



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

第二版

中国美术史简编

贺西林 赵力 编著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



中国美术史简编

第二版

贺西林 赵力 编著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术史简编/贺西林, 赵力编著. —2版. —北京:
高等教育出版社, 2009.8
ISBN 978-7-04-026386-2

I. 中… II. ①贺… ②赵… III. 美术史-中国-高等学校-
教材 IV. J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 080335 号

策划编辑 梁存收 责任编辑 王海燕 封面设计 张楠
版式设计 张志 责任校对 胡晓琪 责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
总机 010-58581000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京佳信达欣艺术印刷有限公司

网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787×960 1/16
印 张 22.25
字 数 460 000

版 次 2003年8月第1版
2009年8月第2版
印 次 2009年8月第1次印刷
定 价 42.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究
物料号 26386-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话: (010) 58581897/58581896/58581879

传 真: (010) 82086060

E-mail: dd@hep.com.cn

通信地址: 北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编: 100120

购书请拨打电话: (010) 58581118

目录



第一章 史前美术..... 1

第一节 旧石器时代美术 1

一、美术的起源 1

二、美术的早期形态 2

第二节 新石器时代雕塑 3

一、陶塑 3

二、泥塑 4

三、石雕 4

四、玉雕 5

五、骨牙雕 7

第三节 新石器时代绘画 7

一、彩陶装饰画 7

二、壁画与地画 10

三、岩画 10

第四节 新石器时代工艺 10

一、陶器 10

二、石器与玉器 11

三、其他工艺 11

第五节 新石器时代建筑 12

思考题 12



第二章 夏商周美术..... 13

第一节 青铜器 13

一、先秦青铜器概说 13

二、二里头文化青铜器 14

三、商代青铜器 15

四、西周青铜器 15

五、春秋战国青铜器 17

第二节 雕塑 20

一、青铜雕塑 20

二、石雕 22

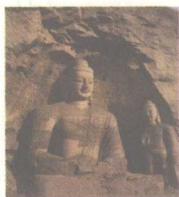
三、玉雕	23
四、陶塑	24
五、漆木雕	24
第三节 绘画	25
一、壁画	25
二、帛画	25
三、漆画	27
第四节 书法	27
第五节 工艺	28
一、陶瓷器	28
二、玉器	29
三、漆器	29
四、其他工艺	29
第六节 建筑	30
思考题	31



第三章 秦汉美术..... 33

第一节 雕塑	33
一、陶塑	33
二、石雕	36
三、玉雕	38
四、青铜雕塑	38
五、木雕	42
第二节 绘画	42
一、帛画	42
二、宫殿壁画	44
三、墓室壁画	44
四、装饰画	50
第三节 画像石与画像砖	51
一、画像石	51
二、画像砖	56
第四节 书法	57
一、秦代书法	57
二、汉代书法	57

第五节 工艺	59
一、青铜器	59
二、陶瓷器	61
三、玉器	61
四、漆器	62
五、织绣	62
六、金银器	62
第六节 建筑	63
思考题	64



第四章 三国两晋南北朝美术..... 65

第一节 绘画	65
一、墓室壁画	65
二、石窟壁画	70
三、漆画	74
四、画家与传世作品	75
五、画史画论	79
第二节 雕塑	80
一、陵墓雕塑	80
二、石窟雕塑	81
三、寺院雕塑	86
第三节 画像砖与画像石	91
一、画像砖	91
二、画像石	92
第四节 书法	96
一、三国西晋书法	96
二、东晋书法	96
三、南北朝书法	98
第五节 工艺	98
一、瓷器	98
二、织绣	99
三、其他工艺品	99
第六节 建筑	100
思考题	101



