

普通高等教育艺术设计类

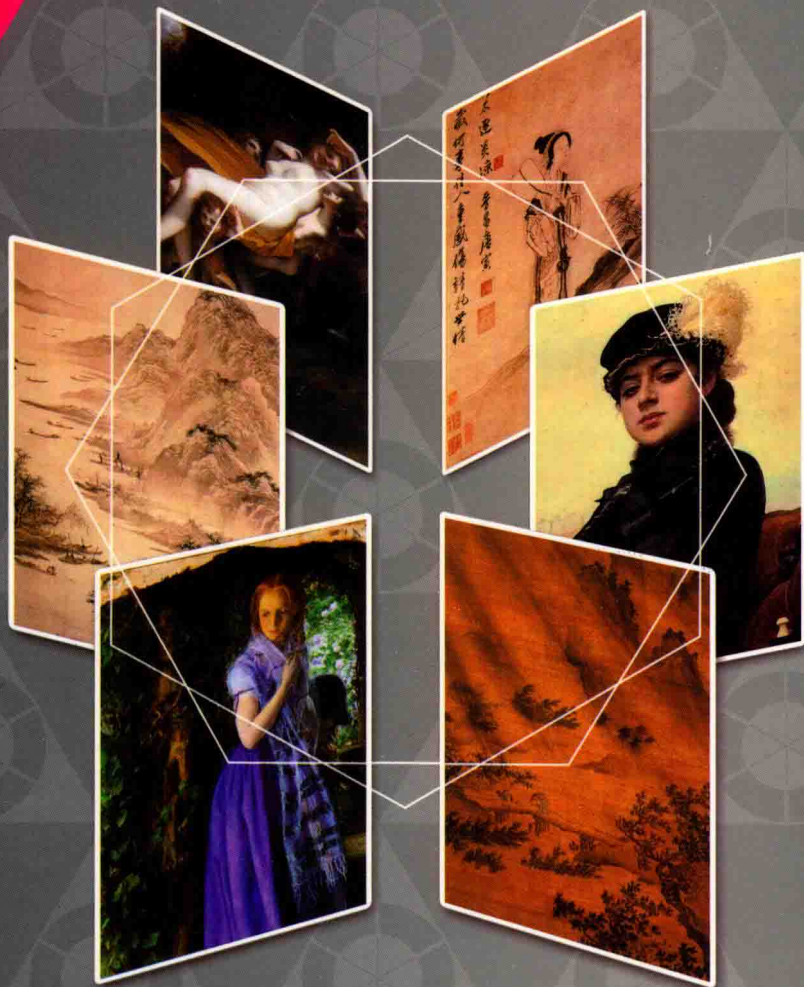
“十三五”规划教材

ZHONGWAI MEISHU JIANSHI

中外美术简史

(新1版)

王慧 王垠生 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

普通高等教育艺术设计类

“十三五”规划教材

ZHONGWAI MEISHU JIANSHI

中外美术简史 (新1版)

王慧 王垠生 著

 中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

·北京·

内 容 提 要

本书分为中国美术简史和外国美术简史两大篇章,其中中国美术简史包括原始社会的美术、奴隶社会的美术、战国与秦汉时期的美术、魏晋隋唐时期的美术、五代十国时期的美术、宋代美术、元代美术、明代美术、清代美术以及中国古代建筑艺术;外国美术简史包括原始社会的美术、古埃及和西亚美术、古希腊美术、古罗马美术、欧洲中世纪美术、欧洲文艺复兴时期的美术、17—18世纪欧洲的美术、19世纪欧洲的美术及20世纪现代美术。

全书内容丰富易读、框架明确、脉络清晰,配有大量的图片和注释,非常适合美术专业院校和艺术爱好者阅读学习,尤以脉络清晰、简洁明了为特色,是不可多得的艺术鉴赏及艺术考试辅导书。

本书配有教学课件,可在 <http://www.waterpub.com.cn/softdown> 免费下载。

图书在版编目(CIP)数据

中外美术简史 / 王慧, 王垠生著. -- 新1版. -- 北京: 中国水利水电出版社, 2016.9
普通高等教育艺术设计类“十三五”规划教材
ISBN 978-7-5170-4581-6

I. ①中… II. ①王… ②王… 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181129号

书 名	普通高等教育艺术设计类“十三五”规划教材 中外美术简史 (新1版) ZHONGWAI MEISHU JIANSHI
作 者	王慧 王垠生 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	北京博图彩色印刷有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 13.75印张 426千字
版 次	2016年9月第1版 2016年9月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	49.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

