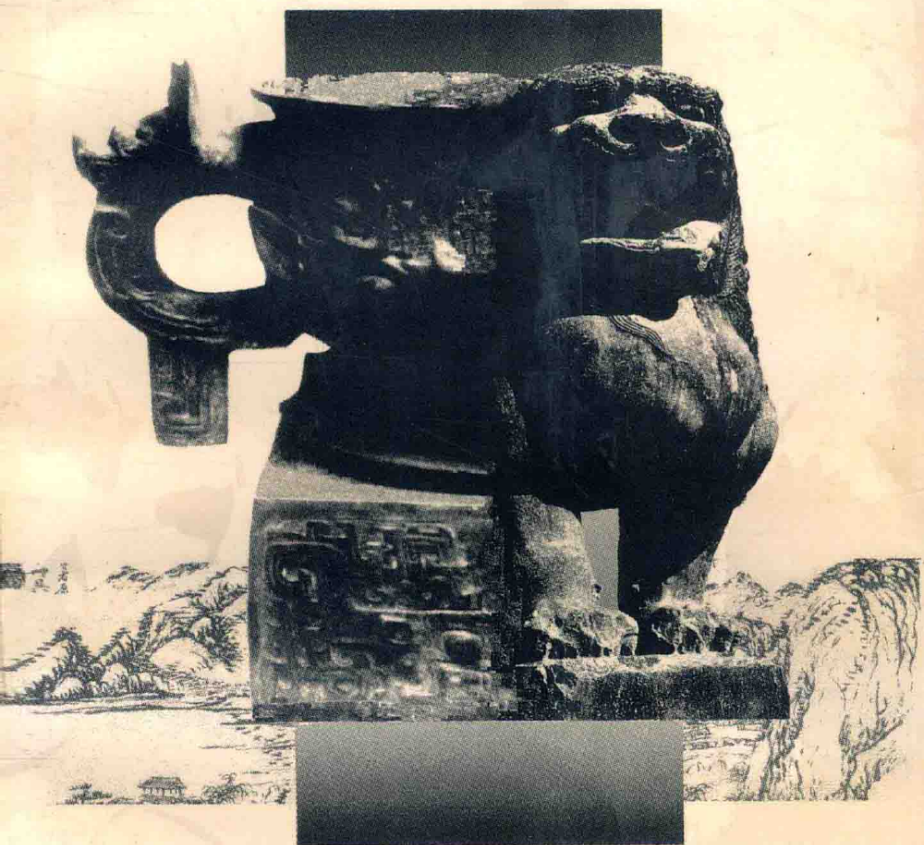

中国美术史稿

History of Chinese Fine Arts

温友言 著

三秦出版社

中国美术史稿

温友言 著

三秦出版社

(陕)新登字 006 号

中国美术史稿

温友言 著

三秦出版社出版发行

(西安市糖坊街俭家巷)

新华书店经销 陕西广播电视印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 7 印张 150 千字

1995 年 10 月第 1 版 1995 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—1000

ISBN 7—80546—072—8/K·29

定价:10.50 元

前 言

美术史是研究造型艺术，即探讨绘画、雕刻、工艺和建筑艺术等在历史上发生和发展规律的学科。

这门学问起源甚早。随着美术的发生和发展，人们即开始领悟、思索其中的规律性，用以指导自己的创作实践。应该说，缺乏理论指导的创作活动，是难以取得很大成就的。在魏晋南北朝时期，就涌现出了许多杰出的绘画理论家，写出了一批颇有见地的绘画理论著作。及至宋、元时期，对绘画创作实践的总结，和绘画理论的研究，就进一步系统化、深入化了。这些绘画理论及其有关著作，不仅对当时的创作实践起了一定的指导作用，而且对后代美术史的发展也产生了深远的影响。如南齐谢赫的《古画品录》中的“六法论”，将绘画的艺术性要求与创作方法，很系统地总结出来了，使人们无论在创作上或评论作品时，都有一个明确的认识和标准，是一篇极朴素而系统的现实主义创作方法论，对中国画家的创作产生了极大的支配力量。其他如南朝王微的《叙画》、宗炳的《画山水序》，顾恺之的《论画》、姚最的《续画品录》，唐代张彦远的《历代名画记》、朱景玄的《唐朝名画录》，五代荆浩的《笔法记》，两宋郭若虚的《图画见闻志》、邓椿的《画继》、刘道醇的《五代名画

