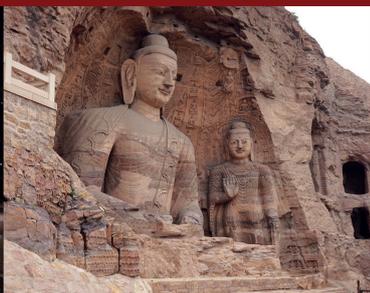

“十三五”精品课程规划教材——艺术设计类

中外美术史

ZHONGWAI MEISHUSHI

主编 辛琳琳 沈海泳

- ★ 以美术史的发展脉络为纲
- ★ 以各美术流派的演进为线
- ★ 解读经典，挖掘人文内涵

河北美术出版社

中外美术史

ZHONGWAI MEISHUSHI

主 编 辛琳琳 沈海泳
副主编 刘汝晶 高 原
 丁传锋 马 媛
参 编 陈雷锋

河北美术出版社

版权所有 盗版必究

图书在版编目（C I P）数据

中外美术史 / 辛琳琳, 沈海泳主编. -- 石家庄 :
河北美术出版社, 2017. 8
ISBN 978-7-5310-8777-9

I . ①中… II . ①辛… ②沈… III . ①美术史—世界
IV . ① J110. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 192357 号

图书策划: 潘海波 田 忠

责任编辑: 甄玉丽 王 丰

装帧设计: 杨金婷

责任校对: 齐少楠

出 版: 河北美术出版社

发 行: 河北美术出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮 编: 050071

电 话: 0311-85915007

网 址: www.hebms.com

印 刷: 北京俊林印刷有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 18

印 数: 4000 册

版 次: 2017 年 8 月第 1 版

印 次: 2017 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺: 如发现缺页、倒装等印制质量问题, 可直接向本社调换。

服务电话: 0311-85915007

前言

中外美术史是人类智慧的形象化结晶，美术作品是美术发展和审美意识变迁的视觉呈现。因此，一部美术史，从某种角度上讲，也是人类社会视觉方式的演进发展史。

本书以中外美术史的发展脉络为纲，以各美术门类在同一时期的演进为线，紧密结合中外考古发掘的新发现，以历史文献为主，辅之以传世美术作品，深入浅出地讲述中外美术发展的历史，使读者能够对几千年的中外美术历史事件和美术作品有一个全面客观的认识。读者通过对艺术史脉络的梳理、经典作品的解读，能拓宽视野、活跃思想、提高趣味。

本教材在编写之初，考虑到美术史教学的实用性与针对性，加之篇幅有限，因而在体例与内容上不求面面俱到、包罗万象，而是力求顾及内容的涵盖性，强调体例的清晰，突出重点内容，并且尽可能将知识性、系统性与可读性、生动性融为一体。书中选取最有代表性和典型性，最能体现不同民族、不同国家独特审美理想和思想观念的美术种类、美术流派、美术家、美术作品和美术理论加以介绍，阐释重要风格流派产生的背景及其相互之间的传承关系，并将作品鉴赏和技法研究置于美术史的发展脉络和人文科学的整体关系中进行研究。历史地、辩证地梳理美术史发展的基本脉络、趋势以及美术的发展与政治、经济、文化、宗教等因素的关系。在整合史料的基础上，使读者对中外美术史的发生、发展和演变及其文化背景有所了解。

本书内容丰富、图文并茂、通俗易懂，在强化艺术素养的同时，注重挖掘中外美术历史的人文内涵，力求内容和结构的创新。本书既可作为高等院校美术和艺术设计专业基础课教学的教材，也可作为文化创意企业和广告艺术设计公司从业者的职业教育与岗位培训教材。对于广大工艺美术、绘画及艺术设计、动画自学者来说，本书也是一本必备的学习指导手册。相信有志于学习美术史的青年朋友阅读此书会有所收获，能为以后进一步研究美术史以及从事艺术教学和艺术创作奠定良好的基础。

本书由以下人员编写：黄淮学院辛琳琳老师编写第七章、第十五章和第十七章；沈阳建筑大学沈海泳老师编写第二章、第三章和第十四章；长春建筑学院刘汝晶老师编写第四章和第五章；郑州工商学院高原老师编写第十二章和第十六章；郑州科技学院丁传锋老师编写第十三章和第十八章；郑州工程技术学院马媛老师编写了第六章、第八章和第九章；郑州工商学院陈雷锋老师编写第一章、第十章和第十一章。

