

中国 美术史

宋玉成 主编

清华大学出版社

中国 美术史

宋玉成 主编

清华大学出版社
北 京

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

中国美术史 / 宋玉成主编. —北京：清华大学出版社，2015
ISBN 978-7-302-39541-6

I. ①中… II. ①宋… III. ①美术史—中国 IV. ①J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第041392号

责任编辑：王巧珍

封面设计：傅瑞学

责任校对：王荣静

责任印制：宋 林

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者：三河市君旺印务有限公司

装 订 者：三河市新茂装订有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：165mm×240mm 印张：24.75 插页：1 字 数：355千字

版 次：2015年5月第1版

印 次：2015年5月第1次印刷

印 数：1~4000

定 价：69.00元

产品编号：058671-01

《中国美术史》

编委会

主编

宋玉成

各章编著者

武红丽（第一、二、三章）

李 林（第四章）

韩 亮（第五、六章）

钟国胜（第七、八、九章）

宋玉成（第十章）

序 言

中国美术具有自己完整的体系和独到的民族风格。中国美术史所包含的内容十分广泛，学习掌握中国美术史基本知识并不是一件轻而易举的事。如果按以往体例撰写必然会繁杂、面面俱到，增加学习的难度。那种大而全的美术史对美术学院实际教学，尤其是在课时量既定前提下能否适用是值得思考的问题。

如今美术史学科的发展已经走向了分工细化阶段，本教材的编写主要考虑到美术院校绘画类学生学习美术史必备的知识点，以及美术史学的系统性、知识性、可读性等因素，对教材内容进行了适当的删减。除了在早期美术史中有一定含量的工艺美术方面的内容外，后半部对书法及工艺美术则极少涉猎。因为书法与工艺美术已经具有独立的学科价值体系。

本教材主要就绘画、绘画理论、雕刻和建筑及其配饰进行比较系统全面的介绍。以往中国美术史教材的时间跨度一般截止于清代，本教材时间跨度一直延伸到 20 世纪 80 年代末。尽管目前对中国现当代美术现状有所争议，但本教材审慎选择初步有定论的部分写入，这是以往中国美术史教材所不具备的。

本教材的编写集中了目前国内外最新资料和最新研究成果，整体分为十个单元，由各领域具有多年教学经验和丰富学科研究成果的五位教师参与编写。因此，本教材具有极强的教学实用性。对于普通读者学习中国美术史、增长美术史知识与提高美术理论修养无疑也大有裨益。

目 录

序言	11
第一章 史前美术	1
概况	1
第一节 旧石器时代美术	2
第二节 新石器时代美术	5
第二章 先秦美术	21
概况	21
第一节 青铜器	22
第二节 雕塑	29
第三节 绘画	37
第三章 秦汉美术	42
概况	42
第一节 绘画	44
第二节 画像石与画像砖	52
第三节 雕塑	61
第四章 魏晋南北朝美术	74
概况	74
第一节 绘画	76
第二节 雕塑	99
第五章 隋唐时期的美术	113
概况	113
第一节 绘画	115
第二节 雕塑	140

第六章 五代宋辽金时期美术·····	154
概况·····	154
第一节 五代绘画·····	156
第二节 北宋绘画·····	166
第三节 南宋绘画·····	188
第四节 辽、金绘画·····	203
第五节 五代宋辽金雕塑·····	212
第七章 元代美术·····	223
概况·····	223
第一节 绘画与绘画理论·····	225
第二节 雕塑与建筑·····	255
第八章 明代美术·····	265
概况·····	265
第一节 绘画与绘画理论·····	267
第二节 雕塑与建筑雕饰·····	300
第九章 清代美术·····	307
概况·····	307
第一节 绘画与绘画理论·····	310
第二节 雕塑与建筑雕饰·····	352
第十章 民国时期至20世纪80年代美术·····	357
概况·····	357
第一节 民国时期美术·····	358
第二节 新中国美术：1949—1966年·····	372
第三节 新中国美术：“文革”时期·····	378
第四节 新中国美术：改革开放至20世纪80年代末·····	380
参考书目·····	387

