

走进艺术殿堂

美术史指要

编著

顾黎明

黎洵

主编 王海燕 顾黎明

河南美术出版社

Entering the Arts Circle

走进艺术殿堂

美术史指要

编著 顾黎明 黎澍 / 河南美术出版社

B1286175

目 录

图书在版编目(CIP)数据

美术史指要 / 顾黎明 黎洵 编著

— 郑州: 河南美术出版社, 2003.7

(走进艺术殿堂 / 王海燕 顾黎明主编)

ISBN 7-5401-1112-7

I. 美…

II. ①顾…②黎…

III. 美术史—世界—高等学校

— 入学考试—自学参考资料

IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 055938 号

丛 书 名: 走进艺术殿堂

主 编: 王海燕 顾黎明

书 名: 美术史指要

作 者: 顾黎明 黎洵

责任编辑: 张复乘 尚晓周 张同标

出版发行: 河南美术出版社

经 销: 全国新华书店

制 版: 河南康龙图文制作有限公司

印 刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 4.5

出版时间: 2003 年 11 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1-3000

书 号: ISBN 7-5401-1112-7/J.998

定 价: 28.00 元

① 总论

中国美术史

- ② 史前美术 文化遗址 石器 陶器
- ④ 先秦美术 青铜器 帛画
- ⑥ 秦汉美术 秦兵马俑 铜车马陪葬坑
汉壁画 帛画 画像石 雕塑
- ⑪ 魏晋美术 山水画萌芽
三杰、四祖、张家样、曹衣出水
绘画理论: 传神与六法
佛教石窟
- ⑫ 隋唐美术 绘画 人物画 雕塑
墓室壁画 唐三彩
- ⑫ 五代美术 院体画 山水画 花鸟画 人物画
- ⑮ 两宋美术 院体画 文人画 风俗画
- ⑲ 元代美术
- ⑳ 明代美术 浙派与吴门画派
明中期花鸟画、人物画
山水画抑北扬南与“文人画”
- ㉓ 清代美术 四王与四僧 扬州八怪 木版年画
- ㉖ 近现代美术 海派 岭南派 京津派

西方美术史

- ㉘ 欧洲原始美术
- ㉙ 古代希腊罗马美术 爱琴美术
古代希腊艺术 古代罗马美术
- ㉚ 欧洲中世纪美术 拜占廷美术
罗马式美术 哥特式美术
- ㉜ 文艺复兴时期美术 意大利文艺复兴美术
尼德兰文艺复兴美术 德国文艺复兴美术
- ㉞ 17~18 世纪欧洲美术 巴洛克美术
古典主义美术 现实主义美术
罗可可艺术
- ㉟ 19 世纪西方美术 新古典主义美术
浪漫主义美术 批判现实主义美术
印象主义美术 新印象主义美术
后印象主义美术 象征主义美术
- ㊱ 20 世纪现代主义美术

总论

研究、认识、掌握美术史是每一位艺术家和艺术研究者必须做的事情。虽然只凭直觉也有可能辨别其审美价值,但系统地对作品背后的历史背景、创作过程、作者个性及生平进行广泛的研究,就有可能更好地解读作品,愈加启发每个读者的独特个性的审美感受,进而解读艺术,解读人类灵魂。这就是美术史成为美术专业(包括技法史论教育)重要的专业课和专业基础课的原因。

