

The "Thirteen five-year" Excellent Curriculum
for Major in The Fine Art Design of The National
Higher Education Institution in 21st Century

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术
设计专业“十三五”精品课程规划教材

History of Foreign and
Chinese Art

中外美术史

主 编 桑任新
副主编 钟砚涛
编 著 桑任新 钟砚涛 汪 静 王小妍

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

考古发现表明，包含审美及美术创造因素的活动，在数十万年前劳动工具的制造和改进中就已孕育，因此，中国美术的历史也要从遥远的古代开始追寻

艺术史比文学史的时间长得多。很多年来我们只有通过视觉艺术作品了解到人类的各种欲望和追求

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

History of Foreign and Chinese Art

中外美术史

主 编 桑任新

副主编 钟砚涛

编 著 桑任新 钟砚涛 汪 静 王小妍

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 洪小冬
总策划 洪小冬
副总主编 彭伟哲
总编审 苍晓东 李彤 申虹霓

图书在版编目(CIP)数据

中外美术史 / 桑任新等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.10
21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-7329-9

I. ①中… II. ①桑… III. ①美术史—世界—高等学校—教材 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第248366号

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任 童迎强
编辑工作委员会委员
申虹霓 苍晓东 李彤 林枫 郝刚 王楠
谭惠文 宋健 王哲明 李香沅 潘阔 王吉
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
高焱 王子怡 陈燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵楠 曹炎 温晓天

出版发行 辽宁美术出版社
经 销 全国新华书店
地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 <http://www.lnmscbs.com>
电话 024-23404603
封面设计 宋健
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴焱 高桐

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

印刷
沈阳博雅润来印刷有限公司

责任编辑 刘志刚
责任校对 李昂
版次 2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷
开本 889mm×1194mm 1/16
印张 15.25
字数 500千字
书号 ISBN 978-7-5314-7329-9
定价 59.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	鲁晓波
清华大学美术学院院长	
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	苏丹
中央美术学院建筑学院院长	吕晶晶
鲁迅美术学院副院长	常树雄
广州美术学院副院长	赵健
天津美术学院副院长	郭振山

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	张月
中国美术学院设计学院副院长	周刚
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈易
清华大学美术学院视觉传达设计系主任	赵健
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王羿
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆	王雷	王磊	王妍	王英海	王郁新
王宪玲	刘丹	刘文华	刘文清	孙权富	朱方
朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张博	张辉
张克非	张宏雁	张建设	李伟	李梅	李月秋
李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰	杨雪梅	汪义候
肖友民	邹少林	单德林	周旭	周永红	周伟国
金凯	段辉	洪琪	贺万里	唐建	唐朝辉
徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平	黄倍初	龚刚
曾易平	曾祥远	焦健	程亚明	韩高路	雷光
廖刚	薛文凯				

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华	马功伟	支林	文增著	毛小龙	王雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁钢	田绍登	石自东
任戡	伊小雷	关东	关卓	刘明	刘俊
刘赦	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张力
张兴	张作斌	张建春	李一	李娇	李禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨帆	杨君
杨杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈雷	肖艳	肖勇	陈相道	陈旭	陈琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林刚
林森	罗坚	罗起联	范扬	范迎春	邹海霞
郑大弓	柳玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵婷
贺祎	邵海金	钟建明	容州	徐雷	徐永斌
桑任新	耿聪	郭建国	崔笑声	戚峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程显峰	舒湘汉	董传芳	董赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊	孙家迅	齐颖	王哲生	张艳艳	

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材编委会

目录 contents

中国部分

序

- 第一章 史前美术及先秦美术 **007**
- 第一节 史前美术 / 008
 - 第二节 先秦美术 / 016

- 第二章 秦、汉美术 **022**
- 第一节 绘画艺术 / 024
 - 第二节 雕塑艺术 / 027
 - 第三节 画像石与画像砖艺术 / 029
 - 第四节 书法艺术 / 031
 - 第五节 工艺美术 / 033

- 第三章 魏、晋、南北朝美术 **036**
- 第一节 绘画艺术 / 037
 - 第二节 敦煌莫高窟及新疆地区石窟壁画 / 041
 - 第三节 书法艺术 / 044
 - 第四节 雕塑 / 046
 - 第五节 工艺美术 / 050

