

PUP6

艺术与设计类规划教材

21世纪全国高等院校艺术与设计系列丛书

中国艺术简史

杨先艺 主编

DESIGN

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国高等院校艺术与amp;设计系列丛书

中国艺术简史

主 编 杨先艺
参 编 林能杰 戴俊超

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书简要地介绍了中国艺术从原始社会到现代社会的发展历程，引导读者漫步于中国艺术的长廊之中，使其了解中国艺术的发展史，并引发其思考。读者在本书中不但能欣赏到一个又一个伟大的艺术作品，领略到一个又一个伟大艺术家的风采，而且能了解诞生这些伟大的艺术作品和艺术家们的人文背景。本书作为普及型的入门读物，在对一个历史时期的艺术进行叙述时，不仅交代该时期人文背景、艺术思潮、艺术流派的演变，而且对该时期的代表人物、代表作品给予重点介绍和分析，同时注重学术性。

本书可作为高等院校艺术设计类相关专业学生、艺术类研究生和人文类通识课的教材使用，也可作为文教工作者和艺术爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术简史/杨先艺主编. —北京: 北京大学出版社, 2010.2

(21世纪全国高等院校艺术与设计系列丛书)

ISBN 978-7-301-15843-2

I. 中… II. 杨… III. 艺术史—中国—高等学校—教材 IV. J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 167702 号

书 名: 中国艺术简史

著作责任者: 杨先艺 主编

策划编辑: 孙 明

责任编辑: 翟 源

标准书号: ISBN 978-7-301-15843-2/J·0255

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.com>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电子邮箱: pup_6@163.com

印 刷 者: 北京飞达印刷有限责任公司

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787mm×1092mm 16开本 18印张 彩插4 408千字

2010年2月第1版 2010年2月第1次印刷

定 价: 35.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

《21世纪全国高等院校艺术与设计系列丛书》

专家编审委员会

主任委员 陈汗青

副主任委员 (按拼音排序)

程建新 戴 端 过伟敏 何人可 何晓佑

鲁晓波 邱泽阳 全 森 汤重熹 涂 伟

汪尚麟 许 平 张成忠

委 员 (按拼音排序)

丁长河 管顺丰 何 辉 何新闻 黄祥清

李春富 柳 林 吕杰峰 吕淑梅 宁绍强

饶平山 宋拥军 孙 辉 王 文 王爱红

伍 斌 向东文 辛艺峰 许 佳 杨 帆

杨明刚 杨先艺 张 黔 赵 阳 左正尧

丛书序

人类的文明史，也是一部人类的设计史、艺术史。人类通过艺术与设计将理想、情感、智慧或意志具体化、形象化，甚而情趣化、可用化。艺术与设计是人类独有的创造性活动和伟大特质，涉及人类所见、所闻、所想、所为、所用、所乐；是人类传承文明、走向未来、不断创新、持续发展的工具和手段；其主旋律是彰显人与自然的和谐发展，其原动力就在于人类对理想、对创造美好生活方式的不懈追求。

一

艺术与设计在现代化建设中占有举足轻重的地位。在各国迈入信息时代的过程中，艺术与设计外延至创意产业，以“个体创意、技巧及才干，通过知识产权的生成与利用”而“创造财富”（英国《创意产业图录报告》）。这已是世界工业化国家发展的成功之路，艺术与设计已成为各国提高自主创新能力、国际竞争能力、抗御风险能力和推动持续发展的重要支撑。

自 20 世纪 80 年代以来，以微电子、信息、新材料、系统科学等为代表的新一代科学技术的发展，及其在艺术与设计领域中的广泛渗透、应用和衍生，极大地拓展了艺术学学科与设计艺术学学科的深度和广度。享受到科技发展成就的人们，对于精神生活品质的需求越来越强烈，渴望更为合理、和谐、美好的生活。特别是改革开放以来，我国艺术教育发展迅猛，艺术与设计界的变化史无前例。全国越来越多的高等院校设置了艺术与设计类学科，同类学位点有了明显增长，开设艺术与设计类专业的院校已逾 1400 所。艺术与设计作品的日新月异，各种流派的空前活跃，艺术学著作的不断增加，艺术理论研究取得的瞩目成就，国民艺术素质的普遍提高，都表明了当代艺术与设计领域已呈现花团锦簇、百家争鸣的局面。在蓬勃发展的过程中，艺术学与设计艺术学的内涵获得了丰富，其外延也有令人瞩目的拓展，并已成为衡量当今城市和国家综合实力强弱的标志之一。

