

中国

美术鉴赏

全国普通高等院校
公共艺术课程系列教材

山东美术出版社
欧阳启名 主编

Appreciation
of

Chinese Fine Arts

J052/33

2009

中国

美术鉴赏

全国普通高等院校
公共艺术课程系列教材

APPRECIATION OF CHINESE FINE ARTS

山东美术出版社
欧阳启名 主编

图书在版编目 (C I P) 数据

中国美术鉴赏 / 欧阳启名主编. — 济南: 山东美术出版社, 2009.3
(全国普通高等院校公共艺术课程系列教材)
ISBN 978-7-5330-2698-1

I. 中… II. 欧… III. 美术—鉴赏—中国—高等学校—教材 IV. J052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 016599 号

编 委 会

主 编: 欧阳启名

编 者: 杨小琴 (第一章) 欧阳启名、王翠萍 (第二章、第三章)
唐 斌 (第四章) 邹方成 (第五章)

策 划: 李 晋

责任编辑: 翟宁宁

装帧设计: 曲佑苇

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂

开 本: 787 × 1092 毫米 16 开 11 印张

版 次: 2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

目录

序

3	第一章 陶瓷鉴赏
5	一、陶器的发明
8	二、商代原始瓷
9	三、秦汉陶瓷
13	四、“南青北白”与“三彩”
16	五、五大名窑各领风骚
22	六、元代景德镇独树一帜
26	七、明代陶瓷规模空前
29	八、清代陶瓷全面繁盛
37	第二章 青铜器鉴赏
39	一、青铜器制作
40	二、夏商之初
42	三、鼎盛时期
46	四、返璞归真
48	五、群芳争艳
50	六、技法多彩
52	七、历代续传
59	第三章 雕塑鉴赏
61	一、崇尚写实的秦代雕刻
64	二、动感强烈的汉代雕塑

67	三、中国化的佛像雕刻
69	四、艺术的黄金时代
73	五、趋向世俗 贴近生活
74	六、题材丰富 表现自由
75	七、风格回归唐宋
77	第四章 绘画鉴赏
79	一、远古的绘画萌芽
80	二、器皿上的绘画
80	三、帛画的意境
82	四、丰富的画像砖、石
84	五、艺术觉醒的时代
90	六、艺术的黄金时代
97	七、五代承前启后
103	八、画坛百花争艳
114	九、“简率尚意”的时代之风
121	十、文人画蔚然成风
124	十一、民族文化蓬勃发展
131	第五章 书法鉴赏
133	一、早期文字
136	二、小篆统一文字
138	三、隶书勃然兴起
140	四、楷行草全面发展
147	五、南北书风的融合
148	六、盛世尚法
157	七、时尚行草重神韵
160	八、韵致法度并重
162	九、朝野崇尚法书
165	十、碑帖交替 篆隶繁荣

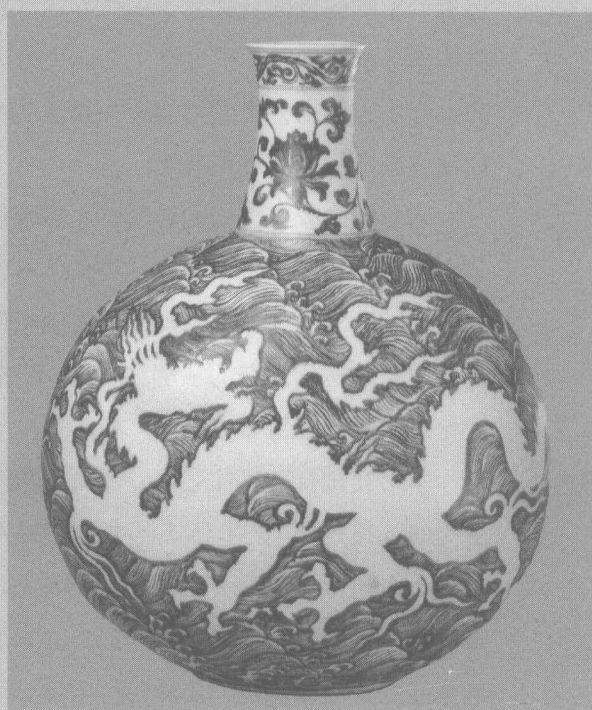
序

美术鉴赏课程原为美术专业学生的必修课，即在已有美术史论教学的基础上，对在人类艺术史上产生过重大影响的流派及其艺术家作品的风格样式进行更具体的分析和欣赏，引导学生在向中外艺术传统学习的过程中，提高艺术欣赏能力和整体艺术素质，从而启发并激活学生的创造能力。

