

中国美术史教学纲要

陈少丰 薄松年 张同霞

中央美术学院美术史系 编印
广州美术学院 教务处

说 明

为了适应同学们学习中国美术史的需要，我们把薄松年、张同霞和陈少丰三位同志的有关讲稿汇集起来，统一标以章节题目，印发给同学们。

其中，秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋元及清代各章的绘画部分，系中央美术学院的薄松年同志撰写；第十章明代的绘画部分，系中央美术学院的张同霞同志撰写，原始至战国各章及秦汉以下各章的雕塑部分，系我院的陈少丰同志撰写。

因为是初次合作，时间又极仓卒，事先未及充分商量，临时也不暇讨论，所以，体例不够统一，无论是章节划分，还是各部分的比重，欠当之处不少。特别是在具体论述、分析方面，一定存在着许多缺点和错误。切望得到关心此一学科的同志们的批评指正，以便今后修订和课堂教学中改正。

广州美术学院文艺理论教研室

1979年8月15日

内 容 目 录

第一章 原始时代的美术	(1)
第一节 中国美术的起源	(1)
第二节 仰韶文化的彩陶	(4)
第三节 原始时代的雕塑艺术	(8)
第二章 商代的美术	(11)
第一节 社会的进一步分工,促进了美术的发展	(11)
第二节 商代的青铜工艺美术	(11)
第三节 商代的雕塑艺术	(13)
第四节 商代美术小结	(15)
第三章 西周、春秋时期的美术	(16)
第一节 奴隶制的高度发展和逐渐瓦解	(16)
第二节 西周、春秋时期的青铜工艺美术	(16)
第三节 西周、春秋时期的雕塑艺术	(17)
第四节 西周、春秋时期美术小结	(18)
第四章 战国时期的美术	(20)
第一节 战国时期的青铜工艺美术	(20)
第二节 战国时期的雕塑艺术	(21)
第三节 战国时期的绘画艺术	(22)
第四节 战国美术小结	(24)
第五章 秦汉时期的美术	(25)
第一节 秦汉时期政治经济和美术的发展	(25)
第二节 西汉时期的帛画	(27)
第三节 汉代墓室壁画和画像石画像砖	(29)
第四节 秦汉时期的雕塑艺术	(32)
第五节 秦汉时期的美术小结	(36)
第六章 魏晋南北朝时期的美术	(37)
第一节 魏晋南北朝时期历史概况	(37)

第二节	魏晋南北朝时期的绘画	(37)
(一)	画家顾恺之	(38)
(二)	南北朝时期的重要画家及现存绘画性作品	(39)
(三)	谢赫的《画品》	(41)
第三节	敦煌莫高窟的北朝壁画	(42)
(一)	佛教的传播和佛教艺术的流行	(42)
(二)	莫高窟的开凿沿革	(42)
(三)	莫高窟北朝壁画的重要作品	(43)
(四)	西魏 285 窟	(44)
第四节	南北朝时期的雕塑艺术	(45)
(一)	云岗石窟的佛教雕刻	(45)
(二)	龙门石窟的佛教雕刻	(48)
(三)	敦煌莫高窟的北朝佛教塑像	(50)
(四)	雕塑家戴逵	(51)
(五)	南北朝的陵墓雕刻	(51)
(六)	魏晋南北朝时期的陶俑	(52)
第五节	魏晋南北朝时期美术小结	(53)
第七章	隋唐五代时期的绘画	(55)
第一节	政治、经济、美术发展概况	(55)
第二节	初唐人物画家阎立本	(56)
第三节	盛唐杰出道释画家吴道子	(57)
第四节	唐代画马名家	(58)
第五节	张萱和周昉的人物仕女画	(60)
第六节	隋唐时期山水画的发展	(61)
第七节	隋唐五代时期莫高窟的壁画艺术	(63)
第八节	五代十国时期绘画的发展	(64)
(一)	四川地区的宗教壁画	(64)
(二)	人物画家周文矩与顾闳中	(65)
(三)	花鸟画中的“徐黄体异”	(66)
(四)	“荆、关、董、巨”的山水画	(67)
(五)	“界画”和风俗性绘画	(68)
第八章	隋唐五代时期的雕塑	(69)
第一节	中国雕塑发展史上的鼎盛时期	(69)
第二节	宫殿庙宇、陵墓前的仪卫性雕刻	(70)
(一)	唐太宗昭陵及“昭陵六骏”	(72)

(二)唐高宗乾陵的雕刻.....	(74)
(三)武则天之母杨氏顺陵的雕刻.....	(76)
(四)前蜀王建永陵的雕刻.....	(76)
第三节 隋、唐五代时期的宗教雕塑.....	(77)
(一)龙门石窟的唐代佛教雕刻.....	(79)
(二)天龙山和炳灵寺的唐代佛教雕刻.....	(82)
(三)敦煌莫高窟的隋唐时期塑像.....	(84)
第四节 留下姓名的唐代雕塑名匠.....	(88)
第五节 隋唐五代时期的陶俑.....	(91)

第九章 宋、辽、金、元时期的美术..... (98)

