

新 世 纪 课 程 改 革 美 术 专 业 系 列 教 材

插图本

中国美术史

ZHONG GUO MEI SHU SHI

主 编 张道森 彭 亚

Zhubian Zhang Daosen Peng Ya

河 南 大 学 出 版 社

新世纪课程改革美术专业系列教材

插图本

中国美术史

ZHONGGUO MEISHUSHI

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术史/张道森,彭亚主编. —开封: 河南大学出版社, 2004. 12

ISBN 7-81091-295-X

(新世纪课程改革美术专业系列教材/王彦发总主编)

I. 中… II. ①张… ②彭… III. 美术史—中国 IV. J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第130768号

书 名 中国美术史

主 编 张道森 彭 亚

策 划 王四朋

责任编辑 余建国

责任校对 余建国

整体设计 王四朋 汪春香

责任印制 苗 卉

出 版 河南大学出版社

地址: 河南省开封市明伦街85号 邮编: 475001

电话: 0378-2864669 (行管部) 0378-2825001 (营销部)

网址: www.hupress.com E-mail: bangong@hupress.com

发 行 河南大学出版社

经 销 新华书店

制 版 郑州今日文教印制有限公司

印 刷 河南第一新华印刷厂

版 次 2005年3月第1版

印 次 2005年3月第1次印刷

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 24.5

字 数 486千字

印 数 1-6000册

书 号 ISBN 7-81091-295-X/J·88

定 价 49.00元

新世纪课程改革美术专业系列教材

编辑委员会

总 主 编 王彦发

主 任 王彦发

副 主 任 赵振乾 马 岭

陈 克 李 勇

曹 阳 杨 刚

杨 伟 王四朋

编 委 李广安 汪俊林

郝文勉 张新词

李晓鲁 吴京埏

王 雨 马公伟

王福祥 胡国正

宋荣欣 李 一

王令中 袁宝林

史 瑛 魏小杰

付中承 韩惠君

薄清江

本书主编 张道森 彭 亚

本书顾问 张道一

总序

王彦发

20世纪90年代以来,随着国民经济的繁荣、人们精神文明和物质文明程度的提升以及教育体制改革的深化,我国学校艺术教育进入一个新的阶段,美术教育得到快速发展。全国各大综合院校和一些专业院校抓住这一机遇,纷纷开设美术和艺术设计专业,扩大美术招生和办学规模,美术与设计专业在读人数逐年增长。为了适应这一新的发展形势,不少学校院系不惜投入巨额资金改善教学环境和设施。这几年,我们看到一座座高大漂亮的教学楼拔地而起,一个个功能齐全的展厅投入使用,禁不住为我国美术教育发展速度之快感到欣喜。但欣喜之余,我们又不能不承认,同这些最为直观的“硬件建设”相比,同样重要的教材建设却不免显得有些滞后了。

教材是实现一定教学目的的重要工具,是体现教学内容和教学思想的知识载体,也是深化教育体制改革、全面推进素质教育、培养创新人才的重要保证。教材建设的滞后,必然影响我国美术教育事业进一步快速健康的发展。

目前高校美术专业教材的状况,主要存在以下几方面的问题:一是内容陈旧,不能适应现代教育全面提高学生素质的要求;二是编写者各自为战,缺乏统一组织协调,因而不能形成一个完备的教材体系;三是使用混乱、盲目,用书单位抓到什么用什么,在教材和学生之间缺乏明确的对应关系。要想实现我国美术教育从量到质的全面提高,必须下大力气改变这种状况。这套高等学校美术专业教材的编写,就是我们为改变教材建设滞后状况所做的初步尝试。

在河南省高校教材委员会和河南大学出版社的大力支持下,我们于2000年3月在开封召开了高校美术专业教材编写会议,成立了编委会,邀请具有多年创作、设计和教学实践经验的专家参与编写美术与设计各科教材,拟向各高校美术、艺术设计等专业师生和社会上的美术爱好者推荐使用。

