

中国美术史教程

薄松年 主编

ZHONGGUO MEISHU SHI JIAOCHENG

薄松年 陈少丰 张同霞 编著

陕西人民美术出版社

J120.5
6

薄松年 主编

中國美術史教程

薄松年 陈少丰 张同霞 编著

啓功題

103812

陕西人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术史教程/薄松年主编. —西安:陕西人民美术出版社, 2000. 1

ISBN7-5368-1250-7

I. 中... II. 薄... III. 美术史-中国-古代-教材
IV. J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 10711 号

责任编辑:林通雁

中国美术史教程

薄松年 主编

薄松年 陈少丰 张同霞 编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街 131 号 邮编:710003)

新华书店经销 西安煤航地图制印公司印刷

787×1092 毫米 16 开本 25 印张 4 插页 420 千字

2001 年 1 月第 1 版第 2 次印刷

印数:3001-6000

ISBN7-5368-1250-7/J·1040

定价:48.00 元

历代帝王图(部分) 唐 阎立本

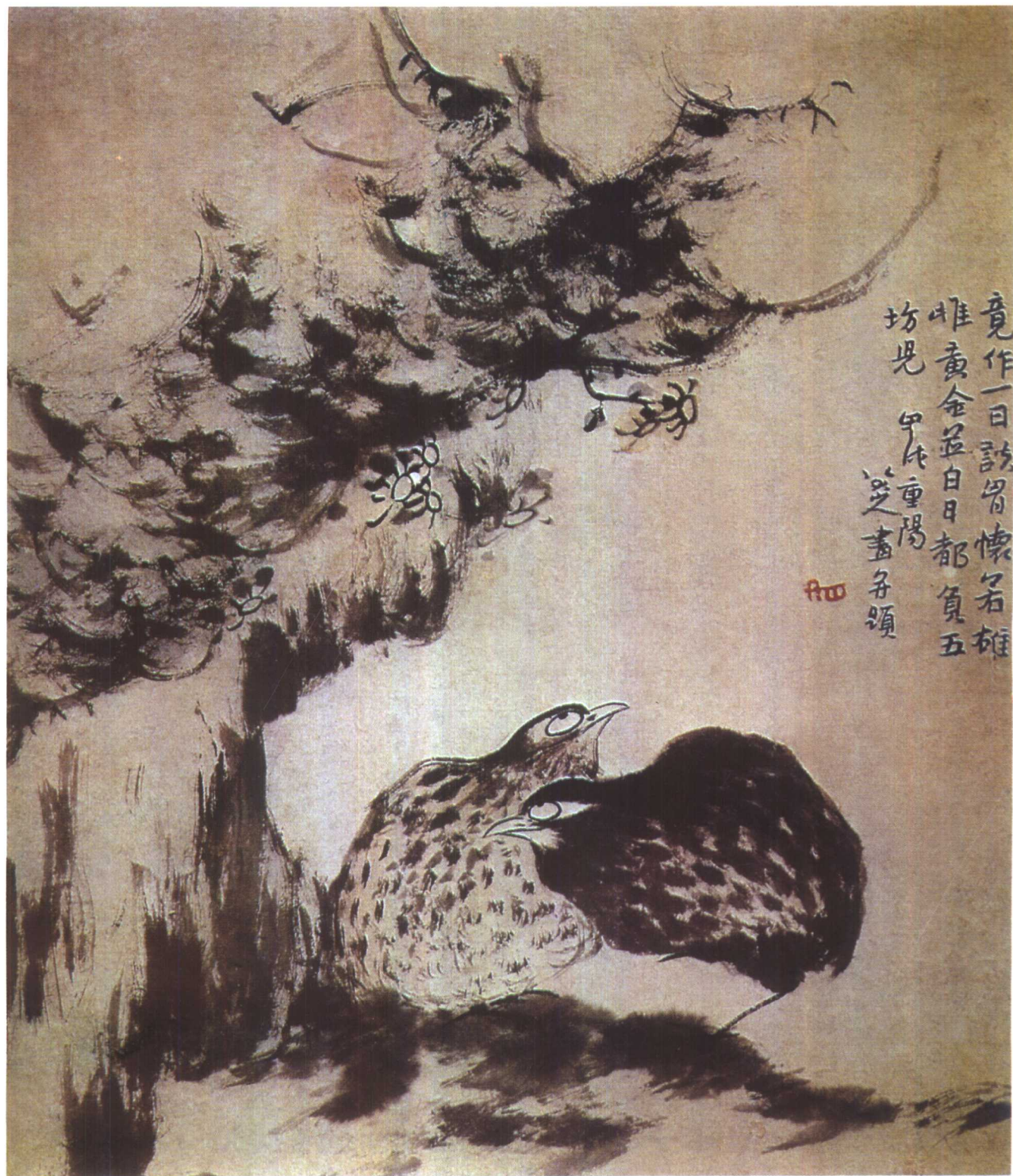
溪山行旅图 宋 范宽

永乐宫三清殿壁画诸天神众(局部) 元 山西 永济

菩萨塑像 辽 山西大同下华严寺

安晚帖(之一) 清 朱簪

写在前面

薄松年

