

21世纪职业教育立体化精品教材
工学结合教学改革与创新成果

中国美术史

孙明阳 刘 凌 编 著

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术史 / 孙明阳, 刘凌编著. — 广州: 华南理工大学出版社, 2016.7
21 世纪职业教育立体化精品教材
ISBN 978-7-5623-4965-5

I . ① 中… II . ① 孙… ② 刘… III . ① 美术史 - 中国 - 高等职业教育 - 教材 IV . ① J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 126799 号

中国美术史

孙明阳 刘 凌 编著

出 版 人: 卢家明

出版发行: 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)

<http://www.scutpress.com.cn> E-mail: scutc13@scut.edu.cn

营销部电话: 020-87113487 87111048 (传真)

项目策划: 王 磊

责任编辑: 于 洋 王 磊

特邀编辑: 王小青

印 刷 者: 三河市庆怀印装有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 11 字数: 229 千字

版 次: 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 42.00 元

内容简介

Introduction

本书主要依据艺术设计等相关专业的教学要求编写而成，以中国美术史的发展脉络为主线，以在中国美术史上有重要影响的美术作品、美术家及有关美术赏析和美学思想方面的经典论述为主要内容，比较系统、全面地介绍了中国美术史。本书在内容编排上，选编了一些在中国美术史上有影响力的经典作品，并进行了较详细的介绍和分析，使读者能够快速掌握中国美术在不同时代的发展状况。

本书共分为六章，主要内容包括：史前及先秦美术；秦汉美术；魏晋南北朝美术；隋唐五代美术；宋元美术；明清美术。在采用案例教学模式的基础上，本书还设置了学习目标、技能要点、案例导入、拓展阅读、经典案例、综合案例解析、本章小结、教学检测等特色模块，意在提高学生的学习兴趣，促进学生的全面发展。

本书既可作为高职高专院校艺术设计等相关专业的教材，又可作为美术爱好者的参考读物。

为了适应高职高专教育快速发展的需要，满足高职高专人才培养目标及要求，编者在遵循高职高专教学特点的基础之上编写了本书。

一部美术史既是社会历史发展的形象记录，也是人类不同视觉方式的展现。它以历史的方式解释和叙述美术的发展和变迁，探讨艺术同社会历史和其他文化现象的关系，阐释艺术风格流派同人的审美心理发展的关系，记述不同时期的艺术现象和艺术家的创作。

中国美术史上下数千年，涉及宗教、哲学思想，众多的风格流派，陌生地名、人名，晦涩难懂的哲学内涵。如果想在有限的的时间里来掌握中国美术史的内容，就需要掌握一定的历史知识，把握大的线索和趋势。掌握中国美术史要有文化的宽度、哲学的高度与历史的深度，将理论学习结合实地艺术考察，这样才能对艺术现象进行全维的认知。本书在编写的过程中突出了以下两方面的特点。

按照历史发展的线索和美术的发展变化，遵循年代顺序，将美术发展从绘画艺术、雕塑艺术、书法艺术、工艺美术四个方面进行全面的阐述。力求层次分明，线索清晰。

本书强调对艺术作品的理解。在介绍艺术现象和艺术风格时，对一些典型性的代表作品进行分析，侧重从审美角度去赏析作品，使学生在学学习美术史的同时能理解艺术发展的过程，记住艺术家及其代表作品，更能培养学生对传统艺术的鉴赏能力。

本书由孙明阳、刘凌编著。其中刘凌编写了第一章、第三章和第六章，孙明阳编写了第二章、第四章和第五章。

本书在编写过程中参考了大量的文献资料，在此谨向有关专家、学者表示诚挚的谢意！由于时间仓促，编者水平有限，书中难免有纰漏之处，敬请广大师生和读者予以批评指正，以期不断改进。

编者

第一章 史前及先秦美术

学习目标	1
技能要点	1
案例导入	2
第一节 史前美术	2
一、史前陶器	2
二、史前绘画	6
三、史前雕塑	6
第二节 先秦美术	9
一、青铜艺术	9
二、雕塑艺术	13
三、绘画艺术	15
综合案例解析：中国古代岩画	17
本章小结	18
教学检测	18

第二章 秦汉美术

学习目标	19
技能要点	19
案例导入	20
第一节 绘画及雕塑艺术	20

一、秦汉绘画	20
二、雕塑艺术	25
三、画像石与画像砖	27

第二节 书法艺术

一、秦代书法	30
二、汉代书法	30
三、秦汉篆刻	32

第三节 工艺美术

一、金属工艺	34
二、染织刺绣工艺	34
三、漆器工艺	35

综合案例解析：汉代漆器

本章小结	36
教学检测	36

第三章 魏晋南北朝美术

学习目标	37
技能要点	37
案例导入	38
第一节 绘画艺术	39
一、魏晋南北朝绘画	39
二、绘画理论	46

第二节 石窟艺术 ·····46	
一、敦煌莫高窟·····46	
二、莫高窟的北魏洞窟壁画·····47	
三、莫高窟的西魏洞窟壁画·····49	
第三节 书法艺术 ·····49	
一、代表书法家及作品介绍·····50	
二、碑刻与篆刻·····52	
三、书法理论·····53	
第四节 雕塑艺术 ·····53	
一、云冈石窟造像·····54	
二、龙门石窟造像·····54	
三、敦煌莫高窟与天水麦积山石窟 的泥塑·····55	
四、石造像和造像碑·····56	
五、魏晋南北朝的陵墓雕塑·····57	
六、陶俑·····58	
第五节 工艺美术 ·····60	
一、陶瓷工艺·····60	
二、漆器工艺·····61	

综合案例解析：干漆夹苎 ·····62
本章小结 ·····63
教学检测 ·····63

第四章 隋唐五代美术

学习目标 ·····65
技能要点 ·····65
案例导入 ·····66
第一节 绘画艺术 ·····66
一、隋唐人物画·····66
二、五代人物画·····70

三、隋唐五代山水画·····71
四、隋唐五代鞍马、花鸟画·····73
五、石窟墓室壁画·····75

第二节 雕塑艺术 ·····77
一、陵墓石雕·····77
二、宗教雕塑·····79
三、雕塑家·····81
第三节 书法艺术 ·····82
一、隋唐书法·····82
二、五代书法·····83
第四节 工艺美术 ·····84
一、染织刺绣工艺·····84
二、金属工艺·····85
三、陶瓷工艺·····87

