓒、吴镇,明代的陈洪绶、徐渭、崔子忠、文征明、沈周、唐寅、仇英,清代的“四王吴恽”、“清初四僧”、“扬州画派”、“金陵八家”、“宫廷画派”,近代的太平天国艺术及任伯年、吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿、徐悲鸿、刘海粟、张大千等。但是美术不仅是绘画,诸如玉器、青铜器、石雕、砖刻等艺术形式也是我们研究的对象,我们要通过对中国美术几千年的发展变化过程的研究,揭示其中带规律性的东西。

目 录

前 言	(1)
第一章 原始社会的美术	(1)
第一节 原始社会的发展概况	(1)
第二节 石器与玉器工艺	(2)
一、旧石器时代	(2)
二、新石器时代	(4)
第三节 原始社会的陶器	(5)
第二章 奴隶社会的美术	(8)
第一节 奴隶社会的发展概况	(8)
第二节 商、周、春秋的美术	(9)
第三节 青铜器及其装饰	(10)
第四节 商代青铜器的种类及其造型特点	(12)
第三章 战国、秦代的美术	(13)
第一节 我国古代美学思想的形成	(13)
第二节 战国时期的帛画	(16)
第三节 战国时期的工艺雕刻、建筑装饰	(17)
第四节 秦代的美术	(18)
第四章 两汉的美术	(21)
第一节 社会发展概况	(21)
第二节 汉代的帛画	(22)
第三节 汉代的雕塑、宫苑艺术	(24)
第四节 汉代的墓室壁画与画像石刻	(26)
一、汉代的墓室壁画	(26)

二、汉代的画像石刻艺术·····	(27)
第五节 两汉的工艺美术·····	(30)
第五章 三国、魏、晋、南北朝的美术 ·····	(36)
第一节 社会发展概况·····	(36)
第二节 三国、魏、晋、南北朝的绘画 (曹弗兴、卫协、顾恺之、张僧繇)·····	(38)
第三节 南北朝的石窟造像与雕刻·····	(43)
第六章 隋、唐的美术 ·····	(46)
第一节 社会发展概况·····	(46)
第二节 隋朝的绘画·····	(48)
第三节 唐代的人物画及其代表画家 (阎立本、吴道子、尉迟乙僧、张萱、周昉、孙 位)·····	(49)
第四节 唐代的山水画及其代表画家·····	(59)
一、李思训父子的青绿山水画·····	(59)
二、以王维为代表的水墨山水画·····	(60)
第五节 唐代的花鸟画、杂画 (薛稷、边鸾、刁光胤、曹翥、韩幹、韩 滉)·····	(63)
第六节 唐代的画论、画史等著述·····	(68)
第七节 隋、唐的石窟艺术·····	(71)
第八节 隋、唐时期的工艺美术·····	(83)
第七章 五代、两宋的美术 ·····	(87)
第一节 封建社会分割的复杂局面·····	(87)
第二节 五代、十国的人物画及其代表画家 (顾闳中、周文矩)·····	(89)
第三节 五代、十国的花鸟画及其代表画家 (黄筌、徐熙)·····	(91)

第四节	五代的山水画及其代表画家	
	(荆浩、关仝、董源、巨然、卫贤) …	(93)
第五节	两宋的画院、花鸟画及其代表画家……………	(95)
	一、宋代的画院及其艺术风格……………	(95)
	二、北宋的花鸟画及其代表画家	
	(黄居寀、赵昌、易元吉、崔白、赵佶) ……	(96)
	三、南宋的花鸟画及其代表画家	
	(李迪、林椿、法常)……………	(98)
第六节	两宋的山水画及其代表画家……………	(99)
	一、北宋的山水画及其代表画家	
	(李成、范宽、郭忠恕、燕文贵、米芾、郭熙、	
	王诜、王希孟)……………	(100)
	二、南宋的山水画及其代表画家	
	(李唐、刘松年、马远、夏圭)……………	(104)
第七节	两宋的人物画及其代表画家	
	(李公麟、武宗元、张择端、李嵩、梁楷、	
	苏汉臣)……………	(108)
第八节	辽、金、西夏的绘画及其代表画家	
	(胡瓌、耶律倍、张瑄)……………	(115)
第八章	元代的美术 ……………	(121)
第一节	中国文人画的产生……………	(121)
第二节	元代的花鸟画及其代表画家……………	(122)
	一、元代的文人画	
	(赵孟頫等)……………	(122)
	二、元代的花鸟画	
	(钱选、王渊、陈琳、任仁发)……………	(124)
第三节	元代的山水画及其代表画家	
	(黄公望、倪瓒、吴镇、王蒙)……………	(126)

