

中国工艺美术史

陈鸿俊 编著

现代艺术设计系列教材

中南大学出版社

工艺美术史

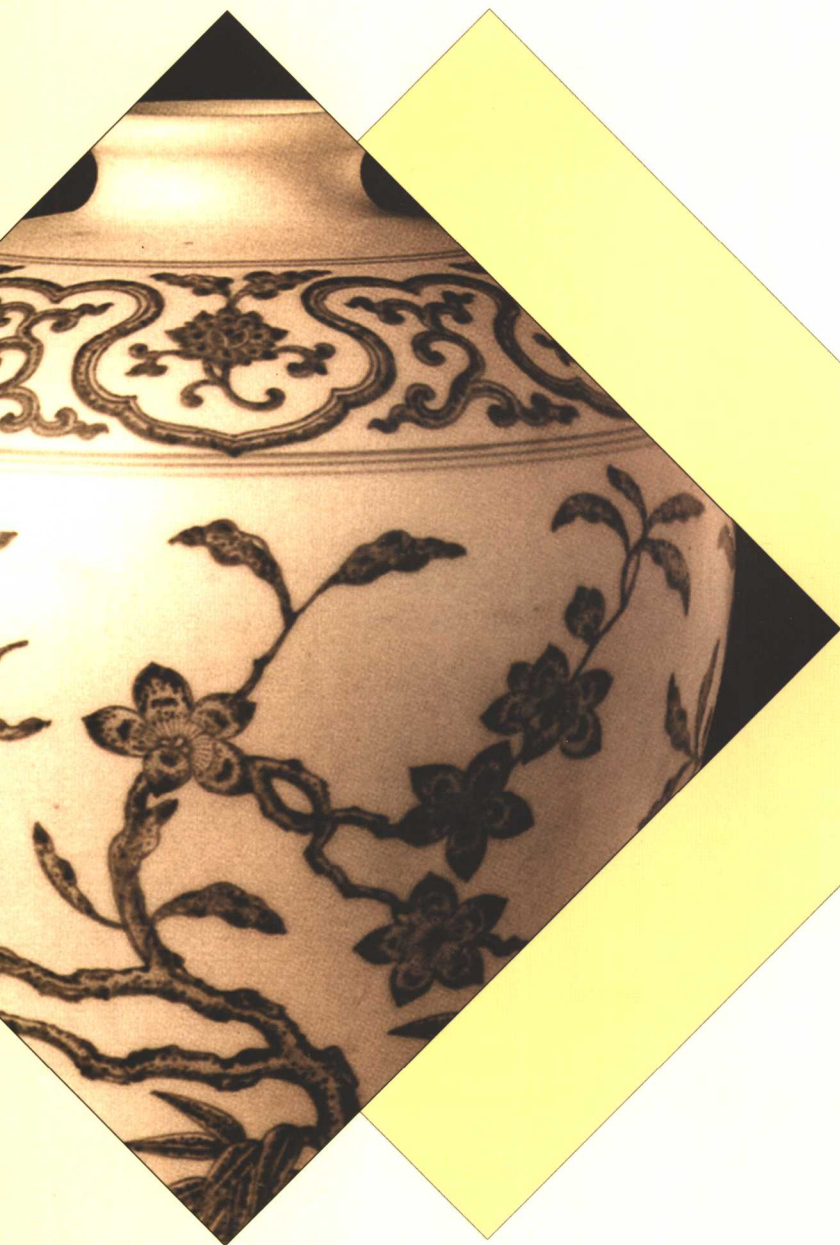
是对人类广阔的地域、

悠久的历史、灿烂的文化、

丰富的美术的研究，

是了解和研究中国艺术文化

的一门历史性学科。

中国工艺美术史

陈鸿俊 编著

现代艺术设计系列教材

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国工艺美术史 / 陈鸿俊编著. —长沙: 中南大学出版社, 2004.8

ISBN 7-81061-952-7

I. 中... II. 陈... III. 工艺美术史-中国
IV. J509.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 085285 号

中国工艺美术史

陈鸿俊 编著

☐ 责任编辑 陈应征

☐ 出版发行 中南大学出版社

社址: 长沙市麓山南路 邮编: 410083

发行科电话: 0731-8876770

传真: 0731-8710482

☐ 经 销 湖南省新华书店

☐ 印 装 湖南新华精品印务有限公司

☐ 开 本 787×1092 1/16 ☐ 印张 12.25 ☐ 字数 310 千字 ☐ 插页: 16

☐ 版 次 2004 年 8 月第 1 版 ☐ 2004 年 8 月第 1 次印刷

☐ 书 号 ISBN 7-81061-952-7/J·023

☐ 定 价 30.00 元

图书出现印装问题, 请与经销商调换

现代艺术设计系列教材

编写委员会

学术顾问 朱训德

主任 何辉 蒋尚文

副主任 陈鸿俊 罗星源 丰明高 刘永东

委员 (以姓氏笔画为序)

丰明高 邓水清 刘永东 刘兆明

安吉乡 何辉 李杰 陈鸿俊

陈新 罗星源 周海清 周鼎

郁涛 赵小林 赵敏 杨友妮

莫钧 蒋尚文 曹大勇 黄宛萍

彭泽立

中国工艺美术史

设计概论

现代构成

设计色彩·静物写生

设计素描

基础图案

字体设计

现代摄影教程

广告设计

标志设计

展示设计

企业形象识别设计

新概念水粉风景写生

计算机辅助设计

毕业设计与毕业论文写作指导

总 序

现代设计的步伐随着社会和经济的发展日益加快。顺应时代的需求,设计艺术教育也以前所未有的速度在发展,这使我国在设计艺术教育的整体水平上有了较大幅度的提高。但由于现代设计教育在我国起步较晚,底蕴不足,发展无序,设计艺术教育的课程体系和教材建设令人担忧,全国各个设计艺术院校的教学计划与教学内容还不完善。通过教材建设使课程内容与社会需求相结合,并对课程体系中存在的问题进行调整不失为好的办法,特别是在当前各种教材、教科书,甚至所谓的专著泛滥,但适用性不强的情况下尤有必要。

