

艺术类考研辅导丛书

孔笛 主编

中外工艺美术史

ZHONGWAIGONGYIMEISHUSHI

学习辅导与习题集

许俊 吕婷婷 姚丹 编写

齊魯書社

艺术类考研辅导丛书

中外工艺美术史

学习辅导与习题集

孔笛 主编

许俊 吕婷婷 姚丹 编写

齊魯書社

图书在版编目(CIP)数据

《中外工艺美术史》学习辅导与习题集/孔笛主编;
许俊,吕婷婷,姚丹编写. —济南:齐鲁书社,
2008.9

ISBN 978-7-5333-2064-5

I. 中… II. ①孔…②许…③吕…④姚… III. 工
艺美术史—世界—研究生—入学考试—自学参考资料
IV. J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 118610 号

《中外工艺美术史》学习辅导与习题集

孔 笛 主 编

许 俊 吕 婷 婷 姚 丹 编 写

出版发行 齐鲁书社

社 址 济南经九路胜利大街 39 号

邮 编 250001

网 址 www.qlss.com.cn

电子邮箱 qlss@sdpress.com.cn

印 刷 山东新华印刷厂

开 本 720 × 1020/16

印 张 15.375

插 页 2

字 数 276 千

版 次 2008 年 9 月第 1 版

印 次 2008 年 9 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978—7—5333—2064—5

定价: 29.00 元

编写说明

艺术类考研辅导丛书是本社推出的考研辅导系列丛书,本书的编写者为全国知名艺术类院校相关学科的研究生导师及博士研究生。他们均学有专长,并曾参与研究生入学考试的命题、阅卷工作或亲历过研究生入学考试,有着艺术类研究生入学考试的较为丰富的指导经验。因此本丛书具备所具教材权威、覆盖面广、试题成熟、重点突出、考点明晰的特点,能为广大艺术类考生梳理教材、把握重点难点节省宝贵的时间和精力,可以取得事半功倍的效果。各分册既详略得当又有所侧重,也为研究生复试提供了良好的借鉴。

本丛书均结合国内多所知名艺术类院校的考研真题和考查重点,以当前流行最广的权威教材为基础,并参考了各分支的其他专业图书,力求题目的成熟精到和答案的简练准确。

本丛书不仅适用于研究生入学考试及复试,还广泛适用于本科生自测、在职考研的广大考生,并可为高校教师编制相关考题提供参考,具有较强的实用性和针对性。

由于编写者水平所限,书中可能会有不当之处,敬请广大读者在使用过程中提出意见和建议,以便修订、完善。

齐鲁书社

2008年9月

第十三章 罗可可时期工艺美术	(209)
第十四章 新古典主义时期工艺美术	(217)
《外国工艺美术史》模拟题一	(228)
《外国工艺美术史》模拟题二	(235)

中国工艺美术史复习指导

第一章 原始社会的工艺美术

知识提要与学习任务

原始社会是中国工艺美术的源头,是工艺美术萌芽和审美意识发生的时代。从旧石器时代的打制石器到新石器时代的磨制石器,标志着原始先民逐渐掌握了征服和改造自然的武器,那么最具代表性的陶器的设计与发明则标志着原始先民通过化学变化将一种物质改变成另一种物质的创造性的造物活动,是人们造型观念和造型设计能力从二维性空间走向三维性空间的质的飞跃。从这个意义上讲,原始陶器的发明创造,是中国古代工艺美术史上的第一座丰碑。那么,不言而喻,本章的考查重点,则放在了陶器的基础知识点上。

一、时间、地域概念的掌握

1. 旧石器时代的标志是打制石器,新石器时代的标志是磨制石器,当然新石器时代还有一个更重要的标志就是原始陶器。陶器的产生是人类造物活动中一个质的飞跃,陶器是第一种真正意义上由人类创造的器物。