这套教材集中了河南大学、郑州轻工业学院、河南师范大学、杭州师范学院、宁波大学、

中原工学院、洛阳师范学院等十多所院校的教授、副教授撰稿。他们多是在美术、艺术设计学科领域有突出贡献的专家和学科带头人。这些教材是他们长期以来从事教学与艺术实践的结晶。

与以往同类教材相比,这套教材在内容质量上有新的突破。注重基本素质教育,力求内容新、体系新、方法新、手段新,力求具有科学性、启发性和现代美术教育教与学的适用性,是其突出特点。编写体例注重创新能力的培养,更有利于艺术学子包括知识、能力、审美悟性等在内的综合素质的协调发展。在选择大量图例方面,力求更新颖、更能代表时代特点,从而提高学生阅读兴趣并可供借鉴创造。我相信,这套教材的出版,将为培养具有创新精神和创造能力的复合型人才,为提高他们的审美能力和文化素养,开发自身的潜能,促进他们全面和谐发展起到不可估量的作用。

这套系列教材的出版得到了河南省教育厅、河南大学有关领导的高度重视和支持,得到了河南大学出版社的大力支持,在此,我谨代表参与编写的专家学者表示诚挚的谢意!

在美术教育教学不断改革发展的进程中,编写出版这套教材,定会存在许多不足和有待改进、完善之处,期望同行、专家不吝指教。

2003年6月16日

前言

张道森

中国美术学史表明,现代学术形态的中国美术史形成于20世纪初期。新的史学形态的中国美术史的创立,如同新式学堂的创立改变了科举制度一样,彻底改变了传统记传点评式的美术史学模式,形成循历史脉络结合人文现象研究美术发展史的新模式。

20世纪前半叶是中国历史上多灾多难的时代,也是一个翻天覆地的时代,国家形态、意识形态和其他各方面都经历了一个大破大立的不寻常的时期。造型艺术在这个时期同样也是以极不寻常的方式向前发展,作为民族美术理论之一的中国美术史的发展更见其不寻常。

20世纪走到它最后四分之一的年代,中国呈现了一个新的面貌,改革开放促进了经济的发展,人们思想解放,学术气氛宽松而浓厚,造型艺术和其他各行各业一道迅速进入一个繁荣发展的黄金时期。历史学、考古学、教育学、哲学、美学等相关学科的研究成果为中国美术史的研究补充了必要的资源。任何时期都没有像现在这样对学术如此重视,国家立项、组织力量、投入资金,使得不少个体的、群体的研究不断取得惊人的成就,引起了国际美术史学界的啧啧称道。

目前,中国美术史方面的浩繁巨著已不少见,但由于中国美术史的研究毕竟仍处于整理阶段,与社会高速发展的要求尚有一定距离,仅从高等学校美术专业的教科书来看,就是一个明显的薄弱点。近几年尽管出版了不少高等学校美术史教材,但针对性、目的性强且有教材特色的本子并不多见。

美术史著作与美术史教科书区别在哪里?

美术史教材是侧重研究型,还是侧重史料型?是具有个性的、有一个明显的学术方向,还是从属于既定结论的展示?是侧重对美术自身发展规律的研究,还是侧重美术事件与社会关系的剖析?是以史带论,还是史论结合?是重史料筛选,还是重审美批评?是一元认识问

题,还是多角度综合……

教科书与一般美术史是不同的。不同的目的决定编书的方式,对于编写人员来说,对高等学校专业教学没有一定的认识与经验是难以把握其宗旨的。严格筛选史料却不能只是重材料编排而代替理论分析;史中带论其论文要从属于史的要求;突出学术个性,又不能只是单向美术史研究。作为教科书对于编写者来讲是没有自由的。这是由于其特殊使命的必然。

作为教材的美术史既非美术考古,也有别于美术原理,更不同于美术鉴赏与评论。它既要联系社会文化对作品进行分析,又要以史的规律进行理论思辨;它史中包含着论,却不是论中带史。总之,作为教材的美术史,必须具有明确的学科特点,还要结合教育学基本原理,体现其独特的教育性质。

