

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 FINE ARTS**

中国 美术史

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

——中国美术史

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

在我国的文化史上,美术以其优秀的民族传统和不朽的作品而占有极其光辉的篇章。从原始社会到现在,各种工艺品如奇葩异卉,斗妍争辉;各个画派如涓涓清泉,汇为滔滔江河;雕塑、壁画宏深博大,蔚为奇观。这些艺术瑰宝不仅是中华民族的骄傲,也是人类艺术宝库中的珍品。在人类历史的苍穹中,它如同璀璨的群星,映印着人类的足迹,从荒蛮的远古走向文明。

当人们用文字来探讨各时期的美术作品及美术家,并对其理论及各类技巧进行研究和总结时,美术史和美术理论便应运而生。随着人类文明的进展,现代科学沿着学科高度分化和高度综合的方向蓬勃发展,美术同样受着相关的边缘学科的影响和冲击,既要保持和美化美术各门类自身的特征,又要融合互相渗透的集体精神。因此,就有了“美术学”这一新名词,于是把美术作为一种文化现象,给予科学的探讨和系统的研究。

关于美术的范围

从广义上讲,美术包括绘画、雕塑、建筑艺术、工艺美术。在东方,美术还涉及书法和篆刻艺术等。

在中国,“美术”一词系于“五四”新文化运动前后由海外传入,开始被文艺家和教育家普遍使用。美术,也称造型艺术、空间艺术、视觉艺术、静态艺术。美的根本特征是造型性,因此叫造型艺术。绘画使用线条、明暗、色彩;雕塑使用石头、金属、木头、泥巴等材料,创造出占据一定空间的静止的视觉艺术形象。人们在欣赏美术作品的艺术形象时,犹如目睹其人、其景、其物。

美术属于社会意识形态范畴,它是通过可视的艺术形象去感染人,影响人的情感。美术对社会的作用是通过人们的意识作用而实现的。人们欣赏

艺术作品,思想意识必然受到潜移默化的影响,然后通过人们的意识去影响实际生活。这就是说,美术不能直接改造社会现实生活,却能影响人的思想认识,通过对人们的意识的影响和改造,从而达到改造社会现实本身。不同国家、不同民族的生活、形象和思想感情。美术作品可以使人振奋精神,开阔胸怀,达到互相同情、增强意志、建立信念的目的。作为精神产品的美术,是全面滋养人们心灵所不可缺少的营养品之一,人类依靠它陶冶情怀,并协同姊妹艺术及各门类的科学一起认识世界、普及教育、开拓文明。所以,文明的发展和美术是分不开的,美术是精神文明的重要而鲜明的标志之一。

(一) 绘画艺术

中国画 简称国画,在世界美术领域内自成独特体系。国画是用毛笔、墨、中国画颜料在特殊的宣纸或绢上作画。中国画分壁画和轴画两大类。在题材上,有人物、山水、花鸟画等之分。在技法上有工笔、写意和兼工带写三种。中国画具有鲜明的民族风格,在描绘物像上主要运用线条、墨色来表现物体,不强调明暗,有高度的表现力,与文学、书法、篆刻相结合,达到“形神兼备”、“气韵生动”、“浑然一体”的审美效果。中国画独特的装裱艺术也是中国画艺术的组成部分之一。

油画 西画中的一种。它是用油画颜料描绘在布、木板、厚纸或墙壁上的图画。其特点是色彩丰富,能较充分地表现物体的复杂色调、明暗、体积、层次和雄伟场面,能如实地表现人物形象。颜料有极大的遮盖力,描绘自由,便于修改。油干后,颜料坚实耐久,不易霉变,便于保存。油画始于古希腊、古罗马,完善于文艺复兴时期。

版画 指在各种不同的材料版面上用刀、笔刻画出艺术形象,并通过印制而形成的一种绘画。版画最大的特点是具有复制性。版画由于各种材料、手法的运用不同,因此又分铜版画、石版画、丝版画、胶版画、木刻、玻璃版、吹塑版、纸版等形式。其中木刻还分黑白木刻、套色木刻、水印木刻、油印木刻。

水彩画 西画的一种。它是以水调和颜色所作的画。水胶调制的颜料可溶于水,绘画是利用颜色与水溶合去塑造艺术形象。水彩画有透明、渗溶、叠盖、渲染等艺术特性,以明快、便捷为其特色,与中国写意画有许多相似之处。

