

高等院校美术与设计理论系列教材
高等教育“十二五”全国规划教材

中国美术史纲

黄宗贤 编著

人民美術出版社

中國美術史綱

——

高等院校美术与设计理论系列教材
高等教育“十二五”全国规划教材

中国美术史纲

黄宗贤 编著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术史纲 / 黄宗贤编著. -- 北京: 人民美术出版社,
2014.8

高等教育“十二五”全国规划教材

ISBN 978-7-102-06836-7

I. ①中… II. ①黄… III. ①美术史—中国—高等学校—
教材 IV. ①J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第163775号

高等教育“十二五”全国规划教材

中国美术史纲

黄宗贤 编著

出 版 人 民 美 术 出 版 社

(北京北总布胡同32号 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

编辑部: (010)56692074

发行部: (010)56692185

(010)56692193

邮购部: (010)65229381

责任编辑 黄 贞

封面设计 徐 洁

版式设计 鲁明静

责任校对 魏雅娟

责任印制 赵 丹

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2014年9月第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 22

印数: 0001-5000册

ISBN 978-7-102-06836-7

定价: 68.00元

版权所有 侵权必究

目 录

修订版前言	1
导言	4
第一章 史前美术	11
概述	11
第一节 石器的制作与审美意识的萌芽	12
一、大河之源—关于美术起源问题	12
二、诱人的基石—从石器造型看史前人类审美意识的发展	13
第二节 史前陶器艺术	14
一、仰韶文化彩陶的分期	14
二、彩陶的艺术成就	16
三、精细俊巧的黑陶艺术	16
第三节 率真的史前绘画	17
一、彩陶上的纹饰画	17
二、岩画	21
三、地画	23
第四节 稚拙的史前雕塑	24
一、陶塑	24
二、玉雕	25
第五节 史前建筑	26

第二章 夏商西周春秋美术	29
概述	29
第一节 灿烂的青铜工艺	30
一、青铜“礼器”的艺术精神	30
二、青铜器的造型与纹饰特点	31
三、青铜器的造型与纹饰的演变	32
第二节 绘画	35
第三节 雕塑	36
第四节 建筑	39
第五节 书法	40
第三章 战国秦汉美术	45
概述	45
第一节 绘画盛世	47
第二节 缣帛画	48
一、战国楚帛画	48
二、西汉帛画	50
第三节 画像石、画像砖艺术	51
一、画像石(砖)的分布	51
二、古朴深厚的山东画像石艺术	51
三、泼辣豪放的南阳画像石艺术	52
四、清新明朗的四川画像砖艺术	52
第四节 壁画	53
一、宏丽的殿廷壁画	53
二、纷繁的墓室壁画	54
第五节 器物上的装饰绘画	57
一、铜壁上的画卷	57

二、瑰丽的漆器装饰画·····	58
第六节 秦汉绘画的艺术特征·····	58
第七节 雕塑·····	59
一、深沉雄大的大型纪念性石雕·····	60
二、寓美于朴的陶俑·····	61
三、多姿多彩的铜雕·····	63
第八节 书法·····	65
一、战国书法·····	65
二、秦汉书法·····	67
第四章 魏晋南北朝时期的美术·····	73
概述·····	73
第一节 人物画的新发展·····	74
一、时代新风的开拓者·····	74
二、人物品藻与传神写照——顾恺之和南朝人物画·····	77
三、标程千古的“六法论”·····	83
四、北朝绘画·····	85
第二节 山水画的兴起·····	92
一、顾恺之与山水画·····	93
二、宗炳、王微的山水画论·····	94
三、山水画兴起的原因·····	94
第三节 中国早期的佛教艺术·····	96
一、佛教与佛教艺术溯源·····	96
二、佛教艺术的东渐与兴盛·····	97
三、早期佛教壁画的内容和美学特征·····	98
四、早期佛教雕塑·····	101
五、佛教建筑·····	105

第四节 道教美术	106
第五节 工艺美术	108
第六节 书法	111
第五章 隋唐美术	115
概述	115
第一节 人物画	117
一、初唐画坛上的两大画风——阎立本与尉迟乙僧的绘画艺术	117
二、“画圣”吴道子	120
三、丰腴华贵之美——张萱、周昉的绮罗人物画	121
四、魏晋遗风——孙位及其《高逸图》	123
第二节 青绿山水的发展与水墨山水的兴起	124
一、展子虔及其《游春图》	124
二、李思训父子的青绿山水画	125
三、水墨山水画的发展	126
四、中晚唐山水画的水墨运动与画家	127
第三节 中晚唐花鸟画的兴起	128
一、花鸟画溯源	128
二、花鸟画兴起于唐的原因	128
三、中晚唐时期知名的花鸟画家	128
四、唐代的画马名家及风俗画家	129
第四节 佛教壁画和陵墓壁画	130
一、盛世之光——敦煌莫高窟的唐代壁画	130
二、地府世象——墓室壁画、板刻等	133
第五节 画论中的美学思想	137
第六节 宗教美术	139
一、大唐风采——佛教造像	139