2. 我国迄今发现最早的艺术品。

3. 马家窑文化彩陶按照地域和时间分为四个时期。

二、几组重点概念的掌握

1. 何为彩陶? 何为黑陶? 这些基本的概念需要重点掌握。因为在历年的考试中都是重点作为名词解释的形式出现。彩陶、黑陶、原始岩画出现频率较高,其中尤以黑陶的考查为最。

2. 彩陶文化的分类。

3. 黑陶的制作方法。轮制法作为原始陶器制作的一次重要革命出现的意义。

4. 原始社会出现的几种重要器物的考查。比如:新石器时代的玉龙、辽宁红山文化发现的彩塑女神头像和裸体女神像等。

三、难点分析

1. 彩陶文化的分类。彩陶文化当推分布在陕西、山西的仰韶文化(公元前 5000 年~公元前 3000 年左右)和甘肃、青海的马家窑文化,仰韶彩陶又分为半坡和庙底沟两个类型,马家窑彩陶分为石岭下、马家窑、半山、马厂四个类型,每个类型的彩陶造型、纹饰特点都要注意。

2. 黑陶的制作工艺。黑陶是在陶器烧制结束时从窑顶慢慢注入水,使木炭熄灭产生浓烟,将炭渗入陶器形成乌黑如漆的效果。另外要注意的是,黑陶采用的是快速的轮盘旋转技术,而彩陶不是。

四、小结

原始社会是工艺美术发展的萌芽期,出现的工艺美术现象肯定不如后来隋唐宋元繁多,所以就整个工艺美术史来说,本章节不是考查的重点,尤其在分值较大的论述题上出现本章节知识点的可能性很小,但是在名词解释和选择题上,本章节的小题还是会频繁出现。另外,在习惯性的考查彩陶知识点后,最近几年很多院校出题开始倾向“二线”重点的黑陶,这也是我们在学习时要注意的。

思考练习题

一、填空题

1. 已知最早的玉龙出土在_____文化的遗址中,而琮是_____文化玉器的代表性器物。
2. 我国较早的彩陶文化当推分布在今陕西、山西、河南的_____文化,其中以_____和_____两个类型最为杰出。
3. _____文化以黑陶著称。
4. 马家窑文化彩陶按地域和时间分为_____,_____,_____和_____四个类型。其中以_____彩陶盆最具代表性。
5. 原始时期北方流行_____,_____,_____生活居住方式,南方则流行_____。
6. 蛋壳陶的制作采用_____的方法。
7. 目前我国发现的最早的史前人类,是距今 170 万年前的_____。
8. 旧石器时代以_____作为主要标志,新石器时代以_____和_____为主要标志。

9. 我们迄今发现最早的工艺品是距今约两万八千年的_____人制作的石墨装饰品。
10. 壁画、地画和岩画是史前绘画的重要组成部分,著名的地方有_____。
11. _____是仰韶文化半坡类型彩陶装饰纹样的典型母题。
12. 中国目前发现的新石器时代文化遗址达7000多处,其中黄河流域比较重要的有早期的_____、磁山文化和_____,中期有_____,_____,晚期有_____,_____。长江流域早期的有_____,_____,中期有大溪文化,晚期有_____、_____。
13. _____的产生是人类造物活动中一个质的飞跃。
14. 以运用磨制石器和发明_____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。
15. 仰韶文化中的彩陶主要包括两种类型:_____和_____。
16. 中国是人类的发祥地之一。中国社会发展史上的原始社会,又称史前时代,即考古学上的_____和_____。
17. _____是利用轮盘快速旋转所产生的惯性力将泥料直接拉胚成型。
18. _____是原始陶器使用最为普遍的成型工艺。它又分为_____、_____和泥条盘筑法。
19. 制作陶器需要两个基本的物质条件:一是_____,二是_____。
20. _____是人类第一个改变了物质的化学成分而创造的物品。

