

21世纪高等院校
艺术设计专业“十二五”规划教材

鲁晓波 蒋啸镝 / 顾问
张夫也 孙建君 / 丛书主编

中外 美术史

History of
Chinese and Foreign Art

主 编 / 林雪红 白天佑

21世纪高等院校
艺术设计专业“十二五”规划教材

鲁晓波 蒋啸镛 / 顾问
张夫也 孙建君 / 丛书主编

中外 美术史

History of
Chinese and Foreign Art

主 编 / 林雪红 白天佑
副主编 / 曹雅妮 李 娜 杨晓飞
杨 静 金雅庆
参 编 / 马李妮 李宏威 刘晓娜
陆长明 崔恩齐 高 丹

内 容 提 要

本书分中国美术和西方美术两部分，以历史发展为脉络，简明系统地介绍了中外美术史各个时期的主要流派、代表画家及经典作品。内容侧重于绘画艺术，兼顾其他美术种类，具有知识性、系统性、规范性。书中配有大量精美的图片资料，便于学习者对中外美术史各个时期美术风格、样式及代表作品进行更为直观具体的把握。

全书体例适当、史论结合、重点突出、材料翔实、图文并茂，既可作为高等院校美术及艺术设计专业本、专科教材，也可供普通高校非艺术专业及广大美术爱好者选用。

图书在版编目(CIP)数据

中外美术史 / 林雪红, 白天佑主编. —南京: 南京大学出版社, 2012. 7 (2015. 1重印)
21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-305-09935-9

I. ①中… II. ①林… ②白… 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(2012)第086462号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号 邮 编 210093
出 版 人 金鑫荣

丛 书 名 21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材
书 名 中外美术史
主 编 林雪红 白天佑
责任编辑 许斌成 黄继东 编辑热线 010-82893902
审读编辑 李 清

照 排 广通图文设计中心
印 刷 北京恒石彩印有限公司
开 本 889×1194 1/16 印张 10 字数 344千
版 次 2012年7月第1版 2015年1月第2次印刷
ISBN 978-7-305-09935-9
定 价 48.00元

网址: <http://www.njupco.com>
官方微博: <http://weibo.com/njupco>
官方微信号: njupress
销售咨询热线: (025) 83594756

-
- * 版权所有，侵权必究
  - * 凡购买南大版图书，如有印装质量问题，请与所购图书销售部门联系调换

序

Preface

罗恩菲尔德曾说，艺术教育对我们的教育系统和社会的主要贡献，在于强调个人和自我创造的潜能，尤其在于艺术能和谐地统整人成长过程中的一切，造就出身心健康的人。在科学技术高度发展的今天，知识更替日新月异，必须以教育事业的发展为基奠。《中外美术史》是集中外美术发展各个时期的流派、代表画家及作品为一体的美术学教材，它的出版实为史学界、美术界、教育界备感欣慰的事情。

近年来，随着社会经济的发展和教育体制改革的不断深化，教育的发展已日益受到全社会的关注和重视。高等院校美术及艺术设计专业发展迅速，各院校在办学规模、招生人数等方面都不断扩大，为适应新形势下教育、教学的需要，教材的建设就显得尤为重要。

教材在一定程度上可以说是教学内容和教学思想的体现，是实现教学目标的重要工具之一。教材有其不同于一般理论专著的特性，它既要符合教育教学的规律，又要体现学科的专业性、知识性、规范性。对于本书的编写者而言，既要具备专业的中外美术史的基础知识，又要了解美术学教育教学规律以及专业教学的特点和要求。本书编写者不畏艰苦，以求务实的精神对美术史的发展过程进行了详尽的介绍。

这本由兰州商学院艺术学院林雪红副教授、甘肃政法学院艺术学院院长白天佑教授主编的《中外美术史》，是编者在吸收以往美术史教材优点的基础上，广泛查阅资料，并结合自身多年的教学经验编写而成，在内容上注重知识性、系统性、科学性，并且以素质教育为本，力求体现启发性、创新性 & 专业教学的针对性、适用性。同时本书的编写者广泛收集中外经典名画，独具匠心地将自身多年的教学经验融入书本中，并且在教材编写的过程中有了新的发现和感悟，对于美术界及教育界来说是一笔巨大的财富。

本书旨在培养美术及设计专业学生的专业素养和审美能力。与其他美术学教材不同，本书以历史年代为线索，系统、简明地介绍了美术发展的突出成就、特点以及态势，不仅是美术学专业学生学习的优质教材，也是美术爱好者步入艺术殿堂的启蒙书。

“聆听美的语言，在美的面前惊叹、流连、好奇、低回，无论在什么样的处境，也不忘记对美的追求。”美术能让人们懂得欣赏并发现身边的美，而《中外美术史》就是这样一本将人们带入艺术殿堂的引导性书籍。

岳嵘琪

原西北师范大学美术学院院长、教授、硕士生导师

前言

Foreword

“中外美术史”作为美术及设计专业学生的基础课程，旨在培养学生的专业素养和审美能力，为提高学生的艺术创造能力奠定基础。本书简明、系统地介绍了中外美术从史前到近现代各个历史时期的主要美术现象、美术流派及艺术家。编者希望通过对中外优秀美术作品的解读及相关知识的介绍，帮助学生清晰、完整地了解中外美术的发展脉络及辉煌成就，对中外美术发展中各种美术风格、样式及主要流派、代表画家、经典作品等有一定把握，使学生在专业知识的掌握中，丰富艺术素养，提高艺术分析鉴赏能力。

中外美术的发展源远流长，灿烂辉煌，在有限的篇幅中将东西方美术浩如烟海的名家名作尽收其中，实为困难。加之近年来艺术设计专业发展迅速，也出现了一些相关美术门类的专门论著，自是很好的补充和丰富。因此，本书根据高等院校美术及艺术设计专业的教学特点，主要侧重于对中外绘画史的介绍，兼顾其他美术种类。