第一节 北宋时期的绘画.....	(98)
(一)北宋统一后美术的新发展.....	(98)
(二)武宗元的道释人物画.....	(98)
(三)赵昌、易元吉、崔白的花鸟画.....	(99)
(四)李成、范宽及宋初山水画家.....	(100)
(五)郭熙的山水画及其理论著作《林泉高致》.....	(101)
(六)李公麟、苏轼和文人学士的绘画.....	(102)
(七)赵佶及宋代宫廷画院.....	(105)
(八)张择端的《清明上河图》和北宋风俗画的发展.....	(109)
第二节 南宋、辽、金地区的绘画.....	(111)
(一)风俗画和节令画.....	(111)
(二)历史故事画的发展.....	(113)
(三)李、刘、马、夏等山水人物画家.....	(114)
(四)辽、金地区的绘画活动.....	(116)
第三节 元代的绘画.....	(118)
(一)历史、绘画概况.....	(118)
(二)文人士大夫的绘画活动.....	(118)
(三)宗教美术与人物肖像画.....	(120)
第四节 宋、辽、金、元时期的雕塑.....	(121)
(一)宗教雕塑.....	(123)
(二)寺庙、陵墓前的仪卫性雕刻.....	(126)
(三)俑及小型玩赏雕塑.....	(128)

第十章 明、清时期的美术..... (130)

第一节 明代的绘画.....	(130)
(一)时代背景及绘画发展概况.....	(130)

(二) 明代初期王履、王绂、夏昶的绘画	(131)
(三) 明朝宫廷的绘画	(132)
(四) 戴进和浙派	(134)
(五) 吴派及其代表画家沈周、文征明等	(137)
(六) 陈淳、徐渭在水墨写意花鸟画上的贡献	(146)
(七) 明末陈洪绶、曾鲸的人物肖像画	(148)
(八) 明代的寺庙壁画	(149)
第二节 清代的绘画	(153)
(一) 清代初期的绘画	(153)
(二) 清代中期扬州地区的绘画	(161)
(三) 清代晚期的绘画	(164)
第三节 明清时期的年画	(169)
(一) 年画历史发展的回顾	(169)
(二) 明清年画艺术的繁荣	(172)
第四节 明清时期的雕塑艺术	(176)
(一) 宫殿庙宇陵墓前的仪卫性雕刻	(177)
(二) 寺庙宗教雕塑	(178)
(三) 陶、木俑雕塑	(179)
(四) “案头摆设”及工艺、建筑装饰雕塑	(180)

第一章 原始时代的美术

从考古发掘材料得知，我们中华民族的祖先最迟在一百七十万年前就劳动、生息、繁殖在这块广大的土地之上。

我们中华民族的祖先，从制造劳动工具开始使自己脱离了动物界。之后，在长久岁月的劳动实践中，不断改变着自然界，不断改进着劳动工具，从而也不断地改进着自己本身：从猿人到古人，从古人到新人，并逐渐产生、发展着自己的思维能力、审美能力和美术创造才能。

随着生产劳动实践和思维能力的发展，包含有审美及美术创造因素的活动，在数十万年以前的劳动工具的制造和改进中就在孕育着。因此，我们中国美术的历史也应从很遥远的古代进行考察。

关于原始时代的美术，拟就以下三个方面加以粗略地论述：中国美术的起源，陶器工艺（主要论述仰韶文化的彩陶）和雕塑艺术。

第一节 中国美术的起源

关于中国美术的起源，长期以来，人们缺乏明确的认识。

若干文献古籍的作者屡曾试图对绘画、书法和各种工艺美术品的创始问题给予回答，但由于他们根深蒂固的历史唯心主义观点、阶级偏见和受知识条件的限制，对于美术起源的种种说法，不是有意地歪曲，便是无根据的臆测妄说，或者反而使之神秘不可理解。

无产阶级革命导师恩格斯运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点、方法、广泛而深入地研究了近代生物学、人类学、比较解剖学以及考古学所提供的大量材料，精辟地揭示了劳动在从猿到人转变过程中的作用和艺术起源于劳动的根本规律，为探讨中国美术的起源问题开辟了正确的途径。恩格斯说：

“手不仅是劳动的器官，它还是劳动的产物。只是由于劳动，由于和日新月异的动作相适应，由于这样所引起的肌肉、韧带以及在更长时间内引起的骨骼的特别发展遗传下来的灵巧性以愈来愈新的方式运用于愈来愈复杂的动作，人的手才达到这样高度的完善，在这个基础上它才能仿佛凭着魔力似的产生了拉斐尔的绘画、托尔瓦德森的雕刻以及帕格尼尼的音乐。”（《自然辩证法》）

这里所揭示的客观规律，业经并将继续为我国的考古发现所充分证明。

一、北京猿人的石器

劳动工具的制造是人类的特点。由于劳动，人类才同动物界脱离开来。人类在地球上出现，大约有二、三百万年。生存于一百七十万年以至更为久远年代的猿人文化遗

迹，已在我国的云南等地发现。生存于三四十万年以前的北京周口店的猿人，由于他们经过一百多万年甚至两百多万年的劳动实践，脑已比较发达，手脚完全分工，右手已相当灵巧，可能已产生了有音节的语言。语言的产生和思维能力的发展密切相关，而思维能力则是艺术创造的前提。

