

中國美術史

中國美術史

王遜著

上海人民美術出版社

中国美术史

王 逊著

上海人民美术出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

责任编辑: 曹 齐

装帧设计: 陆全根

新华书店上海发行所发行 上海印刷七厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 16.25 字数 340,000

1985 年 6 月第 1 版 1985 年 6 月第 1 次印刷

印数: 00,001—17,500

序 言

江 丰

王逊同志是我国著名的美术史家。他于1956年写成《中国美术史讲义》一书，现经他的学生薄松年、陈少丰同志重加修订，并补写最后四节。成《中国美术史》一书，即将由上海人民美术出版社刊印出版。我作为曾与作者患难相共的朋友，特别感到高兴，我愿在这里向薄、陈两位同志的辛勤劳动致以敬意——因为这部著作的出版，正是我们切盼已久的。

1916年王逊同志出生于北京，原籍山东莱阳，清华大学哲学系毕业，继在该校研究院深造。解放前他先后在云南大学、西南联大、南开大学任教。解放初期，受聘担任清华大学、中央美术学院教授。1957年在中央美术学院由王逊同志主持、创办了美术史系，为培养新一代美术史工作者做了许多有益的奠基工作。

王逊同志英才早发，学生时代就参加进步活动。他热爱党，热爱社会主义。他忠诚老实，为人正直，博览群书，治学严谨。他刻苦学习马克思主义，力图运用马克思主义的观点和方法来研究中国美术史这门科学；他兢兢业业为建立我国新的美术史学体系准备条件。发轫之功，诚不可没。

修订者和出版社要我为《中国美术史》写几句话，作为

序言。这对于中国美术史缺乏修养的我，本来是不适宜的，但当我想到了他的为人和治学精神；想到他与我的难忘友谊，就不自量力地答应了。这里，我试作如下的粗略评介：

《中国美术史》由于它不是一般地摭引史实、平铺资料，而是试图比较简要地阐述中国美术史的发展状况及其若干规律，所以受到读者的欢迎。但作者本人虚怀若谷，他认为这只是初稿，很不成熟，有待集思广益。为了适应各地美术院校的教学及美术工作者自学的需求，当时只铅印一千册，供内部参阅。以后作者又作了修订、充实，但并没有正式出版。二十多年来，这部著作不断为一些院校、单位的同志传抄、摘录和翻印，这说明它在美术界的影响是相当大的。

《中国美术史》尽管其中有些观点、提法还有待进一步研究和探讨；有些章节划分比重还不够适当；有些部分未免过于疏略……但总的说来，它在中国美术新史学的创建过程中，已取得可喜的成绩，直到今天，仍葆有其生命力。

《中国美术史》字数并不太多，却比较全面、比较简明地反映了绘画、雕塑、建筑、工艺美术等各个门类的发展状况以及彼此间的相互联系，可当作一般美术工作者的通俗易懂的读物看。其中对于民间无名艺术家的创作（如壁画、版画等），充分肯定它们在美术史上的地位与作用，尤为这一著作的显著特色。

《中国美术史》中对于若干历史时期美术发展的某些特征，对一些流派、作者的思想艺术倾向，对一些作品的分析评介，都有不少深刻、独到的见解，虽未充分展开论证，但就中的某些片言只语，也闪烁着夺目的光华。

《中国美术史》代表了那时中国美术史研究的水平，当然

它并不是作者在美术史研究方面的全部结晶，更不是最后的成果。1960至1963年间，作者集中精力重新撰述了讲义的绝大部分：原始社会、商周、战国各段落，作了根本性的改写，分量上也有很大的增加，秦汉以下至明代各段落，都作了不同程度的修订、充实、提高。当时为了便于讨论和教学，曾分别予以铅印和油印。负责修订整理者为了保持《中国美术史》的原有面貌，并兼顾著作的完整性，仍根据这部二十多年前的旧作，只作了些必要的校订。这次付梓出版的，就是这个本子。

