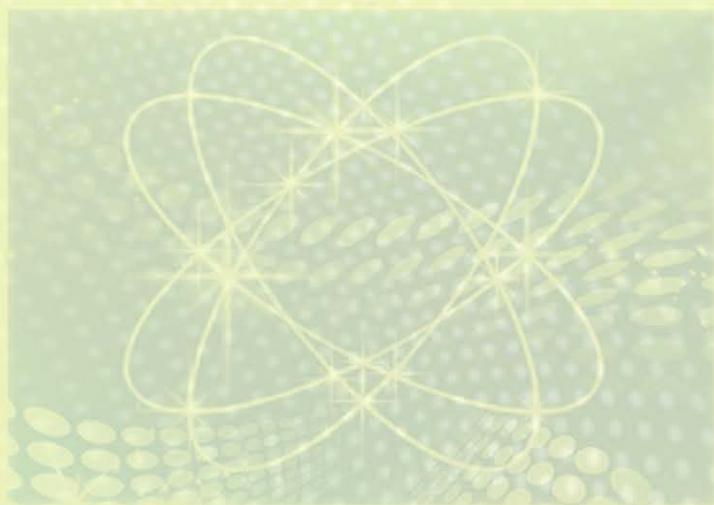

美术史

序

美术是运用一定的工具和材料制成的，可以被视觉直接感受的艺术形象。因为美术是占有一定空间的形象艺术，美术也被称为空间艺术或造型艺术。一般认为，美术包括绘画、雕塑、建筑、工艺美术四大类。事实上，美术全面渗透于人类社会生活的方方面面。

美术起源于远古人类的劳动生活及巫术活动。旧石器时代人们为了生活动所制作的石器工具以及为了祈求获得狩猎成功而在洞窟中绘制的动物形象就具有一定的审美因素，也可以说是人类美术活动的开端。陶器及青铜器的出现，标志着人类改造自然和征服自然的能力有了质的提高，尽管当时人们制作这些器物的目的是使用为最终功能，但其中精美的造型和图案完全具有了独立的审美价值。在这一时期，人类真正进入到了文明时代。

在美术发展的漫长过程中，古埃及的艺术体现出宏大、庄严、肃穆、神秘的特点，古希腊把理想美推向极致，创造了一系列美的经典。意大利文艺复兴是人类历史上一场伟大的革命，尤其是美术史上的“三杰”并起，创造了名垂青史的不朽佳作。法国 19 世纪涌现出众多的艺术流派，其中古典主义、浪漫主义、现实主义以及印象派，可谓一浪高过一浪。这一时期，俄罗斯的“巡回展览画派”的崛起，与西欧诸画派并驾齐驱、争相辉映。中国作为东方的古老文明古国，在世界美术史上的地位是不可等闲视之的，不论是工艺美术、建筑、雕塑还是绘画，都为人类美术书写了辉煌的篇章。“后印象派”的画家们更以革新家的气魄，将美术推向了传统的另一面，打开了人们审美的新的视野，同时为 20 世纪以来的西方现代派美术开了先河。

自从走出洞穴，人类从来就没有停止探索改变自然环境的努力。埃及金字塔、希腊巴底农神庙、巴黎圣母院、卢浮宫、米兰大教堂以及中国的故宫等等都是建筑史上的璀璨明珠，凝聚着人类的智慧。

工艺美术对人们来说是最有实用价值的，但凡人们的衣食住行，大到航天器，小到一枚纽扣，其造型、色彩、用料、工艺，无不包含审美因素。人类进入数字时代的今天，艺术设计也被插上了腾飞的翅膀，随着我国经济的发展，艺术设计已经被广泛的应用于各行各业之中。这部中外美术史教材，就是为满足我院的艺术基础课教学的需要而组织部分教师编写的。希望学生通过本学科的学习能较系统地了解中外美术史的发展、变化，掌握主要的流派，著名艺术家及代表性作品，并从美术这一侧面，了解人类文明的发展史，开阔视野，了解形式美法则，提高审美能力，为专业学习打下基础。

编者

2010 年 8 月

目录

第一部分 中国美术史

第一章	史前美术	1
第一节	旧石器时代美术	1
第二节	中石器时代美术	3
第三节	新石器时代	3
第二章	先秦美术	10
第一节	青铜器艺术	10
第二节	雕塑艺术	13
第三节	绘画艺术	15
第四节	书法篆刻艺术	16
第三章	秦汉美术	19
第一节	秦汉雕塑艺术	19
第二节	秦汉绘画艺术	21
第三节	书法篆刻艺术	26
第四章	魏晋南北朝美术	27
第一节	魏晋南北朝美术论著	27
第二节	魏晋南北朝绘画艺术	28
第三节	魏晋南北朝雕塑艺术	31
第四节	壁画及民间美术	32
第五节	魏晋南北朝篆刻书法艺术	33
第五章	隋唐五代美术	35
第一节	隋唐绘画理论	35
第二节	隋唐绘画艺术	36
第三节	隋唐雕塑艺术	41
第四节	隋唐壁画及民间美术	42
第五节	隋唐书法篆刻艺术	42
第六章	五代两宋美术	44
第一节	五代两宋绘画理论	44
第二节	五代两宋绘画艺术	45
第三节	五代两宋雕塑艺术	56
第四节	五代两宋壁画及民间美术	57
第五节	五代两宋书法篆刻艺术	58
第七章	辽金元代美术	59
第一节	辽金元绘画艺术	59
第二节	辽金元壁画及民间美术	63
第三节	辽金元雕塑艺术	63
第四节	辽金元书法篆刻艺术	64

第八章	明清美术	65
第一节	明清绘画艺术	65
第二节	明清壁画及民间美术	83
第三节	明清书法篆刻艺术	87
第四节	明清雕塑艺术	89
第五节	明清建筑及园林艺术	91