水粉画 它是用水调和粉质颜料所作的画。颜料有一定的覆盖性,有

干、湿、透明、厚积等不同表现手法,其特点兼有水彩的明快和油画的浑厚。早年的水粉画包括湿壁画、蜡画、蛋彩画、胶彩画等。

壁画 指绘制在建筑物或洞窟墙壁和天花板上的绘画。根据不同的场所,可分为窟壁画、寺院壁画和宫室壁画、墓室壁画等。壁画的设计与绘制要适应整体环境的布局与协调。现代运用不同的绘画技法,在机场、宾馆处时有可见。

年画 它是中国特有的一种绘画形式。年画用于新年时装饰居住环境。年画的特点是构图饱满、线条挺拔、色彩鲜艳而富有装饰性,民间生活气息浓厚,有较强的感染力。它是中国广大群众喜闻乐见的一种绘画形式。

素描 素描主要借助于单色线条的组合来表现物像的造型、色调和明暗效果。素描作为基本艺术技法训练的基础,是训练画者的观察力和表现力的手段。素描作为单独的艺术形式也可直接表现艺术家的情感与思想。素描的主要工具是纸、铅笔、木炭、钢笔、毛笔等。

其他肖像画、风俗画、历史画、军事画、宣传画、风景画、静物画;速写、漫画、连环画、组画和插图等。它们是根据绘画所表现的内容和功用性不同而划分的画种,与以上各种画种共同成为“绘画”的整体。

(二) 雕塑艺术

雕塑是造型艺术中重要的一种。是雕、塑、刻三种制作方法的总称。从表现手法和形式来说,雕塑通常分为立体雕塑、半立体高浮雕以及浅浮雕,还有一种介于圆雕和浮雕之间的透雕三类。从制作工艺来看,它可以分为雕和塑两大类。雕,有石雕、木雕、玉雕等;塑,有泥塑、陶塑等。

圆雕 指不附着在任何背景上,可以四面观赏的完全立体的一种雕刻。

浮雕 它是在平面上雕刻出凸起的形象的一种雕刻。按照表面凸起的厚度,又可分为高浮雕和浅浮雕两种。

透雕 指介于圆雕和浮雕之间的一种雕塑形式。一般情形下是在浮雕的基础上,镂空其背景部分。根据需要的不同透雕有单面雕和双面雕之分。

(三) 工艺美术

工艺美术又称实用美术,是运用各种物质材料以不同美术工艺技巧制成的各种与实用相结合,并有欣赏价值的工艺品,是美化生活的用品和生活环境的美术。

工艺美术的范围,以工艺材料的不同来划分,有陶瓷、金工、染织、漆器、

珐琅器、木器、塑料、化学纤维等种类。以功能目的划分,工艺美术可分为两类,一类是日用工艺,主要以实用为目的、经过审美加工的实际生活用品,如服饰、器皿、纺织、家具工艺等;另一类是陈设工艺,是指专供欣赏的陈设品,如牙雕刻、玉雕刻、装饰绘画等。

工艺美术的本质特性,是它具有物质的和精神的双重属性,这就决定了它的创作原则既要实用、经济,又要美观大方。工艺美术的审美因素主要在于其形体结构所表现出的造型美,色彩当然也是工艺形象的重要因素。工艺美术的美,从工艺形象来说,有造型美、色彩美、装饰美;从生产制作来说,则有材质美和技术美。

实用工艺美术 即经过装饰加工的生活实用品,如染织、陶瓷、家具等日用品,还包括室内外装潢设计制作、工业造型设计制作、服装造型设计制作、数字技术的美术设计制作等。

陈设工艺 指专供欣赏、收藏、摆设的工艺作品,如象牙雕刻、玉石雕刻、装饰绘画等。

(四) 书法

书法是中国传统艺术之一,是以汉字为表现对象,以毛笔为表现工具,研究笔法、笔势、笔意、章法的一种造型艺术。书法艺术在基本技法上讲究执笔、用笔、用墨、点画、结构、章法、韵律、风格等。尤其讲究笔法、笔势、笔意,才能达到尽美。

