

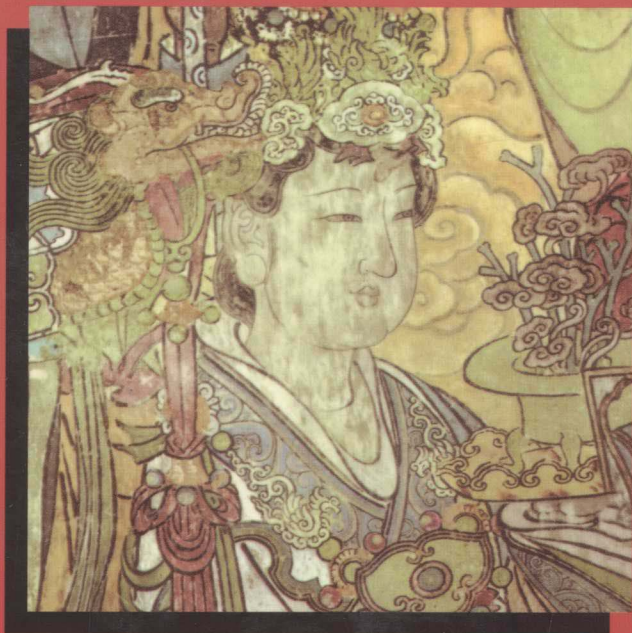
增
订
本

中国美术史 教程

薄松年 主编

ZHONGGUO MEISHU SHI JIAOCHENG

薄松年 陈少丰 张同霞 林通雁 编著

陕西人民美术出版社

SHAANXI RENMIN MEISHU CHUBANSHE

增订本

中國美術史教程

啓功題

薄松年 主编

薄松年 陈少丰 张同霞 林通雁 编著

陕西人民美术出版社

SHAANXI RENMIN MEISHU CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

中国美术史教程：增订本 / 薄松年主编；薄松年等编著
—西安：陕西人民美术出版社，2007.6（2008.1重印）

ISBN 978-7-5368-2105-7

I . 中 ... II . ①薄 ... ②薄 ... III . 美术史
—中国—教材 IV . J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 072092 号

责任编辑：李星明

装帧设计：童彦

中国美术史教程

(增订本)

薄松年 主编

薄松年 陈少丰 张同霞 林通雁 编著

陕西人民美术出版社 出版发行

新华书店经销 万裕文化产业有限公司印刷
787 × 1092 毫米 16 开本 28.5 印张 4 插页 670 千字
2007 年 8 月第 1 版 2008 年 1 月第 2 次印刷
印数：5,001-10,000

ISBN 978-7-5368-2105-7

定价：53.00 元

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究
地址：西安市北大街 131 号 邮编：710003
发行部电话：029-87262491 传真：029-87265112

增订本前言

薄松年

中国是世界四大文明古国之一，有着悠久的历史 and 灿烂的文化。中国美术也同样源远流长，具有鲜明的民族风格和卓越成就，在世界美术之林中独树一帜。在漫长的历史年代里，中国人民在美术领域里发挥了聪明才智，产生了众多的美术家，创作了难以数计的优秀美术作品，美术理论方面也有极为丰富的著述，许多伟大的美术遗迹保留到现在，成为人类宝贵的文化财富。中国美术的伟大成就，足使我们引以自豪。因此，通过了解中国美术的光辉历史，可以加强我们的爱国主义思想，增强民族自尊心和自信心，丰富文化修养，培养高尚的审美情趣；专业美术工作者通过对中国美术发展史全面而系统地了解，明确不同时代各美术门类的特点，分析其成就和局限，提高艺术鉴赏力，批判地吸取前代艺术中的一切有益成分，借鉴历史经验，对于创作出具有民族特色和时代精神的新美术无疑有着极为重要的意义。现在美术院校中都开设有中国美术史课，本书即是作为美术专业学生的教材而编写的，也可供业余美术爱好者学习之用。

