

教育部卫星电视艺术教育丛书

ZHONGGUO MEISHU JIANSHI

中国美术简史

徐改 编著

中央广播电视大学出版社

教育部卫星电视艺术教育丛书

中国美术简史

徐 改 编著

中央广播电视大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术简史/徐改编著. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2003.2
ISBN 7-304-02192-6

I. 中… II. 徐… III. 美术史—中国—电视大学—教材 IV. J 120.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第075570号

版权所有, 翻印必究。

教育部卫星电视艺术教育丛书

中国美术简史

徐 改 编著

出版·发行/中央广播电视大学出版社

经销/新华书店北京发行所

印刷/北京云浩印刷有限责任公司

开本/B5 印张/19 字数/315千字

版本/2002年10月第1版 2003年2月第1次印刷

印数/0001-3000

社址/北京市复兴门内大街160号 邮编/100031

电话/66419791 68519502 (本书如有缺页或倒装, 本社负责退换)

网址/<http://www.crtvup.com.cn>

书号: ISBN 7-304-02192-6/J · 27

定价: 42.00元

目 录

第一章 史前、先秦美术（前六七千年—前221年）

第一节 概 述 / 2

第二节 新石器时代美术 / 3

石器·玉器 / 4

陶器艺术 / 5

陶 塑 / 9

岩 画 / 10

第三节 夏、商、周、春秋、战国美术 / 12

青铜器艺术 / 12

雕塑艺术 / 18

绘画艺术 / 22

第二章 秦汉美术（前221—220年）

第一节 概 述 / 30

第二节 秦汉雕塑 / 31

秦始皇兵马俑 / 31

汉代大型石刻 / 34

两汉墓俑及动物雕塑 / 36

第三节 两汉绘画 / 40

墓室壁画 / 41

画像石与画像砖 / 43

帛 画 / 45

第四节 秦汉建筑 / 47

宫殿与都城 / 48

建筑实物遗存 / 49

第五节 秦汉工艺美术 / 50

青铜工艺 / 51

陶瓷器与漆器 / 52

丝织·印染·刺绣 / 54

第三章 魏晋至隋唐美术 (220—907年)

- 第一节 概 述 / 58
- 第二节 魏晋南北朝绘画 / 59
 - 著名画家及流传作品 / 59
 - 出土作品 / 63
- 第三节 隋唐绘画 / 67
 - 山水画勃兴 / 67
 - 人物画家及流传作品 / 71
 - 花鸟、鞍马、畜兽画家及作品 / 77
 - 墓室壁画 / 80
- 第四节 石窟寺院艺术 / 81
 - 克孜尔石窟 / 82
 - 敦煌莫高窟 / 83
 - 云冈石窟 / 87
 - 龙门石窟 / 88
 - 麦积山石窟 / 90
 - 流传与出土的单体造像 / 91
- 第五节 魏晋至隋唐雕塑 / 93
 - 陵墓石刻 / 93
 - 出土墓俑 / 95
 - 著名雕塑家 / 97
- 第六节 魏晋至隋唐建筑 / 99
 - 魏晋南北朝建筑 / 99
 - 隋唐建筑 / 100
- 第七节 魏晋至隋唐工艺美术 / 103
 - 魏晋南北朝工艺美术 / 104
 - 隋唐工艺美术 / 105

第四章 五代宋元美术 (907—1368年)

- 第一节 概 述 / 112
- 第二节 五代绘画 / 113
 - 人物画 / 113
 - 山水画 / 117
 - 花鸟画 / 121
- 第三节 两宋绘画 / 122
 - 北宋山水画 / 123
 - 南宋山水画 / 128
 - 两宋花鸟画 / 131
 - 辽、金、两宋道释与世俗人物画 / 135
 - 文人画的兴起 / 142
- 第四节 元代绘画 / 143
 - 赵孟頫与元四家 / 143
 - 水墨花鸟与四君子画 / 152
 - 永乐宫壁画 / 154
- 第五节 五代宋元雕塑 / 156