综合案例解析：唐绞胎釉陶狩猎

骑马俑·····89

本章小结 ·····89
教学检测 ·····89

第五章 宋元美术

学习目标 ·····91
技能要点 ·····91
案例导入 ·····92
第一节 绘画艺术 ·····92
一、两宋山水画·····92
二、两宋人物画·····95
三、两宋花鸟画·····98
四、元代山水画·····99
五、元代花鸟画与水墨梅竹·····103
第二节 雕塑艺术 ·····106

一、宋代雕塑·····	106
二、元代雕塑·····	107
第三节 书法艺术 ·····	107
一、宋代书法·····	107
二、元代书法·····	111
第四节 工艺美术 ·····	113
一、陶瓷工艺·····	113
二、染织工艺·····	115
三、漆器工艺·····	116
综合案例解析：听琴图 ·····	117
本章小结 ·····	118
教学检测 ·····	118

第六章 明清美术

学习目标 ·····	120
技能要点 ·····	120
案例导入 ·····	121
第一节 绘画艺术 ·····	121
一、明代山水画·····	121
二、明代人物画·····	128
三、明代花鸟画·····	130
四、清代山水画·····	135
五、清代花鸟画·····	142
第二节 雕塑艺术 ·····	145
一、陵墓雕塑·····	145
二、宗教雕塑·····	146
三、陶塑和木雕·····	147
四、其他雕塑·····	148
第三节 书法艺术 ·····	148
一、明代书法·····	148

二、清代书法·····	151
第四节 工艺美术 ·····	154
一、陶瓷工艺·····	154
二、织绣工艺·····	158
三、漆器工艺·····	160
四、雕塑工艺·····	161
综合案例解析：大禹治水图玉山 ·····	163
本章小结 ·····	164
教学检测 ·····	164

参考文献

史前及先秦美术

学习目标

1. 掌握史前陶器、史前绘画、史前雕塑的发展与特点。
2. 了解青铜艺术、雕塑艺术、绘画艺术在历史发展进程中所取得的成就。

技能要点

区分不同文化遗址的彩陶类型，理解彩陶纹饰所表达的内容。

案例导入

中华民族有着悠久的历史，从遥远的古代我们的祖先就一直劳作、生息、繁衍在这幅员辽阔的土地上。他们在不断改造自然的同时，也在不断地改造人类本身，并逐渐产生和发展着自己的审美能力、思维能力和创造能力，孕育出悠久的文明和持续不断的光辉历史，形成了独树一帜的辉煌的文化艺术传统，如图1-1、图1-2所示。

图1-1 人面鲩鱼瓶(史前陶器)

图1-2 父乙铜爵(先秦青铜器)

分析：

如图1-1所示，史前原始社会美术中的器物在造型上，已经有意或无意、或多或少地开始含有形式美法则的诸多内容，如对称、均衡等。如图1-2所示，先秦奴隶社会美术中的青铜器已经开始出现明尊卑、别上下的礼仪等。

第一节 史前美术

一、史前陶器

陶器是新石器时代人类最重要的发明之一，也是现代人了解原始文化最重要的依据之一，它在中国新石器艺术中占有重要地位。在古老的传说中，陶器最初是由舜设计制造的。

陶器是黏土或陶土经捏制成型后烧制而成的器具。陶器的发明揭开了人类利用自然、改造自然和与自然作斗争的新的一页，具有重大的历史意义，是人类生产发展史上的一个里程碑。

陶器制作的动力最初来自于人们盛放和储存食物的需要，一方面它说明了农耕的生产方式开始使社会生活趋于安定；另一方面也标志着人们生产能力的进一步增强和生活水平的进一步提高。陶器的出现是中国新石器时代的主要特征之一，它增加了人类居所的稳定性，丰富了人们的日常生活。

这一时期的文化遗址遍布全国各地，其中以黄河流域的仰韶文化、马家窑文化、龙山文化、大汶口文化和长江流域的大溪文化、屈家岭文化、河姆渡文化、良

渚文化等最具有代表性。

（一）仰韶文化彩陶

在迄今出土的彩陶文化遗址中，发现最早且最具有代表性的是仰韶文化。它因1921年被发现于河南省渑池县仰韶村而得名。仰韶文化遗址主要分布在中国的陕西和河南两省。仰韶文化在考古学中根据不同的地域和年代被划分为若干个类型，对于彩陶研究而言，所关注的主要是其中的两个类型：半坡类型和庙底沟类型。

半坡类型彩陶以陕西西安半坡、临潼姜寨、宝鸡北首岭等遗址出土物为代表。半坡类型以卷唇盆、圆底盆、钵、小口细颈大腹壶、直口鼓腹尖底瓶为代表，造型风格朴实厚重。彩绘一般都绘制于器物最显眼的位置，如敛口的器皿多绘制于器物的口沿、上腹与肩部；敞口的器皿则多绘制于口沿与内壁。彩绘的色彩多以黑色为主，也有一部分为红白相间。

彩绘的纹样除几何形体外，以动物纹最有特色，如鱼纹、鹿纹。其中最具有代表性的作品是人面鱼纹彩陶盆，如图1-3所示。这种人面鱼纹的主体特征是一致的，都是一张圆的脸庞，上面有符号化的五官；眼睛成一线，头戴尖顶饰物，两耳大多都有双鱼装饰，口中也衔有两鱼。有考古学家认为，捕鱼是半坡部落重要的生产方式，这些部落很可能以鱼为图腾，而出土于半坡和姜寨的人面鱼纹彩陶正是远古人类所幻想的图腾祖先或图腾神的写照。也有考古学家认为，这些以鱼纹为饰的人面像正是半坡部落中巫师的形象，因为在原始思维中，通过对崇拜物的某些特征的借用或模仿，就能得到图腾神的力量或者佑护。另外，半坡类型彩陶中还出现了体现浓厚生活趣味和艺术魅力的彩陶，如姜寨出土的一件五鱼纹彩陶盆（见图1-4），五条鱼绘于陶盆的内壁，呈游戏追逐状并首尾相顾，最小的一条小鱼绘于圈外，似乎正想加入这一队列，绘制者深得构图变化与节奏之妙，整个画面疏密相间，很是生动。