艺术学在整个艺术与设计领域中占有重要的学术地位。它与文学、哲学、史学、民俗学、美学、心理学、考古学等史有广泛的联系，是对艺术与设计进行综合研究、探讨其规律的学科。艺术的门类很多，形式、样式和题材的纷繁决定了他的多样性，并不断地推陈出新。在美术、设计、音乐、电影与电视等艺术门类中，如何对创作、设计、表演等纷繁现象作整体性的对照，区别其个性与共性，构建完整的体系等问题，使之纳入人文科学和社会科学的轨道，是艺术学科的主要任务。艺术学科与相邻的二级学科，如美术学、艺术设计学、音乐学、舞蹈学、电影学、广播电视艺术学、戏剧戏曲等有广泛、密切的定位。也与各二级学科的专业史论等接近，其关系有同有异，互为补充。艺术学的研究分成若干分支。除艺术原理外，有中外艺术史、艺术美学、艺术评论、比较艺术、艺术分类学、艺术形态学、民间艺术学、艺术文献学、艺术教育、艺术管理学等；艺术与多学科结合，有许多带有边缘性质和交叉性质的分支学科产生，如艺术心理学、艺术伦理学、艺术文化学、宗教艺术学、艺术考古学、艺术经济学、艺术市场学、艺术传播学、艺术设计学、工业艺术学、环境艺术学等。

设计艺术学与上述二级学科艺术学和美术学有着紧密的联系。设计艺术学是一门多学科交叉的、实用性的艺术学科，其内涵是按照文化艺术与科学技术相结合的规律，创造人类生活的物质产品和精神产品的一门科学。其范围宽广，内容丰富，是功能效用与审美意识的统一，是现代社会物质生活和精神生活必不可少的组成部分，在一定程度上影响和改

变着人们的生活方式和生活质量。简言之，设计是人类有目的地改变原有事物，使其更新、易用、宜人、致美、增益，且具有多方面品质的活动，亦是在限定性条件下，以满足人的物质需求和精神需求为目的，应用科学、经济、艺术要素，系统构想解决问题方案、实现其价值的创造性活动。它已被列为社会发展亟需的专业，其内容涵盖工业设计、创意产业、动漫与信息艺术、设计教育等方面。在对艺术学全面理解和整体把握的基础上，能够更好地研究设计艺术的理论与实践。

艺术与设计理论研究虽然呈现出“芝麻开花节节高”的趋势，但与实践相比仍较滞后，主要体现在研究作品远少于创作与设计实践作品，理论研究人员远少于创作与设计实践人员，在基础发展薄弱的高校，出现了艺术与设计专业“上马”仓促、膨胀过度、“削足适履”等问题；或是忽视艺术与设计的交叉性、创造性、前沿性，忽视艺术学理论对艺术与设计实践的指导作用；或是对与现代生产生活 and 科技密切相关的课程缺乏支撑，对培养创新能力与综合素质重视不够。这就要求艺术与设计理论研究者在不断开拓进取的实践中，面对各种问题和诱惑，始终保持良好的心态；要求我们的理论家以厚实的理论基础来拓宽研究视野和研究领域。

无论是从人的本性出发，还是从社会现实方面去考虑，人人都需要艺术与设计，人人都需要懂得艺术与设计，人人都应该具有欣赏艺术与设计作品的的能力，成为有能力满足自身需要的设计爱好者、艺术爱好者。经济发达国家一般都比较重视艺术与设计教育，其中许多国家还以法律形式确立了艺术与设计教育的地位。随着“入世”进程的不断深入，国外颇有实力的院校或集团正对中国这个庞大的市场虎视眈眈。全球性的、超国界的力量亦在对人类文化、人类社会行为、思想、价值判断发挥作用。不同国家、不同文化之间正呈现新的对话，正从经济、技术、产品、艺术、生存与传播方式等方面进行文化的碰撞与交流；促成了物质领域生成规则的信息革命，深刻影响了艺术与设计文化的传达与表现，影响了艺术与设计认知模式，引发了新的国际性竞争。这也带来了一系列新观念、新思维，诸如创意产业与设计文化阐释、文化表现、价值观、思维方式等问题。这种新观念与新思维的导入，特别是改革开放的新视角，为我们重新审视产业观念和艺术与设计体系提供了更多的思考维度。这都对艺术与设计的研究和应用提出了新的更高的要求，我们正面临新的挑战。

二

毋庸置疑，艺术理论的指导意义十分重要，没有理论指导的实践是盲目的实践，感觉到的东西不一定能够理解，只有理解了的东西才能深刻地感觉到。为此，加强对艺术与设计的研究，探讨其本质，创建同时代发展相适应的、科学的理论与实践体系，实属当务之急。

为此，研究艺术与设计必须以科学的态度，不断思考艺术学科与设计艺术学科的范围、对象、特征，探寻艺术的发展规律与研究方法；从不同的角度探索其发展的思路和途径；宏观地、辩证地分析世界艺术与设计教育的建设、管理经验、教训和成果，以为我所用。同时，重视和加强基础研究、创新研究，并针对艺术与设计实践发展过程中产生的艺术规律、方法、语意表达等进行理性思考、梳理，把握我国艺术与设计发展的脉络和规律，加强对中华传统艺术与设计的发掘、保护、整理和开发利用；加强对新兴边缘交叉学科和跨学科的综合研究，不断处理好弘扬优秀民族传统、时代精神同有较高学术水准、有较大推广应用价值、代表先进文化前进方向的关系，处理好理论与实践统一的关系；处理好历史、现实与未来之间的关系，将基础研究、综合研究、分类研究与艺术与设计教育研究结合起来，进行分析、凝练，做出科学论证，全力使研究方向、梯队、基地、成果等学科发展要素体现出创新性、时代性和前瞻性。进而实现从材料积累、观点创新，到构建科学的、具有时代特点和中国特色的艺术与设计学科体系，造就一批又一批的艺术与设计人才。当然，

