

中国美术简史

ZHONGGUOMEISHUJIANSHI

中央美术学院美术史系中国美术史教研室 编著

中国
美术
简史

ZHONG GUO

MEISHU

JIANSHI

编写说明

中国美术源远流长，遗产丰富，在世界文化艺术史上占有极其光辉的地位。

在高等美术院校和其它高校中开设中国美术史课程，是生动形象地进行爱国主义和历史唯物主义教育的一个重要方面。对于激发民族自尊心与自信心，培养德智体美劳全面发展的人才，都是不可或缺的。

在众多的中国美术史著作中，至今尚没有一本较为简明的大专教材，以适于高中毕业程度的校内外读者。有鉴于此，我们几名在新中国第一个美术史系任教的四、五十岁的中年教师，在高教出版社的支持与鞭策下，试着承担了这一任务。

为了各用其长又集思广益，本书的编写采取了以集体商议为辅以分工执笔为主的方法。在编写会议上共同讨论大的框架与基本认识，发凡起例，确定方针，而后由长期担任各段教学的同志自行撰写。分工如下：第一、二编，汤池；第三编，王泷；第四编，薄松年；第五编，薛永年；第六编，李树声。初稿完成后，虽经讨论，仍由个人修改，最后本着尊重原稿的精神，略作调整贯通，拼合为一。图片拍摄工作统由徐鹏负责。系办公室与系资料室的同志给予了大力协助。

虽然大家为此书的编写殚尽心力，不但在有限篇幅内纳

入了本系老教师以及编写者的成果，对于同行的著述也多有参酌吸收。但是，因为大家日常的教学多以绘画雕塑为主，尤习惯于断代史的教学与研究，加以编写时间仓促，未能彼此深入磋磨，组织者又经验不足，无力对各编中涉及史观与史学方法的诸问题一一组织讨论，因此，本书肯定会有缺点乃至错误。在此，我们除了向被引用著述而不及一一注明的作者申谢外，特诚恳地希望同行专家与广大读者提出宝贵意见，以便再版时订正。

编者

1989 . 10 . 31 .

目 录

第一编 史前及先秦美术.....	1
概况.....	1
第一章 史前美术	2
第一节 旧石器的造型与发展	3
第二节 旧石器时代晚期的装饰品	4
第三节 新石器时代的文化遗址	6
第四节 新石器时代的工艺	7
第五节 新石器时代的绘画艺术	10
第六节 新石器时代的雕塑艺术	14
第七节 新石器时代的建筑	16
第二章 先秦美术	18
第一节 青铜器的造型与发展	18
第二节 雕塑艺术	21
第三节 绘画艺术	25
第四节 工艺与建筑	27
第二编 秦汉美术	30
概况	30
第一章 绘画艺术.....	32
第一节 宫殿寺观壁画	32
第二节 墓室壁画	34
第三节 汉代帛画	38
第四节 工艺装饰画	39

第二章 画像石与画像砖	42
第一节 汉画像石	42
第二节 秦汉画像砖	48
第三章 雕塑艺术	51
第一节 威武雄壮的秦代陶塑兵马俑	51
第二节 简洁生动的两汉陶俑	52
第三节 深沉雄大的汉代石刻	54
第四节 宏伟壮丽的青铜铸像	58
第五节 汉代木雕	59
第四章 建筑艺术与工艺美术	61
第一节 建筑艺术	61
第二节 工艺美术	66
第三编 魏晋南北朝隋唐美术	71
概况	71
第一章 建筑艺术	75
第一节 都城建筑	75
第二节 石窟寺建筑	77
第三节 寺庙与佛塔	79
第四节 桥梁建筑	81
第五节 建筑装饰的特征	81
第二章 魏晋南北朝绘画艺术	83
第一节 第一批著名画家	85
第二节 出土的重要作品	90
第三节 石窟壁画的兴起	93
第四节 论画文章的出现	95
第三章 隋唐的绘画艺术	99
第一节 重要人物画家与作品	102

