

中國美術史

张光福 编著

J120.9/
1

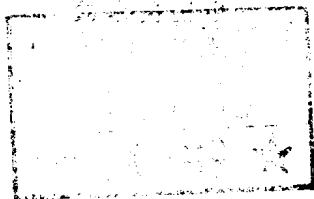

200295625

6.193

中國美術史

張光福 編著

知 識 出 版 社

内 容 提 要

本书收集美术史料较为丰富,除通常美术史教材所见者外,还收入了建国以来文物考古工作者发现的历代美术珍品和作者在西藏、新疆、甘肃、陕西、广西、云南和贵州等兄弟民族地区考察的收获。作者比较系统地阐述了我国美术发展的概况,对历代美术的特色、流派、代表作家及代表作品,对工艺美术、雕刻、石窟艺术、壁画、山水画、人物画、花鸟画、文人画、历史画、风俗画及木刻版画等都作了专题论述。附有彩色及黑白插图63幅,其中有些是初次发表的。书末附学习中国美术史的参考书目58种。本书可供美术院校师生及专业和业余美术工作者参考。

审 读 常 任 侠
题 字 吴 作 人
美术设计 韩 茂 堂

中 国 美 术 史

张光福编著

知 识 出 版 社 出 版

(北京安定门外外馆东街甲1号)

新华书店北京发行所发行 吉林市印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张15.5 插页12 字数392千字

1982年11月第1版 1982年11月第1次印刷

印数: 1—22,000

书号: 8214·1 平装定价: 2.30元

插页图片目录

1. 木版漆画
2. 彩塑菩萨
3. 雪景寒林图
4. 库木吐拉壁画
5. 西藏阿里“古格王国”宫殿壁画《建筑宫殿》、《庆典图》
6. 侍女图
8. 克孜尔壁画 伎乐帛画
9. 唐三彩
10. 《韩熙载夜宴图》
《五牛图》
11. 黑人陶俑
年画
12. “唐喀”(三娃佛)
阿噶泥佛
13. 红陶兽形器
- “伯矩”鬲
- 舞蹈纹彩陶盆
14. 骑兵俑和马俑
宴享渔猎攻战图壶的展示图
贮贝铜器
15. 汉石棺画像(伏羲)
汉石棺画像(女娲)
卖鱼图
16. 青铜奔马
泥塑头像
17. 云冈大佛
鸿门宴(壁画)
18. 五男侍(西夏木版画)
五女侍(西夏木版画)
19. 美髯公朱仝(木刻)
起居平安图轴
20. 侍女图(壁画)盛世滋生图

序

常 任 侠

中国是世界上古老的文明国家之一。它有悠久的历史、辽阔的土地和丰富的物产。在天赋的优厚物质基础上，经过各族人民长期艰苦奋斗，创造出灿烂多彩的文化。自古以来，它就有自己独具风格的艺术品和宝贵的美术史料。这些世代遗留下来的精神与物质瑰宝，激起我们对先民的崇敬，对祖国的热爱，为各族人民共同的成就而讴歌。

我们从旧石器与新石器时代的遗物中得到不少早期人类的美术知识。周口店的山顶洞发现了原始人使用的工具和装饰品。在装饰品中有钻孔的石珠、骨坠、兽齿等。这些艺术品都经过精细打制、研磨、钻通，并用赤铁矿涂染着色。从这些装饰品的艺术来看，当时研磨与钻孔技术已相当发展。劳动人民已能在小小的石珠与兽齿的适当部位，加以钻孔。从绳磨的纹理来看，他们已经知道将同一类型东西加以贯串，把不同的形象变成相同形象。他们还知道利用颜色来掩盖不纯洁的天然色泽。^①