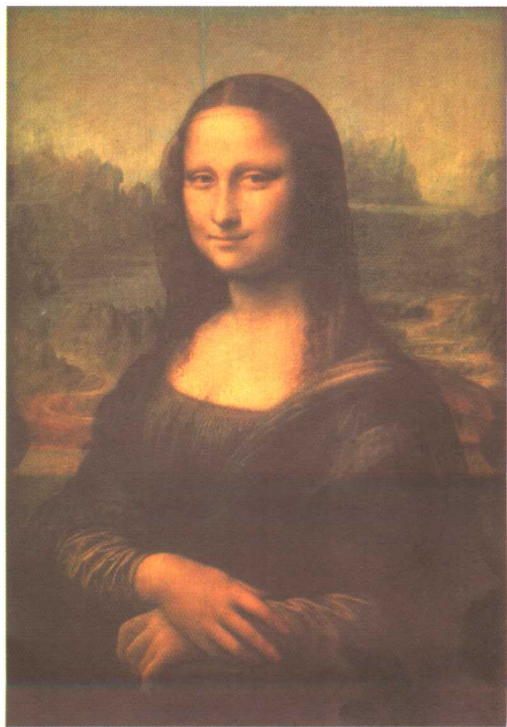
作为一门课程,要求能系统地掌握美术史中重要的美术流派、美术现象以及重要的艺术家与作品。不仅要了解时代特征、流派宗旨,更要具体到每个艺术家,每件作品的文化意义、美术史意义以及艺术价值。假如我们面对凡高的作品《割耳朵的自画像》仅从表面靠直觉去感受他、解读他,就不能理解到当时的时代背景与作者内心世界的矛盾冲突;同样,也不可能认识到其艺术风格在美术史中的独特价值。所以,想要学好这门课,科学的学习和系统的研究方法是不可缺少的。除了大量掌握史实这一必要而艰苦的工作外,还要多看作品,提高自身审美能力,能够从风格演变的角度,从人类文化发展,从审美嬗变的角度去真正理解一种美的形式是如何在历史的演化中被另一种美的形式所取代,其时代与审美活动的深刻内在关联是什么。

由于世界美术现象纷繁复杂,美术作品浩如烟海,能真正地理解人类艺术的一步步演化并不是一朝一夕之功。为了方便初学者,尤其是参加美术专业高考的广大考生,本书将美术史删繁从简,只将重要的美术现象进行了构划,并配置了大量的图片,图文并茂,以便使读者能够准确地把握美术史的主要脉络,以求在较短的复习时间内快速提高专业水平,并为将来填充知识打好基础,这就是本书的目的。

黎 洵

周昉《簪花仕女图》

达·芬奇《蒙娜丽莎》

中国美术史

史前美术

史前美术是指人类有文字之前的美术。在中国一般将夏朝（公元前20世纪）称史前，也称原始社会，包括旧石器时代和新石器时代两个时期。

文化遗址 我国是人类最早发祥地之一，目前我国发现的最早史前人类是距今170万年前的元谋人，另外旧石器时代比较有代表性的人类文化遗址还有陕西蓝田人类文化遗址、北京山顶洞人类文化遗址、山西襄汾丁村人类文化遗址。新石器时代有代表性的有浙江余姚河姆渡人类文化遗址、内蒙古赤峰红山人类文化遗址、甘肃临洮马家窑人类文化遗址、山东章丘龙山人类文化遗址、浙江余杭良渚人类文化遗址。在这些遗址中，史前人类留下了大量石器、陶器，还有兽骨、贝壳制成的工艺品，还有一些地画、壁画和岩画。

石器 旧石器时代是猿人进化成人的初级阶段，其特征是打制石器的出现。在打制石器的过程中，人们逐渐对石材的质地、色泽及形状有了初步的审美意识。到旧石器时代后期，石髓、玉石等加工制成的工具已经较多见。接着，又出现了装饰作用的工艺品，工艺品的出现，表明了审美意识的诞生。

鹳鱼石斧彩陶缸 新石器时代 河南临汝

头像 新石器时代 辽宁牛河梁

彩陶 新石器时代 甘肃

新石器时代的特征是：①磨制石器的出现；②使用火；③陶器出现；④原始畜牧业和定居农业出现；⑤原始宗教发展成熟。

陶器 史前陶器按用途可分为饮食器、炊煮器、储藏器；按陶质可分为：红陶、灰陶、白陶、黑陶；按器形和器表装饰可分为：拟形陶、彩陶、印纹陶、贴塑纹陶、镂刻纹陶。

拟形陶是指器表模拟动物、人物外形，有史前雕塑的性质。

彩陶多以红、黄、白、黑等颜料绘制，造型简练概括、抽象化；内容有几何纹样、动植物纹样，也有部分人形纹样。在史前美术中，彩陶是装饰最精美、内容最丰富、艺术成就最高的，彩陶的装饰纹样可看作我国最早的绘画形式。