课堂美术史不能是一家之言,把权威或某个人的论点作为不变的信条在课堂上灌输是不可取的。但只重材料的精选罗列也是不科学的,要给学生思考的条件及空间,有利于正确引导学生学术性地研究问题。

美术史联系着多种学科,对于研究者来讲,需要一定的相关知识。历史上的任何美术现象都与特定的历史文化相联系,其发展变化都关联着一定的社会条件。美术家是个体的,同时也具有群体性的一面,社会作用于个体,个体又影响社会。优秀的美术作品不可能不体现一定的社会观念,尤其那些对社会影响大的美术现象,对于错综复杂的社会文化的联系分析是决不可忽视的,这是需要我们努力并要养成的一种美术史治学态度。

课堂美术史以研讨型为主。对历史的看法由于各种认识与立场的不同,必然会有不同的结论。课堂美术史又时时在鉴别精选优质材料,既不能强迫学生接受某种定论,也不能采取虚无主义一概批判的态度;既要有学术宽容性,又要善于独立思考问题。培养学生坚持学术性地看问题及独立研究能力才是给了学生终生受益的东西。

中国美术史是以纵向把握为主的,大多沿用历史分期而分期。然而,美术现象有其自身的发展规律,它的发展沿革有承先启后的多方位的相互关系;在不少的时候,一种观念常常会跨过历史分期而推进,如文人画就是这样。作为教材的美术史,为了使學生很好地认识美术发展及审美的普遍规律与特殊规律,整体把握、具体分析尤其显得必要。

中国美术史虽然是研究中国历史上的美术现象,但并不能孤立地去看,不能与世界其他民族的文化及美术割裂开来看问题。原始美术是世界性的,应该着眼整个人类远古生存及意识去分析,汉代以后涉及域外文化交往,更应联系起来去研究。仅就印度佛教对中国美术的影响就足以使我们明白这一点。

由于时代的不同,人们对历史的看法就不会是固定不变的,所以中国美术史也是一个不断发现、不断肯定又不断否定、处于动态中的学科。由于美术史研究不可避免地带有个性,

它与研究者的专业知识、专业能力以及必备的社会学、哲学、美学、历史学、美术学、宗教学等知识的积淀及治学态势直接相关，所以，由几个人共同编写一部教材，个体与群体需要共识。又由于对教学课本以及对施教对象认知的问题，编写美术史教材其难度是很大的。如何将这一严肃的工作做得理想一点，我们深感责任重大，并感到有很大压力。我们愿意为构建适合专业教学的中国美术史教材付出自己的努力，做出一点微薄的贡献，但囿于能力所限，缺点在所难免，为此我们殷切希望同仁们给予批评指教。

2004 年 6 月于杭州

目 录

总 序	1
前 言	3
第1章 文明之光 ——远古时代美术	1
第一节 旧石器时代美术	3
第二节 新石器时代美术	6
第2章 青铜的光辉 ——夏、商、周及战国美术	21
第一节 青铜器艺术	23
第二节 青铜雕塑与玉石雕刻	30
第三节 绘画与书法艺术	36
第四节 工艺美术	44
第五节 建 筑	45
第3章 豪迈雄强 ——秦、汉美术	47
第一节 绘画艺术	49
第二节 秦、汉书法	65
第三节 汉代画像石、画像砖	67
第四节 秦、汉雕塑艺术	77
第五节 秦、汉工艺美术	88
第六节 秦、汉建筑艺术	95

第4章 交融并汇 ——魏、晋、南北朝时期的美术 99

- 第一节 佛教美术——101
- 第二节 绘画与绘画理论——123
- 第三节 书法艺术——132
- 第四节 雕塑艺术与工艺美术——137

第5章 宏伟壮丽 ——隋、唐时期美术 141

- 第一节 绘画与书法——143
- 第二节 雕塑艺术——165
- 第三节 宗教及墓室壁画——171
- 第四节 建筑艺术——176
- 第五节 工艺美术——179