- 大同下华严寺辽塑 / 157
- 太原晋祠圣母殿彩塑 / 158
- 晋城玉皇庙彩塑 / 160
- 第六节 五代宋元建筑 / 161
 - 应县木塔 / 162
 - 大同华严寺 / 163
 - 开元寺料敌塔 / 163
- 第七节 宋元工艺美术 / 164
 - 瓷 器 / 164
 - 漆器工艺 / 168
 - 长清灵岩寺彩塑 / 158
 - 大足石刻 / 159
 - 独乐寺观音阁 / 162
 - 晋祠圣母殿 / 163
 - 妙应寺白塔 / 164
 - 织绣工艺 / 167

第五章 明清美术 (1368—1911年)

- 第一节 概 述 / 172
- 第二节 明代绘画 / 173
 - 宫廷绘画 / 173
 - 吴门四家 / 179
 - 陈淳与徐渭 / 184
 - 波臣派 / 188
 - 浙派与江夏派 / 176
 - 董其昌与华亭派 / 183
 - 南陈北崔 / 186
 - 木刻版画 / 189
- 第三节 清代绘画 / 190
 - “四王”、吴、恽 / 190
 - 金陵八家 / 200
 - 宫廷绘画 / 204
 - 民间年画与石印画报 / 212
 - 四大画僧 / 196
 - 扬州画派 / 201
 - 上海画派 / 206
- 第四节 明清雕塑 / 214
 - 双林寺彩塑 / 215
 - 装饰与玩赏性雕塑 / 217
 - 明陵石刻 / 216
- 第五节 明清建筑 / 218
 - 城市与宫殿建筑 / 218
 - 园林建筑 / 222
 - 坛庙及宗教建筑 / 221
- 第六节 明清工艺美术 / 223
 - 瓷 器 / 224
 - 织绣印染 / 226
 - 漆器及金属工艺 / 225
 - 家 具 / 228

第六章 民国与新中国初期美术 (1911—1966年)

第一节 概 述 / 232

第二节 民国绘画 / 234

传统中国画 / 234

西洋画 / 244

新木刻运动 / 249

第三节 新中国初期绘画 / 253

中国画 / 254

油 画 / 265

版 画 / 271

新年画和连环画 / 274

第四节 建筑、雕塑和工艺美术 / 276

建 筑 / 276

雕 塑 / 279

工艺美术 / 282

附录一 参考书目 / 286

附录二 插图目录 / 287

后 记 / 294

声 明 / 295

第一章

(公元前六七千年—前221年)

史前·先秦美术

第一节 概述

中国美术的起源，最早可追溯到遥远的史前时代。在距今约180万年以前，生活在我国的原始人类，就开始使用人工打制的石器工具，史称旧石器时代。艺术史界也将人类有目的地打制的第一件石器工具视为中国美术最初始的源头。经过上百万年的漫长岁月，原始人在持续不断的劳动实践中，逐步创造了能使自己生存、繁衍的物质条件，并在这一过程中造就了灵巧的双手和思维想象能力，进而产生了被今人称谓的美术活动和美术作品。考古学的成果表明，大约在1万年以前，原始人类开始使用磨制的石器工具，史称新石器时代。人们开始有意识地追求实用而美观的造型，并借助想象的形象去表达心中的企盼。在数千年的悠悠岁月中，生活在黄河流域、长江流域，以至黑龙江、珠江流域的原始人都留下了他们创造的美术品：光滑的石斧、石锛；色泽优雅、雕刻精美的玉器；浑朴古拙的陶器、陶塑；刻画在岩壁上的各种形象；描绘在陶器上的美丽而神秘的花纹等，为中国造型艺术翻开了灿烂的第一页。

对于美术的产生和原始人创造这些作品的动机、用途，学术界有不同的解释，有的认为是某种巫术活动，有的认为是劳动之余的游戏，还有的认为是表达情绪的方式……。不管持哪种见解，有一点是可以肯定的，即这些被我们称为美术创造的活动和作品，与原始人的社会生活有着密切关系，并表达了与他们生存有关的观念。现在欣赏这些原始美术品，不仅会被它们那粗犷、古朴、饱满、拙稚的形式和形象所吸引，也会借助它们去认识那个遥远的时代或唤起对那个时代的遐想。