- 第四章 隋、唐、五代美术 **052**
- 第一节 绘画艺术 / 054
 - 第二节 雕塑艺术 / 065
 - 第三节 书法艺术 / 069
 - 第四节 工艺美术 / 070

- 第五章 宋、元美术 **074**
- 第一节 绘画艺术 / 075
 - 第二节 雕塑艺术 / 088
 - 第三节 书法艺术 / 089
 - 第四节 工艺美术 / 091

- 第六章 明、清美术 **094**
- 第一节 绘画艺术 / 095
 - 第二节 雕塑艺术 / 108
 - 第三节 书法艺术 / 110
 - 第四节 工艺美术 / 113

外国部分

— 第一章 史前美术及古代美术

118

- 第一节 原始美术 / 119
- 第二节 古代两河流域美术 / 121
- 第三节 古代埃及美术 / 124
- 第四节 爱琴及古希腊美术 / 128
- 第五节 埃特鲁里亚及古代罗马美术 / 134

— 第二章 中世纪欧洲美术

138

- 第一节 早期基督教美术 / 139
- 第二节 拜占庭美术 / 141
- 第三节 罗马式美术 / 143
- 第四节 哥特式美术 / 145

— 第三章 欧洲文艺复兴时期美术

149

- 第一节 意大利文艺复兴时期美术 / 150
- 第二节 其他地区文艺复兴时期美术 / 160

— 第四章 17、18世纪欧洲美术

170

- 第一节 17世纪意大利美术 / 171
- 第二节 17世纪荷兰美术 / 175
- 第三节 17世纪西班牙美术 / 180
- 第四节 17世纪佛兰德斯美术 / 181
- 第五节 17、18世纪法国美术 / 183
- 第六节 17、18世纪英国、德国美术 / 189

— 第五章 19世纪欧洲及美国美术

191

- 第一节 新古典主义美术 / 192
- 第二节 浪漫主义美术 / 194
- 第三节 现实主义美术 / 197
- 第四节 象征派 / 201
- 第五节 印象派 / 202
- 第六节 新印象派 / 207
- 第七节 后印象派 / 208
- 第八节 19世纪英国美术 / 210
- 第九节 18、19世纪俄罗斯美术 / 212
- 第十节 19世纪美国美术 / 215

— 第六章 20世纪西方美术

217

- 第一节 “二战”之前的西方美术 / 218
- 第二节 “二战”之后的西方美术 / 228

— 第七章 亚、非、拉丁美洲古代美术

234

- 第一节 亚洲古代美术 / 235
- 第二节 非洲、拉丁美洲古代美术 / 240

目录 contents

中国部分

序

- 第一章 史前美术及先秦美术 **007**
- 第一节 史前美术 / 008
 - 第二节 先秦美术 / 016

- 第二章 秦、汉美术 **022**
- 第一节 绘画艺术 / 024
 - 第二节 雕塑艺术 / 027
 - 第三节 画像石与画像砖艺术 / 029
 - 第四节 书法艺术 / 031
 - 第五节 工艺美术 / 033

- 第三章 魏、晋、南北朝美术 **036**
- 第一节 绘画艺术 / 037
 - 第二节 敦煌莫高窟及新疆地区石窟壁画 / 041
 - 第三节 书法艺术 / 044
 - 第四节 雕塑 / 046
 - 第五节 工艺美术 / 050

- 第四章 隋、唐、五代美术 **052**
- 第一节 绘画艺术 / 054
 - 第二节 雕塑艺术 / 065
 - 第三节 书法艺术 / 069
 - 第四节 工艺美术 / 070

- 第五章 宋、元美术 **074**
- 第一节 绘画艺术 / 075
 - 第二节 雕塑艺术 / 088
 - 第三节 书法艺术 / 089
 - 第四节 工艺美术 / 091

- 第六章 明、清美术 **094**
- 第一节 绘画艺术 / 095
 - 第二节 雕塑艺术 / 108
 - 第三节 书法艺术 / 110
 - 第四节 工艺美术 / 113

