

中国美术史教程

《中国美术史教程》编写组 编著

高等教育出版社

△ 普通高等学校艺术学科新形态重点规划教材

中国美术史教程

《中国美术史教程》编写组 编著

高等教育出版社·北京

普通高等学校艺术学科新形态重点规划教材

图书在版编目(CIP)数据

中国美术史教程 / 《中国美术史教程》编写组编著

—北京: 高等教育出版社, 2017.8

ISBN 978-7-04-047321-6

I. ①中… II. ①中… 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(2017)第021133号

ZHONGGUO MEISHUSHI JIAOCHENG

策划编辑 杨小兰
责任编辑 杨小兰
封面设计 王凌波
版式设计 王凌波
责任校对 刘娟娟
责任印制 尤 静

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 29.5
字 数 560千字
版 次 2017年8月第1版
印 次 2017年8月第1次印刷
定 价 58.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,
请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 47321-00

内容提要

这部由多人合编的中国美术史教材做到了：选材丰富、视角多元且体例统一。本书内容叙事跨越几千年，覆盖数百万平方公里，作者将美术史文献与考古出土物、传世作品有机结合，又遵循各个时代中国文化发展的特点，构建起来一套青年学子们易于接受，又能展示出近几年美术史学术发展特点的“十二讲”教程。

本书作者在写作中十分注重中国美术史的发展特点，宋代以前侧重画史和美术考古成果，宋代及之后侧重鉴定成果与文化史，在前人学术史上理出一条清晰思路。本书还配备了相关二维码链接视频授课，有效地弥补文字阅读之不足，让读者感受立体直观、印象深刻。

本书适合作为高等学校本科、专科美术史专业教材和非美术史专业通识课教材，亦是广大艺术爱好者的必备参考书。

序言

很多学者都编著过中国美术史教材，市面上也发行了各种版本的中国美术史教材，观点因人而异，写法也多种多样。作为教材，本书首先考虑的是通识性，材料和结论要立得住脚，要以定论为主。表述方法也以客观、朴素为本。本部美术史教程在整体布局上，以每一章为一讲的形式展开，共十二讲，这基本符合大部分高等院校美术史通识课的课程安排。本书基本做到了纲目明晰，叙述详略得当，读者可以很容易地把握每个时代的美术大致特点，教师也可以按照目录来安排讲述重点。

本书的编写者皆具有中央美术学院美术史专业的系统学习背景，并且都是全国各大学中的一线专业美术史教员，都是中年轻学者和教学骨干，编写组的共同愿望是希望能够把中国美术史的知识客观、系统地传递给读者。十二讲的作者选择标准是“学有所专”。每一位学者的研究方向都和自己负责的章节契合，每一章节的内容，都力求融入近几年新的考古发现、学术研究成果。在原有的中国美术史框架下，新的发现和深入的研究会为本书增色不少。另有相关的二维码链接视频辅学资源，也是本教材的一个亮点。

本书的编写按章节排列顺序分别由刘晓达、唐宇、李林、郑弑、陈思、杨娜、赵伟、王瑀、刘颖、谷赆负责。第一、二讲史前及先秦美术由刘晓达编写（广东第二师范学院美术学院副教授，博士）；第三讲秦汉美术由唐宇编写（首都师范大学美术学院教师，博士）；第四讲魏晋南北朝美术由李林编写（鲁迅美术学院美术史系副教授，博士）；第五、六讲隋唐及五代美术由郑弑编写（中央美术学院人文学院美术史系教师，博士）；第七讲两宋美术由陈思编写（吉林师范大学美术学院副教授，博士）；第九讲元代美术由杨娜

(南京艺术学院美术学院副教授, 博士)、赵伟(中央美术学院研究生院副研究员, 博士)编写;第十讲,明代美术由王瑀编写(中央美术学院人文学院教师);第十一讲清代美术由刘颖编写(成都大学美术与影视学院副教授, 博士);第八和十二讲辽金西夏和近现代美术由谷赟编写(中央美术学院副研究员, 博士)。

本书配备了彩图300余幅,图文并茂。内容上起史前文明,下至1949年新中国建立,以时间为纵轴叙述,编织成一张“知识网”。由于本书篇幅有限,部分知识点不可能展开详述。读者可以通过二维码链接看到视频里作者对部分知识的直观讲述。

由于作者较多,而且学识所限,疏漏、错误之处,请专家和读者批评指正。

谷赟代序

2016年12月24日

目录

第一讲	原始社会时期美术	1
	第一节 历史文化概述	3
	第二节 筚路蓝缕：旧石器时代文化与艺术	4
	第三节 陶彩玉润：新石器时代文化与艺术	7
	一、黄河中上游地区	9
	二、黄河下游地区	15
	三、北方地区	19
	四、长江中游地区	21
	五、长江下游地区	23
	六、其他地区文化与美术	28
	七、“中国”的起源	29
第二讲	夏商周时代美术	33
	第一节 历史文化概述	35
	第二节 天下之中：都城与宫室	37
	一、二里头夏都宫殿遗址	37
	二、河南洛阳偃师商城与郑州商城	38

