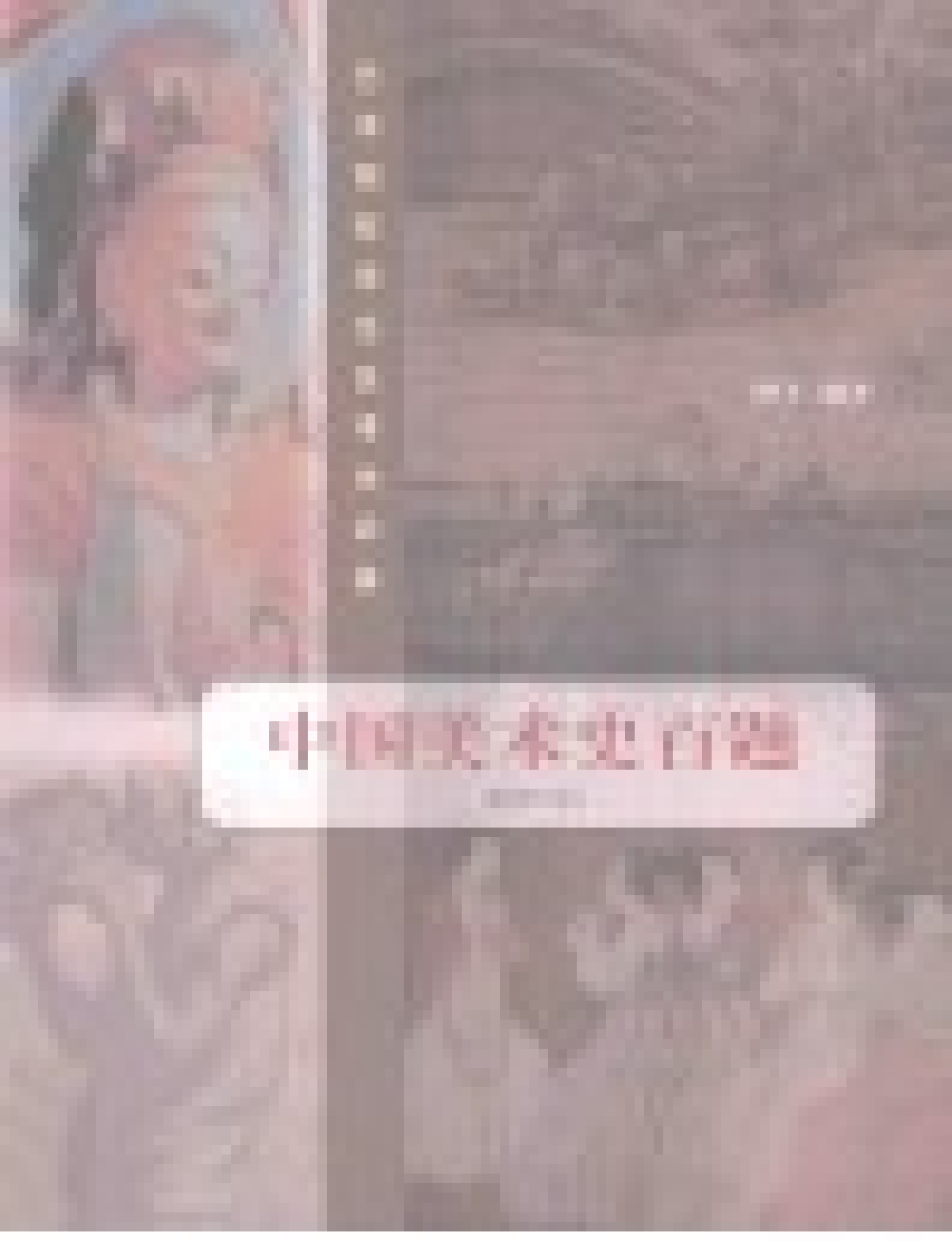

艺术院校学生及考生必备

谭天 编著

中国美术史百题

(新修订本)

中国美术史百题

（第二版）

艺术院校学生及考生必备

中国美术史百题

(新修订本)

谭天 编著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

中国美术史百题：艺术院校学生及考生必备

/ 谭天编著.

—2版.