Preface

本书前身为同名美术专业理论课教材，于1990年8月出版发行（目前已超过其版权期限）。该书出版二十余年来，已多次重印，供不应求，鉴于此书的需求度，同时为了反映数十年来中国美术史和世界美术史研究的长足发展，作者在原书的基础上修订疏漏，加入了500余幅实物及作品照片，增补了新资料，吸收了新成果，将中西方美术史从原始社会至现代艺术，以时间为贯穿主线，把各个历史时期美术作品的历史背景成因、宗教文化影响、风格流派特点统筹概述，并对相关理论做纵向和横向的分析，框架明确，脉络清晰。但由于时间仓促，加上教学任务繁重，致使此书编写过程中时作时辍，难免会存在不少缺点和疏漏，在此诚恳地希望专家、同行与广大同学们批评指正，以便日后进一步完善。

王慧

2016年4月

前言

第一部分 中国美术简史

第一章	原始社会的美术	1
第二章	奴隶社会的美术	5
第三章	战国与秦汉时期的美术	10
第四章	魏晋隋唐时期的美术	16
第五章	五代十国时期的美术	30
第六章	宋代美术	34
第七章	元代美术	47
第八章	明代美术	52
第九章	清代美术	57
附录一	中国古代建筑艺术	67
附录二	中国古代美术的审美思想基础	71
附录三	唐文化高度发展的原因	76
附录四	传统中国画的主要特点	78
附录五	关于中国古代绘画的风格流派	79

第二部分 外国美术简史

第十章	原始社会的美术	81
第十一章	古埃及和西亚的美术	84

目录

Contents

第一节	古埃及的美术/84	
第二节	西亚的美术/85	
第十二章	古希腊美术	88
第十三章	古罗马美术	95
第十四章	欧洲中世纪美术	100
第十五章	欧洲文艺复兴时期的美术	105
第一节	意大利文艺复兴时期的美术/105	
第二节	尼德兰文艺复兴时期的美术/115	
第三节	德国文艺复兴时期的美术/118	
第十六章	17—18 世纪欧洲的美术	122
第一节	17—18 世纪意大利的美术/122	
第二节	17—18 世纪西班牙的美术/126	
第三节	17—18 世纪佛兰德尔的美术/130	
第四节	17—18 世纪荷兰的美术 /133	
第五节	17—18 世纪法国的美术/138	
第六节	18 世纪英国的美术/148	
第十七章	19 世纪欧洲的美术	154
第一节	19 世纪英国的美术/154	
第二节	19 世纪法国的美术/162	
第三节	19 世纪俄罗斯的美术/191	
第四节	19 世纪欧洲其他国家的美术/199	
第十八章	20 世纪现代美术	206
参考文献		213

第一部分

中国美术简史

第一章 原始社会的美术

(约公元前 21 世纪前)

我国原始社会时代的划分,以工具使用为标准,分为旧石器时代与新石器时代。据考古研究,我国旧石器时代及原始人类的发展,主要包括初期、中期和晚期,见表 1-1。

旧石器时代比较原始,乐器基本是打击乐,工具器皿主要是石器加柄制成。但在这些原始艺术与工具中已加注了原始人的审美情感。

农业的出现及与之相适应的陶器、磨制石器的出现,使人类社会进入了新石器时代。

新石器时代我国文化已发展到一个相当高度。在河南浞池仰韶村出土的文物代表了中原文化(1921年首次发现,属新石器早期);1923年首次在甘肃临洮马家窑出土的彩陶代表了黄河上游——今西北地区的文化(图 1-1,也有人称它为马家窑仰韶文化,归属于黄河流域文化之内);1973年在浙江省余姚县河姆渡村又发现了距今约 7000 年的大量原始文物。这证明我国长江流域和黄河流域同为中华民族原始文化的摇篮。

表 1-1 我国旧石器时代及原始人类的发展

时期	原始人类	时 间
初期	东方人(云南)	250 万年前
	元谋猿人(云南)	170 万年前
	蓝田猿人(陕西)	60 万—80 万年前
	北京猿人(北京周口店)	40 万—50 万年前
中期	丁村人(山西)	30 万年前
	河套人(内蒙古)	20 万—30 万年前
晚期	山顶洞人(北京)	1 万 8 千年前

图 1-1 马家窑彩陶
(新石器)

迄今考证,从南方的闽、粤、浙、苏,到中原的豫、鄂、湘、川,以及北方的陕、甘、青、鲁,边疆地区的蒙、新、藏等处,在距今 4000~10000 年前,均有新石器时期的文化遗迹。其中,江南地区约