本书以历史年代为线索，简明、系统地介绍了各个时期美术发展的突出成就、特点及态势，力求做到结构清晰、知识系统、点面结合、重点突出。内容上注意吸收、借鉴前辈的研究成果及结论，尽可能地补充了最新的科研成果，并结合编者多年的教学实践经验，增强了相关内容的针对性。同时，书中选配了大量精美的图片资料，将简明的文字描述与图片展示有机结合，图文并茂，突出了视觉艺术教材的特性。

参加本书编写的教师有林雪红、白天佑、曹雅妮、李娜、杨晓飞、杨静等，他们都为本书的编写付出了极大的努力和心血。

本书在编写过程中，参考了诸多已出版的有关美术方面的专著、教材，在此向编著者深表谢意；也向为这本书的出版不辞辛苦的出版社编辑同志表示感谢。由于编写时间仓促，编者水平有限，疏漏和不足之处在所难免，期望各位同行专家及广大读者批评指正。

编者

目录

Contents

第一部分：中国美术

- 001 **第一章 中国原始美术**
第一节 中国旧石器时代的美术 / 002
第二节 中国新石器时代的美术 / 002
- 006 **第二章 夏商周及秦汉美术**
第一节 夏商周美术 / 007
第二节 秦汉美术 / 010
- 017 **第三章 魏晋南北朝美术**
第一节 魏晋南北朝的绘画艺术 / 018
第二节 魏晋南北朝的绘画理论 / 024
- 026 **第四章 隋唐美术**
第一节 人物画 / 027
第二节 山水画 / 030
第三节 花鸟画与鞍马画 / 032
第四节 石窟壁画及墓室壁画 / 033
- 036 **第五章 五代两宋美术**
第一节 五代绘画 / 037
第二节 两宋绘画 / 040
- 049 **第六章 元代美术**
第一节 山水画 / 050
第二节 花鸟画 / 053
第三节 人物画及寺观壁画 / 054
- 056 **第七章 明清美术**
第一节 明代绘画 / 057
第二节 清代绘画 / 062
第三节 明清时期的壁画、版画 / 069
- 072 **第八章 近现代美术**
第一节 变异中的传统绘画 / 073
第二节 西方美术的影响 / 076
第三节 新木刻运动 / 079

第二部分：西方美术

- 082 **第九章 原始美术**
第一节 旧石器时代的美术 / 083
第二节 中石器和新石器时代的美术 / 084
- 086 **第十章 古代美术**
第一节 古埃及美术 / 087
第二节 两河流域地区美术 / 091
第三节 爱琴美术 / 093
第四节 古希腊美术 / 097
第五节 古罗马美术 / 101
- 106 **第十一章 中世纪美术**
第一节 早期基督教美术 / 107
第二节 拜占庭美术 / 109
第三节 加洛林美术 / 111
第四节 罗马式美术 / 112
第五节 哥特式美术 / 113
- 116 **第十二章 文艺复兴时期美术**
第一节 概述 / 117
第二节 早期文艺复兴美术 / 117
第三节 盛期文艺复兴美术 / 122
- 128 **第十三章 17、18世纪欧洲美术**
第一节 17、18世纪意大利美术 / 129
第二节 17世纪佛兰德斯美术 / 133
第三节 17世纪荷兰美术 / 134
第四节 17、18世纪法国美术 / 136
第五节 17、18世纪西班牙美术 / 139
第六节 18世纪英国美术 / 141
- 142 **第十四章 19世纪西方美术**
第一节 法国新古典主义美术 / 143
第二节 法国浪漫主义美术 / 144
第三节 法国现实主义美术 / 144
第四节 法国印象主义、新印象主义和后印象主义 / 147
第五节 英国风景画和工艺美术运动 / 151
第六节 19世纪美国、德国、俄罗斯美术 / 152
- 154 **参考文献**

第一部分：中国美术

第一章

中国原始美术

本章知识点：

- ▶ 1. 中国旧石器时代萌芽的审美观念；
- ▶ 2. 新石器时代造型艺术的成就。

学习目标：

- ▶ 1. 了解中国原始时代先民的美术活动；
- ▶ 2. 掌握原始时期美术风格。

第一节 中国旧石器时代的美术

人类的历史尚未找到确切的源头，绘画亦然。最新发现的考古成果不断修正着人类对自己历史的看法。如果把绘画理解为画在绢、纸上的作品，当然是不错，但它们的出现是在公元前几百年，而在公元前几万年乃至数万年前，先民们就已经在地面、岩壁、陶器上刻画、涂绘多样丰富的图形。这些图绘历经几万年风雨留存至今，像一部部无字的史书，记载了先民的绘画活动。

原始时代可分为“旧石器时代”和“新石器时代”两大阶段。采用打制方法制造出来的石器被考古学家称为“旧石器”，而采用磨制方法制造出来的石器被称为“新石器”。旧石器时代是人类历史的童年时代。我们的远古祖先在长期的劳动实践中积累了经验，逐步改进了劳动工具——打制的石器。旧石器不仅是人类劳动技能发展的测量器，也是人类造型能力发展的指示物。因此，要了解造型艺术的历史，必须先了解旧石器的造型与发展。

旧石器初期在河北阳原小长梁与云南元谋人遗址发现的打制石器，多系形状不规则的刮削器，很少有第二步加工，呈现出石器的原始形状（图1-1）。在旧石器晚期，石器制作技术有了显著的进步。旧石器时代晚期的劳动资料遗址，展示了生产力显著提高，原始采集与渔猎经济迅速发展的景象，人们的物质生活有了一定的保障，社会组织进入母系氏族公社早期，人类的体质形态也发展到新人阶段。在这样的条件下，先民在物质生产以外终于开始了精神生产，为了美化自身与美化生活，制作了装饰品，使用了染料。