—北京：中国青年出版社，2014.6

ISBN 978-7-5153-2495-1

I. ①中…

II. ①谭…

III. ①美术史—中国—研究生—入学考试—自学参考资料

IV. ①J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第123186号

责任编辑：骆 军 张 婷

装帧设计：宁成春 范昊如

中国青年出版社 出版发行

社址：北京东四十二条21号

邮政编码：100708

网址：www.cyp.com.cn

编辑部电话：(010) 57350403

门市部电话：(010) 57350370

印刷：北京顺诚彩色印刷有限公司

经销：新华书店

787×1092 1/16 26印张 2插页

2006年5月北京第1版

2014年6月北京第2版 2014年6月北京第3次印刷

印数：10000—15000册

定价：50.00元

本图书如有任何印装质量问题，请凭购书发票与质检部联系调换

联系电话：(010) 57350337

前言

懂一点中国美术史知识，对每一个美术工作者和爱好者来说，其重要性毋庸多说。一个不知道前代绘画雕塑以及美术理论发展状况的画家和雕塑家，是不可能主动进行创造的。

可喜的是经过历代学者的潜下心来，留下了大量中国美术史著作，可供我们阅读和研究。为难的是其卷帙浩繁，令初学者无从着手。一些通史性的著作，虽全面而系统，但要详细了解一位杰出的画家、一处重要的美术遗址、一件优秀的作品一部重要的理论著作，又略嫌不够。对初学者来说，较深入地认识美术史上一些关键现象，比通过泛泛地、面面俱到地知道和记住一些一般性质的材料更为重要。可是一些专论性的著作，虽详尽而深入，但又散见于各个时期的多种书刊杂志之上，既难于查找，又难成系列，有的对初学者来说还可能过于艰深。那么，有没有一本既有重点，又能较系统地了解中国美术发展的概况，便于阅读的通俗性读物呢？笔者编写这本《中国美术史百题》就是试图在这方面作些努力，向对中国

美术史感兴趣的读者朋友提供这样的帮助。

本书按中国美术发展的历史顺序，选出公认的各个时期有代表性的美术现象、画家、作品、遗迹和著作，分成一百个专题进行介绍，并结合文字配有图例。希望帮助读者对这些影响整个中国美术发展进程的重要事物，有一个较完整的了解。而通过这些了解，又能将每一历史时期的美术状况勾画出一个大概的轮廓，进而对中国美术的发展有一个较系统的认识。

为了使每一个专题尽可能地完整和准确，编写时在力所能及的范围内查阅了各种版本的有关专门著述，进行类比和筛选，并参照中央美术学院美术史系的授课内容，然后以一般公认的权威论述为依据进行综合。同时为了使每一个专题尽可能容纳最新的理论研究成果，具有鲜明的时代性，编写时一般又以年代较新的著作为准。书中许多准确的论述和精彩的段落，有些就直接来自这些文章。本书将其中重要的文章和书籍，作为参考书目列在末尾。一是便于读者进一步研究时查找，更重要的是，

标明了出处，是对这些文章的作者——美术理论界的前辈和编者的老师表示敬意和谢意。在编写过程中，由于是综合几家的文章，为了精简文字，笔者又不得不带有自己的观点而有所侧重，因此书中如有不当之处，当然由笔者全部负责，并诚恳欢迎批评指正。

这样一本常识性读物，如能便利众多的青年朋友学习中国美术史，免去许多翻检之劳，

节省大量的宝贵时间，而有所收益，那笔者为翻检数以百计的书籍而花费的几年时间，也就得到了补偿，并会为之感到欣慰。

谭 天

一九八四年三月于长沙

增订本前言

2004年初，中国青年出版社约请我将《中国美术史百题》（以下简称《百题》）增订再版。中国青年出版社曾组织编辑出版了由中央美术学院美术史系中国美术史教研室编著的《中国美术简史》（增订本），所以，也计划将《百题》例为美术史教辅系列图书。我感到十分荣幸。参照着2002年中国青年出版社出版的《中国美术简史》增订本将《百题》的重新修订，不禁油然而起对金维若、汤池、薄松年、李树声、薛永年等诸位业师的感激之情，一日从师，终生受益。

《百题》是我1984年编著的，至今已有二十余年了。长时间以来，它一直是我从事美术史论工作的基础。1987年《百题》参加香港“中国书展”，被香港电台推荐为1987中国“十大好书”之一。1995年陕西人民美术出版社出版的大型美术辞典《美术辞林》中“画籍著述·史传类”一栏收录从唐代《历代名画记》等至今的127部美术史论著，《百题》有幸被收录其中。时常有学生告诉我，把《百题》当作考前的中国美术史读本，从中获益匪浅。的确，他们中有的考上了美