本书在编写的过程中吸收了许多同行学者的成果，在此表示衷心的感谢。由于时间仓促，书中难免存在一些缺点和错讹，恳请同行专家和广大读者批评指正。

编 者

目 录

中国美术史部分

ZHONGGUO MEISHUSHI BUFEN

	第一章 史前美术：华夏文明的曙光	1
	第一节 概况	2
	第二节 原始彩陶与黑陶	3
	第三节 原始雕塑艺术	7
	第四节 原始绘画	9
	第二章 先秦时期的美术	11
	第一节 概述	12
	第二节 青铜器艺术	12
	第三节 绘画艺术	19
	第三章 秦汉时期美术	23
	第一节 秦汉的政治文化背景	24
	第二节 绘画艺术	24
	第三节 秦汉时期雕塑艺术	26
	第四节 秦汉书法	28
	第四章 魏晋南北朝美术：美学原则的确立	31
	第一节 概述	32
	第二节 魏晋时期绘画艺术及绘画理论建设	33

第三节	早期宗教艺术	38
第四节	魏晋南北朝时期建筑艺术	41
第五节	工艺美术	42
第六节	书法	44
 第五章	隋唐时期的美术	47
第一节	概述	48
第二节	隋唐时期的绘画艺术	49
第三节	绘画理论的发展	53
第四节	隋唐时期的雕塑艺术	54
第五节	工艺美术	55
第六节	书法	58
 第六章	五代十国美术承上启下	61
第一节	五代十国时期时代概论	62
第二节	五代十国时期绘画艺术	62
第三节	五代十国时期艺术设计	65
 第七章	两宋时期美术	67
第一节	宋代概况	68
第二节	宋代绘画	68
第三节	宋代建筑艺术	72
第四节	宋代雕塑艺术	74
第五节	宋代陶瓷艺术	76
第六节	宋代玉牙雕刻	78
第七节	宋代漆器艺术	78

	第八章 元代美术：水墨的游戏	79
	第一节 辽金元的绘画	81
	第二节 元代前期的士大夫绘画	84
	第三节 元四家的山水画之变	85
	第四节 元代的水墨梅竹与花鸟画	87
	第五节 元代的人物画及寺观壁画	88
	第九章 明清美术：传统人文画的最后旅程	93
	第一节 明清概况	94
	第二节 绘画艺术	95
	第三节 年画	104
	第四节 工艺美术	105
	第五节 书法	107