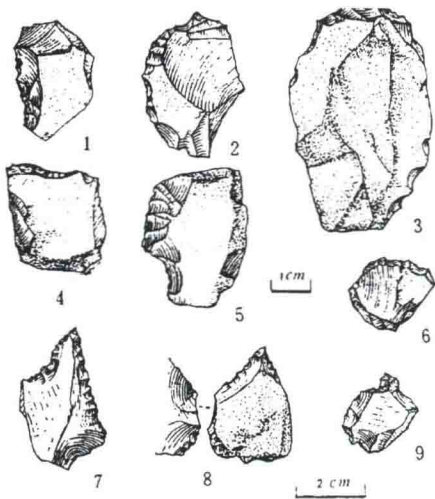

图1-1 旧石器

我国迄今发现最古老的装饰品是距今28940年峙峪人制作的一件石墨装饰品，该物呈扁平椭圆形，大小似

鹅蛋，中央穿孔，可系绳佩戴。此外灵武洞沟遗址发现以鸵鸟蛋壳磨成的穿孔串珠，安阳小南海遗址发现一颗钻孔石珠。更为重要的发现还有：阳原虎头梁曾发现百余件装饰品，包括鸡心形钻孔石坠、穿孔石珠等；周口店山顶洞发现一枚精致的骨针，证明当时人们已经缝制兽皮作为御寒保暖的服饰。山顶洞人与虎头梁人还分别采用赤铁矿粉末与红色泥岩做染色材料。以上事实表明，生活在旧石器时代晚期的我国先民，已有多种多样的审美创作活动（图1-2）。

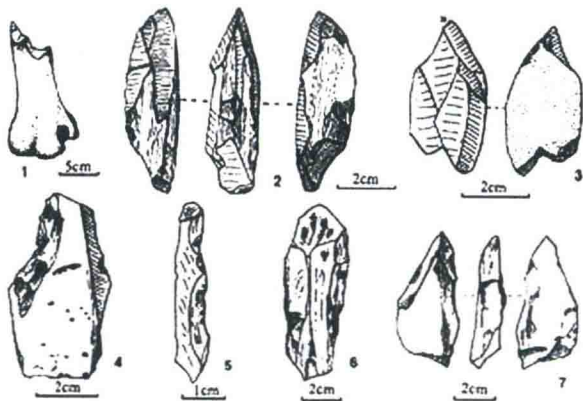

图1-2 旧石器时代的装饰品

在峙峪人和山顶洞人的装饰品上，呈现出成熟的钻孔技术，这在雕刻史上具有重要意义，正如傅天仇所云：“钻孔，是人工找到深度和厚度的劳动。钻孔冲破平面，它是三度空间的第三空间，是雕塑造型的基本因素，这是立体装饰的开始。”

近代引入中国的西方考古学，为填补原始时期中国绘画史的空白起到了举足轻重的作用。人们开始摆脱神话与文献记载的虚妄和谬误，通过从地下挖掘出来的实实在在的器物上的图案纹饰等，去勾勒先民的绘画活动。

第二节 中国新石器时代的美术

以运用磨制石器和发明陶器为主要标志的新石器时代，是古代社会经济文化发展的新起点。与旧石器时代相比，新石器时代在各个方面都有明显的不同。定居生活的出现使同一个较大的区域内生活的人具有相近的生活习惯、生产方式、宗教信仰乃至相近的日常用具和装饰纹样等。因此，我们通常把这一时期相同类型的遗址以文化命名，在前冠以该类型最早的出土地点以示区别。新石器时代分早期（约公元前10000—前7000）、中期（约公元前7000—前5000）、晚期（约公元前5000—前3000）、末期（约公元前3000—前2000）。中国迄今

发现的新石器时代文化遗址达7000余处。其中黄河流域比较重要的新石器中期文化有裴李岗文化、磁山文化及大地湾文化，晚期有仰韶文化、大汶口文化、马家窑文化，以及属于末期的良渚文化和屈家岭文化。长城以北较重要的是红山文化，大致相当于新石器时代晚期。各区域内的不同文化之间也存在一定的交流和传承关系，比如现在能肯定的是，马家窑文化是仰韶文化在青海、甘肃地区的发展类型；而龙山文化承接大汶口文化晚期发展而来；良渚文化是马家浜文化崧泽类型的发展。

一、彩陶与黑陶

1921年，在河南省渑池县仰韶村首先发现的仰韶文化，是新石器时代中期重要的考古学文化。此后，在西起甘肃、青海东部，东达河南大部，南至丹江流域，北到内蒙古与河北南部的广大地域，都发现有仰韶文化遗址。仰韶文化之所以在绘画史上必须提及，是因为从它的遗址中出土了许多精美的彩陶，这些器壁上绘有动植物的纹样，如同岩画一样，诉说着先民的生活生产方式，和他们观照自然的方式（图1-3）。

图1-3 彩陶

半坡型彩陶饰有鱼纹、鹿纹等，可以想见当时人们主要以渔猎经济为主。先民们为了生活之便，烧制出各种器具盛放东西，再在器壁画上花纹，其题材大多来源于先民周围环境中的事物，是他们真实生活的反映。

人面鱼纹盆盆底对称画着两张人面和两条鱼。人面呈圆形，眼鼻可辨，口略近“Z”形，耳边还挂着两条小鱼（图1-4）。这让我们想起岩画中的人面像。这里的人面似也蕴涵着原始巫术和图腾崇拜的意义。图腾就是用动物或植物来解释氏族的来源，认为本氏族与某一种动植物之间有血缘关系。鱼在中国语言中具有生殖繁盛的祝福含义，半坡人也许认为自己的祖先是鱼，或者是一条长着人头的鱼。但是另外也发现类似的人面，其两耳却做尖锥状上升，所以也不能排除是半坡氏族在举行宗教祭祀活动时，氏族成员装扮成图腾的装饰图像。

图1-4 人面鱼纹盆

仰韶文化之外还有一些新石器时代的考古文化出土了彩陶，其中突出的是马家窑文化。这是新石器时代中晚期文化，因首先发现于甘肃省临洮县马家窑而得名。如果鱼确实是半坡氏族的图腾，那么仰韶文化的另一种类型庙底沟型就是以鸟为图腾的氏族。