第二部分 西方美术史

第一章	原始美术	96
第一节	旧石器时代美术	96
第二节	中石器时代美术	101
第三节	新石器时代美术	102
第二章	古代两河流域美术	105
第一节	苏美尔——阿卡德美术（前 3500 年—前 2000 年）	105
第二节	巴比伦美术（前 1900 年—前 1600 年）	108
第三节	亚述美术（前 900 年—前 612 年）	109
第四节	新巴比伦美术（前 612 年—前 539 年）	110
第三章	古代埃及美术	112
第一节	古王国美术	112
第二节	中王国美术	114
第三节	新王国美术	115
第四章	古希腊美术	117
第一节	爱琴美术	117
第二节	古希腊美术	119
第三节	古希腊绘画	126
第五章	古罗马美术	127
第一节	古罗马建筑	127
第二节	古罗马雕刻	129
第三节	古罗马绘画	131
第六章	欧洲中世纪美术	132
第一节	早期基督教美术	132
第二节	拜占庭美术	133
第三节	“蛮族”美术和加洛林文艺复兴美术	135
第四节	罗马式美术	136
第五节	哥特式美术	137
第七章	意大利文艺复兴时期美术	141
第一节	意大利文艺复兴的起源	141
第二节	意大利文艺复兴早期美术	142

第三节	意大利文艺复兴盛美术	147
第四节	风格主义	154
第八章	欧洲其他国家文艺复兴时期美术	156
第一节	尼德兰文艺复兴时期美术	156
第二节	德国文艺复兴时期美术	159
第九章	西班牙文艺复兴时期美术	163
第十章	法国文艺复兴时期美术	164
第十一章	17世纪欧洲美术	166
第一节	17世纪意大利美术	166
第二节	17世纪弗兰德斯美术	170
第三节	17世纪荷兰美术	172
第四节	17世纪西班牙美术	175
第五节	17世纪法国美术	177
第十二章	18世纪欧洲美术	180
第一节	18世纪法国美术	180
第二节	18世纪意大利美术	183
第三节	18世纪西班牙美术	184
第四节	18世纪英国美术	185
第五节	18世纪俄罗斯美术	187
第十三章	19世纪法国美术	189
第一节	新古典主义美术	189
第二节	浪漫主义美术	192
第三节	现实主义美术	194
第四节	印象主义美术	199
第十四章	19世纪其他国家美术	204
第一节	19世纪德国美术	204
第二节	19世纪瑞典、丹麦、挪威、比利时美术	206
第三节	19世纪俄罗斯美术	207
第四节	19世纪波兰、捷克和斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚美术	210
第五节	19世纪美国美术	213
第十五章	20世纪现代派美术	218
第一节	野兽派 立体派 表现主义	218
第二节	未来派 风格派 达达主义	223
第三节	超现实主义及非流派画家	225
第四节	抽象表现主义	229
第五节	波普艺术 欧普艺术及活动艺术	230
第六节	照相写实主义	235
第七节	后现代主义	237

第一部分 中国美术史

第一章 史前美术

通过考古发掘，我国史前人类的美术活动起始于石器时代，历史学家把制造并使用石器工具的这个时期叫做“石器时代”（公元前200万年—公元前4000年之间）。石器时代通常被划分为三个阶段，即旧石器时代、中石器时代和新石器时代。旧石器时代在考古学上是以使用打制石器为标志的人类文明发展阶段，距今约250万年至约1万年前，我国元谋人、蓝田人、北京人、山顶洞人等基本上都处于这一时期。中石器时代大约出现在距今2万年前，是旧石器时代向新石器时代的过渡阶段。新石器时代距今约1万年到约2000年前，以磨制石器为主，还发明了陶器。

在石器时代，随着石制工具的演进，我国古人类的经济生活形态从旧石器时代的采集、狩猎逐渐发展为新石器时代稳定的农业、畜牧业经济，而社会组织也从杂交群落、血缘家族过渡到母系、父系氏族公社。社会组织、生产工具及其自然经济的发展，为人类早期的生殖崇拜、自然崇拜、鬼魂崇拜以及巫术、献祭等原始宗教模式的形成提供了条件。宗教观念，或者说早期人类的思想活动，与生存目的紧密结合，成为该时期的美术的内容（实用性），决定和锤炼了早期美术形式的产生。

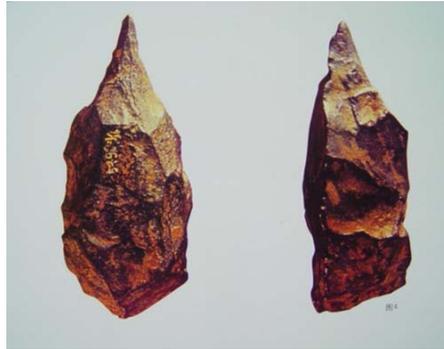
第一节 旧石器时代美术

旧石器时代出土的简单的生产工具—石器，以及同时存在的骨器、木器和后期的装饰品，让我们惊奇地发现原来早期人类的生活已积淀了关于“美”的体验。这种体验主要集中在物件的造型与结构的认知上，如距今四五万年前的北京人或者叫北京猿人（1927年在中国北京市西南的周口店龙骨山发现）的石器是用从河床上拣来的砾石（鹅卵石）打击而成的，他们对砾石的边沿加以敲打，做出厚刃，作为敲砸的工具使用；又或者是从石英砾石上打下一层层石片，做成一种薄刃的刮割用具。这种厚刃或薄刃的造型是通过对石材的结构进行人为的改造而获得的，虽然制成的形状不规整，且无二次加工，但相对于漫长的人类进化而言，这些经验的积累是其意识形态发生改变的重要组成成分。