中国是世界四大文明古国之一,有着悠久的历史 and 灿烂的文化。中国美术也同样渊源流长,具有鲜明的民族风格和卓越成就,在世界美术之林中独树一帜。在漫长的历史年代里,中国人民在美术领域里发挥了聪明才智,产生了众多的美术家,创作了难以数计的优秀美术作品,美术理论方面也有极为丰富的著述,许多伟大的美术遗迹保留到现在,成为人类宝贵的文化财富。中国美术的伟大成就,足使我们引以自豪。因此,通过了解中国美术的光辉历史,可以加强我们的爱国主义思想,增强民族自尊心和自信心,丰富文化修养,培养高尚的审美情趣;而对于专业从事美术的人来说,通过对美术发展史全面而系统地了解,明确不同时代各美术门类的特点,分析其成就和局限,提高艺术鉴赏力,批判地吸取前代艺术中的一切有益成分,借鉴历史经验,对于创作出具有民族特色和时代精神的新美术无疑有着极为重要的意义。现在美术院校中都开设有中国美术史课,本书即是作为美术专业学生的参考教材而编写的,也可供业余美术爱好者学习之用。

这本教材的最初写作开始于1979年,当时正处于拨乱反正之时。经过十年动乱,百废待兴,学校刚刚复课,学生急需教材,我们处在教学第一线的教师深感责任重大。当时,我正担任中央美术学院美术史系和美术专业本科生的中国美术史教学,广州美术学院陈少丰先生则独立在该院支撑中国美术史课。共同事业和责任感促成我们之间携手合作互相支援,在很短的时间内完成了一本教材的初稿。其中,秦汉、魏晋、隋唐、宋元和清代的绘画史部分由我执笔,原始至战国各章及秦汉以下的雕塑史部分由陈少丰先生撰写,明代绘画史部分的编写工作特别邀请了中央美术学院的张同霞先生。完成后定名为《中国美术史教学纲要》,以中央美术学院和广州美术学院的名义油印1000份供两校教学之用。大概是由于这本教材比较简明,当时各校又急需教材而无从觅得,故编出后每为不少同道索取采用,于是,相继又铅印3次共1万多册,仍然供不应求。有的地方院校还自行翻印。但这本教材因撰写时间仓促,远欠严谨周密,核对也不够严格,内容仅有绘画、雕塑部分,对工艺美术及书法皆未涉及,有的观点在今天看来也有欠妥处,自感不足之处甚多,而且没有图版和插图,不便于青年学生学习参考。后来又由于我们的教学工作负担很重及其他原因,来不及修订,对此我们一直引以为憾。