第二节	主要山水画家与作品	111
第三节	花鸟畜兽画家与作品	114
第四节	石窟壁画的演进	116
第五节	绘画史论著作的发展	119
第四章	魏晋南北朝的雕塑艺术	121
第一节	东晋南朝的雕塑名家	121
第二节	石窟造像与陵墓雕塑	122
第五章	隋唐的雕塑艺术	127
第一节	著名的雕塑家	127
第二节	石窟寺造像	129
第三节	陵墓仪卫雕刻	133
第六章	工艺美术	135
第一节	魏晋南北朝的青瓷、漆器与丝织工艺	135
第二节	隋唐工艺美术家与工艺美术品	136
第四编	五代宋元的美术	139
概况	.....	139
第一章	五代两宋的绘画	140
第一节	五代绘画的承前启后	140
第二节	宋代绘画的繁荣兴盛	147
第三节	宋代人物画家和作品	151
第四节	宋代山水画家和作品	162
第五节	宋代花鸟画家和作品	171
第二章	辽金元的绘画	176
第一节	辽金的绘画	177
第二节	元代前期的士大夫绘画	181
第三节	元四家的山水画之变	183
第四节	元代的水墨梅竹与花鸟画	186

第五节 元代的人物画与寺观壁画	187
第三章 建筑和雕塑艺术	190
第一节 建筑艺术	190
第二节 雕塑艺术	193
第四章 工艺美术	197
第一节 陶瓷工艺	197
第二节 染织工艺	201
第三节 玉牙雕刻	204
第四节 漆器工艺	205
第五编 明清的美术	206
概况	206
第一章 卷轴画艺术	208
第一节 明前期宫廷绘画与浙派	210
第二节 明中期吴派文人画与吴门四家	213
第三节 明后期花鸟画与人物画的变异	217
第四节 从明末华亭派到清初“四王”	221
第五节 清初“四僧”与其它名家名派	224
第六节 院画与清中叶的“扬州八怪”	228
第七节 嘉道以后的绘画	232
第二章 壁画、版画与年画	234
第一节 壁画的沿续与变异	235
第二节 版画的繁盛	237
第三节 年画的崛起	241
第三章 建筑与雕塑艺术	244
第一节 都城与皇家建筑	244
第二节 私家营造的园林	250
第三节 汉藏回宗教建筑	253

第四节	宗教造像与建筑雕刻	255
第五节	工艺雕刻与小品雕塑	259
第四章	工艺美术	263
第一节	多彩的瓷器	263
第二节	繁艳的织绣印染	266
第三节	漆器与金属工艺	271
第四节	明式家具与其它工艺	274
第六编	近代美术.....	276
概况	.....	276
第一章	绘画艺术	277
第一节	上海画派	278
第二节	岭南画派	283
第三节	太平天国壁画	285
第二章	雕塑艺术	287
第一节	宗教彩塑的世俗化	287
第二节	小型玩赏性雕塑	288
第三章	美术出版物的更新.....	291
第一节	石印画报的出现	291
第二节	月份牌画的流行	293
第三节	讽刺画的发展	294
第四章	新思潮的传播与实践	297
第一节	新思潮的形成	297
第二节	新学与美术教育	299
第三节	留学生和早期西画家	301
附图目录	.....	304
附图	.....	315

第一编 史前及先秦美术 (距今约 180 万年前——公元前 221 年)

概 况

中国是人类的发祥地之一。中国的史前时代即考古学上的旧石器时代和新石器时代，属社会发展史上的原始社会。

在旧石器时代，人们的主要劳动工具是打制的石器，从事采集和狩猎经济活动。在漫长的旧石器时代，我们的祖先在打制石器过程中，逐步培养起造型技能，逐渐萌发出审美观念。

从距今约一万年开始，人类社会进入新石器时代，当时的主要劳动工具是造型规整的磨制石器，在工艺领域的突出成就是发明了陶器，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。当时的社会组织，由母系氏族公社的繁荣阶段进而发展为父系氏族公社，末期则进入军事民主制阶段。中国新石器