第五章 隋唐五代美术..... 103

第一节 绘画	103
一、墓室壁画	103
二、石窟壁画	112
三、寺观壁画	116
四、版画	117
五、隋唐画家与传世作品	118
六、五代画家与传世作品	125
七、画史画论	131
第二节 雕塑	131
一、陵墓雕塑	131
二、石窟雕塑	135
三、寺观雕塑	139
第三节 画像石与画像砖	141
一、隋代画像石	141
二、唐代画像石	141
三、五代画像石与画像砖	142
第四节 书法	144
一、隋代书法	144
二、唐代书法	144
三、五代书法	146
第五节 工艺	146
一、陶瓷器	146
二、金银器	147
三、织绣	148
四、其他工艺	148
第六节 建筑	149
思考题	152



第六章 宋辽金元美术..... 153

第一节 绘画	153
一、画家与传世作品	153
二、壁画与版画	183
三、画学论著	189
第二节 书法	190

一、宋代书法	190
二、辽金元书法	193
第三节 建筑与雕塑	195
一、建筑	195
二、雕塑	200
第四节 工艺美术	203
一、陶瓷工艺	203
二、染织工艺	208
三、漆器工艺	209
四、牙玉工艺	210
五、金属工艺	211
六、其他工艺	212
思考题	213



第七章 明清美术..... 215

第一节 绘画	215
一、画家、画派与传世作品	216
二、壁画、版画、年画	257
三、画学论著	264
第二节 书法	265
一、明代书法	266
二、清代书法	273
第三节 建筑与雕塑	278
一、建筑	279
二、雕塑	285
第四节 工艺美术	289
一、陶瓷	289
二、织绣印染	294
三、漆器、玉器与金属工艺	296
四、家具与其他	297
思考题	299



第八章 近现代美术..... 301

第一节 中国画	301
一、“海派”前期与广东“二居”	301

二、民国初年的中国画	305
三、20世纪20年代以后的中国画	309
第二节 西画	315
一、西画东渐	315
二、留学生与西画引入	317
三、新兴的美术教育	319
第三节 版画、连环画、漫画及年画	321
一、美术出版物的出现与早期连环画、漫画的 创作	321
二、月份牌画与商业广告画	322
三、新兴版画运动与讽刺漫画	323
第四节 美术领域的思想论争	325
一、“五四运动”时期中国画革新的舆论及其 论争	325
二、西画领域的两次论战	327
第五节 书法	328
第六节 建筑	329
第七节 雕塑与工艺美术	331
一、雕塑	331
二、工艺美术	331
思考题	333
 推荐书目	 335
总论	334
分论	336
第一章 史前美术	336
第二章 夏商周美术	337
第三章 秦汉美术	338
第四章 三国两晋南北朝美术	339
第五章 隋唐五代美术	341
第六章 宋辽金元美术	342
第七章 明清美术	343
第八章 近现代美术	344
 第二版 后记	 347

第一章 史前美术

人类的历史可上溯到300万年以前，学术界把文字出现以前的人类历史称为史前时代，亦曰石器时代。石器时代分为旧石器时代和新石器时代，旧石器时代即打制石器时代，新石器时代为磨制石器和陶器并用时代。

中国境内目前发现年代最早的旧石器时代遗址距今约180万年。中国旧石器时代文化遗存丰富，考古学将其分为早、中、晚三期。早期的典型遗址有山西芮城西侯度人遗址（距今约180万年）、云南禄丰元谋人遗址（距今约170万年）、陕西蓝田人遗址（距今约80—75万年）、北京人遗址（距今约70—23万年）等；中期的重要遗址有陕西大荔人遗址（距今约23—18万年）、山西襄汾丁村人遗址（距今约10万年）、阳高许家窑人遗址（距今约10万年）；距今2—1万年的晚期遗址主要有山西朔县峙峪遗址、沁水下川遗址、宁夏灵武水洞沟遗址、北京周口店山顶洞人遗址等。

旧石器时代，先民们在长期的生产劳动实践中，在石质工具的创造和使用过程中，逐渐认识到了形式的规律，并由此发现了其中美的要素。因此可以认为作为工具的打制石器，既发轫了人工制品的端绪，也开启了造型艺术的先河，并且成为当时美术最主要的表现形态。直到旧石器时代晚期，脱离了物质生产或实用目的的装饰物件和刻画制品才出现在人们的生活中。