这是全体投身于艺术与设计研究和实践者的共同目标，本丛中可能只做了其中很少一部分的工作，希望能起到抛砖引玉的作用。

艺术与设计类专业主要着眼于培养国民经济发展所需要的德智体美全面发展的高素质专门人才，要求其具有较高的文化素质和艺术修养，广博的人文科学知识、艺术学基础知识，以及与本专业相关的学科知识；具有国际交流的能力。既具有较扎实的理论功底、良好的发展后劲、丰富的社会知识，又具有较强的专业技能、创新精神、实践能力和国际视野；要求注重专业理论的系统学习，提高学生的专业素质和应用能力；要求注重实践、注重规范、注重国际交流，并与其他学科相互交融、协调发展。因此，进行深入的教学改革和创新，探讨艺术与设计类专业创新人才的培养模式，建立培养创新人才的教学体系和教材资源环境，是我们努力的目标；也是我们组织编写、出版面向艺术与设计类专业丛书的意义所在。

北京大学出版社的领导和编辑通过实际调研，在与众多专家学者讨论的基础上，决定编写和出版本系列丛书，是一项利于促进高校艺术与设计教育改革发展的重大措施。

三

本系列丛书立足于 21 世纪艺术与设计学科发展的需要，以科学性、先进性、系统性和实用性为目标进行编写，以适应不同类型、不同层次院校的实际需要。其特色体现在以下几个方面。

(1) 关注全球艺术学科与设计艺术学科发展的大背景，建立学科交叉与综合的新理念。力求使新兴学科与艺术学学科结合的内容在该系列丛书中得以生动体现。

(2) 进一步密切学科内各专业知识间的内在联系，建立系统性的知识体系结构。从探讨艺术本体论、认识论、方法论等，到艺术与设计创作与批评的实践，整个系列形成了一套较完整的知识结构体系。

(3) 在保持较宽学科专业知识的前提下，突出重点，拓宽理论基础和专业知识，涵盖艺术与设计类相关专业的课程，把握相关课程之间的关系。

(4) 理论联系实际。本丛书特别列举了我国艺术与设计工作中的大量实际案例，可大大增强学生的实际操作能力，力求做到不断强化其适应能力、实践能力和实干精神。

(5) 注重能力培养，特别是突出创造能力和创新意识。力求做到不断强化读者的自学能力、思维能力、创造性地解决问题的能力、不断自我更新知识的能力，促进读者朝着富有鲜明个性的方向发展。

(6) 随着信息时代的来临，现代理论和技术方法的不断发展。艺术与设计不只是单纯追求某方面的先进和高低，而是综合考虑质量、市场、价格、安全、美学、资源、环境等方面的影响。

(7) 内容新颖。融会当前有关艺术与设计学科的最新理论和实践经验，用最新知识充实丛书内容。

(8) 本丛书是由国内高校教师共同编写而成，在相互进行学术交流、经验借鉴、取长补短、集思广益的基础上，形成编写大纲。最终融合了各地特点，是合作交流的产物，具有较强的适应性。

总之，本丛书注意加强学科基础，调整课程结构，反映各课程之间的联系和衔接，既相互联系又避免不必要的重复，努力拓宽知识面，在培养创新能力方面进行了探索。丛书从不同的角度探索艺术与设计发展的基本思想和途径，宏观地、辩证地分析艺术创作与设计的规律、方法；对艺术与设计之本源论、方法论、主体论、本体论、欣赏观、价值观、艺术观等都进行了深入细致、广泛的研究。该系列丛书将以全新的面貌来传播现代艺术与设计教育的新成果，将学术性、知识性、趣味性融于一体，力求深入浅出，图文并茂，使

读者在艺术的天地里得到美的享受，进一步陶冶情趣，提高审美能力。

四

笔者希望本丛书有助于我国艺术学理论的健康发展，更有助于大学生艺术与设计修养的提高，艺术思维的完善，艺术与设计作品水平的提升。

对艺术、设计作充分的认识和了解，熟悉具有代表性的艺术作品、艺术家和风格流派，在对艺术学的全面理解和整体把握下进行艺术与设计的创作实践；较好地使用外语和古汉语，全面而准确地鉴赏艺术作品，洞察艺术的魅力和奥妙；掌握调研与实地考察的方法，占有较厚实的第一手资料和间接的研究材料，独立思考问题和处理问题，深入分析、归纳和阐述艺术的规律；对不同艺术的特点与个性有深刻的了解，并对艺术的发展有一定的前瞻性和预见性；统观大局，审时度势，善于策划，又能在无数的艺术作品中归纳其共性，由个别上升到一般，再由一般上升到理论……应当说，这都是进行艺术与设计研究时必须具备的品质。而作为高要求，系列丛书应充分汲取中华民族优秀文化和西方精华，形成中国自己的特色。上述目标不可能一蹴而就，需要作者通过长期艰苦的学术劳动和不断进行创新才能达成。笔者希望本丛书的编写，将是我们追求高质量丛书的新尝试和新起点。