两年前,陕西人民美术出版社提出希望将此教材加以补充完善增订出版,给予我很

大鼓励。由于近 20 年来美术史领域取得了巨大的成就,大量考古新发现为美术史研究提供了新资料,一批青年专家俊彦脱颖而出,研究成果不断涌现,相比之下原来的这本教材远远跟不上今天形势的需要,因此不得不进行大幅度的增补改写。但在此以前陈少丰先生已病逝,张同霞先生也另有其他工作无暇顾及,只好由我一个人继续挑起这副沉重的担子。

这次增订大大充实了教材的内容,尽量能吸收一些最新材料和研究成果,字数也比原来扩充了一倍以上。为了使美术院校的学生对我国美术历史有比较全面的知识修养,在侧重绘画、雕塑两个主要门类之外,增编了工艺美术和书法部分,并在每单元之后增加了复习思考题,以便于学生更好地掌握和巩固学习内容。各章节都配置了一定数量的插图。当然,由于本书的篇幅有限,不可能将书中提到的作品都一一刊出。好在现在有关中国美术的画册日益丰富,特别是《中国美术全集》的出版,给我们提供了丰富的图像资料,足可以满足学习者求知的要求。如果两者互相配合,一定会收到较理想的功效的。

学习美术史要有正确的方法,除了重视文献资料的阅读外,必须注意对美术作品的分析欣赏和研究,注意对博物馆和古代美术遗迹的参观考察,从中获得形象而具体的知识。中国美术的发展不是独立进行的,因此对外国美术的发展及中外交流的基本了解也不可忽视。另外,还应注意历史学、哲学及文艺理论的学习。只有在正确思想指导下,在占有丰富史料的基础上,才能在错综复杂的美术发展现象中抓住其本质方面,才能真正发挥美术史的作用。

中国美术史的内容是非常丰富多彩而博大精深的,限于我的学术水平,以个人之力完成全书的补充修订工作,实感力不胜任。光阴荏苒,人生易老,转瞬我也已近古稀之年,精力方面大不如以前,只能勉力为之。书中如出现问题和错误概应由修订者本人负责,并真挚地渴望得到同道们的指教。

启功老师为本书题写书名,林通雁同志对本书修订提出了不少宝贵意见,并在审定校阅上贡献甚多,谨志谢意。

1999 年 9 月于北京东城美院宿舍

云冈石窟第20窟 北魏 山西大同

目录

写在前面·····	薄松年(1)
-----------	--------

第一单元 原始时期美术

第一章 关于中国美术起源的探索·····	(1)
第一节 北京人和丁村人的石器·····	(1)
第二节 山顶洞人的装饰品·····	(2)
第二章 新石器时代美术·····	(3)
第一节 陶器·····	(3)
一、仰韶文化彩陶·····	(3)
1. 半坡类型·····	(4)
2. 庙底沟类型·····	(4)
二、马家窑文化彩陶·····	(4)
1. 马家窑类型·····	(5)
2. 半山类型·····	(5)
3. 马厂类型·····	(6)
三、龙山文化黑陶·····	(6)
第二节 绘画·····	(7)
一、彩陶上的装饰画·····	(7)
二、其他门类绘画遗迹·····	(8)
第三节 雕塑·····	(9)
一、陶塑动物·····	(9)
二、陶、泥塑人物·····	(10)
三、玉石雕刻·····	(12)
第四节 其他工艺制作·····	(13)

第二单元 夏商周时期美术

概况·····	(14)
第一章 青铜工艺·····	(15)
第一节 青铜器的种类、造型和装饰·····	(15)
一、青铜器的种类·····	(15)
二、青铜器的造型和装饰·····	(17)
1. 青铜器的花纹图案·····	(17)
2. 青铜器的装饰意匠·····	(19)
第二节 青铜器的发展和演变·····	(20)