距今1万年前后，中国进入新石器时代。中国新石器时代文化分布广泛、遗存丰富、序列完整、特色鲜明。代表性文

化有：黄河中游的磁山文化（前6400年—前5400年）、裴李岗文化（前5500年—前4900年）、仰韶文化（前5000年—前3000年），黄河下游的大汶口文化（前4300年—前2500年）、龙山文化（前2900年—前2000年），黄河上游的马家窑文化（前3300年—前2050年），长江下游的河姆渡文化（前5000年—前3300年）、良渚文化（前3300年—前2200年），长江中游的大溪文化（前4400年—前3300年）、屈家岭文化（前3000年—前2600年），北方地区的红山文化（前3500年前后）等。

新石器时代，先民们在改进石质工具的同时，又发明了陶器，陶器的广泛使用带动了整个造型艺术的发展，尤其促进了工艺装饰性美术的繁荣。在彩陶、陶塑、玉石雕刻取得极大成就的同时，泥塑、地画、壁画、岩画、骨牙和髹漆工艺也得到了不同程度的发展。此外，还出现了作为文字雏形的刻画符号。实用与装饰并重、工艺与造型结合是这个时代美术最突出和鲜明的特征。

第一节 旧石器时代美术

一、美术的起源

审美发生和造型艺术起源涉及体质人类学、文化人类学、心理学、美学、考古学和艺术史等多种学科的研究，是一个非常复杂和深奥的学术课题。围绕这一研究课题，学术界出现了诸如模仿说、游戏说、情感说、巫术说、劳动说等多种理论学说。这些学说从不同角度和不同层面对

审美发生和造型艺术的起源做出了各自的解释,都具有非常重要的学术价值。综合上述学说并结合中国旧石器时代造型艺术发生、发展的具体实践看,审美发生和造型艺术起源虽然是由多方面因素促成的,但劳动是其中最原始、最根本的动因,人类的劳动实践,尤其是制造和使用石质工具的实践在审美发生和造型艺术起源中具有决定性意义。

劳动是人与动物最本质的区别,劳动不仅维持着人类的生存,也改变着人类的生理和思维。早期人类对天然石块所进行的合规律性与合目的性的创制和加工,是生产劳动过程中的一个环节,是物质生产的产物,因此,最初人们对规整、对称、匀称等形式要素的认识完全是建立在一种功利目的和具体实践要求基础上的。随着制造、加工和使用工具之实践的逐步深化以及形式感知经验的不断积累,经过几十万甚至上百万年,人类才逐渐认识和掌握了形式的规律,并由此萌发了美的意识。从此,作为劳动工具的石器被部分地打上了美的烙印。

因此,劳动推动了人类历史的发展进步,而作为劳动工具的石器则开启了人类的审美意识,成为造型艺术的端绪。

二、美术的早期形态

中国旧石器时代的美术主要体现在作为工具的石器造型上,只是在旧石器时代晚期才出现了少量装饰物和刻纹制品,尚未发现像欧洲旧石器时代晚期出现的小型雕塑和大型洞窟壁画。

中国旧石器时代文化遗址中,常见的打制石器有刮削器、砍砸器、尖状器、石球、石镞、石刀、石锯等。旧石器时代早期的石器主要是刮削器、砍砸器、尖状器,其造型简陋粗糙,制作手法单一。进

入中期以后,石器的种类略有增加,出现了三棱尖状器和石球,打制水平明显提高。丁村人遗址的三棱大尖状器是中国旧石器时代最具特色的石器,不仅外形规整,而且体现出造型中的对称原则(图1-1)。许家窑人遗址的石球,造型圆滚、轮廓匀称,形式感同样很强。到了晚期,石器中又增加了石镞、石刀和石锯等。峙峪遗址和下川遗址的石镞、石刀、石锯以及三棱小尖状器,造型很规整,加工亦较精细,不仅体现出一定的形式规律,还透出一种朦胧的美感。