从距今20万年左右的丁村人（1954年11月在山西襄汾县丁村发现）遗址里出土的石器，明显已略有规则，一部分石片上有了第二步加工的痕迹，并有一定的石器类型。二次加工这个制器步骤甚是关键，它说明人类开始关注形式上的完整。如丁村人的三棱大尖状器（图一）尖刃的对称加工，而同时期的陕西大荔人则选取了色泽优美的玛瑙作为石器原料，增强其形式美感。

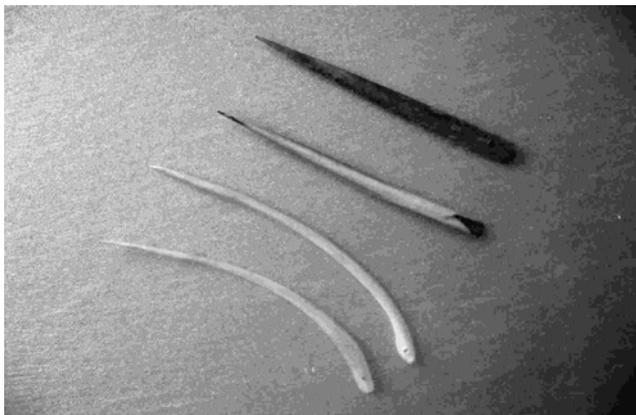
距今大约5万至3.7万年的河套人（1922年在今内蒙古自治区伊克昭盟乌审旗萨拉乌苏河河岸砂层中发现）的打制石器的制作技术有了更加显著的进步。石器按照不同的使用目的进

行了多种加工，如修理石核台面或是采用间接打击石片法，能打制出较薄的和长形的石英石片，还采用石髓、玉髓作为原料，使器物色彩更加瑰丽多彩。

图一 三棱尖状器 旧石器时代中期 1954 年山西省襄汾县丁村出土

1 万 8 千年前的周口店山顶洞人的石器打制技术进步不是很显著，但磨制和钻孔的技术却是突飞猛进，已接近新石器时代的水平。山顶洞人已经能用石珠、兽牙、贝壳等材料制成“美”的装饰品。人类意识到自己的存在之时，就是开始装饰美化自己的身体之时。我们在山顶洞人的遗物中发现除石器外，还有表面磨得非常光亮，上面刻有纹饰的鹿角短棒和磨制得很精致的一端有孔、一端尖的骨针（图二），以及磨制的骨管等，这些石器选料一致、长短粗细一致、磨光面一致，对事物的同一性（同样大小或同类物件穿在一起）有了要求。其中制作水平最高的是些穿孔的石珠、兽齿、砾石和蚶壳等装饰品，钻孔的表面均匀光滑。钻孔可以说是一种新的结构的发现，它对材料的改变不再局限于外部的呈现，而是开始了内部结构的探索。如傅天仇先生在《移情的艺术—中国雕塑初探》中所说：“钻孔，是人工找到的深度和厚度的劳动。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。”而磨制技术则体现出人类对于某些形式（形体的光滑规整等）的特别的偏好与追求。

图二 骨针 长 6—7 厘米 约 18000 年前山顶洞人的钻孔技术

另外在山顶洞人遗址还发现一些作染料用的赤铁矿的碎块和碎粒，以及一些用赤铁矿染红的椭圆形砾石。学术界认为，这一时期已经出现了宗教观念。山顶洞人穿戴都用赤铁矿染过，

并在尸体旁撒红粉,可见红色对他们来说不仅是生理上的一种刺激或是一定程度的装饰意图(色彩的鲜明突出),还可能包含或者提供某种观念,体现出原始人类的一种趋利避害的宗教心理。

这种宗教心理还体现在我国最早的一件刻划作品上,1987年在河北兴隆发现的距今约1万3千年前的赤鹿角枝残段,上面用阴刻线条表现了三组直线、曲线装饰图案,且刻纹被染成红色,据推测这种无实际操作功能的制作行为可能是为了满足狩猎的巫术仪式的需要,与此同时,我们亦看到我们的祖先自然流露出的对“美”的形式的企图。

第二节 中石器时代美术

中石器时代的文化遗存在我国东北和广西武鸣都曾发现。哈尔滨附近的顾乡屯遗址曾被认为是中石器时代的。中石器时代文化中已出现了形状细小的石器。这种形状细小的打制石器的使用一直延续到新石器时代,通常称为“细石器”。这一时期的细石器遍布在内蒙古、长城地带,沿着戈壁的边沿,直达新疆。黑龙江满洲里附近的扎赉诺尔,曾发现一二万年以前的人头骨化石和石器、骨器,在扎赉诺尔出土的细石器可以认定是中国境内最古者。齐齐哈尔的昂昂溪,也曾发现细石器。此外,在内蒙古的林西、赤峰和长城附近地区,都曾发现和陶器伴随出土的细石器,并且和中原地区的以彩陶为特征的文化相混合了。在黄河中游的三门峡地区的陕西朝邑、大荔的砂丘地带,最近也发现细石器文化的遗址(暂称为“沙苑文化”),河南辉县曾在新石器时代文化层中发现一片细石器,这些都是值得特别注意的中石器时代的石器作品。

磨制石器在中石器时代开始应用,在新石器时代普遍使用。中石器时代的石器,以磨和钻孔(也是一种利用磨擦的加工)的技术和极整齐对称的形式(方的、长方的、圆的等等)成为石器工具发展的高级阶段。