这本教材的最初写作开始于1979年，当时正处于拨乱反正之时。经过十年动乱，百废待兴，学校刚刚复课，学生急需教材，我们处在教学第一线的教师深感责任重大。当时，我正担任中央美术学院美术史系和美术专业本科生的中国美术史教学，广州美术学院陈少丰先生则独立在该院讲授中国美术史课程。共同事业和责任感促成我们之间携手合作互相支援，在很短的时间内完成了一本教材的初稿。其中，秦汉、魏晋、隋唐、宋元和清代的绘画史部分由我执笔，原始至战国各章及秦汉以下的雕塑史部分由陈少丰先生撰写，明代绘画史部分的编写工作特别邀请了中央美术学院的张同霞先生，完成后定名为《中国美术史教学纲要》，以中央美术学院和广州美术学院的名义油印1000份供两校教学之用。大概是由于这本教材比较简明，当时各校又急需教材而无从觅得，故编出后每为不少同道索取采用，于是，又相继铅印3次共1万多册，仍然供不应求。有的地方院校还自行翻印。但这本教材因撰写时间仓促，远欠严谨周密，核对也不够严格，内容仅有绘画、雕塑部分，对工艺美术及书法皆未涉及，有的观点在今天看来也有欠妥处，自感不足之处甚多，而且没有插图，不便于青年学生学习参考。后来又由于我们的教学工作负担很重及其他原因，来不及修订，对此我们一直引以为憾。

1998年，陕西人民美术出版社提出将此教材加以补充完善后出版的要求，给予我很大鼓励。由于近几十年来美术史领域取得了巨大的成就，大量考古新发现为美术史研究提供了新资料，一批青年专家俊彦脱颖而出，研究成果不断涌现，相比之下原来的这本教材远远跟不上今天形势的

需要，因此不得不进行大幅度的增补改写。但在此以前陈少丰先生已病逝，张同霞先生也另有其他工作而无暇顾及，只好由我一个人继续挑起这副沉重的担子。那次增补改写大大充实了教材的内容，尽量能吸收一些最新材料和研究成果，字数也比原来扩充了一倍以上。为了使美术院校的学生对中国美术历史有比较全面的知识修养，在侧重绘画、雕塑两个主要门类之外，增编了工艺美术和书法部分，各章节都配置了一定数量的插图，并且在每单元之后增加了复习思考题，以便于学生更好地掌握和巩固学习内容。

本书自2000年2月正式出版以来，受到了国内高等美术院校的热情关注并选定为中国美术史课程的教材，许多美术和文博工作者亦将本书作为专业学习的主要参考用书。现已再版14次，累计印数近6万册。为了使本书的体例完备、内容充实以及教学特点突出些，以便更好地满足高等美术院校在中国美术史教学方面的需求，出版社与我协商后决定推出增订本。这次增订，全书的基本结构和体例不变，主要增加了新发现的美术遗迹内容，调整和充实了部分重点章节，重新选配全书例图及对生僻字词标注汉语拼音。参与这次增订工作的人员及具体分工如下：

史前时期美术、夏商周时期美术、秦汉时期美术、魏晋南北朝时期美术、隋唐时期美术五个单元由林通雁执笔，并负责选配全书例图及生僻字词标注汉语拼音。

五代两宋时期美术、元代美术、明清时期美术（上、下）四个单元以及隋唐时期美术宗教雕塑中西南地区唐代石窟造像一节由薄松年执笔，同时负责终审和修改增订本的全部书稿。

学习美术史要有正确的方法，除了重视文献资料的阅读外，必须注意对美术作品的分析欣赏和研究，注意对博物馆和古代美术遗迹的参观考察，从中获得形象而具体的知识。两者互相配合，一定会收到较理想的功效的。由于本书的篇幅有限，不可能将书中提到的作品都一一刊出。好在现在有关中国美术的画册日益丰富，特别是《中国美术全集》《中国美术分类全集》的出版，给我们提供了非常丰富的图像资料，可以满足学习者求知的要求。中国美术的发展不是独立进行的，因此对国外美术的发展及中外交流的基本了解也不可忽视。另外，还应注意历史学、哲学及文艺理论的学习，只有在正确思想指导下，才能在错综复杂的美术发展现象中抓住其本质方面，才能真正发挥美术史的作用。

