

高等院校艺术教育基础理论系列教材

张玉花 王树良 编著

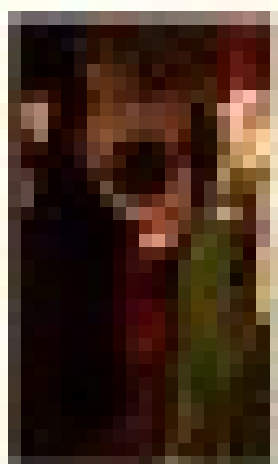
中外美术简史 (全彩版)

中国美术史

第一章	史前美术
第二章	先秦美术
第三章	秦汉美术
第四章	魏晋南北朝美术
第五章	隋唐美术
第六章	五代宋辽金美术
第七章	元代美术
第八章	明代美术
第九章	清代美术
第十章	近现代美术

重庆大学出版社

中外書目史

1000

高等院校艺术教育基础理论系列教材

中外美术简史

(全彩版)

张玉花 王树良 编著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中外美术简史/张玉花,王树良编著.--重庆:
重庆大学出版社,2018.2
高等院校艺术教育基础理论系列教材
ISBN 978-7-5624-9129-3

I. ①中… II. ①张… ②王… 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(2015)第118237号

高等院校艺术教育基础理论系列教材

中外美术简史(全彩版)

ZHONGWAI MEISHU JIANSHI

张玉花 王树良 编著

策划编辑:张菱芷

责任编辑:张菱芷 版式设计:张菱芷

责任校对:邹 忌 责任印制:张 策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:易树平

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编:401331

电话:(023)88617190 88617185(中小学)

传真:(023)88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆巍承印务有限公司印刷

*

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:13 字数:234千

2018年2月第1版 2018年2月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-9129-3 定价:49.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

高等院校艺术教育基础理论系列教材

编委会

主编

周小儒（北京化工大学）

王树良（中国人民大学）

张玉花（北京化工大学）

李敏敏（四川美术学院）

副主编

王星伟（清华大学）

安宝江（北京印刷学院）

黄德荃（常州工学院）

钟兆荣（惠州学院）

沈 宏（燕京理工学院）

宣 银（燕京理工学院）

· · ·
上编 中国美术史
· · ·

第一节	建筑与雕塑 / 025	▢
第一节	绘画 / 022	▢
第四章	魏晋南北朝美术 / 021	▣
第二节	建筑与雕塑 / 017	▢
第一节	绘画 / 016	▢
第三章	秦汉美术 / 015	▣
第三节	建筑与雕塑 / 012	▢
第二节	青铜器 / 011	▢
第一节	绘画 / 010	▢
第一章	先秦美术 / 009	▣
第三节	岩画与雕塑 / 006	▢
第二节	陶器 / 005	▢
第一节	石器 / 004	▢
第一章	史前美术 / 003	▣

第二章	第一节	第二节	建筑与雕塑 /078
第九章	第一节	第二节	绘画 /072
第十章	第一节	第二节	清代美术 /071
第十一章	第一节	第二节	建筑与雕塑 /067
第十二章	第一节	第二节	绘画 /060
第十三章	第一节	第二节	明代美术 /059
第十四章	第一节	第二节	建筑与雕塑 /057
第十五章	第一节	第二节	绘画 /052
第十六章	第一节	第二节	元代美术 /051
第十七章	第一节	第二节	建筑与雕塑 /046
第十八章	第一节	第二节	绘画 /036
第十九章	第一节	第二节	五代宋辽金美术 /035
第二十章	第一节	第二节	建筑与雕塑 /032
第二十一章	第一节	第二节	绘画 /028
第二十二章	第一节	第二节	隋唐美术 /027