公元2000年，中国史学界根据大量实物考古与文献研究，进一步确认：大约在公元前2070年，生活在河南西部和山西南部的夏部落以禹为首建立夏王朝，嗣后禹之子启改禅让制为世袭制，由此，社会结构由部落组织转化为国家统治。公元前1600年，商人汤推翻夏桀的统治，在河南、河北、山东一带建立商王朝，最后定都于殷（今河南安阳）。公元前1046年，生活在陕西周原（今陕西岐山）一带的周部族灭商，建立周王朝，定都丰镐（Hào），史称西周。公元前770年迁都洛阳，史

称东周。期间各诸侯国的力量逐渐壮大，周王室失去控制，形成鲁、齐、晋、楚、秦为争霸权而相互征战的局面，史称春秋。约300年后，到公元前5世纪，齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七雄并立，为统一中原而战，史称战国。直至公元前221年，秦统一六国，建立中国历史上第一个中央集权国家。历史上将这一时期统称为先秦。在这两千多年的漫长岁月中，中国的社会结构，经历了从氏族部落到奴隶制国家，再到统一集权的封建制国家的演变。征战和杀戮与权力和财富的聚集并进；奴隶主、贵族的奢侈生活与奴隶和工匠艺人的辛勤创造共存，是这个时代的主要特征。

从20世纪20年代起，随着考古工作的不断深入，大量商、周遗物被发掘，其中以青铜器为最，在数量、制造工艺及造型纹饰诸方面，足以使世界震惊，所以文化史上又将商、周时期称为“青铜时代”。这些精美的青铜器，在当时社会生活中有着特殊重要的地位，它们既是日常生活用具、生产工具、兵器，又是祭祀祖先和神灵的礼器。因此，它们不仅能使人了解到当时的生产工艺水平，同时也能使人从中体味出当时人们的观念、思想、向往和祝愿。

从文献记载和实物考古可以发现，此时期的绘画载体较之前代发生了变化，即从坚硬的岩石、牢固的陶器转变为木质、丝织物或墙壁了，其功能也从单纯装饰器物逐渐向着状物、记事发展。因此，许多学者认为，在中国真正意义上的绘画形成于这个历史时期。

第二节 新石器时代美术

考古发掘证实，当人类开始使用磨制石器，并有了相对稳定的生活居所，于是生活在同一区域内的人群，便有了相近似的生活习惯、生产方式、宗教信仰、生活用具及装饰纹样等。为了便于研究，史学界将这一时期相同类型的遗存以该类型最早出土的地点命名为“某某文化”。迄今在中国境内发现的新石器时代文化遗址多达700余处，其中遗存丰富、比较重要的有：黄河流域早期的裴李岗文化、磁山文化，中期的仰韶文化、大汶（Wèn）口文化，晚期的马家窑文化、龙山文化；长江流

域早期的河姆渡文化，中期的大溪文化，晚期的良渚文化和屈家岭文化；还有长城以北的红山文化等。它们之间还存在着一定的交流和传承关系。通过考古研究和碳-14^①确定，这些文化的时间大约为距今六七千年到公元前21世纪。从这些文化遗址中出土的文物有大量的石器、玉器和丰富多彩的陶器、陶塑以及地画、岩画等。择其典型者分述如下。

石器·玉器

如果把远古先民制造的第一件石制工具作为中国造型艺术的源头，那么当人类在漫长的争取生存的劳动实践中逐渐将某种精神上的追求，诉诸劳动工具的制造中时，艺术才算真正地产生了。新石器时代的工具便具备上述特征。首先石器的选材从单纯的砾石发展到材质坚硬的石英石、黑曜石、碧玉甚至玛瑙。除石质坚硬便于使用外，其美丽的色泽所引起的视觉愉悦也是人们选择的动机之一。人们将这些心爱之物，耐心地打磨、钻孔，成为造型规整、表面光滑、色泽美丽的石斧、石锛。随着原始崇拜等精神活动的增加，有些石器逐步脱离其实用功能，变成最原始的礼器。人们精心而虔诚地将石质材料磨制成对称、光洁、亮丽的形状，雕刻上精美的花纹，并相信它们能产生神秘的巫祝作用。于是这些由工具演化来的形体，便具备了精神性的特质而成为今人所谓的艺术品。在由工具演化为精神崇拜物的分离过程中，人们逐渐将目光集中在玉石这种美丽的材质上，最终玉器作为原始部落图腾的标志广泛运用于礼仪祭祀，其形体也从工具形状向着拟形或装饰化演进。

