

中国 美术史

—— 古典美学思想与优秀作品赏析

杨维 林建群 主编

哈尔滨工业大学出版社

中国美术史

——古典美学思想与优秀作品赏析

杨维 林建群 主编

哈尔滨工业大学出版社
哈尔滨

内 容 提 要

本书把中国美术史归纳成古代人物画、古代山水画、古代动物花鸟画、雕塑、书法篆刻、工艺美术、建筑等几部分。各部分分别按年代串成线,一幅作品配一张或几张图,使学生们能更清晰地了解中国美术的历史脉络和优秀作品。除此之外,本书还把中国美术史中认为比较重要的问题按年代顺序,编辑整理成“中国历代美术经典论述”。

本书可作为高等学校建筑学、环境艺术、环境规划等专业的本科教材,也可作为高等艺术院校及综合性大学中国美术史赏析教材,还可供从事艺术设计、园林规划等方面的艺术工作者及美术爱好者参考,亦可供人们休闲品味。

图书在版编目(CIP)数据

中国美术史:古典美学思想与优秀作品赏析/杨维主编.
—哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2003.5

ISBN 7-5603-1842-8

I. 中… II. 杨… III. 美术史—中国

IV. J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 022606 号

出版发行 哈尔滨工业大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区教化街 21 号 邮编 150006
传 真 0451-6414749
印 刷 哈尔滨工业大学印刷厂印刷
开 本 787×1092 1/16 印张 18 字数 300 千字
版 次 2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5603-1842-8/J·6
印 数 1~4 000
定 价 26.00 元

前言

当前,我国美术院校和有“艺术设计”专业的综合性大学的中国美术史教学,大多着重历史的研究,以介绍作者和代表作品为主要教学内容。我们认为,在学习中国美术史之前应首先让学生们了解一些中国古代的哲学思想、美学理论、绘画理论,这样才能使学生更深刻地理解各个朝代作品各自的风格 and 特点,以及形成这些风格特点的相应思想理念。但在现有的中国美术史书籍中有关的资料不是很多,这是我们编写这本教材的原因之一。

“中国美术史”作为一门基础理论课程,是我国美术院校和有“艺术设计”专业的大学都在开设的一门必修课,全国综合性大学的非艺术设计专业的学生也开始开设中国美术史课程,这无疑体现了它的重要性。美术史是对美术现象和具体美术作品及与之相关的历史事实的学术性研究,并通过对历史上各个时代美术的研究,概括各个时代的审美意识和文化特征,把握美术发展的基本规律。因为“中国美术史”课程主要是向学生讲解中国历史上对美术有重要影响的哲学思想、美学理论、绘画理论及对中国古代的优秀美术作品进行赏析,且涉及的内容多,授课的时间有限,所以,在教学中只能对中国美术史进行框架式地介绍。但对一些在历史上有重要影响的美术作品,本教材还是作了详细而有深度的阐述。

中国是世界上四大文明古国之一,中国艺术传统是以儒家学说为主导,兼及道、佛等学说的影响。中国美术博大精深、气象万千,其中绘画、雕塑、工艺、书法篆刻、建筑等构成一个有机的整体,有着与西方不同的艺术特点和审美价值。通过本教材的学习,不仅能提高学生自身的审美修养,而且还能增加对祖国文化历史的了解,生动形象地进行爱国主义教育和历史唯物主义教育,激发民族自尊心与自信心,并从中汲取营养,提高理论修养和设计能力。

本书的特点是把有几千年历史的中国美术归纳成绘画(古代人物画、古代山水画、古代动物花鸟画)、雕塑、书法篆刻、工艺美术、建筑等几部分。每一部分都串成一条线,使学生们能更清晰地了解中国美术的历史脉络和优秀作品。除此之外,我们还把中国美术史中认为比较重要的问题,按年代顺序,编辑成

“中国历代美术经典论述”，以补充赏析作品时因篇幅限定而不能阐述的内容，同时，还可为学生考试复习提供方便。如果这些努力能使学生们有所收获，将是我们最大的欣慰。

本书可作为高等学校建筑学、环境艺术、环境规划等专业的本科教材，也可作为高等艺术院校及综合性大学中国美术史赏析教材，还可供从事艺术设计、园林规划等方面的艺术工作者及美术爱好者参考，亦可供人们休闲品味。

