

全国普通高等学校美术学（教师教育）本科专业必修课程教材

中国美术史

主编／赵力贺西林

教育部艺术教育委员会组织编写

浙江人民美术出版社 湖南美术出版社

全国普通高等学校美术学（教师教育）本科专业必修课程教材

教育部艺术教育委员会组织编写

中国美术史

主编 / 赵力 贺西林

浙江人民美术出版社
湖南美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国美术史 / 赵力, 贺西林主编. — 杭州 : 浙江人民美术出版社, 2011.2 (2013.3重印)

全国普通高等学校美术学 (教师教育) 本科专业必修课程教材

ISBN 978-7-5340-2952-3

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

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第009252号

教育部艺术教育委员会组织编写

全国普通高等学校美术学 (教师教育) 本科专业必修课程教材

中国美术史

主 编: 赵 力 贺西林

责任编辑: 骆振龙

装帧设计: 陈秋伟 文 波 谭冀俊 张 曦

责任校对: 黄 静

责任印制: 陈柏荣

出 品 人: 胡小罕 李小山

出版发行: 浙江人民美术出版社 湖南美术出版社

电 话 0571-85176089

网 址 <http://mss.zjcb.com>

地 址 杭州市体育场路347号

经 销: 全国各地新华书店

制 版 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷: 浙江新华数码印务有限公司

开 本: 889X1194 1/16

印 张: 11

版 次: 2011年2月第1版 2011年2月第1次印刷

2013年3月第1版 2013年3月第3次印刷

印 数: 5,001—7,000册

书 号: ISBN 978-7-5340-2952-3

定 价: 48.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0571-85176089 邮 编: 310006

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场营销部联系调换。

全国普通高等学校美术学（教师教育）本科专业 必修课程教材编委会

顾 问：杨贵仁

主 任：杨 力 万丽君

副主任：骆振龙 黎 丹 孔新苗

委 员：（以姓氏笔画为序）

万丽君	王宏建	孔新苗	尹少淳
田卫平	乔晓光	李建群	陈淑霞
邵亦杨	邹跃进	杨 力	范凯熹
赵 力	贺西林	骆振龙	徐 冰
钱初熹	黎 丹	管慧勇	

本 册 主 编：赵 力 贺西林

本 册 编 委：赵 力 贺西林 刘 婕 张 楠

总序

2005年，教育部印发了《全国普通高等学校美术学（教师教育）本科专业课程指导方案》，随后，教育部体育卫生与艺术教育司组织专家研制了《全国普通高等学校美术学（教师教育）本科专业必修课程教学指导纲要》，经过多方征求意见和修改，于2009年8月正式下发。同时，在国内相关领域聘请专家，展开了本套必修课程的教材编写工作。教材编写期间，正值《国家中长期教育改革和规划纲要》的研制和在全国范围内征求意见，参与编写人员力求将国家教育改革和发展的基本精神，在美术学教师教育的课程内容、教材建设中落实。教材凝聚了相关专家的研究成果和集体智慧，体现了高等美术教育专业教育教学的改革方向，应对了基础教育课程改革的需求。

随着国家经济和社会的发展，人们对教育公平的诉求日益增长。教育均衡发展成为人们共同的呼声，也成为政府工作的一项重要任务。获得接受公平教育的权利，获得享受优质教育的权利，这是构建和谐社会的一项重要内涵。公平的教育必须以相对富足的教育资源为基础，这里的教育资源不仅包括硬件资源，像校舍、教学设备等，也包括软件资源，像教育环境和师资队伍等。

学校艺术教育是学校教育中最薄弱的环节之一。造成艺术教育薄弱的原因是多方面的，其中，艺术教育师资力量相对不足是一个重要的掣肘因素，尤其是专职艺术教师的数量、水平更是参差不齐，这就严重影响到艺术教育的健康发展。国家《教育法》规定，“教师是履行教育教学职责的专业人员”，从法律的角度确认了教师的专业地位。教师专业化意味着教师地位的提高，同时国家对教师任教学科的学术水平和教育学科的专业素养提出了严格的要求。教师职业的专业知识具有双重学科基础，即教师任教科目的学科知识和教育学科知识，也就是长期以来争论不休的“学术性”与“师范性”问题。教师专业化要求教师不仅是任教学科的专家，同时也必须是教育学科的专家，应具有像律师、医生、工程师一样的专业不可替代性，凡任教科目学科知识或教育学科知识和能力残缺的人，是不可能成为合格教师的。