外国部分

— 第一章 史前美术及古代美术

118

- 第一节 原始美术 / 119
- 第二节 古代两河流域美术 / 121
- 第三节 古代埃及美术 / 124
- 第四节 爱琴及古希腊美术 / 128
- 第五节 埃特鲁里亚及古代罗马美术 / 134

— 第二章 中世纪欧洲美术

138

- 第一节 早期基督教美术 / 139
- 第二节 拜占庭美术 / 141
- 第三节 罗马式美术 / 143
- 第四节 哥特式美术 / 145

— 第三章 欧洲文艺复兴时期美术

149

- 第一节 意大利文艺复兴时期美术 / 150
- 第二节 其他地区文艺复兴时期美术 / 160

— 第四章 17、18世纪欧洲美术

170

- 第一节 17世纪意大利美术 / 171
- 第二节 17世纪荷兰美术 / 175
- 第三节 17世纪西班牙美术 / 180
- 第四节 17世纪佛兰德斯美术 / 181
- 第五节 17、18世纪法国美术 / 183
- 第六节 17、18世纪英国、德国美术 / 189

— 第五章 19世纪欧洲及美国美术

191

- 第一节 新古典主义美术 / 192
- 第二节 浪漫主义美术 / 194
- 第三节 现实主义美术 / 197
- 第四节 象征派 / 201
- 第五节 印象派 / 202
- 第六节 新印象派 / 207
- 第七节 后印象派 / 208
- 第八节 19世纪英国美术 / 210
- 第九节 18、19世纪俄罗斯美术 / 212
- 第十节 19世纪美国美术 / 215

— 第六章 20世纪西方美术

217

- 第一节 “二战”之前的西方美术 / 218
- 第二节 “二战”之后的西方美术 / 228

— 第七章 亚、非、拉丁美洲古代美术

234

- 第一节 亚洲古代美术 / 235
- 第二节 非洲、拉丁美洲古代美术 / 240

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

History of Foreign and Chinese Art

中外美术史

主 编 桑任新

副主编 钟砚涛

编 著 桑任新 钟砚涛 汪 静 王小妍

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院院长	鲁晓波
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	苏丹
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	常树雄
广州美术学院副院长	赵健
天津美术学院副院长	郭振山

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	张月
中国美术学院设计学院副院长	周刚
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈易
清华大学美术学院视觉传达设计系主任	赵健
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王羿
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆	王雷	王磊	王妍	王英海	王郁新
王宪玲	刘丹	刘文华	刘文清	孙权富	朱方
朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张博	张辉
张克非	张宏雁	张建设	李伟	李梅	李月秋
李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰	杨雪梅	汪义候
肖友民	邹少林	单德林	周旭	周永红	周伟国
金凯	段辉	洪琪	贺万里	唐建	唐朝辉
徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平	黄倍初	龚刚
曾易平	曾祥远	焦健	程亚明	韩高路	雷光
廖刚	薛文凯				

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华	马功伟	支林	文增著	毛小龙	王雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁钢	田绍登	石自东
任戡	伊小雷	关东	关卓	刘明	刘俊
刘赦	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张力
张兴	张作斌	张建春	李一	李娇	李禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨帆	杨君
杨杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈雷	肖艳	肖勇	陈相道	陈旭	陈琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林刚
林森	罗坚	罗起联	范扬	范迎春	郇海霞
郑大弓	柳玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵婷
贺祎	邵海金	钟建明	容州	徐雷	徐永斌
桑任新	耿聪	郭建国	崔笑声	戚峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程昱峰	舒湘汉	董传芳	董赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊	孙家迅	齐颖	王哲生	张艳艳	

目录 contents

中国部分

序

- 第一章 史前美术及先秦美术 **007**
 - 第一节 史前美术 / 008
 - 第二节 先秦美术 / 016

- 第二章 秦、汉美术 **022**
 - 第一节 绘画艺术 / 024
 - 第二节 雕塑艺术 / 027
 - 第三节 画像石与画像砖艺术 / 029
 - 第四节 书法艺术 / 031
 - 第五节 工艺美术 / 033