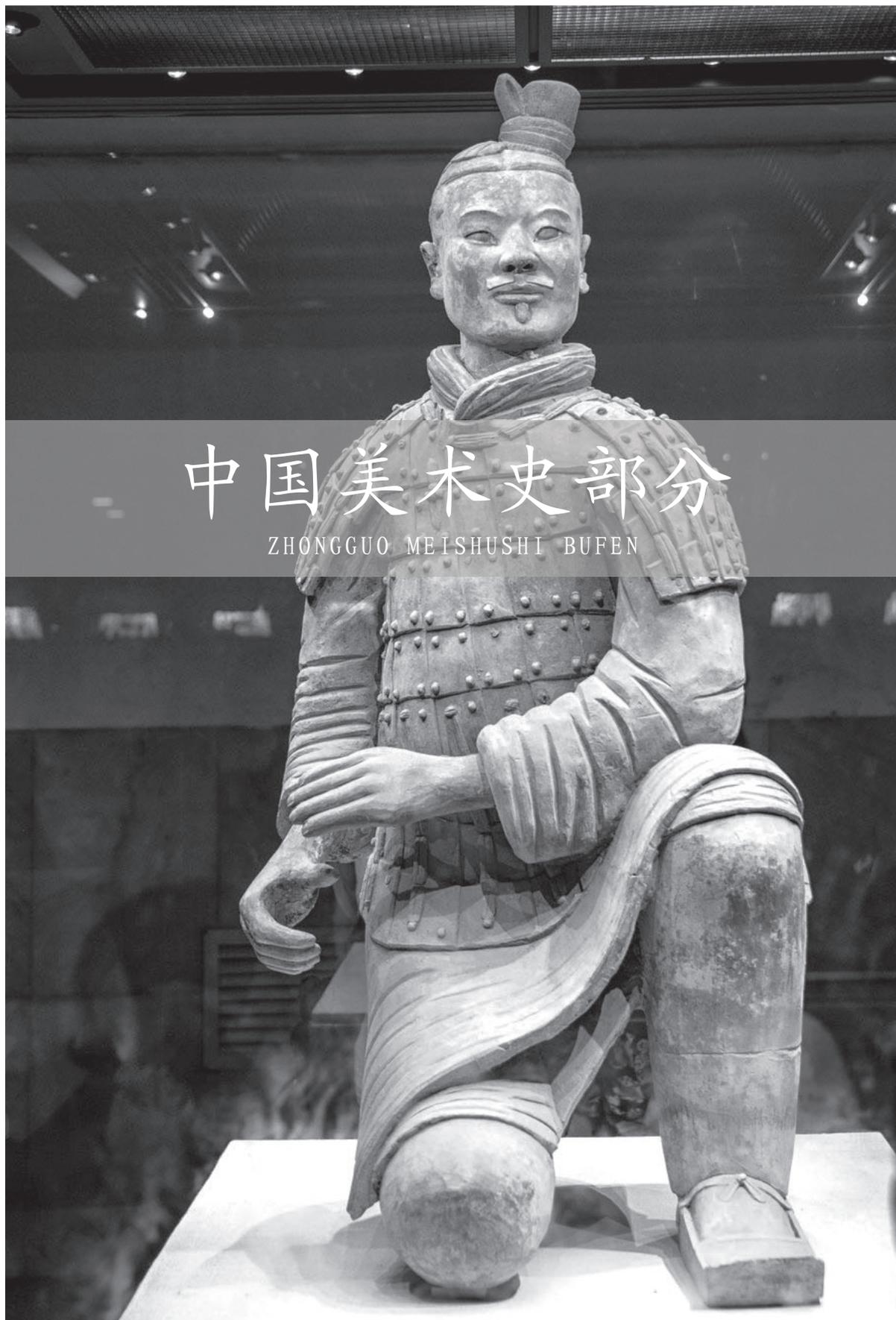
外国美术史部分

WAIGUO MEISHUSHI BUFEN

	第十章 史前美术：人类艺术的第一缕曙光	111
	第一节 艺术的起源	112
	第二节 原始绘画	113
	第三节 原始雕塑	114
	第四节 建筑	115
	第十一章 两河流域与古代埃及美术：生命永恒的渴求	117
	第一节 两河流域美术	118
	第二节 古埃及美术	122

	第十二章 古希腊和古罗马美术：浪漫与美的神话	129
	第一节 爱琴美术	130
	第二节 古希腊美术	133
	第三节 古罗马美术	142
	第十三章 中世纪的美术：天国的崇拜	151
	第一节 概述	152
	第二节 早期基督教美术和拜占庭美术	153
	第三节 早期中世纪美术（蛮族艺术和加洛林文艺复兴）	156
	第四节 罗马式美术	160
	第五节 哥特式美术	162
	第十四章 文艺复兴时期的美术	167
	第一节 概述	168
	第二节 意大利文艺复兴的美术	170
	第三节 尼德兰文艺复兴美术	185
	第四节 德国文艺复兴美术	190
	第五节 法国文艺复兴美术	193
	第十五章 17世纪美术：激情与震撼的巴洛克艺术	195
	第一节 概述	196
	第二节 意大利美术	197
	第三节 西班牙美术	199
	第四节 17世纪佛兰德斯美术	201

第五节	17 世纪荷兰美术	203
第六节	法国美术	207
 第十六章	18 世纪美术：奢华与颓废的洛可可艺术	209
第一节	法国洛可可美术	210
第二节	18 世纪英国美术	215
第三节	18 世纪意大利艺术	218
 第十七章	19 世纪美术：光与色的革命	221
第一节	新古典主义	222
第二节	浪漫主义	227
第三节	现实主义	233
第四节	印象主义、新印象主义、后印象主义和象征主义美术	240
 第十八章	20 世纪美术	253
第一节	第二次世界大战前的西方美术	254
第二节	第二次世界大战之后的西方美术	271

