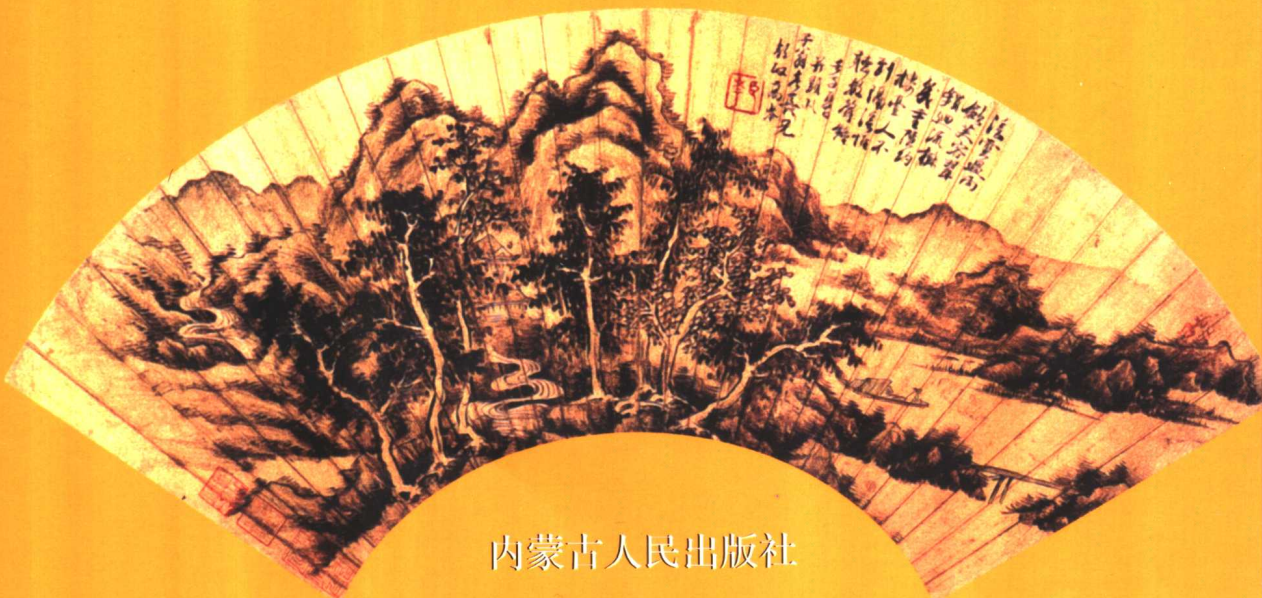

中外文化艺术史丛书
A SERIES OF BOOKS ON CHINESE AND FOREIGN HISTORY OF ARTS

李少林◎主编

THE HISTORY
OF CHINA'S ARTS

中国 艺术史

内蒙古人民出版社

中外文化艺术史丛书

中国艺术史

李少林 主编

内蒙古人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外文化艺术史丛书 / 李少林主编. — 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2006. 4

ISBN 7-204-07581-1/K·462

I. 中... II. 李... III. 艺术史—世界 IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 022280 号

书 名 中外文化艺术史丛书

——中国艺术史

主 编 李少林

责任编辑 孟 和

封面设计 周周设计

版式设计 李虎生 孙慧静

出版发行 内蒙古人民出版社

地 址 呼和浩特市新城区新华大街祥泰大厦

印 刷 三河市腾飞胶印厂

开 本 787×960mm 1/16

总 印 张 160.5

总 字 数 2200 千

版 次 2006 年 4 月第 1 版

印 次 2006 年 4 月第 1 次印刷

印 数 1-5000 册

书 号 ISBN 7-204-07581-1/K·462

总 定 价 384.00 元 (全八册)

如出现印装质量问题, 请与我社联系。

联系电话: (0471) 4971562 4971659

主	编	李少林		
编	委	许海山	王飞鸿	俞 奇
		高秀丽	莫秀清	李晓玲
		刘正梅	陈立中	王达林
		黄军装	杨惠娟	孟凡舜
		顾 勇	刘泽旗	李全国