我们已经提到，原始先民的祭祀活动中，音乐、舞蹈、绘画符号都动态地交织为一体，同时诉诸在场者的视觉、听觉、触觉和灵魂。青海大通县上孙家寨出土的马家窑文化彩陶舞蹈纹盆（图1-5）对此作了形象的阐释。盆内壁绘5人一组，共3组15人正手拉手地跳舞，面向左方，头侧各有辫发，腿侧有似是男根式的装饰物。对生殖的崇拜，是人的生命随时受到自然灾害、野兽或疾病侵袭的严重威胁时先民发出的由衷愿望。现在少数民族部落里也留存着类似的原始舞乐。湘西土家族的“毛古斯”表演中，就有非常夸张的男根生殖表演。图1-5中的彩陶绘画形象虽然简约，但我们仍然可以据此想象出原始舞乐的情景：熊熊的篝火，激越的鼓点，高亢的歌声，欢舞的人群……先民们热烈而虔诚的祭祀活动都由这几个简单的形象传达出来。

图1-5 舞蹈纹盆

若说原始先民没有审美意识，全凭天赋本能作画，也是不确切的。原始绘画的意义首先在于它的实用功能，但随着劳动实践和意识活动的变化，人们开始追求

美感。彩陶中的几何花纹最能反映先民的审美智慧。方格纹是水波或远山的写意，曲线纹是鸟纹的简化。从较为写实的形象到抽象化、符号化的图案，表明人们对世界的认识和表达更概括、更简洁。

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、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，造型和色彩有着特殊的风貌。黑陶色调乌黑，器表光亮如施釉，胎质细腻致密而坚硬，有的厚度仅在0.1~0.2厘米，俗称“蛋壳陶”（图1-6）。转折关系棱角清楚明确，有的器物上有凹凸的弦纹，有的器物有盖、把手或穿绳的纽鼻。黑陶不施彩绘，黑色单纯古朴，以造型取胜。龙山文化的高脚杯和陶规等，显示出造型的崭新意匠。

图1-6 黑陶

5000—6000年前长江流域浙江余姚河姆渡新石器遗址出土陶器上刻有动物或植物的花纹。有的陶盆口沿部位装饰有稻谷禾苗纹样。有一块陶片上刻有植物形态，五片叶子茁壮舒展，表现出蓬勃生长的状态。有的长方陶钵外壁刻画着猪形，猪的背部鬃毛竖起，身上有涡形的卷毛，这些生动自然的花纹状黑陶饰开创了以线描勾绘形象的先河。

绘画材料如研磨色彩的研盘、调制颜色的调色盒等也屡有发现，此时大约已能制造类似毛笔的绘画工具。在长期实践中，原始先民的绘画技巧逐渐得到发展。新石器时代的彩陶装饰、实用器物上的纹饰刻画，以及居址地画、岩画等是远古绘画的重要遗存，展示出中国早期绘画艺术发展的面貌。迄今尚未在考古发掘中发现中国旧石器时代遗址中发现的许多雕塑品，看来在此之前应有相当长的发展历程。除了陶器的造型展现出原始时代雕塑艺术的面貌以外，还有很

多独立的雕塑，其中以各种陶塑动物形象为多。如图1-7所示猪的形象非常引人注目。浙江余姚河姆渡和河南浙川下王岗出土的陶猪头，山东胶县三里河出土的猪形，湖北宜都红花套出土的陶猪，黑龙江宁安莺歌岭出土的陶猪等，显然都是久已驯化了的猪的模样。猪的形象在原始雕塑中被如此广泛而反复地塑造，可知家猪饲养在当时已相当普遍。

图1-7 陶猪

山东宁阳和山东胶县三里河出土的做张口吠叫状的狗形陶鬲、湖北天门石家河出土的小型陶狗等动物，则体现出了原始先民对狗这样一些家畜的驯养。雕塑中的动物形象还有鹰、组龟、蛙等多种。陕西华县太平庄仰韶文化庙底沟类型晚期墓出土的陶鸮鼎以鸮的躯体做鼎腹，以其双腿与尾巴做陶鼎的三个支足，器口前端加塑鹰首，和器身浑然一体，其炯炯双目，增添了威猛之感。陶鸮鼎已开商代鸟兽形青铜器造型之先河。原始雕塑中的人物形象不多，很多具有原始宗教和巫术的含义。陕西华县柳子镇仰韶文化遗址出土的一件泥塑人头像，微微隆起的鼻梁，稍稍上斜的双眼，略略开启的小口，显出俊美的少女神貌。陕西扶风姜西村出土的一片残陶瓮口沿下的堆塑人面像，可以看出是中年男性的形象。这两件作品的塑造手法相似，鼻梁用泥条堆贴，眼和嘴用锥状工具戳挖而成，是塑造手法比较原始古朴的一类人像。新石器时代晚期手工业技术明显提高，各种工艺制作开始出现。

二、骨牙、编织及其他工艺

山东宁阳出土的象牙梳（图1-8）和骨雕象牙梳是以平雕筒遍体透雕四瓣花纹，其中一件镶嵌着绿松石珠。精致的象牙梳和骨雕筒是豪华的工艺制品，非氏族一般成员所有，预示社会等级和贫富差别的出现。浙江余姚河姆渡新石器遗址出土物中有大量工艺品。有的骨匕上面雕刻着异首同身的双鸟纹样。一件象牙器上用线刻着相对的两只鸟，正中有一个带火焰的圆形物，有的研究者认为这是最早的“丹凤朝阳”的形象。骨角器产生于旧石器时代中晚期，进入新石器时代之后，用骨牙

制作的生产工具与生活用具日益增多，造型与纹饰也日趋精美。浙江余姚河姆渡出土的双凤朝阳纹象牙雕刻品与双鸟纹象牙匕，江苏吴江梅堰出土的鱼形刻花骨匕，以及山东泰安大汶口出土的象牙雕花筒，都是史前骨牙工艺的佳作。

图1-8 象牙梳

我国新石器时代的编织工艺相当发达：河姆渡遗址发现大片苇席印痕；西安半坡、临潼姜寨及华县元君庙等地出土仰韶文化半坡类型红陶钵的底部印有席纹及布纹；江苏吴县草鞋山遗址下层，曾发现马家文化的菱山纹葛布；浙江吴兴钱山漾，发现良渚文化的绢、布、绳、带等丝麻织品，可见太湖流域早在新石器时代就是丝麻纺织之乡。