中国美术史的内容是非常丰富多彩而博大精深的。限于我的学术水平，以个人之力完成本书的编纂和增订工作，实感力不胜任。光阴荏苒，人生易老，自1998年重新整理编辑本书迄今又已经过九年多时光，转瞬我也早已超过古稀之年，自感精力方面大不如以前，只能勉力为之。书中如出现问题和错误概应由我本人负责，并真挚地渴望得到同道们的指教。

启功老师曾为本书初版题写了书名，现在增订本继续刊用，借以表达对他老人家的深切怀念。

2007年5月于北京东城美院宿舍

目录

增订本前言·····薄松年(1)

第一单元 史前时期美术

概况·····(1)

第一章 中国美术的开端·····(1)

第一节 工具的演进与发展·····(2)

第二节 旧石器时代晚期的装饰品·····(3)

第二章 新石器时代美术·····(4)

第一节 陶器·····(5)

一、仰韶文化彩陶·····(5)

1. 半坡类型·····(6)

2. 庙底沟类型·····(6)

二、马家窑文化彩陶·····(7)

1. 石岭下类型·····(7)

2. 马家窑类型·····(7)

3. 半山类型·····(8)

4. 马厂类型·····(8)

三、龙山文化陶器·····(9)

1. 黑陶·····(9)

2. 彩绘陶·····(9)

第二节 绘画·····(10)

一、彩陶上的装饰画·····(10)

二、其他门类绘画遗迹·····(12)

第三节 雕塑·····(13)

一、动物雕塑·····(14)

二、人物雕塑·····(15)

三、石、玉雕刻·····(17)

第四节 其他工艺制作·····(19)

结语·····(20)

第一单元复习思考题·····(20)

概况	(21)
第一章 青铜工艺	(22)
第一节 青铜器的造型和装饰	(22)
一、青铜器的造型	(22)
二、青铜器的装饰	(24)
1. 青铜器的装饰花纹	(25)
2. 青铜器的装饰意匠	(26)
第二节 青铜器的发展和演变	(27)
一、二里头文化青铜器	(27)
二、商代青铜器	(27)
三、西周青铜器	(29)
四、春秋时期青铜器	(31)
五、战国时期青铜器	(33)
第二章 其他门类工艺美术	(34)
第一节 玉石、骨牙工艺	(34)
第二节 丝织工艺	(37)
第三节 漆器工艺	(38)
第四节 陶瓷工艺	(39)
第三章 雕塑	(40)
第一节 青铜雕塑	(41)
一、动物雕塑	(41)
二、人物雕塑	(43)
第二节 其他门类雕塑	(44)
一、石雕	(44)
二、陶塑和木雕	(46)
第四章 绘画	(47)
第一节 工艺品上的装饰性绘画	(47)
第二节 战国帛画	(49)

目录

第五章 书法	(50)
第一节 甲骨文	(51)
第二节 金文	(51)
第三节 春秋战国时期书法	(52)
结语	(53)
第二单元复习思考题	(54)

第三单元 秦汉时期美术

概况	(55)
第一章 绘画	(56)
第一节 壁画	(56)
一、宫室殿堂壁画	(56)
二、墓室壁画	(58)
1. 西汉墓室壁画	(58)
2. 东汉墓室壁画	(60)
第二节 画像石和画像砖	(62)
一、画像石	(62)
1. 山东画像石	(62)
2. 苏北画像石	(64)
3. 南阳画像石	(65)
4. 陕北画像石	(66)
二、画像砖	(67)
第三节 帛画	(69)
第二章 书法	(71)
第一节 秦代书法遗迹	(72)
第二节 汉代书法遗迹	(72)
第三节 书法家	(75)
第三章 雕塑	(76)
第一节 宫苑雕塑	(76)
第二节 陵墓雕刻	(77)