二、道教美术	140
第七节 魂兮归来——唐陵雕刻	141
第八节 绚丽多姿的工艺美术	142
第九节 书法	144
第六章 五代两宋美术	149
概述	149
第一节 宋代的画院及院画	150
一、画院的渊源	150
二、宋代的画院及画学	151
三、院画的艺术特征	151
第二节 花鸟画的发展	152
一、“富贵”与“野逸”美学风格的并存——徐熙与黄筌的花鸟画艺术	153
二、精丽典雅的北宋院体花鸟画	154
三、借物寓意 寄情于墨——文同、苏轼的绘画及其绘画主张	157
四、清疏秀润的南宋院体花鸟画	159
五、南宋水墨花卉画	162
第三节 山水画	163
一、南北画派相映生辉——荆、关、董、巨的山水画	163
二、势壮雄强 旷远幽深——北宋中原画派与院体山水画	167
三、“米点山水”与青绿山水	171
四、“一角半边”式的境界——南宋“四家”的山水画	174
第四节 人物画的繁荣	177
一、五代时期的人物画	177
二、宋代的道释人物画	179
三、人物画大师李公麟、梁楷、牧溪	181
第五节 宋代的风俗画和历史故事画	184

一、“市井小民”的生活写照	184
二、借古喻今的历史故事画	186
第六节 画论	189
第七节 宋代宗教美术	190
一、巴蜀佛教造像的兴盛	190
二、地宫佛教壁画	192
三、道教美术	193
第八节 五代北宋陵墓雕刻	193
第九节 宋代工艺美术	195
第十节 宋代书法	198
第十一节 辽、金、西夏绘画	201
一、辽、金、西夏卷轴画	201
二、辽、金、西夏墓室壁画与板画	209
三、辽、金、西夏寺庙佛塔石窟壁画	211
第七章 元代美术	215
概述	215
第一节 元初画坛上的“复古”思潮	216
第二节 “元四家”的山水画艺术	219
一、文人画形成的历史条件	219
二、“元四家”的绘画艺术	220
第三节 水墨花鸟画的兴盛	225
第四节 画论	227
第五节 寺观墓室壁画	228
一、永乐宫壁画	228
二、元代莫高窟壁画	230
三、墓室壁画	230

第六节 元代雕塑	230
一、雕塑家与著作	230
二、宗教雕塑	231
三、俑和杂剧砖雕	233
第七节 工艺美术	234
第八节 书法	236
第八章 明清美术	241
概述	241
第一节 继承两宋院体画风的“院派”和“浙派”	243
第二节 吴门画派和“明四家”	247
第三节 松江画派与董其昌的“南北宗论”	256
第四节 水墨大写意花鸟画派	258
第五节 明末的人物画大家	262
第六节 固守传统与破格创新的清初画坛	266
一、“四王”、吴、恽的绘画艺术	266
二、“四僧”及龚贤的绘画艺术	270
第七节 扬州画派	277
第八节 清代的宫廷绘画与仕女人物画	281
一、宫廷绘画	281
二、改琦、费丹旭的仕女人物画	285
第九节 明清的版画艺术	287
一、明清的木刻插图	287
二、明清的木版年画	289
第十节 明代寺观壁画	292
第十一节 西洋绘画的输入	296
第十二节 明清雕塑	298

一、陵墓前的仪卫性雕刻·····	298
二、佛教雕塑·····	298
三、俑·····	300
四、小型工艺装饰雕刻·····	301
第十三节 明清的建筑成就·····	302
一、北京城与故宫·····	302
二、园林艺术·····	302
第十四节 工艺美术·····	303
第十五节 明清书法·····	308
一、明代书法·····	308
二、清代书法·····	312
第九章 激流中的中国近代美术·····	317
概述·····	317
第一节 碰撞中的转机——清末的“海派”名家·····	319
第二节 寻求再生之路——新的美术观之形成与发展·····	327
第三节 走出故土——中国早期的美术留学生·····	329
第四节 新的摇篮——中国早期的美术教育·····	332
附录·····	335
自测题（一）·····	335
自测题（二）·····	337
扩展阅读·····	340