中国的书法,有三千多年历史,商周的金文已富有艺术性;秦篆、汉隶、魏碑、唐楷、宋行、明人小楷等,更是丰富多彩。汉字经历了篆、隶、楷、行、草等发展阶段,并形成了一定的书写法则,在文字书写的点、面、篇章之间,表达作者的性格、情趣、素养、气质等精神因素。

篆书又有大篆和小篆的区分。广义的大篆指甲骨文、金文、籀文;小篆又叫秦篆,其字形整齐,转角处多呈弧形。隶书,由篆书简化演变而成,隶书横笔首尾方中带圆,转角处多呈方折。楷书也叫正楷或正书,特点是字形方正、笔画平直、风格古雅、整齐端庄。行书,字形流畅飞扬,刚柔相济,有很强的表现力。其中,侧重于楷书的行书叫“行楷”,侧重于草书的行书叫“行草”。草书,始于汉代,最早是由隶书演变而成的“章草”,后来又发展成为一般所指的草书,即“今草”。

（五）篆刻

“篆刻”，刻印章的通称。因印章字体多用篆书、先书后刻，故称篆刻。篆刻是书法、章法、刀法三者结合的艺术，以其表现形式的不同可分为朱文印、白文印、回纹印、肖形印、六面印、半通、闲章等。

（六）建筑艺术

建筑，是指建筑物和构筑物的通称，是人类用物质材料修建或构筑的居住或活动的场所。建筑艺术即通过建筑的实体与空间（包括周围的自然环境）的统一组织和处理，使建筑物既具功能性，又达到人们审美要求的一种综合性艺术；使建筑形象具有文化价值和审美价值，具有象征性和形式美，体现出民族性和时代感。

建筑的审美可从这样几个方面把握：建筑物质材料合乎规律的组合；空间序列的展开；高低起伏的变化；有浓淡、疏密、虚实、进退、间隔的规律，具有扩张、渐强、高涨、重复等的韵律美；具有一定的民族心理情绪和时代精神风貌，同时反映生活的抽象性和象征性；符合视觉的“力”的关系，引起人们的审美联想。

建筑艺术是一种主体作品，属于空间造型艺术。建筑的审美特点主要表现为它的造型美，人们在观赏任何一座建筑物时，首先感受到的是它的外观造型。建筑的艺术语言和表现手段非常丰富，包括空间、形体、比例、均衡、节奏、色彩、装饰等多种因素，他们的综合构成了建筑艺术的造型美。

关于美术的起源

美术是艺术中最有代表性的形式之一，尤其是在远古的艺术中，因为远古的音乐随时间而逝，没有音乐本身的记载。远古的舞蹈，也是以美术的形式而遗留。美术一词，源于古罗马的拉丁文“art”，原意指“自然造化”外的“人工技艺”，泛指手工制作的艺术品以及文学、音乐、戏剧等。在欧洲文艺复兴以前，“艺术”和“美术”含义一样。在欧美拉丁语系国家，“art”即作“艺术”解释，又当“美术”用，也没有区别。所以，在探讨艺术的起源问题上，往往就是以美术形式为主，如旧石器与新石器，尤其新石器时代的各类石器的形式追求与制作。自19世纪以来，美术起源的因素就众说纷纭，莫衷一是，在理论界没有形成一个统一的观点。其学说主要有以下几种：

巫术说 这是较流行的一种学说，这一观点建立在原始宗教（巫术）的

研究基础之上,是英国人类学家泰勒和弗雷泽等人首先提出的。泰勒在《原始文化》一书中提出:“古代野蛮人让幻想塞满自己的住宅、周围的环境、广大的地面和天空。”他们对刮风下雨、电闪雷鸣、昼夜交替、季节变化等现象,感到神秘不解,他们认为在这背后,有一种超自然的力量在操纵、在支使。

巫术论对于我们理解原始美术发生的动因,以及当时历史条件下非审美的性质具有重大意义。但巫术说者把精神动机视为原始美术起源的惟一动力,忽略了恩格斯所说的隐藏在精神动机后面的动因即人类的物质生产活动,因而也不能圆满地解释美术起源的真正原因,更不能解释原始美术是怎么从非审美对象转换为具有审美性质的美术的。