随着国内教育模式的转变，大专院校性质亦发生了变化，学科专业不断扩充，现代化科技手段日益更新，各学科学生整体素质都需要得到相应的提高。而对伟大祖国文化遗产的了解和欣赏，更成为培养学生文化素质的一个重要方面。

本书尝试打破以往美术专业学生美术鉴赏课程以史为线的模式，以艺术形式诞生的先后为序，从陶瓷、青铜、雕塑、绘画、书法五个方面入手，分别介绍其诞生的背景、性质及其重要作品。力求通过对优秀美术作品的介绍和欣赏，培养各科学学生的审美能力和欣赏水平，引导学生正视中国美术在世界美术发展过程中的作用及地位，让学生在得到艺术享受的同时，提高自身文化素质，增强学生的爱国意识。

为此，我们特意集结了首都师范大学专门从事美术史教学各个环节的教师，以丰厚的教学经验为底蕴，发挥各自专业之长，共同编写了具有新意的美术鉴赏课程，希望能在给读者带来艺术享受的同时也带来文化的享受，寓教于乐。

第一章

陶瓷鉴赏

陶瓷，从人类把它做成实用器皿，到今天高新技术的飞速发展，它的历史和人类的文明史一样古老漫长。在漫长的历史长河中，陶瓷既是一种物质产品，又是艺术的结晶。它的实用性，在于它的发明动机来自于人类生产、生活的需要。在人类历史上，陶瓷体现出的文化内涵不断地得到丰富和发展。

陶器的发明是人类社会发展史上划时代的标志。陶器的出现，表明了人类对于泥土、水和火的充分认识，是人类认知自然的一次飞跃。人类知道利用火可以改变物质的性能，于是有了人类利用火来制造器物的开端。陶器的发明，其意义和人类知道制造工具来改变生存状况是同样重要的，它改变了人类的食物结构，有效地改善了生活条件，为人类的定居生活和农业的发展创造了更有利的条件。陶器的制作是人类最早通过化学变化将一种物质改变成另一种物质的创造性活动，是人类发明史上的重要成果之一。陶器的发明，标志着新石器时代的开始。

中国是世界著名的陶瓷古国。早在八千年前的新石器时代早期，我国勤劳智慧的先民已经可以制作和使用陶器，至商代中期，原始瓷烧制成功。中国在陶瓷技术与艺术上所取得的成就，在世界美术史上具有特殊意义。从原始彩陶到清代的粉古彩，不仅反映了陶瓷发展的过程，更凝结了华夏子孙的审美历程。因此，中华民族发展史中的一个重要组成部分，便是陶瓷发展史。陶瓷艺术体现了中国人民在科学技术上的成果以及对美的追求与塑造，并且形成了各时代典型的技术特征与艺术特征。