二、单项选择题

1. 蛋壳陶的制作采用()的方法。
A. 捏制 B. 镶嵌 C. 轮制 D. 泥条盘筑
2. 良渚文化的主要工艺美术品类有()。
A. 彩陶和黑陶 B. 彩陶和玉器 C. 玉器和黑陶 D. 白陶和黑陶
3. 原始时期北方流行穴居、半穴居、地面建筑的居住方式,南方则流行()。
A. 高层建筑 B. 石洞建筑 C. 杆栏式建筑 D. 窑洞建筑
4. 中国的彩陶出现于()。
A. 新石器时代 B. 旧石器时代 C. 铁器时代 D. 青铜时代
5. 在(),我国就会烧制陶器。
A. 旧石器时代 B. 新石器时代 C. 奴隶社会 D. 原始社会
6. 舞蹈纹彩陶盆属于下列彩陶文化的哪个类型?()

- A. 仰韶类型 B. 半坡类型 C. 马家窑类型 D. 庙底沟类型
7. 马厂型彩陶的装饰纹样,常见的有折线纹、回纹,而以()最有特色。
- A. 蛙纹 B. 鱼纹 C. 鸟纹 D. 漩涡纹

三、多项选择题

1. 彩陶()。
- A. 装饰绘画在烧造之前 B. 装饰绘画在白陶上
- C. 装饰多为黑、红色 D. 胎体普遍轻薄
2. 原始玉器()。
- A. 以玉或“美石”为材料 B. 产生于新石器时代早期
- C. 多为祭祀用品和装饰品 D. 红山文化的作品水平颇高
3. 马家窑文化彩陶按地域和时间分为()。
- A. 半坡 B. 马家窑 C. 半山 D. 马厂
4. 新石器时代半坡类型彩陶的代表性作品有()等。
- A. 三鱼纹盆 B. 四鹿纹盆 C. 舞蹈纹盆
- D. 人面鱼纹盆 E. 涡旋纹瓮
5. 仰韶文化是我国新石器时代彩陶最丰盛繁华的时期,它位于()等地。
- A. 河南 B. 山西 C. 陕西 D. 山东
6. 彩陶的装饰花纹有两种颜色,分别是()。
- A. 黑色 B. 红色 C. 黄色 D. 绿色
7. 彩陶分布很广,在黄河上游有河南、河北、山西、陕西等地的(),黄河下游有()。
- A. 仰韶文化 B. 大汶口文化 C. 河姆渡文化 D. 屈家岭文化
8. 马家窑型彩陶主要分布在()和()两个地区。
- A. 河北 B. 甘肃 C. 四川 D. 青海

四、判断分析题

1. 彩陶和黑陶都是原始社会重要的工艺美术成就,它们都是采用轮制技术完成的。()
2. 彩陶是在陶器烧制完成时再彩绘的,所以颜色不会脱落。()
3. 五人舞蹈盆是仰韶文化半坡类型的彩陶,是研究原始社会氏族风俗人情的宝贵资料。()

4. 鸟纹是仰韶文化半坡类型彩陶装饰纹样的典型母题。()
5. 旧石器时代以打制石器作为主要标志,新石器时代以磨制石器和陶器为主要标志。()
6. 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。()
7. 在黄河流域,属于新石器时代早期的是河姆渡文化与磁山文化。()
8. 原始社会庙底沟类型彩陶的造型,以小口鼓腹小平底钵最为典型。()
9. 马家窑型彩陶装饰纹样以点和螺旋纹为主,充满旋动、流畅的感觉。()
10. 龙山文化是以山东为中心,陶器的制作是以轮制为最多,薄而光的蛋壳黑陶的大量出现,是这类文化的突出特征。()