修订版前言

二十多年前，还算是血气方刚的我，在担任中国美术史教学的过程中，生发出自己编一部“好使用”的中国美术史教材的想法，于是就开始在教学讲义的基础上，调整体例，充实内容，使之渐渐成型。20世纪90年代初，作为一名青年教师要寻找出版社单独出一本教材，其难度是可想而知的。正在为难之时，美术专业的自学考试获准开展，本人所在的学校承担了自学考试的命题与指导任务，于是，原西南师范大学出版社主动与我协商，尽快出版该教材。在中国“市场化”兴起之初，出版社不能不考虑出版的社会效益和经济效益。西南师范大学出版社在当时经济效益不佳的情况下，克服困难，同意出版此教材，但是希望在第一次印刷的5000册中，由我负责推销其中的半数。当时出书心切，自己硬着头皮作了包销的承诺。令自己和出版社没想到的是，该教材出版不到一个星期，数千册教材就被四川美术学院和西南师范大学等院校订购了，一时供不应求。出版社和我本人不仅没有任何经济效益的压力，而且还开了西南师范大学出版社出版高等院校美术专业系列教材的先河。

本教材自1993年出版以来，成为全国各地许多大专院校美术专业的中国美术史课程的教材和自学考试的教材，不少学校还将其指定为研究生考试的参考书，并于1995年获得了教育部第三届普通高等院校中青年优秀教材奖。二十年来，该教材得到了使用院校和读者的厚爱，一直是高校美术专业中国美术史教学采用最多的教材之一。在近二十年时间里，该教材不断再版重印，不少当年美术院校的学生说他们就是从这部教材开始趟入源远流长的中国美术史的长河之中的。这些年来，本人在学术研究方面也还算有几分执著，出版发表了一些新

的论著，但是，这部算得“处女之作”的教材却一直在我心中有种特殊位置。至今时常也有人对我提及这部教材，还有不少学校与读者一直在使用、阅读这部教材。本人在欣慰之余，也有几分忐忑，一直想对该教材进行重新修订。原因有二：一是当年写这部教材时，人还年轻，有几分“初生牛犊不怕虎”的热情与勇气，但是，热情、勇气与缜密和严谨不一定划等号，因而在写作过程中错讹遗漏在所难免。二是在这二十年的时间里，中国美术史的研究已经有了很大的推进，出现了不少新的研究成果，并且也有不少美术遗迹和史料的新发现，所有这些都应纳入和补充进教材之中。但是这些年来，教学和学术活动的繁忙，本人一直难以启动修订之事，忐忑在持续。去年，我曾经的学生，现在成为我同事的韩刚，与人民美术出版社商谈好重新修订和再次出版事宜，于是，才将修订计划付诸行动。该教材的修订主要得益于韩刚和李振宇两位博士的鼎力相助，他们现在已成为美术史学界和艺术学研究领域颇有建树的学者。他们在承担繁忙的教学与研究任务的同时，为该教材的修订花费了不少心血。二位年轻的学者各自分工协助我做修订工作。第一章（史前美术）、第二章（夏商西周春秋美术）由李振宇副教授协助完成，第三章（战国秦汉美术）至第九章（激流中的中国近代美术）由韩刚副教授协助完成。对他们的相助和付出的心血，我表示由衷的感谢。

这部教材在编写之初主要考虑到中国美术史教学的实用性与针对性，因而在体例与内容上不求面面俱到，包罗万象，而是既要顾及内容的涵盖性，又要强调体例的清晰，重点内容的突出。并且尽可能将知识性、系统性与可读性、生动性融为一体，或许正是如此，也就成为这部本人在“血气方刚”年龄所编写的教材的一个特点，这或许也是得到不少使用此教材的院校和读者厚爱的一个原因。这次修订过程中，我们尽可能保持原来的风格与特点，而没有采取“另起炉灶”的做法。但是，修订的时间毕竟有限，原来的遗漏并未完全得到增补，错讹或许仍然在所难免。因而，这次的重新修订并不是一个过程的终

结，而仅仅是一个重新的开始。本人最大的愿望是今后除了继续充实原来的内容，纳入新的研究成果外，就是将中国近现代美术史的内容增补进去，因为近二十年来，中国近现代美术已经成为美术史学界的“显学”，厚古薄今的现象已得到很大的改变，缺失中国近现代美术的内容，总是一个很大的遗憾。再就是，近二十年来，本人的学术研究的兴趣与重点也在中国近现代美术史方面，有颇多的研究心得和研究成果可以纳入该教材内容之中。这就是我下一步修订的重点所在，也是我应当并且必须努力实现的愿望。