图1-3 人面鱼纹彩陶盆

图1-4 五鱼纹彩陶盆

庙底沟类型彩陶与半坡类型彩陶相比，最大的特点是植物纹样显著增多。彩陶纹样多用弧线绘制，除了沿用半坡类型彩陶的某些动物纹外，应用最多的是花瓣纹、花叶纹、豆荚纹、漩涡纹、垂幛纹等，此外还加入了若干圆点纹、弧边三角纹等由植物纹变形而来的抽象纹样。与半坡类型彩陶简洁明快的风格相比，庙底沟类型彩陶显得更为优雅秀丽，装饰性更强。图1-5所示是在河南省汝州市临汝镇（原临

chapter 01

chapter 02

chapter 03

chapter 04

chapter 05

chapter 06

汝县)出土的一件鹤鱼石斧彩陶缸,上面绘有鹤衔鱼的画面,一旁并列绘制了一柄带有标记的石斧,这无疑是一件记录部落大事的纪念性彩陶。有学者将画面内容解读为一场氏族兼并事件,即鹤氏族对鱼氏族的胜利,而石斧则象征着权力的变换。

(二) 马家窑文化彩陶

马家窑文化产生于距今5 700多年的新石器时代晚期,历经了3 000多年的发展。其主要分布于黄河上游地区及甘肃、青海境内的洮河、大夏河及湟水流域一带,因1923年首先发现于甘肃省临洮县的马家窑村而得名。中原地区的仰韶文化衰落以后,马家窑文化又延续发展了数千年,将彩陶文化推向了前所未有的高度。马家窑文化以彩陶器皿为代表,它的器型丰富多彩,图案富于变化、绚丽多姿,是世界彩陶发展史上无与伦比的奇观,是人类远古先民创造的最灿烂的文化之一,是彩陶艺术发展的顶峰,是史前的“中国画”。

马家窑文化彩陶主要以石岭下、马家窑、半山、马厂等类型为主。不同类型的彩陶纹样具有不同的特点:石岭下类型彩陶多为绳纹、弦纹、划纹、附加堆纹等;马家窑类型彩陶多为漩涡纹、波浪纹等模拟水纹的样式;半山类型彩陶对比鲜明,纹样以动感强烈的锯齿纹、漩涡纹为主;马厂类型彩陶纹样多为蛙纹或变形蛙纹以及四大圆圈纹,圆圈内部则用各种网格纹、锯齿纹、米字纹等填充,造型刚健粗犷。

马家窑文化彩陶上画有大量的水波纹,表达了“泛神论”时期先民对水的歌颂和赞美。由于先民对浩大、洪猛的水无法驾驭,但又离不开它,所以就自然而然地对水产生了敬畏、依恋和崇拜。并且,对水的崇拜,进而衍生了对在水中自由出没的蛙的崇拜。除了强大的生殖能力外,蛙的水陆两栖性也令先民心生羡慕,所以蛙纹成为这一时代最流行的纹饰之一。在先民看来,将具有无穷力量的图腾绘于器物上,就可以使他们获得同样的力量,因此对器物的掌握也就象征着对水的控制和驾驭。

青海省大通县上孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆(见图1-6)是这一时代彩陶中最精美的一件。在接近盆口的内壁绘有三组舞蹈人物,每组五人头戴羽饰,腰系兽尾,手拉着手,踏歌而舞,面向一致,生动地展现了氏族成员进行群体活动的欢快场景,是一件不可多得的佳作。

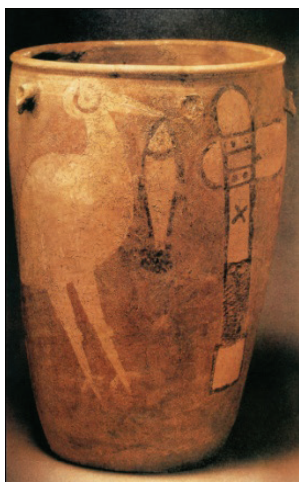

图1-5 鹤鱼石斧彩陶缸

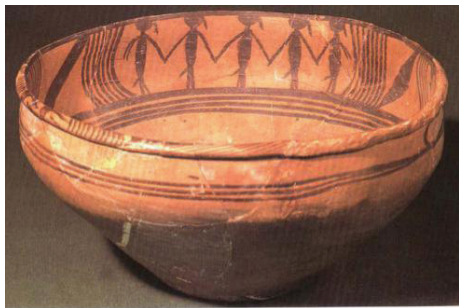

图1-6 舞蹈纹彩陶盆

值得一提的是，与早期彩陶较为具象的纹样相比，马家窑文化彩陶中的纹样显得更加符号化和抽象化。例如，原本已经极为抽象的蛙纹进一步演变为回纹、折线纹；鱼纹抽象化为菱格纹、三角纹；水波纹、漩涡纹抽象化为锯齿纹。这种将具象物体符号化、抽象化的趋势普遍存在于新石器时代的世界各地，而学者们也对此做出了各种解释。例如，德国艺术史学家格罗塞在《艺术的起源》中将这一趋势看作是出于对部落图腾进行区别和标志的需要，因为抽象化的图案更加固定且易于认识；中国哲学家李泽厚也认为马家窑文化彩陶的几何纹样是由写实的动物形象发展而来的，而由再现到表现，由写实到符号化，正是一个由内容到形式的积淀过程，是美术作为“有意味的形式”的原始形成过程。

由此可见，彩陶艺术在中国美术发展史上有着不可替代的地位和极其重要的意义，代表着一个具有发生学意义的极为特殊的艺术阶段。彩陶时代的纹样多数在之后的艺术发展中被继承和沿用，特别是在先秦到汉代的青铜艺术和漆器艺术中，彩陶纹样，如宽带纹、回形纹、折线纹、菱格纹等，得到了广泛应用。彩陶文化对数千年的华夏文明进程产生了重要影响。