目录

一、西汉陵墓雕刻·····	(78)
二、东汉陵墓雕刻·····	(79)
第三节 俑·····	(81)
一、威武雄壮的秦代兵马俑·····	(81)
二、细致生动的西汉俑·····	(83)
三、多姿多彩的东汉俑·····	(86)
第四节 匈奴及滇族的青铜雕塑·····	(89)
第四章 工艺美术 ·····	(91)
第一节 金属工艺·····	(91)
第二节 丝织印染工艺·····	(94)
第三节 漆器工艺与漆画·····	(95)
第四节 玉石工艺·····	(96)
第五节 陶瓷工艺·····	(98)
结语 ·····	(99)
第三单元复习思考题 ·····	(100)

第四单元 魏晋南北朝时期美术

概况 ·····	(101)
第一章 绘画 ·····	(102)
第一节 魏晋时期绘画·····	(102)
一、曹不兴与卫协·····	(102)
二、顾恺之·····	(103)
三、漆画和墓室壁画·····	(105)
第二节 南朝绘画·····	(107)
一、陆探微和张僧繇的人物画·····	(107)
二、宗炳和王微与早期山水画的发展·····	(108)
三、谢赫《画品》·····	(108)
四、出土的南朝画迹·····	(109)
第三节 北朝绘画·····	(110)
一、北朝画家·····	(111)
二、出土的北朝画迹·····	(112)

目录

1. 石刻画像	(112)
2. 漆画	(114)
3. 墓室壁画	(114)
第二章 石窟壁画	(116)
第一节 莫高窟壁画	(116)
一、本生故事画的流行	(117)
二、西魏代表作品	(118)
三、北周代表作品	(119)
第二节 克孜尔石窟壁画	(120)
第三章 书法	(121)
第一节 书法家	(121)
一、钟繇、索靖和陆机	(121)
二、王羲之	(122)
第二节 南北朝碑刻	(123)
第三节 书法理论的发展	(124)
第四章 雕塑	(125)
第一节 云冈石窟造像	(125)
第二节 龙门和巩县石窟北朝造像	(127)
第三节 莫高窟北朝彩塑	(129)
第四节 炳灵寺和麦积山北朝造像	(130)
第五节 寺庙造像	(132)
第六节 陵墓雕刻	(134)
第七节 陶俑	(135)
第八节 雕塑家	(138)
第五章 工艺美术	(138)
第一节 陶瓷工艺	(139)
第二节 漆器工艺	(140)
第三节 丝织工艺	(140)
结语	(141)
第四单元复习思考题	(142)

第五单元 隋唐时期美术

概况	(143)
第一章 绘画	(144)
第一节 人物画	(145)
一、阎立本与尉迟乙僧	(145)
二、吴道子与道释人物画	(147)
三、张萱、周昉与仕女画	(149)
第二节 山水、花鸟和鞍马画	(151)
一、山水画	(151)
1. 展子虔、李思训与青绿山水	(152)
2. 吴道子、王维、张璪等人与水墨山水	(153)
二、薛稷、边鸾等花鸟画家	(155)
三、韩幹、韦偃等鞍马画家	(155)
第三节 壁画	(157)
一、壁画艺术的辉煌时代	(157)
二、莫高窟壁画	(157)
三、墓室壁画	(160)
第四节 石刻画像	(164)
第五节 绘画史论的发展	(165)
一、张彦远《历代名画记》	(165)
二、朱景玄《唐朝名画录》	(166)
第二章 书法	(166)
第一节 隋代书法和初唐四家	(167)
第二节 楷书和草书的创新	(168)
第三章 雕塑	(170)
第一节 陵墓雕刻	(171)
一、昭陵六骏和十四国君长像	(172)
二、乾陵雕刻	(175)
三、顺陵雕刻	(176)
第三节 陶俑	(177)