1984/32/03

先秦美术

从公元前21世纪夏王朝建立，到公元前221年秦王朝建立以前，我们称其为先秦时期，包括夏、商、周三代。这一时期的社会形态处于奴隶社会。

殷商时期刻划在龟甲或兽骨上的文字，称为甲骨文。甲骨文是我国目前所发现的使用最早的系统文字。西周至春秋战国时期刻铸在青铜器上的铭文，是由甲骨文衍变出的新书体，后代称其为金文或大篆。殷商甲骨文和商周青铜铭文是我国书法艺术的源头。

青铜器 先秦美术中最为灿烂夺目的是青铜艺术，商周时期有“青铜时代”之称。青铜是一种铜锡合金，青铜器皿较之陶器显得富丽而豪华，因此从殷商开始在上层贵族阶层大量流行，并作为祭器被广泛用于宗教祭祀活动，形成了商周时期灿烂的青铜器文化。

青铜器的艺术成就，主要体现在其造型、纹样和铸造工艺三个方面。青铜器的造型衍化于陶器，但比陶器更加丰富多变。拟形铜器和作为青铜器附件出现的青铜浮雕、圆雕，表现的事物形象浑厚而写实，代表着先秦时期青铜雕塑的发展水平。商周时期的青铜纹样从整体上看可分为三大类：一类是几何纹样，如连珠纹、云雷纹、乳丁纹等。第二类是模仿现实生活事物的纹样，如蝉纹、蚕纹等。这两类纹样仅是为装饰器物而作，没有什么实际的含意。第三类纹样是占居器物主要部位的主体纹样，

这类纹样一般形象较大且比较突出，带有一定的思想内涵。商周时期较流行的这类纹样有饕餮纹、夔龙纹、龙纹、凤纹、虎纹等。出现频率最高的是饕餮纹，其具体形象是一个圆眼阔口的怪兽。商周时期是我国奴隶制社会的发展高峰期，也是神本文化最盛行的时期。青铜器作为祭器和礼器，处于社会的需要，呈现出一种神秘、恐怖、狰狞、威严的时代气息。到春秋战国时期，奴隶制社会逐渐瓦解，神本文化逐渐向人本文化过渡，青铜器的纹样随着出现了较大改变。狰狞恐怖的兽面纹样逐渐减少，出现了许多狩猎、农耕、采桑、戈射、宴乐、攻战等反映现实生活的题材和内容，呈现出一种活泼向上、生机勃勃的时代气息。

司母戊大方鼎 商代

帛画御龙人物图 战国

帛画 先秦时期的绘画保存下来的不多，目前我们所能见到的实物是两幅战国时期的帛画：《龙凤人物图》、《御龙人物图》。“帛”是一种古代丝织品，“帛画”即画在丝织品上的画。这是我们目前所能见到的保存最完好、时间最早的两幅帛画。通过这两幅帛画我们可以看到，以线造型，注重神态刻画，平面加渲染处理色彩，一般不画背景的中国工笔国画作风，早在先秦时期便已确定。

兵马俑武士（局部） 秦 陕西临潼秦始皇陵

秦汉美术

秦汉美术的整体气质是：雄浑厚重、剽悍外张，激昂奔放，如金戈铁马，豪情激荡，气贯山河。即是一件长袖善舞的汉代少女陶塑，亦是一派舒展自如的大家闺秀气度。这种前所未有的时代气息，是春秋战国以后，人的自身能量觉醒，要求极限发挥的精神物化。代表着秦汉整体的精神风貌。

秦 秦代是我国历史上出现的第一个统一的封建大帝国。秦始皇既是一位胸怀博大的政治家，又是一位以残酷统治闻名的暴君。他虽然不是一位艺术家，但他率领秦人统一全国，创造了辉煌绝世的秦代文化艺术。