最后，我要感谢参加本系列丛书编著和审稿的各位老师、作者和同仁，武汉理工大学艺术与设计学院的许多师生也做了大量工作，他们付出了辛勤的劳动，在此一并致谢。也要感谢北京大学出版社的领导和编辑们对本系列丛书的支持。由于编写时间紧、相互协调难度大，本书在编辑、翻译、引用上不无舛误；虽经审校，未必尽如人意，遗漏之处在所难免。敬请专家、读者指正。我相信，在使用本系列丛书的教师和学生的关心和帮助下，本系列丛书一定能不断地改进和完善，并在我国艺术学类学科专业体系建设中起到应有的促进作用。

2008年1月于武汉

陈汗青 现任武汉理工大学艺术与设计学院院长，国家精品课程《设计概论》负责人、湖北省优秀研究生导师、工业设计品牌专业学术带头人。先后兼任中国工业设计协会常务理事，教育部高校工业设计专业教学指导分委会委员，中国美术家协会工业设计艺术委员会委员，教育部艺术硕士学位教育委员会委员，中国建设环境艺术委员会副会长，湖北艺术研究院副院长，湖北省高教学会艺术设计专业委员会理事长，湖北科技美术研究会副理事长，发表了近70篇学术论文。是创建工业设计工程硕士领域与中南地区设计艺术学博士点的先行者、武汉理工大学艺术学博士后学术带头人。

注：本文参考和摘引了国务院学位委员会办公室和教育部研究生工作办公室编写的《授予博士硕士学位和培养研究生的学科专业简介》中第115页和118页的内容。该书由高等教育出版社于1998年出版面世。

前 言

本书详细地介绍了中国艺术发展史过程中各个重要时期的艺术家和艺术作品，在内容和结构上，按不同艺术门类的划分将全书分为绘画艺术史、雕塑艺术史、建筑史及园林史、纺织工艺史、工艺美术史、音乐史、书法艺术史七章，依托于时间序列，展示和分析了中国艺术各个门类在各个时期的发生、发展和演变的历史，以图文并茂的形式，向读者展示了中国艺术发展的历程，本书还特别精选了一些在中国艺术史上占有重要地位的作品，列于本书的彩插中，以供读者欣赏。

读者从本书中不但能欣赏到一个又一个伟大的艺术作品，领略到一个又一个伟大艺术家的风采，而且能了解诞生这些伟大的艺术作品和艺术家的人文背景。读者从本书大量的图片中，能初步了解中国艺术发展的基本过程，在艺术的天地里得到美的享受，对提高读者的审美能力和鉴赏能力，实现艺术思维的完善和艺术欣赏水平的升华，都有着十分重要的意义。

本书由杨先艺主编，林能杰、戴俊超参编，其中第1、2、3、4、5、7章由杨先艺编写，第6章由林能杰和戴俊超编写。在此还要特别感谢武汉理工大学艺术与设计学院的研究生张颖华、刘悦、林蕾和中国人民大学文学院的胡亦雯，他们为本书的出版做了大量的工作。

本书在编写过程中，参阅了大量专家、学者的书籍和文献资料，在此，深表谢意。

杨先艺

2009年12月于武汉

目 录

第 1 章 绘画艺术史	1	1.6.2 两宋的人物画及代表 画家与作品	45
1.1 史前绘画	1	1.6.3 两宋的花鸟画及代表 画家与作品	48
1.1.1 彩陶画	1	1.6.4 壁画	49
1.1.2 岩画、线刻画、壁画和 地画	4	1.6.5 画学著述	49
1.2 商、西周、春秋、战国绘画	6	1.7 元代绘画	50
1.2.1 壁画	6	1.7.1 山水画	50
1.2.2 青铜器纹饰	6	1.7.2 花鸟画	56
1.2.3 车服旗章	11	1.7.3 人物画	58
1.2.4 图画文字	11	1.7.4 壁画	60
1.2.5 帛画	12	1.7.5 绘画史论著述	61
1.2.6 漆器装饰绘画	13	1.8 明代绘画	62
1.2.7 画论	13	1.8.1 明代前期画家及作品	62
1.3 秦汉绘画	13	1.8.2 明代中期画家及作品	63
1.3.1 画像石	14	1.8.3 明代晚期画家及作品	69
1.3.2 画像砖	15	1.8.4 民间绘画	71
1.3.3 壁画	16	1.8.5 绘画著论	72
1.3.4 帛画	18	1.9 清代绘画	72
1.3.5 漆画	19	1.9.1 清代早期画家及作品	72
1.4 魏晋南北朝绘画	20	1.9.2 清代中期画家及作品	77
1.4.1 著名画家及其作品	21	1.9.3 清代晚期画家及作品	82
1.4.2 现存画迹	25	1.9.4 民间绘画	84
1.4.3 敦煌莫高窟及新疆地区 石窟壁画	27	1.9.5 画论	85
1.4.4 绘画理论著作	28	本章小结	85
1.5 隋唐五代绘画	28	习题	86
1.5.1 隋唐绘画	29	第 2 章 雕塑艺术史	87
1.5.2 隋唐画家	29	2.1 原始社会时期的雕塑	87
1.5.3 五代绘画	34	2.1.1 雕塑艺术的起源	87
1.5.4 壁画	37	2.1.2 造型特点及艺术风格	89
1.5.5 绘画史论的发展	39	2.2 奴隶社会时期的雕塑	95
1.6 宋代绘画	40	2.2.1 青铜器艺术的概述	95
1.6.1 两宋的山水画及代表 画家与作品	41	2.2.2 青铜器的装饰纹样及 形式法则	99