五、名词解释

1. 彩陶
2. 黑陶
3. 原始岩画
4. 新石器玉龙
5. 五人舞蹈纹彩陶盆

六、作品分析题

1. 鹳鱼石斧彩陶缸是原始社会什么时期的产物?并简要描述陶缸上的彩绘图案的含义。
2. 试分析原始社会良渚文化玉琮的功能与作用。

七、简答题

1. 简述新石器时代玉龙的艺术特点。
2. 简述新石器时代龙山文化黑陶的艺术特点。

八、论述题

1. 以原始社会工艺美术为例,谈谈艺术的实用性和审美性的关系。
2. 试论述中国原始岩画的社会功能及其审美特点。

参考答案

一、填空题

1. 红山 良渚
2. 仰韶 半坡 庙底沟
3. 龙山
4. 石岭下 半山 马厂 马家窑 马家窑
5. 穴居 半穴居 地面建筑 杆栏式建筑
6. 轮盘旋转技术
7. 元谋人
8. 打制石器 磨制石器 陶器
9. 山西峙峪
10. 江苏连云港的将军

崖 11. 鱼纹 12. 裴里岗文化 大地湾下层文化 仰韶文化 大汶口文化 马家窑文化 龙山文化 河姆渡文化 马家浜文化 良渚文化 屈家岭文化 13. 陶器 14. 陶器 15. 半坡 庙底沟 16. 旧石器时代 新石器时代 17. 轮制法 18. 手制法 手捏法 泥片贴筑法 19. 火的利用 丰富的粘土资源 20. 陶器

二、单项选择题

1. C 2. B 3. C 4. A 5. B 6. C 7. A

三、多项选择题

1. AC 2. ABCD 3. BCD 4. AD 5. ABC 6. AB 7. AB 8. BD

四、判断分析题

1. × 解析:黑陶是采用轮制技术,彩陶不是,彩陶采用的是手制法。

2. × 解析:彩陶是先彩绘再烧制。

3. × 解析:五人舞蹈盆是马家窑文化马家窑类型的彩陶。

4. × 解析:鱼纹是半坡类型彩陶的典型母题。

5. √

6. √

7. × 解析:黄河流域新石器时代早期的文化有磁山文化,但是没有河姆渡文化,河姆渡文化是长江流域文化体系。

8. × 解析:庙底沟类型彩陶的造型,以大口鼓腹小平底钵最为典型。

9. √

10. √

五、名词解释

1. 彩陶

彩陶是新石器时代陶器中最重要的艺术形式。它是在打磨光滑的陶坯上用天然的氧化铁和氧化锰作颜料进行描绘,经入窑在摄氏一千多度的高温中烧制后,于橙红色的胎底上形成黑、红、白等色图案的一种陶器。彩陶陶质细腻,表面有光泽,彩绘不会脱落。它既是原始人类的日常生活用具,又是新石器时代杰出的美术创造,是我们研究史前时代绘画的重要依据。代表有仰韶文化彩陶和马家窑文化彩陶。

2. 黑陶

黑陶是在陶器烧制结束时从窑顶慢慢注入水,使木炭熄灭产生浓烟,将炭渗入陶器形成乌黑如漆的效果。黑陶采用快速的轮盘旋转技术,胎料用纯泥或渗沙,因此质地精纯,有的器壁薄如蛋壳,所以黑陶也称蛋壳陶,有陶器中“黑珍珠”的美誉,

其特点总结为:薄如纸、声如磬、黑如漆。代表有山东龙山文化的黑陶蛋壳杯。

3. 原始岩画

岩画是原始工艺美术的一个重要门类。大都以红色涂绘,颜料是以赤铁矿粉调合牛血等而成的。岩画多表现狩猎、游牧、战争、舞蹈等,原始人在岩壁上留下他们的信仰和种种生活印迹,图形有狩猎、游牧、战争,随着气象变化,岩画周围的环境发生变化,从而使岩画具有不同的整体效果。岩画代表着原始先民美好生活的祝福与向往。代表有内蒙古自治区的阴山岩画和江苏连云港的将军崖岩画等。