兵马俑 1974年至1976年，在秦始皇陵东垣外，发现了震惊世界考古界的秦始皇兵马俑坑，出土了与真人真马等大的兵马俑6000多件。秦始皇兵马俑是一组大型纪念性雕塑。其主要艺术特点是：崇尚写实，手法严谨。人物形象生动，性格鲜明。整体上利用众多直立静

止体的重复，造成排山倒海之势，形象生动地再现了扫灭了六国的秦国军队的军威，使人产生敬畏难忘的深刻印象。

铜车马 秦 陕西临潼秦始皇陵

铜车马陪葬坑 秦始皇兵马俑的发现，打破了西方人认为中国古代没有写实性雕塑的断言。弥补了秦代美术缺少实物印证的缺憾。秦始皇兵马俑以其宏大的场面，众多的数量和非凡的艺术成就，被人们誉为“世界第八大奇迹”。

兵马俑武士 秦 陕西临潼秦始皇陵

汉 汉代是我国封建社会发展成熟的时期。其社会文化背景有三个方面的较大变化。一是从汉武帝兴以后儒学成为正统国教，二是印度的佛教从西汉和东汉之际传入我国，三是从东汉开始道教产生。这三种思想体系都对汉代人的思想产生了不同程度的影响，曲折地反映在美术品的创作中。

汉代的绘画形式主要有宫殿寺观壁画、墓室壁画、帛画、工艺装饰画和兼有绘画和雕刻性质的汉画像砖、画像石等类别。其绘画的功能主要侧重于“兴废鉴戒，褒功诤过”的社会教化功能。艺术品怡情悦性的自身功能尚处于从属地位，未得到人们的足够重视。

壁画 据史料记载秦汉时期壁画非常流行，宫殿、衙署多绘有壁画。宫殿中绘制壁画的内容和目的有如下几个方面：或是借助精美的图案和宏大的画面，显示统治者的威严；或借助画面所画内容，标榜施治的清明；或绘历史故事，作为成败得失，兴衰存亡的鉴戒；或绘本朝功臣肖像，褒奖功臣，为广大臣僚树立楷模。

帛画 早在春秋战国时就已十分流行的帛画，在汉代仍然十分流行。湖南省长沙马王堆1号汉墓出土的“T”字形非衣，是汉代帛画的代表。此图内容丰富，构成严谨，色彩富丽，用线流畅，人物造型生动，代表着汉代帛画的发展水平。

武氏祠画像石 东汉 山东嘉祥

画像石 汉代画像石是雕刻着不同画面，用于构筑墓室、石棺、享祠或石阙的建筑材料。其主要艺术特征是普遍采用平面式的构图，以连续或独幅式的画面去表现题材内容；其造型既朴拙浑厚，概括简练，又生动传神；其题材内容有神话传说，先贤孝子列女故事，也有乐舞、杂技、宴饮、车马出行图等表现当时现实社会生活的题材内容。其表现手法有平面浮雕、平面阴线刻和平面阳线刻等不同风格。山东是汉画像石出土较多的地区，如嘉祥县的武梁祠、长清县孝堂山的郭氏祠等，都是极其有名的汉画像石祠。

雕塑 汉代的雕塑以霍去病墓前的石雕为代表。此组石雕的风格不同于秦兵马俑的写实手法。作者采用了循石造型的手法，巧妙地将圆雕、浮雕、线刻等雕塑手法结合在一起。表现形象以恰到好处为度，没有自然主义的过多镂刻。作品给人一种朴实浑厚的整体感和强烈的外张力度感，体现出汉代人粗犷剽悍的时代个性。