前言

中国艺术从原始的“混生”开始,到分门类发展,源远流长,历久而弥新。中国各门类艺术的发展虽然此起彼伏,却依然绚丽多姿,而且还各以其色彩斑斓的审美形态占据一个时代的峰巅。如原始的彩陶,夏商周三代的青铜器,秦朝的砖,汉朝的瓦,北朝的石窟艺术,晋唐的书法,宋元的山水画,明清的传奇,以及历朝历代品类繁多的民族乐舞与工艺,真是说不尽的文采菁华。它们由于长期历史形成的多样化、多层次的发展轨迹,形象地记录了我们祖先高超的智慧与才能的创造。因而,认识 and 了解中国艺术史每个时代的发展,以及各门类艺术独具特色的规律和创造,该是当代中国人增强民族自豪感与民族自信心,乃至提高社会主义文化素质的必要条件。

中国艺术在它的历史发展的主要潮流中,无论是内涵与形式,在创作与生活的关系上,都有异于西方艺术所重视的剖析与摹写实体的忠实,而比较强调艺术家的心灵感觉和生命意兴的表达。整体来说,就是所谓重表现、重传神、重写意,哪怕是早期陶器上的几何纹路,青铜器上变了形的巨兽,由写实而逐渐抽象化、符号化,虽也反映着社会的、宗教图腾的需要和象征的变化轨迹,却又倾注着一种主体的、有意味的感受和概括,并由此而发展形成了富有民族特色的审美追求,如“形神”、“情理”、“虚实”、“气韵”、“风骨”、“心源”、“意境”等。它们的内蕴虽混合着儒、道、释的哲学思想的渗透,却是从其特有的观念体系推动着各门类艺术的创作和发展。

《中国艺术史》包括:绘画、书法、雕塑、建筑、工艺、音乐、舞蹈、戏曲、电影共九大部分,这自然还不是中国各门类传统艺术的全面概括。但是,如果从中国艺术的发展轨迹及其特有的贡献来看,这九大门类,又确具代表性,它们都有着琳琅满目的艺术形象的遗存。即使被称为“艺术之母”

的舞蹈,尽管古文献中也留有记载,而真能使人们看到先民的体态鲜活、生机盎然的舞姿,却还是1973年在青海省上孙家寨出土的一只彩陶盆,那五人一组连臂踏歌的舞者形象,唤起了人们对新石器时代艺术的多么丰富的遐想。秦的气吞山河,汉的囊括宇宙,魏晋南北朝的人的觉醒、艺术的辉煌,隋唐的有容乃大、气象万千,两宋的韵致精微、品位高雅,元的异族情调、大哉乾元,明的浪漫思潮,清的博大与鼎盛,岂只表现在唐诗、宋词、汉文章上,那物化形态的丰富的遗存——秦俑坑、汉画像石砖、北朝的石窟、南朝的寺观、唐的帝都建筑、两宋的绘画与瓷器、元明清的繁盛的市井舞台,在艺术史上同样表现得生气勃勃,洋洋大观。本书作者汇聚了古往今来既有的研究成果,但是,考虑到读者对象的不同,作者笔力所至重在描述。同时,在描述上下五千年的中华民族的艺术活动及其代表人物、流派、作品时,以艺术博物馆的方式展示中国艺术史的发展流程及其在各阶段激起的闪耀出艺术光华的艺术浪潮与浪花。故,作者希求以图与文的有机配合来更形象的展现中华艺术的历史,努力以图、说兼有的形式,遴选各门类富于审美与历史价值的艺术精品,特别重视近年来艺术与文物考古的新发掘和新发现,以丰富遗存的珍品,图、说并重地传递着中国艺术源远流长的文化信息,剖析它们各具特色的深邃独创的魅力,阐释艺术的审美及其历史的发展,以点带面地把艺术史从作品史引申到它所生存的自然环境与人文空间,有助于读者从形象鲜明的感受中,理解艺术内涵及其形式的美的发展规律与历程。

我们希望这部《中国艺术史》书能适合广大读者,以普及中国艺术史知识。同时,我们更致力于弘扬弥足珍贵的民族艺术遗产,为振兴中华,架起通往二十一世纪科学文化新纪元的桥梁,尽一点绵薄之力!