2001年，教育部出台了《基础教育课程改革纲要》。《基础教育课程改革纲要》吸收了世界各国课程改革的先进教育思想和教育理念，使我国基础教育课程改革从一开始就站到了世界基础教育发展的前沿。为了配合和推动基础教育课程改革，2001年教育部印发了《关于积极配合和推动基础教育课程改革进一步

加强和改进教师培养培训工作的意见》。要求各级各类师范院校密切关注和了解当前基础教育改革特别是基础教育课程改革的动态和走向，研究它们对教师培养和培训提出的新要求；要进一步转变教育观念，积极探索改革教师培养和培训工作的新思路、新模式、新内容和新方法，切实提高中小学教师实施素质教育的能力和水平；要进一步增强师范教育为基础教育服务的责任感和紧迫感，积极主动地配合和推动基础教育改革，特别是当前的课程改革。

高等师范教育是基础教育的工作母机。十年来的基础教育课程改革，在教育思想、教育观念、课程内容、教学模式、教学方法等方面，对教师提出了新的、更高的要求。现在的师范院校学生是未来的教师，当他们毕业走出校门跨进中小学教师队伍行列的时候，实施新一轮基础教育课程标准和教材，将是他们在教学实践中必须认真作出回答的试卷。他们的应付能力如何，这不仅是对其本人综合素质和能力的考核，同时也是对所毕业的学校教育教学质量的检验。面对基础教育新课程的实施和新教材的启用，高师美术教育教学面临诸多亟待研究和解决的新课题。本套教材的研制与编写，正是针对这一紧迫的、基础性的问题所进行的改革与建设。

随着《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的研制与实施，教育事业发展的新形势向我们提出了新的战略性任务，也为高等师范美术教育的改革与发展提供了良好的机遇。我相信，通过大家的探索 and 不断实践，一定会进一步推进我国高等师范美术教育教学的改革与发展，我国高师美术教育领域一定会出现一个生机勃勃、硕果累累的新局面！

教育部体育卫生与艺术教育司司长 杨贵仁

2010年4月20日

目 录

003>010

第一章 史前美术

- 004 第一节 石器与玉器
- 006 第二节 陶器
- 009 第三节 其他

011>020

第二章 先秦美术

- 012 第一节 青铜器
- 017 第二节 帛画
- 018 第三节 其他

021>040

第三章 秦汉美术

- 022 第一节 绘画与书法
- 028 第二节 雕塑
- 036 第三节 工艺与建筑

041>060

第四章 魏晋南北朝美术

- 042 第一节 绘画与书法
- 051 第二节 雕塑
- 058 第三节 工艺与建筑

061>088

第五章 隋唐五代美术

- 062 第一节 绘画与书法
- 076 第二节 雕塑
- 085 第三节 工艺与建筑

089>118

第六章 宋辽金元美术

- 090 第一节 绘画
- 112 第二节 书法
- 114 第三节 建筑、雕塑与工艺

119>148

第七章 明清美术

- 120 第一节 绘画
- 141 第二节 书法
- 144 第三节 建筑、雕塑与工艺

149>166

第八章 近现代美术

- 150 第一节 国画与书法
- 159 第二节 西画与美术教育
- 162 第三节 其他

前言

中国美术史是人文科学的重要组成部分，也是高等美术院校开设多年并形成规范的一门传统必修课。基于当今全球经济一体化、文化多元化的格局，尤其是中华文化全面复兴的时代背景，中国美术史课程应进一步得到重视和加强。而中国美术史的课程，不仅将对传承和弘扬民族文化精神、吸收和借鉴优秀美术传统具有重要意义，对提高广大高校美术教师的人文素质和艺术修养更具有积极作用。

本教材的编写立足于马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，同时结合包括形式风格分析、视觉图像学、文化社会学等美术史研究方法，以中国历代的美术作品、美术家、美术现象为主线，系统展现中国美术的发生、发展、演进、沉浮的特点和规律，力求让学习者通过课程获得不同时期中国美术的主要流派、代表人物、重要作品及突出成就等方面的系统知识，了解在特定历史文化背景下中国美术发生、发展、演变的线索脉络和内在逻辑，加深对中国传统美术和传统文化的认识理解，从而具备从事美术教育的相关知识、基本技能以及良好的学术素养。