1286175

走进艺术殿堂·美术史指要

霍去病墓石刻 东汉 陕西

西汉帛画

湖南长沙出土

魏晋美术

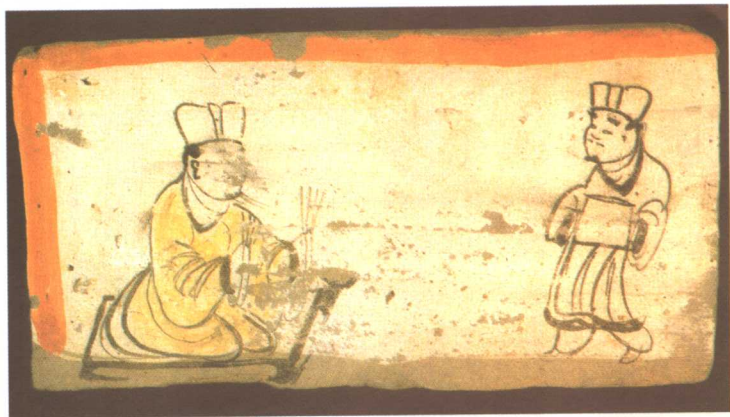
魏晋南北朝时期的美术，整体上有如下五个方面的发展变化：一、艺术的自身功能被人们认识，美术作品作为艺术创作而独立；二、山水画开始萌芽；三、出现了我国历史第一批确有历史记载的专业画家；四、专门的绘画理论著作出现；五、佛教绘画和佛教雕塑成为美术创作的重要组成部分。

魏晋以前绘画的功能以明劝戒、著升沉、成教化、助人伦的社会性功能为主体。艺术品畅神悦性的自身功能尚处于从属地位。魏晋时期艺术的自身功能逐渐被人们认识。魏晋画家宗炳在他的《画山水序》中，谈到对绘画的感受和绘画的功能时说：“圣贤映于绝代，万趣融其神思。余复何为哉，畅神而已。”

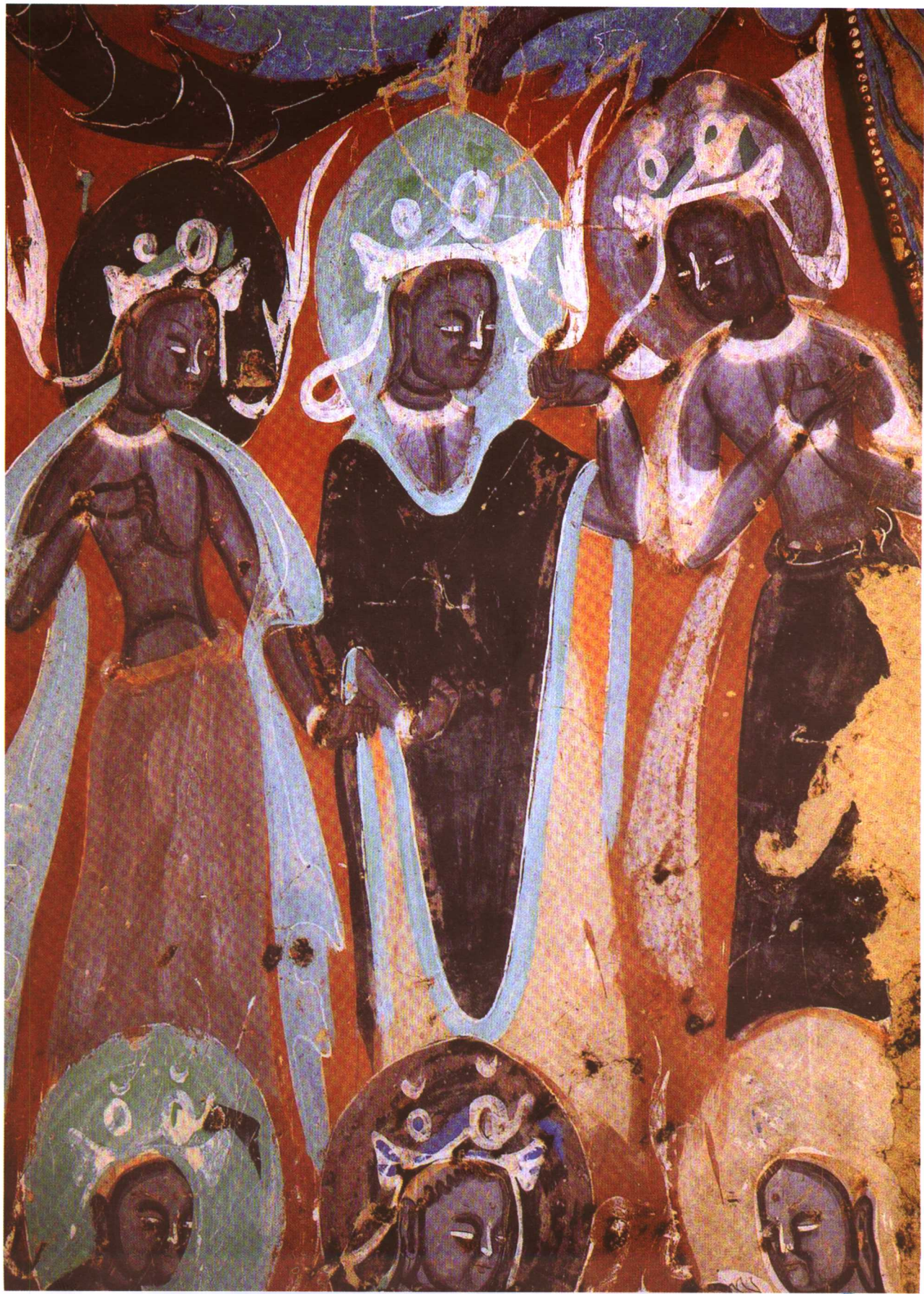
其后文人画逐渐萌生，绘画的审美功能逐渐得到加强。绘画艺术的畅神悦性的审美功能，由从属于社会功能的地位中独立出来，成为绘画创造和绘画欣赏的主要功能目的。