一、陶器的发明

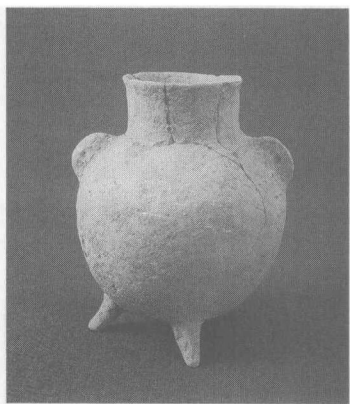

图1-1 红陶双耳三足壶 裴李岗文化 高13.9厘米 口径6厘米 1978年河南新郑裴李岗出土 中国国家博物馆

图1-2 绳纹碗 高7厘米 口径17.8厘米 甘肃省秦安大地湾一期遗址出土 甘肃省博物馆

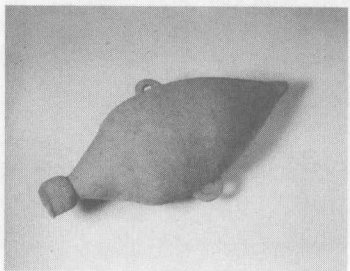

图1-3 绳纹红陶小口尖底瓶 半坡类型 高54厘米 口径6.5厘米 陕西临潼姜寨出土 中国国家博物馆

原始农业的出现和定居生活的开始，促进了陶器的诞生。在8000年前的新石器时代，先民在劳动中首先发现了黏土的可塑性，于是，他们将黏土用水调和，利用黏土的可塑性，塑造成一定的形状，用火加热到一定温度，烧出比较坚硬的陶器。在黄河流域，距今8000年左右的原始陶器屡见出土。而江苏省溧水县神仙洞遗址出土的一片带有原始性质的泥质红陶，经科学测定，年代距今大约1.1万年左右。新石器时期的原始陶器是泥质陶器，制作简单，表面无装饰。河南新郑裴李岗出土的8000年前的陶器（图1-1），氧化还原技术相对落后，质地较松，颜色为橙红色，几乎无装饰纹样。

印纹陶晚于素陶产生，它的出现很可能与烧制素陶时发现陶体上还保留着编织物的痕迹有关，所以布纹、席纹和绳纹（图1-2）也就成为最早的印纹陶的装饰纹样。

半坡遗址出土的绳纹红陶小口尖底瓶（图1-3），以绳纹装饰，造型奇特。瓶子的尖底入水方便，两耳系绳，靠近肩部，水满之后，瓶子自然立起，充分显示了先民的智慧。

1. 彩陶图案丰富

新石器中期，以仰韶文化为代表，出现了彩陶艺术，西安半坡史前遗址出土了大量制作精美的彩陶。以陕西、河南、山西三省交界地区为中心的庙底沟文化的彩陶花纹更加富于变化，以弧线和动感强烈的斜线体现变形的动物形象。日常生活中所常见的鱼、鸟、

猪以及人类自身都被作为装饰纹样。彩陶的绘制手法生动，布局合理，是研究中国绘画史的可靠形象资料。

马家窑类型的旋涡纹彩陶罐（图1-4），造型上呈敛口，鼓腹，腹以下逐渐收敛。陶质用橙黄色泥，表面打磨光滑。罐内、外及口沿均以黑彩描绘纹饰。罐内饰以底为中心的旋涡纹，外壁以三组水波纹分别装饰颈、肩、腹部。肩部装饰带的线条起伏最大，如黄河逆流，奔腾咆哮；颈部变化略小；腹部最为平缓，似黄河注入平原，腹下则素面无饰，留下空白，反衬图案纹饰之华美。马家窑彩陶变化丰富，节奏感极强。

仰韶文化庙底沟类型彩陶缸（图1-5）以鹳鱼石斧图为饰。白鹳面向石斧侧身而立，眼睛圆睁，口衔鱼，身体随两腿而略向后倾，两爪用力抓地，形象生动朴实。画面显示了古人将点、线、面相结合并配以单纯对比色的能力。

半坡遗址的人面鱼纹彩陶盆（图1-6）为儿童瓮棺的棺盖。盆敞口卷唇，由细泥红陶制成，盆内壁以黑彩绘出两组对称的人面鱼纹。人面造型奇特，头顶有尖状鱼鳍形饰物，额的左半部涂成黑色，右半部为黑色半弧形。人面细眼，直鼻，口衔双鱼，两耳各饰一条小鱼，构成奇特的人鱼合体。另有两条大鱼的图