山顶洞旧石器时代晚期人类的装饰品上，可以看出我们民族美术起源的历史何等悠久。这些装饰艺术证明在远古时代我国劳动人民的审美观念与美学思想，已闪现出夺目的光辉。

西安半坡村的原始人已脱离了天然的山洞，自营住房舍，有了建筑艺术的初型。从遗址中发现的人面陶塑，狗首鸟尾陶塑，

^① 参看裴文中：《周口店山顶洞之文化》，及翦伯赞：《中国史纲》，拙著《古典艺术初探》（1956年11月初版）。

鱼纹陶盆和鹿纹陶盆，表现了早期人类雕塑和绘画的智慧。其中人面鱼纹陶盆，更表现了浪漫和幻想的色彩。在当时人使用的石矛、骨箭头、石箭头、鱼勾、鱼叉、鱼网、石坠等鱼猎工具之外，还有骨针、骨锥、纺轮、席纹陶钵与布纹陶钵，说明当时编织与纺织艺术已成为劳动的一部分。

在河姆渡发现了雕刻的骨哨，在山西万荣荆村发现了陶埙。在青海大通上孙家寨发现的舞蹈盆上，绘有三组五人携手踏歌图，这说明了音乐舞蹈艺术与绘画雕刻艺术是齐头并进的。至于河南偃师二里头发现的特磬、安阳武官村发现的虎纹大磬，更说明从旧石器向新石器艺术制作迈进，给我们留下了纪念碑式的遗物。此外，彩陶与黑陶的大批发现，玉雕的式样与花纹的争新斗异，把历史传说时期先民们的旺盛的艺术创造精力与丰富的美学思想如画卷般呈现在我们面前，使我们看到前辈美术史家所不曾看到的许多珍品。这是多么幸运！

这些文物大多是近年从地下发掘出来的。历史上的艺术珍品由于政治变乱、天灾人祸，丰富的文物至今大多只存其目。先秦不必细论，楚人一炬，可怜焦土，不知有多少劳动人民的创造，随阿房成了灰烬。楚先王的祠堂，鲁灵光的壁画，都随时光而消亡。两汉以后，国内各民族的内哄，又不知破坏了多少珍物。正如张彦远所记：“汉武创置秘阁，以聚图书。汉明雅好丹青，别开画室。又创立鸿都学，以集奇艺，天下之艺云集。及董卓之乱，山阳西迁，图画缣帛，军人皆取为帷囊，所收而西，七十余乘。遇雨道艰，半皆遗弃。”斯文扫地，令人叹惋。如魏晋的收藏，被焚于寇乱，南朝的书画，被毁于侯景，隋炀所聚，因船覆而沦丧，盛唐文物，至武曌而烧失。此后历世都有破坏。即如近十年的浩劫，又不知公私所藏，损失多少珍贵的东西。所幸尚有许多不易毁灭的宝库，如敦煌、云冈、龙门、麦积山、炳灵寺、克孜尔等西部的石窟，都保存了不少雕刻和绘画，为我们研究北魏以来的美术，提供了宝贵的证物。

近百年来，我国的文物又被殖民主义者和资本家劫夺不少。直到新中国成立后，我们的文物才受到国家保护，不再任其流失。特别是近三十年来，我国文物考古工作者作了大量科学发掘工作。在各省区、各民族自治区，几乎都有丰富的收获。这些辉煌多彩，琳琅满目的地下藏品多为过去的美术史家所未见。根据这类资料来重新撰写中国美术史，是国内外学术界非常需要的。张光福同志的《中国美术史》正是在这坚实基础上完成的一个新成就。他博采近代研究发掘的成果，系统组织，给人一个清晰的、不断发展的中国美术的全貌。尤其可贵的是，他还到各少数民族地区探索研究，把各民族的美术创造交织成一个整体，这是本书的又一个特色。