山水画的萌芽 魏

晋以前的绘画，受到侧重于社会性功能的制约，其表现的题材内容主要是先贤圣哲，孝子列女以及仙神灵怪。到魏晋时期，绘画艺术自身的审美功能觉醒；玄学兴起，积极提倡自然本性回归。受这些因素的影响，画家们对自然山水发生了浓厚的兴趣。从现存文字资料来看，山水画在魏晋时期已经产生。宗炳的《画山水序》，王微的《叙画》，梁元帝萧绎的《山水松石格》谈的都是山水画的问题。但到目前为止，我们还没有发现一张以山水为主体形象的魏晋时期的山水画实物。

设色砖画（三幅） 魏晋 甘肃魏晋墓

菩萨 西魏 敦煌莫高窟壁画

可能魏晋时期虽然已产生山水画，但还不太普及。因此我们说魏晋南北朝是我国山水画的萌芽或起源时期。

三杰、四祖、张家样、曹衣出水 南齐画家、绘画理论家谢赫在其理论著作《古画品录》中记载了陆探微、曹不兴、卫协、顾恺之等27位魏晋南北朝时期的著名画家。这是我国美术史上第一批确有历史记载的专业画家。其中的顾恺之既有绘画作品传世，又有理论著作传世，对后代的影响极大。顾恺之的三幅传世代表作是《洛神赋图》、《列女传图》、《女史箴图》。顾恺之与张僧繇、陆探微被后世誉为“六朝三杰”，与吴道子、张僧繇与陆探微合称为“画家四祖”。