目 录

第一章 绘画艺术

中国绘画艺术历史悠久，渊源流长，经过数千年的不断丰富、革新和发展，以汉族为主，包括少数民族在内的画家和匠师，创造了具有鲜明民族风格和丰富多采的形式手法，形成了独具中国意味的绘画语言体系，在东方乃至世界艺术中都具有重要的地位与影响。

- 第一节 史前绘画 /3
- 第二节 秦汉时期的绘画 /4
- 第三节 三国、两晋南北朝时期的绘画 /9
- 第四节 隋唐绘画 /15
- 第五节 五代时期的绘画 /17
- 第六节 宋元时期的绘画 /21
- 第七节 明朝时期的绘画 /25
- 第八节 清朝时期的绘画 /29
- 第九节 清末民初的绘画 /37
- 第十节 抗战时期的绘画 /40
- 第十一节 新中国前期的绘画 /44

第二章 书法艺术

世界上，拥有书法艺术的民族屈指可数，中国书法，具有悠久的历

史。书法作为一种艺术创作，具有很深的玄妙。从甲骨文、金文演变而为大篆、小篆、隶书，到东汉、魏、晋时期，草书、楷书、行书等诸体基本定型，书法时刻散发着古老艺术的魅力，为一代又一代人们所喜爱。

书法也是一种表现性的艺术；书法能够通过作品把书家个人的生活感受、学识、修养、个性等悄悄地折射出来，所以，通常有“字如其人”、“书为心画”的说法；书法还可以用于题辞、书写牌匾，因此，也是一种实用性的艺术。总之，书法，是具有更强的综合性艺术，是更倾向于表现主观精神的艺术。

- 第一节 先秦书法 /51
- 第二节 秦汉书法 /55
- 第三节 三国、两晋和南北朝书法 /61
- 第四节 隋唐书法 /66
- 第五节 五代、宋、辽、金书法 /70
- 第六节 元代书法 /73
- 第七节 明代书法 /76
- 第八节 清代书法 /81
- 第九节 近现代书法 /86

第三章 雕塑艺术

中国优秀的民间雕刻，包括木、竹、玉、牙和民间泥彩塑，都是祖国雕塑艺术的一颗颗珍珠，在国际上享有极高的声誉。其它的陵墓石雕，尤以墓室俑塑，也是祖国雕塑艺术中的奇葩，在富有民族传统的艺术成就中占有很高的地位。这浩瀚无边，散聚于祖国大地的古代雕塑艺术，是现在仍能见到的我国数千年来民族文化艺术的优秀遗产。在历史长河的冲刷下，不少的文化艺术是被湮没了，而硬质材料的雕刻作品却长久地留存下来，成为艺术遗产中的至宝，它可以说是一部珍贵的“石头书”。

- 第一节 春秋战国雕塑 /93
- 第二节 秦汉雕塑 /96
- 第三节 三国、两晋、南北朝雕塑 /98
- 第四节 隋唐雕塑 /102

- 第五节 五代雕塑 /103
- 第六节 宋、辽、金、元的雕塑 /104
- 第七节 明清雕塑 /106
- 第八节 现代雕塑 /110

第四章 建筑艺术

建筑艺术与其他造型艺术一样，它主要通过视觉给人以美的感受。同时，建筑艺术是一种立体艺术形式，古建筑艺术形象具有特殊的反映社会生活、精神面貌和经济基础的功能。历代建筑艺术与它所处的历史时代、地理气候、民族文化和生活习俗密切相关，同时受到材料、结构、施工技术的制约。中国建筑体系是以木结构为特色的独立的建筑，在城市规划、建筑组群、单体建筑以及材料、结构等方面的艺术处理均取得了辉煌的成就。尤其近现代中国建筑艺术，则在继承优秀传统和吸收当今世界建筑艺术长处的实践中，不断发展，有所创新。

- 第一节 秦汉建筑 /117
- 第二节 魏晋南北朝建筑 /125
- 第三节 隋唐时期建筑 /129
- 第四节 宋、辽、金建筑 /136
- 第五节 元代建筑 /143
- 第六节 明清建筑 /149
- 第七节 民国建筑 /155

第五章 工艺美术

中国工艺美术，是中国人民为满足自己的物质需要和精神需要，在不同的历史条件下，采用各种物质材料和工艺技术所创造的人工造物的总称。它是中华民族造型艺术的重要组成部分，既体现了工艺美术的一般本质特征，在内涵和形式上保持着实用性与审美性的统一，又显示了中华民族文化自身所具有的鲜明个性。中国工艺美术以其悠久的历史、别具一格的风范、高超精湛的技艺和丰富多样的形态，为整个人类的文化创造史谱

写了充满智慧和灵性之光的一章。

- 第一节 夏、商、西周时期的工艺美术 /161
- 第二节 春秋战国时期的工艺美术 /163
- 第三节 秦汉工艺美术 /166
- 第四节 三国、两晋、南北朝工艺美术 /168
- 第五节 隋唐工艺美术 /169
- 第六节 宋元工艺美术 /172
- 第七节 明清工艺美术 /175