2.2.3 玉器装饰图案的形式法则	102	本章小结	158
2.3 春秋战国、秦时期的雕塑	103	习题	158
2.3.1 制作工艺及造型风格	103	第4章 纺织工艺史	159
2.3.2 春秋、战国、秦朝的 雕塑作品	105	4.1 中国古代纺织艺术	159
2.4 两汉时期的雕塑	107	4.1.1 古代主要的丝织品种	159
2.4.1 两汉时期的陵墓雕塑	107	4.1.2 纺织品设计发展史	160
2.4.2 汉代陶俑	110	4.2 中国古代服装设计	167
2.4.3 汉代画像石和画像砖	110	本章小结	176
2.5 三国、两晋、南北朝时期的雕塑	112	习题	176
2.5.1 陵墓雕塑艺术	112	第5章 工艺美术史	177
2.5.2 佛教雕塑艺术	113	5.1 中国古代漆器	177
2.5.3 其他雕塑艺术	115	5.2 中国古代瓦当	182
2.6 隋、唐、五代十国时期的雕塑	115	5.2.1 中国瓦当的发展	182
2.6.1 陵墓雕塑艺术	115	5.2.2 秦、汉、唐的瓦当设计 特色	183
2.6.2 佛教雕塑艺术	116	5.2.3 瓦当的设计结构	186
2.6.3 其他雕塑艺术	118	5.3 中国古代铜镜	186
2.7 两宋、辽、金时期的雕塑	119	5.4 中国古代金属工艺	189
2.7.1 陵墓雕塑艺术	119	5.5 中国古代工具	194
2.7.2 佛教雕塑艺术	120	5.5.1 农业工具	194
2.7.3 其他雕塑艺术	122	5.5.2 科学仪器	196
2.8 元、明、清时期的雕塑	123	5.5.3 纺织工具	196
本章小结	127	5.5.4 交通工具	198
习题	127	5.6 中国古代家具	202
第3章 建筑史及园林史	128	本章小结	206
3.1 中国古代建筑艺术	128	习题	206
3.1.1 中国建筑艺术的概述	128	第6章 音乐史	207
3.1.2 中国古代建筑设计的特点	131	6.1 先秦时期音乐	209
3.1.3 中国古代建筑设计的 著名作品	138	6.2 秦、汉时期音乐	213
3.1.4 中国古代桥梁设计	140	6.2.1 秦朝音乐	213
3.1.5 明代万里长城的设计	142	6.2.2 汉代音乐	213
3.1.6 中国住宅设计实例	143	6.3 魏晋、南北朝时期音乐	215
3.1.7 中国古塔设计	148	6.3.1 魏晋时期音乐	215
3.1.8 中国陵墓建筑	149	6.3.2 南北朝时期音乐	217
3.2 中国古代园林艺术	151	6.4 隋、唐时期音乐	218
3.2.1 中国古典园林设计的特点	153	6.4.1 隋朝音乐	218
3.2.2 皇家园林的设计特色—— 颐和园	156	6.4.2 唐代音乐	219

6.5 宋、元时期音乐	221	7.4.2 唐代书法艺术	248
6.6 明、清时期音乐	224	7.4.3 五代十国书法艺术	252
6.7 古代民间音乐	228	7.5 宋代的书法	252
本章小结	232	7.5.1 北宋书法艺术	252
习题	232	7.5.2 南宋书法艺术	255
第7章 书法艺术史	233	7.6 元代的书法	257
7.1 商、西周、春秋时期的书法	233	7.7 明代的书法	258
7.1.1 文字的起源	233	7.7.1 明代初期书法艺术	258
7.1.2 商代书法艺术	233	7.7.2 明代中期书法艺术	259
7.1.3 春秋战国书法艺术	235	7.7.3 明代后期书法艺术	261
7.2 秦、汉时期的书法	237	7.8 清代的书法	263
7.2.1 秦朝书法艺术	237	7.8.1 清代初期书法艺术	263
7.2.2 汉代书法艺术	239	7.8.2 清代中期书法艺术	264
7.3 魏晋、南北朝时期的书法	243	7.8.3 清代后期书法艺术	266
7.3.1 魏晋书法艺术	243	7.9 当代的书法	268
7.3.2 南北朝书法艺术	246	本章小结	270
7.4 隋、唐、五代时期的书法	248	习题	270
7.4.1 隋朝书法艺术	248	参考文献	271