目录

一、商代青铜器	(20)
二、西周青铜器	(21)
三、春秋时期青铜器	(23)
四、战国时期青铜器	(23)
第二章 其他门类工艺美术	(25)
第一节 琢玉工艺	(25)
第二节 丝织工艺	(26)
第三节 漆器工艺	(26)
第四节 陶瓷工艺	(27)
第三章 雕塑	(28)
第一节 青铜雕塑	(28)
一、青铜工艺品中的动物雕塑	(28)
二、青铜人像雕塑	(30)
第二节 石雕和玉雕	(31)
第三节 陶塑和木雕	(33)
第四章 绘画	(34)
第一节 工艺品中的装饰性绘画	(34)
第二节 战国帛画	(36)
第五章 书法	(37)
第一节 甲骨文	(37)
第二节 金文	(38)
第三节 春秋战国时期书法	(39)
结语	(40)

第三单元 秦汉时期美术

概况	(41)
第一章 绘画	(42)
第一节 壁画	(42)
一、宫室殿堂壁画	(42)
二、墓室壁画	(43)
1. 西汉墓室壁画	(43)
2. 东汉墓室壁画	(44)
第二节 画像石与画像砖	(45)

目录

一、画像石	(46)
二、画像砖	(48)
第三节 西汉帛画	(49)
第四节 工艺装饰画	(50)
第五节 画家	(52)
第二章 书法	(52)
第一节 秦代书法遗迹	(53)
第二节 汉代书法遗迹	(53)
第三节 书法家	(55)
第三章 雕塑	(56)
第一节 宫苑雕塑	(56)
第二节 陵墓雕塑	(57)
一、西汉霍去病墓石雕群	(57)
二、东汉墓前石兽、石人	(58)
第三节 俑	(58)
一、威武雄壮的秦代兵马俑	(59)
二、浑朴生动的西汉俑	(60)
三、多姿多彩的东汉俑	(62)
第四节 匈奴族及滇族的青铜饰件	(64)
第四章 工艺美术	(65)
第一节 金属工艺	(65)
第二节 丝织工艺	(67)
第三节 漆器工艺	(68)
第四节 玉石雕刻	(69)
第五节 陶瓷工艺	(70)
结语	(71)

第四单元 魏晋南北朝时期美术

概况	(73)
第一章 绘画	(74)
第一节 三国西晋时期绘画	(74)
一、曹不兴与卫协	(74)
二、遗存的绘画性作品	(75)
第二节 顾恺之	(75)

目录

第三节 南朝绘画	(78)
一、陆探微和张僧繇的人物画	(78)
二、宗炳和王微与早期山水画的发展	(79)
三、谢赫《画品》	(79)
四、现存南朝画迹	(80)
第四节 北朝绘画	(81)
一、北朝画家	(82)
二、现存北朝画迹	(83)
第二章 敦煌莫高窟及新疆地区石窟壁画	(86)
第一节 莫高窟的开凿沿革	(86)
第二节 莫高窟北朝壁画	(87)
一、本生故事画的流行	(87)
二、西魏代表作品	(88)
三、北周代表作品	(89)
第三节 新疆地区石窟壁画	(90)
第三章 书法	(91)
第一节 书法家	(91)
一、锺繇、索靖和陆机	(91)
二、王羲之	(92)
第二节 北朝碑刻	(94)
第三节 书法理论的发展	(94)
第四章 雕塑	(95)
第一节 云冈石窟北朝造像	(95)
第二节 龙门石窟北朝造像	(99)
第三节 莫高窟北朝彩塑	(101)
第四节 炳灵寺和麦积山北朝造像	(102)
第五节 石造像和造像碑	(104)
第六节 南北朝陵墓雕刻	(106)
第七节 陶俑	(107)
第八节 雕塑家戴逵	(108)
第五章 工艺美术	(109)
第一节 陶瓷工艺	(109)
第二节 漆器工艺	(110)
第三节 丝织工艺	(110)