6000年前的谷物耕种与麻编织物，中原地区鸡鸭家禽的发展与相应的绘画题材，西北地区装水盛物的彩陶盆罐等，都反映了劳动生产与艺术的紧密联系。

据考古发现，我国留存的原始美术主要是工艺作品——彩陶、编织、装饰品等。

原始工艺品从生活用具与劳动工具演变而来，原始生活则是原始绘画的反映对象；劳动又使原始人逐渐具有美感能力，使“人的本质力量对象化”（审美）成为可能。

距今18000年前山顶洞人的装饰品——“项链”，是我国迄今发现最早的工艺品及艺术品。它在磨制、钻孔、着色等方面已力求美观，反映了在旧石器时代晚期，原始人类已有了审美追求，并最先使用了红色。

我国原始美术主要分布及彩陶特征，见表1-2。

表1-2 原始美术主要分布及彩陶特征

文化类型	分布及特征
仰韶文化 (公元前5000—前3000年) 新石器早期文化，以黄河中下游为主	早期（半坡型）：1954年发现于西安东郊。其彩陶特点是造型朴实厚重，纹样主要是几何形、人面纹、鱼纹、鹿、蛙等； 晚期（庙底沟型）：1957年发现于河南三门峡附近陕县庙底沟。其彩陶花纹以几何图案为主
河姆渡文化 (公元前5000年) 长江流域	1973年发现，其范围包括浙、川、湘等广大地区，其中河姆渡出土文物距今已7000年
马家窑文化 (公元前3000—前2000年) 新石器晚期文化， 其陶器已使用泥条盘筑法	马家窑型：注意彩绘装饰； 半山型：因发现于甘肃省和县县半山而得名。彩陶以造型优美著称，形象丰满浑厚，稳重大方，是我国古代美术史成功的工艺造型之一； 马厂型：最早见于青海省民和县马厂塬，此型最重要的发现是在青海省大通县上孙家寨出土的舞蹈人物陶盆
其他 (主要属新石器晚期文化)	大汶口文化：1959年首次发现于山东泰安大汶口一带； 屈家岭文化：1954年首次发现于湖北省京山县屈家岭； 龙山文化：1928年首次发现于山东省章丘县龙山镇； 这一文化地带延续到江苏等地。沿海地区的龙山文化，因其黑陶制品出色，又名“黑陶文化”

一、彩陶艺术

制陶和纺织一样，是原始人类最早的手工生产活动，它从母系社会时期就已开始。使用陶器时期各地不一，我国陶器历史现今考证为新石器时代初期，即距今1万年前。

陶器是适应农业出现和人类定居而产生的盛具、容器及烧制熟食的器皿。它的最早制作被认为是以编织品糊泥烧成，后来逐渐发展为艺术性很强的彩陶。

彩陶是指一种在质地细腻的器物上绘有红（赭石、矿石）、黑（锰）、白（瓷土）等矿物颜料图案的陶器。我国彩陶艺术不仅在东方具有代表意义，而且在世界美术史中占据一定地位。

（一）原始彩陶造型

1. 器形与生活的关系

从河姆渡出土的葫芦种子，可以推想葫芦的功用及形象对当时的人产生了影响。“一个葫芦两个瓢”，沿用至今。

与此相似，原始器皿的造型起源，常出于自然实物的启示。如：瓜——罐子，荷叶、花、草——花边，竹子——杯，动物——盛具外形。早期的陶器品种不多，附件很少。后来根据实用需要，器形不断改进，除了更加完整与实用，而且匀称、比例、对称、均衡等艺术法则也更多地体现了出来。原始祖先

发挥了巨大的聪明才智，为我们的生活器皿基本定了型。如基本形态——以双耳壶、敞口、圜底钵、三足钵和碗为主，部分双耳壶的底部有加圈足或三锥状足的，并有一些三足鼎和瓢形器。

2. 造型的几种基本形式

常见的造型如球体、半球体、筒形、综合型等，基本都属于圆形。圆形器物有以下主要优点：鼓腹、容积大；省料、烧制时因收缩度相等而不易破裂；倾倒无死角；便于造型变化等。

3. 制陶工艺的发展

陶轮的使用和黑陶的工艺程度说明我国原始社会的制陶工艺已发展到相当高的水平。

(二) 彩陶装饰花纹

1. 起源及类别

原始彩陶的装饰花纹，包括几何纹、植物纹、动物纹和人物纹等几种，而最早的是几何纹。

关于几何纹最早产生的原因，说法不一。有人认为人类的认识就是从浑然到具体，从抽象到具象，但这种说法缺乏说服力。较为可信的几种分析包括以下几种。

(1) 制作中偶然产生。

从半坡出土的陶器上可看到编织印痕，这很可能是作为衬垫的麻布、草席等编织品纹样无意间印入陶器所致。制作陶器时堆积泥土的指纹、盘制泥条的曲线，都可能留下有规则的几何图形。