- 第三章 魏、晋、南北朝美术 **036**
 - 第一节 绘画艺术 / 037
 - 第二节 敦煌莫高窟及新疆地区石窟壁画 / 041
 - 第三节 书法艺术 / 044
 - 第四节 雕塑 / 046
 - 第五节 工艺美术 / 050

- 第四章 隋、唐、五代美术 **052**
 - 第一节 绘画艺术 / 054
 - 第二节 雕塑艺术 / 065
 - 第三节 书法艺术 / 069
 - 第四节 工艺美术 / 070

- 第五章 宋、元美术 **074**
 - 第一节 绘画艺术 / 075
 - 第二节 雕塑艺术 / 088
 - 第三节 书法艺术 / 089
 - 第四节 工艺美术 / 091

- 第六章 明、清美术 **094**
 - 第一节 绘画艺术 / 095
 - 第二节 雕塑艺术 / 108
 - 第三节 书法艺术 / 110
 - 第四节 工艺美术 / 113

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 洪小冬
总策划 洪小冬
副总主编 彭伟哲
总编审 苍晓东 李彤 申虹霓

图书在版编目(CIP)数据

中外美术史 / 桑任新等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.10
21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-7329-9

I. ①中… II. ①桑… III. ①美术史—世界—高等学校—教材 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第248366号

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任 童迎强
编辑工作委员会委员
申虹霓 苍晓东 李彤 林枫 郝刚 王楠
谭惠文 宋健 王哲明 李香沅 潘阔 王吉
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
高焱 王子怡 陈燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵楠 曹炎 温晓天

出版发行 辽宁美术出版社
经 销 全国新华书店
地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 <http://www.lnmscbs.com>
电话 024-23404603
封面设计 宋健
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴焯 高桐

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

印刷
沈阳博雅润来印刷有限公司

责任编辑 刘志刚
责任校对 李昂
版次 2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷
开本 889mm×1194mm 1/16
印张 15.25
字数 500千字
书号 ISBN 978-7-5314-7329-9
定价 59.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

中外美术史

中国部分

练一练

史前及先秦美术

— 本章重点 >>
新石器时代的陶器和玉器，商周青铜器艺术。

— 学习目标 >>
了解和学习旧石器和新石器时代的陶器和玉器艺术；了解和学习文明的三个标志；夏商周时代青铜器艺术。

— 建议学时 >>
2学时。

第一章 史前美术及先秦美术

(距今约 200 万年前~公元前 221 年)

中华民族有着悠久的历史,我们的祖先从遥远的古代起就一直劳动、生息、繁衍在这块幅员辽阔的土地上,经过千百万年的劳动斗争,先民们在不断改变自然的同时,也在不断地改进人类本身,并逐渐产生、发展着自己的思维能力、审美能力和美术创造能力,创造了悠久的文明和持续不断的光辉历史,形成了独树一帜的辉煌的文化艺术传统。考古发现表明,包含审美及美术创造因素的活动,在数十万年前劳动工具的制造和改进中就已孕育,因此,中国美术的历史也得从遥远的古代开始追寻。

中国的史前时代即考古学上的旧石器时代和新石器时代,属社会发展史上的原始社会。

在旧石器时代,人们的主要劳动工具是打制的石器,从事采集和狩猎经济活动。在漫长的旧石器时代,我们的祖先在打制石器过程中,逐步培养起造型技能。

从公元前约 1 万年开始,人类社会进入新石器时代,当时的主要劳动工具是造型规整的磨制石器,在工艺领域的突出成就是发明了陶器,此外还出现编织、纺织、玉雕、牙雕、髹漆等工艺门类。在经济生活方面,除继续从事直接向自然界索取的采集、狩猎、捕鱼等活动之外,还发明了生产性的原始农业和畜牧业,人类改造自然、支配自然的能力显著增强。社会