北京猿人体态上虽还保留着古猿的若干特征，但在石器的制作与使用上，已经积累了不少经验。他们从附近的河床上拣来砾石，打制成适应各种不同用途的石器。他们已经掌握了一定的打击石片的方法，和第二步加工的技术。石器的不同类型，显然是有意打制而成的。他们从实用（还不是从审美）的要求出发，对造型样式有了一定的认识，掌握了一定的造型手段。

二、丁村人的石器

大约生活于二十多万年以前，处于原始人类发展第二阶段的“古人”，在我国已发现有马坝人（广东韶关）、长阳人（湖北长阳）和丁村人（山西襄汾丁村）等的文化遗迹。

这一时期的原始人类，双手变得比猿人更为灵巧，体态上的古猿特征又消失了一些。

从丁村人的石器看来，打制技术又比猿人进了一步；石片石器长而且薄；石器的类型更多样，区别也更明显；用以砍伐的斧状石器的手握部分，特意加以修整，以便于把握，尖状石器的边缘加工相当平齐，并有把石器和木棒结合起来的投掷器，这种投掷器便是弓箭的前身。

丁村人的石器制造，不仅表明人类在改变自然方面，比猿人有了较多的办法，而且表明，他们在造型技术和对造型样式的认识上也有了显著的进步。

三、山顶洞人的石器和装饰品

大约生活于两三万年以前，处于原始人类发展第三阶段的“新人”的文化遗迹，在我国的广西柳江、来宾，内蒙古的河套地方，北京周口店的山顶洞，四川的资阳，安徽的泗洪，吉林的榆树等地都有发现。这一时期的原始人类，两手更加灵巧，头脑愈益发达，劳动经验和技能大大丰富、提高，体态上的古猿特征已基本消失，和现代人相差不多了。当时过着母系民族部落的社会生活。

山顶洞人的石器发现不多，而且比较简单，不足以说明他们石器制造的新水平。但从他们的各种装饰品上，却可以推知他们石器制作技术的进步。因为制作装饰艺术品的知识、技巧，如选材、打制、钻孔、研磨等，显然是从石器、骨器的制作中积累起来的。从保留下来的骨角器，特别是磨制得很精致的骨针，可见他们制作技术的先进程度。

在我国，虽然尚未发现旧石器时代晚期的绘画和雕塑作品，但从山顶洞人的装饰品上可以看出，那时人类的创造活动，除了较过去精良得多的劳动工具而外，还出现了前所未见的装饰艺术品。即于物质财富的生产而外，又开始了精神财富的生产。它说明人类在同自然界斗争的过程中，不仅日益提高征服自然、改善生活状况的物质要求，而且

产生了审美要求。

山顶洞人的装饰艺术品，有截成小段的鸟骨管，磨光之后，复刻上一些线纹；有从很远的海滨拣来的海钳壳，在钳壳的顶部磨出小孔；有在根部挖出孔眼的兽类（虎、鹿、狐狸和獾）的牙齿，发现有一百数十颗之多；代表山顶洞人最高技术的装饰品，是一些打制成同一类型，钻孔后，再加研磨的小石珠和两面对钻孔的小砾石。研磨和钻孔这种先进的技术，一般是到新石器时代才普遍采用的，山顶洞人处在旧石器时代晚期，然而能在这样体积很小的材料上使用研磨、钻孔技术，是令人惊异的。此外，还有钻孔的青鱼上眼骨和未经加工的青鱼骨。不难推想而知，这些都是为了穿联成串，挂在胸前或腕部作装饰的。

山顶洞人还知用赤铁矿作颜料，把部分装饰品涂染成红色。

从其制作与组合情况看来，把不同形状的石材打制成同一类型的小石珠，又把同一类型的石珠个体穿联在一起，并利用赤铁矿染成所要求的色彩等等，证明他们对形式美的若干规律性已经有了一定的认识。装饰的目的，当不外是用以增加自身的美观，引起人们的好感，有利于氏族成员间的感情联系，以及被认为可以加强征服自然的威力。

四、中石器时代的细石器

人类从旧石器时代向新石器时代过渡的中石器时代，大型的打制石器还在使用，然而新出现了“细石器”。这是因为人类在同自然界斗争中积累了更多的经验，发明了用木或骨角制成把柄，使石器能够发挥更大作用的缘故。

