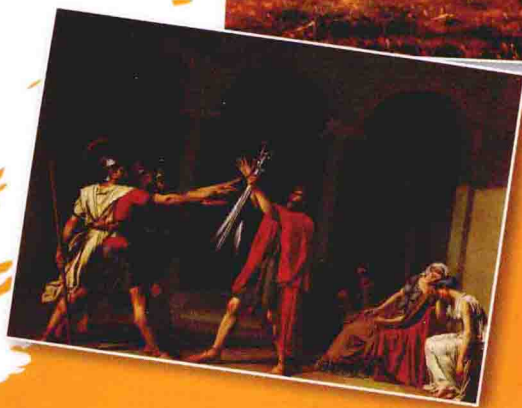

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

中外美术史

周祥 李卓 主编

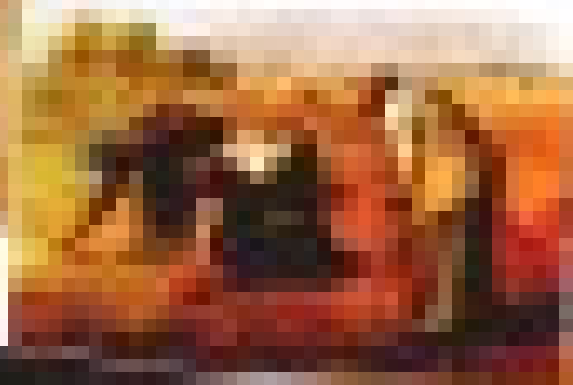

清华大学出版社

中外美术史

——

——

中国美术学院美术考级教材

高等院校广告和艺术设计专业系列

中外美术史

周祥 李卓 主编

清华大学出版社

内 容 简 介

本书依据教育部《中外美术史》教学大纲而编写,紧密结合中外考古发掘新发现,以历史朝代更迭为线索、以出土实物和历史文献为主,辅之以传世美术作品,理清中外美术史发展脉络,深入浅出地讲述中外美术发展历史,使读者能够对发生在几千年前的中外美术历史事件和美术作品有一个全面客观的认识。

本书内容丰富、图文并茂、通俗易懂,在强化艺术素质培养的同时,注重挖掘深蕴的中外美术历史人文内涵,力求教学内容和教材结构的创新;本书既可作为高等院校艺术设计专业基础课教学的首选教材,也可作为文化创意企业和广告艺术设计公司从业者的职业教育与岗位培训教材,对于广大工艺美术、绘画及艺术设计、动画自学者也是一本必备的学习指导手册。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中外美术史/周祥,李卓主编.—北京:清华大学出版社,2014

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

ISBN 978-7-302-36324-8

I. ①中… II. ①周… ②李… III. ①美术史—世界—高等学校—教材 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第082014号

责任编辑:张弛

封面设计:李子慕

责任校对:袁芳

责任印制:何芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载:<http://www.tup.com.cn>,010-62795764

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市吉祥印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:21.75

字 数:527千字

版 次:2014年10月第1版

印 次:2014年10月第1次印刷

印 数:1~2500

定 价:79.00元

产品编号:059517-01

编 审 委 员 会

主 任：牟惟仲

副主任：(排名不分先后)

宋承敏 冀俊杰 张昌连 田卫平 腾祥东 张振甫
林 征 帅志清 李大军 梁玉清 鲁彦娟 王利民
吕一中 张建国 王 松 车亚军 王黎明 田小梅

委 员：(排名不分先后)

梁 露 崔德群 金 光 吴慧涵 崔晓文 鲍东梅
翟绿绮 吴晓慧 温丽华 吴晓赞 朱 磊 赵 红
马继兴 白 波 赵盼超 田 园 姚 欣 王 洋
吕林雪 王洪瑞 许舒云 孙 薇 赵 妍 胡海权
温 智 逢京海 吴 琳 李 冰 李 鑫 刘菲菲
何海燕 张 戈 曲 欣 李 卓 李笑宇 刘 剑
刘 晨 李连璧 孟红霞 陈晓群 张 燕 阮英爽
王桂霞 刘 琨 杨 林 顾 静 林 立 罗佩华

