

紀念王遜先生百年誕辰導讀校注本

中國美術史

王遜 著

中國美術史

导读校注本

王逊 著

薄松年 导读校注

图书在版编目(CIP)数据

中国美术史 / 王逊著. — 北京: 人民美术出版社, 2018.11

ISBN 978-7-102-05308-0

I. ①中… II. ①王… III. ①美术史—中国—高等学校—教材 IV. ①J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第231189号

中国美术史 导读校注本

ZHONGGUO MEISHUSHI

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601

网购部: (010) 67517864

著 者: 王 逊

导读校注: 薄松年

策 划: 王 远

责任编辑: 王 远 李 捷

装帧设计: 独角兽创意工作室

设计制作: 李 畅

文字整理: 徐忠义 李芳芳

图片整理: 孙 兵

责任校对: 马晓婷

责任印制: 高 洁

印 刷: 天津图文方嘉印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

版 次: 2018年12月 第1版 第1次印刷

开 本: 640mm×1000mm 1/16

印 张: 33

印 数: 0001 - 4000

ISBN 978-7-102-05308-0

定 价: 138.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。(010) 67517784

序

(1986年版)

王逊同志是我国著名的美术史家。他于1956年写成《中国美术史讲义》一书，现经他的学生薄松年、陈少丰同志重加修订，并补写最后四节，成《中国美术史》一书，即将由上海人民美术出版社刊印出版。我作为曾与作者患难相共的朋友，感到特别高兴，我愿在这里向薄、陈两位同志的辛勤劳动致以敬意——因为这部著作的出版，正是我们切盼已久的。

1915年王逊同志出生于北京，原籍山东莱阳，清华大学哲学系毕业，继而在该校研究院深造。解放前他先后在云南大学、西南联大、南开大学任教。解放初期，受聘担任清华大学、中央美术学院教授。1957年在中央美术学院由王逊同志主持、创办了美术史系，为培养新一代美术史工作者做了许多有益的奠基工作。

王逊同志英才早发，学生时代就参加进步活动。他热爱党，热爱社会主义。他忠诚老实，为人正直，博览群书，治学严谨。他刻苦学习马克思主义，力图运用马克思主义的观点和方法来研究中国美术史这门科学；他兢兢业业为建立我国新的美术史学体系准备条件。发轫之功，诚不可没。

1957年，王逊同志被错划为“右派”，倍受歧视，他的著作失去了发表的权利。但他毫不气馁，仍以顽强的意志和负责的态度，投入中国美术史教学和教材的修订、补充等工作，并撰写了不少有学术价值的专门论著，其成果是可观的。在林彪、“四人帮”文化专制主义统治时期，他被迫停止研究和教学工作，身心俱遭严重摧残。我们这位年仅53岁的学者——王逊同志，本应做出更大的贡献，竟于1969年3月21日愤恨以歿，这是使人痛心的。

修订者和出版社要我为《中国美术史》写几句话，作为序言。这对于中

国美术史缺乏修养的我，本来是不适宜的，但当我想到他的为人和治学精神，想到他与我的难忘友谊，就不自量力地答应了。这里，我试作如下的粗略评介：

《中国美术史》由于它不是一般地摭引史实、平铺资料，而是试图比较简要地阐述中国美术史的发展状况及其若干规律，所以受到读者的欢迎。但作者本人虚怀若谷，他认为这只是初稿，很不成熟，有待集思广益。为了适应各地美术院校的教学及美术工作者自学的需求，当时只铅印 1000 册，供内部参阅。以后作者又作了修订、充实，但并没有正式出版。20 多年来，这部著作不断为一些院校、单位的同志传抄、摘录和翻印，这说明它在美术界的影响是相当大的。

《中国美术史》尽管其中有些观点、提法还有待进一步研究和探讨，有些章节划分比重还不够适当，有些部分未免过于疏略，但总的说来，它在中国美术新史学的创建过程中，已取得了可喜的成绩，直到今天，仍葆有其生命力。

《中国美术史》字数并不太多，却比较全面、比较简明地反映了绘画、雕塑、建筑、工艺美术等各个门类的发展状况以及彼此间的相互联系，可当作一般美术工作者通俗易懂的读物看。其中对于民间无名艺术家的创作（如壁画、版画等），充分肯定它们在美术史上的地位与作用，尤为这一著作的显著特色。