我们希望王逊同志的其它多篇遗稿，能早日组织专人加以搜集整理，以期在不久的将来陆续发表问世。这无论对作者本人，或对美术史论研究、学习者来说，都是应该做的事。

一九八〇年七月七日

目 录

第一章 从原始社会到战国时代的美术	(1)
第一节 原始社会的美术	(1)
一、古史传说中的美术活动	(1)
二、古代的石器与玉石工艺	(2)
三、原始时代的陶器	(9)
第二节 商周时代美术概况	(14)
第三节 青铜工艺	(19)
一、青铜冶炼的起源和发展	(19)
二、青铜器工艺的基本技术	(21)
三、青铜器的名称及形制	(22)
第四节 殷墟发掘	(26)
一、殷墟发掘	(26)
二、殷墟的发现	(28)
三、从殷墟的发现看殷代美术的成就	(33)
第五节 西周、春秋、战国时代的美术	(37)
一、西周初年的青铜工艺	(37)
二、西周及春秋时代的青铜工艺	(38)
三、战国时代的青铜工艺及其他美术品	(39)
第六节 商周时代美术的重要成就	(44)
第二章 秦汉三国时代的美术	(46)
第一节 概 况	(46)
第二节 汉代的重要美术作品	(50)
一、墓室壁画	(50)

二、画象石和画象砖·····	(56)
三、雕塑艺术·····	(72)
四、工艺美术·····	(79)
第三节 汉代美术的成就·····	(88)
第三章 两晋南北朝时代的美术·····	(96)
第一节 概 况·····	(96)
第二节 两晋南北朝的绘画艺术·····	(102)
一、魏晋之际的著名画家·····	(102)
二、顾恺之和戴逵·····	(103)
三、陆探微、张僧繇及其他南朝画家·····	(110)
四、谢赫的“六法论”·····	(113)
五、北朝的画家·····	(115)
六、北朝遗存的绘画性作品·····	(116)
第三节 敦煌莫高窟壁画等北朝佛教美术·····	(117)
一、敦煌莫高窟简介·····	(117)
二、莫高窟的北魏洞窟壁画·····	(122)
三、莫高窟的西魏二八五窟及隋代各窟壁画·····	(128)
四、新疆境内的佛教壁画遗迹·····	(131)
五、关于我国早期佛教美术的几个问题·····	(132)
第四节 云冈、龙门的北朝石窟造像·····	(134)
一、北魏佛教及石窟造像的历史·····	(134)
二、云冈石窟的雕刻艺术·····	(138)
三、龙门石窟的雕刻艺术·····	(148)
第五节 炳灵寺、麦积山及其他北朝末期的石窟造像·····	(155)
一、炳灵寺石窟雕刻艺术·····	(156)
二、麦积山石窟雕刻艺术·····	(157)
三、南北响堂山、天龙山北齐石窟造像·····	(161)
四、南北朝的石刻造像及造像碑·····	(163)

五、南北朝的陵墓雕刻与陶俑	(164)
六、南北朝雕塑艺术的发展	(167)
第六节 南北朝的工艺美术	(169)
一、南北朝时期的陶瓷工艺	(170)
二、南北朝时期的丝织工艺	(172)
三、南北朝时期的装饰纹样	(173)
第七节 南北朝时代宗教美术的成就	(175)
第四章 隋、唐、五代的美术	(178)
第一节 概 况	(178)
第二节 隋及初唐的绘画和雕塑	(183)
一、隋代的造像石窟	(183)
二、隋代的著名画家	(184)
三、初唐的大画家——阎立本	(186)
四、昭陵六骏及其初唐陵墓石刻	(191)
第三节 敦煌莫高窟的唐代壁画和彩塑 (附五代及 北宋初)	(193)
一、唐代敦煌艺术的发达	(193)
二、唐代敦煌壁画和彩塑的内容及其表现	(195)
三、五代及北宋初期的敦煌艺术	(205)
四、新疆的古代美术遗迹	(207)
五、唐代宗教美术的评价	(211)
第四节 龙门石窟及其唐代雕塑	(212)
一、唐代的雕塑艺术	(212)
二、龙门奉先寺及其他唐代造像	(213)
三、天龙山的唐代造像	(219)
四、炳灵寺及其唐代石窟造像	(220)
五、乾陵石刻及唐代陶俑	(222)
六、唐代著名雕塑家	(224)