第1章 绘画艺术史

★**内容提示:**本章主要讲述了中国古代绘画艺术的发展历程以及各个历史时期绘画艺术的种类、特点及典型代表。

★**能力要求:**重点掌握中国古代绘画史的艺术特征、代表人物及其作品。

1.1 史前绘画

我国绘画起源于原始社会,至今至少有6000年历史。新石器时代的到来,在中国绘画史上具有决定性意义,中国绘画上溯到远古的岩画和新石器时代彩陶器上的装饰纹样,而这个时期出现的彩陶画是绘画作品中的瑰宝,描绘在彩陶上的绘画主要分为带有写实倾向的人物、动物图像和几何图案两类,彩陶画强调的是前一类图像。这类图像与纯粹的几何纹有较大区别,是以写实性的描绘进行陶器上的装饰,体现出一定的构思或主题。

1.1.1 彩陶画

中国约在一万年前进入了新石器时代,人们掌握了制陶技术并在陶器上制作图案装饰,这个过程大大提高了艺术造型的能力。分布在渭水、泾水流域一带的老官台文化(距今约7000~8000年)已发现绘有简单纹样的彩陶,老官台文化彩陶用细笔绘成几何图案和符号,用宽笔绘成红色宽带纹,是迄今发现的最早的彩陶。老官台文化彩陶彩绘的主要颜色是高岭土为主要成分的白色和以氧化铁为主要成分的红色。黄河上、中游是我国彩陶制作最普遍的地区,以甘肃渭河流域的大地湾文化以及黄河流域的裴李岗文化、磁山文化为代表的石器早期文化,大约起始于公元前6000多年,当时已具有制陶的能力,出现了先彩绘花纹后烧制的彩陶。在陕西省宝鸡市发现的距今6000多年的半坡类型文化遗址中,还出土了红、紫两种彩色颜料。原始人更多地掌握了颜料、笔等绘画工具,为绘画的兴起提供了必要的物质条件。^①

半坡文化距今6000年左右,是继承老官台文化发展起来的(图1.1)。半坡文化彩陶以动物图像为主,鱼纹是其最有代表性的纹样。半坡早期彩陶上鱼纹的形象较写实,以单独的鱼纹为主,形象多为展开的侧面形象,造型上以直线塑形,比例准确但形象质朴;另一种具有特色的纹样是人面纹。半坡早期的彩陶上有两种形式的鱼与人面结合的形象:一种是人面寓于鱼的结合形象,将人面图像以适合的方式添加在鱼纹头部圆框中;另一种是鱼寓于人面的结合形象,人面嘴两旁对称的各自衔一鱼,鱼头与人嘴角共构成整鱼形。描绘人面与鱼相连的图像,人面皆呈圆形,眼鼻形象明确,头上似戴着尖顶高帽,双眼眯成一线。这类带有神秘色彩的人面纹在学术界一般被认为是与某种原始信仰有关(图1.2)。

^① 姜松荣. 中国美术史[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2004: 5-7.

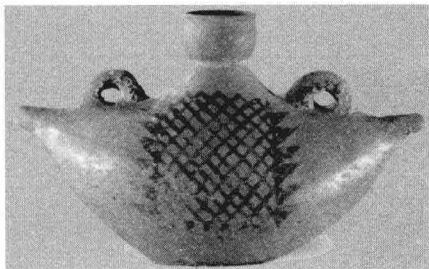

图 1.1 半坡彩陶

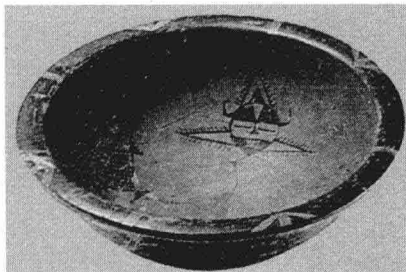

图 1.2 人面鱼纹彩陶盆 半坡文化

图 1.3 彩陶缸 庙底沟文化

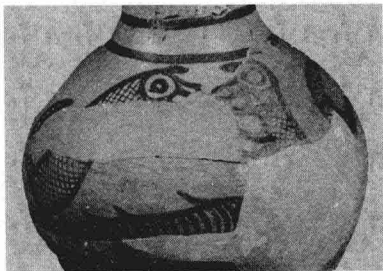

图 1.4 彩陶罐 石岭下类型

庙底沟文化距今约 6000 年,地域在陕西、山西、河南三省交界。庙底沟文化早期的彩陶以鸟纹为主,鸟纹为影像式。目前彩陶上仅见的大幅画面发现于河南省临汝县阎村庙底沟晚期墓葬中,图 1.3 所示的这件彩陶缸腹部绘着鸟含鱼的图像,画面高 37 厘米,宽 44 厘米。这幅图像表现技法较为丰富,鱼、鹤眼的轮廓用黑线勾勒,笔法苍劲有力。鹤鸟形象比例准确,神态生动。鸟通体白羽,有长喙、高脚、短尾,是鹤鸟的形象。鸟眼圆睁有神,鸟嘴叼着一条大鱼,一把立置的长斧画在鹤鸟的前方。这幅鹤鸟含鱼图比较完整,是原始社会绘画的杰作。^①