目录

结语	(111)
----------	-------

第五单元 隋唐时期美术

概况	(113)
第一章 绘画	(114)
第一节 人物画	(115)
一、阎立本与尉迟乙僧	(115)
二、吴道子	(118)
三、张萱和周昉	(120)
第二节 山水、花鸟和鞍马画	(123)
一、展子虔和李思训	(123)
二、王维和张璪	(125)
三、薛稷、边鸾等花鸟画家	(126)
四、韩幹、韦偃等鞍马画家	(127)
第三节 壁画	(129)
一、古代壁画艺术的辉煌时代	(129)
二、莫高窟隋唐壁画	(129)
三、墓室壁画	(132)
第四节 绘画史论的发展	(134)
第二章 书法	(135)
第一节 隋代书法和初唐四家	(135)
第二节 楷书和草书的创新	(137)
第三章 雕塑	(139)
第一节 陵墓前的仪卫性雕刻	(140)
一、昭陵及昭陵六骏	(141)
二、乾陵雕刻	(143)
三、顺陵雕刻	(144)
第二节 宗教雕塑	(145)
一、龙门石窟唐代造像	(146)
二、天龙山和炳灵寺唐代造像	(149)
三、莫高窟隋唐彩塑	(151)
四、寺庙彩塑	(154)
第三节 陶俑	(155)
第四节 留下姓名的雕塑家	(158)

目录

第四章 工艺美术	(160)
第一节 陶瓷工艺	(160)
一、青瓷和白瓷	(160)
二、釉下彩和三彩陶器	(161)
第二节 染织工艺	(162)
一、丝织工艺	(162)
二、印染和刺绣工艺	(162)
第三节 金属工艺	(163)
一、金银器	(163)
二、铜镜	(164)
结语	(164)

第六单元 五代两宋时期美术

概况	(167)
第一章 五代两宋时期绘画概述	(167)
第二章 五代绘画	(170)
第一节 四川地区的宗教壁画	(170)
第二节 五代人物画	(171)
一、周文矩	(171)
二、顾闳中	(172)
三、王齐翰	(173)
第三节 荆、关、董、巨和五代山水画	(174)
一、荆浩和关仝	(174)
二、董源和巨然	(175)
三、赵幹、卫贤等其他山水画家	(177)
第四节 徐熙、黄筌和五代花鸟画	(178)
第三章 北宋绘画	(179)
第一节 道释人物画和武宗元	(179)
一、北宋道释人物画创作活动	(179)
二、武宗元	(180)
第二节 李成、范宽和北宋前期山水画	(181)
一、李成	(181)
二、范宽	(182)
第三节 郭熙的山水画及《林泉高致集》	(183)

目录

第四节 北宋前期花鸟画·····	(185)
一、北宋花鸟画的新发展·····	(185)
二、崔白·····	(186)
第五节 李公麟、苏轼和文人画的发展·····	(187)
一、李公麟·····	(187)
二、王诜和小景山水·····	(189)
三、苏轼的绘画理论·····	(190)
四、湖州竹派和米氏云山·····	(191)
第六节 宋徽宗赵佶及宋代宫廷绘画·····	(191)
一、宋代宫廷画院的设置·····	(191)
二、宋徽宗赵佶·····	(192)
附两宋画院人名表·····	(193)
第七节 《清明上河图》和北宋风俗画的发展·····	(194)
一、描绘城乡生活的风俗画·····	(194)
二、张择端《清明上河图》·····	(195)
第八节 青绿山水画的复兴·····	(197)
第九节 郭若虚《图画见闻志》·····	(197)
第四章 南宋绘画·····	(198)
第一节 南宋四家和山水画的新风貌·····	(198)
一、李唐·····	(198)
二、刘松年·····	(200)
三、马远和夏圭·····	(201)
第二节 人物画·····	(204)
一、风俗画和节令画·····	(204)
二、历史故事画的发展·····	(205)
三、梁楷与法常的减笔写意画·····	(207)
第三节 风格多样的花鸟画·····	(208)
第五章 辽、金绘画·····	(210)
第一节 辽代绘画·····	(210)
一、画家和传世作品·····	(210)
二、墓室壁画·····	(213)
三、寺庙壁画·····	(215)
第二节 金代绘画·····	(215)
一、画家和传世作品·····	(215)