在山东滕县大汶口文化遗址出土的《玉铲》（图1-2-1）通体墨绿色玉质，光素无纹，两腰对称略向内收，铲背中心处有一圆孔，内有螺旋磨痕。琢磨工艺精湛，抛光莹润，

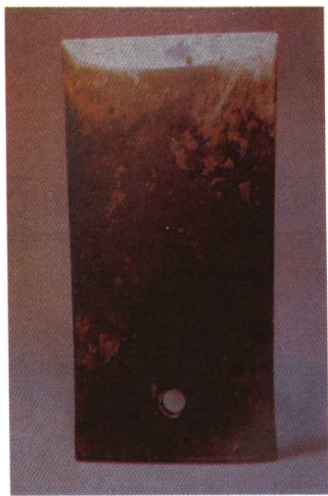

图1-2-1 玉铲

① 利用死亡生物体中碳-14不断衰变原理进行断代的技术。它是考古上应用最广泛的一种测定年代的方法。

无使用痕迹；山东日照征集的龙山文化遗物《兽面纹斚》亦为墨绿色玉质，无使用痕迹，在近背端的两侧以阴刻单线琢兽面纹图形，非人非兽，狰狞而神秘。相信它们在当时不是使用的工具，而是原始宗教活动的礼器。在红山文化遗址内蒙古翁牛特旗出土的《玉龙》（图1-2-2）更为精彩，

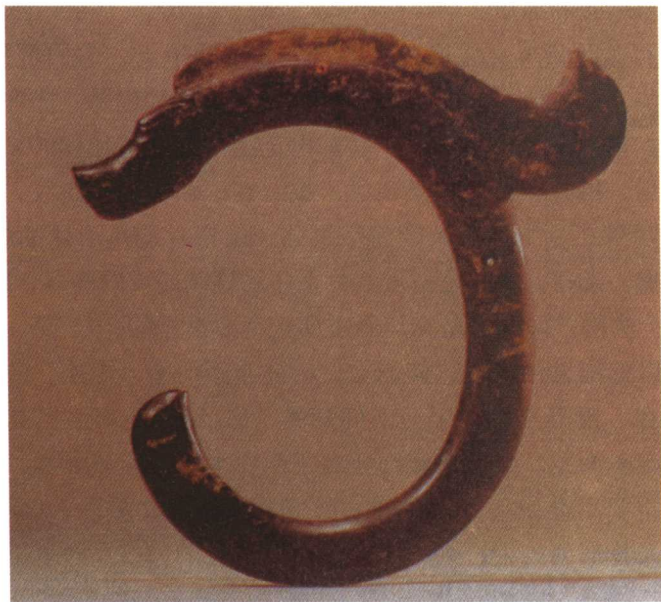

图1-2-2 玉龙

通体由碧绿色岫岩玉琢磨而成，色泽光亮、沉着，呈“C”字形，龙头前伸，与向后披去的鬣毛形成一条优美的曲线，额头与吻底刻有细密的菱形网状纹，而龙身则高度简洁，向上卷曲如环。原始先民巧妙的构想和精湛的琢磨技艺由此可见一斑。在长江下游的良渚文化诸遗址中，多有玉琮出土。这种玉器外方内圆，外部以四角为棱，刻兽面纹，横向四组兽面为一节，其高度由一节到十几节不等。外形及圆里规整、光洁，雕刻精美、均衡。在江苏武进寺墩墓葬中发现围绕着墓主人周围有倒卧的几十件13节高的玉琮。有些专家由此推测，玉琮很可能与原始宗教有关，或是象征某种权力的器物。