第一章 史前美术

概 况

无文字可考的史前时期，也称石器时代，按时间先后分为旧石器时代和新石器时代两个阶段。实用与艺术相结合是史前美术的主要特点。

到旧石器时代晚期阶段，人类已经具有了自觉的审美意识，懂得了初步的造型规律，建立起基本的色彩观念。此时出现了均衡、对称且色彩多样的石器以及美化自身的装饰品。

新石器时代以陶器、玉器上的装饰艺术为主，尤其是彩陶上的装饰性绘画得到长足发展。玉器在此时的宗教、政治和文化生活中有重要的象征意义和特殊的审美价值，有礼玉和装饰用玉之分。礼玉造型规矩、对称，装饰用玉则造型多变，题材多样。此外，地画、壁画及岩画也是人类重要的造型艺术形态，丰富了史前美术门类。

第一节 旧石器时代美术

一、美术的起源

起源问题在美术史上是一个难以说清楚的老话题。古人讨论美术起源问题时往往附会上古传说。《世本》载“史皇（传说中黄帝的臣子）作画”。《画史会要》载“画螺，舜妹也，画始于螺，故名画螺”。将美术归在传说中的圣人名下，更增添了起源问题的神秘感。

近代以来，随着人类学、民族学、民俗学、社会学、宗教学、考古学等多个学科的兴起和发展，中外学者对美术的起源问题有了新的认识。理论方面的研究成果很多，如模仿说、游戏说、情感说、巫术说、劳动说等从不同角度、层面探讨起源问题。其中影响最大的是劳动说。

结合上述理论学说和中国旧石器时代的实物资料来看，劳动实践是开启人类审美意识的重要条件。在数十万年劳动实践的基础上，人类对日常活动中反复实践和感受的事物具有了概括和联想能力，懂得了初步的造型规律，建立起基本的色彩观念。人类在打制石器的过程中，逐渐掌握了一定的制作程序和方法，也逐渐学会按照使用功能的不同制作形态不同的工具。到旧石器时代晚期，与现代人脑容量相当的晚期智人打制的石制工具匀称、规整，石制工具的色彩和质地也受到重视。此时，人类已将认识和掌握的规律，自觉地用于制作与原始巫术相关的物品以及美化自身的装饰品，例如，制作光滑规整而无实用价值的石球，和以用赤铁矿粉末染成红色的绳串连贝壳、兽牙等组成的项链。可见，劳动在人类认识造型规律和发展审美意识中起了重要作用。

二、旧石器时代的文化遗存

除极少数省、直辖市外，全国各地包括“世界屋脊”西藏，均发现了旧石器时代的文化遗存。旧石器时代从距今约 180 万年前开始，至距今 1 万年前后结束，可分为早、中、晚三期。旧石器时代早期的典型遗址有山西芮城西侯度人遗址（距今约 180 万年）、云南禄丰元谋人遗址（距今约 170 万年）、湖北郧县曲远河口郧县人遗址（距今约 90 万~80 万年）、陕西蓝田人遗址（距今约 80 万~75 万年）、北京人遗址（距今约 70 万~23 万年）等。中期的重要遗存有陕西大荔人遗址（距今约 23 万~18 万年）、山西襄汾丁村人遗址（距今约 10 万年）、阳高许家窑人遗址（距今约 10 万年）。晚期的重要遗存有宁夏灵武水洞沟遗址、山西朔县峙峪遗址、山西沁水下川遗址、北京周口店山顶洞人遗址、河北阳原县虎头梁遗址等，年代集中在距今约 5 万至 1 万年间。

三、石制品上的美术元素

上百万年的时间里，人类使用打制的石器进行采集、狩猎、鱼捞等活动。石器的形态、种类和制作技术显示出人类对器物造型规律认识的程度。通过大量石制品的研究发现，中国南北方旧石器时代的石制品存在明显差异，就石器的类型来看，北方的石制品较细小，以刮削器为主；南方石制品粗大，以砍砸器为主。与此相关的是，北方做石器的毛坯主要是石片，南方主要是块状毛坯。