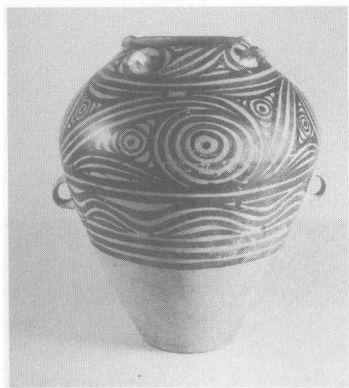

图1-4 彩陶旋涡纹罐 马家窑类型 高50厘米 口径18.4厘米 中国国家博物馆

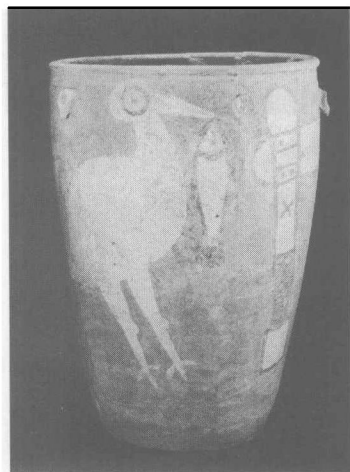

图1-5 鹳鱼石斧陶缸 庙底沟类型 高47厘米 口径32.7厘米 底径19.5厘米 1978年河南省临汝县阎村出土 中国国家博物馆

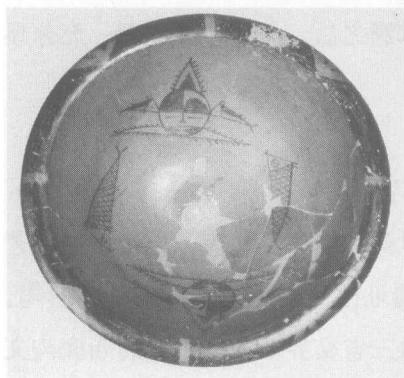

图1-6 人面鱼纹彩陶盆 半坡类型 高16.5厘米 口径39.8厘米 1955年陕西省西安市半坡村出土 中国国家博物馆

图1-7 舞蹈纹彩陶盆 马家窑类型 高14.1厘米 口径28厘米 青海大通孙家寨出土 中国国家博物馆

案在盆底边缘以逆时针方向相对布局，似太极图案。大部分学者认为，此图案大概与半坡氏族的某些信仰有关，可能是鱼图腾崇拜的图像，也可能是表达祈求生产和生殖的繁盛的意愿。

出土于青海大通孙家寨的马家窑文化类型的舞蹈纹彩绘陶盆（图1-7），在陶盆内沿的上部，用平涂的手法画出三组15个手拉着手舞蹈人：头部摆向一侧，脑后束有发辫，服装下摆的尾饰和发辫的方向相反，五个人物手牵手，两腿交叉，整齐划一。两侧人物的臂膀则被绘制为分叉的形状，以此来表示胳膊摆动的频率，也可以使我们想象到几千年前原始人欢腾舞蹈的场面。

2. 大汶口文化的结晶

大汶口文化距今约6000年至4100年，首次发现于山东宁阳堡头村墓地，该墓地与泰安大汶口隔河相对。大汶口文化的发现，为山东地区的龙山文化找到了渊源，也为研究黄淮流域及山东、江浙沿海地区原始文化，提供了重要线索。

