

中国美术史纲

◆ 王林旭 著

静于陵高足挂心
盈透情想东洞院
林世真家體之提
取神經舟而七力
洋大川而息及思
經神而情暮

文化艺术出版社

中

國

美

本

史

綱

.....

中国美术史纲

文化艺术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术史纲/王林旭著. —北京: 文化艺术出版社, 2003. 11

ISBN 7 - 5039 - 2421 - 7

I. 中... II. 王... III. 美术史 - 中国 IV. J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 096614 号

中国美术史纲

著 者 王林旭

责任编辑 蒋爱虹

封面设计 计红梅

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

电子邮件 whysbooks@263.net

电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 九洲财鑫印刷有限公司

版 次 2003 年 11 月第 1 版

2003 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 8

字 数 130 千字

书 号 ISBN 7 - 5039 - 2421 - 7/J · 672

定 价 22.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

◆ 王林旭 著

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

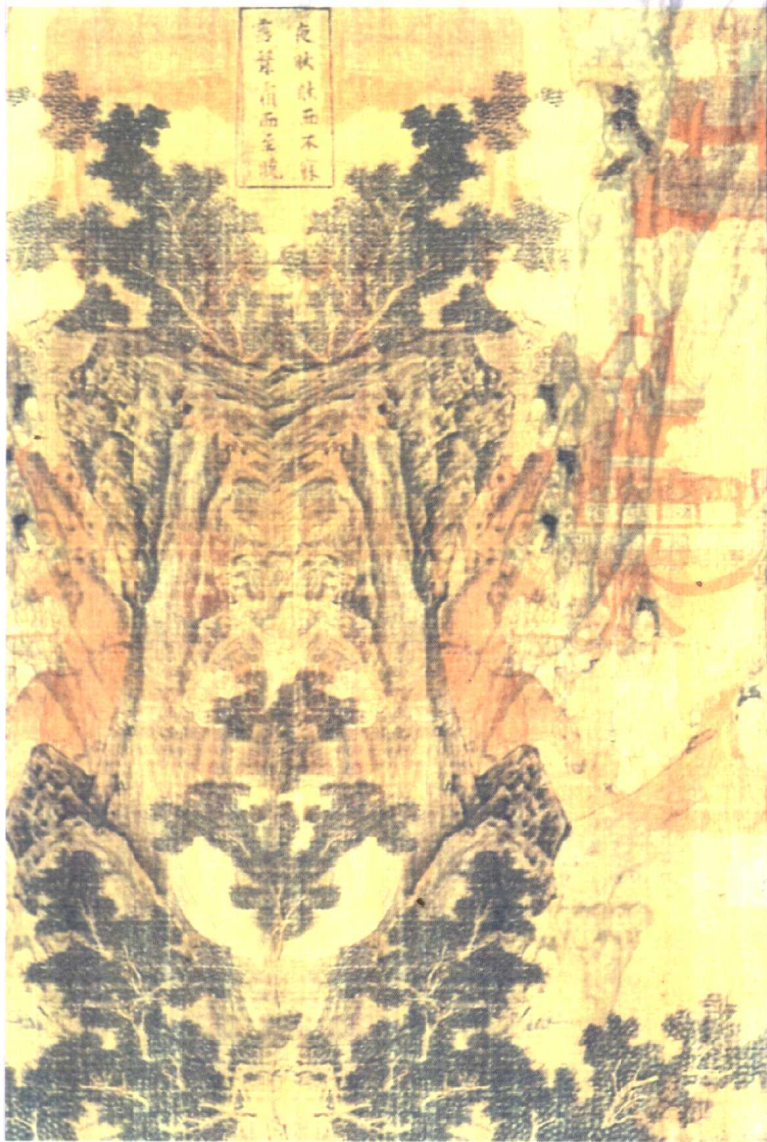
作者简介

王林旭，1959年6月出生于山东平度，现任民族文化宫副主任、中央民族大学副校长、东方文化研究所所长、南开大学教授、民族画院院长、全国政协委员、全国政协外事委员会委员、全国政协书画室画家、九三学社中央常委。

1992年研修于日本东京艺术大学，获日中友好会馆奖学金并获艺术创作奖。1995年至2001年，作为访问学者在美国加州圣荷西州立大学美术学院讲授东方文化、中国绘画技法与理论。2001年获该校杰出教授荣誉称号。2000年获美国阿姆斯壮大学荣誉人文学博士学位。