旧石器时代早期的蓝田人制作的石器虽然粗糙，但已能按不同的使用功能制成形态各具特征的器具，有适于刮削的“刮削器”，适于砍砸的“砍斫器”，以及有特色的“三棱大尖状器”，甚至还发现了一个制作粗糙的石球。到了北京人时代，石器类型增多，除了以上三种之外，还有雕刻器和石锥。形状也日益规整，例如箭镞形石器、圆头刮削器等。

旧石器时代中期的石器形态、种类多样，如丁村人的大型石器有单边

砍砸器、多边砍砸器、石球、多边形器、三棱大尖状器、鹤嘴形厚尖状器、小型尖状器和刮削器。其中三棱大尖状器最具特色，可以用来挖掘植物，也可用来砍琢，系用三棱厚大石片打击而成，手握部分宽厚，尖端锋锐对称呈三棱形，专称为“丁村尖状器”。山西阳高县许家窑遗址出土的石球数量达一千多件，直径为5~10厘米不等，材质丰富，球面敲打得匀称滚圆。从中期的工具来看，人类不仅掌握了以三角形为基本轮廓的造型，还掌握了球体造型。

旧石器时代晚期，人们不仅会注意石器造型的匀称，同时也看中其色泽的美观。下川遗址选用的石料主要是质坚色美的黑色燧石，也有灰、白、紫、绿等多种色泽的石料。此时最引人注意的石制工具是石镞，在多个遗址中都有出土，说明弓箭的最初使用可追溯到旧石器时代的晚期。距今约24000~16000年的下川遗址发现的石镞，两侧经过仔细的敲击，修理成颇为锋利的前锋，圆底者居多，整体造型对称，颇为精美。

四、晚期的刻画品与装饰品

旧石器时代晚期有意制作的兽骨、兽角，刻出了简单的纹饰，可以称之为艺术品。距今大约13000年的河北兴隆遗址发现的刻纹赤鹿角集中代表了当时的技术以及造型、色彩发展的水平。鹿角似经磨制后再刻画，由阴刻的线条组成三组图案：第一组由直线、斜线和连弧纹组成；第二组由互相平行的密集的曲线组成，呈“8”字形状；第三组由密集的曲线构成。刻纹之后，染成红色。此件物品采用了磨制与刻画、染色结合的手法，制作出更加精美的图案。可见，旧石器时代晚期的人类已经掌握了简单的图案构图规律和色彩运用。

晚期阶段的人类也开始懂得在身体上佩挂装饰品。这些装饰品在制作时除了运用磨制以及割、刮、剝等技术外，还加以钻孔。在没有使用铁器的石器时代，钻孔并不是一件容易的事情。最早在周口店龙骨山山顶洞的发掘中发现了染红的细线连缀着兽牙、青鱼上眼骨、石珠、砾石等组成的

装饰品。后来在宁夏的水洞沟、山西的峙峪、河北的虎头梁、辽宁营口金牛山等遗址均有发现，其中虎头梁发现了 13 件装饰品，有穿孔贝壳、钻孔石珠、鸵鸟蛋皮和鸟骨制成的扁珠，有的内孔和外缘相当光滑，当是长期佩戴的结果。他们为什么要长期佩戴这些东西呢？是他们财富的象征吗？是勇气的象征吗？还是能给他们带来好运气？我们不得而知。

第二节 新石器时代美术

一、新石器时代的文化遗存

新石器时代开始于公元前 8000 年（距今约 1 万年）以前，到大约公元前 21 世纪，中国历史进入古史传说的夏朝为止。新石器时代大致可以划分为三个阶段，早期新石器时代文化和仰韶时代、龙山时代。这一时段的历史文化遗存数量众多，由于不同地域的人们所遗留的文化遗存各有特色，有学者将新石器时代的文化遗存分为六大区系，分别是：以燕山南北长城地带为中心的北方，以山东为中心的东方，以关中（陕西）、晋南、豫西为中心的中原，以环太湖为中心的东南部，以环洞庭湖与四川盆地为中心的西南部，以鄱阳湖——珠江三角洲一线为中轴的南方。与之大致相近，或将之条理为中原文化区、甘青文化区、燕辽文化区、山东文化区、长江中游文化区和江浙文化区。六大区系中已被确认的考古学文化众多，部分文化谱系已经基本厘清，这为此时段美术史的研究奠定了基础。现按分期与分区作简要介绍。