河姆渡出土的木胎圈足漆碗，江苏常州圩墩发现马家浜文化的原始漆器，说明我国漆艺工艺亦源于新石器时代。

三、地画、壁画及岩画

1982年10月，在甘肃秦安大地湾遗址，发现仰韶文化晚期的一幅居址地画，画在一座房基临近后壁的居住面上。画面南北长约110厘米，东西宽约120厘米，用炭黑颜色绘成；上部画三人，右侧形体矮小者形象模糊，其余二人呈长发飘逸、握棒起舞状；画面下部偏右处，画一长方形框，框内画着两只动物，框左绘一丁头状木橛。画面描绘了两位猎人手执棍棒将两只野兽驱入陷阱的景象，寓意着祈猎丰收的愿望。

中国迄今发现最古老的壁画遗迹，是辽宁牛河梁红山文化女神庙遗址出土的壁画残块，或用赭红色画成勾连纹图案，或用赭红间黄白色彩描绘三角纹图案。此外，在宁夏固原店河村齐家文化遗址，于一座房屋残垣

的白灰面上，曾发现用红彩描绘的几何纹装饰壁画。河南濮阳发现蚌壳摆塑的龙虎是墓室装饰的开端。

我国是古代岩画遗迹极为丰富的国家，30多年的调查资料表明，半数以上省区发现古代岩画遗迹（图1-9）。史前时期的岩画，基本上都是敲凿而成的岩刻画。例如分布在内蒙古自治区中南部的阴山岩画，刻画着野生动物、舞蹈、部落战争及天文图像等，以题材丰富、形象古拙生动著称。位于黄海之滨的江苏省连云港将军崖岩画，敲凿着人面、太阳、植物茎叶等图像，反映了古代东夷族的宗教观念。

图1-9 仰韶文化壁画

原始氏族共同的和谐的利益关系，随着生产力的提高和社会发展的进步逐步解体，新的社会组织形式开始出现。考古发现，我国第一个奴隶制国家夏的随葬品数量悬殊，人殉同时涌现，凡此种种，都预示着一个阶级对立的社会即将到来或已形成。

本章小结

本章主要介绍中国原始美术。中国的美术可以追溯到远古先民创造的第一件石制工具。在工具的发展过程中产生了均衡对称、规整光滑等审美意识。新石器时代的彩陶和其他遗存反映了早期中国美术的一些特性，它们不仅体现出我们的祖先把握材料的能力和工艺制作能力，还显现出一些在形式方面中国人特有的感受能力，以及与之相关的一些描绘手法，比如对动态的捕捉，追求整体氛围而忽略细节等。这些正是中华民族审美意识特性的雏形，是中国美术长河的真正源头。

思考与练习

1. 中国新、旧石器时代美术文化的特征是什么？
2. 彩陶与黑陶的特点有哪些？
3. 简述原始壁画文化。

第二章

夏商周及秦汉美术

本章知识点：

- ▶ 1. 夏商周三代青铜艺术及绘画；
- ▶ 2. 秦汉绘画、雕塑。

学习目标：

- ▶ 1. 了解青铜器的起源及文化背景；
- ▶ 2. 掌握夏商周及秦汉各时期绘画和雕塑的特征。

第一节 夏商周美术

从公元前21世纪开始，在中原黄河流域相继建立了夏、商、周王朝。夏王朝统治中心在今河南西部及山西南部一带。此时农业和手工业都有了新的发展，考古发掘已发现夏朝的遗址和青铜铸造器具。公元前16世纪，夏朝为商王朝取代，商朝多次迁都，至公元前14世纪商王盘庚迁都至殷（今河南安阳），形成商朝最强盛的时期。殷商的统治疆域逐渐扩大，其势力范围东到大海，西达陕西西部，东北到辽宁，南抵江西、安徽一带，周围还有一些臣服的方国。商王朝是当时世界上的强盛大国。商朝末年，统治阶级奢侈腐化，纣王帝辛实行残酷的统治，兴起于渭水中游的周于公元前11世纪中期发兵灭商，建立周朝，定都镐京（今西安附近），史称西周。西周后期政治衰败，社会动荡不安，政权发生危机。公元前771年，少数民族西戎攻破镐京，次年平王迁都洛邑，史称东周。东周又分为春秋（公元前770—前476）和战国（公元前475—前221）两个阶段。春秋是社会大变革的时期，出现诸侯争霸、礼崩乐坏的局面。经过300多年的兼并，最后进入七雄并立的战国时代。铁器的使用推动社会生产力发展，统治者为扩大自己的势力进行政治改革，导致新的封建制度产生。

一、夏商周青铜艺术

中国早期美术的发展与手工业有不可分割的密切关系。青铜工艺是继原始彩陶、黑陶以后中国古代美术发展的新高潮。夏代已从石器时代进入铜器时代。商代手工业已有很大规模，青铜冶炼、制陶、玉石工艺、骨牙雕刻和染织等门类都有专门的作坊，有了细致而明确的分工。周王朝从商王朝获得了手工业设备、工艺技术和富有经验的手工业工匠，手工业分工更细，种类繁多，号称“百工”，制作逐渐呈现出崭新的面貌。商周两代美术创作中以青铜器和玉器的成就最为显著，绘画和雕塑虽然多数尚未脱离工艺品的综合形式，但已有了独立的创作。特别是到战国时代，绘画、雕塑以及工艺美术的各门类独立发展，呈现出繁荣景象，开启了中国美术史的新篇章。铜是人类最先利用的一种金属，原始人类首先使用红铜（纯铜），然后才进一步掌握冶炼青铜的技术。此时所用的铜是铜、锡和铅的合金，熔点低，硬度高，在浇铸时铜液膨胀性加大，填充性良好，铸造的器物器型和花纹都能取得理想的效果（图2-1）。青铜冶炼技术的出现是中国科学技术发展的重要标志，对中国美术的发展也有重要意义。青铜器铸造要经过采矿、冶炼、浇铸、成型等过程，制作时要先依器型做出模型，翻成泥范，再铸成器，青铜冶炼铸造技术要比制陶