中国过去的美术史家，往往只注意汉族的美术，忽略了其它民族的成就。中国是一个多民族国家，应该看到自古以来各民族的智慧就互相交流。内蒙长城地带的古匈奴族、大兴安岭的古鲜卑族、新疆自治区的维吾尔族、哈萨克族、西藏自治区的藏族、云南的彝族、傣族、广西的壮族、贵州的苗族、海南岛的黎族、台湾的高山族等等，都各有自己的民族艺术特色。但因长期共处交往，互相吸收、影响，有如异花受粉，发展得更为鲜艳。在我们的艺苑中，遂呈百花齐放之观，也丰富了我们美术史的内涵。

每一个时代的美术，有其不同面貌。她与社会、政治和经济因素以及所受外来的影响都有关系。美术是一个时代的形象记录，也就是时代的一面镜子，从中我们可以研究宗教史、风俗史、美学史以及服装史等等。例如《步辇图》画的是唐代历史事件，人物服装和礼节风仪，只能是当时唐宫的产物，不能移于任何别的时代。又如《韩熙载夜宴图》，所画人物衣冠、服饰器用以及宴乐歌舞，只能是南唐士大夫的私室生活情态。又如张择端《清明上河图》，画的是北宋汴京的繁盛景象，百工市肆，往来贸易，历历在目。这正是当时汴京社会真实的写照，不能移向别处。这样的名作，正是我们历史的根据，也是画师们仔细观察，精思巧构所留下的业

绩。远非草草自抒胸中逸气者所可并论。

苏轼说：“论画以形似，见于儿童邻。”这与“传神阿堵”的画法，恰相矛盾。虽然出自著名诗人的议论，也不过是一时兴到之作，不能执为衡量艺术品的尺度。因为诗人文士也有不少赞美工笔神似的篇章。只有形神兼备，才是作画的正轨，如果遗形取神，神将何寄。北宋文人画、写意画与画院派的工师争长短，又以诗书画相结合显文人之所长，至明而此风大张。华亭董其昌倡为南北宗之论，以攻浙派。比附唐宋名画家为南北两派，往往不能自圆其说。当代学者，已有驳辩。但从文艺思潮史的发展看，仍可略备一说。由于社会的发展变化，艺术工作者的表现方法也各有不同，并非一成不变，这是可以肯定的。

我国夙有书画同源之说，甲骨与钟鼎文字，往往象形类画，此为其源。至汉隶而一变，魏晋而一变，北碑而一变，隋唐而一变，书画分途，艺术各异。唐宋传统，用色彩线条，造型甚工。宋初院画与非院画有黄家富贵，徐熙野逸两派。画家的技法虽不同，但造型技术各有千秋。到了明代，书法有狂草，绘画有水墨大写意，一部分人的艺术思潮发生了变化，书画两者又有了共同点。

宋代进入国内各民族的激烈斗争时代。国土分裂，辽、金、元各族起于北边，常有战争。南宋流离迁徙。马、夏画一角残山寄托故国之思，以此激发情感，为当时所重。元代统治者鄙视南人，把知识分子与倡优乞丐同列，更引起画家兴亡之痛。在艺术上产生了逃世思想。这种抗节不屈引起人们的尊敬。明清变革之际，出现了一些黄冠野服的隐逸士人，有的逃入山林佛寺。画家中的四僧，八大、石涛、石谿、渐江，成了这一时代的典范。他们流转江湖，不谐于俗，自立风格，与院派迥异。艺术上都各有独到之处。

清初平定边鄙，扩大了政治势力。宫廷的如意馆请来了国外画家郎士宁等，制作平定大小金川、热河行宫等图，画风受欧洲影

响。乾嘉时有扬州八怪新兴画派，为新兴的盐业资本家所爱好，树立与画院对立的画风。清末上海成了商业的重点，不少画家集中在这个新兴的商业城市中以卖画为生，有京派与海派之分。这时国际资本势力也渗入我国。画坛视商业市场之高低定画品高下，操持评论者则为商人。艺术思潮和美学观点自然受到这种社会变迁的影响。