王林旭是中国文化艺术学科的著名学者。他对中国竹文化有较深研究，对墨竹绘画有深厚造诣。他的墨竹作品深为广大人民群众及文人墨客所喜爱和收藏。党和国家领导人多次将其作品选作国礼，馈赠给外国元首、政府首脑及贵宾。近10年来，王林旭的墨竹艺术作品已经进入世界五大洲的90多个国家和地区，深受世界各国不同肤色不同民族艺术爱好者的喜爱。为了表彰他多年来为世界和平和社会发展以及国际文化交流所做出的贡献，1995年10月，联合国秘书长授予他“世界和平使者”荣誉称号。我国著名学者、书法家启功为他题词勉励“虚其心，立其身。写万干竹，成一代人。”

责任编辑 蒋爱虹
封面设计 计红梅

目 录

第一章 蛮荒中的生存创造——原始社会美术 ·····	1
第一节 旧石器时代美术 ·····	1
一、原始人类·····	1
二、打制石器·····	3
三、原始装饰品·····	4
第二节 新石器时代美术 ·····	4
一、新石器时代与文化遗址·····	4
二、原始宗教意识·····	6
三、磨制石器·····	7
四、陶器艺术·····	8
五、岩画艺术·····	14
六、建筑艺术·····	17
第二章 神秘的庄严——先秦时期美术 ·····	18
第一节 商周文化意识——敬神、祈鬼、巫卜 ·····	20
第二节 商周青铜器艺术 ·····	23
一、青铜器的种类与用途·····	23
二、青铜器的造型·····	25
三、青铜器的纹饰·····	26

四、青铜器的发展演变及代表器物·····	28
第三节 玉石雕刻艺术·····	32
第四节 先秦绘画艺术·····	34
一、先秦艺术思想和记载中的绘画·····	34
二、战国帛画·····	35
三、战国漆画·····	36
第五节 先秦雕塑·····	37
第六节 先秦文字·····	39
第三章 雄强恢弘的力量——秦汉美术 ·····	40
第一节 秦汉时代风貌·····	40
第二节 秦汉雕塑艺术·····	42
一、陶塑艺术·····	42
二、汉代石刻·····	49
三、秦汉青铜铸像·····	52
第三节 汉代绘画·····	54
一、汉代帛画·····	56
二、墓室壁画·····	57
第四节 画像石与画像砖·····	59
第五节 秦汉建筑·····	65
一、秦代建筑·····	65
二、汉代建筑·····	66
三、秦汉建筑装饰·····	67
第六节 秦汉工艺·····	69
一、工艺装饰画·····	69
二、青铜工艺·····	70
第四章 貌清骨秀的风度——魏晋南北朝美术 ·····	73
第一节 魏晋南北朝概说·····	73
一、时代背景·····	73

二、审美观照·····	74
三、佛之阐扬·····	77
第二节 佛教艺术·····	79
一、石窟寺壁画·····	80
二、石窟寺造像·····	83
第三节 魏晋南北朝时期绘画·····	86
一、魏晋南北朝绘画的发展·····	86
二、重要画家与作品·····	87
三、重要出土作品·····	91
四、魏晋南北朝绘画理论著述·····	95
五、魏晋南北朝雕塑·····	98
第五章 深沉博大绚烂辉煌——隋唐美术 ·····	101
第一节 隋唐时代背景概况·····	101
第二节 隋唐绘画艺术·····	102
一、人物画家与作品·····	102
二、山水画家与作品·····	107
三、花鸟畜兽画家与作品·····	111
第三节 唐代壁画艺术·····	112
一、石窟寺壁画·····	112
二、唐代墓室壁画·····	116
第四节 唐代版画·····	119
第五节 隋唐绘画理论著述·····	120
第六节 隋唐雕塑·····	121
一、重要雕塑家·····	121
二、佛教石窟寺造像·····	121
三、陵墓雕刻·····	124
四、唐代墓俑·····	126
第七节 隋唐工艺美术·····	128

第六章 承前启后 精致秀雅——五代、两宋美术 ·····	130
第一节 五代两宋绘画概述·····	130
第二节 五代绘画·····	131
一、人物画家与作品·····	131
二、山水画家与作品·····	134
三、花鸟画家与作品·····	137
第三节 宋代绘画·····	138
一、宋代绘画的繁荣兴盛·····	139
二、宋代人物画家与作品·····	140
三、宋代山水画家与作品·····	149
四、宋代花鸟画及其代表画家·····	161
第四节 宋代绘画理论著述·····	170
第五节 宋代雕塑艺术·····	172
一、寺观重要雕塑作品·····	172
二、石窟造像·····	174
三、皇陵石雕·····	174
第六节 宋代建筑、工艺·····	175
一、宋辽金著名建筑遗存·····	175
二、宋代工艺美术·····	176
第七章 抒情写意的笔墨境界——元代美术 ·····	181
第一节 元代绘画概说·····	181
第二节 元代山水画·····	183
第三节 元代花鸟画·····	190
第四节 元代人物画·····	196
第五节 元代壁画·····	196
第八章 文化传承与个性张扬——明清绘画 ·····	198
第一节 明代绘画·····	198
一、明代山水画·····	198