除了作为工具的石器,旧石器时代晚



图1-1 三棱大尖状器,石器,旧石器时代
长18.5厘米
山西襄汾丁村遗址出土

期还出现了少量独立于生产劳动之外，专门用于美化自身或其他目的的装饰物和刻纹制品。如水洞沟遗址出土的鸵鸟蛋壳穿孔饰件，峙峪遗址出土的钻空石墨饰件，河北阳原虎头梁遗址出土的穿孔贝壳、钻空石珠、鸵鸟蛋壳和鸟骨制品，山顶洞人遗址出土的穿孔兽牙、刻沟骨管、石珠、石坠以及鱼骨、海蚶壳等饰件。除上述饰件之外，峙峪遗址还出土一件刻纹兽骨，河北兴隆出土一件刻纹鹿角。峙峪遗址出土的兽骨长约8厘米，宽约3厘米，其上有刻画痕迹。兴隆出土的鹿角，残长12.4厘米，其上刻画着由直线、斜线、弧线、曲线构成的三组纹样，并且涂有红色。旧石器时代晚期装饰物和刻纹制品的出现，标志着造型艺术从生产工具中的解放，是人类美术实践第一次质的飞跃。

第二节 新石器时代雕塑

一、陶塑

新石器时代陶塑最为丰富，分器物局部装饰雕塑、拟形器、小型独立圆雕三大类。

陶器局部装饰雕塑最为常见。陕西华县柳子镇仰韶文化遗址出土的鹳首形陶器盖，就是一件以动物形象作为陶器局部装饰的雕塑。该器盖整体塑成鹳首状，鹳的眼、喙用堆塑法表现，羽毛和眼圈则用锥刺法刻画，造型逼真，质感强烈，很好地表现出了鹳的机警神态。其中最为巧妙的处理是，把凸起的鹳喙用作了器物的盖钮。以人物形象作为器物局部装饰的雕塑也不少，甘肃秦安大地湾仰韶文化遗址出土的人头形器口彩陶瓶即是其中一例。该瓶瓶口塑成人首状，瓶身装饰弧线三角和斜线图案，陶塑人头与瓶身图案浑然一



图1-2 人头形彩陶瓶，陶塑，仰韶文化
高31.8厘米
甘肃秦安大地湾出土
甘肃省博物馆藏

体，宛若一位身着花袄的美丽少女（图1-2）。陕西扶风姜西村出土的人面浮雕塑造的是一位老年男子形象，鼻梁高隆，嘴巴上翘，眼角下撇呈八字形，显示出一脸无奈的神情，造型粗放夸张。

陶塑拟形器亦较多见。陕西华县太平庄仰韶文化遗址出土的陶鹳鼎就是一件典型的陶塑拟形器，鼎整体被塑造成一只大鹳，鹳身为鼎腹，鹳的两足和后垂的尾巴形成鼎的三足，鹳首从鼎沿部位伸出，尖喙鼓目，目光逼人。鼎的造型简括，稳重厚实，体量感很强，散发着一股矜厉之气（图1-3）。山东胶县三里河大汶口文化遗址出土的一件狗形陶鬲和两件猪形陶鬲也非常精彩。狗形陶鬲整体造型为一只躯体肥硕、四肢粗壮的狗，狗作昂首吠叫



图1-3 鸮鼎，陶塑，仰韶文化庙底沟型
高35.8厘米
陕西华县太平庄出土
中国国家博物馆藏

状。其动态神情把握准确，并且狗的尾巴还被巧妙地处理成了桥形釜手。此外，江苏吴江良渚文化遗址出土的陶水鸟形器也很有特色。

独立圆雕见者不多。浙江余姚河姆渡文化遗址出土的陶猪，虽然体积很小，但轮廓大貌、形体特征把握相当准确。此外，湖北天门邓家湾屈家岭文化遗址出的一组包括象、狗、鸡、龟等动物在内的小型群塑也颇具意趣。辽宁喀左东山嘴红山文化遗址出土的两件孕妇像，腹部隆起，性特征明确，反映了当时人们的生殖崇拜观念，是先民们祈求自身繁衍的一种象征（图1-4）。