陶器艺术

陶器艺术，是将就地可取的材质——泥土，加水，用灵巧的双手或

简单的工具制造出各种容器，再加火烧烤，变成结构紧密、坚固耐火的陶器，这种改变原材料形状和性质的活动，可以说是新石器时代人类最伟大的创造。当时大部分陶器是日常生活用品，在追求实用的前提下，制作者又将自己对美的追求和向往熔铸到器形创造和装饰纹样中，使它们具备了可欣赏的品质。

在新石器时代各文化遗址中都有大量陶器出土，它们可分为黑陶、彩陶、白陶、印纹陶等。彩陶成熟最早，其制作过程是：先在打磨光滑的陶坯上，用天然氧化铁或氧化锰画出花纹，再进窑经1000℃的高温烧烤，出窑后，橙红色底胎上呈现黑、棕、红、白等各色花纹，经水不会脱落；黑陶是在黏土中渗入碳而呈黑色，出窑时趁热涂抹油脂和树胶，使表面漆黑、光亮；白陶是指用高岭土作胎烧制而成的陶器，胎质细腻，色白者也称素陶。印纹陶是在坯胎上印上绳或席子的花纹。

彩陶以仰韶文化为最。仰韶文化指分布于河南、山西、陕西的新石器时代遗存，因最早发现于河南仰韶澠（Miǎn）池得名。其遗存分为半坡型和庙底沟型。半坡型彩陶分布于西安半坡、临潼姜寨、宝鸡北首岭一带，主要用盘泥条方法造型，器型多样，花纹多饰于口沿和内壁，以动物和人物形象为主。如《人面鱼纹盆》（图1-2-3）出土于西安半坡

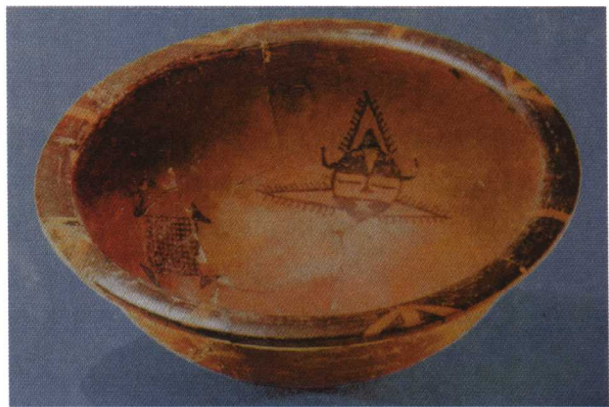

图1-2-3 人面鱼纹盆

遗址，距今约六七千年。陶质细滑，结构紧密，造型结实、敦厚。全盆为赭色，盆内壁画人面和鱼。人面为圆形，头上有发髻和冠，两耳左右各画一条小鱼。在两个人面之间，有两条着笔简练、线条生动的游鱼相隔，形成均衡又有运动感的画面。对于其中的人面形象，学术界有不同解释，有的认为是图腾的标志；有的认为是纹身的写照；也有的推断是

远古神话传说中的神人。不管哪种意见，都肯定了这些创造与时人的渔猎生活相关联。人和鱼联结在一起，大约表示祈求多捕鱼的愿望。庙底沟型彩陶分布在河南庙底沟、陕西华县等地，多曲腹、小底器型，花纹饰于口沿和外壁上半部。如《涡纹曲腹盆》，出土于河南陕县庙底沟，是盛水容器。偃口、宽肩，腹部急剧收缩，成小平底。据说这样的器形便于人们将手伸进口内沿提拿，同时也显得轻巧灵秀。图案画在肩部，用钩叶、圆点和弧形三角组成美丽多变的纹样，黑、白两种颜色加陶盆橙红本色，不仅在亮度上有色阶的变化，黑、白、红三色相间，又有古雅明丽、朴厚不俗的艺术效果。《鹤鱼石斧彩陶缸》（图1-2-4）出土于距今5000年左右的河南临汝县阎村遗址。单陶缸上的画面就高37厘米，宽44厘米，是目前发现最大的陶绘作品。左方是一侧立的白鹤，长嘴、高足、短尾，通身白色，无勾勒线。长长的尖嘴上衔着一条鱼，用粗重而工整的黑线勾出鱼的轮廓，鳍和尾部画成重色，鱼身填以白色。鱼垂直着将要僵硬的身体，鹤却圆睁着大眼睛，身体和颈稍稍后仰，似乎是在用力。右方是用粗重的黑线勾出的石斧，显得稳重有力，与鹤微微后仰的动势形成一动一静的对比。此图画在作为葬具的陶缸（也称瓮棺）上，可能具有纪念死者的象征意义。这个瓮棺大而特殊，死者可能是一位部落联盟的酋长。以此推断，画中的石斧当是一种权力的象征。白鹤和鱼可能是氏族的图腾形象。这件作品虽然是陶缸上