二、明代花鸟画·····	207
三、明代人物画·····	209
第二节 清代绘画·····	212
一、清代早期绘画·····	212
二、清中叶绘画·····	219
第三节 清末近代绘画·····	225
一、海派绘画·····	226
二、岭南画派·····	229
三、石印画报和月份牌画·····	230
四、美术新思潮与美术教育·····	230
第九章 威严富丽与世俗民情——明清建筑、工艺与	
民间绘画 ·····	232
第一节 明清建筑·····	232
第二节 明清工艺美术·····	235
一、瓷器·····	235
二、景泰蓝·····	236
三、明式家具·····	237
第三节 明清版画、年画·····	237
一、版画及其作品·····	237
二、年画及其产地·····	241
后记 ·····	247

第一章 蛮荒中的生存创造 ——原始社会美术

中国是人类文明的发祥地之一。中国历史上的原始社会，是指考古学上的旧石器时代和新石器时代，属社会发展史中的史前时期。

原始社会的美术是我国美术的起源和萌芽时期。这时期美术的明显特征是艺术与实用的结合。原始社会美术主要表现在这样几个方面：旧石器时代的打制石器、体现原始人审美活动的装饰品；新石器时代美术大部分与陶器的发展有关，这个时期的雕塑和绘画在陶器的造型和装饰上得到表现；岩画亦丰富了这时期的美术门类。

第一节 旧石器时代美术

一、原始人类

从周口店北京人的复原形状看，60万年前的中国猿人前额低平，眉骨隆起，牙床坚实，身材粗壮，肌肉发达，肩宽臂长，头部

前倾，步履稳健。他们赤身露体，茹毛饮血，过着艰难困苦的生活。他们的主要生存方式是采集和狩猎。在同大自然的顽强搏斗中，中国猿人体魄健壮起来，思维发达起来，到旧石器时代晚期，他们已经身材挺拔，腿部加长，前额丰满，牙床缩小，身体的匀称和脑量的增加使其进入人的现代发展阶段。在中国，黄色皮肤、黑色头发，颧骨高突，铲形门齿等等一系列蒙古人种的典型体征从原始先人起至今一脉相承。

旧石器时代的原始人类，在长期的劳动过程中，斗争经验随之丰富，生活方式随之进步，活动区域也随之扩大。可以说，现今发现的原始遗存，已经证明人类祖先星星点点的散布在华夏大地上。在我国，已发现的早期猿人化石有：云南元谋人、陕西蓝田人、北京人、河南南召人等；旧石器时代中期的早期智人化石有：广东马坝人、湖北长阳人、陕西大荔人、山西丁村人等；而晚期智人出现在旧石器时代晚期：广西柳江人、内蒙河套人、北京山顶洞人、四川资阳人等。在漫长的艰苦岁月里，中国先人凭借顽强的毅力使生命之水长流不息。

北京猿人

在原始人的文化创造中，火的发现和使用具有划时代的伟大意义。经过原始人类不断的试验、摸索，终于掌握了保存火种的办法，他们可以用火照明，用火取暖，用火驱赶野兽，更重要的是可以由生食到熟食，扩大了食物种类，促进了肠道吸收，加快了人类生命形态的发展进化。“黄帝钻木取火，以熟荤臊，民食之无肠

胃之病”。^①北京猿人文化遗址中的灰烬和被烧而变色的石块、兽骨以及其后各地发现的火的遗迹，都足以说明在旧石器时代，火已成为原始人类生活的重要伴侣。

二、打制石器

旧石器时代艰苦而漫长。刚与猿分手的远古祖先们当时所能最简便、直接、大量利用的自然物，只有尖硬的石块。在近百万年的启发实践下，他们学会运用碰砧、打击、刮削等办法对石块进行加工，使之成为实用的工具。从旧石器时代文化遗址的出土来看，其石器的类型有砍砸器、尖状器、石锤、石砧、刮削器、两端刃器、斧状器等，并逐步将其规范。这就形成了人类最早支配使用的工具——打制石器。旧石器不但是人类劳动技能发展的测量器，也是人类造型能力发展的指示物。我国原始造型艺术，正是伴随着先民对石器的制作、使用、改进和体验的劳动过程逐渐发生和发展起来的。