三、	安阳殷墟晚商都城	40
四、	西周时期宫殿、祭祀建筑	40
五、	东周时期列国城市与高台	41
第三节	器以藏礼：中国青铜器时代	43
一、	青铜器制作技艺	44
二、	青铜器的类型与纹样分类	45
三、	夏商周青铜器风格发展	46
四、	青铜器承载的思想与功能	55
五、	中国青铜器时代的结束	57
第四节	别样绚烂：雕塑、绘画、书法与工艺	58
一、	雕塑	58
二、	绘画	64
三、	书法	66
四、	工艺美术	69

第三讲 秦汉美术 75

第一节	历史文化概述	77
第二节	营国艺匠：城市与建筑	78
一、	城市规划与宫殿建筑	78
二、	民居建筑	81
三、	其他建筑实物	82
第三节	造物之美：实用器物	84
一、	衣饰着装	84
二、	洗盥与饮食器具	85
三、	生活起居用品	86
第四节	古墓遗珍：丧葬美术	89
一、	秦代皇陵与雕塑	89
二、	汉代陵墓雕塑	90
三、	汉代画像石与画像砖	92
四、	墓室壁画	96

	五、 其他丧葬用品	99
	第五节 百代标程：书法艺术	100
	一、 秦代书法	100
	二、 汉代书法	101
第四讲	魏晋南北朝美术	105
	第一节 历史文化概述	107
	第二节 艺之双翼：绘画实践与理论建构	108
	一、 三国两晋画家及传世作品	108
	二、 南朝画家及传世作品	112
	三、 北朝画家及传世作品	113
	四、 其他装饰性绘画	114
	五、 绘画理论体系的初建	116
	六、 主要书法家及其作品	118
	第三节 幽冥之间：魏晋南北朝的墓葬艺术	121
	一、 西北和东北地区的墓室壁画	121
	二、 南方地区的墓室壁画	123
	三、 中原地区的墓室壁画	124
	四、 墓葬相关雕塑	128
	第四节 佛光普照：佛教艺术的中国化发展	130
	一、 佛教石窟雕塑	131
	二、 寺院佛教造像	136
	三、 佛教石窟壁画	140
第五讲	隋唐美术	145
	第一节 历史文化概述	147
	第二节 两京之景：城市与宫室	148
	一、 城市	148
	二、 宫室	149

	三、 城市生活	151
第三节	庙堂上下：新风与新样	155
	一、 道释史迹人物画	155
	二、 仕女画	161
	三、 山水画	165
	四、 鞍马和花鸟画	170
	五、 书法	172
第四节	中世景观：宗教与礼仪美术	173
	一、 寺、塔与石窟	174
	二、 仪卫雕刻	182
	三、 墓室壁画	184
第五节	由品至史：美术史写作	187
第六讲	五代十国美术	191
	第一节 历史文化概述	193
	第二节 唐风新韵：宫廷美术	193
	一、 人物画家	194
	二、 花鸟画家	196
	三、 南唐后主李煜	199
	第三节 南北对峙：山水画之宗派	199
	一、 荆浩、关仝、李成	200
	二、 董源与巨然	203
	三、 其他山水画家	206
	第四节 礼失求诸野：石窟、墓葬与工艺品	207
	一、 石窟艺术	207
	二、 陵墓与工艺品	209
第七讲	两宋美术	211
	第一节 历史文化概述	213

第二节	天潢贵胄：宫廷书画与两宋画院	215
一、	宫廷书画	215
二、	两宋画院	220
第三节	文采风流：文人士大夫书画艺术	236
一、	绘画	237
二、	书法	248
第四节	匠制营造：民间绘画与实用美术	250
一、	民间绘画	251
二、	宋瓷之美	253
三、	建筑和雕塑	256
第五节	史论评录：两宋画学文献	259
一、	绘画史传	259
二、	绘画理论	261
三、	文士品评藏录	263
第八讲	辽金西夏美术	267
第一节	历史文化概述	269
第二节	唐韵胡风：辽代美术	270
一、	卷轴画作品	270
二、	宗教美术	272
三、	墓葬美术	273
第三节	亦步亦趋：金代美术	276
一、	书法与卷轴画	276
二、	宗教美术	278
第四节	丝路新风：西夏美术	280
第五节	汉胡交融：其他美术门类	282
第九讲	元代美术	287
第一节	历史文化概述	289

第二节	文思雅韵：元代卷轴画与书法	290
一、	山水画	290
二、	花鸟与人物画	301
三、	书法	308
第三节	壁上丹青：元代寺观壁画与墓室壁画	317
一、	寺观壁画	317
二、	墓室壁画	324
第四节	繁华烟云：元代建筑与雕塑	325
一、	元大都建筑艺术	325
二、	雕塑	327
第五节	奇工巧思：元代陶瓷、纺织与漆器工艺	331