本教材的编写重视知识的丰富性和完整性，在重点针对绘画、书法和雕塑等美术门类进行分析的同时，还兼顾工艺、建筑等内容的表述；在偏重针对汉族美术创作历史阐释的同时，也兼顾同一时代不同区域、不同民族美术成就的描述。由此形成以时代为纵向线索的八个篇章段落，即史前美术、先秦美术、秦汉美术、魏晋南北朝美术、隋唐五代美术、宋辽金元美术、明清美术、近现代美术等，并在分篇章突出各时代美术特点的基础上，强调各时代美术创作之间的衔接和影响。

针对高校美术教师的培养方向，本教材的编写在吸收其他相关教材编写的成功经验基础上，更加强调知识系统性与知识规范性的密切结合，更加强调史论知识和创作实践、课堂教学、实习考察的密切结合；更加重视在讲授美术本体即形式风格的同时，增加对美术品内涵的深入剖析，并延伸到与美术作品相关的政治经济、思想文化、宗教信仰等背景知识的讲授；更加突出作为视觉艺术的特殊性、直观感，把口头讲述与图像展示有机地结合起来，更加提倡通过图片演示、多媒体视频播放等现代化教学手段，强化学生对艺术作品的认知和体会，迅速提升学生的审美能力；更加关注考古新材料、研究新成果和研究新方法的介绍，通过教材提供尽可能多的前沿信息和最新资讯，让学习者能够进一步拓展学术视野，了解学术动向，便于在今后的实际工作中跟上学术潮流，开发自身的学术潜力和研究能力；通过各章后设置思考题的方式，给学习者留有课后思考和深化判断的更多空间，调动学习者的积极性和主动性。

本教材在教学实施中的总课时为60课时，是根据目前各高校教学课程规范进行设计的。在教学过程中，除依据本教材的内容之外，可结合多媒体、音像资料、图书、期刊、网络等教学设备和教学资源，进一步优化教学的效果。课程的考核应本着知识考核与能力考核相结合的原则，当包括基本知识、基本概念以及综合分析、研究能力等各项考核内容。考核方式可采用闭卷考试方式，如实行百分制，则知识性考核内容应占70%，能力考核内容占30%。

本教材的编写由国内中国美术史研究专家和青年学者担当，他们都在教学和研究的第一线工作，有着较为丰富的教学经验，对于目前学术研究进展也比较

了解，能够将学术研究和教材编写结合起来，符合当前的教学需要。其中纲要设计和编写统筹由中央美术学院教授赵力、贺西林负责，参与编写的成员还包括青年学者刘婕和张楠。在具体的分工上，贺西林负责第一章“史前美术”和第二章“先秦美术”的撰写，刘婕负责第三章“秦汉美术”、第四章“魏晋南北朝美术”和第五章“隋唐五代美术”的撰写，张楠负责第六章“宋辽金元美术”和第七章“明清美术”的撰

写，赵力负责第八章“近现代美术”的撰写。在本教材的编写过程中，得到教育部和本套教材编委会的直接指导，得到美术史同行的大力支持，也得到浙江人民美术出版社骆振龙先生的热情帮助，在此一并致谢！

赵力 贺西林
2010年12月于北京

第一章 史前美术

史前时代，也称石器时代，包括旧石器时代和新石器时代。旧石器时代的人们在生产劳动实践中，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，并发现了美的要素。作为工具的打制石器，发轫了人工制品的端绪，开启了造型艺术的先河。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。新石器时代的人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，促进了工艺装饰性美术的繁荣。在彩陶、陶塑、玉石雕刻取得极大发展的同时，泥塑、骨牙、髹漆、竹编、纺织等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划符号。

本章学习重点：仰韶文化和马家窑文化的彩陶以及红山文化和良渚文化的玉器。

本章课时：4课时。

第一节 石器与玉器

一、石器

中国旧石器时代的美术主要体现在作为工具的打制石器上，常见器具有刮削器、砍砸器、尖状器、石球、石簇、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（图1-1）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。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，石器中又增加了石簇、石刀和石锯等。峙峪遗址和