二、泥塑

新石器时代的泥塑较罕见。20世纪80年代，辽宁建平牛河梁红山文化“女神庙”遗址发现了一些泥塑残块，可辨认出的有龙、鸟残躯以及人的腿、手、耳、乳房等残块。以其大小比例推断，其中最大

的塑像可达真人的三倍，亦有两倍于真人或与真人等大的作品。此外，遗址中还出土了一件比较完整的泥塑女神头像，其与真人头等大，可能是全身像的头部。塑像方圆脸，颧骨突出，平鼻阔嘴，眼角高挑，眼窝内嵌圆形玉片，目光深邃，颇具神秘感。这些塑像可能与原始巫术或信仰有关，反映了人类物质生产与自身生产的两大主题，有学者认为是生殖女神或丰收女神像。

三、石雕

新石器时代的石雕相对较少。河北武安磁山文化遗址出土的石雕人头是目前发



图1-4 孕妇像，陶塑，红山文化
残高5厘米
辽宁喀左东山嘴出土
辽宁省考古研究所藏

现的年代较早的一件小型圆雕石像，雕造粗糙，形象稚拙。甘肃永昌马家窑文化遗址和四川巫山大溪文化遗址出土两件小型坠饰，上均有浮雕人面像，装饰性较强。20世纪80年代，河北滦平后台子红山文化遗址发现8件石雕，高度为9.5厘米~34厘米不等，除1件人兽合体形象外，其余7件均为裸体孕妇圆雕像。孕妇饱满丰肥，腹部隆起，乳房凸出，性特征非常明确。其内涵和功能当与辽宁东山嘴和牛河梁红山文化中的裸体孕妇陶塑一致，是史前先民生殖崇拜的反映。1998年，湖北秭归东门头城背溪文化遗址出土一件灰色砂岩石刻，其上以阴线刻画一立人，身长腿短，五官清晰，造型简练。人头上方刻一轮带有芒纹的太阳，腰部两侧还刻有4个圆形。该石刻的时代约为公元前5000年，所刻“太阳人”图像可能与史前日崇拜有关（图1-5）。

四、玉雕

玉石雕刻工艺在新石器时代晚期获得长足发展，其成就在红山文化、良渚文化以及安徽凌家滩聚落遗址出土的玉雕中得到了充分体现。

红山文化玉雕以圆雕居多，其中最具特色的是玉龙。辽宁西部和内蒙古东部近年来发现不少红山文化玉龙，造型相似，短耳、圆目、平吻，身体蜷曲，呈C形。其中最精彩的一件作品是发现于内蒙古翁牛特旗的碧玉龙，作品完整无缺，龙的造型呈蜷曲状，吻部前突，背上长鬣，玉质光洁润泽，轮廓简洁明快，雕工精美细腻（图1-6）。红山文化玉龙的出土，为探寻龙文化的起源提供了线索。此外，辽宁喀左、阜新等地发现的一些小玉鹰和玉龟也很别致。其中玉鹰造型多为正面，身体居中，双翼从两侧展开，羽翅用浅浮雕或阴