由于作者水平有限，书中难免存在疏漏及不妥之处，敬请读者批评指正。

杨维 林建群

2003.4

目 录

中国古代绘画理论

顾恺之画论	1
谢赫《古画品录》	1
张怀瓘《画断》、朱景玄《唐朝名画录》、王维《画山水诀》、张彦远《历代名画记》	2
郭若虚《图画见闻志》、邓椿《画继》	3
刘道醇《圣朝名画评》、米芾《画史》、黄休复《益州名画录》	3
《宣和画谱》、董道《广川画跋》、苏轼《东坡题跋》	3
郭熙《林泉高致集》、韩拙《山水纯全集》	4
倪瓒绘画美学思想	4
夏文彦《图绘宝鉴》、汤垕《画鉴》、黄公望《写山水诀》、王绎《写像秘诀》	6
董其昌及其绘画理论	6
中国古代人物画理论	7
中国古代山水花鸟画理论	8

中国古代人物画

(战国)楚墓帛画《人物龙凤图》	10
(战国)帛画《人物御龙图》	10
(西汉)湖南长沙马王堆一号汉墓彩绘帛画	11
(东汉)武梁祠西王母、历史故事、车骑画像石	12
(东汉)弋射收获画像砖	12
(东汉)舞乐杂技画像砖	13
(东汉)《车骑出行图》	14
(唐)《宾客图》	14
(唐)《执扇宫女图》	14
(唐)《宫女图》	15
(北魏)《摩柯萨捶舍身饲虎图》	15
(西魏)《东王公》	16
(元)永乐宫壁画《朝元图》	17
(元)《钟离权度吕洞宾图》	18
(东晋)顾恺之《洛神赋图》	19
(东晋)顾恺之《女史箴图》	20
(唐)阎立本《步辇图》	21
(唐)阎立本《历代帝王图》	22

(唐)吴道子《送子天王图》	22
(唐)张萱《捣练图》	23
(唐)张萱《虢国夫人游春图》	24
(唐)周昉《簪花仕女图》	25
(唐)韩干《牧马图》	26
(五代)顾闳中《韩熙载夜宴图》	27
(宋)张择端《清明上河图》	30
(宋)武宗元《朝元仙仗图》	33
(宋)赵佶《听琴图》	34
(宋)李唐《采薇图》	35
(宋)陈居中《文姬归汉图》	36
(宋)苏汉臣《秋庭婴戏图》	37
(宋)李嵩《货郎图》	37
(宋)梁楷《泼墨仙人图》	38
(宋)梁楷《六祖劈竹图》	38
(元)王绎《杨竹西小像》	38
(明)唐寅《秋风纨扇图》	39
(明)曾鲸《王时敏小像》	40
(清)禹之鼎《幽篁坐啸图卷》	40

中国古代山水绘画

(隋)展子虔《游春图》	42
(五代后梁)荆浩《匡庐图》	43
(五代后梁)关仝《关山行旅图》	44
(五代后周)李成、王晓《读碑窠石图》	44
(五代)董源《潇湘图》	45
(五代)巨然《秋山问道图》	46
(宋)范宽《溪山行旅图》	47
(宋)范宽《雪景寒林图》	48
(宋)郭熙《早春图》	49
(宋)郭熙《窠石平远图》	49
(宋)王诜《渔村小雪图》	50
(宋)郭忠恕《雪霁江行图》	51
(宋)米友仁《潇湘奇观图》	52
(宋)李唐《万壑松风图》	53
(宋)刘松年《四景山水图》	54
(宋)马远《踏歌图》	55
(宋)夏圭《山水十二景图》	55
(宋)李迪《风雨归牧图》	56