（三）龙山文化黑陶

龙山文化黑陶是继仰韶文化彩陶之后的又一优秀品种，其以黑色陶器为特征，所以称为“黑陶文化”。因1928年首次发现于山东省章丘市龙山街道的城子崖，故又称为“龙山文化”。龙山文化分为河南龙山文化、陕西龙山文化和山东龙山文化三类，统称为“龙山时代”。龙山时代的陶器有灰、红、黑陶，其中最著名的是黑陶。黑陶是陶胎较薄、胎骨紧密、漆黑光亮的黑色陶器。它在龙山文化陶器中制作最为精美。这一时代的器型种类较仰韶时代明显增多，有碗、盆、豆、杯、罐、鬲、鬻、鼎等，并已采用轮式成型的制作技术，造型规整，胎体薄厚均匀，特别是乌黑光亮的黑陶在造型及色彩上更是别具一格。

龙山文化的黑陶鬻，显示了创作者的独具匠心。如图1-7所示，黑陶鬻比例适度，轻盈秀美，杯口外张，犹如开放的花朵。三个袋形足扩大了受热面，加快了炊煮速度，并起着稳定、支撑作用。其腹部造型丰满，上接筒状的颈，颈口有斜出的流；颈和腹的一侧安装有绳纹把手，浑圆和秀美统一体现在器物的造型之中。这件黑陶鬻犹如一只昂首挺胸的立兽，美观而又有气势。

图1-7 黑陶鬻

拓展阅读

据不完全统计，全世界壶罐的制作方式都很相似，这或许是因为其基本原材料和特质是一样的。黏土在较高温度（约900℃）下焙烧得到的是陶器，

chapter
01chapter
02chapter
03chapter
04chapter
05chapter
06

质地较软而易碎；在更高温度（约1 200℃）下焙烧得到的是炆器（介于陶和瓷之间），质地变得更硬，孔洞减少。

二、史前绘画

中国迄今为止，发现最早的绘画艺术始见于新石器时代的陶器上，但不能说这就是中国最早的绘画艺术。中国新石器时代的绘画艺术主要表现在彩陶装饰、居址地画、岩画及墓室装饰上。它们是中国原始绘画的早期遗存，为后人展示了早期绘画发展的一些状况。在内蒙古、甘肃、云南、新疆等地发现的岩画为研究原始社会绘画提供了新的资料。

中国是世界上最早发现岩画的国家，也是岩画最丰富的国家之一。例如，内蒙古阴山山脉中遗存有数量惊人的岩画，并绘有狩猎、放牧、战争、舞蹈及天体神灵等内容，图像多系用坚石敲击而成，岩画中有的动物在新石器时代早期已经灭绝。阴山岩画中还有奇特的人面纹和太阳纹，反映了先民对太阳神的崇拜。又如，江苏连云港的将军崖岩画，在平整光亮的黑色岩石上刻有人面、农作物、兽面、星云等图案以及各种符号，线条粗率劲直，作风原始，如图1-8所示。这些岩画的内容和造型具有天真纯朴的特点，有的善于抓住动物的特征，有的则带有大胆而奇特的想象，但都反映了原始社会人们的思想、情感、愿望和信仰。

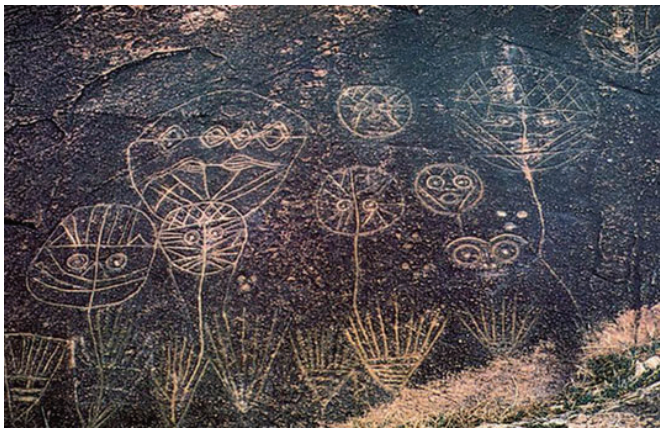

图1-8 江苏连云港将军崖岩画——稷神崇拜图

三、史前雕塑

雕塑的产生和发展与人类的生产活动密切相关，同时又受到各个时代宗教、哲学等社会意识形态的影响。在中国的新石器时代，雕塑具有两大特征，即实用性和象征性。实用性，即作品总是将实用的功能放在第一位，如山东原始文化中拟动物形的陶鬶；象征性，即作品不是追求象形物，而是以表现作品所代表的意义为主要目的，如良渚玉器上的神像。在中国的考古发掘中，迄今尚未发现旧石器时代晚期的雕塑作品，但从各地新石器时代遗址中发现的许多雕塑作品来看，在这之前雕塑应当有一段相当长的发展历程。

（一）动物陶塑

动物陶塑指一般采取仿生某一种动物的外形，并通过圆雕的表现形式而制成的既有实用价值又有审美情趣的器物。考古工作中发现，这类作品不仅数量众多，而且地域分布也十分广泛，如浙江省余姚市河姆渡遗址出土的陶猪与陶羊，湖北省天门市邓家湾遗址出土的陶象、陶龟、陶鸟、陶狗等。在所有动物陶塑的形态中，猪是最引人注目的。北京平谷区上宅遗址出土的陶猪、山东胶县三里河遗址出土的猪形陶鬲（见图1-9）、湖北宜都市红花套遗址出土的陶猪、黑龙江宁安县莺歌岭遗址出土的陶猪等，从体形特征来看，显然都是驯化已久的家猪模样。从猪的形象在原始雕塑中被如此广泛而反复地塑造可以看出，猪在当时的社会经济生活中占据重要地位。这些雕塑作品虽然技法朴实无奇，但在塑造中均突出了动物最具特征的方面，显得体态各异，形象生动。