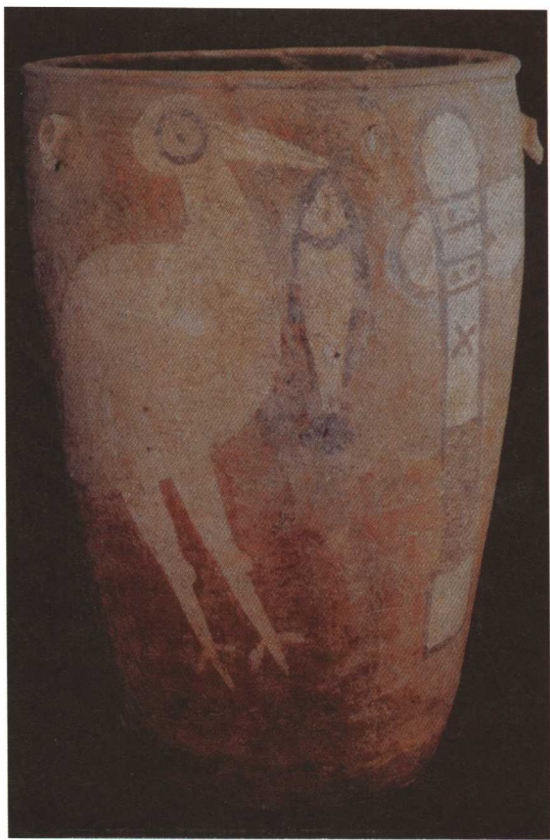

图1-2-4 鹤鱼石斧彩陶缸

的彩绘，但它有一个完整的构思，表达了复杂的感情和观念，为研究我国绘画的源流和发展提供了极为珍贵的资料。

作为仰韶文化的发展类型，马家窑文化主要分布于青海、甘肃等地区，器型变化多样，花纹多绘于器口、颈、肩与上腹部，几何图案最多，动物、人物次之。如《彩陶盆》出土于甘肃省广河地巴坪，是储藏谷物的器具，侈口、短颈、丰肩、鼓腹，造型圆浑、饱满。花纹绘在口部到最大直径处，当它放在地上，这里正是人们视线可及的部位。口内为弧线纹，口外则是锯齿形装饰带。肩部为粗壮的菱形格子纹的连续图案，犹如一个华丽的大披肩。如果俯视此瓮，此纹饰又如以瓮口为中心向四周放射的美妙纹样。这种能在不同角度产生不同视觉效果的设计，可谓匠心独运。《舞蹈纹盆》（图1-2-5）出土于青海省大通县，距今约5000年。内

图1-2-5 舞蹈纹盆

壁口沿画三组舞蹈人，各组均为5人，手拉手，头向一边侧着，两腿稍微叉开，头有发辫，身有尾饰。从发辫和尾饰的运动方向，明显看出这些人正在有节奏地跳舞。盛水之后，这高14厘米、直径28厘米的陶盆，就像一个小小的池塘，人们在岸边歌舞，别具一番情趣。如此巧妙的构思和简洁生动的描绘，不仅起到了装饰美化实用器物的作用，还使人们第一次看到了自己所画的舞蹈场面，无论从题材意义上还是从装饰意义上，都具有不可忽视的价值。

