

中國美術簡史 上册

(石器時代、青銅時代、秦漢、魏晉南北朝之部)

大尹編著

中國美術簡史

上册

大尹編著

(石器時代、青銅時代、

秦漢、魏晉南北朝之部)

中流出版社有限公司出版

中國美術簡史

上 册

大尹編著

中流出版社有限公司出版

香港北角丹拿道52-58號2樓

大眾橡皮印刷公司承印

香港英皇道 659 號 8 樓

一九八一年十月初版

版權所有 不准翻印

目 錄

原始美術的火花

約公元前27世紀——公元前21世紀

概況·····	1
舊石器時代的美術·····	2
新石器時代的美術·····	4

青銅時代的美術

概況·····	10
建築·····	13
雕塑·····	13
繪畫·····	15
書法·····	20
工藝·····	20
銅器·····	21
附：青銅器的名稱和讀音·····	33
陶、瓷·····	35
漆器·····	35
絲織工藝·····	37
玉器·····	39

秦漢時代的美術

概況	41
建築	43
雕塑	51
畫像石 畫像碑	61
繪畫	68
著名畫家介紹	77
張 衡 毛延壽 陳 敞 徐 邈 曹不興	
蔡 邕 劉 褒 吳王趙夫人	
書法	79
工藝	80
玉器	80
銅器	82
陶瓷器	88
漆器	90
染織	92

魏晉南北朝的美術

概況	93
建築	95
雕塑	97
敦煌彩塑	101
畫像碑	104
著名雕塑家	104
戴逵父子	
石窟藝術	105

敦煌石窟	106			
雲崗石窟	112			
洛陽龍門石窟	115			
麥積山石窟	119			
義縣萬佛洞	122			
炳靈寺石窟	122			
鞏縣石窟寺	124			
克孜爾千佛洞	124			
壁畫	126			
輯安通溝古墓壁畫	127			
敦煌壁畫	128			
繪畫	129			
著名畫家簡介	130			
謝 赫	顧愷之	張僧繇	顧駿之	陸探微
衛 協	晉明帝	戴 逵	戴 勃	宗 炳
王 微	張 墨	顧寶光	袁 倩	楊子華
劉殺鬼				
書法	141			
著名書法家	142			
王羲之	王獻之	羊 欣		
工藝	142			
陶、瓷器	142			
漆器	145			
絲織工藝	148			
附錄	149			
名詞解釋	149			
參考問題	154			

原始美術的火花

約公元前27世紀—公元前21世紀

概 況

約從一百七十萬年以前起，在中國的廣大土地上，就有了遠古的人類在活動和繁殖了。在雲南省的元謀、陝西省的藍田，北京市的周口店等地區，都發現了中國最早的原始人類的遺骸和遺物。

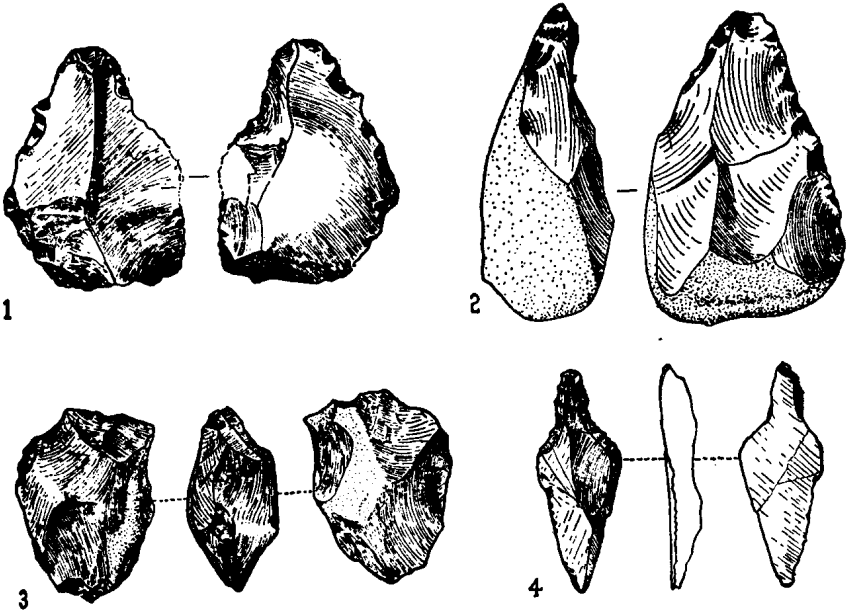
在漫長的原始社會裏，約五十萬年前的猿人已經開始用打製的石器，並且發明用火，生活上便發生了一次巨大的飛躍。後來又懂得畜牧、耕種。人們勞動生產的創造發明日益豐富，控制自然的能力日益增強，經濟生活日益得到更多的保證。但在這使用石製工具的時代的幾十萬年中，在考古學上就把它叫做“石器時代”。考古學家根據發現不同的石製工具，以及有關的活動遺跡又劃分不同的發展階段。把只會打製加工石器的階段叫做“舊石器時代”，大約一萬年前至五十萬年前。把掌握了磨製加工石器的階段叫做“新石器時代”，一萬年以後至青銅時代始——約五千年前左右。