时光荏苒，二十年转眼就过去了！当年不少曾经读过或使用过此教材的青年学子而今已成艺术家和艺术教育家、艺术研究者，本人早已不再年轻。好在，本人当年为教学需要编写这部教材的学术热情，并没有随着年龄的增长而衰减，所以，我有责任与热情，努力使这部教材更加完善。在此，我要特别感谢曾经使用过、阅读过此教材的院校和读者们，感谢人民美术出版社给予这个修订版出版的机会。更期待着使用院校和读者对该修订版，予以斧正，提出宝贵的修改意见。“它山之石，可以攻玉”，此拙著绝非如玉，只希望它是块可雕之木，对其雕凿，作者责无旁贷，读者的关爱与斧正，也尤为重要。

黄宗贤

2013年7月18日于蓉城望江楼下

导 言

一、美术史学及其性质

美术是人类的一种创造性活动及其成果，是对生活的一种能动的审美的反映。美术作品是基于客观现实之上的人的内在生活（思想、观念、情感）的物化形态。美术史则是对美术现象和具体美术作品及与之相关的历史事实的学术性研究，并通过对历史上各个时代的美术的研究，概括各个时代的审美意识和文化特征，把握美术发展的基本规律。它是人类知识的一个分支，是人类文明史的重要部分。

4 美术作品的存在，并不意味着美术史（指这门学科）的存在。事实上，在西方，美术史作为一门学科在四百年前才产生，而美术作品在此之前几千年就有了。相比之下，中国的美术史产生要早些。中国第一部系统的、较科学的绘画史著作《历代名画记》出自于一千多年前的唐人张彦远之手。尽管如此，这与我们具有五千多年的文明史、绘画史相比，也算是年轻的晚辈。艺术史的发展同人类的自身发展是同步的。逆流而上，在文明史的长河里去追溯人类艺术，追随我们祖先的审美实践的航程，去探寻那一朵朵绮丽的浪花，在历史的坐标上找到今天艺术发展的参照系，以使我们的艺术之舟一往无前地奔向未来，这就是美术史学者的职责，这就是我们学习美术史的目的所在。

二、美术史在美术学中的地位

研究美术的科学统称“美术学”。它包括三大学科：美术理论、美术批评和美术史。显然，美术史同美术理论、美术批评有密切的关系，同时它与美术及其它一些人文学科的关系也相当密切。

1. 美术史与美学的关系

美学的目的在于弄清原理。美学家试图掌握艺术的本质，设法对各种不同的思想进行归纳、分类，并给各种思想和概念下定义，如“美”、“美感”、“审美价值”、“崇高”、“优美”、“社会美”、“自然美”等，是一些抽象的概念。而美术史以历史的观点对待材料，按年代或主题加以分类并加评论和哲学的分析。这是两者的区别。它们的关系是密切的。假如美学要进行归纳，就必须从美术史（或其他艺术史）中获取所需的大部分资料；反之，如果美术史要想进行评论和哲学分析，就必须运用美学概念。因此，美学和美术史之间的主要区别在于两者对相同事实的组织方式的不同。

2. 美术史与美术理论、美术批评的关系

美术理论、美术批评和美术史是研究美术的三大学科。美术理论着重研究美术的基本原理，探讨美术的基本规律，近似自然科学中的基础科学；美术批评和美术史则是运用这些原理去评论艺术家、作品，研究美术的现状和历史，与自然科学中的应用科学有些相似。这三大学科各有分工，各有侧重，但又有十分密切的联系。美术理论要为美术批评、美术史提供思想武器和理论武器，使它们的研究建立在科学的基础之上；美术批评、美术史又为美术理论提供研究成果，使它能得到不断地丰富和发展。总之，完成美术的研究任务，是离不开理论、批评和历史的通力合作的。一个美术史家应该通晓美术理论，更应该是个美术批评家。一个真正的艺术家和艺术教育家也必须熟悉艺术发展的历史和具备较高的理论修养，也应该是一个艺术的鉴赏家和批评家。

三、中国美术发展史的基本特点

1. 源远流长，历史悠久，留下了丰富宏丽的宝贵遗产

我们的民族是一个爱美而富有创造力的民族。史前，在中国大地