中石器时代出现了细石器，而细石器的使用，却一直延续到有文字历史的时期。可以确定为中石器时代的遗址的不多，细石器较多的是见于新石器时代的遗址。

细石器所采用的材料有石英、玛瑙、碧玉、黑耀石等质地坚致、色泽美丽、半透明状的矿石。他们能在一块不大的石料上敲压剥下细长的石片，加工制成精细的石刀、石钻、石镞（箭头）等。造型整齐对称，棱角转折清晰，不但有较高的实用效能，而且有相当的审美价值。石镞的造型尤其精美。大量石镞的发现，标志着弓箭的广泛使用。弓箭的发明，是人类文化史上的重大创造。恩格斯曾指出：“弓箭对于蒙昧时代……乃是决定性的武器。”又说：“弓、弦、箭已经是很复杂的工具，发明这些工具需要有长期积累的经验和较发达的智力，因而也要同时熟悉其他许多发明。”（《马克思恩格斯全集》）21卷，33—34页）

五、新石器时代的石器和玉石工艺

原始人类从开始制造第一件石器起，经过两三百多万年的劳动实践，不知经历了多少次失败与成功的尝试，一代一代地总结传授，不断地改进提高，既获得了对于大自然的进一步的支配能力，也从而赢得了自身手脑的完善。到了新石器时代，人类的体质构造，已和我们现代人没有显著的差别了。当时的社会组织是氏族公社。

新石器时代的石器，是石器发展的最高阶段，也是最后阶段。在这个时代，磨光石器逐渐取代打制石器而普遍流行。

磨光石器的形式，主要的有：正刃的石斧、（分圆厚和扁平两种类型）、石刀、石

锄、石铲、石镰、偏刃的石铤、石凿等。形制扁平的石斧、石刀上面，都钻有一个孔，便于穿绳系带。有的石刀钻两个孔，个别有多至七个孔的。

石器的磨制、钻孔技术，愈到后来愈精，造型非常考究。在山东日照龙山文化墓葬中，发现有精美的碧玉斧、玉刀和玉铲。这种材料得之不易，质地坚硬，制作精工的王工具，以其比一般石器更锋利而耐用，且具有美丽的颜色和光泽，既是优良的生产工具，又是优美的玩赏品，因而受到人们特别的重视与珍爱，以至于它的主人死后还把它带进墓葬里（一般随葬品都是生活用具，而少有生产工具）。在甘肃马家窑文化墓葬里，发现有大型玉璧，似是从环状石斧或石纺轮蜕变而来的供玩赏的工艺美术品，也许还有其他意义。

这一时期，作为装饰美术品的玉石制品，相当普遍，常见的有环、璜（环的一段）、玦（有缺口的小环）、耳坠、串珠等。

原始人类对于玉石制品的特别重视和珍爱，是和它原作为生产工具的形式的不不断改进中培养及影响而形成的。至于玉石工艺品所需要的剖、琢、磨、碾、钻种种技术，毫无疑问都是从长期制作生产工具（主要指石器）的过程中反复摸索，逐渐积累起来的。

到了奴隶制的商周时代，在奴隶主贵族的政治、祭祀活动中占有重要地位、各有特定含义的玉器，如圭、璋、璧等礼玉，其样式都渊源于新石器时代的石器。形状类石刀而尺寸大于石犁的商代虎纹石磬，是由生产工具演变为艺术品（乐器）的又一例证。

* * * * *

我国原始人类的进化和从石器到玉石工艺的发展演变的整个过程充分证明，作为人类最基本的实践活动——生产劳动，是贯穿其中的一条主线，是根本动力，是决定性因素。

首先，美术的创造者——人类——本身，从最初脱离动物界，由猿人——古人——新人，正是在两三百万年长久岁月的劳动实践中，于改变着自然界的同时，也改变着人类自身，手不但是劳动的器官，也是劳动的产物。

进行美术创造活动的前提和必要条件的思维能力和审美能力，是人类在两三百万年劳动实践中产生，并发展起来的。

进行美术创造所必须具备的知识、技术和技巧，也是从生产工具的制作、改进、提高的过程中，反复摸索、逐渐积累起来的。

许多工艺美术品的造型样式，是从生产工具的造型样式蜕变而来的。

美术作品的题材、形象，如石磬上刻绘的猛虎，玉佩饰品中的各种动物，从根本上来说，无疑都是来自劳动群众长期的狩猎生活。

原始时代人类的美术创造，并不限于上述的玉石工艺品方面，更重要的是在制陶工艺方面。

第二节 仰韶文化的彩陶

“野蛮时代的低级阶段（按：指新石器时代初期）是从制陶开始的。”（恩格斯

《家庭、私有制和国家的起源》)陶器的出现是新石器时代的一种标志。

陶器的发明与农耕活动有密切关系。由于农耕,原始人类不再完全仰赖自然界的赐予,而生产自己生活的必需品,因而才能够相对长期地定居下来。长期的定居生活,对陶器的发明产生了迫切的要求,也为陶器的发明提供了必要的条件。“神农耕而作陶”(《太平御览》卷八三三引《周书》佚文)的传说,把陶器的制作和农耕活动相联系,基本上反映了那一特定历史阶段的真实情况。

陶器在新石器时代,是主要的生活用具,也是主要的美术作品,它在当时人们的物质生活和精神生活中占有重要地位。

制陶工艺是新石器时代最突出最丰富的美术创造,是中华民族的祖先幼年时期贡献给美术历史宝库艺术的明珠。重要者有仰韶文化的红陶和彩陶,“河姆渡文化”、大汶口文化、龙山文化的黑陶,“青莲岗文化”的红陶和彩陶,长江流域以南以至台湾地区的几何印纹陶,其中最有代表性的是仰韶文化的彩陶和龙山文化的黑陶。这里所要论述的是仰韶文化的彩陶。