第三节 新石器时代

我国发现的新石器时代的文化遗址近万处,西到新疆,东到吉林、山东、江浙和台湾,北到内蒙古北部,南到广东海滨区域,文化类型约50多种。除延续下来的石器制作之外,新石器时代最大成就是发明了陶器,陶器区别于石器的物理性状的改变而是一次真正的创造,采用化学原理创造出自然界中不存在的新材料。因此,新石器时代文化遗址按出土的陶器的特点而加以区别,例如彩陶遗址、黑陶遗址等等。陶器是新石器时代在造型美术方面遗留下来的主要创作。

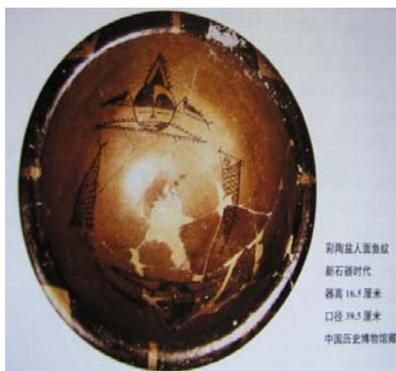
古代陶器的起源,根据考古学家的推测,是由于用粘土涂在编制或木制的器皿上而产生的,目的在使其能耐火。人们逐渐地发现,成了形的粘土,脱离曾赖以成形的器皿,也可以适用于这个目的。新石器时代的陶器类型繁多,遍布生活方方面面,简单地按用途划分,可分为汲水器、饮食器、炊煮器、储藏器。汲水器多为尖底瓶,方便提水。饮食器多为敞口的盆、钵、碗、杯、勺、豆等。炊煮器通常有三足,可以架在火上烹烧,如鼎、鬲、鬯、甗、釜等。储藏器多呈球体或半球体,有较大容量,如壶、罐、瓮等。新石器时代的彩陶除了能满足当时生活上的需求,还在器表进行装饰,且制作工艺多样,在我国不同地区,根据当地的原材料与地域特色创造出各异的陶器文化,为后世的美术工作者们所津津乐道。

在陶器文化中,彩陶的艺术成就比较突出。若是追溯绘画的渊源,大多数人首先会联想到

的就是新石器时代那些画在陶器上的纹饰。彩陶的原料为普通的黄土（不含钙质和钾质），加细沙及含镁的石粉末，然后经过精细的澄洗。这样的陶土中含铁量很高，在10%以上，使其陶器烧成后成为黄色或红色。再在打磨光滑的橙红色陶坯上，用天然的矿物质颜料进行描绘，其中赭石和氧化锰作为呈色元素，绘好后入窑烧制。最终，我们看到了在橙红色的胎地上呈现出赭红、黑、白等诸种颜色的美丽图案，形成纹样与器物造型高度统一，达到装饰美化效果的彩陶器。我国彩陶制作的年代大约在距今3000—5000年间，主要分布在黄河流域，最集中的地区是青海、甘肃、陕西南部和河南北部。其中最早发现，最具代表性的遗址是仰韶文化的彩陶艺术。仰韶村（1921年在河南渑池仰韶村首次发现）及其他性质相同的遗址的新石器时代的文化称为“仰韶文化”。

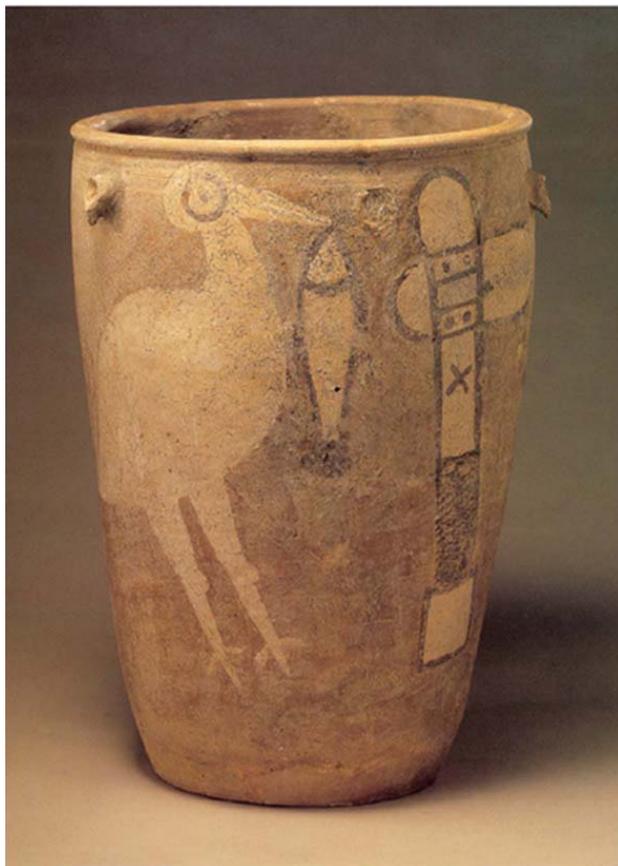
仰韶文化年代约为公元前5000—前3000年，历时2000多年，是中国先民所创造的重要文化之一。根据这些遗址上的发现可以知道当时人们过着长期定居的生活，从事农业和畜牧业生产。手工业除了陶器外，纺织与缝纫也已很普遍。新石器时代仰韶文化的彩陶可以分为早晚不同的数期，但从器型种类和装饰纹样方面看，艺术成就最为杰出的是半坡型和庙底沟型彩陶。