第6章 开宗立派 ——五代、两宋美术 183

- 第一节 五代绘画——185
- 第二节 宋代绘画与书法——192
- 第三节 宋代佛教雕塑——222
- 第四节 辽、金美术——224
- 第五节 宋代工艺美术——228

第7章 文人雅趣 ——元代美术 233

- 第一节 绘画与书法——235
- 第二节 工艺美术——250

第8章 流派纷呈 ——明代美术 253

- 第一节 宫廷与浙派绘画——255
- 第二节 吴门派四家——262
- 第三节 明后期绘画——268
- 第四节 董其昌及其绘画理论——273
- 第五节 书法艺术——275
- 第六节 工艺美术与建筑——277

第9章 继承与突破 ——清代美术 287

- 第一节 绘画与书法 289
- 第二节 工艺美术 321
- 第三节 建筑艺术 324

第10章 蜕变与新生 ——民国时期美术 335

- 第一节 变异中的传统绘画 337
- 第二节 西洋美术的引进与新式美术教育 348
- 第三节 新兴版画与漫画 362
- 第四节 书法、雕塑与建筑 370

后 记 377

[文 明 之 光]

远古时代美术

(二三百万年前～公元前22 世纪)

人类在地球上经历了一个曲折而又漫长的生存发展过程。已知大约在200 万年前的非洲人就已有使用工具的迹象；在距今170 万年前后，中国云南的元谋人已经学会了用火。随着气候的变化，人类的祖先古猿人由树居生活改变为地面生活，由于生存活动的需要由爬行慢慢变成直立，双手开始使用工具。工具由天然的石块、木棒，逐渐到能够自己选择和制造。在劳动的过程和生存的需要中，抽象思维产生了意识形态，于是就产生了后人称之为艺术的作品。

遗留下来的人类最早的造型艺术作品包涵着远古人的审美思维与思想，体现着人类自身以及人与自然的相互关系。它是远古人类求取生存的心理表现，是其后代人类文化发展的先导及萌芽，对人类文明史的发展有着重要的意义与作用。那些最早的美术作品不但有强烈的美感，而且能使后代人从中思索美术创作与人类社会永久的相互关系。

中国是世界上历史悠久的国家之一，考古证明我们的祖先很早就生息、繁衍、劳作在这块辽阔的土地上。我们的历史可追溯到旧石器时代170 万年前的元谋人（云南），50 万年前的蓝田人（陕西）和北京人，20 万年前后旧石器时代晚

第一节 旧石器时代美术

(距今二三百万年~一万年前后)

我国已发现的旧石器时代的遗存非常丰富。目前发现的旧石器时代遗址,又可分为早、中、晚三个时期。早期以蓝田人和北京人为代表,中期以丁村人为代表,晚期以河套人和山顶洞人为代表【图1】。

原始人类首先面临的难题就是生存问题,借生物特有的机体能力来被动地适应自然的生存方式,显然不适应有意识的人类,因此,选择天然卵石工具成为生存活动的必然。人类对天然工具内部的注意是工具制造行为的关键一步,内部功能是在无数次使用中而进入认识领域的,正如罗宾逊所描述的那样:“某些不安宁的人类祖先用石头或贝壳的边刃把树干变成了一个尖头,狩猎中在毫无理性意识

的指导下而掷出的尖矛戳穿了动物的身体。这样的习惯在长久性积累中就产生了尖的观念,就会有意识地去制造尖矛,这便是人类进化史的一大进步。”