(宋)王希孟《千里江山图》	57
(元)赵孟頫《鹊华秋色图》	59
(元)黄公望《富春山居图》	60
(元)倪瓒《渔庄秋霁图》	61
(元)吴镇《渔父图》	62
(元)王蒙《青卞隐居图》	63
(元)朱德润《林下鸣琴图》	63
(明)沈周《庐山高图》	64
(明)王履《华山图》	64
(明)文徵明《兰亭修楔图》	65
(明)唐寅《落霞孤鹜图》	66
(清)王时敏《仙山楼阁图》	66
(清)朱耷《秋林亭子图》	67
(清)石涛《山水清音图》	67
(清)龚贤《夏山过雨图》	68

中国古代动物、花鸟画

(唐)韩晃《五牛图》	70
(宋)陈容《云龙图》	71
(五代)黄筌《写生珍禽图》	71
(宋)黄居采《山鹧棘雀图》	72
(宋)崔白《禽兔图》	73
(宋)崔白《寒雀图》	73
(宋)赵昌《写生蛱蝶图》	74
(宋)赵佶《芙蓉锦鸡图》	75
(宋)文同《墨竹图》	75
(宋)佚名《出水芙蓉图》	76
(宋)李嵩《花篮图》	76
(宋)王冕《墨梅图》	77
(明)徐渭《墨葡萄》	78
(明)徐渭《牡丹蕉石图》	79
(清)朱耷《荷花水鸟图》	79
(清)恽寿平《落花游鱼图》	80
(清)郑燮《风竹图》	80

中国古代书法篆刻

(商)祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞	82
(西周)大盂鼎铭文	82
(东周)石鼓文	83

(商周)安阳出土铜玺	84
(战国)日庚都萃车马	84
(秦)秦诏版	84
(秦)泰山刻石	85
(西汉)马王堆帛书	86
(汉)武威《仪礼》简	87
(东汉)熹平石经	88
(东汉)张迁碑	88
(东汉)曹全碑	89
(西汉)文帝行玺印	89
(汉)皇后之玺印	90
(汉)琅邪相印章	90
(汉)杨威将军章	91
(三国魏)宣示表	91
(三国)急就章	92
(西晋)平复帖	92
(东晋)兰亭序	93
(东晋)中秋帖	94
(东晋)伯远帖	94
(北魏)张猛龙碑	95
(北朝)泰山经石峪《金刚经》	95
(晋)刘龙三套印	96
(隋)真草千字文	97
(唐)孔子庙堂碑	97
(唐)九成宫醴泉铭	98
(唐)雁塔圣教序	99
(唐)信行禅师碑	99
(唐)书谱	100
(唐)李思训碑	101
(唐)古诗四帖	101
(唐)祭侄季明文稿	102
(唐)颜家庙碑	103
(唐)自叙帖	104
(唐)玄秘塔碑	104
(五代)神仙起居法	105
(唐)中书省之印	105
(北宋)自书诗	106
(北宋)黄州寒食诗帖	107
(北宋)诸上座帖	107

(北宋)苕溪诗帖	108
(南宋)自书诗帖	108
(南宋)汪氏报本庵记	109
(元)吴兴赋	109
(元)苏轼海棠诗卷	110
(元)心经	111
(元)真镜庵募缘疏卷	111
(元)王元章氏印	113
(明)游七星岩诗	113
(明)急就章	113
(明)致元和札	114
(明)七言律诗	115
(明)临王羲之书	115
(明)送李愿归盘谷序	116
(明)七言律诗	116
(明)喜雨诗	117
(明)文彭之印	118
(明)深得酒仙三昧	118
(明)竹篱茅舍	119
(清)自作五律	119
(清)七言律诗	120
(清)录禹王碑文	120
(清)唐诗集句	121
(清)七言联	122
(清)八言联	122
(清)会稽赵之谦印信长寿印	123
(清)破荷亭印	123
(清)梁麟章印	124

中国古代雕塑

(新石器时代)兽形红陶壶	125
(新石器时代)陶人头	125
(商代后期至西周初)青铜人头像	126
(春秋晚期至战国中期)楚墓漆绘木俑	126
(秦)秦始皇陵兵马俑	127
(西汉)乐舞百戏陶俑群	130
(东汉)击鼓说唱俑	130
(西晋)对坐书吏俑	131
(南北朝)高髻女俑	131