(2) 日常生活形象的启示。

如马家窑彩陶的旋涡、沿海地区陶器的水波纹、以渔猎生活为主的半坡陶盆上的鱼纹、以农耕为主的庙底沟陶器的植物纹，以及日落月出、风云变幻所引起的点线联想等（图 1-2 和图 1-3）。

图 1-2 马家窑文化彩陶罐
(图案：玫瑰花)

图 1-3 西安半坡遗址的鱼纹彩陶盆

(3) 符号标记。

如同以山鹰、狮子、大象作为某些国家与民族的标记一样，几何图案中的水纹、圆圈之类，还可能是某些部落的图腾标记。如 5000 年前马厂型彩陶中的，据分析是两个 S 形的组合，它可能属于一种符号。又如大汶口陶器上的，可以理解为由日、云、山产生的图腾图案，也可以看作是最早的文字符号。

2. 花纹特点

原始彩陶的花纹中，单独纹样与二方连续都有，其中最多的是二方连续。当时的花纹装饰，已具有适应、统一、变化和简化（抽象化）四个特点。彩陶花纹已有明显笔痕，而且至少有刷色和勾线两种笔。从绘画花纹的熟练程度看，当时已有专业画工。

3. 意义

(1) 彩陶造型明显地反映了艺术品的时代及地区面貌，证明我国彩陶出现在西方之前，而且品种繁多，别具一格。从彩陶装饰花纹，即可有力地驳斥“彩陶西来”之说。

(2) 原始时期已构成的各种装饰纹样，成为了以后发展图案装饰的基础；其适应性特征，更为后来的图案设计所遵循。

(3) 从植物图案的突出比例，可以看出我国从狩猎发展到农耕的时间很早，从而进一步证实了我国社会及文化发展的悠久历史。

二、其他美术形式简况

(一) 其他工艺制品

1. 玉器

原始时代玉器的制作，来源于人们对石器的加工，主要技法是磨光和钻孔。

我国原始时代的玉器装饰品，种类已经很多，有饰坠、指环、手镯、脚镯、串珠、项链、额饰等，反映了当时妇女的审美追求。

2. 编织

虽然竹木编织品与纤维品的实物发现不多，但从彩陶的偶然纹印和图案花纹中，可窥其一斑。在距今 5000~6000 年的苏州草鞋山遗址下层还发现了麻布残片、篾席、芦席等编织品，从中可看出原始人类编织品的悠久历史和熟练程度。

(二) 绘画

我国原始时代的绘画，主要见于新石器时代的陶器。图像包括植物花纹、狗、鹿、鱼、蛙、猪、羊、鸟、人面像等。其中，青海大通县上孙家寨出土的舞蹈纹陶盆具有特殊的意义（图 1-4）。

此外，江苏连云港、广西、云南、四川、内蒙古等地及新疆伊犁、阿勒泰、塔城、呼图壁的崖画，也属原始绘画。

(三) 雕塑

我国原始时期的雕塑，也主要见于陶制品中，即独立的陶器或陶器部件。其内容主要反映农业社会的生活（家禽、家畜等）或人物形象（图 1-5）。基本制作方法是手捏，同于后来的民间泥塑。

图 1-4 舞蹈纹彩陶盆
(新石器，青海大通)

图 1-5 仰韶文化人头形
器口彩陶瓶

(四) 建筑

旧石器时期，原始人穴居野处；到了新石器时代，建筑由原始窝棚逐渐发展为完整房屋。

原始人的房屋式样见于半坡、河姆渡、郑州郊区等处和一些陶塑模型。

这些建筑的特点是：①基本形状为圆形、方形；②适应地理气候条件，一般房屋都建于高、干燥和临水处，房屋坐北朝南，门窗避风；③建筑技巧上，新石器时代后期，原始人的房屋已有台基、泥墙、带榫卯的木架结构，反映了我国原始人建筑的高度发展水平。

第二章 奴隶社会的美术

(公元前 21—5 世纪)