目录

第三节 宗教雕塑	(180)
一、龙门石窟唐代造像	(181)
二、天龙山和炳灵寺唐代造像	(184)
三、西南地区唐代石窟造像	(185)
四、莫高窟隋唐彩塑	(188)
五、寺庙彩塑	(191)
第四节 留下姓名的雕塑家	(192)
第四章 工艺美术	(194)
第一节 陶瓷工艺	(194)
一、青瓷和白瓷	(194)
二、釉下彩和唐三彩	(195)
第二节 染织工艺	(196)
一、丝织	(196)
二、印染和刺绣	(196)
第三节 金属工艺	(197)
一、金银器	(197)
二、铜镜	(198)
结语	(199)
第五单元复习思考题	(200)

第六单元 五代两宋时期美术

概况	(201)
第一章 五代绘画	(204)
第一节 四川地区的宗教壁画	(205)
第二节 五代人物画	(206)
一、周文矩	(206)
二、顾闳中	(207)
三、王齐翰	(208)
第三节 荆、关、董、巨和五代山水画	(208)
一、荆浩和关仝	(208)

目录

二、董源和巨然	(210)
三、其他山水画家	(211)
第四节 徐熙、黄筌和五代花鸟画	(213)
第五节 五代时期的壁画遗迹	(214)
一、大云院和莫高窟壁画	(214)
二、王处直墓壁画	(215)
第二章 北宋绘画	(216)
第一节 道释人物画和武宗元	(216)
一、北宋道释人物画创作活动	(216)
二、武宗元	(217)
三、开化寺北宋壁画	(218)
第二节 李成、范宽和宋代前期山水画	(218)
一、李成	(219)
二、范宽	(220)
三、燕文贵、许道宁	(220)
第三节 郭熙的山水画及《林泉高致集》	(222)
第四节 北宋前期花鸟画	(224)
一、花鸟画的新发展	(224)
二、崔白	(225)
第五节 李公麟、苏轼和文人画的发展	(225)
一、李公麟	(226)
二、王诜和小景山水	(227)
三、苏轼的绘画理论	(228)
四、湖州竹派和米氏云山	(229)
第六节 宋代宫廷绘画	(230)
一、北宋宫廷画院的设置	(230)
二、宋徽宗赵佶	(231)
[附] 宋代宫廷画家人名表	(232)
第七节 《清明上河图》和北宋风俗画的发展	(233)
一、描绘城乡生活的风俗画	(233)
二、张择端《清明上河图》	(233)
第八节 青绿山水画的复兴	(235)
第九节 郭若虚《图画见闻志》	(236)

目录

第三章 南宋绘画 ·····	(237)
第一节 南宋四家和山水画的新风貌 ·····	(237)
一、李唐·····	(237)
二、刘松年·····	(239)
三、马远和夏圭·····	(240)
四、其他山水画家及作品·····	(242)
第二节 人物画 ·····	(243)
一、风俗画和节令画·····	(243)
二、历史故事画的发展·····	(245)
三、梁楷、法常的减笔写意画·····	(246)
第三节 风格多样的花鸟画 ·····	(247)
第四节 邓椿《画继》 ·····	(249)
第四章 辽金绘画 ·····	(250)
第一节 辽代绘画 ·····	(250)
一、画家和传世作品·····	(251)
二、墓室壁画·····	(253)
三、寺庙壁画·····	(256)
第二节 金代绘画 ·····	(256)
一、画家和传世作品·····	(256)
二、寺庙壁画·····	(258)
三、墓室壁画·····	(259)
第五章 书法 ·····	(260)
第一节 五代宋初的书法 ·····	(260)
第二节 宋代四家 ·····	(261)
一、蔡襄·····	(261)
二、苏轼·····	(261)
三、黄庭坚·····	(262)
四、米芾·····	(262)
第三节 南宋书法诸家 ·····	(263)
第六章 雕塑 ·····	(264)
第一节 宗教雕塑 ·····	(265)
一、石窟造像·····	(265)