(隋)彩绘女立俑	132
(唐)女立俑	132
(唐)参军戏俑	132
(唐)三彩釉骆驼	133
(唐)骆驼载舞乐俑	133
(唐)骆驼载乐俑	134
(金至元间)陶杂剧俑	134
(东汉)石兽	135
(汉代)霍去病墓雕刻:马踏匈奴	135
(汉代)霍去病墓雕刻:卧马	136
(汉代)霍去病墓雕刻:跃马	136
(汉代)霍去病墓雕刻:伏虎	137
(汉代)霍去病墓雕刻:卧牛	138
(南北朝)梁武帝萧衍修陵天禄	138
(南北朝)陈文帝陈倩永宁陵麒麟	139
(南北朝)梁吴平忠侯萧景墓前石狮	139
(南北朝)梁南康简王萧绩墓石狮及神道柱	140
(隋)安济桥浮雕	140
(唐)“昭陵六骏”之一:飒露紫及丘行恭像	141
(唐)“昭陵六骏”之一:青骢	141
(唐)乾陵翼马	142
(唐)乾陵蹲狮	143
(唐)顺陵雄狮	143
(北魏)云冈石窟释迦坐像	144
(西魏)菩萨与比丘尼立像	144
(北魏)童男、童女供养像	145
(北魏)宾阳中洞释迦坐像	146
(唐)奉先寺巨型造像之一	146
(唐)奉先寺巨型造像之二	147
(唐)奉先寺卢舍那大佛坐像	148
(唐)奉先寺右侧之弟子像、菩萨像	148
(唐)奉先寺左侧之力士像、天王像	149
(唐)菩萨立像	149
(唐)迦叶、菩萨、天王	150
(唐)迦叶立像	151
(唐)菩萨头像	151
(唐)乐山大佛	152
(唐)鉴真坐像	152
(唐)修定寺塔雕刻	153

(宋)女供养人像	153
(宋)晋祠侍女群像	154
(宋)晋祠侍女立像之一	155
(宋)晋祠侍女立像之二	155
(宋)养鸡女	156
(辽)菩萨像	156
(明)山西大同九龙壁浮雕	157
(清)注茶半托迦罗汉	157
(清)波暗提婆尊者	158
(清)老子骑牛	158
(清)梁山聚义	159
(清)大阿福	160
(清)张明山:渔樵问答	160

中国古代工艺美术

(新石器时代)庙底沟类型彩陶涡纹曲腹盆	161
(新石器时代)人头形器口彩陶瓶	161
(新石器时代)马家窑类型璇涡纹双耳尖底瓶	162
(新石器时代)马家窑类型彩陶三件	162
(新石器时代)鸟家窑类型彩陶钵	163
(新石器时代)半山类型壶	164
(新石器时代)锯齿菱格纹彩陶罐	164
(西晋)青瓷羊形器	164
(三国)青瓷熊形灯	165
(南朝)青瓷大莲花尊	165
(唐)青瓷龙柄凤头壶	165
(隋—唐)白瓷兽耳瓶	166
(唐)白瓷贴花高足钵	166
(唐)唐三彩贴花龙耳瓶	166
(唐)唐三彩宝相花盘	167
(宋)汝窑青瓷盘	167
(宋)龙泉窑三足炉	167
(宋)钧窑三足洗	168
(宋)黑釉雕剔花卉罐	168
(元)青花海水龙纹带盖八棱瓶	169
(元)青花瓷器二件	169
(清)清代瓷器四件	169
(清)江苏宜兴紫砂壶	171
(商)玉龙、玉虎	171