补遗》、《圣朝名画评》、黄休复的《益州名画录》，宋宣和年间的内臣奉敕编集的《宣和画谱》、米芾的《画史》、郭熙的《林泉高致》，以及历代文人如杜甫、苏轼、黄庭坚的论画诗文等，也都从某一方面总结了历史上绘画的实践经验，汇集了前人对绘画研究的学说，解决了前人所未能解决的问题，对于当时和后世都产生过相当大的影响。当然，古人的这些论著，或偏重画理的探讨，或着意于绘画的品鉴，或是名迹的题赞跋语，固然不乏精辟的见解，却大多是画龙点睛式的评述，而缺乏史的线索。因而从严格意义上说，这些都还算不上画史，更算不上美术史。

中国绘画史的研究，严格地说，起自近代。解放前，曾出版过几部这方面的著作，如郑午昌的《中国画学全史》、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。其中，以郑、俞两先生的著作影响较大。尽管未能尽善，但毕竟有开拓之功，对于后学亦多启示。近些年，新出版的几部绘画史和美术史著作，大都资料翔实，论析深入。对美术史的研究作出了新的贡献。这本《中国美术史稿》，是在前人分析、研究的基础上，根据自己长期绘画创作实践和教学实践中的体会，力图对中国美术史的发展规律，作出尽可能科学而合理的分析与总结。

中国美术史的发展规律，包括外部和内部两个方面。外部指某一时代的美术创作和当时的政治、经济、文化思想、社会风尚和文学艺术的关系，外部指某一时代的美术创作和前一时代的美术创作，在题材、构图、笔法、用墨、着色，以及所用材料、艺术风格等方面的渊源继承关系。只有把这两方面探讨清楚了，才能帮助后来者正确地掌握规律，继承古代美术的优

秀遗产，为新时期美术创作的提高与发展做出新的贡献！为此，在本书写作中，力图突出时代性、综合性、群体性和形象性四个方面的特点。

所谓时代性，即注意探讨某一历史时期美术创作和时代的关系。作为观念形态的美术，都是一定时期的社会生活在画家头脑中反映的产物。因而，美术创作绝不是美术家头脑发热、心血来潮，想怎么创作就怎么创作，都要自觉不自觉地受到当时社会生活的制约。所以，在评述每一历史时期的美术作品时，都要注意联系当时的历史发展情况。

所谓综合性，即综合分析某一历史时期的绘画、雕刻、工艺和建筑艺术，探讨这些造型艺术彼此的特点及其相互影响。有些章节还联系这一历史时期的诗歌、书法艺术，以及某一美术家在诗、书、画上的综合修养¹，以揭示其所取得的艺术成就及所形成的艺术风格的深层原因。

所谓群体性，即注意评述某一历史时期的美术家群体。美术家是美术史的主人翁。每一个历史时期如果没有几位才华出众的大美术家，在美术史上便很难占有突出的地位。但是这些卓然大家绝不会是孤立的，而有其产生的深厚土壤。因而，本书在深入而全面地评述每一时代卓有成就的美术大家时，都能注意介绍当时围绕在这些大家周围的美术家群体，以揭示这一时代美术创作的全貌。正如法国史论家丹诺在《艺术哲学》中说的：“我们隔了几世纪只听到艺术家的声音；但在传到我们耳边来的响亮的声音之下，还能辨别出群众的复杂而无穷无尽的歌声，像一大片低沉的嗡嗡声一样，在艺术家四周齐声合唱。只因为有了这一片和声，艺术家才成其为伟大。”

所谓形象性，即不是就史论史，就美术家谈美术家。作为

以造型艺术为研究对象的美术史，本身就不应是抽象、枯燥、乏味的。美术家的价值，不在于他本身，而在他所创作的作品。所以本书既注意到联系具体作品以分析美术家的艺术成就，也注意到对一些有代表性的作品本身，从构图、布局、笔法、用墨、着色等方面，在艺术上作了深入的分析。

时代性、综合性、群体性、形象性的结合，试图使读者对一部中国美术史的了解，既有深度，又有广度，既有理论上的理解，也有艺术上的体会，从而使当代的美术创作者有技巧等多方面的领悟。

美术在各个历史时期的发展是有起伏的，各地区美术的发展也是不平衡的。因此，在本书的写作中，对各个时期、地区的美术的论析，完全从实际出发，绝不保持表面的均衡，而削足适履。正如《庄子·骈拇》曾说到的：“凫胫虽短，续之则忧；鹤胫虽长，断之则悲。故性长非所断，性短非所续，无所去忧也。”