半坡文化彩陶上的鱼类图像和庙底沟文化彩陶上的鸟类图像,大概都是图腾艺术的表现。在与这两种类型文化邻近和交叉地区,彩陶上还出现了鱼和鸟相结合的图像,这样的图像反映了半坡部族和庙底沟部族的互相影响、融合。

马家窑文化石岭下类型距今 5000 年左右,地域分布在甘肃省东部。彩陶以鲵鱼纹为特色。早期的鲵鱼纹多为单独纹样,形象写实呈弯曲状。甘谷县王家坪出土的彩陶上的鲵鱼图像,形象写实逼真,细部画得较具体,脸部、鱼爪和身上的花纹都用劲挺的细线勾勒,绘画水平较前期有了明显提高。石岭下晚期彩陶上的鲵鱼纹趋于几何化,演变成标志性纹样。如武山县傅家门彩陶上的鲵鱼纹,图像已近似几何形,弯曲的鱼身概括成月牙状。在与石岭下类型、年代大致相当的大地湾四期遗址中,出土的一件彩陶罐上绘着罕见的双兽相斗图(图 1.4),图像用两组连续的画面来表现双兽相斗。一组绘两只猛兽怒目对峙,尾巴竖起,正欲奋起相斗;另一组绘两只猛兽已跃起,作格斗相扑状。

马家窑文化的马家窑类型距今约 5000~4500 年,地域分布在甘肃省中部和青海省东北部。马家窑类型的彩陶花纹中,有少量的具有绘画性的图像(图 1.5)。有的彩陶盆内的中央画着团鱼纹(亦称蛙纹),鲜明地表现了团鱼囊状尾的特征。

① 高师《中国美术史及作品鉴赏》教材编写组. 中国美术史及作品鉴赏[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005: 10.

在青海大通县孙家寨马家窑类型遗址出土了一件舞蹈人物彩陶盆(图 1.6), 舞蹈图不仅反映出原始人的舞乐活动, 而且也是直接表现完整人物活动的最早的画作之一。

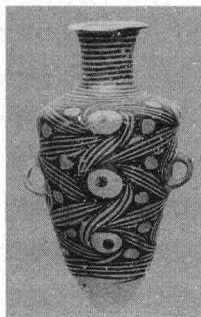

图 1.5 螺旋纹 马家窑类型

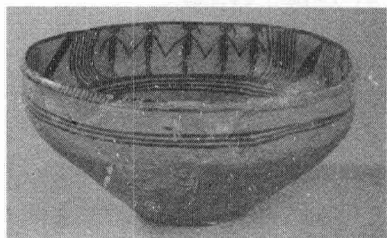

图 1.6 舞蹈人物彩陶盆 马家窑类型

在甘肃省甘谷县西坪马家窑类型遗址出土的一件彩陶瓶(图 1.7)上, 绘有一条人面状的鲵鱼, 构图独特、表情强烈、用笔生动、笔触豪放, 明显表现出笔墨的意趣。

马家窑文化的半山类型和马厂类型距今 4000 年左右, 彩陶纹样以几何形纹为主, 也有一种特殊的神化了的人形图像。半山早、中期彩陶上的人形图像较真实具体, 有描绘表示神人播种的图像(图 1.8)。半山晚期和马厂早期彩陶上的人形纹, 逐渐分解, 或无头, 或无下肢。马厂晚期彩陶上的人形图像已抽象化, 肢节和爪指增多, 多以人形的某一部分来示意地表现, 人形纹愈来愈被神化(图 1.9 和图 1.10)。

图 1.7 彩陶瓶 马家窑类型

图 1.8 神人纹罐 半山类型

图 1.9 彩陶蛙纹罐 马厂类型

图 1.10 变体神人纹瓮 马厂类型

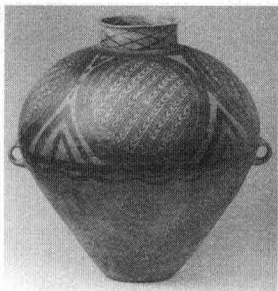

图 1.11 四大圆圈纹 马厂类型

图 1.12 早期的四大圆圈纹 马厂类型

马厂类型最具代表性的典型纹饰是由四大圆圈组成(图 1.11),四大圆圈纹主要装饰于大型壶、罐的上腹部,先用红色带绘四大圆圈,内外绘黑色带圈,圆圈内存以各种各样的几何纹,常见的有网格网线纹、菱格纹、斜方格纹、三角纹、折线纹、十字纹、圆点圆圈纹、回形纹和肢爪纹等几何纹样。

马厂类型早期的四大圆圈(图 1.12)排列紧密,圆圈用黑红复彩绘制,非常规整,内圈为红色带圈,外加 1~3 圈黑色带,圆圈之间上下的空白处用黑色三角弧线填充。晚期四大圆圈用黑色绘制,圆圈画得草率不规整,构图简单,表现出了一种衰退现象。^①