(西汉)金缕玉衣·····	172
(清)“桐荫仕女图”玉饰·····	172
(商)“司母戊”方鼎·····	173
(商代后期)人面纹方鼎·····	173
(商)鸮尊·····	173
(商)四羊尊·····	174
(西周)毛公鼎·····	174
(西周)利簋·····	175
(东周)莲鹤方壶·····	175
(春秋)越王勾践剑·····	175
(战国)曾侯乙编钟·····	176
(战国)螭梁盃·····	176
(战国中晚期)错金云纹犀尊·····	177
(战国中晚期)龙凤金银错方案·····	177
(战国)银首人俑灯·····	178
(战国)十五连盏树形铜灯·····	178
(西汉)长信宫灯·····	179
(西汉)错金银博山炉·····	179
(西汉)竹节薰炉·····	179
(西汉)牛虎形案·····	180
(西汉)骑士贮贝器·····	180
(战国中晚期)错金银虎噬鹿屏风插座·····	181
(东汉)青铜奔马·····	181
(西汉)漆钟、漆鼎和漆耳杯、漆盒·····	182
(战国)虎座鸟形鼓架·····	182
(明)剔红牡丹纹盖碗·····	183
(明)黑漆描金云龙纹药柜·····	183
(战国)龙凤纹绣衾和龙、凤、虎纹绣罗单衣·····	183
(西汉)马王堆一号汉墓出土绣品·····	184
(唐)飞鸟团花锦·····	185
(南宋)《缙丝莲塘乳鸭图》绣品·····	185
(明)顾绣《宋元名迹册·洗马图》·····	186
(清)《极乐世界织锦图》·····	186
(战国)曾侯乙墓出土的金盞和金匙·····	187
(唐)银鍍金“论语玉烛”龟形酒筹筒·····	187
(唐)刻花金碗·····	187
(大理)银镶珠金翅鸟·····	188
(清)金嵌珠天球·····	188
(明)掐丝珐琅勾莲花花觚·····	189

(明)掐丝珐琅玉壶春瓶	189
(明)金釉翠嵌宝石凤冠	189
(明)明式家具椅子	190
(明)黄花梨嵌楠木宝座	190
(明)黄花梨五屏风式龙凤纹镜台	191
(明)软螺钿镶嵌《园林仕女图》六曲屏风	191
(清)紫檀多宝塔	192

中国古代建筑

北京怀柔县黄花城长城	193
河北赵县安济桥	193
北京故宫	193
北京天安门	194
北京故宫午门	195
北京故宫太和门	196
北京故宫太和殿	196
北京故宫中和殿、保和殿	197
北京故宫保和殿北面御路	197
北京故宫乾清宫	197
紫禁城角楼	198
北京故宫皇极殿旁的垂花门	198
北京故宫太和殿藻井	199
北京故宫乾清门前金缸	199
建筑彩画:和玺彩画和旋子彩画	200
北京天坛	201
北京天坛圜丘坛	201
北京天坛皇穹宇	202
北京天坛皇穹宇天花	203
北京天坛回音壁	203
北京天坛祈年殿	203
北京天坛祈年殿藻井	204
北京北海公园九龙壁	205
山西五台山南禅寺正殿	205
山西太原晋祠圣母殿	206
曲阜孔庙大成殿蟠龙石柱	206
天津市蓟县独乐寺观音阁	207
河北承德普宁寺大乘阁	207
河北承德普陀宗乘之庙	208
河北承德普乐寺	208

河北承德须弥福寿之庙·····	209
广东陈家祠堂大堂脊饰·····	209
广东陈家祠堂前座墙饰·····	210
西藏拉萨大昭寺与布达拉宫·····	211
山西浑源县悬空寺·····	212
山东历城县神通寺四门塔·····	212
河北正定县广惠寺花塔·····	213
山西应县木塔·····	213
浙江杭州六合塔·····	214
江苏苏州云岩寺塔·····	214
上海龙华塔·····	215
河南开封祐国寺塔·····	215
河北定县开元寺料敌塔·····	215
福建泉州开元寺镇国塔·····	216
河南登封嵩岳寺塔·····	216
陕西西安大雁塔·····	217
陕西西安小雁塔·····	217
北京北海公园白塔·····	218
北京天宁寺塔·····	218
北京妙应寺白塔·····	219
云南景洪飞龙白塔·····	219
江苏苏州拙政园“小飞虹”·····	220
苏州拙政园“与谁同坐轩”·····	220
江苏苏州留园曲溪楼·····	220
江苏苏州西园湖心亭·····	221
江苏苏州留园冠云峰·····	221
苏州环秀山庄假山·····	222
江苏苏州网师园月到风来亭和濯缨水阁·····	222
江苏苏州网师园殿春簃·····	223
江苏无锡寄畅园·····	224
北京颐和园万寿山和佛香阁·····	224
北京颐和园长廊·····	224
北京颐和园白鱼藻轩西望玉泉山·····	225
河北承德避暑山庄烟雨楼·····	225
北京圆明园西洋楼遗迹·····	225
北京北海公园五龙亭·····	226
杭州西湖“我心相印”亭与“三潭印月”·····	226
北京颐和园十七孔桥·····	227
江苏扬州瘦西湖五亭桥和莲性寺白塔·····	227