中国美术史部分

ZHONGGUO MEISHUSHI BUFEN

第一章

史前美术：华夏文明的曙光

SHIQIAN MEISHU: HUAXIA WENMING DE SHUGUANG

第一节 概况

300 万年前，人类已出现在地球上。有了人，就开始有了人类社会及其历史。旧石器时代早期约 300 万年前至二三十万年前，这是一个漫长的人类进化的过程。可以直立行走的猿人经过了长时间的发展，演变成具有一定智慧的早期人类，使得人从动物界分离出来，这被称人类历史发展的起始。在这个阶段，人类学会了使用原始的工具，主要是一些经过简单加工就可以使用的工具，例如：木器制成的长矛手柄、骨器制成的骨针、植物纤维制成的渔网等。同时人类发现和使用陶器，推进了人类历史的进程。以黄河流域和长江流域为代表的中国人类的出现和创造的文明，使得中国成为世界人类文明的发祥地之一。

历史学将原始社会划分为旧石器时代和新石器时代。在旧石器时代，人们的主要劳动工具是简单的打制石器（图 1-1）。例如，通过对自然界的石头的选择和打造以获得一些边缘锋利的石器来切割食物，后来又陆续出现了石斧、尖状器、刮削器等。

旧石器时代人们获得食物的主要方式是采集野生的植物的果实和集体合作的狩猎活动。由于距离源地较近，捕捉的鱼类也成为主要的食物来源。动物的骨头也成为人类的工具之一，如：骨针（图 1-2）、骨锥、渔叉、投矛。在漫长的旧石器时代，我们的祖先在打制石器和制作骨器的过程中，逐步培养起从功能出发的造型能力，逐渐萌发出功能造型审美观念。锐利的边缘能完成切割的功能，尖锐的骨器可以实现刺穿动物皮毛的功能，这对于原始人类来说都是希望得到的造型形态，于是就有了朴素的原始审美。

图 1-1 旧石器时代砍砸器

图 1-2 旧石器时代骨针

从距今一万年前开始，人类社会进入新石器时代。划分新旧石器时代的重要标志是陶器的发明和使用以及磨制石器大规模的出现和使用。

在生产生活方面，出现了生产性的原始农业，将采集的野生植物的种子进行耕种。原始畜牧业，饲养一些以猪为代表的动物以获得稳定的动物食物，在中国古代的图腾和早期玉器造型中可以找到这些动物的形象。人类改造自然、支配自然的能力显著增强，随着生产力的发展社会组织结构出现了变化。以繁衍为核心的母系氏族公社发展为以物质生产为核心的父系氏族公社，末期则进入军事民主制阶段。中国新石器时代的造型艺术，在彩陶以及绘画、陶塑和雕刻等方面均有一定的成就。

第二节 原始彩陶与黑陶

一、陶器的发明

人类在使用火的过程中，发现了经过火烘烤的地面变得坚硬了而且可以盛水，于是人们就利用了这样的特性制作出来各种各样的造型器皿。陶器的发明是人类历史由旧石器时代进入新石器时代的重要标志。

我们可以这样概括和总结：

1. 人类已经有了加工意识，可以利用物质的化学特性，创造新的物质。
2. 能够利用火，人类从保留天然的火种到可以制造火种，利用火的特性，甚至在一定程度上可以控制火的温度，从一个侧面也说明了人类开始广泛食用熟食了，这提高了人类的进化速度和寿命。
3. 掌握了黏土的物理性质，塑造了很多的形态。
4. 形成了原始社会的审美观和造型特征。

二、陶器基本制作手法

（一）早期

捏塑法：是陶瓷成型技法之一。古代一般小型陶器多用手捏的方法。湿泥通过手捏制，在陶坯上留有清楚的指纹。（图 1-3）

模制法：是一种较原始的制法。将泥料填入模子，制成陶坯，待半干时取出。此法在新石器时代就被应用。

泥条盘筑法：是一种较原始的制法。做法有两种：一种是将泥料制成长条形，以螺旋式的方法由下向上盘筑成器型，同时用陶拍拍打，用手蘸水将器内外接缝处抹平；一种是将泥条圈起，一层层向上堆筑做成器型。用这两种方法制成的陶器，内壁往往留有泥条盘筑的痕迹。（图 1-4）