半坡型彩陶的典型分布是在西安半坡村、临潼姜寨、宝鸡北首岭等遗址。典型器型为圆底钵、盆或是卷唇盆、折腹盆、细颈大腹壶、葫芦型器等。纹样主要有人面纹、鱼纹、鹿纹、蛙纹和鸟纹，以及宽带、三角、斜线、波折等几何纹。不论是象形纹样还是抽象纹样，线条表现粗壮有力，点、线、面结合有序，图形创作具有非凡的想象力。如在半坡彩陶中有几件人面鱼纹的彩饰盆，其中一件《人面鱼纹彩陶盆》（图三）人面概括成圆形，额的左半部涂成黑色，右半部为黑色半弧形，眼睛细而平直，鼻梁挺直，神态安详，嘴旁分置两个变形鱼纹，鱼头与人嘴角轮廓重合，加上两耳部位相对的两条小鱼，构成形象奇特的人鱼合体纹样，人头顶的尖状三角形物，可能是发髻，加上鱼鳍形的装饰，显得威武华丽。整个画面黑白处理于对称中突出变化，方、圆对比使得画面生动有力。至于这个图形的由来，很多学者还是把它归功于早期巫术，有的学者根据《山海经》中某些地方曾有巫师“珥两蛇”的说法认为人面鱼纹表现的是巫师珥两鱼的意念，寓意为巫师请鱼附体，进入冥界为夭折的儿童招魂。半坡遗址的发掘者认为：“在原始社会生活里面，图腾崇拜是精神生活和原始信仰寄托的象征。因此人们的艺术活动里，往往与图腾崇拜相关联，图腾徽号往往被刻在某些器物上，我们推想，半坡彩陶上的鱼纹，可能就是半坡图腾崇拜的徽号……他们把鱼当做图腾来崇拜了。”不论是巫术仪式还是当地的图腾崇拜，都反映出人类对自身生活的环境的观察与感受。半坡人在河谷阶地营建聚落，过着以农业生产为主的定居生活，兼营采集和渔猎，这种鱼纹装饰即是他们生活的写照，与他们的生活形成了密切的关联，人、鱼结合的形象被赋予了某种力量，并作为一种符号应用在器皿上，传达人们的信念与情感。

图三 人面鱼纹盆 新石器时代 20世纪50年代陕西省西安市半坡村出土

庙底沟彩陶中也有一件颇具意味的作品，河南临汝阎村出土的鹳鱼石斧图彩陶缸（图四），画面中有一只嘴里衔着鱼的大鹳，旁边是一把装饰考究且带有“X”形标记的石斧，据推测，这把石斧应该是古代社会的权力棒，而整幅画面应该是在记载一段历史事件——鹳氏族兼并了鱼氏族。

图四 鹤鱼石斧纹彩陶缸 新石器时代 河南临汝阎村出土

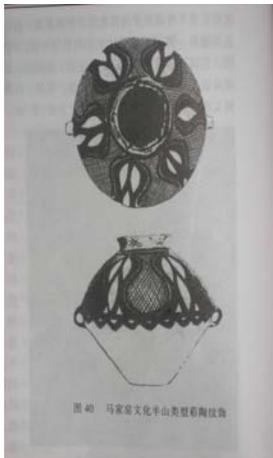
以上两件具有典型绘画特征彩陶上的纹饰都反映了新时期时代图腾崇拜的思想，这是一种最古老的社会现象和最原始的宗教形式，是在氏族形成过程中，每个氏族都选择某种与自己的日常生活紧密相关的动植物作为本氏族的标志，并把血缘关系推广到这些动植物，把它们视作自己的亲属、自己的祖先，相信图腾祖先是氏族的保护者，并对它崇拜，并形成相应的礼仪、制度、禁忌和风俗。

仰韶文化晚期在甘肃、青海地区又先后出现了石岭下、马家窑、半山和马厂类型彩陶。这些彩陶纹饰中包含了大量的抽象元素，并初步形成了中华民族传统纹样的形式特征。如石岭下的变形鸟纹（凤纹）、马家窑的繁密丰满的漩涡纹、半山粗犷的锯齿纹和变体蛙纹，以及马厂大气的折线纹等，代表了后期仰韶文化的丰富性和多变的地域性。在众多的动物纹、几何纹中，我们也同样发现了有趣的人形纹样，青海大通孙家寨出土的马家窑类型的舞蹈纹彩陶盆（图五），在盆口的内壁，绘有三组舞蹈纹饰带，一组五人，手拉着手，欢快地舞蹈着，下面还绘有宛若水纹的多行条纹。这种巫舞形式在青海地区其它遗址多次出现，说明这是新石器时代日常生活中的常见画面。

图五 舞蹈纹彩陶盆 新石器时代 1973年青海大通县上孙家寨出土

新石器时代的彩陶装饰手法非常成熟，在半山彩陶中，还有在不同视角可以呈现出不同图案样貌的“双关图案”（图六）。总体看来，在该时期的彩陶图案中已经熟练运用了现在常见的一些形式法则：1. 对比，是图案的形式法则中常用的重要的表现手法。在彩陶图案中大量地运用着对比的手法，通常用等量形的对比和不等量形的对比两种形式。2. 变化，是在统一的基调中的形态不同，以细微的差别使图案具有含蓄的艺术效果。3. 反复，彩陶图案也常运用反复的手法，尤其以同一纹样反复地出现，以加深人们对这种纹样的印象。4. 对称，是彩陶图案中经常运用的格式。对称也是一种重复，是位置对等的等量、等形的重复。5. 共同形的使用，与变化中蕴含统一。6. 相错，以相同纹样的相间交错的手法，使两组纹样紧密相衔，非连似连，而使图案结构错落有致，十分紧凑。7. 重置，利用不同纹样的重叠，造成视觉上的错觉，来加强层次感。8. 点、线、面造型三元素的恰当运用。

图六 双关图案 半山陶器

除了彩绘之外，陶器器表的装饰类型还有“坯体装饰”，后来又发展出规整的弦纹、精美的镂刻装饰（龙山黑陶）等，此外，陶器上还会使用跟后来的雕塑手法极其相似的贴塑技巧和拟形陶器。甘肃省永昌县鸳鸯池 1973 年出土的马厂类型杯，几何纹的底部贴了一个突出的人物头部的陶塑，青海省民和县山城 1971 年出土马厂类型壶的上腹部也贴了一个鼻孔朝上的人头像，虽然都是陶器的从属装饰，但人物的面貌却非常写实，五官都有所表现，面部扁平，额头较窄，基本符合东方人的面目特征。