前贤曾言，著述当求“前人所未至，后人所不可无而为之”。本书尽可能将此作为一种追求，尚望识者明鉴。

作者

1995. 10

目 录

前言	(1)
第一章 原始社会的美术	(1)
一 石器	(2)
二 玉器	(6)
三 陶器	(8)
第二章 商周时代的美术	(12)
一 青铜器艺术	(12)
二 工艺美术	(16)
三 绘画	(18)
第三章 春秋战国时代的美术	(19)
一 青铜器艺术	(19)
二 绘画	(20)
三 工艺美术	(24)
第四章 秦汉时代的美术	(27)
一 建筑艺术	(27)
二 秦代雕塑艺术	(33)
三 汉代雕塑、陶俑和陶器艺术	(35)

四	汉代画像石画像砖	(38)
五	汉代壁画和帛画	(43)
六	汉代工艺美术	(48)
第五章	魏晋南北朝时代的美术	(52)
一	石窟寺造像艺术	(53)
二	工艺美术	(58)
三	绘画艺术	(60)
第六章	隋唐时代的美术	(71)
一	绘画艺术	(72)
二	雕塑艺术	(86)
三	建筑和工艺美术	(89)
四	敦煌艺术	(91)
第七章	五代宋元时代的美术	(94)
一	五代宋初的绘画艺术	(95)
二	北宋画院及绘画	(114)
三	北宋的文人画	(117)
四	宋代风俗画和历史画	(120)
五	南宋画院山水画	(122)
六	元代绘画	(128)
七	宋元的绘画理论著作	(137)
八	宋元的工艺美术	(140)
第八章	明清时代的美术	(144)
一	明代的绘画艺术	(144)
二	清代的绘画艺术	(154)

三	明清的建筑艺术.....	(166)
四	明清的雕塑艺术.....	(168)
五	明清的工艺美术.....	(170)
后记		(174)

第一章 原始社会的美术

原始社会是中国历史上第一个社会形态。由于当时生产力水平低下，人们只有依靠群体的力量才能生存，过着集体劳动，平均分配，没有剥削的生活。迄今所知在 170 万年以前就有人类生活在中国的大地上，直到五千年左右进入文明时期。其间经历了漫长的发展阶段。原始社会还没有文字，人们仅能用符号记事，所以又称它为史前社会。美国学者摩尔根在《古代社会》一书中，还称它为蒙昧时期或野蛮时期。

中国远古人类的生活，过去只能从传说中了解到一部分。如穴居野处，食鸟兽之肉，衣其皮毛，知母而不知父，刀耕火种等。据传说，当时也出现了一些被称作“帝王”的人。这些人都和文化创意、劳动生活有关。如神农氏造耒耜、尝百草，燧人氏钻木取火，伏羲氏作八卦，黄帝造舟车，嫫祖养蚕，昆吾氏任陶正，舜作陶于河滨，禹治水、铸九鼎。在这些进步和创造中，就包含着文化艺术的创造。

然而，传说使人们对古代社会所了解的还是比较抽象，真正使人们具体了解，还是要靠大量的考古发掘资料。所以，我们结合考古，对原始社会的艺术作一些探讨。

一 石 器

石器是原始人类使用的石质的生产工具。这些石器是经过原始人用石块或石片打制或磨制而成的。在以前，石器是人们的主要生产工具。石器有不同形状和用途，如尖状器、刮削器等。经过漫长的历史时期，铜器和铁器出现以后，才取代了它的位置。

1965 年在中国云南省元谋县上那蚌村发现了距今 170 万年的元谋猿人化石（所发现的化石为两枚上中门齿），与化石共存的有三件打制的石器。这是中国境内发现的最早的猿人化石。

1963—1964 年在中国陕西省蓝田县公王岭发现距今 60 多万年的蓝田猿人化石（所发现的化石有头盖骨一具，上颌骨、下颌骨各一具，10 余枚牙齿），与化石共存的有许多打制石器。