游戏说 首先提出美术起源于游戏的观点的代表人物是席勒和斯宾塞。席勒在《美育书简》中认为:美术发生的真正动力是以外观为目的的游戏冲动,它既是人的感性冲动与理性冲动的辩证统一,也是人类脱离动物界的标志。席勒的“游戏说”强调了游戏冲动、审美自由与人性完美之间的重要联系,看到了自由的精神创造是美术的本质之一,看到了美术中感性与理性的和谐统一,看到了美术给人带来的精神愉悦,这些都是十分深刻而有价值的思想,对于我们理解原始美术的审美起源具有重要价值。同时他的游戏说中关于动物过剩精力发泄与游戏之间关系的论述,对于我们从生物学的角度探讨人的本能冲动和需要对美术发生的作用也有启发性。游戏说是包括美术在内的艺术发生理论在9~20世纪里较有影响的一种理论。但它仅仅从主体去解释美术,同客体、功利实践与社会生活相割裂,因此仍是片面的不完整的理论。

模仿说 西方早在古希腊时期就开始流行模仿说,认为美术起源于对现实的模仿,实际上也就是承认艺术是现实、自然的反映。苏格拉底认为“绘画是对所见之物的描绘”。亚里士多德则认为画家和雕塑家用颜料和姿态来模仿,诗人和歌唱家用声音来模仿,舞蹈是借姿态的节奏来模仿,文学、史诗用语言来模仿等等。亚里士多德从主体与客体的关系、艺术与现实的关系来解释艺术的起源、本质问题,对后世的启发和影响是非常巨大的。

分析史前岩洞绘画,虽然难以用模仿的冲动去诠释,但是,不管原始人出于什么样的动机,刻画出的动物形象,其本身无疑是来自模仿。比如岩洞壁画《受伤的野牛》,如若画者不是面对着被画动物一笔笔地模仿,而仅凭记忆或想像,是很难达到如此真实效果的,这也许就是后来写实性绘画的最早起源。可以认为模仿即使不成为促使美术产生的惟一因素,也是一种不可

缺少的手段,模仿对美术的发展也起着重要作用。

劳动说 此观点认为,人在劳动中进化,劳动创造了人,也创造了美术。原始社会的人类面对大自然的生存环境,与其他动物一样,显得渺小而无奈,为了生存,在与大自然的长期抗衡中,发达和完善了双手、大脑等器官,迫使自己去创造工具,捕鱼狩猎、擒获动物、采集野果,进而发展到能用自己的手描绘出生动的形象,制作出既实用又美观的工具。劳动说认为,原始人除了对事物的深刻观察和丰富的想像之外,在很大程度上取决于手的灵活性与高度的完善。

劳动说注意到了艺术的发生与劳动有着许多方面的直接联系,为我们探讨原始美术具体形态的起源发生提供了可信的实证材料。但是,其不足之处在于只注意到了劳动与具体的艺术形态之间表面的直接的联系,而没有看到人类的劳动实践是通过对整个美术发生的动力系统中的种种因素,如意识与观念,本能冲动,社会组织形式,人类体质形态,人与自然的关系等间接地、深层地、广泛地对美术发生的影响。

美术的起源,不可能是某一种因素,也有可能是:这一作品是某种学说的起因,而另一作品又是另一学说所为。现代人以旁证来推测原始人的意识,不可能准确,往往大相径庭,差之千里。关于艺术的起源,是一个复杂而难有统一观点的大课题,需要考古学、人类学、发生学等多学科的努力,相信随着科学的进步,在高科技的配合下,终会找到肯定无疑的答案。

中国美术的发展历程

产生于原始社会的美术是人类由野蛮到文明所经历的过程,是以服务于生活为目的的创造。如古史传说中的仓颉造字,史皇作图画,禹铸九鼎并在上面雕饰鬼神百物之形,古代的石器,玉器,原始时代的陶器等。这一时期的美术创作,说明人类的审美意识已经萌发。历史学家把使用打制石器的时代称作旧石器时代,把磨制石器的时代称作新石器时代。