拟形器要比这种局部的陶塑装饰更加生动，可以说是恰到好处地将形式与功能作了完美地结合。山东胶县三里河出土的大汶口文化晚期的猪形陶鬶，江苏吴江梅堰出土的良渚文化的水鸟形陶壶等，有的拟形器甚至无需作出头部的塑造，我们都可以发现一种仿生的形态美感。

我国早期雕塑的概念也在这个时期慢慢形成，不仅仅是器皿的依附体，还可以看成是独立的浮雕、圆雕作品。迄今所知黄河流域年代最早的一件陶塑人像为裴李岗文化陶塑人头像，1977—1978 年在河南密县莪沟北岗遗址发现，属距今 7000 多年，头像用泥质灰陶制成，高约 4 厘米，颈下部分残缺，扁头平顶，宽鼻深目，突颧瘪嘴的造型，具有老年妇女的形貌特征，其塑造手法比较稚拙，但是，其略加锥划表现老妪特征的做法，却甚是质朴传神。仰韶文化出土的人、兽陶塑较丰富，其中甘肃礼县高寺头 1964 年出土的圆雕少女头像（图七），是仰韶文化陶塑人像的杰作。头像残高 12.5 厘米，用堆塑与锥镂相结合的手法制成，颈下部分已缺，头顶锥刺着一个小孔，前额至后脑堆塑着半圈高低起伏的泥条，仿佛盘绕在额际的发辫。脸型丰满圆润，五官部位安排准确，嘴巴微微启动，神态颇为优美，是我国原始社会人像雕塑的优秀之作。1982 年，在我国辽宁喀左东山嘴红山文化祭祀遗址中，发现了一批小型陶塑孕妇像，此后又在牛河梁红山文化女神庙遗址发现一件与真人等大的泥塑女神头像，五官清晰，造型逼真，目光炯炯，嘴唇掀动，颇具神秘色彩。研究者一致认为这些女性雕塑可能是当时人类崇拜的丰收女神或是地母神的形象。

图七 圆雕少女头像 陶塑 仰韶文化 甘肃礼县高寺头出土

这些早期的陶塑人像与该时期的石刻人像，在形貌上基本一致，如河北滦平后台子红山文化早期遗址中，出土的几件石人，五官清晰，脸型丰满，身躯呈溜肩鼓腹状，造型颇似孕妇，与当时流行的生殖崇拜、女神崇拜的宗教观念息息相关。

中国古代还有极为发达的玉石工艺，在古代称之为玉的矿石，一般好的矿石，所谓“美石”（坚硬有光泽、有色彩）都可以称为玉，作为制作原料。新石器时代后期在甘肃仰韶文化中和山东龙山文化中都发现了玉石器物，不是作为单纯的劳动工具，而是可能同时作为一种在形式上有诱人的力量的美的对象而存在。而我国史前玉雕作品以 1971 年内蒙古自治区翁牛特旗三星他

拉村出土的红山文化壁玉龙、1986—1987年在浙江余杭反山良渚文化墓地出土的透雕神人玉冠饰、安徽含山凌家滩出土的玉雕人像等最为出色。三星他拉村出土的玉龙体高26厘米，整体呈玦形，墨绿色，龙首似猪，斜目方鼻，鬃鬣向后贴身弯曲上翘，龙身蜷曲，尖尾，无四肢及鳞甲。龙背居中处有一穿孔，可系绳悬挂，全龙呈垂首拱背勾尾的形态。浙江余杭反山12号墓出土的大玉琮与玉钺上，运用浅浮雕与阴刻线雕出神人与兽面组成的图案，形象神秘威严。这种图形或简或繁地出现在反山和瑶山出土的大量玉器上，应是良渚部落的神圣徽帜，代表军事或宗教首领的权威。

古代玉器的形式是由石器而来，制作技术也是由石器而来。处理玉的原料，因其硬度较高，需要特殊的技术，其主要的如：剖、磨、琢、碾、钻等，都是在制作石器的长时期的劳动过程中所掌握的。此外，有关玉器的原料的各种知识，无疑地是在新石器时代为了制作石器而获得的。

图八 红山文化壁玉龙 1971年内蒙古自治区翁牛特旗三星他拉村出土

1987年在河南濮阳西水坡发现了仰韶文化早期遗址的一座墓葬（距今约6000年），在男性墓主身旁首次出土了用蚌壳摆塑的龙、虎形象，作为墓主权威的象征，布局是东龙西虎。这是中国墓室装饰的开端。其中龙长178厘米，形体特征与后世的龙接近，体态修长，曲颈昂首，有前、后肢，足趾有利爪，是我国目前所知年代最早、造型最大的龙图形，被誉为“中华第一龙”。

而中国发现最早的最古老的壁画遗迹在辽宁建平、凌源交界处牛河梁红山文化女神庙遗址出土的壁画残片，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，发现用红彩描绘的几何纹装饰壁画。

同西方美术史一样，我国在这个时期也发现了大量的岩画。中国不但是世界上最早有文字记载岩画的国家，也是世界上岩画遗迹最丰富的国家之一。目前包括台湾在内已有18个省、

自治区的 100 多个市、县（旗）发现有岩画。可能由于中原地区岩画破坏较大，目前发现的岩画所在地点几乎都属于古代的边远地区，少数民族创作。北方的创作年代，上可以推至 1 万年以前，南方岩画上限则在公元前 4000——前 2000 年之间，岩画内容涉及当时社会生活各个方面，如狩猎、放牧、祭祀、手印、脚印、图案、符号（有些近似于文字），堪称原始社会的百科全书。北方草原地带以动物、狩猎等内容为主，西南地区以人物等内容为主，东部—东南—西南沿海地带的岩画则以巫术祭祀内容最为突出。