第四节	元代的人物画及其代表画家 (刘贯道、颜辉、张渥、王绎)	(128)
第五节	元代的石窟、道观壁画	(130)
一、	敦煌莫高窟、安西榆林窟元代壁画	(131)
二、	永乐宫壁画	(132)
第六节	宋、元的工艺美术	(136)
一、	陶瓷工艺	(136)
二、	染织工艺	(139)
三、	漆器工艺	(140)
第九章	明代的绘画	(142)
第一节	社会发展概况	(142)
第二节	明代的画院、山水画及其代表画家	(145)
一、	明代的画院	(145)
二、	明代的山水画 (戴进、吴伟)	(146)
三、	明代四家与董其昌、蓝瑛	(148)
第三节	明代的花鸟画及其代表画家 (边文进、吕纪、林良、陈淳、徐渭)	(154)
第四节	明代的人物画及其代表画家 (唐寅、仇英、丁云鹏、陈洪绶、崔子忠)	(157)
第五节	明代的寺观壁画及版画	(161)
一、	明代的寺观壁画	(161)
二、	明代的版画	(163)
第六节	明代的工艺美术	(164)
一、	多彩的陶瓷器	(164)
二、	漆木器与金属玉雕工艺	(165)
第十章	清代的美术	(169)

第一节 社会发展概况·····	(169)
第二节 清代的绘画艺术·····	(170)
一、清代的宫廷绘画·····	(170)
二、“四王”及吴、恽的绘画艺术·····	(175)
三、清初“四僧”的绘画艺术·····	(179)
四、“金陵八家”的绘画艺术·····	(182)
五、“扬州画派”的绘画艺术·····	(183)
第三节 清代的年画及其他民间艺术·····	(189)
第四节 清代的画论、画史著作·····	(195)
第五节 清代的雕塑及工艺美术·····	(197)
一、清代的民间雕塑·····	(197)
二、清代的瓷器、丝织及漆器·····	(199)
第六节 清末的绘画·····	(207)
一、“海派”的绘画·····	(208)
二、“岭南派”的绘画·····	(212)
第七节 太平天国时期的壁画·····	(214)
后 记·····	(216)
附图目录·····	(217)

第一章 原始社会的美术

第一节 原始社会的发展概况

人民群众是人类的物质财富和精神财富的创造者。我们伟大祖国是世界上文明发达最早的国家之一。毛泽东同志说：“从很早的古代起，我们中华民族的祖先就劳动、生息、繁殖在这块广大的土地之上。”^①他们过着原始人群的生活，构木为窠，钻木取火。1929年在北京周口店的龙骨山里，中国考古学家裴文中和瑞典考古学家安特生共同发现了第一个中国猿人的头骨，它产生于公元前40—50万年前，此时的中国猿人基本上具备了现代人形式，但还保留着原始的性质。西方学者曾谬说中国人是西方人衍变的，中国的文化也是从西方传来的，但是1965年5月在云南元谋县大那乌山，当我们发现170万年前的“元谋人”两颗牙齿化石后，就完全证明了我国是在人类起源地范围之内，中国人是最早的人类之一。1964年在陕西蓝田也发现了古人类的牙齿、头骨，据考证是属于50—80万年前的，其特点是头骨硕大、粗壮，头顶较低平，眉脊眉骨则高高隆起，比北京人还原始些。1985年至1986年，四川巫山县发现了直立人化石，一些专家认为其时间距今204至180万年，比元谋人还要早。在河南三门峡、湖北郧县、浙江余姚河姆渡、贵州的黔西也都有新的发现，充分证明我们的祖先自古就劳动、生息、繁殖在这块土地上。

---

^① 《中国革命和中国共产党》。

约在 170 万年前至 4000 年前是原始社会。《韩非子·五蠹》云：“上古之世，人民少而禽兽众，人民不胜禽兽虫蛇……构木为巢，以避群害。”这些记载虽是后人想象的说法，也确实是原始时代人类生活的写照。我们的祖先过着原始人群生活，他们构木为窠，钻木取火，劳动、打猎以及其他生活生产工具都是石器、木器，这构成了原始社会的突出特点。

根据社会历史的发展状况，又以石器制作的程度不同，可分为旧石器、新石器两个时期，特别是旧石器时代的石器，对于阐明艺术发源于劳动，具有重要意义。新石器时代的石器和陶器，则是我国原始社会重要的工艺美术作品。尤其是彩陶的出现，彩陶器皿上各种纹样的出现，是我国古代绘画的重要源流之一。