术史论专业，有的考上了国画研究生。这正恰好实现了我编写《百题》的初衷，让我深感欣慰。

过去的20年，特别近年来，在美术考古、美术史研究诸多方面，取得了许多令人瞩目的成就，使中国美术史研究和学习的内容更加丰富多彩，也要求对中国美术史论方面的读本进行较大范围的补充和修改。《百题》是在上世纪80年代编著出版，受时代的限制，在学术规范、史料内容、编排体例、装帧设计、制版印刷诸多方面都留有遗憾。这次增订再版，就是从这几方面着手的。

1.在各题中尽可能增加了近20年中国重要的美术考古新发现的资料，尽可能参考美术史论研究的最新成果。

2.增加了中华民国时期美术三题。这样与《中国美术简史》（增订本）“所涵括的历史时空始自上古终于1949年”相呼应，也正好填补前面删去的三题的数目，使本书仍旧保持完整的一百题。

3.在每题后面还增加了参考书目和参考文献

章的出处。这在1984年的原稿中是有的，后来在排版的时候删掉了。其实参考书目和参考文章出处非常重要，特别对学习和研究来说，《百题》内容毕竟受限制，只能是比较概括地进行介绍。而要更深入地研究，必须

翻阅更多同类参考书，而《百题》所列出的参考书目则可以指引门径。

4.受当时条件的限制，旧版《百题》的插图用得又少、又小、又模糊，本次增订重新翻拍了许多照片做插图，希望能与文章相得益彰。

谭 天

二〇〇五年十月于广州

目 录

史前及先秦

001.中国美术的起源	3
002.新石器时代的工艺美术	5
003.新石器时代的绘画艺术	8
004.新石器时代的雕塑艺术	12
005.商周青铜器的装饰艺术	15
006.先秦时期的青铜动物雕塑	18
007.走向独立的战国绘画艺术	21
008.承前启后的先秦人物雕塑艺术	24

秦 汉

009.秦代的绘画艺术	29
010.中国雕塑艺术的第一个高峰	34
011.汉代的绘画艺术概况	39
012.汉代的帛画艺术	42
013.汉代的墓室壁画	45
014.气魄宏大的汉代雕塑	48
015.汉代的画像石艺术	51
016.汉代的画像砖艺术	55

魏晋南北朝隋唐

017.东晋大画家顾恺之	61
018.《女史箴图卷》与《洛神赋图卷》	65

019.别具一格的张僧繇	69
020.南朝的墓室壁画	73
021.北朝的木板漆画与墓室壁画	76
022.云冈石窟艺术	79
023.龙门石窟艺术	83
024.敦煌莫高窟概况	88
025.敦煌壁画艺术	92
026.敦煌彩塑艺术	96
027.天水麦积山石窟	101
028.永靖炳灵寺石窟	105
029.巩县石窟寺	109
030.雕塑家戴逵	113
031.南朝的陵墓雕刻艺术	116
032.谢赫与《古画品录》	119
033.中国绘画的六法论	121
034.中国山水画的起源	124
035.隋朝画家展子虔	127
036.阎立德与阎立本	130
037.初唐画家尉迟乙僧	133
038.“画圣”吴道子	136
039.李思训与李昭道	140
040.张萱与仕女画	143
041.仕女人物画家周昉	146

042. “文人画宗师” 王维	150
043. 韩滉与《五牛图》	154
044. 画马名家韩幹	157
045. 张彦远与《历代名画记》	161
046. 朱景玄与《唐朝名画录》	164
047. 五代之前的花鸟画	166