《中国美术史》对于若干历史时期美术发展的某些特征，对一些流派、作者的艺术思想倾向，对一些作品的分析评介，都有不少深刻、独到的见解，虽未充分展开论证，但就中的某些片言只语，却闪烁着夺目的光华。

《中国美术史》代表了那时中国美术史研究的水平，当然它并不是作者在美术史研究方面的全部结晶，更不是最后的成果。1960 年至 1963 年间，

作者集中精力重新撰述了讲义的绝大部分，如原始、商周、战国各段落，作了根本性地改写，分量上也有很大地增加，秦汉以下至明代各段落，都作了不同程度的修订、充实、提高。当时为了便于讨论和教学，曾分别予以铅印和油印。负责修订整理者为了保持《中国美术史》的原有面貌，并兼顾著作的完整性，仍以这部 20 多年前的旧作为据，只作了些必要的校订。这次付梓出版的，就是这个本子。

我们希望王逊同志的其他多篇遗稿，能早日组织专人加以搜集整理，以期在不久的将来陆续发表问世。这无论对作者本人，或对美术史论研究者、学习者来说，都是应该做的事。

江 丰

1980 年 7 月 7 日

目录

序（1986年版） 江丰

第一章 从原始社会到战国时代的美术 / 1

导读 / 2

第一节 原始社会的美术 / 7

一、古史传说中的美术活动 / 7

二、古代的石器与玉石工艺 / 7

三、原始时代的陶器 / 13

第二节 商周时代美术概况 / 18

第三节 青铜工艺 / 21

一、青铜冶炼的起源和发展 / 21

二、青铜器工艺的基本技术 / 22

三、青铜器的名称及形制 / 23

第四节 殷墟发掘 / 26

一、殷墟发掘 / 26

二、殷墟的发现 / 27

三、从殷墟的发现看殷代美术的成就 / 33

第五节 西周、春秋、战国时代的美术 / 36

一、西周初年的青铜工艺 / 36

二、西周中后期及春秋时代的青铜工艺 / 37

三、战国时代的青铜工艺及其他美术品 / 39

第六节 商周时代美术的重要成就 / 45

注释 / 47

第二章 秦汉三国时期的美术 / 49

导读 / 50

第一节 概况 / 53

第二节 汉代的重要美术作品 / 55

一、墓室壁画 / 55

二、画像石和画像砖 / 62

三、雕塑艺术 / 74

四、工艺美术 / 78

第三节 汉代美术的成就 / 85

注释 / 89

第三章 两晋南北朝时代的美术 / 91

导读 / 92

第一节 概况 / 95

第二节 两晋南北朝的绘画艺术 / 99

一、魏晋之际的著名画家 / 99

二、顾恺之和戴逵 / 99

三、陆探微、张僧繇及其他南朝画家 / 106

四、谢赫的“六法论” / 108

五、北朝的画家 / 109

六、北朝遗存的绘画性作品 / 111

第三节 敦煌莫高窟壁画等北朝佛教美术 / 113

一、敦煌莫高窟简介 / 113

二、莫高窟的北魏洞窟壁画 / 116

三、莫高窟的西魏 285 窟及隋代各窟壁画 / 120

四、新疆境内的佛教壁画遗迹 / 123

五、关于我国早期佛教美术的几个问题 / 124

第四节 云冈、龙门的北朝石窟造像 / 125

一、北魏佛教及石窟造像的历史 / 125

二、云冈石窟的雕刻艺术 / 128

- 三、龙门石窟的雕刻艺术 / 135
- 第五节 炳灵寺、麦积山及其他北朝末期的石窟造像 / 141
  - 一、炳灵寺石窟雕刻艺术 / 142
  - 二、麦积山石窟雕刻艺术 / 143
  - 三、南北响堂山、天龙山北齐石窟造像 / 148
  - 四、南北朝的石刻造像及造像碑 / 149
  - 五、南北朝的陵墓雕刻与陶俑 / 150
  - 六、南北朝雕塑艺术的发展 / 151
- 第六节 南北朝的工艺美术 / 154
  - 一、南北朝的陶瓷工艺 / 154
  - 二、南北朝的丝织工艺 / 156
  - 三、南北朝的装饰纹样 / 157
- 第七节 南北朝宗教美术的成就 / 158
- 注释 / 159