大汶口文化陶器的成型以泥条盘筑为主，少量为手工捏制，晚期出现轮制法，陶质较为细腻，在器型上还出现了许多拟形器物。

山东泰安大汶口出土的白陶鬶（图1-8），取动物之象形，用三袋足撑起滚圆的身体，头向上扬，流指向天，而尾巴弯曲形成器物之鋬，以造型取胜，十分生动。

山东邹县野店大汶口文化遗址发现的灰陶镂空器座（图1-9），在器壁上镂刻出

图1-8 白陶鬶 大汶口文化 高23厘米 口径7.1厘米 1959年山东泰安大汶口遗址出土 山东省博物馆

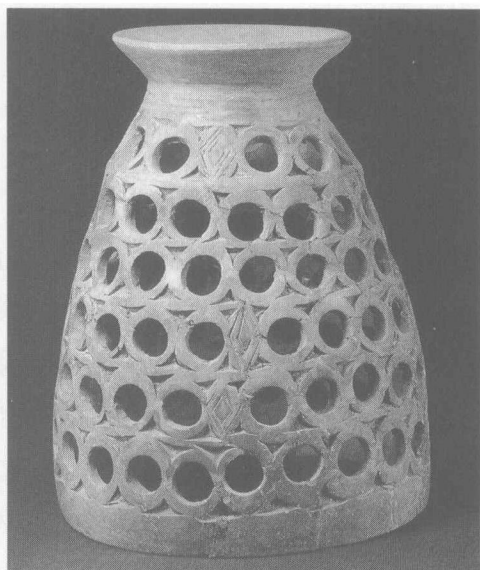

图1-9 灰陶镂空器座 高36.5厘米 底座28.5厘米 1971年山东邹县野店大汶口文化遗址出土

穿透胎体的图案,由此可知我国先民在新石器时期的镂刻技术已经达到了很高的水平。

大汶口文化延续至龙山文化,黑陶制作最为精美。黑陶的烧成温度达 1000°C ,在烧制时采用了封窑烟熏的渗炭方法,使器表呈现深黑色光泽。黑陶的烧制成功,标志着陶器烧制技术的成熟。细泥黑陶乌黑发亮,薄如蛋壳,被称为“蛋壳黑陶”。山东龙山文化以轮制技术烧成的薄胎蛋壳黑陶高柄杯(图1-10),宽沿、高柄,器形别致,工艺精巧。器型分为三段,上面是一敞口杯;中间柄腹部位镂刻出穿透胎体的细致图案;下面为底座,用一根细管将器型的三段连接起来,精巧异常。

由于各种陶器出现的时间不同,流行的地域也不同,所以各文化遗址出土的陶器,呈现出多姿的面貌,各具特点。它们是原始美术最重要的组成部分。而彩陶和黑陶代表着我国古代美术创造的第一次高峰,在技术上和造型上,都为青铜器的出现做了铺垫,也为以后瓷器的发展奠定了基础。

二、商代原始瓷

商代远接新石器文化制陶的传统,在技术上有了极大的进步。通过对陶窑的改进和新黏土的使用,不断改进原料的选择与处理方法,以高岭土等作为原料,经过 1200°C 的高温,表面涂以高温釉烧制,终于创造出了与陶器有别的原始瓷器。原始瓷是陶瓷发展史上的又一次质变,它的烧制成功,在中国陶瓷发展史上具有划时代的意义。原始瓷以胎质致密、经久耐用、便于清洗、外观华美的优点,为中国瓷器的发展奠定了基础。

出土于河南郑州的原始瓷尊(图1-11)施黄褐色

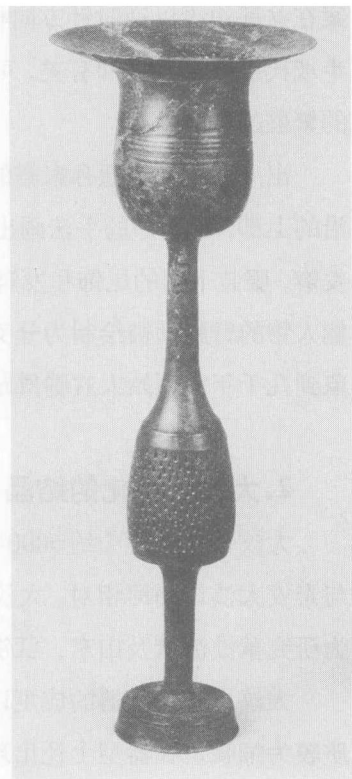

图1-10 薄胎蛋壳黑陶高柄杯 龙山文化
高26.5厘米 1960年山东省日照市出土
山东省博物馆

图1-11 原始瓷尊 商 高11.5厘米 口径18.3厘米 1953年河南郑州出土 中国国家博物馆

图1-12 青瓷浅盘高足豆 高 13.5厘米 口径14.6厘米 底径9.6厘米 1975年江西清江吴城商代遗址出土 江西省博物馆

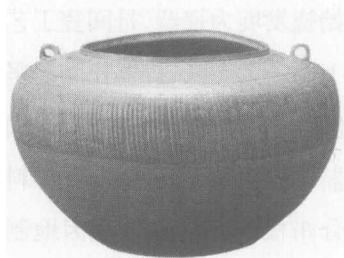

图1-13 青瓷篦齿纹双环耳甗 东周 高20.8厘米 口径16厘米 底径11.9厘米 1979年江西贵溪东周崖墓出土 江西省博物馆

釉，敞口，束颈，削肩，腹下敛，肩部及腹部满布拍印纹。器物内外都涂有一层较薄的透明釉，明亮光滑。胎釉结合紧密，硬度较高，叩之有金石之声。它已具备了瓷器的三大基本特征：其一，胎质成分为高岭土，即瓷土，细密黏结度高；其二，烧制温度达到1200℃以上，质地较硬，没有显著的吸水性；其三，表面施玻璃质透明釉，光亮细致，胎釉结合紧密。