图 1-3 捏塑法

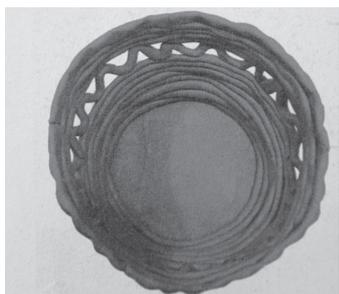

图 1-4 泥条盘筑法

(二) 中期

慢轮制法：慢轮是新石器时代的原始人类在学会用手捏制陶坯后发明的最重要的一个制陶工具，它能使陶器的器壁厚薄均匀，形状更加美观。（图 1-5 ~ 图 1-7）

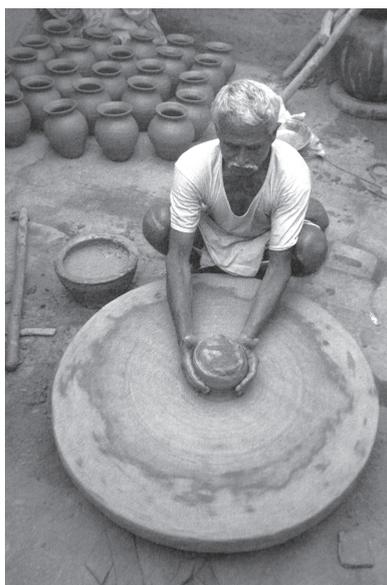

图 1-5 制陶方法

图 1-6 制陶方法

图 1-7 制陶方法

(三) 后期

快轮制法：轮的结构为，上面是一块圆板，下面支一根圆轴。圆板用脚蹬即可转动，速度可快可慢，易于控制。陶泥置于圆板之上，用手提拉陶泥，随着圆板的快速转动，一件陶器很快做成。

用这种快轮制作陶器，不仅效率很高，而且形状规整，胎薄体轻。它最早出现于新石器时代晚期的大汶口文化，推广于金石并用时代。（图 1-8 ~ 图 1-10）

图 1-8 陶器制作

图 1-9 陶器制作

图 1-10 陶器制作

三、原始彩陶

仰韶彩陶文化是中国发现最早的彩陶。仰韶文化，黄河中游地区重要的新石器时代文化。因 1921 年在河南省三门峡市渑池县仰韶村被发现而被命名。所谓彩陶，是指砖陶器的器壁上用氧化铁和氧化锰作呈色元素，所绘图案烧成后呈赭红和黑色花纹的陶器。由于时间和地域的不同，原始彩陶器器型与纹饰，可区分为几种类型，其中以半坡类型和庙底沟类型的彩陶艺术成就最为杰出。

半坡类型的彩陶：以西安半坡、临潼等遗址出土者为代表。施彩的陶器通常为圈底或平底钵、平底盆等。花纹绘在陶器的口沿、器肩、上腹等醒目的部位或敞口盆的内壁。花纹图案除有宽带、三角、斜线、波折等几何纹样外，还有相当发达的动物图案；后者具有浓厚的绘画意趣与引人入胜的艺术魅力。目前，大多数人都认为这种带有神秘色彩的人面纹，与半坡氏族公社的某种原始信仰（崇拜）有关：①鱼图腾说；②祈求捕鱼丰收说；③祈求生殖繁盛的祝福说。无论怎样解释，这种耐人寻味的人面鱼纹彩陶盆，堪称仰韶文化半坡类型的绘画杰作。（图 1-11、图 1-12）

庙底沟类型彩陶：以河南陕县庙底沟遗址出土者为代表。彩绘多施于大口小底、曲腹盆外壁的上半部，风格轻盈挺秀。纹样多用弧线描绘，除了有鸟、鱼、蛙等动物图形外，最流行的纹饰主题是圆点、弧边三角、垂幛、豆荚、花瓣、花蕾等，植物纹显著增加。多数图案采用二方连续的方式构成，具有虚实相生之妙。庙沟底遗址出土的花瓣纹彩陶盆的格调格外华丽优美。