图2-1 兽面铜牌

复杂得多。夏、商、西周和春秋是青铜器铸造的辉煌时期，历史上称为“青铜时代”。遥远的原始时代，先民很早便发现和使用金属。陕西临潼姜寨仰韶文化遗址中出土了距今6000年前的黄铜残片，甘肃永登等地马家窑文化遗址中出土了公元前3000—前2300年制造的小铜刀。龙山文化时，中原进入了铜石并用时代。据文献记载，传说夏禹曾铸九鼎，又“以金为兵”；时代相当于古史中的夏朝的河南偃师二里头遗址曾经出土青铜器，并发现嵌松绿石，可知当时已由石器时代进入到青铜时代。目前发现的这个时期的青铜器大都形制朴拙，还只能说是处于青铜时代的前始阶段。此期是否像古史传说中那样能铸出宏伟的九鼎，还需将来在考古发现中加以印证。铜是一种贵重金属，在当时为贵族垄断和享用，一些用于宗教、巫术和祭祀活动的青铜器被赋予特殊的意义，成为礼制的体现，称为礼器。青铜礼器象征着统治者掌握的宗教权力和政治权力，具有区分尊卑贵贱的功能。随着周代末年礼崩乐坏局面的出现，青铜礼器也逐渐失去原来的作用。青铜器种类繁多，根据其用途可分为炊煮器、盛食器、酒器、水器、乐器、兵器等。炊煮器有鼎，用于煮肉，圆鼎为双耳三足，方鼎为双耳四足，大小不一，成组的鼎叫列鼎。商周时代，鼎作为政权和等级的标志与象征，具有特别重要的地位。鬲的形状似圆鼎，三足中空便于大面积受热。商代前期的高大多无耳，商代后期的高口沿上附有双耳。西周时还有方高，用作蒸食物用的炊具，上部为甑，置放食物，下部为高，盛水。甑和高之间有可通蒸汽的算，相当于现在的蒸锅。云雷纹是青铜器上常见的几何纹饰，以连续的回旋形线条构成。做圆形的回旋形纹样，单称为云纹；做方形的回旋形纹样，单称为雷纹。云雷纹大多以二方或四方的连续性组织构成底纹，用以衬托器面上的主要

花纹，也有单独作为装饰图案的。环带纹由起伏曲折的波浪纹组成，凹处常填以像眉口形的花纹。西周中后期流行由弯曲的波状线结成绳索状花纹的绳纹。商代和西周青铜器上人物活动纹样并不多见，到春秋战国之际流行，多反映宴乐、舞蹈、狩猎、水陆攻战等现实生活情景。从原始社会解体到春秋战国这2000多年中，青铜器在各个历史阶段展现出不同的风格特征。夏代青铜工艺处于初期阶段，就目前考古发现如大约与夏代纪年相当的河南偃师二里头遗址下层出土青铜器来看，器物种类不多，器型不大，造型稚拙，质地单薄，体态较轻，装饰花纹很少，比较简单。商代青铜冶炼技术进步，青铜器种类相当丰富，装饰纹样多兽面纹、夔龙纹等动物纹样及几何花纹。早期花纹铸造较浅且无底纹，晚期趋向繁丽华美，浮雕的主体纹饰下布满繁密的底纹，具有庄重、威严、华丽和神秘的“狞厉之美”。商周青铜器不仅反映当时工艺美术高度的发展水平，也反映出当时绘画和雕塑艺术发展的面貌。商代青铜器的造型有鸟兽形的尊、卣等，装饰有兽面、夔龙等纹样。周代的青铜器又有新的发展和演变，春秋战国时期青铜器物造型更加繁复，装饰活泼生动，富有生活气息，写实的水平也有显著的提高。商周青铜器对后世雕塑和绘画艺术产生了深远的影响。商代前期的青铜器以河南郑州二里冈遗址和杜岭遗址出土的器物、湖北黄陂盘龙城出土的器物为代表。各地出土了众多商代后期的青铜器，铸造精良，形制庄重结实，纹饰繁丽奇伟，是中国青铜器时代的典型器物。鼎是青铜器中最尊贵的器物，1939年出土于河南安阳侯家庄的后母戊方鼎为商代后期王室所铸祭器（图2-2）。此鼎高133厘米，宽78厘米，重875千克，是迄今发现最大最重的青铜器，造型雄伟庄严。鼎为长方形，四个柱形足的外侧有突起的兽面。鼎腹中间光洁，四周皆饰以龙纹组成的兽面纹装饰带；直立的鼎耳上铸有双虎相向而立，中间夹有一浮雕的人头形象。鼎的耳、身、足是分别铸成后再合铸成整体的。铸造这样的器物没有高度发达的工艺技术水平无法完成。1976年在河南安阳发掘出商代高级女贵族妇好的墓葬，出土有青铜器460件，礼器占200余件，其中的鼎有不同形制，且成双成套。有一件长方扁足小鼎，通高42.4厘米，重17千克，遍体装饰兽面纹及龙纹，具有造型凝重而轻巧的特点。妇好墓出土成对的鸛尊，头微微昂起，显得神气十足。器身装饰鸟兽及几何纹。同墓还出土有三联甗和偶方彝，这两件器物的器型过去没有发现，样式凝重奇伟。

1938年湖南宁乡出土的四羊方尊（图2-3），高58.3厘米，重34.5千克，器口张开，口沿下饰以开放的蕉叶纹，器身遍布云纹、夔龙纹和兽面纹，四角以立雕形式各铸出一羊，羊头犄角卷曲，神态安详，四脚挺立，支持着尊体，将动物形象与器形巧妙结合起来。四

羊方尊反映出商周时代工艺美术、绘画和雕塑的面貌。1989年江西新干出土一件商代青铜伏鸟双尾虎，虎背中央立着一只小鸟，虎身满布云纹等装饰。江西新干商代遗址还出土了一件双面人头形神器，通高63厘米，形貌怪异，估计与宗教和祭祀有关，属于商代晚期的重要青铜器；还有湖南宁乡出土的人面方鼎，以及安徽阜南出土的龙虎尊，反映商代巫术、宗教、政治和艺术的关系。另外，湖南安化出土的虎食人卣器型为猛虎抱人的形状，器身满布各种纹饰，具有狞厉恐怖、神秘威慑的色彩，生动反映出商周青铜器艺术动物形象的巫术活动中巫师沟通天地重要媒介的作用。