图 1-9 猪形陶鬲

（二）人物陶塑

人物陶塑既有单独成型的雕塑作品，也有塑造在器物上作为附件装饰的。其中辽宁省朝阳市牛河梁遗址出土的红山文化泥塑彩绘人面像（见图1-10）与真人面等大，高鼻阔口，双目圆睁，硕大的双眼球以玉石充之。该作品造型写实，比例准确，神态栩栩如生，代表了中国新石器时代雕塑的最高水平。1974年出土于青海省海东市乐都区柳湾遗址的一件马家窑文化马厂类型彩陶壶（见图1-11），颇为引人注目。该彩陶壶为泥质红陶，上塑一裸体人像，四肢及五官俱全，壶器的颈部是人的头像，壶器腹部为人像身躯部位。裸体人像胸前有一对很小的乳头（系男性），在两边还有一对丰满的女性乳房，用黑彩绘成乳头，双手作捧腹状（类似于欧洲的史前“母神”像）。尤其值得注意的是，彩陶壶上的裸体人像既有男性特点，又有女性特征。也正是这个原因，使得学术界对该裸体人像的性别问题一直有着不同的看法。有的人认为其是男性，也有的人认为是女性，也有的人认为是男女复合体。根据塑像突出表现生殖部位这一特点来看，该雕塑作品反映的是原始社会的生殖崇拜观念。生殖崇拜的对象最早是被夸张了的女体生殖部位，这在世界范围的史前遗址中均有发现，而当母系社会过渡到父系社会后，生殖崇拜的对象逐渐发生了转

chapter
01chapter
02chapter
03chapter
04chapter
05chapter
06

换。但也许在彩陶壶的创作者看来，无论是女体还是男体，都无法表达他对生命繁衍的崇拜和与之相关的神秘幻想，只有兼具两性特征的形象才能很好地传达本来就混沌神秘观念。

图1-10 泥塑彩绘人面像

图1-11 浮雕裸体人像彩陶壶

（三）玉石雕塑

玉石雕塑在中原文化史中有南、北两个中心，南方为良渚文化，北方为红山文化。玉石雕塑工艺是在石器制造的基础上发展起来的，在磨制石器逐渐取代打制石器后普遍流行开来。原始玉石器造型匀称，类型繁多，制造精巧，不仅有实用价值，而且具有很强的美感。河姆渡文化、仰韶文化、龙山文化、红山文化等遗址中都出土有精美的玉石器。这种材料珍贵、质地坚硬、制作精致的玉石工具，比其他

一般石器更为锋利，光泽度也更高，以至于后来逐渐发展成为礼器和装饰品。其典型作品为内蒙古自治区赤峰市敖汉旗出土的猪龙玉饰（见图1-12）。猪首双耳竖起，两眼相对圆睁，吻前伸，口微张，鼻间有阴刻皱纹。龙体蜷曲无足，像蛇身，首尾相接处缺而不断，背部对穿一个供系挂的小孔。此物一般用作祈求吉祥的护身符悬挂在胸前，反映了先民对美好生活的向往和对平安的企盼，也是代表某种等级和权力的祭祀礼器。

图1-12 猪龙玉饰

拓展阅读

在远古观念中，猪为“水兽”，因此常作为祭祀对象或祭礼出现在祈天、求雨等祭祀活动中。古谚中又有“猪乃龙象”的说法，认为中华民族图腾“龙”起源于猪。因此在先民的想象中，至高无上的龙也能够像猪那样给他们带来财富和兴旺。龙头被描绘成猪头，象征了五谷丰收、风调雨顺和氏族兴旺。

浙江省杭州市余杭区良渚文化遗址出土的汉形玉冠、兽面纹玉冠（见图1-13）及装饰有兽首的玉琮等，主要是采用透雕、线刻、隐地凸起的技法雕刻而成。良渚玉器按其功用不同，可分为三类：一类是作为礼器或仪仗的工具，主要有钺、斧、斨、刀等；一类是宗教用品，主要有琮、璧等；一类是装饰品，有头饰、颈饰、耳饰、佩饰等，以及服装上的用品如带钩、圆扣和各种缀饰。其中，带有宗教意味的礼器上的平面雕塑是其玉雕的突出成就，数量繁多而富有神秘色彩的神人兽面纹（见图1-14）几乎成为了良渚文化的代表。

图1-13 兽面纹玉冠

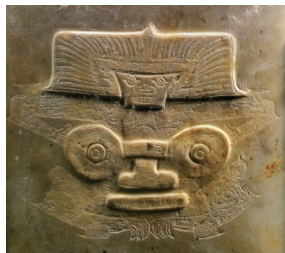

图1-14 反山“琮王”上的神人兽面纹

总的来讲，新石器时代的玉雕有着南、北两个中心与两种主要的风格。北方的红山文化玉雕主要采用的是圆雕的技法，描绘的对象为现实生活中或神话中的动物，造型生动而活泼，带有较强的装饰性；而南方的良渚文化玉雕则主要采用透雕与线刻相结合的技法，描绘的对象主要为宗教礼器上的形象，造型庄重而神圣，具有较强的宗教意味。

第二节 先秦美术

一、青铜艺术

（一）青铜器的发展

一般说来，青铜器主要是指先秦时代用铜锡合金制作的器物，简称“铜器”。它包括炊器、食器、酒器、水器、乐器、车马饰、铜镜、带钩、兵器、工具和度量衡器等。青铜器出现并流行于新石器时代晚期至秦汉时代，并以商周器物最为精美。

青铜器最初是作为小型工具或饰物而出现的。夏代始有青铜容器和兵器。商代中期，青铜器品种已很丰富，并出现了精细的花纹和记事铭文。商代晚期至西周早期，是青铜器发展的鼎盛时代，器型多种多样，铭文逐渐加长，花纹越发富丽。随后，青铜器胎体开始变薄，纹饰逐渐简化。春秋晚期至战国时期，由于铁器的推广使用，铜制工具越来越少。秦汉时代，随着陶器和漆器进入日常生活，铜制容器品种逐渐减少，装饰也更加简单（多为素面），胎体也更为轻薄。虽然中国青铜器的出现晚于世界上其他一些地方，但是就使用规模、铸造工艺、造型艺术及种类数量而言，世界上没有一个地方的青铜器可以与中国古代的青铜器相比拟。

chapter 01

chapter 02

chapter 03

chapter 04

chapter 05

chapter 06

（二）青铜铸造工艺

中国古代的青铜艺术发端于黄河流域，并以制作精良、气魄雄伟、技术高超而闻名于世。其主要的制造方法有范铸法和失蜡法。

（1）范铸法。范铸法又称“模铸法”，先以泥制模，雕刻各种图案、铭文，阴干后再经烧制，使其成为母模；然后再以母模制泥范，同样阴干烧制成陶范；熔化合金，将合金注入陶范范腔里成器，脱范后再经清理、打磨加工，即为青铜成品。