4. 新石器玉龙

这是迄今所知最早出现的玉龙的形象。龙首较短小,吻前伸,略上撇,嘴紧闭,鼻端截平,端面近椭圆形,以对称的两个圆洞作为鼻孔。龙眼突起呈梭形,前面圆而起棱,眼尾细长上翘。颈背有一长鬣,弯曲上卷,长 21 厘米,占龙体三分之一以上,与内曲的躯体相合,造成一种飞腾的效果。值得注意的是,玉龙形象带有浓重的幻想色彩,已经显示出成熟龙形的诸多因素。整个龙体恰如一条即将出水的巨龙,正翻腾而起,气势雄浑。

5. 五人舞蹈纹彩陶盆

高 14.1 厘米,口径 29 厘米,盆用细泥红陶制成。大口微敛,卷唇鼓腹,下腹内收成小平底,施黑彩。口沿及外壁上部采用了一些简单的线条装饰,作为主要装饰的舞蹈纹在内壁上部。陶器内壁饰二组人物手拉手的舞蹈纹图案。舞蹈纹共分三组,每组有舞蹈者五人,手拉着手,踏歌而舞,面向一致。他们头上有发辫状饰物,身下也有飘动的饰物。人物头饰与下部饰物分别向左右两边飘起,增添了舞蹈的动感。更奇妙的是,每组外侧两人的外侧手臂均画出两根线条,好像是为了表现空着的两臂舞蹈动作较大和摆动频繁。这件彩陶盆表达了欢乐的主题,集中反映了五六千年前人们的智慧和情趣,是我们研究原始先民风俗人情的重要依据。

六、作品分析题

1. 鹳鱼石斧彩陶缸是原始社会什么时期的产物?并简要描述陶缸上的彩绘图案的含义。

新石器时代,陶质彩绘,器高 47 厘米,口径 32.7 厘米。1978 年河南省临汝县阎村出土,属新石器时代仰韶文化类型,陶缸绘有鹳鸟衔鱼,旁边竖立一件石斧的画面,作者用白色在夹砂红陶的缸外壁绘出鹳、鱼、石斧,以粗重结实的黑线勾出鹳的眼睛、鱼身和石斧的结构,画面效果粗犷有力,绘画具有中华民族远古时代的造型特征,表现了原始氏族部落战争的画面,是一件罕见的绘画珍品。

2. 试分析原始社会良渚文化玉琮的功能与作用。

自从良渚文化的玉琮大量出土后,有的学者根据其造型和纹饰特征,推测其为巫师通天地敬鬼神的一种法器,带有强烈的原始巫术色彩。其具体使用方法还有待考证。玉琮是中国古代宇宙观通天行为的理想的象征物,是图腾制度的产物;是纯巫术与宗教的神器,其设计与制作应是在巫术的冲动和宗教信仰的驱使下进行的。在远古先民的宇宙观中,世界被分成天地人神诸多不同的层次,宗教人物的一个重要任务就是沟通这些不同的层次。良渚文化玉琮的外方内圆,代表了天圆地方的观念,中间的穿孔表示天地之间的沟通,从孔中穿过的棍子就是天地柱。琮上的许多动物图像表示巫师通过天地柱在动物的协助下沟通天地。玉琮器型规整,厚薄均匀,边角端正,轮廓分明,表明良渚玉器在成型过程中,已使用了拉丝、管钻、锯切等多种以砂为介质的开料手段。减地浅浮雕手法,满密的阴线刻,精细的器表打磨,均表现了良渚玉器的高度成就,独特的纹饰不仅给人神秘的美感,更为我们研究当时的文化和宗教提供了重要依据。

七、简答题

1. 简述新石器时代玉龙的艺术特点。

答:(1)玉龙通高26厘米,墨绿色,体卷曲,平面形状如一“C”字,龙体横截面为椭圆形,直径2.3~2.9厘米。龙首较短小,吻前伸,略上翘,嘴紧闭,鼻端截平,端面近椭圆形,以对称的两个圆洞作为鼻孔。龙眼突起呈梭形,前面圆而起棱,眼尾细长上翘。颈背有一长鬣,弯曲上卷,长21厘米,占龙体三分之一以上,与内曲的躯体相合,造成一种飞腾的效果。值得注意的是,玉龙形象带有浓重的幻想色彩,已经显示出成熟龙形的诸多因素。整个龙体恰如一条即将出水的巨龙,正翻腾而起,气势雄浑。