中國幅員廣闊，歷史悠久。現在已發現的只是中國南北的原始文化遺址也有五千多處了。甚至烏蘇里江附近及世界屋脊——西藏高原，也發現了石器時代人類的活動踪跡呢！這是中國廣大土地上各處老早有人類活動的明證。

舊石器時代的美術

中國歷史悠久，在廣大的土地上，古代遺留下來的遺迹和遺物非常豐富。從本世紀五十年代以來，中國的考古工作有了迅速的發展。除了前面所提的幾處之外，還有馬埧人、長陽人、丁村人、柳江人、資陽人、山頂洞人、河套人等。發現了不少原始時期的文化遺迹。從而知道了早在幾十萬年以前，就產生了極原始的美術品了。

舊石器時代原始人的美術品，現在還只能透過他們的生產工具和一些裝飾器去了解，它的初期即是“北京猿人”時代，可以給我們看出那時的“美”的意向了。在他們粗製的石器上，不論是尖形器，削刮器或雕刻器等，大都具備了對稱或均衡的形式。部位的節奏和綫條的韻律美，這是人們對自然的觀察和體會的自發的反映。人類進步了，爲了對生產更加有利，就把生產工具或者是生產者自己本身加以裝飾，來娛樂自己、取悅異性或懾服敵人等作用，但它的結果便是提高生產效率。因此在“山頂洞人”文化時期，就產生了較洗練的石器和骨器，造出了極有趣的魚叉和弓箭，裝飾着有柄的椎子和珠石。在發現的器物中有研磨鑽打染有紅色的石珠七枚，穿孔的牙齒一二五件，其中染成紅色的有二五件，還有磨光的鹿角和骨墜以及鑽孔染成紅色的魚骨等等。從發現的這些遺物中，可以看出這時已經把美術品的生產擴大到生產工具之外了。然而他們的意圖如何呢？不外乎是爲了便利勞動，提高生產效率。

1.3 尖狀器 2.4 刮削器

舊石器舉例

新石器時代的美術

新石器時代，人類是由採集狩獵經濟，進入生產經濟，逐漸發展了農業和牧畜。農業的發明是把野生植物栽培成農作物。牧畜的發明是把野生的動物馴養成家畜。農業和牧畜的出現，是新石器時代的主要特徵。