岩画是用矿物质颜料涂绘（以动物血或皮胶做调和剂）或用石器磨刻、敲凿乃至用金属工具刻划在山崖石面上的图画。中国岩画分为南北两个系统。南系除广西左江流域，还有四川、云南、贵州、福建等地。南系岩画大都以红色涂绘，颜料是以赤铁矿粉调牛血等而成的。制作年代较晚。这个时期的岩画大多属于北系，北系岩画以阴山、黑山、阿尔泰山等为主，绵延数千里，气势宏阔。北系岩画大都是刻制的，刻制又包括磨制、敲凿与线刻。制作时间的跨度很大，最早的可能在新石器时代，最晚的在元代。

在黑龙江、内蒙古阴山山脉、贺兰山北部乌兰察布高原等地是北系岩画集中的地区。北方岩画多表现狩猎、游牧、战争、舞蹈等，图形有穹庐、毡帐、车轮、车辆等器物，还有天神、地祇、祖先、日月星辰、原始数码以及手印、足印、动物蹄印等。贺兰山的岩画，形象古怪，面目各异。新疆岩画多为生殖崇拜的内容。这些图像大都凿刻在深灰或灰蓝色的岩石上，凿刻或磨刻的图像斑驳、稚拙、粗犷、简洁、浑然而多变。连云港的岩画刻在深褐色的岩石上，岩画的纹路和岩石的色彩既一致，又有微妙的变化。色彩的深浅交替，使图像产生一种跃动的感觉。

在南系岩画中，人们发现这些原始岩画作品普遍用红色涂染，这同原始艺术中习惯使用红色的现象是一致的。原始人在他们频繁的狩猎和战争活动中，鲜血不断地刺激他们的视觉神经，导致红色在视觉中的稳定性。红色那炽热的调子和生命之火相呼应，使岩画获得了无限的生命力，当红色置于某种祭祀仪式氛围中，红色和血色，使岩画产生强烈的刺激效果，从而具有了一定的恐惧感、神秘感。

随着气象变化，岩画周围的环境发生变化，从而使岩画具有不同的整体效果。岩画和巫术仪式的结合须要选定某个特定的季节和时间，以增加仪式的空间氛围。比如内蒙古阴山磴口县莫勒赫图沟崖壁上刻有的人面形岩刻，结合周围巨石兀立，深谷苍凉的地貌，容易使人产生敬畏感。江苏连云港将军崖的岩画，刻在锦屏山南面入口处凸出的巨石上，形似穹窿，灰蒙蒙的色彩给人造成神灵如在天上飘然而立的感觉，令人肃穆。绘于河流转变处峭壁上的花山岩画，由近两千个红色人形构成的巨大场面，造成随时有可能压迫过来的沉重感。岩画对面是开地，高耸的画壁同绿色植物形成强烈的对比，与江水的流动合成一种神秘而凝重的氛围，在阳光下呈现出奇异的色彩。可以想象，祭祀中人们的歌声、水声、鼓噪声混合交织，响成一片，红色岩画也仿佛和人们一起跃动起来，产生了难以言喻的庄严神秘的效果。

绘画、雕刻等艺术样式的雏形在我国新石器时代已然成立，结合早期的宗教观念，使得这些早期作品在今天看来也充满魅力，虽然它们承载的实用性已经发生了转变，但其艺术表现可以作为独立的形式元素愉悦视觉，更可以传递给华夏后人中国这个地域的久远的文化讯息。

第二章 先秦美术

先秦包括夏、商、周（西周、东周）三个时期，大约从公元前 21 世纪到公元前 221 年，这是一个由奴隶制社会向封建制社会演变的漫长时期（春秋以前属奴隶社会，战国进入封建社会）。这一时期，社会分工越来越细，工艺美术、雕刻、绘画、建筑等都获得较大发展，尤其是被奴隶主视作财富、地位和权势象征的青铜器，发展的水平最高，艺术成就也最为突出。因此，先秦时代又被称作“青铜时代”。

第一节 青铜器艺术

在夏、商、周时期，青铜器的制作取得很大的成就，青铜工艺被视为当时社会文明的标志。最早的青铜器见于新石器时代晚期，出土了青铜铸造的铜镜。其中商代是青铜艺术由成熟达到鼎盛的时期。

青铜是红铜加锡的合金。熔点低、硬度大。融化的青铜在冷凝时体积略有涨大，所以填充性好，气孔少，成器细腻而坚固耐用。青铜的合金成分，视用途与器类不同而有不同的铜锡比例，在《考工记》中记载了“六齐”，即为六种不同性能的铜锡配比。春秋以后除模铸法外，还发展出了失蜡法、焊接法、冷锻法和热锻法等，并采用金银错、蚌泡镶嵌、髹漆彩绘等装饰工艺。

青铜器在先秦时期器型繁多，几乎涵盖了所有日常及礼仪所需，主要分为礼器、乐器、兵器、工具及车马器四大类。在崇尚“礼治”的奴隶制社会，青铜器物被奴隶主当做“礼器”，成为祭祀礼仪之器和等级、权力的象征。青铜器的多寡和规模大小，往往象征着特定的等级和权力。传说，夏朝禹铸九鼎，于是九鼎便成为至高无上的权力象征。后来，人们把九鼎的迁转当做国家政权更换的标志。史书中记载楚庄王曾向周王的使者问起九鼎的大小轻重，“问鼎”故事后来被视为有夺权野心的代名词。西周中期以后青铜器随葬品的数量之多和等级之清晰都达到顶峰，各等级统治者可以享用的青铜器形制、数量、质量、品种和组合方式都明确规定，最高等级是天子九鼎，以下诸侯七鼎，卿大夫五鼎，依次递减。而到了东周，低等级的统治者使用高等级青铜器的僭越行为逐渐成风。