一、仰韶文化的命名与地区分布

仰韶文化是因1921年首先发现于河南省澠(音免)池县的仰韶村而得名。

仰韶文化是我国原始社会母系氏族公社繁荣期的主要文化体系。经济生活以农业为主,辅以采集、渔猎和饲养牧畜。其年代,据测定的结果,较早的数据距今六千年以上,甚至可以追溯到更为久远的年代。延续时间也比较长久。

仰韶文化分布地区,以黄河流域的河南、山西、陕西三省交接地带为中心,东至河南东部,南至湖北北部,西至渭河上游,北至河套一带。经过调查、发掘的遗址,已达千处以上。分布在如此广大地区的众多遗址,除了时间上有先后的区别外,也还有地区性的差异,如半坡遗址和庙底沟遗址出土的彩陶,就代表着同一文化系统的两种不同类型。

分布于甘肃、青海地区的马家窑文化的彩陶,是新石器时代彩陶工艺的高度发展。马家窑文化是以最先发现于甘肃临洮的马家窑而得名。

马家窑文化与仰韶文化相近似,可能为仰韶文化所派生。二者时间有先后,分布地区也不同,因而也被称之为“甘肃仰韶文化”,以示与中原仰韶文化的区别与联系。

二、仰韶文化彩陶的造型与装饰

陶器的原料是较细腻而有粘性的黄土。因陶器的不同用途而对原料进行不同的加工处理(如淘滤或掺砂)。

陶器的制作,一般系用泥条盘叠法,有的可能还经过慢轮修整;较小的器皿则是用手直接捏塑而成。彩绘纹饰的颜料系天然的赭石、红土或锰土。有的器皿在彩绘之前还加施一层红色或白色的“陶衣”作衬地。最后入窑经一千度左右的高温烧成。由于窑室封闭不够严密,陶土中的氧化铁得以充分氧化,故烧成后的陶器呈橙黄、红或红褐色。纹饰呈黝黑或殷红色。

仰韶文化陶器形制多种多样,大致可以分为饮食用器、水器和炊煮器三类。施加彩

绘装饰的彩陶在陶器总数中虽然是少数，但却是陶器工艺中最精工的一部分。

(1) 半坡类型彩陶：

半坡类型以西安半坡村遗址出土的彩陶为代表。半坡遗址测定年代的数据，最早的距今 6080 ± 110 年。

半坡型彩陶以圆底或平底盆较多，小口长颈大腹壶和圆唇直口鼓腹罐也有一些，造型风格朴实厚重。彩绘施于器形的最显眼的部位。

彩绘纹样，除几何纹而外，以人面、鱼、鹿等形象最引人注目。几何纹常见的有：并列折线和间以并列斜线同三角形面构成的二方连续装饰带，单纯而富于装饰效果。

纹样的造型结构，由于较好地处理了虚实、阴阳、正反、疏密关系，使得简单的反复而能给人以丰富变化的印象。人面、鹿则以单独纹样两相对应地装饰在敞口盆的内壁，非常醒目。鱼纹则以顺序平列构成带状施于盆的外壁。在各种（单体、复体或局部）鱼形纹样中，可以看到从较写实的鱼纹到几何纹之间的演变过程，对探求各种抽象的几何形纹的生活渊源，很有启发意义。

(2) 庙底沟类型彩陶

庙底沟类型以河南陕县庙底沟遗址出土的彩陶为代表。年代测定：距今 5245 ± 100 年。

代表性器形：大口小底曲腹盆和碗。盆较大，口部有折沿。碗较小，直口。盆的造型挺秀饱满，轻颖而稳重。

纹饰大都为黑色，饰于器物外壁的上半部。

纹样多为两端相交的弧线组成的新月形、叶形、花瓣形纹，弧线与直线相交而构成的三角形纹。弧线的内侧空白，外侧填以黑色，这样构成的二方连续纹样，黑白（地子与纹样）各自成形，有阴阳双关，虚实相生之妙。

纹样构成的变幻微妙，还在于加进的黑圆点和并列直线，以及用斜向交错的细线构成的网纹等因素。

以花瓣组成的菱花纹饰带，构思尤为出色。

马家窑文化（甘肃仰韶文化）的彩陶，可分为以下三种类型：马家窑类型、半山类型和马厂型。

(1) 马家窑类型彩陶

马家窑类型以甘肃临洮马家窑遗址出土的彩陶为代表。年代测定，距今 4540 ± 100 年。

陶器的制作也是泥条盘叠手制。器形有瓮、壶、罐、盆、钵、盂、碗等。

陶器的装饰以彩绘为最多，主要是黑彩，也有一部分在黑彩中加旋红彩。彩绘装饰的面积大，有的饰满全身。盆、钵、碗等器物往往内外均加彩绘。

纹样多为窄叶形组成的波纹、垂幛纹或旋涡纹，流利生动；装饰带有主次之分。

吸取庙底沟类型彩陶的在并列直线之间和波状，垂幛纹单位的两端点缀黑圆点的办

法，产生了很好的效果。

(2) 半山类型彩陶

半山类型以甘肃和政县半山遗址为代表，年代测定：距今4030±100年。

半山类型彩陶代表着整个新石器时代彩陶艺术的最高水平。

半山类型彩陶器形，最有特色的是长颈（或短颈、或无颈而有折沿）小口宽肩大腹双耳罐。造型比例权衡，外廓线的转折变化，非常考究。形象丰满浑厚，稳重大方，是我国古代工艺史上最成功的造型之一。