第二节 石器与玉器工艺

从“元谋人”的出现，到夏禹王建国前大约 170 万年的时间，这一时期总称为石器时代。可分为两期：旧石器时代，新石器时代。

一、旧石器时代

整个石器时代是一个漫长的时代，五六十万年前的蓝田人和北京人使用的石器还是比较原始的，但到了后期就逐步有了修整。旧石器时代主要特征是打击石器，大量的的是人们利用自然的石块进行打猎和防御野兽。旧石器时代又可分为早期、中期、晚期三个时期。

早期石器：中国猿人时代（有巢氏时代）。1927 年在北京周口店第一地点，发现有中国猿人头骨化石灰垢、骨片、石英石和石核石、石片石等粗糙石器。还有 1965 年在云南元谋县发现的 170 万年前的“元谋人”及其石器。

中期石器：中国古人时代(燧人氏时代)，约在 20 万年前。当时人们已经能双手劳动，使用的石器已制成片、尖状器、小尖状器和石球，并刻有装饰纹。在造型上多长而薄，是其特点。如许家窑人及其文化、山西丁村人的石器。

晚期石器：新人时代(伏羲氏时代)，约在 4—5 万年前。如 1933 年发现于北京附近山顶洞里三个完整的头骨、四肢骨，河套人及其文化，以及刻着纹饰的鹿角短棒和磨制较细的骨针等。

距今大约六七千年前，母系氏族公社发展到繁荣阶段，由于打猎和采集的进步，出现了家畜饲养和原始农业，同时人们也逐渐掌握了制陶技术、纺织技术，并以氏族组成村落，过着定居生活。所以原始社会工艺美术也是从劳动中产生并伴随着石器工具与陶器的创造使用而逐渐发展起来的。

数学概念与美术概念的产生。古代劳动人民，由于生活及狩猎的需要，对石器的运用较多，久而久之在人类的生活中，就促使了打击石器的产生，一分为二，二分为四，经若干年后，便形成了数学的概念。由于打击石器的大量使用，使客观形象有了各种变化，直接影响到人们的大脑。就使人们头脑中形象积累越来越多起来，以后就出现了美术概念，如岫(山)、☉(日)、≡(水)等，但是这每一个概念的形成，都是经历了相当长的时间。

火的产生与应用。大约距今四五万年的时候，我国原始社会进入母系氏族时期。山顶洞人已采取磨制铊孔制造石器和骨器，人的体质发展已和现代人很接近，渔猎经验也很丰富，能用石球、标枪捕捉野兽，后来又发明了弓箭，但人们仍然吃的是生食。据说由于闪电、雷击，在自然界里产生了火，开始人群见火畏惧和野兽同样尽力逃避，不久火被保存下来，后人就传为“燧人氏钻木取火”。总之不论火如何产生，由于火的应用，不但使人类能够取暖，更重要的是使人们能长期吃到熟食，从而促使人的大脑得到发达。以后就产生了语言分节，从此人们可以互相表达词意，后来就渐渐发展产

生了诗歌。这时出现了不同氏族之间一群姐妹和另一群男子互相通婚的习俗，禁止兄弟姐妹间的通婚是典型的群婚制，只知其母不知其父。约4000年前，母系氏族公社经过长期发展，农业畜牧业相当发达，又发明了金属冶炼与制陶技术，农业取代了渔猎的主导地位。男子逐渐成了生产劳动的主要承担者，这时父系氏族制代替了母系氏族制，对偶婚制代替了群婚制。古代劳动人民的智慧每发展一步或产生一种新的变革，都需要耗费很大的精力，经历许多年代的实践才能形成。如骨针的凿孔等都是不易的发明。

二、新石器时代

大约距今1万年前，我国社会进入“新石器时代”。在新石器时代初期，除了继续使用打击石器外，还出现一种较打击石器精细的“细石器”。这时期的石器有的被配上木头或骨、角制成的把柄，因此具有更大的使用价值。新石器时代的文化，主要表现在玉石器、骨器、陶器等工艺品上。这些工艺品，既是这个时代的物质财富，也是这个时代的精神财富。新石器时代共分六期：齐家期、马厂期、辛店期、寺洼期、沙井期、仰韶期。

细石器多见于新石器时代的遗址。所用的材料有玛瑙、碧玉、石英石、黑曜石等。这些材料，大都是质地坚硬色彩美丽的矿石。当时人们制成的有精细的石刀、石钻，还制造了石簇（即箭头），标志着这个时期已经广泛地使用弓箭（石簇在内蒙地区就有发现）。所以恩格斯说：“由于有了弓箭，猎物便成了日常的食物，而打猎也成了普通的劳动部门之一。弓、弦、箭已经是很复杂的工具，发明这些工具需要有长期积累的经验 and 较发达的智力，因而也要同时熟悉其他许多发明。……弓箭对于蒙昧时代，……乃是决定性的武器。”^①