青铜器作为工艺美术的重要品种，其图案、线条、构图、形态等等都能够真切地反映出当时人们的美术水准与审美标准。它是从原始美术中衍生出来的艺术综合体，其单独分离出来的“礼器”，反映了此时人们对于“美”的进一步要求。

夏代（公元前 2070—前 1600 年）是奴隶社会的形成期，也是青铜时代初期。河南偃师二里头遗址，年代约在公元前 2080—前 1580 年之间，出土了戈、戚、铃等青铜器，种类不多，器型较少，质地单薄，纹饰尚不发达。1981 年在该地还出土了两件青铜镶绿松石的兽面纹饰牌，工艺精美，色彩华丽，结合粗犷的兽面轮廓，散发出神秘的魅力。

商代（公元前 1600—前 1046 年）是奴隶社会的重要发展阶段，也是青铜艺术由成熟到鼎盛时期，除铸造工具、武器外，还制造大量青铜礼乐器。商代前期的青铜器，以河南郑州二里岗与杜岭、湖北黄陂盘龙城出土青铜器为代表，造型规整庄重，器壁较薄，纹饰简洁疏朗。商

代后期，青铜器的铸造工艺更加精湛，器型丰富，流行饕餮纹（或称兽面纹）、云雷纹、夔纹、龙纹、象纹、鹿纹、牛头纹、凤纹、蝉纹、人面纹等纹饰，通常在云雷纹地纹上再加浮雕式的主题纹样，铭文简短，多系几个字的族徽图像。安阳殷墟出土的司母戊方鼎，安徽阜南出土的龙虎纹尊，湖南宁乡出土的四羊方尊及人面纹方鼎，江西新干商代大墓出土的虎耳四足的大铜鬲等，皆具形制凝重结实、纹饰繁丽雄奇的特征。

司母戊大方鼎（图九）是现存商、周青铜器中形制最大的鼎器，长 110 厘米，宽 78 厘米，连耳高 133 厘米，重达 875 公斤。大鼎腹内有“司母戊”三个籀文体铭文，从这三个字中不但可以看出商代文字已具有相当高的书写艺术水平，而且也说明这是一尊统治者祭祀其母亲所造的青铜礼器。这尊圆形柱足托起的长方形大鼎，立耳、折沿突出其体量感，给人以稳重、庄严的整体印象。鼎上的装饰主要由兽面、夔、牛、虎等高度夸张的艺术形象组成，增强了神秘、威慑的震撼力，是青铜器中罕见的艺术珍品。现藏中国历史博物馆。

图九 司母戊方鼎 商代晚期 青铜 1939 年在河南安阳出土

西周（公元前 1046—前 771 年）是奴隶社会的鼎盛时期，沿袭商代后期凝重典雅的风格，铭文加长，陕西临潼零口乡出土的武王伐商簋，铭文记载了武王伐商的重大历史事件。北京琉璃河出土的伯矩鬲，器盖与器身铸饰着大小不同、样式奇丽的牛头，可视为西周早期青铜器之杰作。西周中、后期，奴隶制趋向停滞衰落，形制与纹饰日趋简率，饕餮纹已不多见，带状花纹增加，长篇铭文习见。陕西扶风出土的毛公鼎（图十，铭文长达 497 字，今藏台北故宫博物院）、大克鼎及史墙盘，眉县出土的盩方彝及上海博物馆收藏的四虎罇等，皆属西周中、后期

的典型器。其铭文属于铸刻在青铜器上的金文，与甲骨文差不多同样古老，笔画比较粗壮，大小也比较匀称。

图十 毛公鼎 西周晚期 青铜 高 53.8 厘米 口径 47.9 厘米 陕西扶风出土

东周时期在历史上可分为前期春秋、后期战国两个阶段。春秋时期（公元前 770—前 476 年）王室衰微，诸侯争霸，奴隶制逐渐瓦解，呈现“礼崩乐坏”的局面。青铜冶铸业不再为周王室所垄断，各诸侯国的铸器增多，形成不同的地区风格。春秋中期流行繁缛的蟠虺纹与蟠螭纹，河南新郑出土的莲鹤方壶，盖顶莲瓣丛中直立着一只展翅欲飞的仙鹤，壶身附着龙虎，气势升腾，结构不凡，具有社会大变革时代的艺术特色。

战国时期（公元前 475—前 221 年）是中国封建社会的开端，物质文化已进入铁器时代。战国青铜冶铸业，以制造精致灵巧的日用器为主，生活气息浓郁的狩猎、习射、采桑、宴乐、攻占、台榭等图案纹饰的广泛流行，是各国新兴的封建统治者推行奖励耕战政策在青铜艺术上的反映。河北唐山贾各庄出土战国早期的狩猎纹壶，据传出自洛阳金村、今藏日本永青文库的错金银骑士刺虎纹铜镜，歌颂了人们战胜猛兽的大无畏精神，体现了人类对自身力量的信心。河南汲县山彪镇出土的水陆攻战纹铜鉴，北京故宫博物院收藏的采桑宴乐攻战纹铜壶，描绘战国时代贵族演礼的各种场面，是时代特色最鲜明的战国青铜器。此外，湖北随县曾侯墓出土的蟠虺纹铜尊盘，表现了失蜡法铸造工艺的继续发展，同墓出土的大型铜编钟，音调洪亮悦耳，造型恢宏庄严，堪称战国青铜器的杰作。