美术是宝贵的精神文化。今天我们为社会主义社会创作，必然要体现这个新社会的面貌。藻绘我国伟大河山，激扬我国人民的劳动热情，展现丰富多彩的新画卷，续写我国美术史的新篇章，已成为时代赋予美术工作者的崇高使命。

1981.2.24

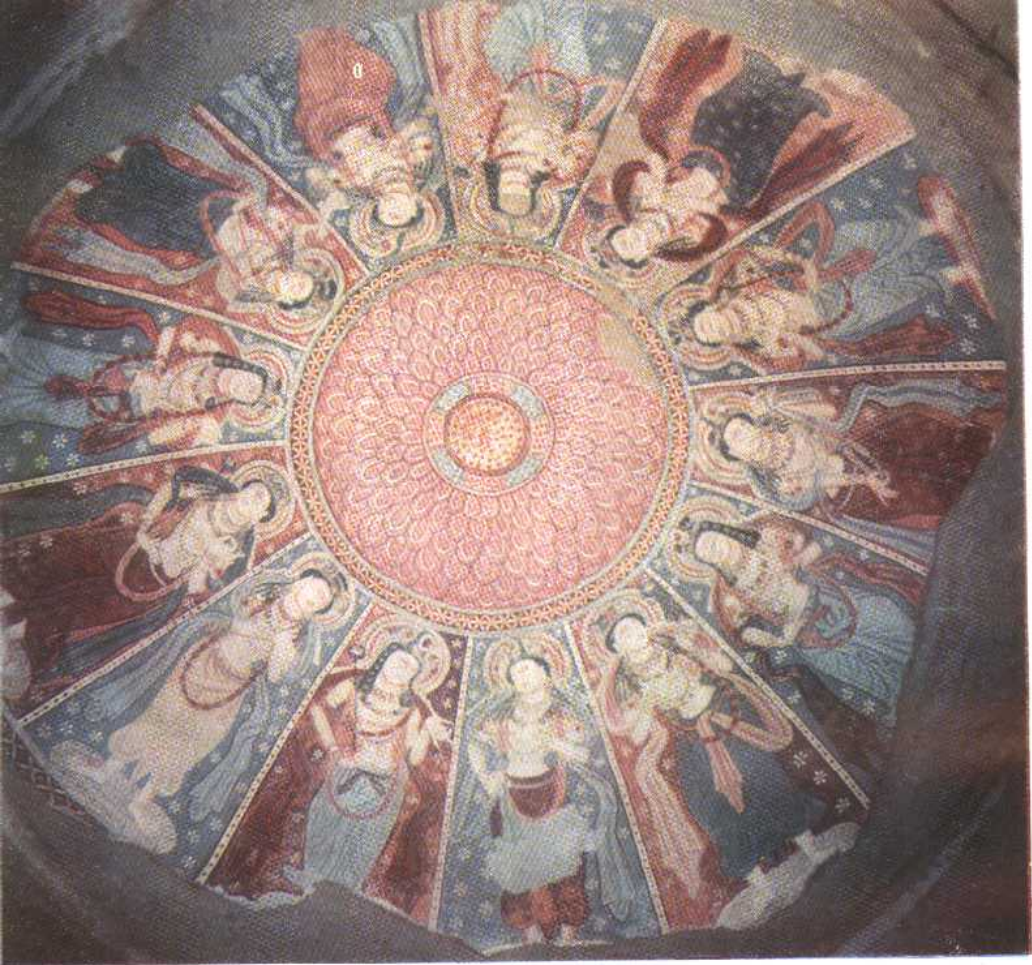
木版漆画
北魏

彩塑菩萨 中唐（763—821年） 敦煌莫高窟 第159窟

雪景寒林图 北宋 范宽绘 绢本 水墨 纵193.5厘米 横160.3厘米
1966年收归天津艺术博物馆

库木吐拉壁画 新疆库木吐拉新2号窟窟顶壁画