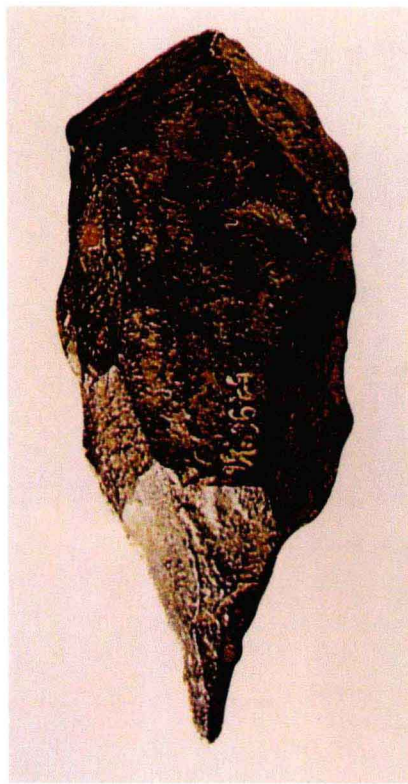

图1-1 三棱大尖状器 石器 旧石器时代 长18.8厘米 山西襄汾丁村遗址出土

下川遗址的石簇、石刀、石锯以及三棱小尖状器，造型都非常规整，加工亦比较精细，不仅体现出一定的形式规律，还透出一种朦胧的美感。直到旧石器时代晚期，才出现了少量如鸵鸟蛋壳饰件、穿孔贝壳、刻纹兽骨、刻纹鹿角等脱离物质生产的装饰物件和刻纹制品。

新石器时代，石器加工中出现了磨制技术，经过打磨的石质工具造型规整、表面平滑，不仅方便使用，而且美观大方。河北邯郸磁山文化遗址出土的石磨盘与磨棒、南京北阴阳营文化遗址出土的七孔石刀等都是新石器时代典型的磨制石器。在加工石质工具的同时，人们还制作了一些石环、石珠、石坠等装饰品。磨制石器的不断发展，促成了石雕艺术的萌芽。河北武安磁山文化遗址出土的石雕人头是目前发现的年代较早的一件小圆雕石像，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，上面均有浮雕人面像，装饰性较强。

图1-2 龙 玉雕 红山文化 高15厘米 辽宁建平-凌源牛河梁出土 辽宁省博物馆藏

二、玉器

磨制石器的出现还影响和带动了玉器制造，中国新石器时代文化遗址中出土了大量玉器，包括工具、装饰品和礼器，主要有斧、刀、镞、锥、珠、管、坠、镯、箍、佩、笄、玦、璜、璧、琮、钺以及动物和人物雕刻，其中东北辽河流域红山文化和长江下游良渚文化的玉器制造工艺特别发达。

1. 红山文化玉器

红山文化玉器以圆雕居多，其中最具特色的是玉龙。辽宁西部和内蒙古东部历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（图1-2）。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。

2. 良渚文化玉器

良渚文化的玉器包括独立圆雕、透雕以及用浮雕和线刻装饰的器具，其中最具特色的器物是玉琮。浙江余杭反山墓地出土的“琮王”（图1-3）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。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。器物造型周正，图像神秘，层次分明，雕刻精细。就琮的用途和功能而言，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。

图1-3 琮 玉雕 良渚文化 高8.8厘米 浙江余杭反山出土 浙江省文物考古研究所藏

第二节 陶器

陶器以粘土作材料，经800—1000℃高温烧制而成，它是人类最早改变物质形态的一种创造，在人类社会发展史上具有划时代的意义。中国制陶工艺出现于新石器时代早期，在新石器时代中晚期步入繁荣，仰韶文化、马家窑文化、大汶口文化、龙山文化陶器体现了当时制陶工艺的最高水平。新石器时代陶器有红陶、灰陶、黑陶、白陶，其中泥质和泥质夹砂红陶最丰富。器物种类有炊食器、饮食器、盛物器、汲水器，常见器皿有盆、罐、碗、钵、杯、壶、瓶、缸、瓮等。制作工艺有捏塑法、泥条盘筑法和轮制法。除大量素陶外，还出现了彩陶和印纹陶。

一、彩陶

彩陶是指以天然矿物颜料在打磨光滑的泥坯上进行彩绘，经入窑烧制后，在橙红色器底上呈现出黑、红、白等装饰纹样的陶器。器表常见装饰纹样有斜线纹、弧线纹、波折纹、三角纹、圆点纹、条带纹、网纹、圆圈纹以及少量动植物纹样和人物图像。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

仰韶文化彩陶以半坡类型和庙底沟类型最富特色。

半坡类型彩陶以西安半坡、临潼姜寨遗址出土器物最具代表性。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