由于磨制和钻孔技术很高,有些用玉质材料制成的礼器,作为原始部落图腾的标志,广泛用于礼仪祭祀,具有神秘的巫术色彩与浓厚的原始宗教意味。

古代的彩陶和黑陶,代表中国古代美术创造中的第一个高峰,不仅创造了艺术形式,造型上也为青铜工艺作了准备。

夏商周是奴隶社会产生和发展阶段。青铜器在当时既为生活劳动所

需,也是王权神授的象征。文化史上称为“青铜时代”,是我国古代文明的重要标志。

公元前 221 年,中国历史上建立了第一个统一的多民族的封建专制国家——秦朝。虽然只有短短的十几年,但秦始皇陵出土的大型兵马俑,以空前的规模、数量和惊人的写实风格,展现了秦代美术的惊人风貌。

汉代提倡孝道,盛行厚葬,故汉代的墓室壁画、画像石、画像砖及墓前雕刻等非常流行。

画像石与画像砖是一种兼具了绘画雕刻或浮雕等因素的艺术形式,其题材内容广泛且丰富多彩,有神话传说、历史故事、现实生活等,大多采用阴刻、阳刻、线面相结合的雕刻技法,风格泼辣洗练、粗犷浑朴、奔放豪迈,体现了汉代艺术深沉雄大的时代风貌。

魏晋南北朝是中国历史上分裂动荡的时期。汉以来独尊儒术的局面受到了冲击,士族文人接受任诞放达、超然物外的老庄玄学。同时由印度传入的佛教极度兴盛,佛教造像和绘画迅速发展,出现了甘肃敦煌和麦积山、山西云冈、洛阳龙门等大批佛教艺术石窟和佛画。隋唐的统一,科技文化的对外开放和交流,儒、释、道三教并立与合流,都成了民族艺术发展的土壤,赋予了作品健康、丰富、生机勃勃的时代精神。

人物画和道释人物画是隋唐绘画的主流,涌现出一大批人物画家。以“画圣”吴道子为代表的宗教美术,以张萱为代表的世俗美术,以周昉、韩滉为代表的仕女美术,都给后世以深远的影响。

五代人物画家顾闳中的传世之作《韩熙载夜宴图》,是一幅描写当代现实生活、揭示统治阶级内部矛盾的优秀作品,具有很高的艺术水平,是古代人物画的精品。

宋代张择端的《清明上河图》是这一时期风俗画的代表。元代黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙为“元四家”,以水墨或浅绛写江南山水,创立了各自的风貌。他们强调诗、书、画、印有机结合,状物寄情,创造了元代山水画的最高成就。

明代永乐时,欧洲文艺复兴绘画以及地理、数学、物理等西方科学性文化进入中国,新文化思想与审美趣味渗入了文人画,出现了重个性、重独创的一代文人画。代表画家徐渭,画风激越昂扬,笔墨淋漓,独抒个性,常以狂草般笔法纵情抒写压抑悲愤的内在情感,对后世的大写意花卉产生了巨大影响。

清初,画坛上流派纷呈,有泥古不化的“四王”,锐意创新的“四僧”,自然写景的“金陵八家”,求个性解放的“扬州八怪”等等。画家之多,风格流派之丰富,超过了历史上任何时代。

20世纪是美术观念与思潮变迁的时代。“五四”运动与西方近现代文艺思潮对中国传统思想道德产生了激烈的冲击。中西方文化融合和冲突,都给中国美术史增加了夺目的光彩。一批留学于国外的学子回国后创办新型美术教育,在全国各地成立美术院校,开设西方的素描、油画、水彩、透视、解剖学等课程。徐悲鸿倡导“素描是一切造型艺术的基础”,中国的美术教育揭开了新的一页。

民国时期的岭南:以黄宾虹为首的江南画坛、十六岁便创办了上海私立图画美术学校的刘海粟、始创大面积泼墨泼彩的张大千、粗笔大写意的齐白石、中西结合创作中国画并在美术教育上作出贡献的徐悲鸿等,都使民国画坛上呈现群星烁目之势。

新兴版画运动的倡导者是鲁迅,他主张“为人生而艺术”,新兴木刻创作“不模仿、不复制,作者提刀向木,直刻下去”。抗日战争期间,延安集中了一批从全国各地来的青年美术家,在“文艺为工农兵服务”的号召下,创作了大批表现战士和农民生活的作品,简洁、生动、质朴,以全新的面貌和风格使木刻艺术逐渐成熟起来。