原始社会末期，氏族部落已形成稳固的联盟。传说中，在我国黄河流域及中原地区，先后出现了黄帝、炎帝等部落，以后又出现以（唐）尧、（虞）舜、（夏）禹为首领的强大部落联盟，其中又以夏最为强盛。夏代的活动地区，集中于黄河流域的中部平原。据考证，我国夏朝在生产分工、家庭（一夫一妻制）等方面，已具备奴隶社会的基本特征，进入了阶级社会，并在生产和文化方面有了远远高于原始社会的发展。与此同时，处于其他地区的商、周等氏族也在发展壮大。夏朝末年，居住在黄河中下游的商部落强盛起来，终于在公元前 16 世纪消灭了夏，建立商朝。商朝几经迁都，最后于公元前 1324 年由盘庚迁都于殷（今河南安阳附近）定居，因而又称殷商。此时，活动于黄河中上游周原地区的周部落，到文王时期，也发展为一支强大的力量。公元前 1098 年，周武王灭商建周。至公元前 770 年，史称西周，它和商代同是我国奴隶社会高度发展的时期。公元前 770 年，周平王东迁，至公元前 475 年，史称春秋时代，这是我国奴隶制走向衰败崩溃的时期。

综上所述，我国奴隶制各时期的历史年代为：夏（约公元前 2070—前 1600 年），商（公元前 1600—前 1300 年），西周（公元前 1046—前 771 年），东周（公元前 770—前 256 年）。

我国奴隶社会文化史中，关于夏代，说法不一。河南鄆师二里头文化属于夏文化范畴，这是比较可信的，但夏文化至今仍是中外史学家研究的重要课题。商代文化，通过对安阳殷墟的发掘和研究，已进行了全面探讨，但新的考古发现仍在不断补充它的内容。西周文物包括大量的青铜器与甲骨文，多出土于陕西一带的周原。

奴隶制时代的文化史（包括美术史）是奴隶的血汗写成的，奴隶社会的阶级性对美术产生了严重的影响。主要表现如下。

(1) 阶级对立和矛盾非常尖锐，奴隶没有自由，他们可作为同丝、猪、马一样的交换品，也可被随意屠杀，用作殉葬。但同时，大量奴隶的生产也创造了巨大的财富；专业分工使得生产达到空前水平，从而产生了青铜器这样精美的艺术品。

(2) 奴隶社会宗教意识严重，神权和政权混为一体。当时的人不懂科学，迷信鬼神，占卜和巫师活动盛行，统治者也利用神权来统治国家。美术作品中，画有鬼神的形象，青铜器中出现的花纹也充满古老而神秘的色彩，形成一种独特的风格。

我国奴隶社会的美术在工艺、绘画、雕刻、建筑和早期书法方面都有发展，但以工艺为盛并以青铜器艺术最为突出。处于奴隶制时期的夏、商、周三代也称青铜时代，我国奴隶时代青铜器艺术，在整个世界文化宝库中亦有特殊地位。如同研究西方奴隶时期的艺术时重视埃及的金字塔和希腊的人体雕刻一样，研究东方奴隶时代最突出最光辉的成就，就是青铜器艺术。

一、青铜器艺术

青铜是铜锡（有时也加铝）的合金。其色白亮，熔点较纯铜低，但硬度更高。可作镜，也可作多种器皿。

以鼎为代表的我国青铜工艺，是我国古代继彩陶艺术之后兴起的又一种具有悠久历史、独特民族风格和鲜明时代特点的工艺美术。它是我国古代文化的第二个高峰，也是建立在奴隶尸骨上的高度文明。

青铜器艺术既反映了奴隶的智慧与工艺水平，又反映了奴隶主所追求的严谨、肃穆、庄重、富豪的宫廷艺术风格。

（一）我国青铜器工艺的发展历史

现考证，在距今 6000 年前，我国已经具有冶铜技术（新石器时代后期的屈家岭文化和龙山文化，已见铜锌的合金——赤铜）1973 年至 1975 年从洛阳二里头遗址中发掘出来的铜器，则是我国目前发现的最早的青铜器。

古史所记“夏铸九鼎”，是打开中华青铜文明首页的标记。九鼎由 3 件圆鼎、6 件方鼎组成。这是自古以来的神圣之物，是国家权利的象征。但夏代青铜器实物见之不多，现称青铜器艺术主要指商以后的青铜器制品——这种青铜器，仅商代遗物，已发掘出千余件。