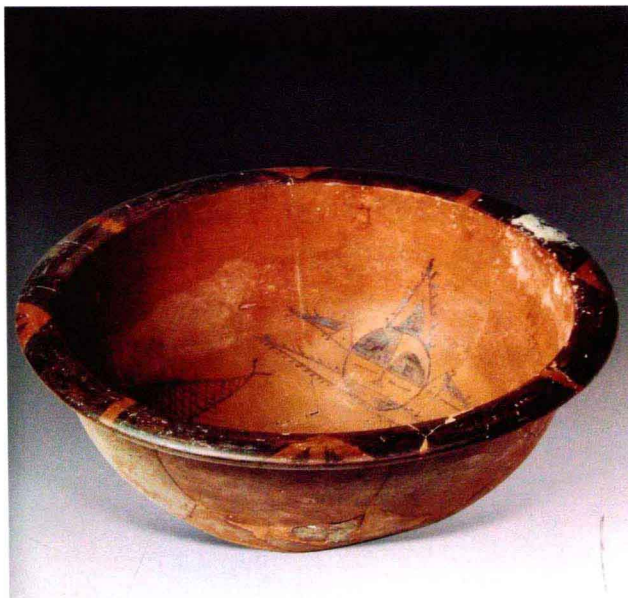

图1-4 人面鱼纹盆 彩陶 仰韶文化半坡型 高16.5厘米 口径39.8厘米 陕西西安半坡出土 中国国家博物馆藏

色的是变形鱼纹和人面鱼纹图案。西安半坡出土的一件人面鱼纹彩陶盆（图1-4），内壁绘有两个人鱼复合纹样，人面圆形，头戴尖冠，耳朵部位置绘有两尾鱼，嘴里衔着两尾鱼，两个人面之间还绘有两尾鱼。其含义有图腾符号说、祈求渔猎丰产说、生殖繁衍象征说等见解。

庙底沟类型彩陶以河南陕县庙底沟遗址出土器物最具典型性。器物以盆、钵为主，多用黑彩绘制，兼用少量红彩，纹样全部绘于器物表面，未见内壁施彩者。装饰纹样有几何纹和动物纹，其中以花瓣图案和鸟纹最富特色。此外，该类型彩陶还见个别绘画性较强的作品，如河南临汝阎村出土的鹳鱼石斧彩陶缸（图1-5），陶缸表面绘有一只大鹳，鹳嘴里衔着一尾鱼，旁边还绘有一把巨大的石斧，斧上装饰有X纹。其图像含义主要有两种推测意见，一种认为它是