(2)玉龙以一整块玉料圆雕而成,细部还运用了浮雕、浅浮雕等手法,通体琢磨,较为光洁,这都表明了当时琢玉工艺的发展水平。其造型独特,工艺精湛,圆润流利,生气勃勃。玉龙身上负载的神秘意味,更为它平添了一层美感。

(3)红山文化玉龙曾有“中华第一龙”的称誉,虽然此后我们又发现了更早的龙形的踪迹,但红山玉龙的典型意义仍不容置疑。中华民族向以“龙的传人”自居,龙的起源同我们民族历史文化的形成和文明时代的肇始紧密相关。红山玉龙对于研究我国远古的原始宗教、总结龙形发展的序列都有着非比寻常的意义。

2. 简述新石器时代龙山文化黑陶的艺术特点。

答:(1)山东龙山文化黑陶是继仰韶文化彩陶之后的优秀品种,是距今4000多年前我国新石器时代晚期的一种文化。它以黑色陶器为其特征,所以称之为“黑陶文化”。因1928年首次发现于山东章丘龙山镇的城子崖,所以又称“龙山文化”。

(2)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。黑陶工艺主要利用陶轮轮制的方法。它不以装饰取胜,而是以造型见长。黑陶的造型品种除了尖底瓶、罐、盆等外,还出现了鬲、豆、杯、鼎等品种。

(3)黑陶在烧制时采用了封窑烟熏的渗炭方法,在器物烧成的最后一个阶段,从窑顶徐徐加水,使木炭熄灭,产生浓烟,有意让烟熏黑,而形成的黑色陶器器表呈现出深黑色光泽。它表面磨光,朴素无华,纹饰仅有少数弦纹、划纹或镂孔。黑、薄、光、纽为黑陶的四大特点。其中有一种薄胎黑陶,漆黑乌亮,薄如蛋壳,称蛋壳陶,代表着这一类型陶器的杰出成就。黑陶作为山东龙山文化的一个重要特征,是中国新石器时代制陶工艺中与彩陶相媲美的又一光辉创造。

八、论述题

1. 以原始社会工艺美术为例,谈谈艺术设计的实用性和审美性的关系。

答:(1)实用工艺是人类历史上最古老的艺术种类之一。早在原始社会,人类的祖先就开始用兽皮、兽骨、象牙、羽毛来装饰自己。尤其是新石器时代大量出现的彩陶至今仍有很高的审美价值。例如马家窑出土的一件尖底瓶,瓶上画有四方连续的旋纹,给人一种流动的韵律感。尖底瓶这种造型不但美观,而且实用,它这样上重下轻是为了便于倾斜取水。可见,原始社会的先民们已经把实用和审美统一到实用工艺品的制造之中。

(2)显然,任何实用设计首先都应当具有实用性,与此同时,实用艺术又应当具有审美性,即满足人们的审美需要和精神需要。由于实用艺术在我们日常生活中随时随地都可以见到,所以它几乎每日、每时、每刻都在发挥着审美作用,给人们以美的感受,从而在实用的前提下兼有审美的功能,达到物质与精神统一。例如,我们从设计的起源与发展说起:人类最早的设计起源于原始社会旧石器时代的石器工具,最初的石器工具没有形的概念,仅是功能意义,但原始人仍然能从这些石器工具的使用中获得生命的快感,从而使这些没有多少形式感的石器工具有了审美意义,这是设计的开始,也是艺术的开始,但严格意义上说还不是艺术设计。它虽然具有一定的功能性、审美性,但还缺少形式的自觉追求和审美的自觉意识,人们还没有使设计艺术化的任何意图。到了旧石器时代晚期,石器的创造已从初始状态进入了人工形式创造阶段,并且在造型设计上也表现出一定的创意性并趋于多样化和复杂化。新石器时代的石器工具不仅实用,且加工细腻,选材讲究,已经开始超出实用的需要,具有明显的形式意义。就是说人们有了明确的使设计艺术化的意图和手段,有了对美的设计的自觉追求。“从功能性设计到对美的设计的自觉追求,我们祖先将设计文明向前推进了一大步”,人类从此有了完整意义上的“艺术