商末周初，青铜艺术进入鼎盛时期。青铜器制作精湛，形制庄严，纹饰富丽，品种繁多，具精、重、大、厚四个特点，在装饰图案中，则充满浓厚神秘色彩（图 2-1）。

从西周后期至东周春秋时代，青铜器的使用范围扩大，纹饰转向朴实，但制作也趋于粗率。

春秋后期，社会向封建制度过渡，青铜器不再为奴隶主所垄断，转为以日用品为主，器形由大变小，纹饰也更加写实。

图 2-1 青铜爵
（夏，河南偃师二里头遗址）

（二）青铜器的分类

殷（商）人有三好：好喝酒、好狩猎、好祭鬼神。这些嗜好反映在青铜器方面则是礼器多、酒器多，纹饰中神怪多。

当时主要的青铜器如，礼乐器：鼎、鬲、篮、编钟、铜鼓等；酒器：爵、蝉、尊、杯、壶、缶等；日用盛容器：盘、盥、罐等；兵器：戈、矛、刀、剑、斧、铍等；其他：如车饰等。

这些青铜器中，以鼎为代表。鼎在当时具有代表政权之意，铸鼎权利也有等级之分。如天子九鼎、诸侯七鼎、士三鼎等。

（三）青铜器的造型

青铜器集原始陶器、木器、竹器造型之大成，并根据实用需要与美的要求，以动物形象为主体，经过夸张变化而成。它在艺术造型上前进了一大步，不仅品种样式多，制作精美，而且铸造了诸如四羊尊、人面鼎、龙虎尊、象尊、立鹤壶等一大批构思新颖、造型生动的宝贵艺术品。

（四）青铜器的纹饰

青铜器纹饰亦独具一格，它来源于生活，但较原始艺术更加夸张抽象。主要纹饰如，几何形花纹：云雷纹、旋涡纹、瓦纹、环带纹等；动物纹：兽面（饕餮）纹、夔（龙）纹、凤鸟纹、象纹、牛羊纹等，其中最普遍的是兽面纹；植物纹：花瓣纹、藻纹等；生活花纹：狩猎、宴饮、攻战、采桑等。

早期纹饰带有图腾之意。图腾（Totem）一词源于北美一个土著部落，原意为“彼之血源”“彼之家族”，后在世界范围内广为沿用。它实际是远古人类相信和某种动物、植物之间，存在着特殊的亲谊关系，因而以其作为民族标记，这是原始宗教与祖宗崇拜观念的产物，到奴隶社会时继承下来，并在艺术上抽象为图案纹饰。

中国古代图腾图案，最常见的是龙与凤。闻一多先生认为，龙是夏氏族联盟的共同图案。它由蛇演变而来，喻指神兽。又据《诗经·商颂篇》：“天命玄鸟，降而生商。”商氏族的基本图腾则是玄鸟——凤。汉民族主要是夏商氏族在长期生活中不断融合的产物，龙凤也就成了汉民族具有代表意义的图案，故有“龙凤呈祥”“龙的传人”之说。

饕餮亦是带有避邪意义的想象中的神兽，造型神秘而威严，用于青铜器中，起到一种恫吓作用。到了春秋战国时期，青铜器纹饰由神秘转向写实，由抽象转为具象，在图案形式上也出现了四方连续和反映生活场面的装饰性绘画。

（五）艺术成就

- (1) 根据奴隶主维护其统治的需要，青铜器成功地达到了显示庄重、威严、神秘和不可侵犯的效果。
- (2) 表现了一个伟大民族的力量感和创造力。
- (3) 达到了内容和形式的统一、器形和图案构成的统一。

（六）代表作品

1. 后母戊方鼎

后母戊方鼎是商代礼器，1939年出土于河南安阳。其重达875公斤，高133厘米，长110厘米，宽78厘米，是迄今世界上所发现的最大青铜器，为商王祭母所用。器形庄严厚重，饰纹狰狞恐怖，体现着奴隶主的无上权威（图2-2）。

2. 四羊方尊

四羊方尊是商代酒器，湖南宁乡出土。此器造型奇特，工艺高超，形式感很强，特别是羊头的造型概括真实，图案变形抽象而准确（图2-3）。

图2-2 后母戊方鼎
(商晚期，河南安阳)

图2-3 四羊方尊
(商晚期，湖南宁乡)

3. 毛公鼎

毛公鼎是西周后期具代表意义的青铜器，以鼎内铭文最长（499字）著称，鼎的造型简洁有力，装饰只用了一圈环纹饰带，反映了西周中后期对典雅朴素美的追求（图2-4）。

4. 立鹤方壶

立鹤方壶是春秋时代的作品，河南新郑出土。这件艺术品特别突出的是顶盖上那只展翅欲飞的仙鹤，栩栩如生，它体态生动，造型巧妙，工艺精美（图2-5）。

图2-4 毛公鼎
(西周晚期，陕西岐山)

图2-5 立鹤方壶
(春秋，河南新郑)

二、其他工艺

(一) 陶器

在龙山文化遗址中已发现有原始人生产的白陶，到了商代，刻纹白陶开始兴起并逐渐盛行。白陶工艺的制作基本同于原始陶器，形制与花纹则同于青铜器。据考证，烧陶温度已达摄氏千度以上，陶质坚硬，色彩皎洁，它是当时十分名贵的工艺品，为王室和大贵族所专有。