五代宋元

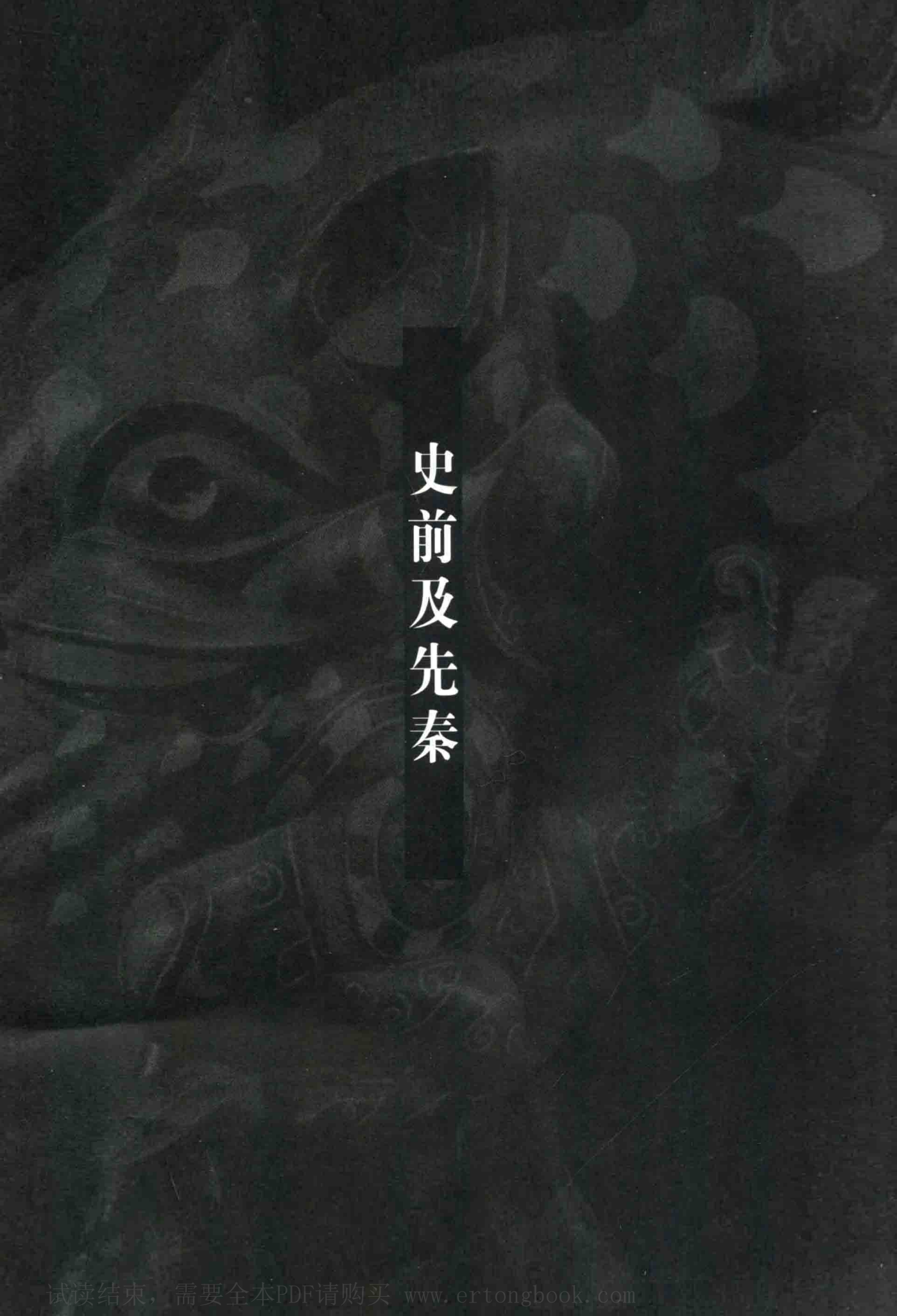
048. 花鸟画家徐熙	173
049. 花鸟画家黄筌	177
050. 《韩熙载夜宴图》与顾闳中	180
051. 荆浩与《笔法记》	184
052. 南方山水画家董源	187
053. 李成与他的山水画	190
054. 北方山水画家范宽	194
055. 武宗元与《朝元仙仗图》	198
056. 宋代的宫廷画院	201
057. “皇帝画家” 赵佶	204
058. 白描大师李公麟	208
059. 郭熙与《林泉高致》	212
060. 独创新意的花鸟画家	217
061. 文人画家苏轼	220
062. 张择端与《清明上河图》	224
063. “南宋四家” 中的李唐	228
064. “南宋四家” 中的刘松年	232
065. “南宋四家” 中的马远	235
066. “南宋四家” 中的夏圭	239
067. 大足石刻艺术	242
068. 郭若虚与《图画见闻志》	246
069. 邓椿与《画继》	249
070. 书画兼优的赵孟頫	252
071. “元四大家” 中的黄公望	256
072. “元四大家” 中的王蒙	261
073. “元四大家” 中的吴镇	265
074. “元四大家” 中的倪瓒	269
075. 永乐宫的壁画艺术	274
076. 元代的画史全书《图绘宝鉴》	279