（2）失蜡法。失蜡法是一种青铜等金属器物的精密铸造方法。它先用蜂蜡做成铸件的模型，再用别的耐火材料填充泥芯和敷成外范。加热烘烤后，蜡模全部熔化流失，使整个铸件模型变成空壳。再往内浇灌溶液，即可铸成器物。用此工艺制作而成的器物玲珑剔透，有着镂空的效果。

拓展阅读

青铜的铸造工艺经历了由冷锻到热铸、由浑铸到分铸的演变过程。其中冷锻主要用于制作简单器型。器物一次浇铸成形的铸造方式，称为“浑铸法”。器形过大或形状过于复杂，需要将整个器物分为数件分别翻范浇铸，最后拼接成一个整体，这种铸造方法称为“分铸法”。铸造多个较小物件时，还会将多个铸范层叠装在一起，由一个浇口浇注铜水，一次铸成多件器物，这种工艺称为“叠铸法”。叠铸法多用于铸造钱币等小型器物，出现于春秋时期，汉代时逐渐流行。

（三）青铜器的种类及用途

根据用途不同，可将青铜器分为以下几种类别。

（1）食器。常见的有鼎（相当于如今的锅，煮或盛放鱼肉用）、鬲（煮饭用）、甗（相当于如今的蒸锅）、簋（相当于如今的大碗，盛饭用）等。

（2）酒器。常见的有爵（饮酒器，相当于如今的酒杯）、角（饮酒器）、觚（饮酒器）、觶（饮酒器）、兕觥（盛酒或饮酒器）、樽（盛酒器）、卣（盛酒器）、盃（盛酒器，或用来调和酒水的器具）等。

（3）水器。常见的有鬯（盛酒或盛水器）（见图1-15）、壶（盛酒或盛水器）、匱（古代盥洗、浇水的器具）、甗（盛酒或盛水器，亦用于盛酱）、孟（盛水或盛饭器皿）等。

（4）乐器。常见的有编铙（商代军队中盛行乐器，呈圆片形，与钹基本相同）、编钟（打击乐器，常用于演奏宫廷雅乐）（见图1-16）、编磬（打击乐器，常用于演奏宫廷雅乐）等。

图1-15 鬯

图1-16 编钟

(5) 兵器。常见的有钺（本是贵族用于劈砍的兵器，也是象征权力的刑器和礼器，其形状像板斧而较大）（见图1-17）和予（用于冲刺的兵器）等。

图1-17 钺

拓展阅读

在从事祭祀和典礼活动时，对青铜礼器的数量和规格使用有着严格的限制，以使贵贱有等、上下有别，这就是所谓的“藏礼于器”。《周礼》载有：“礼祭，天子九鼎，诸侯七鼎，大夫五鼎，士三鼎。”《左传·庄公十八年》记载：“名位不同，礼亦异数。”青铜器不仅作为礼器使用，也常用来殉葬，作为葬器使用。现在保存下来的青铜器，几乎都是从古代墓葬中得到的。

（四）青铜器的装饰纹样

青铜器的装饰纹样基本上分为动物、几何、人面三类。青铜器的造型及其器物的主体雕饰以动物形象为主，底纹或细部以几何纹样居多，仅有少数使用人面纹。

1. 动物纹样

饕餮纹（见图1-18）是青铜器中典型的兽面纹样，盛行于商代至西周早期，主要用于食器鼎等。纹样多位于器腹突出部位，以鼻为中心，左右对称，有双耳、双

chapter
01chapter
02chapter
03chapter
04chapter
05chapter
06

角、双眼。饗饗纹彰显了凶猛威严，且结构严谨，制作精巧，是青铜器装饰纹样中最精美的设计之一，代表了青铜器装饰纹样的最高水平。

夔纹（又称“夔龙纹”）是汉族传统装饰纹样的一种，是青铜器上的常见装饰。夔是汉族神话中形似于龙的一种兽，主要形态近似于蛇，多为一角、一足、口张开、尾上卷。它常在簋、卣、觚、彝和樽等器皿的足、口的边上和腰部作装饰。

凤纹（又称“凤鸟纹”）是青铜器中最美的装饰纹样。它是由原始彩陶上的玄鸟演变而来的，西周时代的基本形象是雉。早期凤纹有别于普通鸟纹的最主要特征是有上扬飞舞的羽翼。

此外，青铜器的动物纹样还有象纹和鹿纹等，但并不十分常见。

2. 几何纹

云雷纹（见图1-19）是青铜器上一种典型的装饰纹样，基本纹样是由连续的“回”字形线条所构成。其中圆形的是云纹，方形的是雷纹。云雷纹常作为青铜器上纹样的地纹，用以烘托主题纹样。也有单独出现在器物颈部或足部的。云雷纹盛行于商代和西周，春秋、战国时代仍见沿用。

涡纹因形似漩涡而得名。内圈沿边饰有旋转状弧线，中间为一小圆圈，似代表水隆起状，圆形旁边有五条半圆曲线，似水涡激起状。商代早期的涡纹是单个连续排列的，商代中晚期至春秋、战国时期，一般与龙纹、鸟纹、虎纹等相间排列。涡纹多用于鼎、罍、甗的肩、腹部。

环带纹（又称“波纹”“山云纹”“盘云纹”）是青铜器装饰的纹样之一。纹样以波线为基础，双线垂直成带状，多数在上下环，成“X”形，也有相间以兽纹的。环带纹常在铜壶、簋的腹部作主纹，也有装饰于器物底部的。它主要盛行于西周中、后期和春秋初期。

3. 人面纹样

人面纹样是新石器时代黄河流域仰韶文化早期和中期彩陶的特色装饰，常用彩绘、刻画的方法，表现比较写实的人面形象。其中最为典型的代表是1959年出土于湖南省长沙市宁乡县的大禾人面方鼎（见图1-20），鼎腹的四面各以浮雕式人面作主体装饰，面部较为写实，特征突出，十分醒目。

图1-18 饗饗纹

图1-19 云雷纹

图 1-20 大禾人面方鼎

拓展阅读

鼎按基本形状分为方鼎、圆鼎两种。大型方鼎主要流行于商代，而且其使用与王或后有关；中型方鼎所有者的政治地位也相当高，有的是方国的国君；小型方鼎多为方国国君或其配偶及有政治地位的贵族所有。因此，人面方鼎的所有者的身份地位一般都是极高的。圆鼎一般带三足，所以常用来比喻三方面分立对峙的局面，成语中也就有了“三足鼎立”。