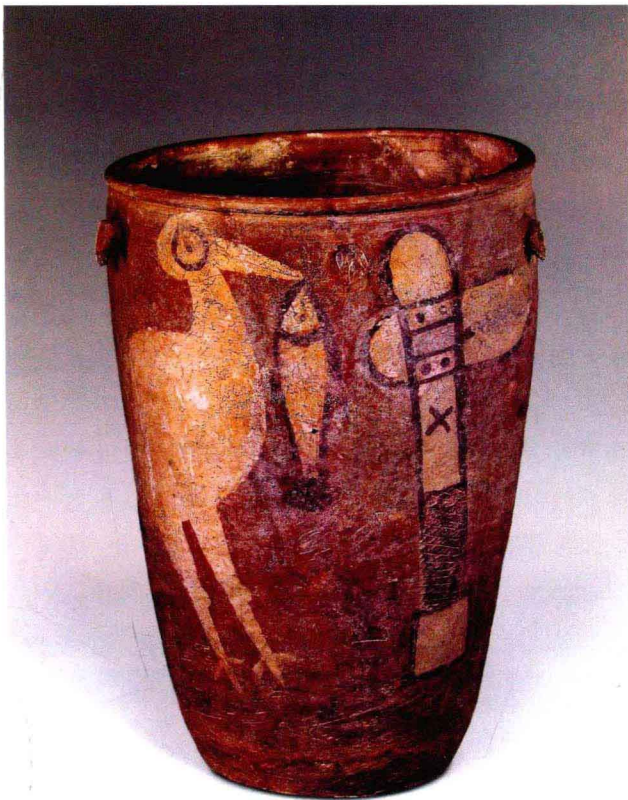

图1-5 鹳鱼石斧缸 彩陶 仰韶文化庙底沟型 高47厘米 口径32.7厘米 河南临汝阎村出土 中国国家博物馆藏

当时渔猎经济生活的反映，一种认为它是以鹳和鱼为图腾的两个氏族部落间战争结果的见证，意在纪念死者的功业。

2. 马家窑文化彩陶

马家窑文化是仰韶文化在甘青地区的变体，其上承庙底沟类型，依次分石岭下型、马家窑型、半山型、马厂型。石岭下型彩陶有罐、壶、瓶等，器形较单纯，装饰纹样有简化鸟纹、弧线纹等，构图疏朗，风格简洁明快，具有明显的庙底沟遗风。接续出现的马家窑型、半山型和马厂型三个类型中，器形增多，出现了双耳罐、缸、瓮等体积较大的器物，造型也有明显变化。装饰纹样多以黑彩绘制，常见有旋涡纹、波浪纹、波折纹、圆圈纹、网格纹、锯齿纹、米字纹、蛙纹以及人物形象等。后三个类型的彩陶在器形和装饰纹样上虽存在一定差异，但总体面貌类似，共同特点可概括为装饰面大、纹样回旋、色

图1-6 旋涡纹瓮 彩陶 马家窑文化马家窑型 高50厘米 口径18.4厘米 甘肃永靖出土 中国国家博物馆藏

彩热烈（图1-6）。青海大通上孙家寨马家窑文化遗址出土的舞蹈纹彩陶盆，盆内壁一圈绘有三组舞蹈纹，每组5人，共15人。舞者手牵手，朝向一致，头上皆梳发髻。人物造型为剪影式，初具绘画特征（图1-7）。

图1-7 舞蹈纹盆 彩陶 马家窑文化马家窑型 高14.1厘米 口径29厘米 青海大通上孙家寨出土 中国国家博物馆藏

二、黑陶

黑陶是指泥坯在入窑烧制的最后阶段，从窑顶注水熄灭木炭，经烟熏渗碳后形成的陶器。黑陶出现于大汶口文化，发达于山东龙山文化，其艺术成就主要

图1-8 高柄杯 黑陶 山东龙山文化 高26.5厘米 山东日照东海峪出土 山东省文物考古研究所藏

体现在烧制工艺和器物造型上。山东龙山文化遗址出土的黑陶高柄杯（图1-8）胎壁薄如蛋壳，器表黑亮光洁，工艺精湛，造型别致。

三、陶塑

新石器时代陶质器具的发展带动了陶塑艺术的繁荣。这一时期的陶塑可分为三大类，即器物局部装饰雕塑、拟形器、小型独立圆雕。陶器局部装饰雕塑最为常见，如甘肃秦安大地湾仰韶文化遗址出土的人头形器口彩陶瓶，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体，宛若一位身着花袄的美丽少女。陶塑拟形器亦较多见，如陕西华县太平庄仰韶文化遗址出土的陶鸛鼎，整体被塑造成一只大鸛，鸛身为鼎腹，鸛的两足和后垂的尾巴形成鼎的三足，造型简括，稳重厚实。再如山东胶县三里河大汶口文化遗址出土的狗形陶鬲和猪形陶鬲也非常精彩（图1-9）。小型独立圆雕见者不多，如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，性特征明显，可能蕴含着生殖崇拜的观念。

图1-9 兽形鬲 陶塑 大汶口文化 高21.6厘米 长22.4厘米 山东泰安大汶口出土 山东省博物馆藏

第三节 其他

一、泥塑

新石器时代泥塑少见，20世纪80年代辽宁建平牛河梁红山文化“女神庙”遗址发现一些大型泥塑残块，其中一件与真人头等大的泥塑女神头像（图1-10），方圆脸，颧骨突出，平鼻阔嘴，眼窝内嵌圆形玉片，颇具神秘感。

二、其它工艺

新石器时代骨雕、牙雕、髹漆、竹编、丝麻工艺皆已出现。河姆渡文化的双鸟朝阳纹象牙蝶形器（图1-11），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。河姆渡遗址出土的木胎圈足漆碗，是目前所知最早的一件漆器。浙江吴县钱山漾良渚文化遗址中出土有

图1-10 女神头像 泥塑 红山文化 高22.5厘米 宽23.5厘米 辽宁建平牛河梁出土 辽宁省文物考古研究所藏

图1-11 双鸟朝阳纹蝶形饰 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