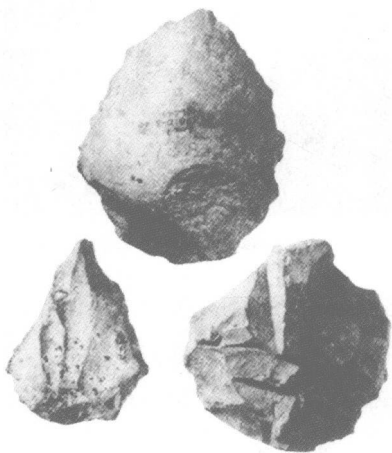

图1 北京周口店石锤

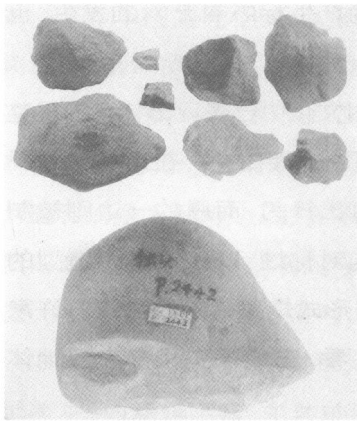

图2 西侯度石器

一、远古石器

中国大陆上迄今发现的能够鉴别出来的最古老石器,是距今约180万年前更新早期西侯度(山西)人的石器【图2】,距今约170万年前元谋(云南)人的石器,距今100至80万年前蓝田(陕西)人的石器【图3】以及河北阳原小长梁和泥湾村发现的100万年前的石器。

就现有的考古资料看,具有代表性的早期石器是原始砍斫器,它基本上是用砾石制造的,卵形的砾石成为最原始的石

器造形。砾石进入原始人的认识领域可能是偶然的原因,即破碎的卵石因一端适于手的把握,而另一端的棱角则有砍砸功能,这一特点引起了原始人的注意。在这里,无论是砾石面的保持,还是棱角方面的功能,都完全属于自然的参与,但它却使原始人朦胧地把其功能和生存的价值意识联系起来,开始对卵形和棱角部分发生兴趣。在世界全部石器史上,人类约

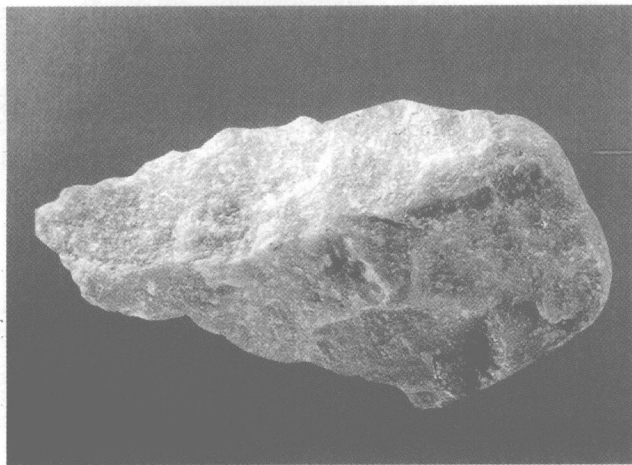

图3 “蓝田猿人”尖状石器

有一多半时间都是以这种砍斫器为基本工具,直到新石器时代早期。

从此,适于手握目的的卵形,对人类祖先心理产生了虽是潜在的却又是十分深远的影响。天然石块俯拾皆是,用毕即丢,主体对形式的印象往往是浮光掠影的,对其关心是比较冷漠的;而石器的制造越是意识化和经常化,人类便越是要有意识地挑选砾石、关注砾石,倾注更多的劳动心血于砾石。

人类对卵形的感受是在破坏卵形的历史过程中得到了变化的。从卵石到原始砍斫器,到三棱大尖状器、石片石器、石刀、石斧,石器越是发展,砾石原有的光滑、曲线、圆润等特征则越是因实用需要而不断破坏。石器上的砾石面越来越多地被敲打掉,直到完全被凹凸不平的打击痕迹所取代。

被打掉的砾石面而显出锋刃的部分所引起的愉悦和激动是前所未有的,是一般动物不可能体验的情绪,这就是人类的创造欲得到满足的愉快体验。符合制作意图的原始工具,不论在现代人看来显得多么粗糙和简陋,但它却凝聚并体现了原始人类对自己本体力量的自我欣赏、自我赞美和自我肯定。因此,我们可以肯定地认为:工具的产生标志着艺术的发生,也相应标志着最初的审美意识的形成。