七、唐代雕塑艺术的成就	(226)
第五节 吴道子及其画派	(227)
一、吴道子的时代和生平	(227)
二、吴道子的作品	(228)
三、吴道子的贡献	(229)
四、吴道子的弟子及画风的流传	(232)
五、山水画的兴起和同时的其他画家	(235)
第六节 周昉及中唐以后的绘画	(239)
一、宗教美术世俗化的趋势	(239)
二、张萱的仕女画	(240)
三、周昉及其作品的历史地位	(242)
四、中唐以后的人物画	(245)
五、花鸟画的发展	(247)
六、张彦远的《历代名画记》	(248)
第七节 五代的绘画	(250)
一、五代中原地区的绘画活动与山水画家荆浩	(250)
二、西蜀、南唐绘画艺术的发达	(255)
三、西蜀的画院及画家	(255)
四、南唐的画院及画家	(258)
五、南唐及西蜀陵墓的发掘	(263)
六、五代绘画艺术的成就	(264)
第八节 隋唐五代的工艺美术	(267)
第九节 小 结	(284)
第五章 宋元时期的美术	(286)
第一节 概 况	(286)
第二节 北宋前中期的绘画	(290)
一、宋初“翰林图画院”的设立	(290)
二、人物画的创作活动	(293)

三、李成、范宽及其他山水画家	(297)
四、熙宁、元丰时期的重要画家——崔白、郭熙	(302)
五、《林泉高致》和《图画见闻志》	(305)
第三节 李公麟和文人学士的绘画活动	(307)
一、李公麟	(307)
二、王诜、赵令穰的小景山水	(311)
三、苏轼、米芾等文人学士画	(313)
第四节 赵佶和画院的花鸟画	(315)
一、画院的制度	(315)
二、赵佶的绘画作品	(317)
三、著名花鸟画家及其作品	(319)
四、画院的山水画	(323)
第五节 十二世纪的人物故事画	(325)
一、十二世纪的人物画	(325)
二、张择端的《清明上河图》	(325)
三、南宋著名人物画家	(328)
四、其他著名的作品	(334)
五、此一时期人物画的成就	(335)
第六节 李唐、马远、夏珪	(336)
一、绘画技巧在南宋时代的发展	(336)
二、李唐的人物画和山水画	(337)
三、马远和马麟	(342)
四、夏珪	(345)
五、梁楷和法常的水墨画	(347)
六、马、夏的艺术成就	(348)
第七节 元代的绘画	(349)
一、元代的人物画	(349)
二、钱选等花鸟画家	(352)

三、赵孟頫	353
四、元四大家	356
第八节 宋辽金元的建筑及壁画雕塑艺术遗迹	361
一、中国古代建筑在结构上和造型上的几个特点	361
二、宋代以前建筑遗存举例	365
三、唐、宋、辽、金、元重要木构建筑	367
四、宋、辽、金、元的宗教壁画	371
五、宋、辽、金、元的雕塑艺术	374
第九节 宋元时期的工艺美术	378
第十节 小 结	395
第六章 明清时代的美术	398
第一节 概 况	398
第二节 明代绘画诸流派	403
一、明初的画院	403
二、戴进、吴伟等浙派画家	405
三、吴派的沈周、文征明及唐寅	409
四、仇 英	415
五、明代写意花鸟画的发展	416
第三节 明清之际的绘画	418
一、明末的吴派画家及董其昌	418
二、四王吴恽	419
三、陈洪绶的人物画	423
四、石涛等山水画家	424
五、明末清初的人物写真及西洋画法	428
第四节 清代花鸟画的发展	430
一、恽格以外的花鸟画家	430
二、扬州八怪	431
三、清末上海名画家任颐和吴昌硕	434