原始青瓷浅盘高足豆（图1-12）胎质灰黄，器表光亮细腻，施深褐色釉。上部呈喇叭口形，下部亦呈喇叭形高圈足。颈部刻凹弦纹两周，腹部饰三周复合纹样，周边再饰凸弦纹。器形规整，制作精良，是商代原始瓷的典型之作。

青瓷篦齿纹双环耳甗（图1-13）胎质坚硬，器表施青釉，釉色光亮，略呈黄色。肩部丰圆，左右各饰一对称半月形环耳，鼓腹处饰以篦齿纹一周，排列整齐，疏密有致。此器大方简朴，古雅明净。

三、秦汉陶瓷

1. 陶绘生动浪漫

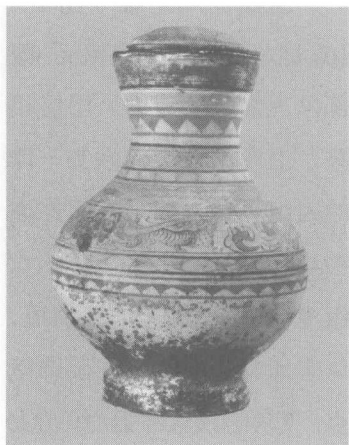

图1-14 彩绘陶壶 西汉 高49厘米 口径18厘米 河南省洛阳市出土 河南博物院

彩绘陶壶（图1-14）是汉代彩绘陶中的典型器物，器体高大，器表施白色陶衣，用红、黑彩弦纹构成宽窄不等的装饰带。腹部绘青龙、白虎、朱雀、玄武，四周环绕卷曲的云纹，动感强烈、浪漫气息浓厚。线条流畅灵动，色彩相间，装饰效果强烈。在陶壶的颈、腹两段还分别绘有横折线点纹、竖折线纹、云气纹等几何纹饰，相互呼应，繁简得当。

绿釉浮雕狩猎纹陶壶（图1-15）器表四周饰狩猎纹浮雕带，其间群兽相逐，一人骑马弯弓待射。画面中虎、鹿、羊、马、飞禽特征鲜明，细部刻画生动，布

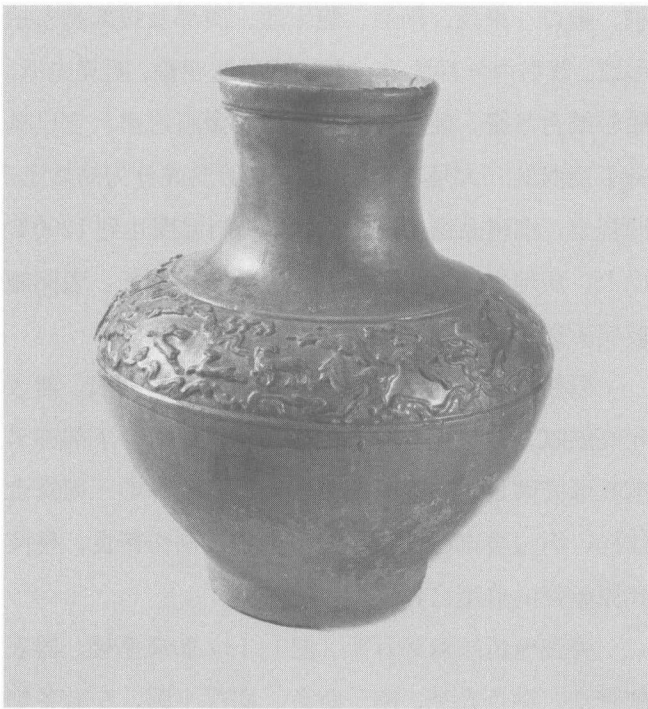

图1-15 绿釉浮雕狩猎纹陶壶 汉 高42.5厘米 口径16.5厘米 陕西西安郭家村出土 中国国家博物馆

局紧凑,通体光润,体现了汉代艺术质朴、强健的风格,是汉代铅釉陶的代表作。

2. 瓷器的诞生

秦汉时代的原始瓷,在烧制技术、火候掌握、装饰等方面均有所进步,经过三百余年积累,至东汉末年,终于出现了现代意义上的瓷器。从原始瓷发展为瓷器,是陶瓷工艺上的一大飞跃。瓷器比陶器坚固耐用、清洁美观,又远比铜器、漆器造价低廉,而且原料分布极广,各地可以因地制宜,广为烧造。瓷器的出现,是我国陶瓷发展史上的一座重要里程碑,为以后的三国、两晋、南北朝瓷业的空前发展奠定了坚实的基础。