明 清

077. 明代“浙派”画家戴进	283
078. “明四大家”之首沈周	287
079. “明四大家”之一文徵明	291
080. “明四大家”之一唐寅	295
081. “明四大家”之一仇英	300
082. “大写意”的开创者徐渭	304
083. 人物画家陈洪绶	308
084. 明代书籍版画艺术	313
085. 明代的寺院壁画	318
086. 清初方外画家石涛	322
087. 遗民画家八大山人	328
088. 王时敏与王原祁	333
089. 王鉴与王翬	338
090. 没骨花卉画家恽寿平	343
091. “金陵八家”中的龚贤	348
092. “扬州八怪”中的郑板桥	352
093. 清代宫廷的绘画艺术	357
094. 清代的民间年画	361
095. 书画篆刻家赵之谦	366
096. 民间画师任伯年	369
097. 清末画家吴昌硕	373

近 代

098. 近代中国画的革新	379
099. 西画东渐与中国油画艺术的兴起	389
100. 中国革命版画艺术的崛起	398

史前及先秦

中国美术的起源

世界上所有的事物都是从最简单、最原始的形态开始发展的，中国美术也是这样。中国美术可以说起源于我国旧石器时代。旧石器时代是人类主要使用打制石器向大自然展开艰苦卓越抗争的漫长时代。旧石器不仅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。因此要了解造型艺术的历史就必须从旧石器造型的发展谈起。

我国旧石器时代初期前段的石器造型，这是指早期猿人制作的石器。最早的有河北阳原小长梁早更新世泥河湾组下部地层中发现的形状不规则的燧石刮削器，有八百多件，有使用痕迹，是距今243至255万年前的人类劳动工具。元谋猿人用石英石制作粗糙的刮削器。山西芮城西侯度早更新世中部地层中发现具有初步类型分化的石器，是用比较大的石片，用单向打击的方法加工而成，西侯度石器的发现证实了我国具有十分悠久的石片技术传统。

我国旧石器时代初期后段，蓝田猿人制作的石器类型增多，北京猿人制作的石器形状渐渐趋向规整。在《2002年中国重要考古发现》一书中载：浙江安吉上马坎旧石器遗址，出土一百余件石制品。该遗址的文化内涵，在华东乃至中国南方地区旧石器时代中都是罕见的。其年代可能始于距今60—50万年前，一直延续到晚更新世。由石片形态观察，背面片疤平和

台面后缘可见修理痕迹，显示当时的石片技术已相当娴熟。

到我国旧石器时代中期，早期智人制作的石器类型显著分化，形式日趋稳定，其中大荔人的刮削器，器型较小，开启了后来小型石器的先河；他们选择石材注意用料用色，为出现玉器准备了条件。山西省汾河流域丁村人的石器继承了早期石器的石片技术传统，这时制作的三棱大尖状器，锋尖锐利，三棱面对称，器型厚重，显示了古人的高度技巧。晋北地区许家窑人的石器，型体变小，形状对称；原料中出现少量色彩优美的玛瑙。

到我国旧石器时代晚期，这时晚期智人制作的石器采用间接打击石片法，更加使石器种类增加，形状更为均匀对称，刃部更为锐利。例如，宁夏灵武水洞沟的尖状器以器形周正对称而著称；山西朔县峙峪以及河北阳原虎头梁遗址的部分小型石器以色彩缤纷之石髓、玉髓为原料，中间穿孔做装饰品用。北京周口店山顶洞发现一枚骨针，加工精致，具有极高的工艺水平。同时发现大量钻孔石坠、石珠、磨孔海蚌壳、钻孔兽牙、青鱼眼上骨等佩饰物，在骨骼化石上还发现有几何形体刻划痕迹，还发现在尸骨旁撒有赤铁矿红色粉末。