第五节 明清版画艺术及其历史发展的回顾	(437)
一、木版印刷的起源及早期的发展	(437)
二、宋元时代的版画艺术	(442)
三、明清时代戏曲小说的版画插图	(444)
四、民间年画艺术	(451)
五、清末的画报	(455)
第六节 故宫及明清时代的建筑艺术	(457)
一、明清时代建筑艺术的新发展	(457)
二、北京城和宫廷建筑群	(458)
三、园林艺术的繁盛	(464)
四、明清时代的建筑家	(471)
第七节 明清时代的雕塑艺术	(473)
第八节 明清时代的工艺美术	(482)
第九节 小 结	(505)

第一章 从原始社会到战国时代的美术

第一节 原始社会的美术

一、古史传说中的美术活动

中国远古人类的生活，可以从三皇五帝的古史传说中见到一部分。古史传说多被战国秦汉时的人们所纂订、附益，其真正价值尚有待历史学家深入分析，但所述并不完全违背今天的科学的观点。例如：穴居野处、食鸟兽之肉、衣其皮毛、知母而不知父、无上下长幼之道、无进退揖让之礼，等等。这些都说明当时文明程度还很低，没有阶级社会的那一套道德规范。根据古史传说，陆续出现的一些被称为“帝王”的人，都是同文化创造和劳动生活有关的：燧人氏发明火；伏羲氏作八卦，结绳为网罟；神农氏造耒耜，殖谷，发明医药，作陶器，结绳记事；黄帝的时候，造舟、车、兵器、铸鼎，螺祖开始养蚕，昆吾氏担任制陶的专职“陶正”，苍颉造文字，史皇作图画，这时也曾画过蚩尤的像，并且把“神荼”、“郁垒”画在桃木板上以御百鬼；尧舜时代把祭祀和表示等级身份的玉器订成系统化的制度：“五瑞”、“五器”，设计了五彩的章服，舜本人曾在河滨作陶器，不象别人作的那样陋窳，所以在古史上特别加以称道；禹铸九鼎，上面雕饰着鬼神百物

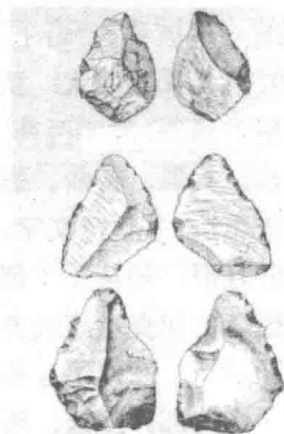
之形，使民分辨“神”和“姦”。古代传说中所谈到的这一些创造和其他一些关于社会生活，以及音乐、用器等文化创造，都是企图说明古代中国人民从野蛮到文明所经历的过程。在此过程中出现的一些与艺术有关的活动，例如图画和装饰等，都被说成不是纯粹的艺术活动，都是以社会进步、以服务于生活为目的的文明创造的一部分。

这是我们从历史传说中所了解的远古时代处于肇始阶段的艺术活动的情况。

古史传说特别需要从考古发现的材料得到印证，目前还未得到系统的认识。

二、古代的石器与玉石工艺

原始社会文化的考古发现，在过去五十年中已积累了一些材料，但由于我国幅员的广大，地理气候条件的多样性，所以目前还在积累资料，并配合大规模经济建设进行整理工作阶段。就已有的发现可以得到的关于美术的若干认识都是比较简略的。

中国猿人石器

比较简略的。

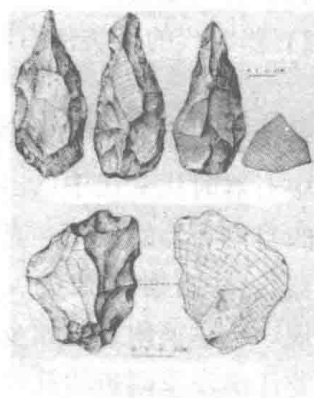
远古时代的绘画和雕塑，尚未发现（苏联和德国都曾发现旧石器时代的女神雕刻，法国和西班牙曾发现洞穴壁画）。远古时代的艺术创造能力可以从石器和陶器上看出。