总而言之，青铜器是一种具有阶级属性的器物，体现了尊卑贵贱；在整体造型上，体现了中国古代工艺师们的精湛技艺。青铜器除了使用价值外，其造型和装饰也有着很大的美学研究价值。

二、雕塑艺术

在历史的发展进程中，雕塑艺术经历了曲折而漫长的发展过程，并取得了丰硕的成果。先秦时期的雕塑艺术品，从制作材料来看，大致可分为青铜雕塑、玉石雕塑、陶塑和木雕等。

（一）青铜雕塑

在商周的青铜器上，凝聚着雕塑艺术的成果。青铜雕塑主要是指青铜器上的立体雕塑附件。按内容不同，青铜雕塑可分为两种：一种是以动物形象进行造型，这种类型大都表现于面上，且由于动物形象的不同，器物有凝重深邃的，也有明朗清丽的，尤以前者为多；另一种则是表现于器物的耳、盖、扣、鼻、嘴等附件上的立体雕塑。可以说，这些青铜器的艺术形象与实用造型的融合，达到了一种和谐的统一。它不仅继承了原始时代鸟兽形陶器的传统，而且还在新的历史条件和工艺技术水平下进一步地发扬光大，在中国雕塑史上具有重大而深远的意义。

（二）玉石雕塑

就整个奴隶社会时期而言，中国的玉石雕塑艺术以商代的成就最高。玉石在当时不仅成为奴隶主生活中不可缺少的装饰品和交往中必备的礼品，还成了阶级统治

chapter
01chapter
02chapter
03chapter
04chapter
05chapter
06

的一种象征。出土的器物中既有大型的大理石立雕，也有表现鸟兽虫鱼等的小型雕塑，都具有很高的艺术价值。

河南省安阳市殷墟妇好墓出土的600余件玉石器，可谓是商代玉石雕塑的典型代表。其中的10件全身人像、人头像和数十件玉龙（见图1-21）、鸟兽等雕塑作品，俱为商代玉器中不可多得的精品。这些玉器结构紧凑、形态朴实，大多采用块、面的造型。在这些造型之上，又往往以阴线刻画云雷纹或羽毛纹等，对结构主体略作强调。这是立体雕塑与阴线刻画艺术手法的早期形态，而这种粗犷质朴之造型与华美细腻之装饰的结合又是这一时期玉石雕塑艺术的最大特色。

图1-21 玉龙

拓展阅读

图1-22为1976年湖南省安阳市殷墟妇好墓出土的黄褐色圆雕跽坐式玉人。图中人物头戴圆箍形冠，头发前沿出卷筒；双手扶膝，腰间饰套叠式菱格纹；臀部刻蚕纹，下肢有勾云纹；腰左侧向后斜出分枝式尾柄。此作品刻画的人物神态庄重，造型奇特，是商代玉石雕塑中的珍品。

图1-22 跽坐玉人

虽然目前发现的商周时期的玉石雕塑数量不多，但它在技术或艺术上都是较为成熟的。河南省安阳市侯家庄大型墓出土的石雕，是中国迄今为止所见的最早的以人物、动物为表现题材的石刻造型艺术品。这些雕像大小不一，有的（如双兽雕像）长达一米有余，由整块的石料雕凿而成，有的仅为十几或几十厘米。就造型特点来看，有的近乎青铜器上的兽面形象，有的则类似于青铜器附件上的装饰物，如虎首人身像作张口怒吼之状，给人以威慑。在表现手法上，采取了在大块面上饰以几何纹样的技巧，使作品显得雄浑而精美。

（三）陶塑和木雕

陶塑与青铜雕塑、玉石雕塑相比，作品数量较少，而且水平不高。从考古发掘情况来看，陶塑虽然在新石器时代就已经出现，但它却盛行于商代早、中期。在河南郑州二里岗遗址出土的商代中期的陶塑品，内容逐渐增多，有陶龟、陶虎、陶猪、陶羊头、陶鸟头以及陶人坐像等，商代后期至春秋时期的陶塑品反而较前期大为减少，这可能与玉石雕塑的显著增多有关。值得注意的是，河南殷墟发现的三件戴有手枷锁的男女奴隶陶俑，其中女俑双手铐于前身，男俑双手铐于身后，如图1-23所示。这些男女奴隶陶俑反映了奴隶制度下奴隶的残酷遭遇，因此其既是珍贵的艺术品，又有着重要的历史价值。

图1-23 男女奴隶陶俑

木雕主要有以人形制作的木俑和以动物形制作的木雕。在俑葬逐步取代人殉的社会潮流的推动下，木俑制作日渐兴盛，《韩非子·显学》一书中曾有“象人百万”的记载。战国木俑在湖南长沙、河南信阳、湖北江陵等地出土最多，多以单块木头雕成，或用榫卯结构拼接手臂，姿态有立有跪，表现对象多属侍仆和歌舞伎，俑身或施彩绘，或着绢衣。动物木雕以湖北省随州市随县擂鼓墩和荆州市江陵县拍马山出土的彩漆木卧鹿、江陵县望山出土的彩漆木雕小座屏等最为精巧。

三、绘画艺术

先秦的绘画艺术以人物肖像画为主，包含有兴衰鉴戒、褒功贬过之意，是服务于礼教的。为贵族生活享乐之用的工艺性绘画在这一时期也取得了突出的成就。

（一）先秦壁画

壁画是指绘在墙壁上的画，主要有建筑壁画和墓葬壁画两大类。建筑壁画主要绘于宫殿、道观的墙壁上；现存最早的墓葬壁画创作于西周时期，大多是以人物活动为主的纪事绘画作品。春秋、战国时期，壁画创作尤盛，举凡公卿祠堂及贵族府第，皆以壁画为饰。秦代的宫殿、衙署壁画，常常以精美的图案和丰富的空间来显示封建统治者的威严。