彩绘以黑为主，黑红兼用的也颇多。装饰面积也较大，装饰带往往多至四五条，主次之分更明显，主次之间互相配合呼应，形成一个多样而统一的装饰整体。纹样结构严谨，描画规整而又灵活自然。

装饰纹样大都是各式各样的几何纹，如：螺旋形纹、波状纹、折线纹、锯齿纹、大圈纹、葫芦形纹、平行线纹、菱格纹、方格纹……等等。最具特色的是螺旋形纹。

以上述纹样为单位构成宽窄不等的二方连续图案，不仅有很好的侧面效果，俯视则又成为圆形适合图案。

螺旋形纹、大圈纹或葫芦形纹的中间，往往填以某种网纹或点线，呈现出丰富的变化。

它较之庙底沟型彩陶更为卓越地利用了纹样和地子各自成型的手法，获得阴阳双关，虚实相生的奇异美妙的效果。

(3) 马厂类型彩陶

马厂类型彩陶以青海民和县马厂塬遗址为代表。年代测定：距今4150±100年。

有代表性的器形为小口折沿宽肩罐。与半山型陶罐相似，而形体比较高耸，外廓线不及半山型的紧凑和富于弹性感。

纹饰一般显得粗犷简率，最具特色的纹样是大圆圈纹、卷曲纹、勾连纹和“蛙”形纹。在作为二连方连续单位纹样的大圆圈纹内，都填有不同的纹饰。大圆圈纹似为很久以后广泛流行的“开光”法的先驱。卷曲纹和勾连纹可能是商代及其以后的云雷纹和回纹的前身。

近年在青海大通马家窑类型遗址出土的舞蹈人物彩陶盆，不但是原始彩陶图案装饰的别具一格的创造，也是以具体生动的艺术形象反映了原始社会生活真实的罕见的绘画性作品。

* * * *

仰韶文化彩陶，就某种意义而言，是当时人类社会生产力状况、物质生活和精神生活的艺术体现。彩陶的装饰题材和纹样结构的来源，最后都只能从当时的社会存在寻求解释。

彩陶艺术的创造不是什么具有天赋艺术才能的个别或少数圣哲的活动，而是广大劳动群众长期实践经验的积累和集体智慧的结晶。人类从制造第一件粗糙的石器起，到创造如此精美的彩陶工艺所需要的高度技巧，正是人类在两三百万年的悠久岁月中，世世

代代的劳动实践中，逐渐磨炼，总结、提高而来的。

仰韶文化彩陶和较后的龙山文化黑陶，共同形成了我国古代美术发展史上的第一个高潮。在陶器烧制过程中，对高温窑火的控制，含金属矿料的掌握，陶器的造型和装饰，都为古代灿烂的青铜工艺奠定了技术、艺术基础。

彩陶工艺所揭示出来的若干规律性知识、艺术手法，经过以后的各种工艺美术的继承、发扬、不断丰富，形成了我国工艺美术的可贵特色和优良传统。

彩陶工艺在古代美术史上的重大意义，不限于工艺美术，萌芽状态的绘画与雕塑都与它有着不可分割的关系。

以彩陶为重要特征的仰韶文化的大量考古发现，宣告了为帝国主义侵略和为社会帝国主义扩张野心服务的“中国文化西来说”的彻底破产。

第三节 原始时代的雕塑艺术

在我国的考古发掘中，迄今尚未发现旧石器时代晚期的雕塑品，但从各地新石器时代遗址中发现的许多雕塑品看来，它们在此之前当已有相当长的发展过程了。

新石器时代的雕塑艺术，和绘画艺术一样，都还不是一个独立的艺术门类，而是附属于制陶工艺的。它多数是以陶器的盖纽、把手的形式出现，或者以陶器的口沿下、肩上等部位的立体装饰而存在；还有的是以雕塑形象与陶器的造型相结合的形式出现的；此外，也有一些看不出有什么实用价值的小件玩赏雕塑品。

从考古发掘所得的原始时代的雕塑作品看来，除个别石雕牙雕（想来当时也会有木雕的）而外，绝大多数是陶塑。这是可以理解的：不仅是由于粘土的可塑性最便于塑制，经过窑烧之后又大致具有其他材料所有的坚固性，而且，在美术的各个门类尚未分化的原始时代，雕塑只是陶器工艺的附属的一种装饰手段，雕塑作品一般都是出于富有艺术经验和才能的陶器制造者之手。如同普列汉诺夫所说的那样：“什么地方有优秀的战士和优秀的手工艺者，他们就一定是优秀的画家和雕刻家。”（《没有地址的信》145页）