从蓝田文化砾石大尖状器演化而来的三棱大尖状器,在丁村文化中已表现出特有的规整形式和定型化造型,“丁村人”的创作已明显地表现出某种预想性和目的性。在用“打击法”打出石片后,“丁村人”准确地利用了石片的形状,薄的一边打出锋刃,而厚的一边则被制作为把握部分。在制作过程中,“丁村人”注意到了石器外形的对称性,以保持整个造型的和谐与规整。发现于陕西蓝田的石球在长久的制作中也表现出形式规整化的趋势。在“许家窑人”的遗址中,发现的石球约1500个。从数量和制作技术上看,它们确实相当完整地体现了“许家窑人”对形式追求的一种热爱和制作欲望。

随着制作技术的提高和生产专门化而产生的小型石器,在成长期发展中有几个明显的趋

势:1.在石器中地位逐渐提高,比例逐渐增大;2.愈来愈细小,拇指盖大小的石器逐渐出现并越来越发展,到细石器而达到高峰;3.趋于规整,由于小石器制作较难控制,它的规整化晚于大型石器。

小型石器虽然形式不甚规整,但比一般石器更薄,更锋利。此时,制作者也开始注意对色泽和质地的选择。在许家窑遗址,那里石器的原料出现有玛瑙、各色燧石、蛋白石、水晶、石英等等,五彩缤纷,十分诱人。

高等动物都本能地喜欢接受鲜艳的色彩,但动物本能并不等于美感。在早期石器中,这种还没有完全脱离本能的感觉对早期石器色彩的影响十分微弱。而随着漂亮的玛瑙、透明半透明的水晶和石英岩等制作的小石器越来越多地被选用,而且小石器又往往是成组加工、成组保存、交替使用的,因此比大石器有更多的色彩对比机会。于是,视觉快感的本能在劳动实践中被解放出来,调动起来,升华为美的能力。

二、原始饰品

大约四五万年以前,史前艺术进入繁荣期。在这个时期新人(晚期智人)的出现,意味着和我们一样的人诞生了。特别是距今约一二万年时期,人类文化的发展突然加速,史前艺术出现第一次繁荣。

1927年北京周口店曾出土两件大约二十万年前的磨制骨片,这是我国目前已知最早的人工磨制品。其他还有:在宁夏水洞沟发现的二三万年前的1枚用鸵鸟蛋壳制造的穿孔饰物和1件磨制的骨锥,在山西峙峪发现的约二万八千年前的1枚残穿孔石墨项坠。在旧石器时代晚期的其他遗址中,饰物和磨制骨器最为重要的是下列两处:北京周口店山顶洞遗址

及河北虎头梁遗址。前者距今一万八千年,后者距今约一万年,出土数量前者为后者十倍以上,且质量优于后者【图4】。

人体装饰品的产生过程,同时也就是人类装饰自身的心理需求的发展过程。对象的形式越美观,内涵越丰富,主体的这种需求也就越强烈,从而也越能得到满足。人类装饰自己的活动成为推动人类才能和审美能力发展的一种力量,甚至磨制和穿孔技术都可能是从饰物加

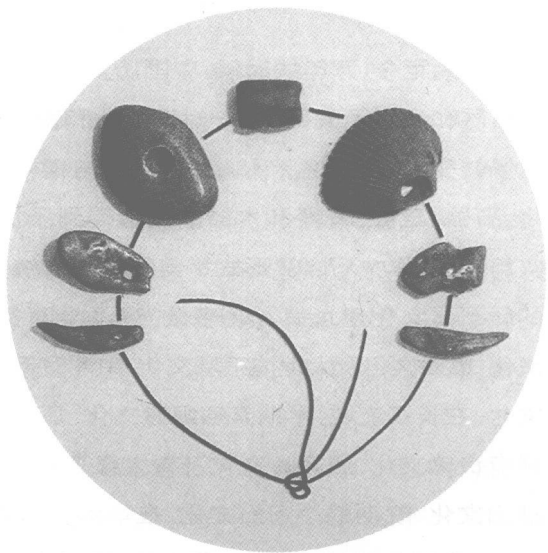

图4 山顶洞人的饰品