早期新石器时代文化约从公元前 8000 年开始至公元前 5000 年结束，大致以公元前 6000 年为界分为前后两段。前段的文化遗存较少，重要的有湖南省道县的玉蟾岩（亦名蛤蟆洞）和江西万年仙人洞等，已经发现有十分原始的陶片和水稻谷壳。到公元前 6000 年左右，在全国范围内发现

众多遗址，重要的有内蒙古赤峰敖汉旗兴隆洼遗址（公元前 6200—前 5400 年），山东临淄后李遗址（公元前 6500—前 5500 年），河北邯郸的磁山遗址（公元前 5400 年），陕西华县老官台遗址和临潼白家村遗址（白家村遗址约公元前 5330—前 5050 年）和舞阳县贾湖遗址（公元前 7000—前 5700 年）。此阶段的众多考古学文化也因这些遗址而得名，如内蒙古地区的兴隆洼文化、山东地区的后李文化、河北地区的磁山文化、陕西地区的老官台文化等。这个时期人们开始农耕，黄河流域和北方地区主要种植粟类作物，南方华中地区出现稻作农业。使用的农具有翻土的石铲，收割的石镰，加工谷类的磨谷器等。制陶的水平有了提高，用手制和泥片贴模制成，火候不高，常呈灰褐色，大多不尚装饰，或为素面，或饰各类绳纹或其他纹饰。这些纹饰有的是制造工艺过程留下的形迹，有的有一定的实用价值而较少装饰的意义。彩陶尚未发展起来，仅在老官台文化中有红色的宽带纹勉强可看作是彩陶的萌芽。

第二个阶段是仰韶时代，大约相当于公元前 5000 年至前 3000 年。仰韶时代的六大文化区各有特色，自成谱系。但它们并不是封闭的系统，彼此之间存在广泛的文化传播，形成了史前文化多元一体的格局。中原文化区的仰韶文化最为繁荣，可以区分为两个类型，即半坡类型（或称半坡文化）和庙底沟类型（也有称其为“西阴文化”的）。庙底沟类型（西阴文化）延续时间长，对同时期的其他考古学文化产生了积极影响，如甘青文化区的马家窑文化、燕辽文化区的红山文化、山东文化区的大汶口文化、长江中游文化区的大溪文化、江浙文化区的崧泽文化。

从总体上来看，这一时段黄河流域和长江中下游已分别成为粟作和稻作农业中心。手工业方面出现了制陶、琢玉等分工。陶窑、陶轮的发现，证明制陶工艺在仰韶时代迈上新的台阶。这个时期的一个重要特征是彩陶的出现。黄河流域的仰韶文化、大汶口文化和马家窑文化，辽河流域的红山文化和小河沿文化，长江流域的大溪文化和屈家岭文化都发现了彩陶。制玉工艺也发展起来，红山文化以及崧泽文化成为两个玉文化中心。此外，仰韶文化和大汶口文化已有许多记事的符号或原始文字。

第三个阶段是龙山时代，或称铜石并用时代，大约从公元前 3000 年到前 2000 年。龙山时代是在“龙山文化”一词的基础上提出来的。这一时期山东地区的大汶口文化演变为典型龙山文化；中原文化区的仰韶文化经过过渡类型——庙底沟二期发展成几个区域性的龙山文化（河南、陕西、山西）；甘青地区有齐家文化；长江中游由屈家岭文化到石家河文化，长江下游的太湖地区由崧泽文化到良渚文化。这些文化各具特色，又有不少相同或相似的因素。不仅农业迅速发展，其他的生产，如快轮制陶、冶铜、制玉等手工业方面的成就也非常突出。生产的发展使得财富增加，同时贫富差别越来越大，人们的社会地位随之发生分化。这是一个政治和经济上尖锐分化的社会。例如，良渚文化的大墓随葬大量玉器，有琮、璧、钺等，多数小墓则一无所有。墓中丰富的随葬品说明墓主具有经济特权，而营建巨大的墓地则需有征发劳力的权力。这样的人物已具有一些王者的特征。这样的社会需要有制度化的强制力量来调节，还需要意识形态方面的保证。这样，频繁战争就成了这个时期的突出现象，专司卜事的巫师也已出现。因此，龙山时代是中国早期文明的形成期，为向国家、城市、文明过渡做了准备。