尽管雕塑艺术那时尚处于萌芽状态，还未从陶器工艺中分化出来而成为一个独立的美术门类，但作为雕塑艺术的特殊样式，以特有艺术手段反映生活，作用于人们的精神世界的社会功能，已开始显示出来。

原始时代的雕塑（陶塑）作品，以各种动物形象为最多，也最生动有趣。其中猪的形象非常引人注目。浙江余姚河姆渡出土的陶猪，河南浙川下王岗出土的陶猪头，山东胶县三里河出土的猪形鬲，湖北宜都红花套出土的陶猪黑龙江宁安县莺歌岭出土的陶猪等；从其体形结构特征来看，显然都是久已驯化了的家猪模样，猪的形象在原始雕塑中被如此广泛而反复地塑造，联系各地原始遗址普遍有大量猪骨出土和当时广泛流行以猪头骨或猪下颞骨随葬的风气，可知猪的饲养在当时的社会经济生活中所占的重要地位。由于猪有生长快，成熟早，繁殖力强，又是杂食等特点，最适宜于相对定居的原始农人的饲养。它不但是原始农人肉食的重要来源，而且具有粮食储备，弥补食粮不足的

作用，因而受到当时人们的特别重视，既把它作为财产的象征，又把它作为美的对象进行反复地刻划、塑造，此外，也可能出于原始宗教的目的。

山东宁阳和山东胶县三里河出土的作张口吠叫状的狗形陶器，湖北天门石家河出的小型陶狗，是颇饶兴味的作品。从世界各地考古发现可以证明，狗是比猪更早驯化的一种家畜。他不仅可以供人食肉寝皮，而且还是人们进行狩猎活动的忠实而积极的助手。上述几件狗的形象的生动有趣的塑造，体现了人们对狗的形态性情的理解和浓厚的兴致。

家畜家禽的雕塑形象，除猪、狗而外，还有陶羊、陶鸡、陶鸭等，在一定程度上反映了当时农业发展基础上的家畜家禽饲养业的情况。到原始公社的后期，家畜作为财富更有其重要的意义。因为家畜是比至今所知道的那时所有财产种类的总和更有价值的财产。它们在人类的头脑里形成了关于财富的最初的概念。

雕塑中的动物形象，还有鹰、鸮、龟、蛙、蜥蜴（壁虎？）鱼以及叫不出名字的鸟、兽等多种。原始人类对这些动物的深入细致的观察、真实生动的塑造，以及有意或无意地夸张地艺术表现，从根本上来说，是来自世世代代的渔猎生活实践，只有世世代代的渔猎活动才会培养出对这些动物的了解、兴趣和从审美的角度来加以表现。同时，还应当注意到，这些动物在原始人类的观念中，并不止于是食用、喜爱或审美的对象，而有可能还是幻想中的灵异或祖先。商周时期（及其以后）盛行的龙、凤、鸮、朱陵、玄武、金乌（日）、蟾蜍（月）等神话性质的艺术形象，也许与这一时代的蜥蜴、鹰、鸮、鸟、龟、蛙等动物形象有着信仰上的继承、演变的关系。

比起动物来，出现在雕塑中的人物形象不多，但却有重要的意义，它体现着远古人类对自身的形态、面貌、力量的初步认识和艺术再现的能力。

人物的形象不论是浮雕或圆雕，除个别为全身像而外，一般都是头像。说明原始人类对于人的观察、认识，从来就不是平均对待人体的各个部分的，而是把注意力放在一个人的外貌和内心世界最集中最有代表性的头面特别是五官部分；采取人体的局部（头面）以展现人的整体，把刻画面部神情作为人物形象表现的重点，可以认为是我国美术重视“传神”的优良传统的开端。

河姆渡出土的陶人头像，是目前所见最早的人像雕塑。眼口是用绘画性的阴线表示。眉及眉拱等局部起伏变化，也未曾顾及，而整个头部造型，前额、两颊、鼻梁，却是力图运用力体造型来表现的。

陕西华县柳子镇出土的一个似未经窑烧的泥块，中间有用泥堆起的鼻梁，微微上斜的两眼和微张的菱形小口，都是挖出的窿状，手法极其原始，但青年（少年？）女性的神情特征却相当明显的表现了出来。

陕西扶风姜西村出土的夹砂红陶盆（残片），口沿下堆塑的人面像，可以看出是一男性，手法和上述泥塑近似，但两眼非对称地下垂，大咀两角上翘，鼻梁高隆，不知是有意还是无意，作出一种近于苦笑的表情。