大汶口文化主要分布于黄河下游的山东、苏北地区，距今约在6000~4000年间，其制陶已开始使用轮制法。除彩陶外，晚期出现了白陶。其典型器物有壶、鬻（guī）、杯、豆等。如《白陶鬻》出土于山东濰坊，是煮食物的炊具。其造型已打破了盆、壶、瓶、瓮等对称形式，整体观之，如一个昂首摇尾的动物。内中容积很大，三只袋状足成鼎立之势，一则可使器形稳定，二则三足之间的空间可点火烘烤加热。口部高高昂起的长流，不仅便于倒物，又使器形有挺拔的气势。提梁像翘起的尾巴，既巧妙又实用。如果说彩陶以装饰取胜，那么此件陶鬻以它复杂的结构和饱满有趣的造型给人以雄浑昂扬之美感。

晚于大汶口文化的龙山文化，分布在辽东半岛、山东、苏北地区。出土的陶器朴素少装饰，以黑陶最为典型。其制作精细、规整，有的胎薄如蛋壳，显然已采用快速轮盘旋转技术。如《黑陶蛋壳杯》（图1-2-6）出土于山东日照，造型严谨，比例匀称，一如现代的高脚杯。胎体像蛋壳一样匀薄，表面光洁且有细细的纹饰，显得高贵典雅。

陶 塑

雕塑是用可塑和可雕刻的材质制造各种有生命感和美感的占据三维空间的形体，也是一门古老的艺术形式。早在新石器时代，人们就将赋予冰冷的物质材料以生命作为创作初衷，开始制作人物、动物形象。目前发现的原始雕塑主要有拟形器、陶器上的装饰物以及独立的人物、动物等陶塑制品。大多以泥土为材料，用手捏制再经高温烧烤而成。

拟形器是指有动物或人物外形的陶制容器。典型者如出土于陕西华

图1-2-6 黑陶蛋壳杯

图1-2-7 狗形鬻

县的《鬻鼎》。上有圆口，是可盛物品的容器，外形是一敛翅伫立的鸮，造型简洁，不论从哪个角度看，都有一种摄人心魄的凶猛气势。《狗形鬻》（图1-2-7）出土于山东胶县三里河，属大汶口文化晚期遗物，为盛水物的容器。外形为竖耳引颈吠叫的狗，尾巴卷成桥形把手，生动地刻画出狗

遇陌生人或野兽时的机警状态。

陶器上的饰物也颇具美感,如出土于甘肃礼县高寺头的《少女头像》,是一陶壶器口的装饰。前额至脑后,用盘泥条的方法堆起高低起伏的一个圈,宛如盘在额头上的发辮。脸形圆浑丰满,鼻子隆起,眼和嘴巴镂空,造成深色阴影,显出小嘴微启似正与人对谈的优雅神情。

20世纪下半叶,新石器时代的独立雕塑作品屡有发现。如1973年在湖北天门邓家湾出土的63件陶塑,属屈家岭文化后期遗存,包括人像、狗、羊、兔、猪、鸡、鸭等动物形象。皆泥质红陶,捏塑而成。形体小巧,手法简练,造型生动,拙稚可爱。80年代以后,在辽宁牛河梁红山文化女神庙遗址发现了彩塑《女神头像》(图1-2-8)。与真人头等大,五官清晰,造型逼真。眉弓隆起,眼睛由绿石嵌成,显得目光炯炯,嘴唇似在掀动,颇具神秘色彩。可明显看出有搭内架、敷内胎、塑外胎、打磨、镶嵌、上色等工序,说明当时的彩塑方法已相当成熟。出土于辽宁喀佐县的《陶裸体女像》,也属红山文化遗存。形体丰硕,性器官明显,或为原始人乞求繁衍的偶像。

图1-2-8 女神头像

岩 画

近年来,在我国境内发现了大量岩画遗存。如内蒙古阴山岩画、江苏连云港将军崖岩画、广西花山岩画、云南沧源岩画、青海刚察县岩画,还有福建、新疆、宁夏等地的岩画。据考古学家鉴定,这些岩画许多是新石器时代人们的创造。^①其中数量最多、分布最广、延续时间最长的首推内蒙古狼山地区岩画。最早的距今有10 000年左右。

狼山位于内蒙古阴山山脉西段,峰高谷深,山外平川万顷,是古代游牧民族生息繁衍的地方。在绵延300公里的崖壁上凿刻着成千上万幅

① 有些作品的创作年代尚有争议。