二、陶器艺术

陶器在新石器时代艺术中占有重要地位。陶器体现了古人按自己的设想改变天然物质的能力。从制作工序来看，陶器以黏土作坯并塑造成形。陶器造型方法主要采用手制法、轮制法。手制法发明较早，沿用时间较长，可细分为捏塑法、泥片贴筑法、泥条盘筑法。轮制法即将泥料放在转动的轮盘上，用手提拉成各种需要的器形。轮制陶大约出现于仰韶时代晚期，多用于修整器物口沿部。龙山时代的制陶业普遍采用快轮旋坯和密封饮窑等新工艺，提高了生产效率，且使制造更为精美的器物成为可能。龙山文化中的蛋壳陶高柄杯，每件重不及 50 克，厚度仅 1 至 0.3 毫米，器表黑亮光洁，镂雕细致，造型优美。

中国新时期时代的陶器烧成温度一般在 600 ~ 900 摄氏度,最高者不超过 1000 摄氏度,但南方的硬陶的烧成温度较高,在 1200 摄氏度左右。烧成后的陶器按照陶质可分为红陶、黑陶、灰陶、白陶等。陶色的差异与陶土成分、陶窑结构、烧制技术密切相关。红陶是陶土中的铁元素在露天烧造或用敞口式陶窑烧制时,铁元素与空气充分接触形成三氧化二铁而使陶器呈红色;仰韶文化的陶器多为红陶。龙山文化主要是黑陶,这是由于泥坯在入窑烧制的最后阶段,从窑顶注水熄灭木炭,使得窑室内顿生浓烟,烟中的碳渗入坯体空隙中而将陶器熏黑。

陶器以器表装饰来划分,有彩陶、素陶、印纹陶、拟形陶器等。所谓彩陶,是先在打磨光滑的橙红色陶坯上,以天然的矿物质颜料进行描绘,然后入窑烧制,在橙红色器底上呈现出黑、红、白等装饰纹样的陶器,常见的是红陶黑彩。有学者认为,陶器上的图案可能使用鸟兽的细毛或某种植物纤维制成的类似于毛笔的绘画工具制作完成的。目前所发现的与绘画相关的工具有用于彩绘的颜料、研磨盘、陶水杯、分格陶盘等,在黄河流域新石器时代的北首岭、姜寨、白道沟坪等遗址皆有。且不论采用何种绘画工具绘成,就线条本身而言,当时人们已能控制线条的粗细、间距,使之流畅平缓。马家窑文化的彩陶用线繁复多变,已达到很高的水平。

三、雕塑

新石器时代的雕塑材质广泛,包括泥、石、玉、木、骨等多种,造型手段包括圆雕、浮雕、透雕、线刻等,且能够应用夸张、象征等手法来表现对象。此时的雕塑包括陶塑、泥塑、蚌壳铺塑和玉石雕刻、骨牙雕刻等。

1. 陶塑

陶塑艺术产生于制陶工艺出现之后,可分为器物局部装饰性雕塑、拟形器和独立圆雕,其中局部装饰性雕塑最为常见。

局部装饰性雕塑 黄河流域的仰韶文化、马家窑文化、大汶口文化和龙山文化的陶器常出现局部装饰性雕塑,在器口、器颈、器柄、器钮部位

塑制人头、人面。

甘肃秦安大地湾出土的仰韶文化人头形彩陶瓶，瓶口是披发的女性形象，双目与口部采用镂空处理，两耳有垂悬耳饰的小孔，圆鼓的腹部装饰蔷薇纹图案，整个造型像一位穿着花衣的姑娘（图 1-1）。它是古人储藏作物种子的容器，圆鼓的腹部不仅能够容纳更多的种子，还是对人间孕妇形象的模拟。甘肃礼县高寺头出土的陶塑女子头像，额头上用泥条堆塑出发辫，脸庞圆润，双目与口部镂空，脖子以下残缺，脖颈以下可能也是圆鼓的腹部。甘青一带的马家窑文化中曾出现过器表贴塑人像的陶器。在青海乐都柳湾采集的陶壶，壶体上除有彩绘图案外，还贴塑裸体人像，人像各突出的部位周围加黑彩勾勒（图 1-2）。除人像外，动物形象也作为器首装饰，如陕西华县柳子镇出土的鸮首形陶器盖，堆塑出眼、喙，并用锐器刻出羽毛、眼圈，整个造型突出了鸮的机警，形态真实。