---

^① 《家庭、私有制和国家的起源》。

新石器时代的石器和玉器，是石器时代工艺美术发展的最重要标志。打击石器逐渐被磨光石器所代替，由于琢磨和切锯技术的应用，技术更加精良，石器的造型更加准确多样。它锋利光润，实用而又美观。约在7000年前，南方河姆渡文化的先民们，把美石有意识地制成装饰品，来美化自己，由此发端了中国的玉文化。约在5000年前，辽河、黄河及长江流域，就到处闪耀着玉制器的光辉了。其中以太湖流域良渚文化和辽河流域红山文化的出土玉器，最为夺目。玉琮、玉璧、玉钺等的造型艺术与线刻技术，已经使后人惊叹不已了。此时琢玉业已成为独立的手工业部门。

骨器与石器同样也是磨制而成的。但骨器的刻工比石器有力，同时较为精美。如半坡出土的骨珠，加工细腻，光滑圆润，如同白玉。从发掘看，骨器鱼猎工具有骨鱼叉、骨鱼钩、骨镞、骨矛等；还有农业、纺织工具，如骨耜、骨椎、骨针、骨梭；生活工具有骨刀、骨匕首……。

在制作石器、骨器、玉器的过程中，工艺的发展，使人们对器物造型有了新的思考。如用羊角取水，但一个腿放不稳，人们就将羊角插到泥里。又经许多年后，人们就将三个羊角捆在一块，这样三足就可以站立了。在这样实践的基础上又受其他的启发，人们后来才发明了铜鬲（三足）。在实用的基础上，又逐步发展了对艺术美的追求和创造。

第三节 原始社会的陶器

新石器时代除了磨光石器外，最大的发明就是陶器的制作。在原始社会里，人们经过长期的群居生活，逐步从狩猎社会进展到农耕定居时期。这时出现了编织物。由于生活的需要，渐渐发现用粘土泥巴，涂抹在蔑或藤条编织的筐、篮上，可以烧成器皿，同时又从

烧成的器物上发现编织线印痕,引起了人们对器物上面装饰的要求。人们不断地思索,长期地创造着,于是各种造型优美的陶器工艺就产生了。所以陶器是新石器时代的重要发明,是古代劳动人民的智慧结晶。彩陶是新石器时代最突出的美术创造。

我国原始社会的陶器共分为三种:

1. 灰陶:特点是制作粗糙,但时间最早。
2. 黑陶:特点是烧制精细,时间较晚。
3. 彩陶:特点是烧制精美、变化奇异、色彩华丽,但时间最晚。

此外还有白陶、印纹陶。在彩陶、黑陶发展同时,我国东南地带则广泛流行着印纹陶,主要分布在广东、台湾、福建、湖北、湖南、江西、浙江、江苏等地。分软、硬两种,硬陶的制作与使用,推迟到商、周时期。

从陶器的用途上来看,主要是用于饮食,如钵、碗、盘之类。用于炊事的为:罐、釜、鼎、瓶、盆之类。还有一部分用于祭器。

作为绘画来说,主要是彩陶的出现而产生了绘画。如河南陕县庙底沟出土的陶钵,西安半坡村出土的鱼纹陶盆,青海大通县上孙家寨出土的舞蹈纹陶盆等都是新石器时代彩陶的典型作品。特别是舞蹈纹彩陶盆,为马家窑文化的遗物,它以三组舞蹈图案组成,每组皆为5人,舞者手拉着手,动作协调地在踏跳,造型极为优美,线条生动流畅,是一件极珍贵的国宝。在动物纹样中,河南临汝出土的《鹳鱼石斧图》陶缸,是一幅气势雄伟的象征性画面:一只站立的白鹳,细颈长喙,短尾高足,嘴叼白鲢鱼,姿态昂扬。而被叼之鱼,已陷入绝境,鹳鸟对面是一把带柄的石斧。据说这很可能是死者生前所在的白鹳氏族,曾战胜敌对的鲢鱼氏族的历史事件的形象记录。以上这些图案和形象,都是由简单的点、线组成的。如同中国古代的象形字一样,它都是一种“符号”或“记号”。从社会的发展史来看,从符号记事到形象,有一个较长的过渡时期。在过渡的中间,也是波浪式的,时高时低的发展着,而不是直线前进的。同样

中国绘画的形成,也是来源于社会生活,从生活中慢慢地完善起来的。

总之,彩陶上面的种种形象,都是客观事物在人们头脑中的经过美化了的反映的产物。由此可以说明以下几点:1. 劳动创造了世界、创造了美术。2. 石器、骨器、陶器都是以实用为第一的,在人类生活需要的前提下加以美化装饰,所以美是以生活为基础的。3. 艺术的创造来自人的思想,但根本是来自生活的,所以生活是艺术创造的基础。