1927 年，首次在北京房山县周口店的龙骨山发现的北京猿人化石（先后发现了头盖骨 6 具），距今约 70 万年。在洞穴中还发现了 10 万多件打制石器的石片。

以上属于旧石器时代早期。元谋猿人已经使用经过打制的精制石器，蓝田猿人使用大尖状器、砍砸器、刮削器、尖状器等。

大约距今一二十万年是古人时期。这一时期为旧石器时代中期。古人在中国境内分布很广，从北方黄河流域到南方长江流域都有考古发现。

1954 年在山西省襄汾县丁村发现“丁村人”化石，其化石属同一体的两枚门齿和一枚臼齿。

1956 年在湖北省长阳县赵家堰洞穴中发现的“长阳人”一

个上颌骨的一部分和三枚牙齿的化石。

1958年在广东省曲江县马坝乡发现一具不完整的“马坝人”头骨化石。

1978年在陕西大荔县发现了完整的“大荔人”头骨化石。

这一时期的石器制作技术，从考古资料看，要比北京猿人进步。如在丁村人遗址发现的两千多件石器中类型大大增多，有砍砸器、刮削器、三棱尖状器、石球等。

距今约两万年前，是中国古代的母系氏族时期，人体形态已进入“新人”阶段，是考古学上的旧石器时代晚期。在中国境内，发现新人化石也很多。

1933年在北京周口店龙骨山山顶洞发现了三个较完整的头骨（一男二女），经测定，距今约1.8万年，称为“山顶洞人”。

1922年在内蒙古萨拉乌苏河发现一小孩牙齿，称为“河套人”。

这一时期，石器的制作趋于细小，种类增加了，质量也提高了。

大约距今一万年左右，母系氏族社会进入繁荣阶段，是考古学上的新石器时代。这一时期的典型代表有1922年首次在河南省渑池县仰韶村发现的仰韶文化。这一类型的文化分布很广，北到内蒙，南到湖北北部，西到甘肃东部，东到山东西部，中心地区在豫西和陕西渭水流域。经测定，距今大约有7000年到5000年。在西安浐河岸发掘的半坡村遗址，以及河南三门峡发掘的庙底沟、三里桥遗址，都属于仰韶文化类型。

另外，还有马家窑文化，发现于甘肃临洮，距今4500年左右。

红山文化分布在辽宁西部地区，和仰韶文化比较接近。

河姆渡文化发现于浙江省余姚县河姆渡村，分布在浙东，距今 6000 年到 7000 年。

这时期的先民生活和劳动中使用的工具还是以石器为主，但石器的制作较以前大有进步，多数石器都经过比较精细的加工，磨光和穿孔的石器占大部分。种类也更加繁多，有石斧、石铲、石刀、石镰、石耜，还有石磨盘、石磨棒等。除了发现的这些石制的工具以外，在许多遗址中，还出土了石环、石珠之类的装饰品。

大约距今 4000 年左右，在中国黄河流域和长江流域的母系氏族制，逐渐过渡到父系氏族制。在中国境内发现了一批这一时期的文化遗址，主要有：

龙山文化，以首先发现于山东省章丘县龙山镇而得名，主要分布于黄河中下游地区的陕西、河南、山西、山东等省，延续时间较长，可分为几个不同的文化类型。

大汶口文化，以首先发现于山东泰安县大汶口村而得名，主要分布在山东省和江苏省北部部分地区，并发展到安徽省以北、河南省北部和辽东半岛一带。这种文化大体延续了 2000 余年。

齐家文化，以首先发现于甘肃省西和县齐家坪而得名，主要分布于黄河上游的甘肃省和青海省，距今约 4000 年左右。

良渚文化，以首先发现于浙江省余杭县良渚镇而得名，主要分布于长江下游地区，距今约 4500 年左右。

这时的石器工艺已有很大进步，有大型的石斧、石镑、石耜、石镰和多孔石刀等。其制作之精细已大大超过旧石器时代晚期。

古代石器的发展，是同人类对于造型样式的认识的发展相

一致的。

中国早期猿人使用的石器，多半是从河床上拣来的砾石（鹅卵石）打击而成。他们不加选择地采用能得到的任何石质原料，无论打石片或打砾石，都没有固定的方式，也不是打成一定的形状。河套人打制的各种不同形状的刮削器等，表明了人们在长期的劳动实践中，对于造型样式已经从劳动角度，开始有所认识。

石器形式的重要进步，表现在扎赉诺尔等地的中古时代的石器，及其以后的细石器上。这些雕刻器、石旋、尖形器、石叶、石钻等细石器，选用的材料有石英、玛瑙、碧玉、黑烁石等，有光泽、半透明，颜色美丽。经过精细的加工磨制，有完全对称的形式，使之具有了审美的价值。