时代的造型艺术，在彩陶以及绘画、陶塑和雕刻等方面，均有一定的成就。

从公元前 21 世纪建立的夏代开始，中经商代、西周到东周（即春秋战国），统称先秦时代。在社会发展阶段上，夏代至春秋是奴隶制社会，战国是封建制社会的开端。由于铜器和铁器的相继发明及推广使用，也由于社会分工的进一步扩大，社会生产力显著提高，各种手工业得到迅速发展。为礼教服务的青铜艺术，在先秦造型艺术中，占有突出的地位；商周的玉石雕刻及战国的彩漆木雕，艺术成就十分可观。寓有兴废之诫的庙堂壁画及人物肖像画，为先秦统治者普遍重视；长沙、江陵等地楚墓出土的帛画与漆画，为探讨先秦绘画艺术的面貌，提供了极其珍贵的实物资料。

第一章 史前美术

（距今约 180 万年前——公元前 21 世纪）

石器时代的美术是我国美术的起源和萌芽时期。这时期美术的明显特征是艺术与实用的结合。艺术起源于劳动。在漫长的原始社会，人类在生产劳动中创造了劳动工具。工具是最早的人工制品，并贯穿于原始社会的始终。我们在研究旧石器时代美术时只能从这些简单的生产工具——石器上，考察到一些美的意向和形迹。虽同时存在着骨器和木器，但遗存极少，直到旧石器时代后期才有一些装饰品，如钻孔的

石坠、兽牙和磨孔的贝壳等，这些装饰品是出于美化生活的目的而制作的。

新石器时代美术的发展转向了器用。人类对陶器的发明，不仅从物质上是极大的创造，同时在实用性的前提下，发展了美的造型和装饰。所以新石器时代的美术绝大部分都与陶器的发展密切相关，这时期的绘画和雕塑也在陶器的造型和装饰上得到表现。近年来岩画的不断发现，丰富了这一时期美术门类。新石器时代的玉石雕刻是艺术发展另一方面成就的标志。

第一节 旧石器的造型与发展

旧石器时代是人类历史的童年时代。我们的远古祖先在长期的劳动实践中，积累了经验，逐步改进了劳动工具——打制的石器。旧石器不仅是人类劳动技能发展的测量器，也是人类造型能力发展的指示物。因此，要了解造型艺术的历史，必须从旧石器的造型与发展讲起。

旧石器时代初期的石器造型 河北阳原小长梁与云南元谋猿人遗址发现的打制石器，多系形状不规则的刮削器，很少有第二步加工，呈现出石器的原始性状。

山西芮城西侯度遗址（距今约 180 万年前）和陕西蓝田猿人遗址（距今约 80—65 万年前）出土的石器，有砍砸器、刮削器及三棱大尖状器等不同的器形，出现了初步的类型分化。北京猿人（距今约 57.8 万年前）制作的石器，种类增多，有单刃与多边砍砸器、各种刮削器、尖状器、两端刃器、

雕刻器及似箭镞形石器，形状日益规整；石器的加工方法亦有显著进步，除单向打击法之外，亦运用交互打击法。

旧石器时代中期的石器造型 山西襄汾的丁村人、阳高的许家窑人及陕西的大荔人，都属距今约 20 万年前的古人化石，他们制作的石器较多地采用交互打击法，类型显著分化，形式日趋稳定。丁村人的石器有三棱大尖状器、小尖状器、舌形手斧、砍砸器、刮削器、球状器等。其中的三棱大尖状器，尖刃部分造型对称，加工颇为精致；大荔人和许家窑人的石器，器形变小，并注意选取色泽优美的玛瑙作为石器原料。

旧石器时代晚期的石器造型 此时的石器制作技术有了显著的进步。首先，由于注重修理石核台面和间接打击石片法的采用，能产生长而薄的石片；其次是石器类型丰富，形状更加对称，加工益发精致。例如宁夏灵武水洞沟出土的尖状器，以造型周正对称而著称；河北阳原虎头梁出土的单肩尖状器，可能是复合工具（投射器）的矛头；山西朔县峙峪人遗址的小型石器，多以石髓、玉髓为原料，色彩瑰丽缤纷。综观旧石器时代晚期的石器，在锐利实用的功利前提下，已经具有一定的形式美感。