总 编：李大军

副总编：梁 露 鲁彦娟 吴晓慧 金 光 温丽华 翟绿绮

专家组：田卫平 梁 露 崔德群 崔晓文 华秋岳 梁玉清

序言

随着我国改革开放进程的加快和市场经济的快速发展,广告和艺术设计产业也在迅速发展。广告和艺术设计作为文化创意产业的核心和关键支撑,在国际商务交往、丰富社会生活、塑造品牌、展示形象、引导消费、传播文明、拉动内需、解决就业、推动民族品牌创建、促进经济发展、构建和谐社会、弘扬古老中华文化等方面发挥着越来越大的作用,已经成为我国服务经济发展重要的“绿色朝阳”产业,在我国经济发展中占有极其重要的位置。

1979年中国广告业从零开始,经历了起步、快速发展、高速增长等阶段,2011年我国广告营业额突破3000亿元,已跻身世界前列。商品销售离不开广告,企业形象也需要广告宣传,市场经济发展与广告业密不可分;广告不仅是国民经济发展的“晴雨表”、社会精神文明建设的“风向标”,也是构建社会主义和谐社会的“助推器”。由于历史原因,我国广告艺术设计业起步晚,但是发展飞快,目前广告行业中受过正规专业教育的从业人员严重缺乏,因此使得中国广告和艺术设计作品难以在世界上拔得头筹。广告设计专业人才缺乏,已经成为制约中国广告设计事业发展的主要瓶颈。

当前,随着世界经济的高度融合和中国经济国际化的发展趋势,我国广告设计业正面临着全球广告市场的激烈竞争,随着世界经济发达国家广告设计观念、产品营销、运营方式、管理手段及新媒体和网络广告的出现等巨大变化,我国广告和艺术设计从业者急需更新观念、提高专业技术应用能力与服务水平、提升业务质量与道德素质,广告和艺术设计行业和企业也在呼唤“有知识、懂管理、会操作、能执行”的专业实用型人才;加强广告设计业经营管理模式的创新、加速广告和艺术设计专业技能型人才培养已成为当前亟待解决的问题。

为此,党和国家高度重视文化创意产业的发展,党的十七届六中全会明确提出:“文化强国”的长远战略、发展壮大包括广告业在内的传统文化产业,迎来文化创意产业大发展的最佳时期;政府加大投入、鼓励新兴业态、发展创意文化、打造精品文化品牌、消除壁垒、完善市场准入制度,积极扶持文化产

业进军国际市场。结合中国共产党第十八次全国代表大会提出的“扎实推进社会主义文化强国建设”的号召,国家“十二五”规划纲要明确提出促进广告业健康发展。中央经济工作会议提出稳中求进的总体思路,强调扩大内需,发展实体经济,对做好广告工作提出新的更高的要求。

针对我国高等教育广告和艺术设计专业知识老化、教材陈旧、重理论轻实践、缺乏实际操作技能训练等问题,为适应社会就业需求、满足日益增长的文化创意市场需求,我们组织多年从事广告和艺术设计教学与创作实践活动的国内知名专家教授及广告设计企业精英共同精心编撰了本套教材,旨在迅速提高大学生和广告设计从业者的专业技能素质,更好地服务于我国已经形成规模化发展的文化创意事业。

本套系列教材作为高等教育广告和艺术设计专业的特色教材,坚持以科学发展观为统领,力求严谨,注重与时俱进;在吸收国内外广告和艺术设计界权威专家学者最新科研成果的基础上,融入了广告设计运营与管理的最新实践教学理念;依照广告设计的基本过程和规律,根据广告业发展的新形势和新特点,全面贯彻国家新近颁布实施的广告法律、法规和行业管理规定;按照广告和艺术设计企业对用人的需求模式,结合解决学生就业、加强职业教育的实际要求;注重校企合作、贴近行业企业业务实际,强化理论与实践的紧密结合;注重管理方法、运作能力、实践技能与岗位应用的培养训练,并注重教学内容和教材结构的创新。