第六章 音乐艺术

各艺术门类中，最神秘的莫过于音乐，它由无形、无影、无可触摸的声音编织成变化无常、情趣万端的曲调，时而轻柔、时而雄伟、时而欢愉、时而哀伤……无论东方还是西方，无论当代还是古代，不知有多少人为它而陶醉，而悲伤，而振奋……在中国，相传春秋战国时代的教育家、思想家孔子（公元前 551 ~ 前 479 年）在齐国听到《韶》乐后，激动得三月尝不出肉的美味，于是发出感叹：“想不到动人的音乐，竟能使人达到如此陶醉的境界！”所以中外历史上无数先哲前贤，对美好的音乐艺术都推崇备至。音乐特殊的艺术品格，使其自身当之无愧地成为全人类沟通心灵、相互理解的“共同语言”。

- 第一节 远古、夏、商时期的音乐 /185
- 第二节 西周、东周时期的音乐 /186
- 第三节 两汉的音乐 /187
- 第四节 三国时期的音乐 /190
- 第五节 魏晋南北朝时期的音乐 /193
- 第六节 隋唐时期的音乐 /196
- 第七节 宋元时期的音乐 /204
- 第八节 明清时期的音乐 /210
- 第九节 近现代时期的音乐 /212

第七章 舞蹈艺术

舞蹈是我国古代“乐”的重要组成部分，而乐则是一种综合艺术形态，包含着诗歌舞乐这些基素。我国古代舞蹈在原始社会中渡过了萌芽和形成期，大致在青铜时代已臻于成熟，然后在封建社会中进一步发展，历汉至唐，在唐代达到了鼎盛期，自宋以后，随艺术领域的整体变动而进入转型期。中国舞蹈品类繁多，异彩纷呈，不同民族，不同地域，不同舞种都具有各个不同的性格和色调。其中雅乐舞蹈、伎乐舞蹈、民族舞蹈、宗教舞蹈等是中华舞蹈文化传统的重要组成部分。

- 第一节 彩陶盆上的舞蹈 /221
- 第二节 西周、春秋战国时代的舞蹈 /224
- 第三节 秦汉舞蹈 /226
- 第四节 南北朝舞蹈 /228
- 第五节 隋唐舞蹈 /231
- 第六节 五代十国的舞蹈 /232
- 第七节 宋代的舞蹈 /234
- 第八节 金、辽的舞蹈 /238
- 第九节 元代的舞蹈 /244
- 第十节 明清舞蹈 /247
- 第十一节 近现代舞蹈 /249

第八章 戏曲艺术

戏曲是中国传统的戏剧形式。是包含文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术各种因素综合而成的。它的起源历史悠久，早在原始社会歌舞已有萌芽，在漫长发展的过程中，经过八百多年不断地丰富、革新与发展，才逐渐形成比较完整的戏曲艺术体系。虽说它的渊源来自民间歌舞、说唱、滑稽戏三种不同艺术形式，但区别一个剧种所显示的最大的特色，首先仍表现在它来自不同声腔系统的音乐唱腔。这些音乐唱腔则是以所产生地区的语言、民歌、民间音乐为依据，并兼收其他地区音乐而

产生的。各个剧种的剧中人物大部分由生、旦、净、丑等不同脸变化的脚色行当充任。表演上着重运用以生活为基础提炼而成的程式性动作和虚拟性的空间处理，讲究唱、做、念、打艺术，表演极富舞蹈性，技术性很高，构成有区别其他戏剧而成为完整的戏曲艺术体系。

- 第一节 宋元南戏 /255
- 第二节 元杂剧 /257
- 第三节 明清传奇 /260
- 第四节 明代四大声腔 /263
- 第五节 徽班进京和京剧的形成 /264
- 第六节 新兴地方戏的产生 /266
- 第七节 近现代戏曲 /271

第九章 电影艺术

中国电影诞生于1905年，至今已整整100年了，期间历经了中国半封建半殖民地时期、革命战争时期、新中国建设时期、文革时期、改革开放时期和全面建设小康社会新时期等各个历史阶段；经历了从无声到有声，从黑白到彩色，从模拟到数字，从传统到现代的技术变革进程。在不同的发展阶段，中国电影都留下了优秀的代表作。