组织由母系氏族公社的繁荣阶段发展为父系氏族公社,末期则进入军事民主制阶段。新石器时代的造型艺术,在彩陶以及绘画、陶塑和玉石雕刻等方面,均有卓著的成就。

从公元前 21 世纪建立的夏代开始,中经商代、西周到东周(即春秋战国),统称先秦时代。在社会发展阶段上,夏代至春秋是奴隶制社会,战国是封建制社会的开端。由于铜器和铁器的相继发明及推广使用,也由于社会分工的进一步扩大,社会生产力显著提高,各种手工业得到迅速发展。为礼教服务的青铜艺术,在先秦造型艺术中,占有突出的地位;商周的玉石雕刻及战国的彩漆木雕,艺术成就十分可观。寓有兴废之诫的庙堂壁画及人物肖像画,为先秦统治者普遍重视;湖南长沙、湖北江陵(今荆州)等地楚墓出土的帛画与漆画,为探讨先秦绘画艺术的面貌,提供了极其珍贵的实物资料。

比起人类发生发展的历史来说,美术的产生可以说是很近的事,但就美术本身而言,中国美术的历史是相当久远的。在远古的洪荒时代,我们的祖先从制造劳动工具开始使自己脱离了动物界,在长久岁月的劳动实践中,不断改变自然界,不断改进着劳动工具,从而不断地改进着自己本身。

第一节 史前美术 (距今约 200 万年前~公元前 21 世纪)

一、原始陶器

在中国的古老传说中,陶器最初是由舜开始设计制造的,所谓“陶可滨,作什器于寿丘”。陶器在中国新石器艺术中占有重要的位置,它是用泥土作为胚胎,用火低温烧制而成的新器物。它的出现标志了先民们生产能力的一大进步。

距今约 1 万年前后,人类进入了新石器时代,这是人类历史上非常重要的时期。这一时期的文化遗址在全国各地都有所发现,其中以黄河流域的仰韶文化、马家窑文化、龙山文化、大汶口文化和长江流域的大溪文化、屈家岭文化、河姆渡文化、良渚文化等最有代表性。在这一阶段,人类开始从单纯的采集和狩猎经济过渡到以农牧为主、渔猎为辅的综合经济,

发明了农业和家畜饲养业,并且使用精工磨制的石器,掌握了制陶和纺织技术,过着比较稳定的定居生活。尤其是陶器的产生,标志着人类文化发展史上的一次大飞跃,而陶器艺术之成就,则显示出中国美术史上第一次艺术高峰的到来。

陶器是在原始社会经济生活发展的要求下产生的。关于陶器的产生过程,我国新石器时代陶器遗址,已发现有 7000 多处,几乎遍及全国,出土陶器最为著名的文化遗址有仰韶文化、马家窑文化、大汶口文化、龙山文化、河姆渡文化等。其中,在典型风格上可大致分为黄河中上游的彩陶与下游的素面陶。

1. 仰韶文化彩陶

在迄今出土的彩陶文化遗址中,发现最早并且很有代表性的是仰韶文化。仰韶文化主要分布于黄河流域的河南、山西、陕西等地,因 1921 年首先发现于河

南省渑池县的仰韶村而得名。仰韶文化是我国原始社会母系氏族公社繁荣期的一个文化体系,经济生活以农业为主,辅以采集、渔猎和饲养牲畜,其年代约为公元前5500年~前3000年,以陕西西安半坡和河南陕县庙底沟出土的彩陶最具代表性。

仰韶文化彩陶因时间、地区的差异而被考古学家分成不同的类型。

(1) 半坡类型

半坡类型以西安半坡村和临潼姜寨遗址出土的彩陶为代表,其种类较少,造型比较简单,具有更多的原始性。

半坡类型彩陶以圆腹钵、小口细颈大腹壶以及直口尖底瓶为代表,造型风格朴实厚重。彩绘一般都施于器物最显眼的部位,其绘制的色彩大都以黑为主,个别也有红白相间的,图饰一般绘于器物表面,个别绘于里面,则称为内彩。

彩绘纹样,除几何纹而外,以动物纹最具特色,有鱼纹、鹿纹、蛙纹、鸟纹以及人面纹等。其中尤以鱼纹和人面纹最为突出,这种人面含鱼的图案,不见于同时期其他任何地区,造型夸张而神秘,颇有意趣,或寓宗教内涵,在学术界尚无定论,值得深入研究。几何纹常见的有:并列折线和间以并列斜线同三角形面构成的二方连续装饰带,单纯而富于装饰效果(图1、图2)。