第二节

古希腊美术 / 109

第一节

爱琴文明 / 109

第十四章

古希腊美术 / 107

第十三章

古埃及美术 / 103

第十二章

古代两河流域美术 / 099

第三节

新石器时代美术 / 098

第二节

中石器时代美术 / 098

第一节

旧石器时代美术 / 096

第十一章

史前美术 / 095

下编 外国美术史

第三节

中国画革新思潮 / 089

第二节

西画东渐 / 086

第一节

海派与岭南画派 / 084

第十章

近现代美术 / 083

第三节

17 世纪荷兰美术 / 155

第二节

17 世纪佛兰德斯美术 / 153

第一节

17 世纪意大利美术 / 150

第十八章

17 世纪美术 / 149

第二节

意大利以外的文艺复兴美术 / 139

第一节

意大利文艺复兴 / 129

第十七章

文艺复兴时期美术 / 127

第五节

哥特式美术 / 124

第四节

罗马式美术 / 123

第三节

蛮族艺术和加洛林文艺复兴 / 122

第二节

拜占庭美术 / 121

第一节

早期基督教美术 / 120

第十六章

中世纪美术 / 119

第四节

古罗马绘画 / 117

第三节

古罗马雕塑 / 116

第二节

古罗马建筑 / 115

第一节

伊特鲁里亚美术 / 114

第十五章

古罗马美术 / 113

后记 / 195

参考文献 / 193

第二节

第一节

第二十一章

第二次世界大战之后的西方现代美术思潮和流派 / 189
第二次世界大战之前的西方现代美术思潮与流派 / 180
20 世纪美术 / 179

第二节

第一节

第二十章

印象主义 / 173
新古典主义 / 168
19 世纪美术 / 167

第二节

第一节

第十九章

18 世纪法国以外的欧洲美术 / 164
18 世纪法国美术 / 162
18 世纪美术 / 161

第五节

第四节

17 世纪法国美术 / 159
17 世纪西班牙美术 / 158

上
编

中国美术史

第一章

史前美术

史前时期是中国美术的起源和萌芽时期，先民的审美意识即发端于此。原始先民在不断改造自然的过程中，技术与意识得到了锻炼与发展，由此产生了最早的美术品——打制石器。无论是何种美术门类，史前时期的美术最明显的特征是艺术与实用结合，而且在个别美术门类上实用性更突出。

第一节 石器

在装饰品方面，随着物质生产的改进，原始祖先的审美意识逐渐产生。旧石器时代晚期，出现了专门用于美化自身与生活的装饰品，并且使用了染料。例如峙峪遗址出土的石墨饰件，山顶洞遗址发现的鸡心形钻孔石坠、穿孔石珠等。山顶洞人与虎头梁人还分别采用赤铁矿粉末与红色泥岩作染色材料。旧石器时代晚期装饰物的出现，标志着造型艺术从生产工具中的彻底解放，是人类美术实践的一次质的飞跃。

旧石器时代初期的石器以河北阳原小长梁与云南元谋猿人遗址发现的打制石器为代表，多系形状不规则的刮削器，很少有第二步加工，呈现出石器的原始性状。

山西芮城西侯度遗址（距今约 180 万年）和陕西蓝田猿人遗址（距今 80 万~65 万年）出土的石器，有砍砸器、刮削器及三棱大尖状器等不同的器形，出现了初步的类型分化。北京猿人（距今约 57.8 万年）制作的石器，种类增多，有单刃与多边砍砸器、各种刮削器、尖状器、两端刃器、雕刻器及似箭镞形石器等，形状日益规整；石器的加工方法亦有显著进步，除单向打击法之外，也运用交互打击法。

山西襄汾的丁村人、阳高的许家窑人及陕西的大荔人，生活在距今约 20 万年前，他们制作的石器较多地采用交互打击法，类型显著分化，形式日趋稳定。丁村人的石器有三棱大尖状器、小尖状器、舌形手斧、砍砸器、刮削器、球状器等。其中的三棱大尖状器，尖刃部

分造型对称,加工颇为精致;大荔人和许家窑人的石器,器形变小,并注意选取色泽优美的玛瑙作为石器原料。旧石器时代晚期的石器制作技术有了显著的进步。首先,由于注重修理石核台面和间接打击石片法的采用,能产生长而薄的石片。其次是石器类型丰富,形状更加对称,做工益发精致。例如,宁夏灵武水洞沟出土的尖状器,以造型周正对称而著称;河北阳原虎头梁出土的单肩尖状器,可能是复合工具(投射器)的矛头;山西朔县峙峪人遗址的小型石器,多以石髓、玉髓为原料,色彩瑰丽缤纷。综观旧石器时代晚期的石器,在追求锐利、实用的前提下,已经具有一定的形式美感。

第二节 陶器

陶器的发明、磨制石器的广泛应用标志着人类社会进入新石器时代。中国新石器时代彩陶文化发达,成为该时期美术品的主要门类,后来又发展出黑陶、硬陶等,为中国后来的陶瓷文化奠定了坚实基础。

彩陶是指新石器时代晚期的一种绘有黑色、红色装饰花纹的红褐色或棕红色的陶器,用手捏制而成。它是在打磨光滑的陶坯上用天然的氧化铁和氧化锰颜料进行描绘,经入窑烧制后,在橙红色的胎底上形成黑、红、白等有色图案的一种陶器。彩陶陶质细腻,表面有光泽,彩绘不会脱落。因最早在河南浍(miǎn)池县仰韶村发现,所以这个时期的文化也称“仰韶文化”。彩陶分布地域很广,尤以黄河中上游最为发达,根据时间和风格的不同,分为半坡、庙底沟、马家窑、半山、马厂等几种主要类型。彩陶既是原始人类的日常生活用具,又是新石器时代杰出的美术创造,是我们研究史前绘画的重要依据(图 1-1)。