在采集与狩猎活动中，原始人由使用自然物发展到制造工具。在旧石器时代早期，他们一般用直接打击法制作极为粗糙的手斧或砍斫器，形状不规则，很少有第二步加工，呈现出石器的原始状态。河北阳原小长梁与云南元谋猿人遗址发现的打制石器，呈现出这种特点。后来的陕西蓝田猿人遗址出土的石器，出现了初步的类型分化，其石器有砍砸器、刮削器及尖状器等不同器形。

旧石器时代中期出现了用石片制作的各种形状的刮削器以及三角形的尖状器，种类增多，形状日益规整，加工方法有所进步。山西襄汾的丁村人、阳高的许家窑人及陕西的大荔人所使用的石器多采用交互打击，类型分化，形式基本稳定，有三棱形尖状器、舌形手斧、砍砸器、球状器等。这时期的石器，注意部分造型的对称，

^① 《太平御览》卷七九引《管子》。

并开始注意选择石器原料。

旧石器时代晚期的原始人群开始转变为氏族公社，生活在此时期的山顶洞人、柳江人、河套人、资阳人、左镇人，生产和生活水平有所提高，其石器技术进步显著。能生产长而薄的石片，而且类型丰富清楚，形状对称匀整，加工越发精致。从这时期出土的器物看，呈现出造型周正、用料讲究、刃部锋利等特征。它说明，在旧石器时代的晚期，原始人手中的工具在实用的前提下，开始具有一定美感。

三、原始装饰品

旧石器时代晚期，原始人社会组织已进入到母系氏族公社早期，人们的物质生活有了一定保障，人类的体质外形亦发展到新人阶段。在此条件下，先民们在物质生活之外，开始美化生活与美化自身，开始制作了装饰品，使用了染料。在这个时期各地出土的穿孔串珠、佩饰物、钻孔石坠、石珠、兽牙、骨管等饰物，说明原始人已经有了对自身审美的关注；北京周口店山顶洞发现了精致的骨针，证明原始人已将兽皮作为御寒的服饰；山顶洞人与虎头梁人还分别在死者周围撒以赤铁矿粉和以红色泥浆作染色材料，反映出先民们已出现原始宗教意识与信仰。这些事实说明旧石器时代晚期人们审美活动的多种多样。此时期的装饰物呈现出成熟的钻孔技术，可以说是雕塑造型最原始的因素与开始。

第二节 新石器时代美术

一、新石器时代与文化遗址

伴随着生产工具的进步，人类由狩猎和采集的经济过渡到原始农业和畜牧经济的阶段。人类开始定居。

距今1万多年前，随着氏族制度的发展和人口的增加，人类活动的地域不断扩大，旧石器时代采集和狩猎的经济已不能满足人类日益增长的需求。特别是以血缘关系为纽带的婚姻制度和以图腾崇拜为标志的宗教习俗，极大地限制了氏族迁徙活动，氏族人口的增加，使妇女、儿童和老人迫切需要定居生活。在这种背景下，中国的原始农业和畜牧业在黄河流域、长江流域、东北和华南地区相继出现。妇女是原始农业的发明者，她们在采集活动中，发现在土壤、水分和气候相适应的条件下，植物种子可以种植和栽培的可能，并在实践中将其发展起来。人们刀耕火种，披荆斩棘，开辟土地，年复一年地播种收获，并促进了定居生活的巩固。畜牧业是狩猎经济发展的必然产物。人们将猎获的兽类进行驯养，注意其习性与特点，并对此加以更加充分的利用。

农业的产生，意味着新石器时代的开始。现代考古学认为，所谓“新石器”，就是适应农业生产而出现的石器磨光技术，以及与磨制技术相伴产生的其他工艺。用以翻挖土地和砍伐林木的石斧、建筑房屋的石镞和石凿、收获作物的石刀和石镰、加工谷物的石磨和石棒等，都是人们精心制作的工具，这些以磨制技术加工的石器成为早期农业生产的重要标志，种类日渐繁多，加工愈发精细。

陶器的出现同样是农业和定居生活需求下的产物。人们利用自己日益丰富的用火经验，将粘土掺水捏塑出各种形状，用火烧过定型变硬成为陶制器物。起初制陶是用竹、藤、树枝编织物或葫芦等为内模制成的，后来人们发现成型的粘土不要内模也可烧成陶器。新石器时代陶器类型繁多，品种丰富、规模不断扩大。

定居生活的出现使在同一个较大区域内生活的人具有了相近的生活习惯、生产方式、宗教信仰乃至相近的日常用具和装饰纹样等等。因此，历史学通常把这一时期相同类型的遗存以文化命名，并在前面冠以该类型最早的出土地点以示区别。由于没有文