本套系列教材包括《中国工艺美术史》、《色彩》、《艺术概论》、《中外美术作品鉴赏》、《素描》、《广告学概论》、《广告设计》、《广告摄影》、《字体设计》、《版式设计》、《包装设计》、《标志设计》、《招贴设计》、《展示设计》、《书籍装帧设计》等书。本系列教材的出版,对帮助学生尽快熟悉广告设计操作规程与业务管理、帮助学生毕业后能够顺利走上社会就业具有特殊意义。

教材编委会

2013年4月

前言

广告艺术设计制作业作为国家文化创意产业的核心支柱产业,在国际商务交往、促进影视传媒会展发展、丰富社会生活、拉动内需、解决就业、推动经济发展、构建和谐社会、弘扬古老中华文化等方面发挥着越来越大的作用,已经成为我国文化创意经济发展的重要产业,在我国产业转型、经济发展中占有极其重要的位置;广告艺术设计制作产业以其强劲的上升势头已成为全球经济发展中最具活力的绿色朝阳产业。

一部中外美术史,就是一部世界精神文化和物质文化的发展史。中外美术史是高等艺术院校艺术教育中非常重要的专业基础理论课程,也是广告艺术设计从业人员必须学习和掌握的关键知识技能。中外美术历史悠久的古代艺术成就是人类社会巨大的宝库,通过中外美术史的学习可以充分浏览中外古代美术艺术成就,古为今用,推陈出新,从而为创新提供充分的保障,并增强爱国主义情操。工艺美术和艺术设计不仅需要深厚的生活基础、丰富的理论知识,而且还需要前人的创作经验,只有汲取和借鉴中外美术历史各个时期的特征与各民族的优点,才有可能创造出具有时代特色和民族风格的新的工艺美术作品,这也正是我们编纂此书的主要目的。

为了保障我国文化创意产业经济活动和国际广告艺术设计制作业的顺利运转,加强现代广告艺术设计从业者专业综合素质培养,增强企业核心竞争力,加速推进设计制作产业化进程,提高我国艺术设计制作水平,更好地为我国文化创意产业服务,这既是广告艺术设计企业可持续快速发展的战略选择,也是本书出版的真正目的和意义。

全书共十四章,以学习者应用能力培养为主线,坚持以科学发展观为统领,依据教育部《中外美术史》教学大纲而编写,紧密结合中外考古挖掘新发现,以历史朝代更迭为线索、以出土实物和历史文献为主,辅之以传世美术作品,理清中外美术史发展脉络,深入浅出地讲述中外美术发展历史,使读者能够对发生在几千年前的中外美术历史事件和美术作品有一个全面、客观的认识,从而更好地为艺术设计后续课程学习奠定基础。

由于本书融入中外美术史最新的实践教学理念,力求严谨、注重与时俱进,具有知识系统、内容丰富、图文并茂、通俗易懂、强化艺术素质培养,并注重挖掘深蕴的中外美术历史人文内涵、提高大学生艺术鉴赏能力;因此,本书既可以作为本科院校及高职高专院校艺术设计专业基础课教学的首选教材,也可以作为文化创意企业和广告艺术设计公司从业者的职业教育与岗位培训教材,对于广大工艺美术、绘画及艺术设计、动画自学者也是一本必备的学习指导手册。

本教材由李大军进行总体方案策划并具体组织,周祥和李卓主编并统改稿,由具有丰富教学实践经验的鲁彦娟教授审订,华秋岳教授复审。作者写作分工:牟惟仲(序言),李卓(第一~五章),金延鑫(第六章),王晨宇(第七章第一节),李连壁(第七章第二节),王冰(第七章第三~五节),周祥(第八章、第九章、第十一~十四章),王红梅(第十章),白波(附录);华燕萍(文字修改和版式调整),李晓新(制作教学课件)。