设计”。设计的艺术性具体体现在人对形式的自觉追求上,它不仅可满足人们的物质需要,也可满足人们的精神需要。

(3)因此,实用艺术中,实用性与审美性二者应当是有机统一的。实用性是审美性的前提和基础,审美性反过来也可以增强实用性。所以,实用性和审美性二者相互促进,缺一不可,密不可分,它们构成了实用艺术最基本的原则和特征。尤其需要指出的是,随着社会生产力的不断发展和人民群众生活水平的不断提高,审美性在实用艺术中的比重越来越大,人们对实用艺术美的要求,比过去任何时候都更加广泛和迫切。

2. 试论述中国原始岩画的社会功能及其审美特点。

答:(1)岩画的价值不仅仅体现在原始美术这一领域里,它还融合了原始文化的各个方面,是原始社会的大百科全书。它之所以被称为边缘交叉学科,是因为它包含民族史、民族学、民俗学、语言学、原始宗教史、艺术史、经济史、神话学、哲学、天文学、美术史等各种学科的内容。岩画将对史前历史文化的深入研究,产生深刻的影响。

(2)中国是世界上发现并记录岩画最早的国家。早在公元5世纪北魏郦道元的《水经注》中已经记载了二十多处岩画,其范围波及大半个中国,其内容涉及社会生活的各个方面。中国岩画可以大致分为南北两大系统。北方草原游牧民族岩画是我国岩画分布最为密集的地方。其中包括内蒙古东南部以白岔河为中心的赤峰岩画、阴山岩画、乌兰察布岩画及内蒙古阿拉善左右旗岩画、宁夏贺兰山北部岩画、新疆天山南北岩画、新疆北部阿勒泰岩画。我国绝大部分岩画集中分布在这一区域。岩画比较全面地反映了当时经济生活的各个方面,有的表现狩猎、游牧、战争、舞蹈等活动,还有的表现日月星辰、手印、脚印及各种原始符号。

(3)依题材划分,北方岩画主要分为类人面像岩画、狩猎岩画、生殖岩画。岩画中的类人面像与各地出土的彩陶、陶塑和骨雕中的类人面像得以相互印证。我们从总体特征上可分列出它们相似的轮廓型、相似的年代、又从相似的特征中考证人类远古文化的滋生、衍化过程及制作原始艺术品的文化动机。狩猎岩画中表现的动物,它是被猎杀的对象,又是受敬畏的对象。在我国北方阴山乌拉特中旗发现的“猎鹿”岩画,充分显露出创作者的心理动机。整幅画面突出野鹿的地位,它虽身中数箭,却依然屹立不动,体现出远古先民对野鹿存有的巫术情结。生殖岩画产生与人类自身的繁衍有关,生殖是最令原始人感到神秘的主题。在北方岩画中经常有这样的画面:鼓胀的肚子上画着小动物,这些动物往往是马或鹿,好像她们“怀孕”了一样;有些成对的动物被解释为与交配有关;有些直接画出人类或动物交媾的

场面。

(4) 中国岩画是远古历史的一面镜子,从中我们看到人类早期的精神文化生活,是人类极其宝贵的原始资料。我们在分析中国岩画的文化意义方面,具有我们得天独厚的优势。古老的文化积淀,为我们留下了无穷的史料文献,提供了有力的实证,社会科学的研究成果为我们的岩画研究注入新的动力。因此中国的岩画研究将为世界文化作出其应有的贡献。