第四章 隋唐五代的美术 / 161

- 导读 / 162
- 第一节 概况 / 165
- 第二节 隋及初唐的绘画和雕塑 / 168
  - 一、隋代的造像石窟 / 168
  - 二、隋代的著名画家 / 169
  - 三、初唐的大画家——阎立本 / 170
  - 四、昭陵六骏及初唐陵墓石刻 / 176
- 第三节 敦煌莫高窟的唐代壁画和彩塑（附五代及北宋初） / 178
  - 一、唐代敦煌艺术的发达 / 178
  - 二、唐代敦煌壁画和彩塑艺术 / 179
  - 三、五代及北宋初期的敦煌艺术 / 188
  - 四、新疆的古代美术遗迹 / 189
  - 五、唐代宗教美术的评价 / 191
- 第四节 龙门石窟及其他唐代雕塑 / 192

- 一、唐代的雕塑艺术 / 192
- 二、龙门奉先寺及其他唐代造像 / 193
- 三、天龙山的唐代造像 / 197
- 四、炳灵寺及其唐代石窟造像 / 198
- 五、乾陵石刻及唐代陶俑 / 200
- 六、唐代著名雕塑家 / 203
- 七、唐代雕塑艺术的成就 / 204
- 第五节 吴道子及其画派 / 204
  - 一、吴道子的时代和生平 / 204
  - 二、吴道子的作品 / 205
  - 三、吴道子的贡献 / 207
  - 四、吴道子的弟子及画风的流传 / 210
  - 五、山水画的兴起和同时期的其他画家 / 211
- 第六节 周昉及中唐以后的绘画 / 214
  - 一、宗教美术世俗化的趋势 / 214
  - 二、张萱的仕女画 / 216
  - 三、周昉及其作品的历史地位 / 217
  - 四、中唐以后的人物画 / 220
  - 五、花鸟画的发展 / 221
  - 六、张彦远的《历代名画记》 / 221
- 第七节 五代的绘画 / 223
  - 一、五代中原地区的绘画活动与山水画家荆浩 / 223
  - 二、西蜀、南唐绘画艺术的发达 / 226
  - 三、西蜀的画院及画家 / 227
  - 四、南唐的画院及画家 / 229
  - 五、南唐及西蜀陵墓的发掘 / 234
  - 六、五代绘画艺术的成就 / 235
- 第八节 隋唐五代的工艺美术 / 237
- 第九节 小结 / 251