纹样的造型结构,由于较好地处理了虚实、阴阳、正反、疏密关系,

虽为简单的反复却能给人以变化丰富的印象。人面、鱼、鹿,单独纹样两相对应地装饰在敞口盆的内膛非常醒目。有些鱼纹则以顺序平列构成带施于盆的外壁。在各种(单体、复体或局部)纹样中,可以看到从较写实的鱼纹到几何纹之间的演变过程,这对探求一些抽象的几何形纹的渊源和含义,很有启发意义。

图1 人面鱼纹盆

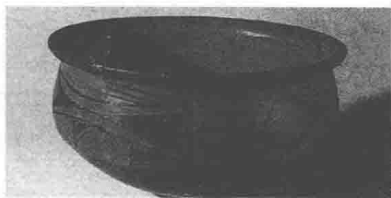

图2 三鱼纹彩陶盆

(2) 庙底沟类型

庙底沟类型是在半坡基础上继续发展的仰韶文化,以河南陕县庙底沟和陕西华县泉护村遗址出土的彩陶为代表。

代表性器型有大口小底曲腹盆和碗。盆较大,口部有折沿。碗较小,直口。盆的造型挺秀饱满,轻盈而稳重。纹饰大都为黑色,一般都饰于器物外壁的上

图3 花瓣纹彩陶盆

半部(图3)。

纹样多为两端相交的弧线组成的新月形、叶形、花瓣形纹,以及弧线与直线相交而构成的三角形纹。弧线的内侧空白,外侧填黑色,这样构成的二方连续纹样,黑白(地子与纹样)各自成形,有阴阳、双关、虚实相生之妙。

纹样构成变幻微妙缘于加进的黑圆点和并列直线,以及用斜向交错的细线构成的网纹等因素。特别是以花瓣形组成的菱花纹饰带,其间互相借用,构思尤为出色。

2. 马家窑文化彩陶

马家窑文化是继仰韶文化后发展起来的,年代约为公元前3300年~前1800年,分布较广。马家窑文化彩陶分布于甘肃、青海地区,展示出新石器时代彩陶工艺的发展与成就。马家窑文化是最先发现于甘肃临洮的马家窑而得名,它与仰韶文化相近似,可能为仰韶文化所派生。二者时间有先后,分布地区也不同,因而也被称之为“甘肃仰韶文化”,以示与中原仰韶文化的区别与联系。

马家窑文化彩陶根据器型和纹饰的变化,又可分为石岭下、马家窑、半山、马厂四个类型。它们分别代表着各个时期的不同风格特点,同时又是一脉相承的。

(1) 石岭下类型

石岭下类型以甘肃武山县石岭下出土的彩陶为代表,其陶色大都呈橙红色。纹饰除彩绘外,还有绳纹、弦纹、划纹、附加堆纹等。彩绘的花纹有几何形和动物形两种,前者较为丰富,有单线或多线的平行条纹、波浪纹、重弧纹、锯齿纹、叶形纹、圆圈间网纹等十多种;动物花纹有鲵鱼纹和各种姿态的鸟形纹,主要用以表现鸟头部和颈部的形象。叶形纹彩罐与鲵鱼纹小口平底瓶等可为这一类型的代表。

(2) 马家窑类型

马家窑类型是直接继承石岭下类型发展而来的，以甘肃临洮马家窑遗址出土的彩陶为代表。陶器的制作也是泥条盘叠手制。器型有瓮、壶、罐、盆、钵、盂、碗等。类型已较前丰富，造型也更多种多样（图4）。

图4 旋涡纹彩陶瓮

陶器的装饰以彩绘为最多，主要是黑彩，也有一部分在黑彩中加施红彩。彩绘装饰的面积大，有的饰满器体全身。盆、钵、碗等器物往往内外均加彩绘。纹样多为波状纹、垂幛纹或旋涡纹，流利生动；图案构成丰富繁密而多变化，装饰带有主次之分。吸取庙底沟类型彩陶的在并列直线之间和波状、垂幛纹单位的两端点缀黑圆点的办法，产生了很好的装饰效果。出土于甘肃临夏的一件大彩陶瓮，造型稳定匀称，花纹遍布器口及腹部，由旋涡纹、波状纹、弦纹等多层图案组成，充分发挥了弧线旋转的效果，形成强烈的动感，是早期彩陶艺术中的精品。