以上事实证明：中华民族的远古文化有着脉络清楚，源远流长的传统。经过漫长的发

展过程，到旧石器时代晚期，终于产生了加工精致、类型丰富、色彩鲜明、形式对称的打制石器。这些劳动工具在功利前提下，实际上体现着一定程度的装饰意图活动。我们远古祖先的造型技能与审美观念，就是这样从制作劳动工具，主要是打制石器的过程中锻炼培养起来的。由于劳动工具不断改进，生产力迅速提高，人们的物质生活有了一定的保障与改善，人们终于开始了独立于物质生产之外的精神生产。为了美化自身和美化生活而制作了装饰品，并且使用染料。值得提请注意的是：关于

艺术的起源，国内外有“游戏说”、“宗教说”、“摹仿说”、“潜意识说”、“天性说”等等诸种学说。从整体上分析，这些学说其中一大部分属于观念的学说，缺乏具体美术作品的实证，有些虽然提出原始美术作品作为证据，但作品的年代大都远远晚于旧石器时代。如果我们今天认真分析现代艺术作品和阅读现代艺术理论，旧石器时代石器作为美术作品是有完全站得住的充足理由的。因此我们仍旧可以充满信心的说：中国美术于是由劳动工具——旧石器时代石器源起而发展下去。

参考书目：

- [1] 《中国美术史·原始卷》[专著].王朝闻主编，邓福星编，齐鲁书社、明天出版社，2000.
- [2] 《中国原始艺术》[专著].刘锡诚著.中央民族大学出版社,1998.
- [3] 《中国原始艺术》[专著].吴诗池著.紫禁城出版社，1996.
- [4] 《中国少数民族原始艺术》[专著].向云驹著.青海人民出版社，1994.
- [5] 《艺术的起源》[专著].朱狄著.中国青年出版社,1999.
- [6] 《艺术的起源》[专著].(德)恩斯特·格罗塞著,杨泽译.中国社会出版社,1999.
- [7] 《中国原始社会的美术》[专著].汤池编著.

新石器时代的工艺美术

新石器时代是主要使用磨制石器并且发明了陶器的时代；是开始出现原始农业与畜牧业分工，人类由采取现成的天然产品为主进入以自身的活动来增加天然产物生产的时代。伴随着社会分工的扩大，我国若干传统的工艺美术门类或者说原始的设计艺术和视觉艺术都产生或萌芽于这个时代。

玉石工艺

新石器时代是石器工艺发展的最高阶段。初期，打制石器仍极盛行，磨制技术仅运用于部分工具的刃部。中期以后，通体磨光的石

玉兽面纹铸（局部） 龙山文化 长17.8cm 宽4.6cm 厚0.8cm
1969年山东省日照市两城镇出土 山东省博物馆藏

玉钺 大汶口文化 长18cm 顶端宽6.5cm至8.5cm，刃部宽9cm 厚0.8cm
河南省临汝县阎村出土 中国历史博物馆藏

器日益增多，而且造型周正对称，通体研磨光亮，棱角整齐分明，人们已赋予这些实用的劳动工具以极高的审美价值。大汶口文化及屈家岭文化的主人，还格外注重选取色泽华丽的玉石作为新石器材料，如山东宁阳出土的墨绿色有孔玉铲，湖北出土有绿白斑纹的有孔石斧，标志着伴随新石器工艺的发展而孕育出玉器。而且某些玉器的造型也是直接发端于新石器的。

玉兽面纹镯式琮 良渚文化 高3.5cm 直径10cm 孔径8.2cm
1977年江苏省吴县张陵山四号墓出土 南京博物馆藏

早期的玉器形体较小，多作美化自身的佩饰物，如西安半坡仰韶文化的玉耳坠、南京北阴阳营出土的玉块、玉璜。到典型的龙山文化、良渚文化及马家窑文化后期，出现了大型玉器。如山东日照两城镇出土兽面纹玉钺，江苏吴县草鞋山、张陵山出土良渚文化的玉璧与刻有饕餮纹的玉琮，马家窑文化半山类型墓葬出土的大玉璧等具有礼器性质的玉器，标志着玉器工艺的成熟，它已从石器工艺中分化出来，形成独立的工艺部门。