- 第一节 “影戏”的诞生 /277
- 第二节 30年代的中国电影 /278
- 第三节 抗战后期的中国电影 /281
- 第四节 “十七年”的中国电影 /282
- 第五节 “文革”后的中国电影 /283
- 第六节 新时期的中国电影 /285

第一章 绘画艺术

中国绘画艺术历史悠久，经过数千年的不断丰富、革新和发展，以汉族为主，包括少数民族在内的画家和匠师，创造了具有鲜明民族风格和丰富多采的形式手法，形成了独具中国意味的绘画语言体系，在东方乃至世界艺术中都具有重要的地位与影响。

中
国

艺
术

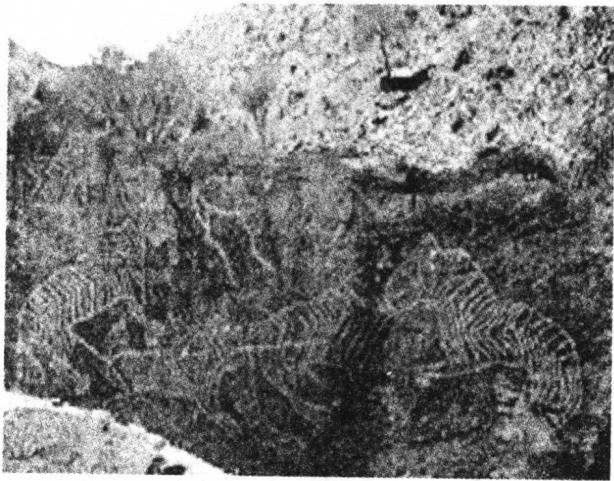

第一节 史前绘画

现在对史前绘画的了解都是从出土的彩陶及遍布全国的岩画遗存中得来的,而今天的我们有理由相信,这些作品的创作大多出于宗教和巫术的目的,并不是出于审美和欣赏的需要。

一、绘画的萌芽

石器时代是中国绘画的萌芽时期,伴随着石器制作方法的改进,原始的工艺美术有了发展。但在若干年以前,我们所掌握的中国绘画的实例还只是那些描画在陶瓷器皿上的新石器时代的纹饰。但近年来,在中国的许多省份发现了岩画,使得史学家们将中国绘画艺术的起源推前至旧石器时代。在这些众多的发现中,也包括了许多描绘人的图像,有些堪称宏幅巨制。内蒙古阴山岩画就是最早的岩画之一。在那里,我们的先人们在长达一万年左右的时间内创作了许多这类图像,这些互相连接的图

阴山岩画

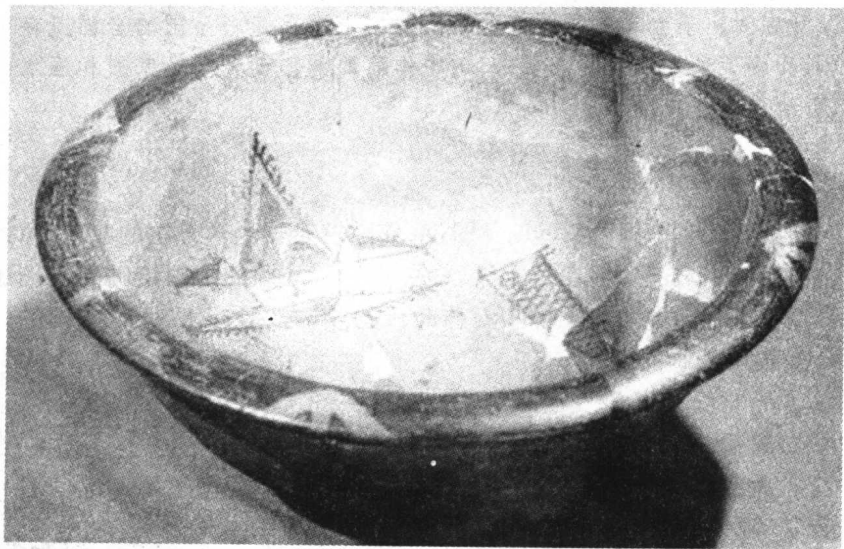
像把整个山体连变成了一条东西长达 300 公里的画廊。据推测,是宗教或巫术的感召促使先人们不辞辛劳地创作了这些图像。类似的图像还可以在苏北的连云港孔望山将军崖岩画遗址中见到。