茹遂初 摄影

(右图) 西藏阿里“古格王国”宫殿壁画《建筑宫殿》、《庆典图》

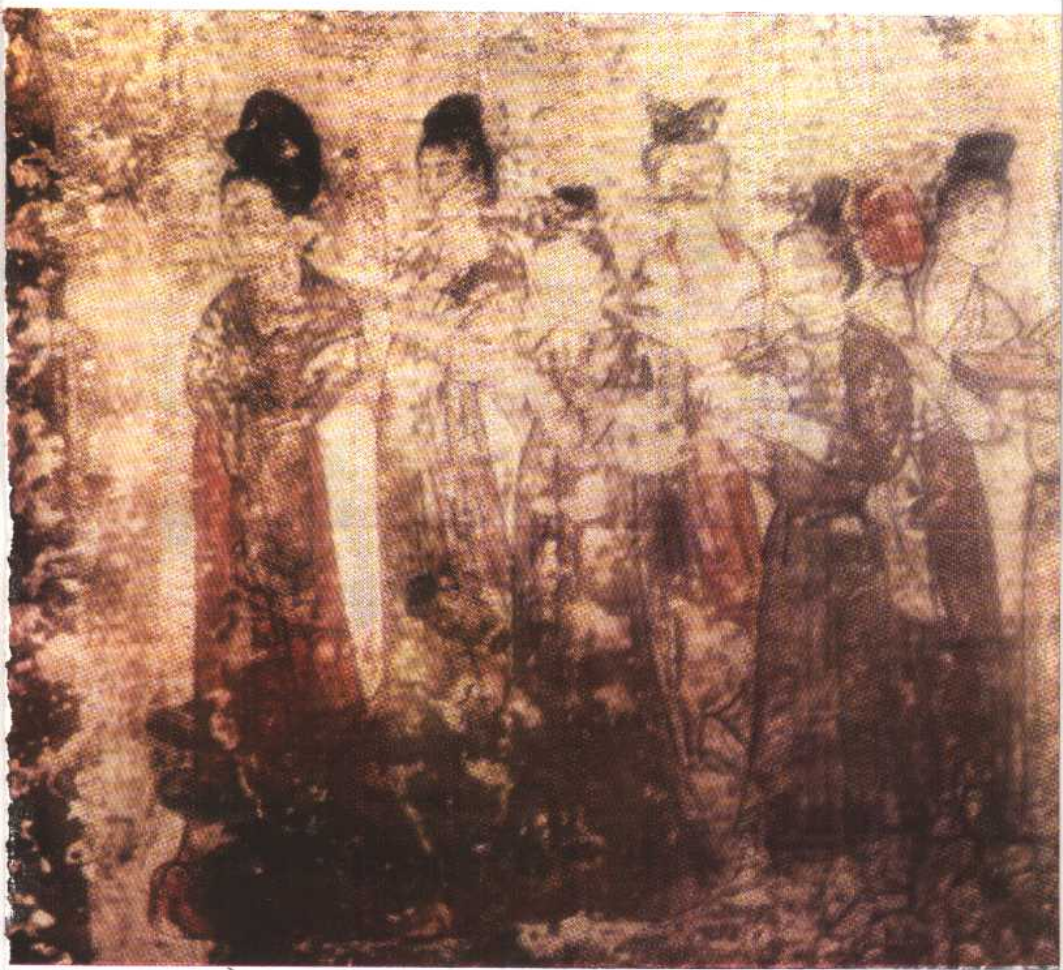
孙志江 摄影

按：公元482年，吐蕃王朝分裂为若干割据的土王。“古格王国”约建于公元923年至1603年，遗址在今阿里地区扎达县。

侍 女 图

唐永泰公主墓室壁画 这座墓室有两块保存比较完整的壁画。东壁南端的一块高2.12米、宽2.35米。内容似表示两队侍女迎面而来，是唐墓壁画中珍品。

克孜尔壁画 伎乐 吴 鹏摄影

帛画（局部）西汉 湖南长沙马王堆出土