继打制石器之后的磨光石器，以磨和钻孔（也是一种利用磨擦加工）的技术，做成方的、长方的、圆的等等极整齐对称的形式。在实用性和审美要求上，都体现出了创造性的意匠，石器工具发展到了高级阶段。

人类创造物品“是按照美的法则而创造的”。这个自然法则也是人类在创造世界的长期生产斗争实践中，逐渐被认识被掌握了。从古代石器制作和形式的发展过程中来看，由随意拾来的原料进步为特别采择的原料，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，都是经过漫长的岁月和在不断的劳动生活中发生的。伴随着技术改进的过程，同时也运用美的法则，创造出了美的造型。三角形箭簇，弧形的斧刃，一经出现就不单是技术问题，其中也体现了审美的工艺流程。对于原始人来说，它是赖以从事劳动生产，解决生活问题不可缺少的生活资料，因而美的加工正是

爱美的表现与要求。

总之，原始时代精巧的石器，反映了人类最初的设计思维意识的萌芽，和对造型美的法则的认识，同时也直接孕育出新石器时代的玉器和陶器艺术。

二 玉 器

如果说石器的制作还主要限于以实用为原则的劳动工具的话，那么玉器就是一种脱离了实用阶段的具有装饰性的、诱人的对象而存在的。

玉，古代称之为“美石”。现代矿物学区别为软玉和硬玉（或称翡翠）。古代比较常见的是软玉，硬度是六度半到七度，有绿、乳白、黄、红、黑、青等颜色，不易受磨蚀，呈玻璃状光泽，触之有冷而柔的感觉，叩之有清而脆的声音。

根据最新考古资料显示，中国最早的玉器发现于东北辽宁省阜新查海的新石器时代遗址中，距今约 7500 年，出土的玉器有玦、匕等。另外在内蒙古也发现有玉玦等。特别是到了红山文化时期、河姆渡文化时期，一直到龙山文化时期，都有大量的玉器出现。

玉器种类繁多，形式多样，小至小型的装饰品，大至一些大型礼器，延伸到生活的各个方面。美国哈佛大学人类学系张光直教授认为玉器在中国社会史上占据着从原始社会向国家城市社会过渡的中间转变阶段，具有无与伦比的重要意义。根据考古资料看，石器时代的玉器大体可以分以下类型：

礼器类：有璧、琮、璜等。璧，是一种圆形、扁平，正中有孔的器物。《说文》释璧谓：“端玉，圆器也。”与璧类似的还

有瑗和环。《尔雅·释器》谓：“肉倍好谓之璧，好倍肉谓之瑗，肉好若一谓之环。”（“肉”指周围的边廓，“好”指中心的孔）璧作为祭祀上天的礼器，或作为佩饰，以象征身份和财富。琮，形状是外形呈立方体，中心穿一圆孔。《说文》释琮谓：“瑞玉，大八寸，似车。”琮有素面的，也有四周表面带有纹饰的。如1986年6月，在余杭良渚文化墓地12号墓出土的一件号称“琮王”的宽短形的琮，以软玉精制而成，质地黄白色，带有紫红色瑕疵，高8.8厘米，射径17.1—17.6厘米，重6500克。以转角处为中心线，运用线刻和浅浮雕手法刻有8组兽面纹，和8组人兽面图案。其精湛的琢刻工艺，合理的纹饰排列搭配，都显示出极高的审美价值。璜，片状，弧形。《说文》释璜谓：“半璧也。”在这半璧的玉器上，在有弧度的面上有采用透雕，也有采用线刻，雕刻出不同纹饰或兽面形象。另外，有的在弧的一端有穿孔，有的在两端有穿孔，有的穿一个孔，有的在两端各穿两个孔。特别是这一类带雕刻纹饰的璜，其雕刻之细致，纹饰之美观大方，显示出独特的艺术风格。

动物形装饰类：大都是根据生活中常见的一些动物，加以具体化或抽象概括化而创作出来的。作为装饰品，它反映了人们的爱好和真挚的思想感情。常见的这一类玉器有玉龙、玉兔、玉鱼、玉鸟、玉蚕、玉蝉、玉虎头、玉人等，造型简洁、朴拙，既有鲜明的形象，也能使人产生艺术联想，无疑是有很高的艺术价值。

象征武器和工具类：这类玉器虽来自实物，但又不同于实物，它已失去使用的价值，只是具有象征意义，运用在一些礼仪场合，或随葬于墓葬中。这类玉器主要有：玉斧、玉铲、玉铤、玉刀等。