图1-16 原始瓷双系罐 东汉 高32.2厘米 口径12厘米 北京故宫博物院

原始瓷双系罐(图1-16)是东汉原始瓷之精品。腹部以三组弦纹装饰,层层相叠,上段饰五头或六头一体的四组飞鸟,两组之间饰虎头纹;中层饰三头一体的六组飞鸟,鸟头夸张,顶羽冠,体态回旋卷曲,鸟体装饰篦点。飞鸟与汉代漆器、织绣上的凤纹风格一致,用以表现传说中之祥禽瑞鸟,手法浪

漫，动感强烈。

3. 青瓷古朴洁净

我国最迟在东汉晚期，就烧制出了成熟的瓷器——青瓷。在浙江、江苏、江西、安徽、湖北、河南、甘肃等地东汉墓葬和遗址中，都出土了东汉的青瓷器皿。浙江绍兴上虞县上浦小仙坛发现了四处东汉晚期的瓷窑窑址，出土的青瓷瓷片质地细腻，釉层透明，釉面光泽，吸水率低，胎釉结合紧密牢固。从显微镜里观察，青瓷残片釉下已无残留石英。这种釉无论在外貌还是结构上，都已摆脱了原始青瓷的原始性，开始符合真正的瓷器标准了，说明在公元2世纪的东汉晚期，青瓷烧造技术已达到成熟阶段。因此，长期以来，人们把上虞小仙坛东汉窑址的产品认定为中国最早出现的成熟青瓷。

东汉晚期的青瓷产品在成型、烧制工艺上与原始瓷一脉相承，器型、装饰上多仿铜器和漆器。东汉至三国期间瓷胎较白，呈淡灰色，少数胎质较松，呈淡淡的土黄色，釉色以淡青色为主，浅雅明亮，少有黄釉或青黄釉。器物纹饰简朴，常见有弦纹、水波纹及叶脉纹等。烧制上多用三足支钉叠烧，故盘、碗内底留有支钉痕。

近年来在浙江省德清县的亭子桥战国窑址，发掘出浙江省第一座保存完整的战国窑炉，其出土的大量精美瓷器，多数产品已经在物理性状、造型和工艺水平方面达到了成熟青瓷的水准。有专家指出，这一发现将使我国的青瓷史至少前移五百年。

青瓷水波纹四系罐（图1-17），此罐器身施青釉，胎质细密洁白，古朴洁净，胎釉结合紧密牢固，烧成温度达到1200℃以上，吸水率低，釉面均匀平滑，釉层呈透明状，半透光，此器物已符合真正的瓷器标准。