第二章 夏商周时期的工艺美术

知识提要与学习任务

夏商周时期是中国历史上的奴隶社会时期,奴隶成为社会重要的劳动生产力,由于奴隶制促进了农业和工业之间的更大规模的分工,在我国奴隶制时期逐渐形成的“百工”制度,成为早期艺术设计发展的重要契机。殷墟考古的大发现,让我们了解到文字记载中历史最早的奴隶制国家以及古代历史文化发展的基本脉络。时代的更迭也是以原材料的改变而改变的。夏商周统称“青铜时代”,是因为这个时期诞生了非常重要的器物——青铜器,青铜器取代原始社会的陶器成为实用品的主角,并且较之陶器有了更大的发展。在青铜光辉的照耀下,中国工艺美术无论在造型手法、样式上还是在图像创造上都取得惊人的成就,所以本章考查的重点自然而然就放在了青铜器的器型和纹饰的发展演变上。

一、时间、地域概念的掌握

1. 每个朝代出土的青铜器的纹饰特点要掌握,比如夏代纹饰较为简单,商代纹饰流行饕餮纹,周代流行窃曲纹等,这些概念不能记混。
2. 我国青铜器使用发端于哪个流域? 是黄河流域还是长江流域?
3. 青铜铭文在夏商周三代的哪个时代开始流行?
4. 殷墟何时发现? 出土在何地? 它的考古价值如何?

二、几组重点概念的掌握

1. 何为青铜? 它的特点以及它的成型工艺。
2. 何为饕餮纹? 饕餮纹出现的宗教化和伦理化背景。学界关于饕餮纹的几种重要说法。
3. 何为窃曲纹? 有目窃曲和无目窃曲的区别。夔纹和龙纹的区别。
4. 中国最早的一部工艺典籍《考工记》的成书年代、作者以及设计思想。

5. “百工”的含义。
6. 《周易》中“制器尚象”、“道器统一”体现出来的辩证统一的设计思想。
7. 图形文字和设计的典范——族徽。

三、难点分析

1. 关于青铜器铸造工艺的基本程序,需要多了解关于青铜铸造的示意图,以便更好的形象记忆。

2. 饕餮纹的宗教化和伦理化背景。饕餮纹为什么在商代出现?我们一定要分析纹样潜在背后的因素,这是和殷商重鬼神的精神思想有关。为了方便记忆,可以总结出“四化”即:人化(夏代)——神化(商代)——礼化(周代)——人化(春秋战国)。通过“四化”,我们就不难理解各时代青铜纹样体现的内涵了。

3. 《考工记》中提到的“六齐”合金比例配方——是世界上最早的。《周易》中“道器统一”的设计思想,主要包括两层意义:一是强调物质形态的重要性,二是强调器物设计要符合和体现客观自然形态的规律。

四、小结

原始陶器的制作,主要是出于功利目的,是为了实用、生活需要而设计的。而夏商周时期大量的青铜器,为宗教服务、为阶级服务、为政治服务,成为祭祀的重器、等级的标志和权力的象征。殷商的青铜器的造型和装饰都体现了一种雄伟、凝重、冷峻的时代精神;而周代的青铜礼器造型和装饰,却另有一种整齐、系列、规范、条理的时代风貌,透过这种风格,我们看到一个等级分明的礼仪制度、亲亲尊尊的伦理意识的社会缩影。所以相比原始社会陶器,青铜器把艺术和科学结合起来,开创了一个崭新的时代,创造出了与物质生活和精神生活相适应的、符合人们审美需要的新的造型艺术形象。这种造型设计较之原始设计有了不可比拟的进步。

在历年的考查中,我们发现,青铜纹饰的发展演变是经常作为简答和论述出现的,其他类如饕餮纹都是以名词解释出现的,这是我们在以后的复习中要特别注意的。

思考练习题

一、填空题

1. 青铜是_____与_____合金。
2. 饕餮纹又称_____纹,它是_____代青铜器的代表纹样。
3. 二里头爵是_____时期作品。
4. 蟠螭纹流行于_____时期,窃曲纹盛行于_____时期。