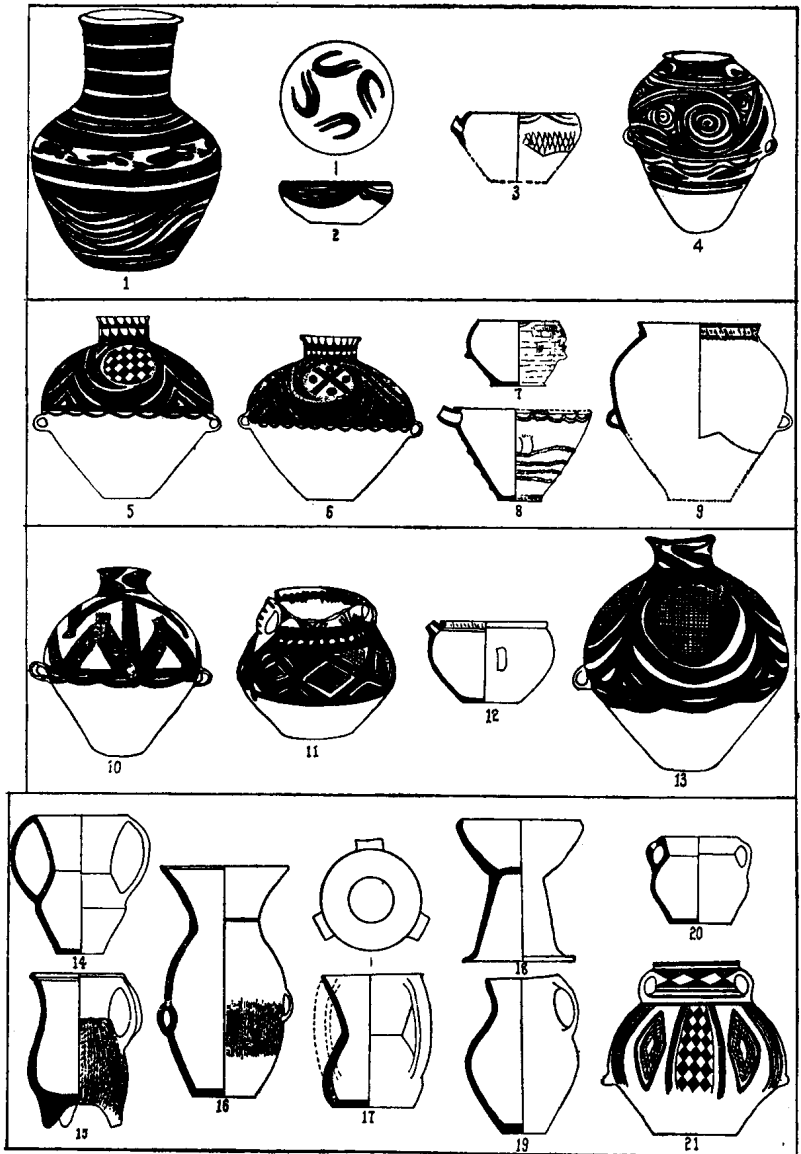
新石器時代的生產工具仍然是以石器為主的，除了打製石器外，還大量地出現了磨製石器。在這時期中，還出現了一系列新的工藝部門，例如紡織麻布，編織蓆和魚網。而且發現在不少遺址裏有相當數量的紡輪、網墜、精巧的骨針。說明了石器時代人們已懂得積累經驗，改進工具和技術，進一步向大自然索取生活資料，促進社會發展。

在中國境內新石器時代的遺址，已發現的就有五千多處。從東北到南海地區，都發現了包括各種類型文化遺址。具有代表性的有：仰韶文化，大汶口文化，龍山文化，馬家窖文化，齊家文化，青蓮崗文化等等。歸納這些發現，知道該時代的文化特徵，除了石器較前進步已磨製光滑之外，還有一項最大的發明，就是陶器的出現。而這時的陶器還有灰陶、紅陶、黑陶、彩陶的分別。這些陶器除了灰陶和紅陶較粗而又普遍之外，黑陶和彩陶都是具有地域性和更優美性的陶器。所謂新石器時代的文化，可概括為三種成份：

(一)彩陶文化——它的準確地點是河南省澗池縣的仰韶村，因此亦稱為“仰韶文化”；

(二)黑陶文化——它的準確地點是山東省的歷城縣的龍山鎮城子崖，因此亦稱為“龍山文化”；

(三)細石器文化——是新石器時代中國北部的一種主要的文

新石器時代一些陶器的造型

化，分佈在東北、內蒙古和新疆一帶；另外，和現代長城附近的仰韶文化發生接觸，而形成了具有兩種因素的混合文化。

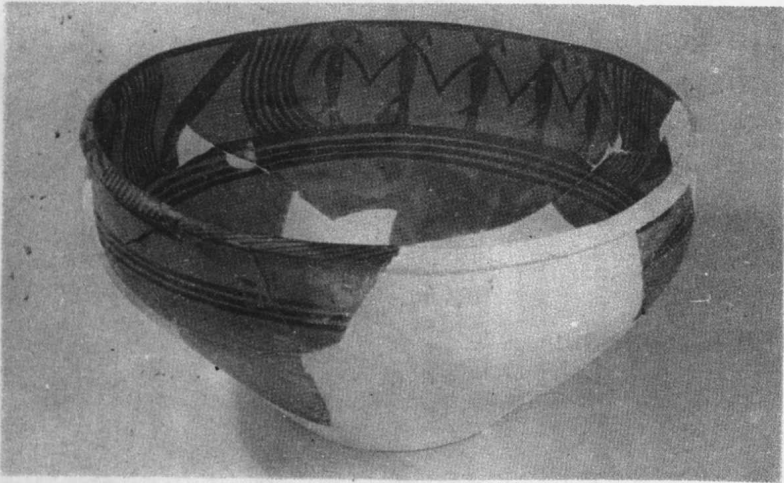
新石器時代的美術遺跡，除了石器、陶製的器皿之外，還有河南不召寨發現的粗簡陶人，以及許多地方所出土的石珠、石環之類的裝飾品。新石器時代美術的代表者，自然是陶器了。陶器之中最富藝術性的就是彩陶。彩陶最初發現於河南澠池縣的仰韶村，後來又在甘肅、青海、新疆、熱河、遼寧等地發現。最近又在陝西等省都有所發現，出土最多的則是甘肅。這些彩陶大都質地細膩，色紅而光亮，色灰質粗的不多，在紅地或灰地的陶器上再畫以黑色或紅色的花紋。有些是在紅地上塗上一層白色的外衣，然後再畫上紅色、紫色或黑色的花紋。至於花紋的形式，除了極少數的有犬、羊和人的紋樣以外，大都是幾何紋圖案。這些紋樣雖然都很簡單，只不過是幾條平行綫，之字紋、方格紋、鋸齒紋、螺旋紋或曲紋、直綫所組成的。陶器本身也全是出自手製，可是配合起來卻顯得極調和、健康、大方，並富有律動的美感。