（3）半山类型

半山类型主要分布在甘肃兰州市、广河县、景泰县等地区，它出土的陶器表明了马家窑文化已更趋成熟。甚至可以认为，半山类型陶器代表着新石器时代彩陶艺术的最高水平。

半山类型彩陶器型，最有特点的是长颈（或短颈、或无颈而有折沿）小口宽肩大腹双耳罐。造型比例均衡和外廓线的转折变化都非常考究。形象丰富浑厚，稳重大方，是我国早期陶器工艺史上最成功的造型之一（图5）。

图5 半山类型彩陶瓮

彩绘以黑为主，黑红兼用的也颇多。装饰面积较大，装饰带往往多至四五条，主次之分更明显，主次之间互相配合呼应，形成一个多样而统一的装饰整体。纹样结构严谨，描画规整而又灵活自然。装饰纹样大都是各式各样的几何纹，如：螺旋形纹、波状纹、折线纹、锯齿纹、大圈纹、葫芦形纹、平行线纹、菱格纹、方格纹等等，最具特色的是螺旋形纹。在螺旋形纹、大圈纹或葫芦形纹的中间，往往填以某种网纹或点线，呈现出丰富的变化。

（4）马厂类型

马厂类型彩陶以青海民和县马厂塬遗址命名的，

其分布范围与半山类型基本相同，唯西北延伸较广，直至玉门关一带。马厂期的制陶业相当发达，从考古发掘看，一般的墓葬随葬陶器都有二三十件，有的多达近百件，这是其他原始文化所无法比拟的。应该说马厂类型是直接继承半山类型发展起来的，而且个别地方还曾与半山期同时并存过。所以，无论是从造型上，还是从纹饰上都是对半山类型的继续或发展。马厂类型彩陶以青海民和县马厂塬遗址出土的彩陶为代表。

有代表性的器型为小口折沿宽肩罐。有的与半山型陶罐相似，但其形体比较高耸，外廓线不及半山型的紧凑和富于弹性感。

纹饰一般显得粗犷简率，最具特色的纹样是大圆圈纹、卷曲纹、勾连纹和蛙形纹。在作为二方连续单位纹样的大圆圈纹内，都填龙山文化黑陶杯所不同的纹饰。大圆圈纹似为后来广泛流行的“开光”法的先驱。卷曲纹和勾连纹可能是商代及其以后的云雷纹和回纹的前身。

3. 龙山文化黑陶

龙山文化是因1928年首次被发现于山东济南附近的章丘县龙山镇城子崖而得名的。新石器时代晚期的龙山文化主要分布在黄河流域下游和东部沿海地区。龙山文化已进入父系氏族社会时期，生产力有了进一步提高，手工业初步从农业中分出，制陶、石器打磨、琢玉和骨器制作都展现出新的水平。龙山文化陶器以黑陶为主，也有红陶、灰陶和白陶，器型种类较彩陶明显增多，有碗、盘、豆、杯、罐、鬲、甗、鼎等，制作技术已采用快轮成型，造型规整，胎体厚薄均匀。特别是乌黑光亮的黑陶，在造型及色彩上具有特殊风格。

龙山文化的高脚杯等，显示了造型的崭新意匠。黑陶高脚杯比例适度，轻盈秀美，杯口外张，犹如开放的花朵，有的高足上加以镂空，实用与造型装饰达到完美的统一。陶鬲的三个袋形足扩大了受热面，加快了炊煮速度，还起着稳定的支撑作用，其腹部造型丰满，上接筒状的颈，颈口有斜出的流，颈和腹的一侧安装有绳纹把手。圆浑和秀美统一在器物造型之中，犹如一只昂首挺胸的立兽，美观而有气势（图6）。

图6 陶鬲