（图 1-13、图 1-14）

新石器时代，
半坡类型彩
陶，高 16.5
厘米，口径
39.8 厘米，
1955 年陕西
西安半坡出
土，中国国
家博物馆藏

图 1-11 人面鱼纹彩陶盆（1）

新石器时代，
半坡类型彩
陶，高 16.5
厘米，口径
39.8 厘米，
1955 年于陕
西西安半坡
出土，中国国
家博物馆藏

图 1-12 人面鱼纹彩陶盆（2）

庙底沟遗址
出土

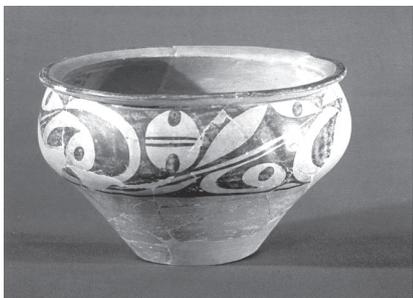

图 1-13 彩陶盆（1）

庙底沟类型，
高 22 厘米，
口径 15 厘米，
蔚县博物馆
藏

图 1-14 彩陶盆（2）

马家窑文化彩陶：马家窑文化是仰韶文化晚期在甘肃、青海地区的一个分支，它上承仰韶文化庙底沟类型，下接齐家文化。按时间先后，分成石岭下、马家窑、半山、马厂等四个类型，彩陶纹饰各具特点。（图 1-15）

石岭下类型彩陶多为壶、罐、瓶等器型，纹饰多为变形鸟纹、弧边三角纹及圆圈纹，构图简洁疏朗。当时制陶业比较发达，陶器以泥质红陶为主，主要器型有敛口彩陶钵、卷唇曲腹盆、小口尖底瓶、彩陶罐、大口粗陶瓮等。彩绘花纹有几何形和动物形两种，几何图案多见平行条纹、波浪纹、圆点纹、弧边三角纹、圆圈纹、方格纹等。同时又有一些因素明显地与庙底沟类型相似，如陶器呈砖红色而不是橙黄色，有些花纹的构图比较疏朗，很少涂饰内彩等。

马家窑类型的彩陶多瓮、瓶、盆、罐等器型，装饰面积大，纹样以旋涡纹、波浪纹、弧边三角纹居多，具有构图繁密、回旋多变之特色。

半山类型的彩陶多小口鼓腹双耳壶、单耳瓶等器型，造型稳重大方，流行红黑相间的锯齿纹及旋涡纹，色调和谐热烈。（图 1-16）

马厂类型的彩陶，器型与半山类型基本相同，唯壶、瓶、罐的口沿外侈，双耳增大，彩绘流行四大圆圈的布局，盛行网格、菱格、米字、波折及变体人形等纹样，格调庄重刚健。

青海省大通县上孙家寨出土马家窑类型的舞蹈纹彩陶盆，在接近盆口的内壁，绘三组舞蹈纹饰带，每组五人，皆腰系兽皮，并肩携手，欢快起舞。画面再现了氏族成员分组围猎野兽的生动景象，堪称马家窑文化彩陶艺术的杰作。（图 1-17）

四、龙山文化黑陶

龙山黑陶是继仰韶文化彩陶之后的优秀品种，是距今 4000 多年前我国新石器时代晚期的一种文化。它以黑色陶器为特征，所以被称为“黑陶文化”。因 1928 年首次发现于山东省章丘市龙山镇的城子崖，所以又称“龙山文化”。

分布地域：黄河中下游、东部沿海地区。

主要工艺：轮制成型；烧制末期封闭窑顶并渗水，实现还原气氛并烟熏渗碳。

主要特征：器物种类增多；器型变化多样；造型规整、胎体均匀；色彩单纯、质朴；以造型取胜；主要体现“黑、光、薄、棱、鼻”的特点。

（图 1-18）

图 1-15 旋纹尖底彩陶瓶

图 1-16 菱格纹彩陶罐 半山类型彩陶 新石器时代

图 1-17 舞蹈纹彩陶盆 新石器时代

图 1-18 猪纹黑陶钵 龙山文化