苏州古典园林的漏窗	228
安徽黟县联联村民居	229
北京四合院建筑	229
福建民居	230

附录 中国历代美术经典论述

新石器时代的彩陶的特点	232
商周雕塑的艺术特色	232
《人物龙凤图画》和《人物御龙图》所代表的时代、主题和艺术特色	232
秦兵马俑出土地点、规模、创作主题思想、艺术成就及历史价值	233
湖南长沙马王堆出土的帛画与山东临沂金雀山出土的帛画内容和艺术的比较	234
画像石、画像砖主要分布的地区及其内容和艺术成就	234
霍去病墓石雕群的创作年代、主要思想、艺术风格及历史意义	235
中国书法艺术从原始到秦汉时代发展的历程	236
顾恺之的年代、生平,重要的传世绘画作品以及在理论方面贡献	237
《古画品录》是一部怎样的著作,“六法”的内容及其对中国美术理论发展的意义	238
中国佛教艺术在魏晋南北朝时期发展的原因以及佛教艺术对中国美术发展的影响	238
十六国至北朝时期的中国三大石窟艺术的题材、内容和艺术成就	239
魏晋南北朝时期的主要碑刻作品及其风格特色	240
王羲之的主要书法作品及在中国书法艺术史上的地位	240
唐代美术在其特定社会历史背景下的发展特点	241
唐代在不同历史阶段有影响的人物画家和作品	242
隋唐时期的重要山水画家及其艺术创作的风格特点	243
唐代敦煌石窟艺术与南北朝时期艺术相比较中的发展和变化	244
唐代陵墓雕刻的重要作品及其艺术成就	245
荆浩、关仝、董源、巨然山水画作品的艺术成就和在中国山水画发展史上的重要地位	245
隋唐五代书法艺术发展的特点	246
徐熙、黄筌花鸟画的不同风格及对中国花鸟画发展的影响	247
五代重要人物画家和作品	247
郭熙的山水画创作和理论对中国山水画发展的贡献	248
宋代“院画”花鸟画的艺术成就	249
“南宋四家”的创作与南宋山水画艺术的发展	250
两宋时期出现的具有影响的文人画家以及他们的艺术主张	250
以《清明上河图》为例,评述宋代人物风俗画的发展	251
赵孟頫绘画的艺术成就和理论见解对文人画艺术发展的影响	252
“元四家”的生平、创作和艺术成就	253
元代永乐宫壁画的艺术成就及影响	255
宋代“书法四家”和元代赵孟頫的书法艺术	256
“浙派”重要画家的艺术成就	256

“吴门画派”的形成、发展及艺术特色	257
徐渭花鸟画的创作对中国写意花鸟画发展的贡献	258
董其昌的绘画理论及其对后世的影响	259
八大山人的生平及艺术成就	260
石涛的生平、艺术经历及其艺术创作、艺术理论对中国绘画发展的影响	261
“清六家”的师承和艺术追求,以及“清六家”艺术风格的异同及其对中国绘画的影响 ...	261
清代宫廷绘画活动的情况,以及外来画家的宫廷创作活动对其影响	263
“扬州画派”产生的历史背景及其艺术倾向	264
“上海画派”的代表人物,以及他们的艺术创作成就	265
北京法海寺明代壁画的艺术成就	266
明代书籍版画的发展概况	267
清代木版年画的发展面貌及艺术特色	267
以“四合院”为例的明清时代民居建筑的特点	268
明代中期书法艺术的“吴门三家”和明代后期陈淳、徐渭、董其昌的书法艺术	269
清代碑学的兴起和“西泠八家”的篆刻艺术	269
参考文献	271