在本书编写过程中,我们参阅、借鉴了大量中外美术史的最新书刊和相关网站资料,精选、收录了具有典型意义的优秀作品及图片,并得到业界有关专家、教授的悉心指导,在此一并致谢。为配合本书的发行使用,我们提供配套电子课件,读者可以从清华大学出版社网站(www.tup.com.cn)免费下载。因作者知识水平有限,书中难免存在疏漏和不足,恳请专家、同行和读者批评、指正。

编者

2014年8月

目 录

上篇 中国美术史

第一章 中国美术史概述

001

- 001 第一节 中国美术史发展特征
- 001 一、中国美术简述
- 005 二、中国美术发展史的基本特征
- 011 第二节 中国美术史的研究与学习
- 011 一、研究中国美术史的重要作用
- 012 二、研究与学习中国美术史的意义
- 013 三、中国美术史的学习方法

第二章 史前美术

016

- 016 第一节 原始美术的起源与发展
- 016 一、原始美术的起源
- 017 二、原始美术的门类及特征
- 018 三、中国原始美术发展的五个阶段
- 020 第二节 旧石器时代和新石器时代美术
- 020 一、时代分期和主要遗址
- 025 二、旧石器时代的美术
- 028 三、新石器时代的美术
- 033 第三节 石器、骨器、玉器
- 033 一、工具与史前美术
- 033 二、原始石器
- 035 三、原始骨器
- 037 四、原始玉器
- 039 第四节 陶器(彩陶和黑陶)
- 039 一、陶器的形成

040	二、陶器的分类与分布
042	三、陶器的制作工艺
043	四、彩陶
046	五、黑陶
047	第五节 拟形陶器与原始雕塑
047	一、拟形陶器
048	二、原始雕塑
051	第六节 史前绘画
051	一、绘画的萌芽
052	二、装饰画
052	三、居址地画
052	四、岩画
054	第七节 原始建筑
054	一、原始时期建筑的发展
055	二、新石器时期建筑遗址的分布及其特点
057	三、新石器时期建筑类型

059

第三章 先秦与秦汉时期的美术

059	第一节 先秦时期的美术
059	一、先秦时期的青铜艺术
067	二、先秦时期的绘画
070	三、先秦时期的建筑
072	四、先秦时期的雕塑与其他美术活动
075	第二节 秦汉时期的美术
075	一、秦汉时期的绘画
079	二、秦汉雕塑
083	三、建筑艺术与其他美术活动
087	第三节 六朝时期的美术
087	一、六朝时期的美术发展
088	二、六朝时期的佛教美术
094	三、六朝时期的绘画
100	四、六朝时期的其他美术活动

105

第四章 隋唐五代美术

105	第一节 隋唐五代时期的绘画
105	一、隋唐绘画
116	二、五代时期的绘画
124	第二节 隋唐五代时期的壁画与雕塑

124	一、陵墓壁画
125	二、石窟壁画与雕塑
129	三、陵墓雕刻
129	第三节 隋唐五代时期的建筑
130	一、宫殿的建设
130	二、寺塔和陵墓

131

第五章 宋、辽、金、元美术

131	第一节 宋、辽、金、元绘画
131	一、宋代绘画
135	二、辽、金绘画
137	三、元代绘画
140	第二节 建筑与雕塑
140	一、宋、辽、金建筑
142	二、元代建筑
147	三、雕塑
149	第三节 工艺美术
149	一、宋、辽、金工艺美术
153	二、元代的工艺美术

155

第六章 明清时期的美术

155	第一节 明代美术
155	一、明代绘画
165	二、明代书法
167	三、明代建筑与雕塑
174	第二节 清代美术
174	一、清代绘画
181	二、清代工艺
184	三、清代建筑与雕塑

190

第七章 近现代美术

190	第一节 岭南画派
190	一、岭南画派的由来
191	二、岭南画派的特征及代表人物
195	第二节 京津画派
195	一、京津画派的由来与特点
195	二、京派画家