第五章 宋元时期的美术 / 253

导读 / 254

第一节 概况 / 259

第二节 北宋前中期的绘画 / 261

一、宋初“翰林图画院”的设立 / 261

二、人物画的创作活动 / 264

三、李成、范宽及其他山水画家 / 267

四、熙宁、元丰时期的重要画家——崔白、郭熙 / 272

五、《林泉高致》和《图画见闻志》 / 276

第三节 李公麟和文人学士的绘画活动 / 277

一、李公麟 / 277

二、王诜、赵令穰的小景山水 / 281

三、苏轼、米芾等文人学士画 / 282

第四节 赵佶和画院的花鸟画 / 284

一、画院的制度 / 284

二、赵佶的绘画作品 / 286

三、著名花鸟画家及其作品 / 287

四、画院的山水画 / 290

第五节 12世纪的人物画 / 291

一、张择端的《清明上河图卷》 / 292

二、南宋著名人物画家 / 294

三、其他著名的作品 / 300

四、此一时期人物画的成就 / 300

第六节 李唐、马远、夏珪 / 302

一、绘画技巧在南宋的发展 / 302

二、李唐的人物画和山水画 / 303

三、马远和马麟 / 306

四、夏珪 / 309

五、梁楷和法常的水墨画 / 311

六、马远、夏珪的艺术成就 / 311

第七节 元代的绘画 / 313

一、元代的人物画 / 313

二、钱选等花鸟画家 / 315

三、赵孟頫 / 316

四、元四大家 / 319

第八节 宋辽金元的建筑及壁画、雕塑艺术 / 322

一、中国古代建筑结构和造型的特点 / 322

二、宋代以前建筑遗存举例 / 326

三、唐宋辽金元重要木构建筑 / 327

四、宋辽金元的宗教壁画 / 331

五、宋辽金元的雕塑艺术 / 333

第九节 宋元时期的工艺美术 / 337

第十节 小结 / 350

注释 / 352

第六章 明清时代的美术 / 353

导读 / 354

第一节 概况 / 357

第二节 明代绘画诸流派 / 360

一、明初的画院 / 360

二、戴进、吴伟等浙派画家 / 361

三、吴派的沈周、文徵明及唐寅 / 364

四、仇英 / 368

五、明代写意花鸟画的发展 / 370

第三节 明清之际的绘画 / 373

一、明末的吴派画家及董其昌 / 373

二、四王、吴、恽 / 375

三、陈洪绶的人物画 / 378

四、石涛等山水画家 / 380

五、明末清初的人物写真及西洋画法 / 385

第四节 清代花鸟画的发展 / 386

- 一、恽格以外的花鸟画家 / 386
- 二、扬州八怪 / 388
- 三、清末上海名画家任颐和吴昌硕 / 390

第五节 明清版画艺术 / 391

- 一、木版印刷的起源及早期的发展 / 391
- 二、宋元版画艺术 / 394
- 三、明清戏曲小说的版画插图 / 397
- 四、民间年画艺术 / 402
- 五、清末的画报 / 405

第六节 故宫及明清时期的建筑艺术 / 406

- 一、明清时期建筑艺术的新发展 / 406
- 二、北京城和宫廷建筑群 / 407
- 三、园林艺术的繁盛 / 411
- 四、明清建筑家 / 416

第七节 明清雕塑艺术 / 417

第八节 明清工艺美术 / 425

第九节 小结 / 441

校订后记（1986年版） / 443

附件 / 447

编者按 / 448

六朝画论与人物识鉴之关系 / 449

《红楼梦》与清初工艺美术 / 459

永乐宫三清殿壁画题材试探 / 469

对王逊教授的深切怀念

——《中国美术史》导读校注本编校后记 / 505

第一章 从原始社会到战国时代的美术

导读

中国古代曾有数量众多的古文物和金石学著述，但考古学是形成于近代从西方引进的学科，而将考古学融入中国美术史领域则更晚，王逊先生在这方面做出卓越的贡献，他在中国美术史先秦章节中打破了过去只停留在古史传说的简单叙述，大量引用当时已有的考古成果，最先对美术的发生和早期面貌线索作出了科学而清晰的揭示。

旧石器时代是中国人类社会最早、延续最长的历史阶段，经过数百万年的发展，我们的祖先从实践中发明了用火，创造了打制石器。生活的改善，在发展人类自身体质上有着重要作用，逐渐从猿人过渡到近人阶段。智力的发展、技术的进步，在实用的基础上发展了对造型的认识，此后人类从打制石器中发明了琢制和磨制石器，进入新石器时代。

中国的旧石器考古，自1918年瑞典地质学家安特生在北京房山周口店发现古人类遗址后，1929年裴文中发现了北京猿人头骨化石和大量的石器，1930年又在北京人遗址的顶部发现时代更晚的山顶洞人遗址，出土了石器、骨器和穿孔的兽牙及磨光的石珠等饰物，有的还染有红色，显示有了美感。这些发掘开始了中国最早的史前考古领域，并为远古美术史提供了宝贵的实物依据。

新中国成立后随着大规模基本建设的展开，1954年在山西襄汾县丁村发现旧石器中期遗址，出土了石制品等文化遗物。丁村人是介于北京人和现代人之间的人类，在造型和打制技术上均较北京人有着明显进步。在内蒙古的河套等地区也有旧石器遗址的重要发现。新石器时代的遗址发现更多。王逊根据当时已发表的考古资料加以研究，明确指出“古代石器的发展也是人类对造型样式的认识和发展”。“古代石器的制作和形式发展过程，由不固定的形式进步为固定的，由不整齐的进步为整齐的，由非对称的进步为对称的，

由随意拾来的原料进步为特别采择的原料，都是经过悠久的岁月和在不断的劳动生活中发生的，石器的演进适应着劳动的需要，反映了人的手的进步和思维能力的发展”。

进而，王逊将作为工具的石器到玉石工艺的发展，从材料、形式及技术上进行分析，说明“古代石器经过长期的劳动实践之后，产生了美的形式”。“从石器到玉石工艺各方面的联系可以看出，石器首先作为劳动工具引起人们的热爱，因而被当作了美的对象，进入阶级社会，被掠夺为统治阶级所独占”。“各种不同的玉器和社会等级、政治仪式、宗教仪式相联系的成套的制度，还把它解释为道德生活的标志。玉代表着封建制度初形成时的各种人生理想 and 美德，儒家哲学中关于玉的学说，成为古代完善合一的美学思想的一部分”。