第十讲 明代美术 339

第一节	历史文化概述	341
第二节	两京气象：宫廷美术的发展	343
一、	皇室美术活动	343
二、	画院	349
三、	院画	350
四、	都城营造	357
五、	宫廷工艺美术	358
六、	两京为中心的版画艺术	360
第三节	藩屏生花：藩王的美术	361
一、	藩王收藏家	362
二、	藩王画家	364
第四节	隔江犹唱：江南的美术	366
一、	苏州画坛的复兴	367
二、	吴门画派	369
三、	松江画坛	377
四、	新安画坛	379
五、	其他地区画坛	381

第十一讲 清代美术 387

- 第一节 历史文化概述 389
- 第二节 画派争胜：清代绘画 390
 - 一、 正统派绘画 390
 - 二、 宫廷绘画与清代油画 392
 - 三、 野逸派绘画 396
 - 四、 地方画派 398
 - 五、 清代人物画 404
 - 六、 清代壁画 407
- 第三节 品藻古今：画学著述 409
 - 一、 画论著作 410
 - 二、 官私著录 411
 - 三、 画史 411
- 第四节 包罗万象：版画和年画 412
 - 一、 版画 412
 - 二、 年画 415
- 第五节 工巧华丽：建筑与雕塑 417
 - 一、 建筑 417
 - 二、 雕塑 421
- 第六节 技艺并重：工艺与器物 424
 - 一、 陶瓷 425
 - 二、 玉器、金器 426
 - 三、 家具 428
- 第七节 书道中兴：清代书法 429

第十二讲 近现代美术 433

- 第一节 历史文化概述 435

第二节	负重求变：书法与中国画	435
一、	书法	435
二、	中国画	438
第三节	建立新制：美术教育与西画等	442
一、	美术教育与中国西画	442
二、	建筑、雕塑与工艺	444
第四节	交融与碰撞：美术史论发展	448
一、	美术史写作	448
二、	思想论争	449
第五节	巨浪涤荡：大众美术	451

参考书目	455
------	-----

第一讲

原始社会时期美术

第一节 历史文化概述

从地球诞生、生物出现至今已历经46亿年，人类的出现至多不过几百万年历史，可谓沧海桑田、白驹过隙。据学界研究，作为一种比较年轻的种群，人类的直系祖先原始古猿生活于距今2000万年前至600万年前第三纪中新世时期的东非与中非地区。在距今800万年前至600万年前，由于地理与气候环境的剧烈变化，原始古猿被迫从森林迁移到草原，逐步学会了直立行走，使用各种工具进行狩猎、采集、防卫，并于其后较长时间里分批次迁移到北非、中南非、西亚、欧洲、东南亚、澳大利亚、北亚以及美洲。在人种上也先后进化出南方古猿、能人、直立人、早期智人和晚期智人。据目前的研究，现代人类的直接祖先主要是由晚期智人进化而来，并于数十万年前相继由非洲东部再次迁移到世界各地。其他的几个较早迁移至欧亚大陆上的若干古老人类分支则在与大自然的搏斗中，因为无法适应新环境而相继走向了灭亡，或部分地融入到了晚期智人种群中。¹

作为东亚地区早期人类重要的生存地域，中国北部有茫茫蒙古戈壁和沙漠遮挡，西部则有世界屋脊帕米尔高原和青藏高原阻隔，东部和南部则为海洋环绕。在地势上西高东低，山脉和河流的走向大致由西向东伸延。从气候的角度看，由于中国中东部地区更接近海洋，湿润多雨的季风气候也使得这一地区的土壤在雨水与河流、湖泊的冲刷、淤积与滋润下更加肥沃，这一地区的动植物在史前时代也异常繁茂。这样一种半封闭的地理环境和西高东低的山脉、河流走势也使中国境内的史前原始人得以不断繁衍不息。

考古发掘表明，至少自180万年前，在中国广袤的土地上即开始有人类居住。并先后经历了旧石器时代、新石器时代两个演化阶段。在生活方式上，旧石器时代居住在中国境内的原始人以狩猎、采集为主要生存手段，没有固定居所和农作物栽培技术。他们虽已能制造和使用石器，但这种石器一般还是以打制石器为主，较为粗陋与原始。他们同时也开始学会使用火来进行御寒、防卫、烧烤食物。由于在旧石器时代，地球也经历过冰期等严寒的反常气候，同时生产力又不发达，所以这一时代的人类发展较为缓慢。在距今1.2万年前左右，人类进入了新石器时代（与地质学上的第四纪全新世大致相当）。²此时期的中国地理环境与气候较为平稳，冰期结束，温润多雨，更加适宜古人类居住。随着原始人类

1 (美)布赖恩·费根：《世界史前史》，杨宁、周辛、冯国雄翻译，世界图书出版公司2011年版，第1—127页。

2 有学者认为在旧石器时代与新石器时代之间，还存有中石器时代，该时代属于旧石器时代到新石器时代的过渡时期。但学术界对此还有争议。参阅（英）格林厄姆·克拉克：《中石器时代的概念及其由来》，收录中国社会科学院考古研究所编：《考古学的历史·理论·实践》，中州古籍出版社1996年版，第1—6页。张忠培、严文明：《中国远古时代》，上海人民出版社2010年版，第31—32页。