第二节 旧石器时代晚期的装饰品

旧石器时代晚期的劳动资料遗骸，展示了生产力显著提高、原始采集与渔猎经济迅速发展的景象，人们的物质生活有了一定的保障，社会组织已进入母系氏族公社早期，人类的体质形态也发展到新人阶段。在这样的条件下，我们的先

民在物质生产之外，终于开始了精神生产，为了美化自身与美化生活，制作了装饰品，使用了染料。

我国迄今发现最古老的装饰品，是距今约 28940 年前峙峪人制作的一件石墨装饰品，该物呈扁平椭圆形，大小似鹅蛋，中央有穿孔，可系绳佩挂。此外灵武水洞沟遗址发现以鸵鸟蛋壳磨成的穿孔串珠，安阳小南海遗址发现一颗钻孔石珠。更为重要的发现还有：阳原虎头梁曾发现用贝壳、鸵鸟蛋壳、鸟骨管制成的佩饰物；北京周口店山顶洞遗址曾发现百余件装饰品，包括鸡心形钻孔石坠、穿孔石珠、磨孔海蚶壳、钻孔兽牙及骨管等。周口店山顶洞还发现一枚精致的骨针，证明当时人已缝制兽皮作为御寒保暖的服饰。山顶洞人与虎头梁人还分别采用赤铁矿粉末与红色泥岩作染色材料。以上事实表明，生活在旧石器时代晚期的我国先民，已有多种多样的审美创作活动。

在峙峪人和山顶洞人的装饰品上，呈现出成熟的钻孔技术，这在雕刻史上具有重要意义，正如傅天仇所云：“钻孔，是人工找到深度和厚度的劳动。钻孔冲破平面，它是三度空间的第三空间，是雕塑造型的基本因素，这是立体装饰的开始”。

引自傅天仇《移情的艺术——中国雕塑初探》第 6 页，上海人民美术出版社 1986 年 4 月版。

第三节 新石器时代的文化遗址

以运用磨制石器和发明陶器为主要标志的新石器时代，是古代社会经济文化发展的新起点。中国迄今发现的新石器文化遗址达 7000 多处，遍及各省区。随着碳十四测定年代法的应用与研究工作的逐步深入，我国新石器时代文化编年工作有了巨大的进展。在黄河流域，属于新石器时代早期的有裴李岗文化、磁山文化及大地湾下层文化，属于中期的有仰韶文化及大汶口文化，属于晚期的有马家窑文化、龙山文化及齐家文化。在长江流域，属于早期的是河姆渡文化与马家浜文化，属于中期的有北阴阳营文化及大溪文化，属于晚期的有良渚文化、屈家岭文化及青龙泉三期文化。在北方地区，有属于早期的上宅文化，中期的红山文化，晚期的小河沿文化。在华南闽台地区，有早期的仙人洞一期文化，中期的大坨坑文化，晚期的石峡文化、山背文化、凤鼻头文化及昙石山文化。在西南地区，有云南宾川白羊村及西藏昌都卡若等新石器时代晚期文化遗址。

裴李岗文化发现于河南新郑裴李岗，磁山文化发现于河北武安磁山，大地湾下层文化发现于甘肃秦安大地湾，它们的年代为公元前 5500—前 4800 年之间。

仰韶文化最初发现于河南渑池仰韶村，年代为公元前 5000—前 3000 年，其前段称半坡类型，后段称庙底沟类型。大汶口文化发现于山东泰安大汶口，年代为公元前 4300—前 2500 年。

马家窑文化发现于甘肃临洮马家窑，年代为公元前 3300—前 2050 年，可

区分为先后连续的石岭下、马家窑、半山、马厂等四个类型。龙山文化发现于山东章丘龙山镇城子崖，年代为公元前 2500—前 2000 年。齐家文化发现于甘肃广河齐家坪，年代为公元前 2000 年左右。