新中国成立后,在“为工农兵服务”、“古为今用、洋为中用”方针的指导下,各类美术院校都有了很大的发展。中国画、油画、版画、年画、连环画、雕塑等,都取得了可喜的成就。林风眠、潘天寿、陈之佛、李可染、石鲁等人在新国画领域里创下了各自的风格和成就;王式廓、吴作人、董希文等人的油画,为中国美术史增加了新的血液。

目 录

第一编 史前及夏商周美术

从公元前约1万年开始,人类社会进入新石器时代,出现了造型完整的磨制石器和陶器,此外还出现编织、纺织、玉雕、牙雕、髹漆等工艺门类。在经济生活方面,除继续从事直接向自然界索取的采集、狩猎、捕鱼等活动之外,还发明了生产性的原始农业和畜牧业,人类改造自然、支配自然的能力显著增强。中国新石器时代的造型艺术,在彩陶以及绘画、陶塑和玉石雕刻等方面,均有卓著的成就。

第1章 史前美术 /3

约在1万年之前,人类进入新石器时代之后,不仅石器的种类增多——如石斧、石锄、石刀、石箭簇、石铲、石镰……为之出现,而且也加工打磨得更合乎实用与具有美的形式了。石器不但形体规整,造型美观,并且也光滑温润,给人以较大的美感。除了这种生产工具增多了美的因素之外,各种造型艺术也有了独立成就。

- 第一节 旧石器时代的美术 /4
- 第二节 新石器时代的工艺美术 /5
- 第三节 新石器时代的绘画 /8
- 第四节 新石器时代的雕塑 /10
- 第五节 新石器时代的建筑 /12

第2章 夏商周美术 /14

夏、商、周三代,其中春秋以前属奴隶社会,战国进入封建社会。伴随着社会分工的扩大,青铜冶铸、制陶、玉石骨牙雕刻、髹漆及纺织等手工业,技艺日益精湛。为了维护奴隶主贵族及新兴封建贵族的统治,满足其奢侈生活的需要,工艺美术及雕塑、绘画、书法、建筑等均获得巨大发展,其中以青铜器的艺术成就最为突出,故有“青铜时代”之简称。此外,商周宫殿庙堂壁画及战国帛画亦有较高成就。

第一节 青铜器艺术 /14

第二节 雕塑艺术 /17

第三节 书法篆刻艺术 /21

第四节 绘画艺术 /24

第五节 工艺与建筑 /28

第二编 秦汉美术

秦汉时代处在中国封建社会的上升时期,造型艺术表现了广阔无垠的宇宙意识,体现了浪漫主义和现实主义相结合的精神。它那深沉雄大的气魄,在中国美术史上放射着夺目的光彩。

第1章 秦汉绘画艺术 /33

中国社会发展到秦汉时期,应该说是中国绘画史上第一个繁荣而有生气的阶段。它明显的展示了这种艺术的明确要求和力量,结下了丰硕果实。这个时代的统治阶级极其这种推行政教、享乐、宣威的利器,不但有广大的工匠画者为其利用,而且士大夫阶级的文人也开始染指于绘画了。在他们的共同努力下,从手法和内容上把绘画艺术推向了一个高峰。

第一节 壁画 /33

第二节 帛画 /37

第三节 工艺装饰画 /39

第四节 画像石与画像砖 /41

第2章 秦汉书法篆刻艺术 /46

中国书法作为一门艺术,主要是在秦汉时代确立起来的。现在可见到的秦汉书法墨迹有帛书、简牍书以及壁画、陶瓶上的题字,还有金属器铭文、漆器上的书迹、砖刻、石刻等,以及刻的数量最为丰富。

第一节 秦汉书法 /46

第二节 汉代书法演变 /47

第三节 秦汉篆刻 /50

第四节 两汉书法家 /51

第3章 秦汉雕塑 /53

秦汉时代,随着中央集权制封建国家的建立、巩固与发展,国家的财力与人力高度集中,为雕塑艺术的繁盛开辟了广阔的前景。秦汉王朝的统治者,将雕塑艺术视作宣传统一功业、显示王权威严、美化陵园建筑、纪念功臣将帅的有力工具,在陶塑、石雕、木雕、青铜铸像及工艺装饰雕塑等方面,均有辉煌建树。秦汉由此形成了中国雕塑史上的第一个高峰。