“陶器是新石器时代在造型美术方面遗留下来的主要创作”，“彩陶是中国原始社会中卓越的工艺创造”。自1921年，瑞典考古学家安特生在河南渑池县仰韶村遗址发掘中出土石器、骨器和陶器，其中彩陶尤为引人注目，定名为“仰韶文化”。继而在甘青地区田野考古中又不断发现彩陶，当时称为“甘肃仰韶文化”。仰韶文化的发现确认了中国第一个考古学文化遗址，而且攻破了当时国外学者认为中国无石器时代的谬说，更为中国美术史远古时代研究提供了重要的实物资料。从彩陶发现到王逊先生写成本书的35年中有不少重要成果，特别是西安半坡村遗址的发现之初即引起王逊的注意，“其遗址的完整性与丰富性都是空前的，提供了了解这一时代人民生活的完整的图景”。当然此书写成以后，又陆续不断有大量的重要发现，如对临潼姜寨、宝鸡北首岭、华县泉护村、河南陕县庙底沟、洛阳王湾、郑州大河村等重要遗址的发现和发掘等，甘肃彩陶文化因其有鲜明的地方特点，而独立于仰韶文化之外单独命名为“马家窑文化”，此书都不可能论及，重要的是此书首先在美术史中纳入了史前考古成果和将彩陶作为史前时代美术的重要材料，特别是提出“半山彩陶罐是古代工艺中的杰出作品”，其中的艺术分析是颇有见地的。

黄河流域的另一史前重要考古成就是1928年在山东省章丘城子崖发现

的龙山文化。1930年至1931年由前中央研究院历史语言研究所发掘，出土文物中突出的是轮制的黑、光、薄的黑陶，最初曾命名为“黑陶文化”，这种陶器无仰韶彩陶那样绚丽的图案装饰，因而最初有些研究者不太注意其艺术价值，王逊在书中特别指出“黑陶是中国古代工艺的另一光辉成就”，其特点是“黑、光、薄、棱、鼻”。“黑陶有很多接近青铜器的样式”，“有自己简洁爽利的风格特点，不以装饰而以造型的权衡适当取胜，它和古代玉器同样达到相当的艺术水平”。“古代的彩陶和黑陶，代表中国古代美术创作上的第一个高峰。在技术上、造型上均为青铜工艺作了准备”。

在本章中也提及陶器中的雕塑性装饰造型，如甘肃发现的人形陶器盖状物、湖北天门石家河出土的小型动物陶塑形象，只是受当时考古材料稀少的限制，未能论述，这有待于后来华县出土陶鹰鼎、山东大汶口文化遗址出土的动物形陶鬻，特别是辽宁朝阳牛河梁红山文化遗址中女神彩塑头像的出土，才弥补了远古雕塑史的空白。

先秦夏商周部分以青铜器为重点，书中指出“青铜器在古代贵族生活中有重要地位”。“本身是精美的艺术品，在风格上、装饰题材上与其他工艺美术相通，同时，青铜工艺的造型与青铜工艺上的平面装饰和浮雕以及立体的装饰，都有直接采用写实风的动物形象的，它是了解当时绘画和雕塑不可忽视的材料”。“青铜器的造型和装饰有重大的美学价值”。

本章开始简要讲了历史的发展，次及青铜器的一般常识，这些知识对初学者是非常重要的。特别叙述了殷墟的发现和发掘，殷墟是商代后期盘庚迁殷的都城，1928年10月前中央研究院历史语言研究所在李济、梁思永的主持下开始了对殷墟的发掘，至1937年6月10年间共发掘15次，取得了重大收获，丰富了商代历史和文化资料，引起了国内外的高度重视。继之进行的还有对燕下都遗址（1930）、浚县辛村卫国墓地（1932—1933）、宝鸡斗鸡台墓地（1934）、汲县山彪镇战国墓地（1935）、辉县琉璃阁战国墓地（1935—1937）的发掘。殷墟发掘是新中国成立前规模最大、收获最丰的考古发掘，后因抗日战争爆发而中止。新中国成立后立即恢复了发掘工作，中国社会科学院考古研究所50多年来更取得巨大丰硕的成果，对青铜器、甲骨文、手工艺及社会组织等方面都提供出丰富的资料。大量的考古发现使原来文字资