- 196 第三节 沪上绘画
- 196 一、“海派”前期
- 199 二、“海派”后期
- 201 第四节 木刻艺术
- 201 一、新木刻版画的诞生
- 201 二、新木刻运动的发展
- 203 三、新木刻运动的意义
- 204 第五节 连环画、漫画及年画
- 204 一、美术出版物的出现与早期连环画、漫画的创作
- 205 二、月份牌画与商业广告画
- 205 三、创作漫画

下篇 外国美术史

第八章 史前美术

207

- 207 第一节 旧石器时代美术
- 211 第二节 中石器时代美术
- 212 第三节 新石器时代美术
- 212 一、石圈
- 213 二、石柱
- 213 三、巨石坟墓
- 214 四、神庙

第九章 古埃及、古希腊、古罗马美术

216

- 216 第一节 古代埃及美术
- 217 一、古代埃及美术的特点
- 218 二、古王国美术
- 220 三、中王国美术
- 220 四、新王国美术
- 224 第二节 古代希腊美术
- 224 一、荷马时期(公元前 12—前 8 世纪)
- 224 二、古风时期(公元前 7—前 6 世纪)
- 227 三、古典时期(公元前 5—前 4 世纪)
- 230 四、希腊化时期(公元前 4 世纪末—公元 1 世纪)
- 234 第三节 古代罗马美术
- 235 一、伊达拉里亚美术
- 236 二、罗马美术

第十章 中世纪美术

242

- 242 第一节 早期基督教美术
- 244 第二节 拜占庭美术
- 246 第三节 罗马式美术
- 247 第四节 哥特式美术

251

第十一章 文艺复兴时期的美术

- 251 第一节 意大利文艺复兴时期美术
 - 252 一、意大利文艺复兴美术的开端(13、14 世纪)
 - 255 二、意大利文艺复兴早期的美术(15 世纪)
- 260 第二节 尼德兰文艺复兴时期美术
 - 260 一、尼德兰文艺复兴时期美术发端
 - 261 二、尼德兰资产阶级革命时期美术
- 262 第三节 德国文艺复兴时期美术
 - 262 一、德国文艺复兴美术发端
 - 262 二、德国文艺复兴美术高潮
- 264 第四节 西班牙文艺复兴时期美术
 - 264 一、16 世纪的西班牙美术
 - 264 二、艺术奇才埃尔·格列柯

第十二章 17、18 世纪欧洲美术

267

- 267 第一节 17、18 世纪意大利美术
 - 268 一、学院派艺术
 - 268 二、巴洛克艺术
 - 269 三、现实主义艺术
- 272 第二节 17 世纪佛兰德斯美术
- 274 第三节 17 世纪荷兰美术
- 278 第四节 17、18 世纪西班牙美术
- 283 第五节 17、18 世纪法国美术

288

第十三章 19 世纪的欧洲美术

- 288 第一节 法国新古典主义美术
- 292 第二节 法国浪漫主义美术
- 295 第三节 法国批判现实主义美术
- 301 第四节 法国印象主义、新印象主义、后印象主义美术
 - 301 一、印象主义
 - 304 二、新印象主义

- 304 三、后印象主义
- 306 第五节 18、19 世纪英国美术
- 306 一、18 世纪的英国美术
- 308 二、英国的风景画
- 309 三、拉斐尔前派
- 309 第六节 19 世纪俄罗斯美术

第十四章 西方现代美术

315

- 315 第一节 西方现代美术主要流派
- 316 一、印象派
- 317 二、野兽主义
- 320 三、立体主义
- 323 四、表现主义
- 325 五、维也纳分离派
- 327 六、原始主义
- 327 七、超现实主义
- 330 八、达达主义
- 330 九、抽象艺术
- 331 十、行动派绘画
- 331 十一、波普艺术

参考文献

334

上篇 中国美术史

第一章

中国美术史概述

学习目标

1. 了解美术与中国美术的概念与特征；
2. 了解中国美术发展史的基本特征；
3. 了解学习和研究中国美术史的重要作用与意义。

本章导读

中国美术史是中国历史学科中的一个部分,中国艺术强调对传统的尊崇,强调师法古人技法的重要性,同时也强调师法自然的重要性,中国美术史就是对中国历朝历代美术作品流派的形成以及成果和代表画家的综合总结。通过本章学习,要求学生了解源远流长的中国美术历经几个世纪以来保持了令人惊奇的延续性的基本发展特征,以及中国美术史课程在大学美术教育中的重要性,尤其要了解学习和研究中国美术史的重要作用与意义。