第一节 秦代陶塑 /53

第二节 汉代陶塑 /54

第三节 汉代石刻 /57

第四节 青铜铸像 /60

第五节 汉代木雕 /61

第4章 建筑与工艺 /63

伴随着统一的中央集权制封建国家的建立与巩固,都城、宫苑、陵园等各类建筑的规模急剧扩大,建筑艺术也日趋成熟。秦汉建筑的独特风格与艺术成就,对后世具有深远影响。

秦汉时代的工艺美术,呈现出璀璨夺目的景象。在陶瓷、玉雕、髹漆、青铜等实用工艺领域,均有若干新的创造。

第一节 建筑艺术 /63

第二节 工艺美术 /66

第三编 魏晋南北朝隋唐美术

魏晋南北朝时代美术的辉煌与它兼收并蓄的博大胸襟相关，它善于吸收印度、中亚等地区的艺术营养，并形成新的美术气象，魏晋南北朝时期的美术成就和书画论著标志着古人对美的追求的自觉时代的开始。

隋唐书学承袭六朝体式，入唐以后，唐太宗爱重王羲之书法，国中设书学，并以书学取士，尤其重视字体规正、法度精严的楷书。

第1章 魏晋南北朝绘画艺术 /75

魏晋南北朝是山水画和花鸟画的萌芽时期。东晋顾恺之《画云台山记》、刘宋时期宗炳《画山水序》、王微《叙画》，记录了他们对表现自然山水的看法，这些文字是探讨山水画起源的重要依据。然而目前还见不到独立的山水画作品，若干有参考价值的绘画，山水多作人物的背景和环境的衬托，较为古拙。

第一节 魏晋南北朝绘画遗迹 /76

第二节 石窟壁画的兴起 /81

第三节 著名画家的出现 /83

第四节 画学论著的出现 /87

第2章 隋唐的绘画艺术 /90

隋到初唐是南北朝美术的发展阶段，又是对南北朝美术的革命阶段，青绿山水迅速发展，以重要的成就而跨入盛唐，人物画中的张家样、曹家样等多种画风出现在画坛。阎立本、尉迟乙僧等众多的美术家，都为盛唐准备了发展的条件。

第一节 唐代人物画 /92

第二节 山水画家与作品 /96

第三节 花鸟畜兽画家与作品 /99

第四节 石窟壁画的演进 /100

第五节 绘画史论著作的发展 /102

第3章 魏晋南北朝的雕塑艺术 /104

南北朝是古代雕塑史上的一个重要发展时期。雕塑制作规模之巨大、作品数量之多、艺术技巧之成熟,以及雕塑艺术对广大民众精神生活的影响都超过了前代。

以汉族为主体的国内各族人民,在雕塑艺术领域中都作出了自己的贡献,各民族的文化互相交流、融合,有力地促进了雕塑艺术的发展和提高。

第一节 东晋南朝的雕塑名家 /104

第二节 石窟造像与陵墓雕塑 /105

第4章 隋唐的雕塑艺术 /109

隋唐雕塑主要有三类:石窟雕塑、陵墓雕塑和陶俑。隋代虽然仅仅只有30多年的历史,但由于统治者的重视,石窟佛教雕塑取得了不小的成就,形象趋于具有人世间的氣息。到了唐代,佛教造像再度繁荣,8世纪初,佛教造像的唐代样式已经完全确立。其风格写实,佛教造像丰满圆润,形态庄严宏丽,雍容大度;菩萨面容丰腴,温雅妩媚,弟子性格各异。所有造像,表现出明显的世俗化的审美观。

第一节 著名的雕塑家 /109

第二节 陵墓仪卫雕刻 /110

第5章 建筑艺术 /112

魏晋南北朝时期,朝代更替频繁,致使南北各地相继兴建、改建过不少都城,是中国历史上都城数量最多的时期。佛教约在两汉间传入中国,不久便开始兴建佛教建筑,寺、塔和石窟一直是中国建筑的重要内容。隋唐国力强大,建筑艺术也呈现一片繁荣景象。隋唐建筑艺术在继承前代的基础上,大多有新的创造,其艺术风貌恢宏朴质,显示出雄深和阔大的气象,体现了封建社会盛期的时代精神。

第一节 都城建筑 /112

第二节 寺庙与佛塔 /115

第6章 工艺美术 /118

隋唐延续了南北朝以后的工艺制作技术,宫廷设有专门的机构,负责陶