目录

1. 陕北地区石窟造像	(265)
2. 巴蜀地区石窟造像	(267)
二、寺观塑像	(269)
第二节 殿堂、陵墓雕塑	(271)
一、陵墓雕刻	(271)
1. 五代陵墓雕刻	(271)
2. 宋陵雕刻	(272)
二、殿堂、桥梁装饰雕塑	(273)
第三节 俑、砖雕及玩赏雕塑	(274)
第七章 工艺美术	(276)
第一节 陶瓷工艺	(276)
一、青、白瓷及其他色釉瓷	(276)
二、民间瓷窑和三彩陶瓷	(279)
第二节 丝织印染	(280)
第三节 玉石牙角雕刻	(281)
第四节 漆器工艺	(282)
结语	(282)
第六单元复习思考题	(283)

第七单元 元代美术

概况	(285)
第一章 绘画	(286)
第一节 元初绘画	(286)
一、遗民画	(286)
二、赵孟頫	(288)
三、其他馆阁士大夫画家	(290)
四、元代前期宫廷绘画	(292)
第二节 元四家	(293)
一、黄公望	(293)
二、吴镇	(295)
三、倪瓒	(296)

目录

四、王蒙·····	(297)
第三节 元代中后期绘画·····	(298)
一、山水画·····	(298)
二、界画与人物画·····	(299)
三、水墨花鸟和梅竹绘画的发展·····	(300)
第四节 壁画和版画·····	(301)
一、壁画·····	(301)
1. 晋南一带道释壁画·····	(302)
2. 其他地方的壁画遗存·····	(304)
3. 从事道释绘画的职业画家·····	(305)
二、书籍版画·····	(306)
第二章 书法 ·····	(307)
第一节 赵孟頫及鲜于枢·····	(308)
第二节 元代中后期书法·····	(309)
第三章 雕塑 ·····	(310)
第一节 佛教雕塑·····	(311)
一、飞来峰摩崖造像·····	(311)
二、居庸关过街塔浮雕·····	(313)
第二节 道教雕塑·····	(314)
一、龙山道教石窟造像·····	(314)
二、玉皇庙二十八宿彩塑·····	(315)
第三节 陶俑和杂剧砖雕·····	(315)
第四节 阿尼哥与刘元·····	(317)
第四章 工艺美术 ·····	(317)
第一节 陶瓷工艺·····	(317)
第二节 染织工艺·····	(318)
第三节 漆器工艺·····	(319)
第四节 金属和玉石工艺·····	(320)
结语 ·····	(321)
第七单元复习思考题 ·····	(322)

第八单元 明清时期美术(上)

概况	(323)
第一章 明代绘画	(324)
第一节 明代初期绘画	(324)
一、明初的文人画家	(324)
二、宫廷绘画的振兴	(327)
1. 人物画	(327)
2. 山水画	(328)
3. 花鸟画	(328)
三、戴进、吴伟与浙派	(330)
1. 戴进	(330)
2. 吴伟	(331)
3. 浙派后期画家	(332)
第二节 明四家及苏州地区的绘画	(333)
一、沈周	(333)
二、文徵明	(335)
三、唐寅和仇英	(336)
四、其他吴派画家	(339)
五、水墨写意花鸟画的发展	(340)
1. 陈淳	(340)
2. 徐渭	(341)
第三节 明代后期绘画	(342)
一、董其昌和明末山水画家	(342)
二、陈洪绶等人物画家	(344)
1. 丁云鹏和吴彬	(345)
2. 陈洪绶和崔子忠	(345)
3. 曾鲸	(347)
第四节 明代寺观壁画	(348)
一、瞿昙寺壁画和崇善寺壁画小样	(349)
二、法海寺、观音寺和隆兴寺壁画	(349)
三、青龙寺、永安寺和毗卢寺的水陆画	(350)
四、稷益庙、圣母庙壁画	(352)