第一节 中国美术史发展特征

一、中国美术简述

中国美术源远流长。与美术风格总是在变化的欧洲不同,中国美术几个世纪以来保持了令人惊奇的延续性。明朝时的作品还可以看到唐朝时的影响。一幅清朝的画作与一幅宋朝的画是非常相似的。一个原因就是中国对传统的尊崇。艺术家的首要任务不是创新,而是尽可能逼真地临摹旧有的作品——这并不被认为是抄袭,反而在一定程度上是创新。

（一）美术

美术一词在《现代汉语词典》中，广义含义指造型的艺术，指使用一定的物质材料，通过塑造可视的静态形象来表现社会生活和艺术家情感的艺术形式，它包括绘画、雕塑、建筑、工艺美术、设计、书法、篆刻等具体的艺术形式，也被称为视觉艺术或空间艺术；狭义含义专指绘画。岩画、地画、壁画、卷轴画、版画、油画、砖石线刻画等都属于绘画。

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，具体可分为纯美术作品和实用美术作品两种，其中纯美术作品是指仅能够供人们观赏的独立的艺术作品，比如油画、国画、版画、水彩画等；实用美术作品是指将美术作品的内容与具有使用价值的物体相结合，物体借助于美术作品的艺术品位而兼具观赏价值和实用价值，比如陶瓷艺术等。人们不断对美术的起源、发展历程以及遗存状况进行深入的勘察和研究，由此才会出现——现代艺术摆脱“美”、“绘画不做自然的奴仆”、“绘画摆脱对文学、历史的依赖”、“绘画语言自身的独立价值”以及“为艺术而艺术”等观点，这都是古往今来人们在美术发展中得到的理论和启发。

拓展知识

名词解释“美术”

“美”字由“羊、大”两字组合而成，一解：“羊”意为“驯顺”，“大”意为“国土辽阔”。“羊”与“大”联合起来表示“国土辽阔、人民驯顺”。本义：地广民淳；二解：（引申义）食物可口。欧洲 17 世纪开始使用“美术”这一名词时，泛指具有美学意义的活动及其产物，如绘画、雕塑、建筑、文学、音乐、舞蹈等。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反映。现今，“美术”一词的含义也由其意义与“美育”、“美学”、“美化”或“文学表现”（即美之“术”）、“艺术”等互相混用的状态，逐渐被筛选、过滤成为一个确定的含义：特指视觉艺术或造型艺术，从而最终完成了这一名词的基本定义。

（二）中国美术

中国民族美术特别是中国画，是通过民族形式表现中国人民精神品格的一种艺术门类。在世界文化史上，只有中国在数千年的发展过程中所创造的文明从来没有中断过，具有恒久的稳定性。中国民族美术自古以来就是开放的，不断吸收外来文化之长，始终充满着无限的活力。中国广泛流传的宗教和哲学思想也在不断地影响艺术创作。没有道家的存在，中国绘画和唐诗不会是现在这个样子。这些主题经常是关于与自然相协调的生活的。就是绘画技巧也透露出了道家的阴阳理论的影响，有的在虚实的辩证转换之间，有的在干湿用笔、技巧的对比之间。

在中国的艺术作品中总是出现道家神话传说的人物形象。相比之下佛教的影响就不那么大，尤其考虑到佛教随着时间的推移不断地中国化这个因素。16 世纪以后，随着西方传教士的到来，又有了西方的影响。出于经济的原因，中国美术的载体局限于宫廷和学院之中。除此之外也有一些孤独的艺术家在田园和山林当中进行创作，这是他们对社会现状的反映，对现实的逃避所产生的。

中国艺术的影响在整个东亚文化圈都可以观察得到，尤其是曾属中国范围的朝鲜、越