青釉划花双耳壶（图1-18），壶撇口，长颈，肩部两侧各有一耳，鼓腹，圈足。此器造型敦厚古朴，纹饰简洁，只以简略洗炼的划花纹饰和

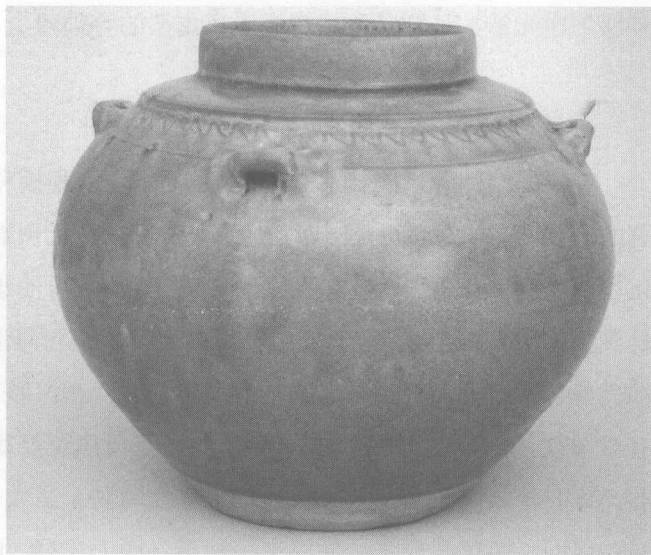

图1-17 青瓷水波纹四系罐 东汉 高19.7厘米 口径10.8厘米 浙江省上虞县百官镇汉代遗址出土 浙江省上虞县文物管理委员会藏

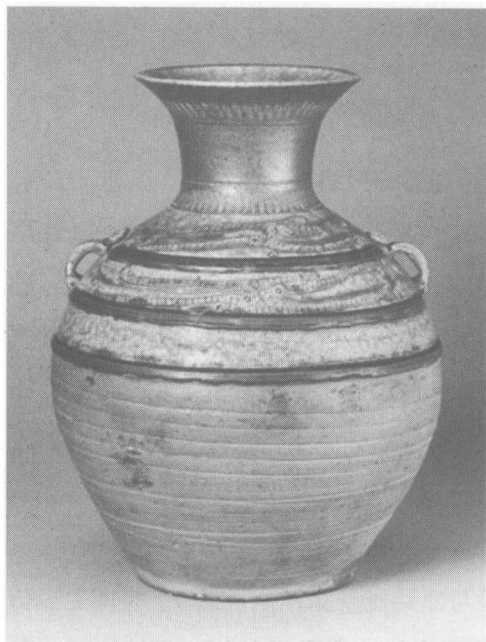

图1-18 青釉划花双耳壶 东汉 高32.6厘米 口径14.3厘米 足径14厘米 北京故宫博物院

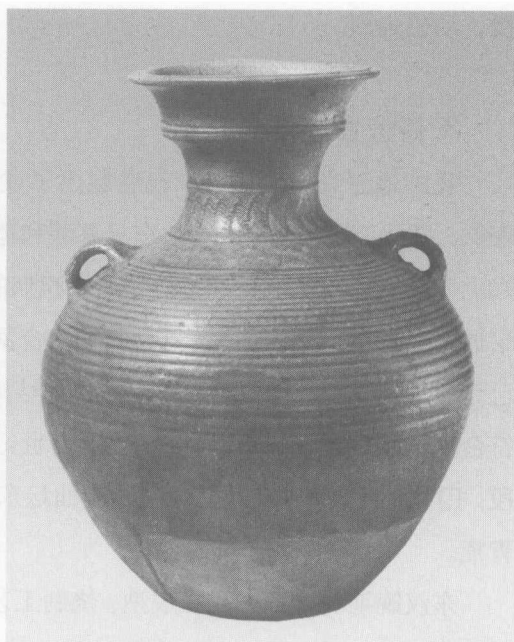

图1-19 青瓷双系壶 东汉 高24.5厘米 口径11.5厘米 底径9厘米 北京故宫博物院

弦纹作为装饰。器物通体施黄绿色釉，釉色厚、颜色深，很具典型性，属西汉原始青瓷向东汉青瓷转化中的过渡性器物。

青瓷双系壶（图1-19），壶束颈，鼓腹，腹下渐收敛。肩部两侧饰对称竖耳。器通体外施青釉，于外壁颈、肩部刻画水波纹，腹部则刻画密集的弦纹。胎体较薄，釉层匀净光洁，是刚从原始瓷中脱离出来的青釉器。

4. 建筑装饰——瓦当

秦汉时期的建筑陶，无论质量、品种、生产规模和烧造技术，都较前一时期有显著的进步和扩大。瓦当是当时建筑瓦的构件，从瓦顶端下垂，起着保护木制飞檐和美化屋面轮廓的作用。瓦当有圆形和半圆形两种，可使建筑更加绚丽和辉煌。秦汉瓦当是我国古代陶器的珍品，主要出土于陕西、山东和河南三省，以西安一带为多。瓦当和其他艺术一样，也是一定的社会经济观念、意识形态的反映。秦代动物纹圆瓦当，有双兽纹（图1-20）、四鹿纹、四兽纹、子母凤纹及鹿鸟昆虫纹，构图饱满，形式华丽。其中夔凤纹巨型瓦当（图1-21）造型奇特，呈大半圆形，中间为对称的夔凤纹，遒劲瑰丽，装饰感极强；西汉文字瓦当（图1-22），以篆书刻“汉并天下”，古朴粗犷，气势豪放。历代瓦当图案设计优美，字体如行云流水，极富变化，云头纹、几何