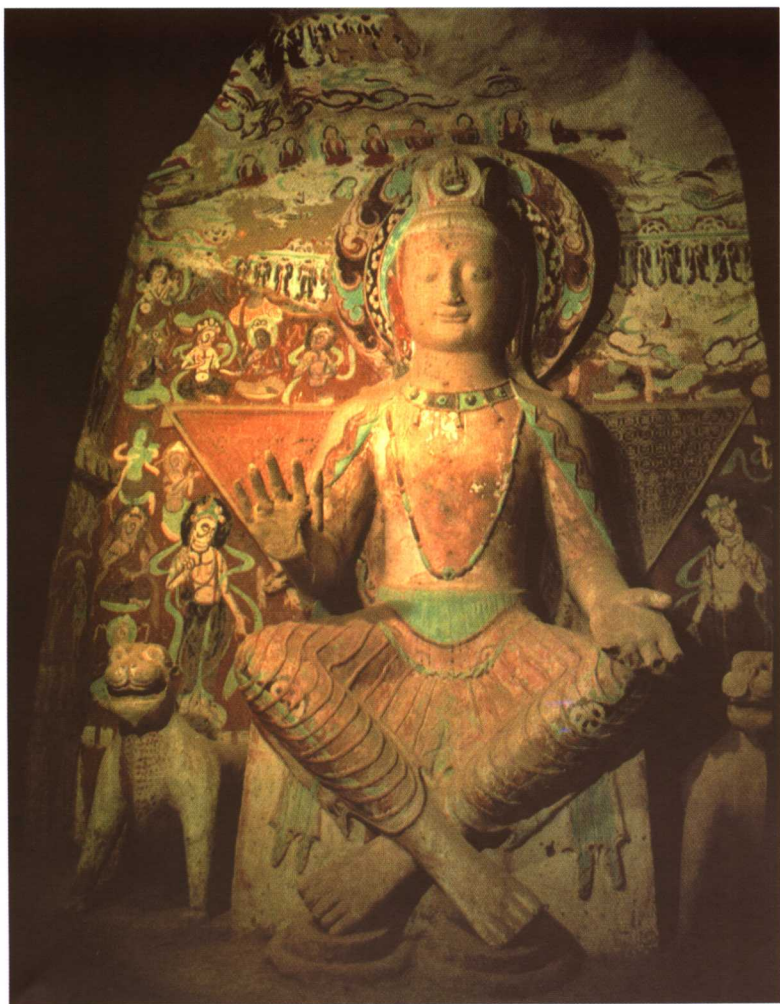
除《古画品录》记录的画家，魏晋南北朝时期影响较大的画家还有：南朝·梁的张僧繇，北齐的曹仲达和杨子华。张僧繇善画佛画，他所创作的佛画样式被称为“张家样”。曹仲达也善画佛教人物，他所画的佛教人物衣服紧贴身体，衣纹用线很有特色，被称为“曹衣出水”和“曹家样”。

绘画理论：传神与六法 魏晋以前史料中有关美术的文字记载，都是边涉旁及。魏晋南北朝时期才出现了专门的绘画理论著作。主要的绘画理论著作有：顾恺之的《魏晋胜流画赞》、《画云台山记》、《论画》，谢赫的《古画品录》，宗炳的《画山水序》，王微的《叙画》，萧绎的《山水松石格》，姚最的《续古画品录》等。

魏晋时期绘画理论著作中主要理论贡献是：一、顾恺之提出了“传神”理论。顾恺之所说的“传神”开始是指肖像而言，即图绘人物。要求能生动地传达其神情意态。后来“传神”一词也被运用到山水、花鸟等画科中，表示表达出事物的自然生机。二、宗炳提出了“畅神”的绘画功能论。三、谢赫提出了绘画品评的标准“六法”。六法的具体内容是：1.气韵生动，2.骨法用笔，3.应物象形，4.随类赋彩，5.经营位置，6.传移模写。

佛教石窟 两汉之际印度佛教传入我国，魏晋南北朝时期是佛教在我国第一个发展高峰期。佛教的普及发展对美术最直接的影响是：大规模地建寺开窟，带动出现了大批佛教壁画和佛教造像。佛教壁画和佛教造像成为魏晋美术品中的重要组成部分。开凿于魏晋南北朝时期的主要佛教石窟有：新疆克孜尔石窟、甘肃敦煌石窟、甘肃天水麦积山石窟、河南洛阳龙门石窟、山西大同云冈石窟等。佛教洞窟壁画主要保存在敦煌莫高窟和新疆克孜尔石窟。其壁画内容多表现充满着忍让、牺牲精神的本生故事和经变故事。

汉代我国发明了造纸术，纸张很快地被用于绘画。魏晋墓出土的《地主庄园》，是我国目前所发现的最早的纸本绘画。

(左页上) 交脚弥勒菩萨像 敦煌彩塑 北凉
(左页下) 云岗大佛 山西大同 北魏
(右 页) 洛神赋图局部 顾恺之 东晋