图2-2 后母戊方鼎

图2-3 四羊方尊

1986年在四川广汉三星堆遗址出土了数量众多的青铜人像和面具（图2-4），造型奇特，风格迥异。其中有全身立像身高163.5厘米，下有76.8厘米高的台座，通高达260厘米的铜人。铜人头戴华冠，身着花纹长袍，赤足立于台上，可能为古代蜀王的形象。青铜

人头像和面具多件，蹙眉大眼，有的眼球突出，形状怪诞。有的青铜像颈部还保留尖长的插榫，可以连接身体部分，身体部分可能为泥塑或木雕。

图2-4 广汉三星堆青铜人像

四川广汉三星堆遗址出土的青铜雕塑是继原始时代红山文化大型雕塑之后的又一重大发现，反映出中国远古时代大型雕塑的面貌，同时生动展现出青铜器作为当时宗教、祭祀和巫术活动使用的物品，在社会生活中具有的重要作用。

属于商代晚期的重要青铜器还有湖南宁乡出土的人面方鼎，以及安徽阜南出土的龙虎尊，反映出商代巫术、宗教、政治和艺术的关系。西周是由神秘向理性转变，人文氛围增强的时代。西周前期的青铜器仍沿袭商代后期的风格样式，但铭文逐渐增多。西周中期开始，青铜器中在宗教场合大量使用的酒器明显减少，青铜器风格趋向简朴，神秘的兽面、夔龙等纹样逐渐转化为环带纹、窃曲纹，并出现了长篇铭文，青铜器形成典雅和谐、洗练朴素风格。西周初期大孟鼎（图2-5）为周康王二十三年（公元前987年）所铸，清代道光年间在陕西岐山礼村出土。它高101.9厘米，重153.5千克，圆腹三足，口沿下装饰一条兽面装饰带，花纹庄重流畅，足部亦有兽面装饰，其他部位则光洁无饰。口沿方折，鼎腹下部略向外凸张，颈部向内收，造型匀称丰满，腹内铸有长篇铭文，具有庄严典雅之美。春秋时期诸侯争霸“礼崩乐坏”，打破了周王室对青铜礼器的垄断，各诸侯国纷纷自行铸器，风格和形制上各有不同。青铜铸造技术进步，春秋中期出现了制模印花和失蜡法的新工艺，青铜器装饰大量应用细线刻纹、金银镶嵌的手法。

图2-5 大孟鼎

为了满足贵族统治者和新兴地主阶级的实用需要、审美追求，青铜器呈现出了繁缛精巧、华丽活泼的新面貌。

二、夏商周绘画

夏商周绘画以人物肖像画为主，寓有兴衰鉴戒、褒功挞过之意，为维护礼教服务。现就夏商周壁画、战国帛画、漆画作扼要介绍。

1. 壁画

1975年冬，殷墟小屯曾发现建筑壁画残块，以红、黑两色在白灰墙皮上绘出卷曲对称的图案，颇有装饰趣味。西周曾创作重大历史题材的庙堂壁画。据郭沫若对江苏丹徒出土的铭文的考释，西周初年曾有“武王、成王伐商图及巡省东国图”的壁画创作。

春秋战国时代，壁画创作尤盛，举凡公卿祠堂及贵族府第皆以壁画为饰。《庄子》云：“叶公好龙，室屋雕文，尽以写龙。”东汉王逸的《楚辞章句》曰：“楚有先王之庙及公卿祠堂，图画天地山川神灵，琦玮僂佹，及古贤对怪物行事。”屈原仰见图画，呵而问之，遂成《天问》之作。依据《楚辞天问》提出的172个疑问，可知楚国庙堂壁画绘有神话传说、历史故事、自然景象等浩繁内容。

2. 帛画

长江中游地区楚墓先后出土两幅旌幡性质的帛画，为人们探讨先秦绘画面貌提供了极其珍贵的实物资料。其一称《人物龙凤帛画》（图2-6），1949年2月出自长沙陈家大山楚墓，质地为平纹绢，高31厘米、宽22.5厘米，画一细腰长裙、侧身向左、合掌祝祷状的贵族妇女，在腾龙舞凤的接引下，向天国飞升的景象；其二称《人物御龙帛画》（图2-7），1973年5月出自长沙子弹库楚墓，细绢质地，高37.5厘米、宽28厘米，画面正中画一危冠长袍、蓄有胡须、神情潇洒、侧身拥剑的贵族中年男子，头顶华盖，驾驭舟形巨龙向天国飞升的景

象，龙尾企立一鹤，龙身下画一尾鲤鱼。帛画上端缝裹细竹箴，并系丝绳，其用途无疑是葬仪中的旌幡；画面里的男女人像，肯定都是墓主人的肖像。从中可见战国肖像有如下特点：人物皆作正侧面的立像，通过衣冠服饰表现其身份；比例匀称，仪态肃穆；勾线流利挺拔，设色采用平涂与渲染兼用的方法，格调庄重典雅。

图2-6 《人物龙凤帛画》

图2-7 《人物御龙帛画》

3. 漆画

商代漆画生产水平相当高。1950年安阳武官村商代大墓发现许多雕花木器的朱漆印痕，木器已朽，印在土上的朱漆花纹颇鲜艳。

1973年，河北藁城台西商代墓葬发现几十片漆器残片，朱地黑花，图案优美；有的纹饰上镶嵌绿松石，有的贴着鍍花金箔；从残片中可辨认出盘、盒等器形。湖北蕲春毛家嘴出土的西周漆杯，在棕色与黑色漆地上绘着红彩纹饰，制作甚为精美。

春秋战国时期，漆器种类繁多，家具、生活用器、乐器、兵器附件等，普遍髹漆，彩画纹饰更加精美，并且出现了情节性的漆画作品。曾侯的彩漆内棺两帮，描绘了方相氏率领神兽执戈驱疫的《雉仪图》。信阳长台关楚墓出土的彩漆锦瑟，画有御龙升仙的景象。湖北荆门包山大冢出土漆棺的周围（图2-8），彩绘着聘礼行迎场面，构图疏密有致，人物主次分明，色彩明快和谐，表现了战国漆器装饰画的卓越水平。