二、新石器时代的绘画艺术

约 1 万年前,中国进入了新石器时代,人们在长期的有秩序的定居生活中,不断地总结和积累经验,从而掌握了制陶技术,并且在陶器制作和图案

装饰的过程中,提高和丰富了艺术造型的能力。由于技术的进步,出现了先在陶坯上彩绘花纹后再烧制而成的彩陶。分布在渭水、泾水流域一带的老官台文化已有绘着简单纹样的彩陶。这是迄今发现的最早的彩陶。老官台文化彩陶的彩绘颜色有以氧化铁为主要成分的红色和高岭土为主要成分的

半坡遗址出土的人面鱼纹盆

白色。在距今 6000 多年的陕西省宝鸡市北首岭半坡类型文化遗址中,还出土了紫、红两种彩色颜料锭。老官台文化彩陶上的红色宽带纹用宽笔绘成,而几何图案和符号则用细笔绘成。由于人们进一步掌握了颜料、笔等绘画工具,使绘画的兴起具备了必要的物质条件。

第二节 秦汉时期的绘画

历时 400 余年的秦汉王朝,是中国历史上早期建立的中央集权的封建大帝国,国势强盛,疆域广阔,丝绸之路沟通着中外艺术交流,在这一背景下出现了绘画艺术的发展和繁荣。汉代宫廷官署及政治性建筑物上多有壁画,用以宣扬礼教,褒扬功臣。汉代墓室壁画及画像石、画像砖,特别是陆续出土的帛画,对了解此一时期的绘画面貌提供了丰富的形象资料。汉代绘画

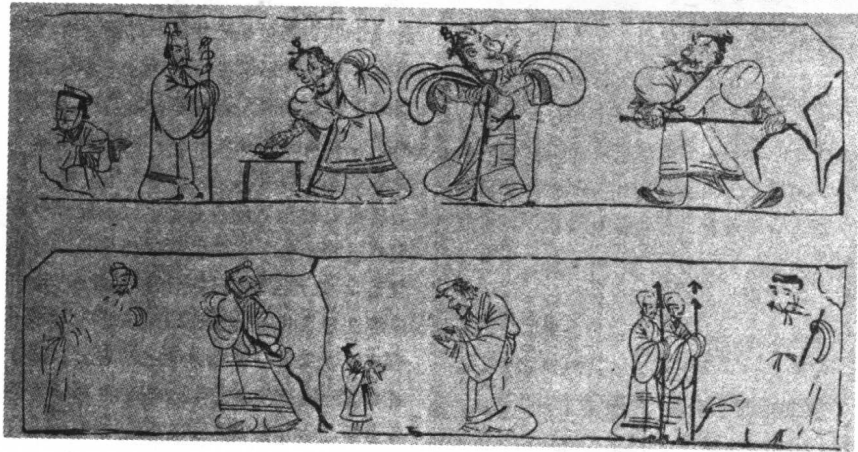

气魄宏大,笔势流动,既有粗犷豪放的风格,又有趋于细密臻丽的帛画,生动地塑造了现实、历史及神话人物形象。在表现人物、动物动态,揭示情节高潮,反映现实生活等方面,有着重要成就。

汉代绘画,从文献记载和考古发掘的画迹来看,可归纳为:(1)帛画,(2)宫廷壁画,(3)墓葬壁画,(4)画像石、画像砖,(5)漆器上的装饰画,(6)木刻画、木板画,其中木刻画、木板画,在汉代绘画中并不普遍,从目前资料来看,仅江苏盱眙东阳汉墓中,出土了西汉时期的七块木刻画,是一种浅浮雕,独具风格。画的是星象图、泗水捞鼎、杂技百戏等图。另外,在河西一带出土的四块木板画,是用墨在木板上绘成。内容有人物、马和白虎等。

一、壁画

近数十年,从我国各地的墓葬中,发现了大量的汉代壁画,题材极其丰富。其中洛阳老城西北汉墓中的壁画,有《苛政猛于虎》、《二桃杀三士》、《鸿门宴》等著名历史故事。《二桃杀三士》于1957年被发现。画面由八人组成。右边是公孙捷、古冶子、田开疆三大将军,靠中部有一几案,上有一盘,盘中有两桃。田开疆正俯视欲取桃,公孙捷居中,按长剑者为古冶子;画面中央有五人,正中为齐景公,左右各四侍者,其中一人作跪禀姿态。故事取材于《晏子春秋》,大意是说齐景公时,晏婴为了维护统治阶级的权力、利用二桃设计杀死公孙捷、古冶子、田开疆三员勇猛过人、骄横自恃并自称为“齐

二桃杀三士