在商代，奴隶还创造了原始青瓷（青釉陶器），这是我国瓷器艺术的开端。据郑州商代遗址中发掘的原始瓷器来看，瓷器由高岭土烧成，瓷釉相当光亮，以青绿色为主，已具瓷器的基本特征。

(二) 织绣工艺

我国是世界上最早养蚕缫丝的国家，发明蚕丝生产技术的时间至少是在商代。从殷墟和一些商代大墓中发现的玉蚕，青铜器中的蚕纹，尤其是粘在钢绣上的丝绸残片，都证实了这点。

到了周代，文献已记载产生丝织品的地区和丝织品种，出现了锦、绣、罗、绮等文字。染色方面，也使用了植物染料，染出了很多间色和复色。

图 2-6 玉璧
(夏，河南偃师二里头)

(三) 玉器牙雕

玉器牙雕二里头遗址中出土的精美玉器，说明夏代的玉器制作水平已经很高（图 2-6）。

1976 年安阳殷墟发现的一座保存完整的商代王室墓葬，出土了大小玉器 400 多件。众多的玉人、玉马、玉鱼，及其他玉制动物、兵器，虽小，但精美细腻。

到了周代，制玉技术更加进步，已能雕刻高硬度的玉，出现了水晶玛瑙器。

此外，殷墟墓葬中还发现了具有很高水平的牙雕、骨雕、蚌壳雕工艺品。

(四) 漆器工艺

1958 年以后在江、浙、沪一带发现的新石器时代晚期漆绘陶片，说明我们的祖先在四五千年前即已知道利用漆液作为涂料来装饰器物了。而在殷墟发掘的几座大墓，都发现了很多雕花木器印痕，说明人们在商代使用漆液的技巧有了很大进步。

在周代和春秋时期的出土文物中，已有木制漆器文物，上有红黑二色漆成的图案。这些技术为以后战国时期的彩绘漆器的发展打下了基础。

三、文字与书法

远在新石器时代，原始陶器上即刻画一些符号。郭沫若认为半坡彩陶刻画符号的制作年代，大抵就是我国原始文字的开端，而新石器时代后期出现的书写与刻画文字，已属意符文字了（包括象形文字和象意文字）。

1899 年在河南安阳殷墟发现了甲骨文——刻在龟甲和兽骨上的文字，它已初步具备《六书》所指的指事、象形、象意、形声、假借与转注诸特征（图 2-7）。作为早期文字，它已经经过几千年的孕育发展，趋于成熟阶段。

殷商时期，还出现了铸在青铜器上的“金文”，并发现有

图 2-7 甲骨文
(殷商，河南安阳)

墨书陶片，证明当时已有使用毛笔和烟墨的历史。从西周到春秋，金文进一步发展，为后来的篆字打下了基础。

四、建筑

河南鄆师二里头遗址中，已发现宫殿建筑群的房基，长 108 米，宽 100 米，规模宏大。

据考古发掘，商代建筑更庞大、系统。在郑州发现的商代前期城墙和城址证明，当时的城市规模已初具轮廓，“城内”有冶铜场、烧制陶器的工厂、制骨器的工场。而文字记载的宫廷建筑则更加完整，壁画文书、雕琢装饰，都已具备。这些建筑一方面反映了奴隶主和奴隶之间的尖锐对立，另一方面反映了奴隶主和大贵族生活的骄奢豪华。

西周文物，包括大量的板瓦、筒瓦，可窥其建筑的一斑，而东周城市，更加复杂。据对古代齐国都城临淄的多次勘探，发现其故址已有大城、小城、市井和街道的布局。城墙夯筑而成，城门达十余座。城外有护城河，城内的交通、排水均做了比较科学的安排。

第三章 战国与秦汉时期的美术

(公元前 475 年—221 年)

从战国到秦汉，是我国封建社会由萌芽到巩固的时期，这一时期的社会变革直接影响着美术的发展。

从春秋到战国，中国进入了史无前例的历史变革时期，春秋五霸，战国七雄，动荡历史绵亘了 500 多年，尤其到了战国时期，奴隶大批逃亡与起义，诸侯大搞封建割据，导致了奴隶制国家的崩溃。

与社会结构变革相一致的是思想意识的变化。当时社会各阶层都需要自己的代言人及治国理论，于是出现了历史上著名的诸子百家。战国时期诸子百家争鸣，各派各家的发展，实为中华民族传统文化奠定了基础，也为中国封建社会的诞生作了思想上的准备。