西安半坡出土的彩陶盆、陶盆上畫有人面魚紋圖形，距今約有六千年左右。它表現的內容，據考證：人面圖形是氏族部落成員舉行宗教活動時的化裝形象，頭頂戴着盛飾的帽子，面頰及口角兩邊的魚形紋，可能與圖騰紋身有關，人口銜魚，大約是表現了漁獵季節開始時，人們為祈求豐收的願望。這一富有想象力的繪畫創作，風格渾厚、質樸、洋溢着濃厚的生活氣息。

1973年秋，在青海大通縣上孫家寨出土的舞蹈紋彩陶盆，引起人們極大的興趣和重視。從舞蹈盆的整個畫面，人物突出，神態逼真，是全是用綫條表現，筆法流暢劃一，着重使用寫實的手法來表現，給人以深刻的印象是：先民們在勞動之餘暇在原野上，大樹下，湖邊的草地上，在歡樂地手拉手集體跳舞和唱歌。從過去所見的出土器物中，能夠有像這樣完整地表現人物和明顯地描繪人的一定活動的圖畫，還是第一次發現。從水盆上畫魚、蛙之類的動物，進展到在盆邊畫人的活動，特別是歌舞活動，並且利用水彩陶色來美化和

人面魚紋彩陶盆

舞蹈紋彩陶盆

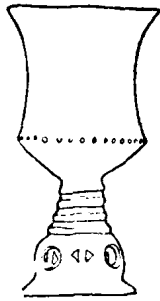
豐富舞蹈形象，以及從直接在塑造舞蹈動態上所獲得的成就，使我們接觸到原始人在藝術構思與表現上的才能。對於了解五千年前中國的原始社會，提供了直接的形象資料。彩陶盆的裝飾設計，也體現了作者對於製陶工藝的諳練，設計意匠是別出心裁的。

在出土的古陶器中，有一種亮黑色的陶器，器壁極薄，最薄的地方接近蛋殼，而且極為堅固，輪廓秀雅。稱它為蛋殼陶。以前只能看到碎片，1936年發掘日照兩城鎮的龍山文化遺址時，考古家才第一次看到了這種陶器的全貌——高柄杯。可惜後來運往南京研究又燬於戰火。後來又在臨沂大范莊、日照東海峪、膠縣三里河以及諸城呈子等地接二連三地出土蛋殼陶，總數將近一百件。這樣，蛋殼陶才不再是神秘的了。它的造型規整、質地堅密、器壁厚薄均勻，色澤光亮漆黑。即使在今天，製陶的能工巧匠也是不輕易就能仿造的。這種無與倫比的古陶瑰寶竟是四千年前的產物。

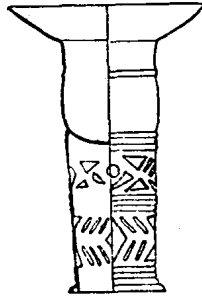
新石器時代的人很注重陶器的裝飾。所以除了製作方法上不斷改善從“手製”到“輪製”之外，裝飾上也使用“磨光陶”、加“陶衣”、“彩陶”、“黑陶”等。而常見的紋飾則有：

- (1) 籃紋——編製物（如籃子）的印痕；
- (2) 繩紋——繩子的印痕；
- (3) 劃紋——用細木棒劃成；
- (4) 印紋——用模子印成；
- (5) 篋紋——用篋狀器劃成；
- (6) 蓆紋——蓆子的印痕，多在附器的底部。