陶塑拟形器 陶塑拟形器在新石器时代也较为常见。当时炊煮用的鼎、鬲等常模拟动物和瓜果植物的样态，造型美观。陕西华县太平庄出土的仰

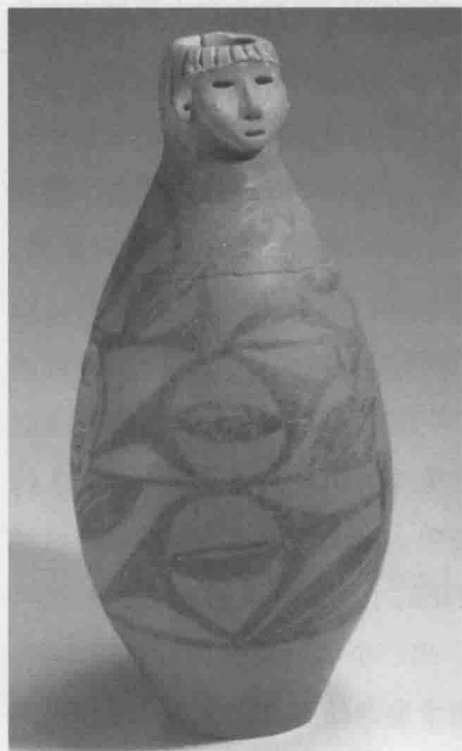

图 1-1 人头形器口彩陶瓶 仰韶文化

图 1-2 人像彩陶壶（采集品）马家窑文化

图 1-3 陶鬻 龙山文化

韶文化的陶鬻鼎巧妙地利用鬻的双足和短尾作鼎的三足，鬻首则塑在鼎的口沿上，尖喙突目，形态威严，而粗硕的腿部又增加了鼎的体量感。山东胶县三里河遗址出土的大汶口文化的猪形鬻、狗形鬻形态逼真且极富生活气息。此外，山东龙山文化的小袋足鬻的形貌颇似引颈长鸣的雄鸡，也是将实用与美观融为一体的代表作（图 1-3）。新石器时代的瓜果植物，也是古人制作器皿的模拟对象，如宝鸡发现的葫芦形陶瓶、大溪遗址发现的直筒陶瓶等。其中，大溪遗址发现的直筒陶瓶，口部和底部都是模仿竹节的形态成型的。

圆雕 陶塑中独立的圆雕作品不多，其中以辽宁喀左东山嘴红山文化遗址出土的裸体人像最为著名。裸体人像，注重刻画隆起的腹部、粗壮的大腿，大约是模拟人间怀孕母亲的地母神像，反映了当时人们的生殖崇拜观念。

表现动物的独立圆雕作品以石家河文化的小型陶塑最为知名。湖北天门石家河、邓家湾等地出土有数千件。小型雕塑高度多半不及 10 厘米，往往塑造出各种动物最突出的特征而忽略细部，如象突出长鼻、大耳、柱足和长长的门牙，羊突出卷曲的角，雄鸡突出鸡冠等。还着意展现不同动物的各种姿态，例如狗的姿态非常多，有昂首翘尾站立的，有拖尾行走的，有俯身蜷卧的，有侧卧翘首的，有的背上驮一只小狗，有的嘴里叼一大块食物，有的像是在汪汪叫，姿态多样。与单一出土的陶塑不同的是，这些雕塑成批地集中出现，每一群体由数目可观的小型塑像组成，包括象、猿、兔、虎、狗、猪、獾、羊、龟、鼯、鸭、鸡、小鸡以及各种各样的鸟类，形象真实生动。出自邓家湾的塑像中有两个全身的小型人像，一人似乎捧着一条鱼，另一人也以双手呈献某物，似乎正在进献祭品。由此可以推知，