百家之中，以儒、道、法、墨四家为主，而又以儒家、道家影响最为深远。

以商鞅、韩非子为代表的法家，主张以严厉法制管理国家，秦以后，逐渐消匿。

以墨翟为代表的墨家来自下层工匠，讲求实际，主张“兼爱非攻”，人道和平，虽然受到了下层百姓的欢迎，但在当时的条件下，不受统治阶级的赏识，亦逐渐失去市场。

而儒、道两家不仅在当时影响很大，而且延续发展，与后来传入的佛禅思想结合，成了中华民族传统审美观的基础，直接影响后人的哲学、伦理、法制与文化思想，也严重影响到我国美术独特风格的形成（参考本书附录二 中国古代美术的审美思想基础）。

图 3-1 战国宴乐铜壶
(战国，四川成都)

按照新兴封建统治阶级的需要，战国以后的美术作品，逐渐以人取代神；在形式上则由抽象转向写实。即使是青铜器的纹饰（如战国铜壶图案，图 3-1），原来的神秘气氛也为现实生活的画面所代替，艺术的阶级性以更直接的形式表现出来。

公元前 221 年，秦始皇统一了中国，实行中央集权。他大兴土木，修宫殿、筑长城、开驰道、造皇陵，其规模和气魄之大，从秦皇陵、兵马俑和阿房宫的遗迹中即可看出。

汉代由西汉至东汉，长达 426 年，是我国封建历史的一个重要阶段。汉高祖刘邦采用老、庄“无为而治”的思想，让百姓休养生息，国家日益强大，到汉武帝时，达到了汉代历史鼎盛时期，其疆土已达西域。武帝以后又改道为儒，把文化牢牢控制在统治阶级手里，使美术为其服务，表现忠孝仁义的内容。同一时期，中西文化交流也通过丝绸之路开展起来，促进了汉文化的繁荣。

一、绘画

(一) 帛画

(1) 《龙凤人物图》(图 3-2，即《夔凤图》)。战国楚帛画，1949 年出土于长沙，这是我国迄今发现的最早的独立画卷，画面表现墓主祈祷飞腾的龙凤引导她升天。其主要特点，表现了楚国“信鬼而好祭”的习俗；反映了“楚王好细腰”的审美观念；呈现以线为主的形式，线条流畅，造型具装饰味。

(2) 《驭龙升天图》(图 3-3)。1973 年长沙出土，战国楚国帛画。喻示墓主——大夫驾驭飞龙登天。此画仍属“引魂升天”的招幡图。

(3) 西汉《T 字形帛画》(马王堆一号墓，图 3-4)。西汉第一代长沙相利仓妻子的墓葬招幡画，1972 年出土于长沙。

图 3-2 《龙凤人物图》
(战国, 湖南长沙)

图 3-3 《驭龙升天图》
(战国, 湖南长沙)

图 3-4 《T字形帛画》
(西汉, 湖南长沙)

此画分天上、人间、地下三部分。分别画有九日（一日有金乌）、扶桑、伏羲、女娲、仙鹤、门下小吏及女墓主奔月；女主人出门飞升，仆婢跪送及祭奠，等候在外的飞龙、羽人；力士、大地、海面等图像。构图对称，富装饰效果，三部分虽分属幻想与写实，但很和谐。

(二) 壁画

我国最早的壁画可追溯到 5800 多年前的新石器时代，在江苏邳县出土的陶屋中有线刻的狗；在殷墟发现的距今 3000 年前的商代宫室建筑中亦有壁画痕迹。文献所载商周及春秋、战国时期，宫室壁画颇为盛行，确为可信。

1974—1975 年，我国考古工作者在咸阳附近阿房宫遗址，发现了残留壁画碎片，1979 年继续发掘，更找到了重要的宫廷壁画，其主要内容为《车马出行图》《仪仗图》《麦穗图》和《建筑图》。秦代宫廷壁画的发现，填补了我国绘画史上封建社会初期一段历史的空白。

汉代壁画中，最主要的是墓室壁画，其最早者为 1976 年在洛阳出土的西汉中期作品。而最著名者为 1957 年发现于洛阳的西汉晚期作品《二桃杀三士》（图 3-5）。

图 3-5 《二桃杀三士》
(西汉, 河南洛阳)

《二桃杀三士》表现了晏子献计齐景公，以二桃赐三士——公孙接、田开疆、古冶子，命其评功食桃，使其自相残杀或自刎而死的故事。该画采用连环画形式，将几个情节组织在一个画面上，形象对比夸张，用笔简练。

其他著名墓室壁画作品还有：《牛耕图》《耒耜图》（山西枣园）、《墓主出行图》（山东梁山）、《厨炊图》（内蒙古和林格尔）等。这些墓室图画，有的用笔彩绘，有的以画像石的形式出现。