骨角工艺

由于动物骨角的坚韧，它们作为狩猎经济的副产品，原料易得，所以，早在旧石器时代就出现骨角器，如骨锥、骨针在旧石器晚期遗址中经常被发现。

进入新石器时代之后，我国南北各地的骨角工艺十分发达。通常用于制作渔猎、农耕、纺织等工具和生活用具。在骨器工艺蓬勃发展的推动下，骨牙雕刻品应运而生。例如河姆渡出土的两头鸟纹刻花骨匕、鸟形牙匕，双凤朝阳纹象牙雕刻品。吴江梅堰出土的鱼形刻花骨匕，以及大汶口出土的象牙雕筒，刻镂精细，

造型简洁，纹饰富丽。河姆渡文化的双鸟纹与双凤朝阳纹，不是客观飞禽的摹写，而是具有象征性，可能寓有和睦吉祥、向往光明幸福的意愿。它们都是古代骨角工艺的上乘作品。2002年发掘的宝鸡关桃园遗址的重要收获是前仰韶时期遗存的大量发现。出土的骨器有铲、锥、针、笄、刀、耒耜和鱼钩等。其中一件骨刀由柄、首、身、格等部分构成，与时间晚约4000多年的商周时期铜刀相似，柄及身有刻纹，刃一侧自尖至格部有刻槽，应是一件夹有石刃的复合工具。夹石刃将我国古代制造骨石复合工具的历史提前到7000年以前。

编织工艺

编织工艺的出现早于陶器的发明，因为最早的陶器是用黏土涂抹篮筐，经焙烧而成型的。河姆渡遗址曾发现大片苇席印痕，西安半坡、临潼姜寨及华县元君庙也曾发现陶器上的席纹、布纹与绳纹，2002年在萧山跨湖桥新石器时代遗址出土一幅面积约0.5x0.6米的带撑骨篾编物保存甚好，充分反映了原始的手工艺水平。还有各地出土的石纺轮与陶纺轮，它们已间接地展现出我国新石器时代编织工艺相当发达的面貌。

特别引人注目的是马家浜文化及良渚文化出土的编织物标本。如江苏吴县草鞋山下层出土三块葛纤维织物，具有山形纹与菱形斜纹，显示出织造技术的进步，有人推测当时可能已发明原始织机。浙江吴兴钱山漾良渚文化遗址中，除出土竹箩筐、芦席等竹苇编物外，还出土绢、布、绳、带等丝麻织品。由此可见，太湖流域早在新石器时代就是丝麻纺织之乡。

髹漆工艺

髹漆是我国的一项传统工艺。考古发现表明,我国的髹漆工艺有着比文献记载更为古老的历史。新石器时代初期的河姆渡文化已经制造出木胎红漆碗,器作椭圆形,胎骨较厚,器表的涂料有红色光泽,经化验鉴定是原始胶漆。此外,江苏常州圩墩也发现了马家浜文化的原始漆器。

如果我们将新石器时代的工艺美术看作原始的设计艺术,那么有关设计艺术的几项基本原则,则在此时开始萌芽。1.所有的器物设计首先是从实用出发;2.尽可能运用当时的先进技术和材料;3.在条件允许的情况下尽可能装

朱漆木碗 河姆渡文化 口径9.2cm至10.6cm 高5.7cm 底直径7.2至7.6cm
浙江省余姚县河姆渡遗址出土 浙江省博物馆藏

饰美化实用器物;4.许多脱离实用功能的纯装饰作品开始出现,呈现既是设计作品,又是美术作品的交叉特征。正由于此,原始的新石器时代的工艺作品至今仍源源不断地为今天的艺术创作提供新的启示。

参考书目:

- [1]《成器之道》:先秦工艺造物思想研究[专著].徐飏著.南京:南京师范大学出版社,1999.
- [2]《中国历代装饰纹样.第一册,新石器时代、商、西周、春秋》[专著].吴山编.人民美术出版社,1988.
- [3]《世界原始装饰艺术》[专著].邹烈炎编绘.中国华侨出版公司,1991.
- [4]《中国陶瓷全集.1,新石器时代》[专著].中国陶瓷全集编辑委员会编.上海人民美术出版社,1999.
- [5]《中国工艺美术史》[专著].田自秉著.东方出版中心,1985(2003重印).
- [6]《中国工艺美术史》[专著].王家树著.文化艺术出版社,1994.4.
- [7]《中国工艺美术史》[专著].徐思民著.山东教育出版社,2002.
- [8]《中国工艺美术史图录》[专著].田自秉,吴淑生编.上海人民美术出版社,1994.