甘肃秦安大地湾出土的庙底沟类型的彩陶瓶，口部，捏塑成一个青年女性头像，

眼、咀仍是挖成，而面颊、下颚、鼻子，却塑造得异常认真，四周下垂的短发用平行的阴线表现，两个鼻孔也细心地刺出。瓶身便成了塑像的身躯或台座，形成了此一作品更高的完整性。在陶器（瓶、罐、盆等）口沿外堆塑人物形象（多数为头像，个别为全身像），似非单纯的出于装饰的目的，可能有更为庄重的用意。

代表这时代人像塑造最高水平的要算甘肃天水蔡家坪出土的一具人面陶塑（可能也是某种陶器上的立体塑饰）。虽然两眼仍是使用原始的挖出的办法，比例、位置也还欠准确，但从两眉、面颊、鼻子、人中、咀唇等部分看来，作者的观察能力和对雕塑这种特殊的表现手法的运用上，都显著地超过了其他作品。

甘肃临洮出土的三具陶人头形盖状物，是迄今所见我国雕塑史上绘塑相结合的最早的实例。

动物形象的塑造，较之人物形象的塑造，更多地发挥了雕塑艺术特殊手法的性能。如陕西华县出土陶甗（猫头鹰）头，凸起的虎视眈眈的两只大眼，眼周的睫毛，头上羽毛的斑点，都是用刻划、锥刺的办法，通过光线而取得了非常真实的表现效果。陕县庙底出土的陶鸟头（陶器把手），也是运用触角上的起伏表现色彩变化的成功的一例。

动物雕塑之最为杰出者是鸟兽形陶器。动物雕塑形象与实用器物的造型结合，在那一特定的历史情况下，人们总是首先从实用的要求出发，然后才从审美的要求出发，观赏性的雕塑艺术品最初必须与实用性的工艺品联系起来，似乎才能取得在人们精神生活中的地位，这可以说是远古美术发展中一种带规律性的现象。这类作品不断有所发现。如前述的山东宁阳大汶口出土的陶狗形器，山东胶县三里河出土的陶狗形器、陶猪形鬻，还有江苏吴江梅堰出土的陶鸟形壶，都是各有特色的创造。而陕西华县泉护村出土的陶鹰鼎，陕西武功出土的陶龟(?)形壶尤为出色、完美。它们作为动物形象，不是一般的“写实”、“逼真”，而是经过作者的想象作用、夸张变形，既保持并强化了它们各自的形神特征，又与器物的特殊造型达到极其和谐的一致，从而成为原始雕塑艺术的不可多得的珍品。为其后盛行于商周时代鸟兽形青铜器奠定了颇高的起点。我们固然不应脱离原始人类所处的具体社会条件，把他们的认识能力和表现能力加以理想化，但像陶鹰鼎这样的艺术作品的创造，倘若没有相当高度的艺术意匠和相应的艺术表现技巧，是无论如何也不可能实现的。

第二章 商代的美术

第一节 社会的进一步分工，促进了美术的发展

在我国的中原地区，原始公社解体之后，夏代（公元前21世纪——公元前16世纪）是出现在我国历史上的第一个奴隶制国家。古文献典籍中有关夏代的记载，尚待考古发掘材料进一步来印证，因此，关于夏代美术的情况，也还缺乏确实可靠的知识。

商代（公元前16世纪——公元前11世纪）是继夏代之后而建立的又一个奴隶制国家，处于奴隶制社会的发展阶段。

恩格斯说：“只有奴隶制才使农业和手工业之间的更大规模的分工成为可能。从而为古代文化的繁荣……创造了条件。”（《反杜林论》）在商代，手工业中的青铜冶铸、制陶、玉石、骨牙和染织等部门，都已经有了明确的分工。以青铜工艺美术为代表的商代美术，是继原始时代的彩陶、黑陶之后，出现在我国古代美术发展史上的又一个高潮。是奴隶阶级对美术历史宝库的卓越贡献。

商代的美术的各部门尚未充分分化。绘画性作品，大都是以青铜器、石器（如虎纹石磬）的装饰纹样或氏族徽号的形式出现。

雕塑艺术在商代虽然多数尚未脱离工艺装饰的性质，但较之原始时代，无论是作品的数量、题材范围、对事物的观察能力、艺术表现能力以及物质材料的运用等各个方面，都有了很大的发展。

第二节 商代的青铜工艺美术

铜，是人类最先利用的一种金属。人类物质文化发展的一般规律是，首先使用红铜（纯铜），然后才使用青铜（铜锡合金），青铜的使用，当首先用以制作工具，然后用以制作日用器皿，再后才用之于礼乐。

就目前所见商代青铜器的工艺水平和多具有礼乐性质，可知已是青铜工艺的高度发展阶段的产物。

商代前期，以至商代早期的青铜遗物，解放以后，特别是近年以来，陆续有所发现。但在这里，不拟探讨其发展演变，只就商代后期的资料，粗略地介绍其类别、名称、造型和装饰的若干特点。

商代青铜器的类别很多，形制、名称也多为今人所不熟悉。依其用途，大体可分为以下六类：

（1）武器和工具：戈、矛、斤（刀）、钺、镞（箭头），铲、凿等。

（2）食器：鼎、鬲（二者用以炊煮烹饪）、簠（毁）、豆（二者用以盛装食物）。