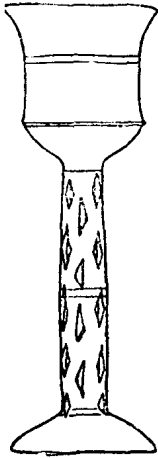
這時期的陶器的造型和裝飾，可以說是美術的重要表現，是原始時代在美術上耀眼的火花。

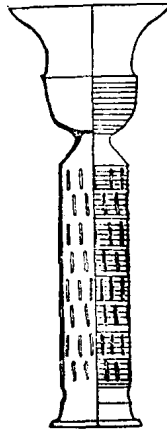
1

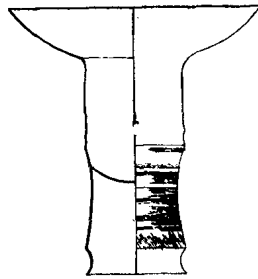
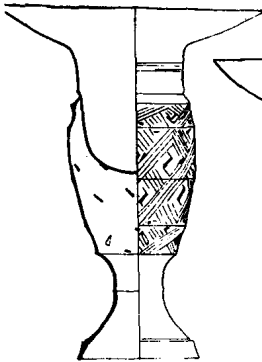
3

2

4

0 1 2 3 4 5cm

蛋壳陶

青銅時代的美術

商	公元前1600年—1028年
殷	公元前1300年—1028年
周	公元前1027年— 222年
西周	公元前1027年— 771年
東周	公元前 770年— 222年
春秋	公元前 770年— 481年
戰國	公元前 480年— 222年

概 况

夏朝建立於公元前二十一世紀，使中國奴隸社會開始了全面的發展，從夏禹開始，到夏桀滅亡，經過了四百多年。

商朝，成湯滅夏之後，建立了中國歷史上第二個統一的奴隸制大國，大約有六百年的歷史。

周朝，周武王滅商以後，建立起中國歷史上第三個統一的奴隸制大國。周武王滅商兩年後死去，他的弟弟周公旦輔佐他的兒子成王執政。周公是一個傑出的政治家，也是多才多藝的歷史人物。西

周王朝經過周公、成王的鞏固之後，經濟上獲得高度發展，青銅工具逐漸增多。西周青銅製造的數量大大的超過商朝，所以可說是中國青銅時代的全盛時期。

春秋時期（公元前 770 年—公元前 476 年），是中國由奴隸制向封建制轉變的時期。也是中國先秦史上社會經濟和文化開始大發展的時期。春秋末期，由於社會經濟、政治和文化的進一步發展，各諸侯國的互相吞併改變了大國爭霸的形勢。開始了中國歷史上的戰國時期。

戰國時期（公元前 475 年—公元前 221 年），中國的封建社會已經形成。諸侯國兼併後形成了秦、齊、楚、燕、韓、趙、魏七個大國，稱“戰國七雄”。於是又開展了一場劇烈的、經過二百多年的統一戰爭，最後才由秦始皇統一了中國。

在這時期中，湧現大批有名的歷史人物：包括思想家、政治家、軍事家、科學技術發明家、文學家和藝術家。所以在這時期中，不但水利建設很有成績，科學技術也有較大的發展，在美術上也同樣有很大的成就。

本來這部份要講的範圍，是夏、殷、商、周、春秋、戰國等時期的美術的，但殷代末葉盤庚（公元前十四世紀）以前，雖然有一些關於美術方面的傳說，但目前還沒有發掘出甚麼可作為憑證的繪畫、雕塑……等實物，所以這時期出品的青銅器，不論在造型和裝飾方面都可以作為代表這一千二百年的美術了。

若就青銅美術的風格來看可分為兩個時期：（一）殷代重鬼神每遇到事情必然問卜的，因而它的藝術便比較渾厚而神秘。西周初年，雖然承襲了它的風格，但內容上略有出入，西周晚年到春秋初期，由於國家的情況混亂而各地方的諸侯國也沒有發展成熟，所以在藝術上就呈現了一時衰微的現象；（二）春秋後期以至戰國時期，是奴隸社會到封建社會的轉折點，生產提高而交通大開，各國之間文化得到交流，思想得到解放，於是學術上出現了“百家爭鳴”的局勢，藝術上也呈現了蓬勃的新氣象。自然生動而寫實的形象，