（二）战国帛画

战国时期出现了一些不依附于工艺品与建筑物的独幅主题性绘画，即作于铭旌（用于墓葬）的帛画。这一时期的统治阶级已开始有意识地直接以绘画来为其政治

chapter
01chapter
02chapter
03chapter
04chapter
05chapter
06

目的服务了。与此同时，绘画的题材也更加广泛，除传统的动植物纹样、自然气象纹样和几何纹样外，天地、山川、神灵、古圣贤、怪物等历史、神话题材与战争、田猎、宴乐、出行等现实题材被大量引入到绘画当中，使得其表现手法更加成熟，更加多样化。

从现存的战国帛画可以看出，以线条为主要造型手段的中国传统绘画，在此时已经形成并达到了很高的水平，绘画艺术风格日趋多元化，并且具有显著的地域性特点。1949年2月在湖南省长沙市陈家大山楚墓出土的《人物龙凤帛画》（见图1-24）和1973年5月在湖南省长沙市子弹库一号墓出土的《人物御龙帛画》（见图1-25）是中国迄今为止发现的最早的完整独幅绘画实物。两幅帛画均用墨笔描绘，体现了“引魂升天”的主题。在用笔上，两幅帛画又各有千秋：《人物龙凤帛画》以勾线和平涂相结合，线条刚劲古拙；《人物御龙帛画》以浓淡和粗细笔画相结合，线条刚柔相济。从这两幅帛画状物之精确生动、用线之流畅洒脱，足见战国时代中国绘画技艺之水平。

图1-24 《人物龙凤帛画》

图1-25 《人物御龙帛画》

（三）战国漆画

中华民族沿用天然生漆涂装历史源远流长，闻名古今，中国是世界上最早发现和使用天然生漆的国家，时间大约可以追溯到公元前七千多年前，从新石器时代起人们就认识了天然生漆的性能并应用，据史料记载“漆之为用也，始于书竹简，而舜作食器，黑漆之，禹作祭器，黑漆其外，朱画其内”。战国漆画继承了朱、黑两色基调外，还使用了黄、蓝、绿、白、褐、金、银等10多种色彩。已经发现的战国彩绘漆器大多出自于南方。战国漆器的装饰纹样显然是从商、西周时代青铜器、玉石器的蟠螭、蟠虺、夔、凤、云雷等纹样演化而来的。商、西周时期的青铜器上严整的禽、兽纹样到了战国时期往往被分解、打散、变形，然后进一步图案化，再配合器物的造型，予以各种不同的组合，便形成无数充满动感的神采飞扬的奇异画面。

战国漆画中的禽兽、神怪、人物形象与《山海经》《楚辞》等古文献中描写天地、山川、神灵的内容十分吻合。这些奇伟瑰丽的神怪画像，使得战国漆画营造一个充满浪漫想象与激情、包含丰富神话内容的艺术世界。

综合案例解析：中国古代岩画

背景介绍：

中国岩画分为南、北两个系统。南系除广西左江流域外，还有四川、云南、贵州、福建等地。南系岩画大都以红色涂绘，颜料是以赤铁矿粉调和牛血等而成的，制作年代在战国至东汉期间，如图1-26所示。北系以阴山、黑山峡谷、阿尔泰山等地为主，绵延数千里，气势宏阔。北系岩画大都是刻制的，刻制又包括磨刻、敲凿与线刻，如图1-27所示。目前，中国已有12个省(自治区)的40个以上县(旗)发现了岩画，其分布区域极为广泛。

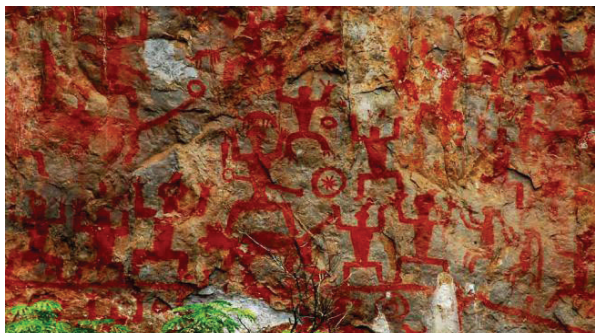

图 1-26 南系花山岩画

图 1-27 北系阴山岩画

分析：

中国岩画在制作手法上大体上可分为刻、绘两种。南系岩画的制作大都以红色涂绘，以赤铁矿粉调和牛血等为颜料，且色彩稳定，经久不变。有些是用手指蘸着颜料绘制的，某些较大的图形也可能是使用羽毛或其他工具涂刷而成的。表现手法古朴独特，画人物大都不表现五官，只通过四肢位置来表现动作、体态和感情；画动物亦仅重点刻画角、尾、耳等特征部位。北系岩画大都是刻制的，其手法有三种：（1）磨刻，线条无明显的凹陷，画面平整光洁；（2）敲凿，用坚硬器物在岩石上敲击出许多点窝；（3）线刻，似用金属凿头勾勒出形象轮廓，然后掏深线条。北系岩画具有粗犷、简洁、明快特点。

chapter
01

chapter
02

chapter
03

chapter
04

chapter
05

chapter
06

本章小结

本章主要介绍了史前及先秦美术，重点介绍了史前陶器、史前绘画、史前雕塑等方面的内容，以及青铜艺术、雕塑艺术、绘画艺术的发展，使读者能够对原始美术的起源与发展有一个初步的认知，从而能更好地把握中国美术史的发展。

教学检测

一、填空题

1. 在迄今出土的彩陶文化遗址中，发现最早且最具有代表性的是_____。
2. 在考古学中，根据不同的地域和年代，仰韶文化彩陶被划分为若干个类型，包括_____、_____。
3. 原始绘画的表现形式有_____、_____。

二、选择题

1. 青铜器的主要装饰纹样包括（ ）两大类。

A. 动物纹样	B. 人物纹样
C. 几何纹样	D. 花卉纹样
2. （ ）是一种想象中类似于龙的动物。

A. 夔	B. 鸟
C. 蛙	D. 虺
3. 青铜器的造型可分为两种：一种是（ ），大多表现于樽上；一种是表现于耳、盖、扣等附件上的（ ）。

A. 花草类造型	B. 几何类造型
C. 动物类造型	D. 立体雕塑

三、问答题

1. 先秦绘画的功能有哪些？
2. 战国帛画的题材主要有哪些？
3. 简述饕餮纹的特点。