1927年在北京附近周口店地方发现旧石器时代早期“中国猿人”（又名“北京猿人”）的头骨化石。中国猿人的时期距今约为四五十万

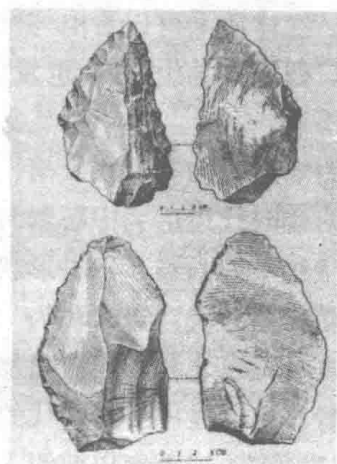
年。中国猿人是由猿到人的中间类型。在这一震动全世界的发现前后，并曾发现其他一些中国猿人的骨骸化石。在他们居住过的洞穴中并发现了他们吃剩的兽骨的化石和其它文化遗存。可以知道，中国猿人会制造粗糙简单的石器，会把兽骨做成骨器，会利用火，懂得熟食。

周口店地方并曾发现比中国猿人使用的石器更为原始的石器——一块燧石制的石核石器和几片曾经人工打击的石英石片。发现地点称为第十三地点。另外在第十五地点发现了较北京猿人为晚的石器。

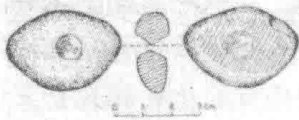
1954年11月在山西襄汾县丁村发现了二、三十万年以前的“丁村人”的三枚牙齿化石和他们的大量石器（相当于周口店第十五地点，旧石器时代中期）。此外，在过去数十年中陆续发现的旧石器时代的遗址还有内蒙古自治区河套以南的加拉苏克曾发现“河套人”的门牙和他们的石器（大约廿万年以前）。在周口店山顶洞发现“山顶洞人”的化石和他们

丁村人石器

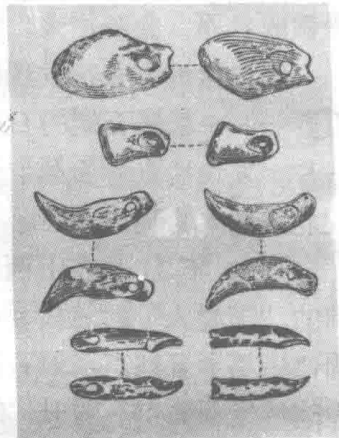
丁村人石器

山顶洞人石器

饰的鹿角短棒和磨制得很精致的一端有孔、一端尖的骨针，制作技术最高的是一些穿孔的石珠、兽齿、砾石和蚶壳等装饰品。另外也发现一些作染料用的赤铁矿的碎块和碎粒，一些用赤铁矿染红的椭圆形砾石。这些东西体现着一定程度的装饰意图的美术活动（也可能别有其他目的）。

的石器及较发达的骨器。山顶洞人（大约十万年以前）的遗物中，除石器外，最值得注意的是有磨得表面非常光亮，上面刻有纹

山顶洞人骨器

1951年修建成渝铁路时，在四川资阳县发现“资阳人”头骨化石，无文化遗物伴随出土。“资阳人”在体质上可以看出与“山顶洞人”有一定关系。1956年初在广西来宾县山洞内，也发现了旧石器时代的人类化石，详情尚不悉。

旧石器时代的石器在云南、甘肃各地也有发现。

旧石器时代以后为中石器时代。中石器时代文化中已出现了形状细小的石器。这种形状细小的打制石器的使用一直延续到新石器时代，通常称为“细石器”。中石器时代的文化遗存在我国东北和广西武鸣都曾发现。哈尔滨附近的顾乡屯遗址曾被认为是中石器时代的。黑龙江满洲里附近的扎赉诺尔，曾发现一、二万年以前的人头骨化石和石器、骨器。扎赉诺尔的细石器可以认为是中国境内最古者。齐齐哈尔的昂