当中原地区进入龙山文化时期,含有礼器性质的彩绘陶出现了。彩绘纹样以蟠龙纹为特色,早期蟠龙图像身子较短,更接近鱼类形象,常以朱红色绘于陶盘内中央。晚期蟠龙图像身子变长,为后来青铜器中蟠龙纹的前身。

1.1.2 岩画、线刻画、壁画和地画

新石器时代的绘画遗迹还有岩画、线刻画、壁画和地画。新石器时代的绘画,技巧上尚处于稚拙阶段,但已具有初步造型能力,对人物、鱼、鸟等外形动态亦能抓住主要特征,并表现了先民的信仰、愿望。

我国共有 15 个省的 80 多个县发现岩画遗址。分布于南北各地的岩画,大部分产生于原始社会,岩画是指刻或画在岩石上的绘画。目前可以确认为新石器时代的岩画有江苏连云港的将军岩岩画和内蒙古自治区中南部的阴山岩画,连云港将军岩岩画(图 1.13)风格简率、生动,制作技法均为敲击、磨刻,绘有农作物、太阳、人面、兽画等图像以及一些抽象符号。阴山岩画(图 1.14 和图 1.15)的题材丰富,形象古拙生动,内容多为战争、舞蹈、狩猎、神灵图像等。

图 1.13 连云港将军岩岩画稷神崇拜图(局部)

^① 阮荣春、顾平、杭春晓. 中国美术史[M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 2004: 4-8.

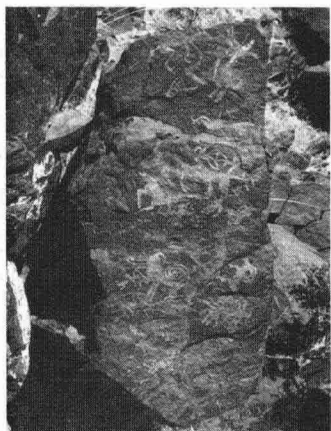

图 1.14 阴山岩画(围猎图)

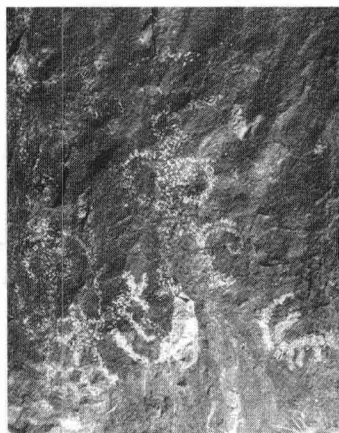

图 1.15 阴山岩画(驯羊图)

大地湾仰韶晚期居址地画则是中国迄今发现最早的独立的绘画作品。1982年11月在甘肃省秦安县大地湾新石器时代遗址发掘的第411号房基的居住面上，发现了绘有原始社会生活的画面(图1.16)。现存画面长120厘米、宽120厘米。人物画像高14厘米^①。

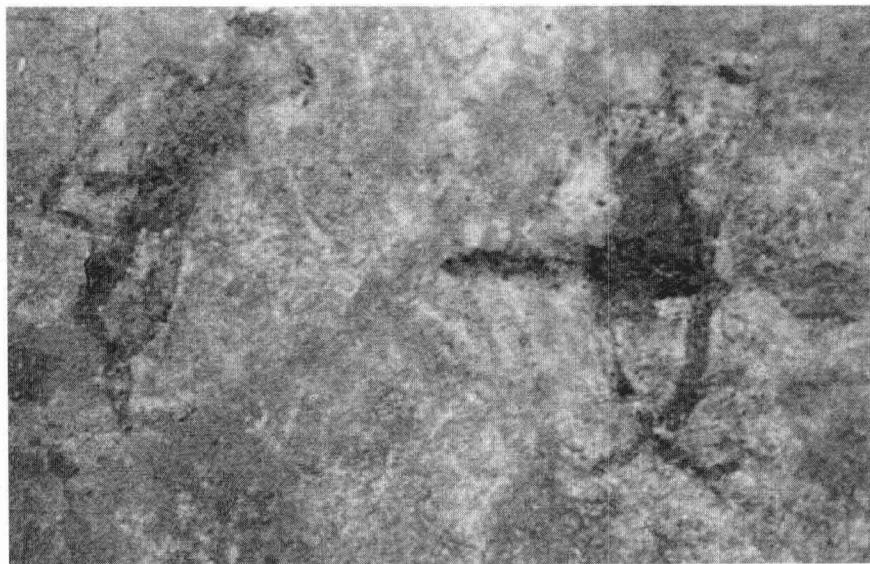

图 1.16 大地湾房基地画(局部)

中国原始社会绘画不但具有写实的表现方法，还有运用想象的表现方法，这对以后中国绘画的发展方向产生了深刻的影响。中国原始绘画独特的特点是由中华民族的形成过程决定，中华民族民族众多，是由各区域的部族不断融合而成，因此，绘画表现的内容和题材随着各民族的不断交融而愈来愈充实。

① 阮荣春、顾平、杭春晓. 中国美术史[M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 2004: 11-12.