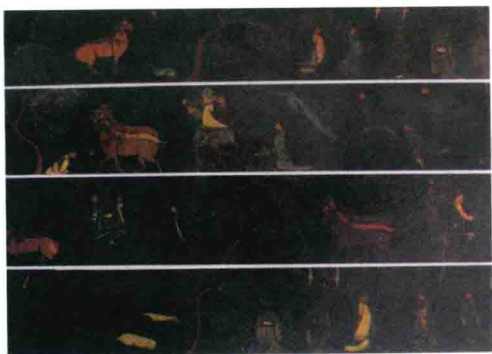

图2-8 湖北荆门包山大冢出土漆画

第二节 秦汉美术

一、秦汉绘画

秦王嬴政横扫六国，统一全国，可惜这个在中国历史上具有划时代意义的秦王朝仅仅存在了15年就分崩离析，我们也只能借助阿房宫内富丽堂皇的壁画残块和临潼秦兵马俑的彩绘，去依稀猜想秦朝绘画曾经有过的辉煌。

“汉承秦制”，汉代美术在承袭前代的基础上，又有进一步的发展。西汉时期的长安都城遗址，位于现陕西西安市西北5千米处。关于汉代的住宅建筑，我们可以从出土的画像石、画像砖、墓室壁画等获得视觉的认识。

1. 壁画

秦汉时代的宫殿衙署普遍绘制壁画：或以精美的图案和阔绰的画面，显示封建统治的威严；或以借物寄情的手法，标榜吏治的“清明”或图绘历史故事，作为成败得失的鉴戒；或绘制本朝功臣肖像，作为广大臣僚励志的楷模。

(1) 秦宫车马仪仗壁画（图2-9）遗迹。20世纪70年代中后期，在今咸阳市东郊窑店镇牛羊村北塬上，先后发现两处绘有壁画的秦宫遗址。其中画面保存较多的是第三号秦宫遗址一处联结宫殿的长廊，在长32.4米，残高0.2~1.08米的廊道坎墙残垣上，绘着长卷式的车马出行、仪仗人物、楼阙、树木、麦穗等图像；七组车马，皆作四马驾一车的组合形式，马的颜色有枣红、黄、黑之别，仪仗人物服饰有褐、绿、红、白、黑等不同色彩。此项秦宫壁画，画面内容与形式布局，和湖北荆门包山大冢出土战国漆奩盖上的“聘礼行迎图”颇多相似，当属封建贵族礼仪活动的写照；壁画人物形象稍嫌粗犷拙稚，但总体气势颇为煊赫壮观。此外，第一号秦宫遗址则发现彩绘流云纹及菱格几何纹壁画残块，当是秦宫习俗的反映。

图2-9 秦宫车马仪仗壁画

(2) 西汉宫殿壁画。西汉统治者提倡绘画为政教服务，宫殿壁画逐渐兴盛。文帝三年（公元前177年）在未央宫承明殿，画屈轶草、进善旌、诽谤木、敢谏鼓，借以标榜吏治“清明”。

另外，还有武帝时，在甘泉宫诏画教子有方的金日禅母肖像壁画，宣帝甘露三年在麒麟阁绘制包括霍光、张安世、赵充国、苏武等11人的功臣壁画。

(3) 东汉宫殿寺观壁画。东汉明帝“雅好图画”，绘制宫殿寺观壁画之风尤盛。图2-10为满城汉中山靖王墓出土文物，绘于西壁，面向北，头戴黑冠，身穿黑色长袍，双手持笏，腰间佩剑，躬身而立，旁题“门下功曹”四字。据《后汉书》云：汉明帝曾偕同马皇后观览宫中画室，内有娥皇、女英、陶唐等古代帝后像壁画，在洛阳南宫台进行了我国历史上第二次大规模图绘开国功臣的壁画创作，即绘制壁画创作，绘制“云台二十八将”。明帝还派遣使臣蔡培、蔡景赴西域寻求佛法，从月氏偕天竺高僧摄摩托腾、竺法兰携佛经及释迦像东还洛阳，遂于洛阳西门外建立白马寺，寺壁曾绘千乘万骑群象绕塔图，此乃中国佛教寺院壁画之开始。

图2-10 东汉望都一号壁画“门下功曹”

2. 帛画

秦王朝的残暴统治使秦只存在15载就灭亡了。刘邦继后建立了西汉王朝。说到汉代绘画，人们必然会马上想到著名的长沙马王堆汉墓帛画。马王堆汉墓是我国重大的考古发现，它的发掘改变了我们对一个时代的认识（图2-11）。

长沙马王堆汉墓，位于长沙东郊，是西汉初期长沙国丞相轸侯利仓及其家属的坟墓。1972年发掘的1号墓，墓主人是利仓的妻子辛追，年50岁左右。随后发掘的2号、3号墓主人分别是轸侯利仓及其儿子。利仓卒葬于

汉惠帝二年（公元前193年）或稍后；其子卒葬于文帝十二年（公元前168年）；辛追卒葬年代则稍晚于其子。

临沂金雀山9号汉墓出土的长条形西汉帛画，亦属旌幡性质，上部画日、月及仙山琼阁；中部画宴乐、迎宾、纺绩、校武等人间生活；墓主人为一贵族老姬；下部画龙虎等神怪形象。此画用“没骨”与勾勒相结合的方法绘成，反映了汉画技法的多样性。

新莽至东汉的旌幡帛画，呈现出简化趋势。例如甘肃武威磨咀子54号及23汉墓出土约属新莽时期的绢麻柘铭，上端绘

金乌、蟾蜍或金乌、蛟龙为代表的日月，下方则用方正宽博的篆书，写明墓主人的籍贯姓名，以代替繁复的人物画面。54号墓柘铭为“姑臧东乡利居里壶”，23号墓柘铭为“平陵敬事里张伯升之柘，过报毋哭”。

3. 工艺装饰画

秦汉时期，漆器、铜器、陶器上的装饰性绘画颇为发达（图2-12）。

图2-12 秦汉瓦当

图2-11 长沙马王堆汉墓帛画