黑陶是我国新石器时代晚期陶工艺的杰出成就之一。黑陶是在烧制结束时,从窑顶慢慢加水,木炭熄灭后产生浓烟,将陶器渗碳而成,表面漆黑光亮且较为致密。因最早发现于山东历城龙山,所以这个时期的黑陶文化也被称作“龙山文化”。黑陶工艺已经采用轮制成型,掌握了封窑技术,提高了陶器的烧成硬度。它不以装饰取胜,而是以造型见长,其特点可以概括为:黑、薄、光、亮,尤以器壁极薄的蛋壳陶最能体现这些特点(图 1-2)。

陶器是原始美术最重要的组成部分。由于各种陶器出现的时间不同,流行的地域也不一样,所以各文化遗址出土的陶器,呈现出丰富多彩的面貌而各具特点。彩陶和黑陶代表着我国古代

图 1-1 蛋壳黑陶高柄杯 (右)
图 1-2 神人纹彩陶壶 (左)

美术创造的第一次高峰,在技术上、造型上都为青铜器的出现做好了准备,也为以后陶瓷器的发展奠定了基础。

【6】

第三节 岩画与雕塑

新石器时代的绘画艺术主要体现在彩陶纹样、居址地画、岩画及墓室装饰上,它们是远古绘画的重要遗存。象形陶器器物、石雕、牙骨雕等则能反映出此时期雕塑艺术的成就。

岩画,是用矿物质颜料涂绘(一般以动物血或皮胶做调剂)或用石器磨刻、雕凿乃至用金属工具刻画在山崖石面上的图画。因地域、生活习惯、文化传统不同,南北方岩画的艺术特点各异。北方岩画主要分布于内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、青海,它是中国北方草原地区狩猎、游牧民族的作品,以内蒙古阴山岩刻、宁夏贺兰山岩画为代表。内容以动物为主,风格较写实,大都是岩刻,经磨刻、敲凿、线刻而成,具有粗犷、简洁、明快的特点。南方岩画主要有广西左江岩画、云南沧源岩画、江苏连云港将军崖岩画。制作大都以红色涂绘,色彩稳定,经久不变。表现手法古拙独特,人物形象多不表现五官,通过四肢位置体现动作、体态和感情,动物也重点刻画出角、尾、耳等特征部位,表现出生活的真实。

红山文化陶塑与泥塑女神像的出土,是我国 20 世纪 80 年代初重要的美术考古新发现之一。1982 年,在辽宁喀左东山嘴红山文化祭祀遗址中,首先发现一批小型陶塑孕妇像;1983 年,又在辽宁建平、凌源接壤地带的牛河梁红山文化女神庙遗址,发现一件与真人等大的泥塑女神头像,五官清晰,造型逼真,目光炯炯,嘴唇掀动,颇具神秘色彩。附近还有更大的女性塑像残块出土。研究者一致认为它们是丰收女神或地母神的形象。

我国迄今发现最古老的圆雕石刻,是河北武安磁山遗址出土的一件石雕人头,五官造型颇夸张,作瞪目张嘴状,属距今 7000 年前的磁山文化遗物。其次是北京平谷上宅遗址出土的猴形石饰,用黑色滑石雕成,长 3.1 厘米,上端刻成圆目、尖颧、耸耳的猴头,下端呈圆锥形,中段有一横孔,可以系绳佩戴。比上宅文化稍晚的辽宁东沟后洼屯遗址,1984 年清理出土数十件滑石雕刻作品,包括半身人像、人兽复合头像、大头曲身的虬龙等,高 2~6 厘米不等,刻工粗率,形象古朴。最重要的一批史前石刻人像,出自河北滦平金沟屯红山文化遗址,较大的几件石人高约 30 厘米,五官清晰,脸型丰满,身躯呈溜肩鼓腹状,下肢不加细刻,其造型颇似孕妇,应与红山文化崇拜女神的宗教观念相关。

重庆巫山大溪、甘肃永昌鸳鸯池、陕西神木石峁和山东滕县岗上村,皆发现史前的浮雕玉石人面,作瞪目吼叫状,额上或面部均有穿孔,推测皆属原始巫术活动中使用的护身符。