河姆渡文化发现于浙江余姚河姆渡，其下层文化年代为公元前 5000—前 4600 年。马家浜文化发现于浙江嘉兴马家浜，年代为公元前 5000—前 4000 年。

北阴阳营文化发现于江苏南京北阴阳营，年代为公元前 4000—前 3000 年。大溪文化发现于四川巫山大溪，年代为公元前 4400—前 3300 年。

良渚文化发现于浙江余杭良渚，年代为公元前 3300—前 2250 年。屈家岭文化发现于湖北京山屈家岭，年代为公元前 3000—前 2600 年。青龙泉三期文化发现于湖北郢县青龙泉，又名湖北龙山文化，年代为公元前 2500—前 2000 年。

上宅文化发现于北京平谷上宅村，年代为公元前 4600—前 4000 年。

红山文化发现于内蒙古赤峰红山后，年代为公元前 3500—前 3000 年。

小河沿文化发现于内蒙古敖汉旗小河沿乡白朗营子南台地，出土篁纹带流陶罐和彩陶八角星纹器座为特色，年代晚于红山文化而早于夏家店下层文化。

⑩ 仙人洞一期文化发现于江西万年仙人洞，年代为公元前 6800 年左右。

⑪ 大坩坑文化发现于台北大坩坑，年代约公元前 4400 年。

⑫ 石峡文化发现于广东曲江石峡，年代为公元前 2900—前 2700 年。山背文化发现于江西修水山背，年代约公元前 2800 年。凤鼻头文化发现于台湾高雄凤鼻头，年代为公元前 2000 年左右。昙石山文化发现于福建闽侯昙石山遗址中、下层，其年代当与凤鼻头文化相近。

第四节 新石器时代的工艺

陶器 古代先民在对土壤的开垦和接触中，逐渐认识并掌握粘土的可塑性能，在长期用火的实践中懂得了土块经过烧烤之后而变得坚硬，于是人类尝试将粘土制成泥坯，把它烧制成能盛放液体并能耐火烧的陶器。陶器的烧制是经过火的加温改变了原材料的化学性质，这是人类在向大自然斗争

中获得的一项划时代的发明创造。恩格斯论述人类野蛮时代的低级阶段是“从陶器的应用开始的”。陶器的出现促进和丰富了原始人的经济生活，在制作中，人类的审美智慧创造性地得到了发挥。产品大大丰富了人的精神生活。

依陶器的用途可分为饮食器、炊煮器和储藏器。其中盆、钵、碗、杯、豆、勺属饮食器；鼎、鬲、鬶、甑、罍、釜、灶属炊煮器；壶、罐、瓶、瓮属储藏器。饮食器的共同特点是敞口，炊煮器一般都有三足，便于架在火上烹烧，而且挪动方便。储藏器多取球形或半球形，以取得最大限度的容量。

如果按陶质来分有红陶、灰陶、白陶和黑陶。如以器表装饰情况来划分，则有素陶、彩陶、印纹陶和拟形陶器。装饰纹样有动、植物和人形，但就彩陶来看，绝大部分是组合方式变化多端的几何纹样。

陶器的制作与装饰是同时进行的。最初的陶器因为受编织物的影响较大，在烧成的陶器上还保留着编织物的痕迹，像布纹、席纹和绳纹都成了简单的装饰。这种装饰是在制坯过程中拍打或压印而成，所以称坯体装饰。属于这种坯体装饰的还有在制作过程中用泥条或泥饼贴在坯体表面，也可以起到美化和装饰作用。这种堆贴进一步发展贴塑象形形体，成为具有浮雕意义的贴塑。也可用其他硬物在泥坯上刻划纹饰，属另一种装饰手段。随着轮制技术的发展，制造出的器物胎壁厚薄均匀，造型规整匀称，较之用手捏塑的器物，有很大进展，在装饰上又出现了弦纹。弦纹是在轮制成型时用工具接触器物，使器物表面出现粗细宽窄不同的平行线纹，也能起到很好的装饰效果。还有在器壁上镂刻出穿透胎体的图案