图1-5 “太阳人”，石刻，城背溪文化
高115厘米，宽20厘米
湖北秭归东门头出土
湖北省文物考古研究所藏



图1-6 龙，玉雕，红山文化
高26厘米
内蒙古翁牛特旗三星他拉村采集
中国国家博物馆藏

线表现，手法简洁概括，形象庄重威严。

良渚文化的玉雕十分发达，作品亦特别丰富，包括独立圆雕、透雕以及用浮雕和线刻装饰的器具，其中最具特色的器物首推玉琮。浙江余杭反山墓地出土的“琮王”，是一件以浮雕和线刻为装饰的精美玉雕，扁方柱体，中有圆孔，整体造型内圆外方（图1-7）。器表有规律地雕刻着16组神兽复合图像，每组图像上部为一头戴羽冠的神，下面是双目圆睁、大鼻阔嘴的怪兽（图1-8）。器物造型周正，图像诡秘，层次分明，雕刻精细。此外，反山墓地出土的雕刻有神兽复合图像的“钺王”、瑶山墓地出土的神兽复合体透雕牌饰亦为良渚文化玉器之精品。关于良渚文化玉琮的用途和功能，学术界目前仍存争议。有学者推测其是祭祀用器，并认为上面雕刻的神兽复合图像具有族徽性质，可能是巫师御神兽形象，图像具有沟通天地的象征意义。

1987年安徽含山凌家滩发现一处公

元前3000年左右的新石器时代晚期聚落遗址，出土了数件玉雕作品，风格与红山文化和良渚文化玉雕不同，具有鲜明的自身特征。其中一件小玉鹰的造型尤其别致，鹰的身体作正面状，高昂的头侧向一面，翅膀完全展开，翅端又似乎被装饰成了动物头。腹部中央雕刻一组凹入的同心圆，两圆之间刻八角纹。还有一件玉雕人像也非常精彩，人呈半踞半立状，显得身长腿



图1-7 琮，玉雕，良渚文化
高8.8厘米
浙江余杭反山墓地出土
浙江省文物考古研究所藏



图1-8 人兽复合体（图1-7玉琮局部纹样）

短，腰部和两臂均刻有装饰纹样，面部五官刻画匀称清晰。雕像通体打磨光滑，雕工精细，是一件难得一见的史前人像雕刻精品（图1-9）。

五、骨牙雕

新石器时代，骨雕、牙雕均已出现。代表性作品有陕西西乡仰韶文化遗址出土的小型骨雕人头像、浙江余姚河姆渡文化遗址出土的双鸟朝阳纹象牙雕蝶形器、上海福泉山良渚文化遗址出土的兽面纹象牙雕刻器。河姆渡的双鸟朝阳纹蝶形器，中间阴线雕刻带有火焰的同心圆纹，两侧各有一只鸟，两鸟昂首相望，纹样简洁明快（图1-10）。福泉山的兽面纹象牙雕刻器是目前发现最大的一件牙雕作品，残高42.2厘米，表面刻有一组细密的兽面纹。



图1-9 人像，玉雕，凌家滩文化
高8.6厘米
安徽含山凌家滩聚落遗址出土
安徽省文物考古研究所藏



图1-10 双鸟朝阳纹蝶形器，象牙雕，河姆渡文化
长16.6厘米，残宽5.9厘米
浙江余姚河姆渡出土
浙江省博物馆藏

第三节 新石器时代绘画

一、彩陶装饰画

彩陶在新石器时代得到了充分发展，器物上的装饰绘画是当时最具代表性和最典型的绘画表现形式。新石器时代，黄河流域彩陶工艺繁荣发达，其中仰韶文化彩陶和马家窑文化彩陶成就非凡、独具特色。

1. 仰韶文化彩陶装饰绘画

在仰韶文化中，半坡类型和庙底沟类型彩陶装饰绘画最富特色。

半坡类型彩陶，以西安半坡、临潼姜寨遗址出土的作品最为丰富，并最具代表性。器物造型多为圆底和平底盆，装饰图案绘于器表显眼部位或器物内部。图案以黑彩为主，偶见红彩，常见纹样有宽带纹、三角纹、斜线纹、波折纹、鹿纹、鱼纹、人面鱼纹等，其中最具特色的是变形鱼纹和人面鱼纹图案。鱼纹是半坡类型彩陶装饰中最重要的母题，图案丰富，构思巧妙，序列完整，不仅展现了早期图绘艺术的构思理念和造型模式，而且还传达出史前巫术、信仰方面的某些信息。

西安半坡出土的一件人面鱼纹彩陶