对高等设计艺术教育而言,当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、方式和途径,努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。一方面,教学水平与教学质量的提高需要一套完整、规范的系列化教材;另一方面,由于高校设计艺术类在校生,经过专业测试后进入大学,他们对设计艺术学科领域的认识往往局限于应试需求,缺乏对设计艺术学科的全面理解,缺乏对设计艺术实践性与创造性的理解,教材要使学生在学习与应用上有一个质的飞跃。这正是我们组织编写这一套高校设计艺术类教材的初衷和编写思路。

延续这一编写思路,我们在编写时以必需、够用、实用、创新为原则,力求体现设计艺术类教材的特点,深化对实用技能知识的理解,跳出传统教材固有的模式。相对来说,我们想通过大量的实例与经典设计作品来提高学生对教材的理解能力和艺术修养,并由此激发出无限的创造力与想象力,同时,促使学生对技能知识的人文内涵进行全新的学习领会,使之与创造性、实践性技术手段紧密结合。

总之,本套教材集知识性、实践性、指导性与创造性一身,在知识结构、信息含量等各方面有所突破,以符合高校现代设计艺术专业教学要求。

本套教材在编写中参考了大量的资料,得到了众多同仁的支持,在此表示感谢,同时由于时间紧、任务重,在编写过程中难免会出现一些差错和不尽人意之处,恳请各位同仁批评指正,以便改正。

何 辉 蒋尚文

目 录

第一章 原始社会的工艺美术

- 第一节 石器工艺及其他工艺 1
- 第二节 陶器工艺 4
- 本章小结 14

第二章 奴隶社会(夏、商、西周、春秋时期)的工艺美术

- 第一节 青铜工艺 16
- 第二节 陶瓷工艺 26
- 第三节 染织、服饰工艺及其他工艺 28
- 本章小结 30

第三章 战国、秦汉时期的工艺美术

- 第一节 战国时期的工艺美术 31
- 第二节 秦代的工艺美术 40
- 第三节 汉代的铜器工艺 42
- 第四节 汉代的染织工艺 48
- 第五节 汉代的漆器工艺 50
- 第六节 汉代的陶瓷工艺 52
- 第七节 汉代的画像石和其他工艺 57
- 本章小结 59

第四章 六朝时期的工艺美术

- 第一节 陶瓷工艺 61
- 第二节 漆器工艺、染织工艺、金属工艺和石雕工艺 65
- 本章小结 68

第五章 隋唐时期的工艺美术

- 第一节 陶瓷工艺 69
- 第二节 染织工艺 73
- 第三节 漆器工艺 77
- 第四节 金属工艺 79
- 第五节 雕刻工艺及其他工艺 82
- 本章小结 85

第六章 宋代的工艺美术

- 第一节 陶瓷工艺 86

第二节 染织工艺	95
第三节 金属工艺、漆器工艺及其他工艺	99
本章小结	104

第七章 元代的工艺美术

第一节 陶瓷工艺	105
第二节 染织工艺	109
第三节 漆器工艺	112
第四节 金属工艺及其他工艺	113
本章小结	115

第八章 明代的工艺美术

第一节 陶瓷工艺	116
第二节 染织工艺	122
第三节 金属工艺	126
第四节 漆器工艺	128
第五节 家具工艺	131
第六节 雕刻工艺	135
本章小结	137

第九章 清代的工艺美术

第一节 陶瓷工艺	138
第二节 染织工艺	144
第三节 金属工艺和漆器工艺	150
第四节 雕刻工艺及其他工艺	153
本章小结	159

第十章 近现代的工艺美术

第一节 近现代的工艺美术概述	160
第二节 新中国的工艺美术	161
本章小结	173

附：中国历史年表

参考书目

彩图

第一章 原始社会的工艺美术

在我国辽阔的土地上,很早就生活着我们远古的祖先。200 万年前的重庆“巫山人”,180 万年前的山西“西侯度人”,170 万年前的云南“元谋人”,80 万年前的陕西“蓝田人”,50 万年前的“北京人”,2.5 万年前的“山顶洞人”等,他们都是我国最古老的人类。原始社会作为人类的童年时期,经历了漫长的历史阶段。在原始社会漫长的阶段,社会生产力水平极其低下,石器成为主要的武器和生产工具,成为生产力的主要标志,因此以石器工具的水平作为划分不同时期的标志,统称石器时代(有专家认为此前有一个木石并用时代),依时间先后分别称为旧石器时代和新石器时代(也有人认为中间有一个中石器时代)。人类使用打制石器的时代,称为旧石器时代,时间约在 200 万年至 1 万年前。用打制的方法制成的比较粗糙的石器叫旧石器。人类使用磨制石器的时代,称为新石器时代,时间约在 1 万年前至 4、5 千年前。新石器是指在打制基础上经过磨制的石器,人类在磨制石器的过程中逐渐形成对美的感受和认识,逐步形成诸如对称、平衡、工整、平滑、比例等造型规律的审美认识,最早意义上的具有审美意识的工艺美术开始萌发。制陶是新石器时代的重要特征,在新石器时代各个著名的文化时期,如河姆渡文化、仰韶文化、大汶口文化、龙山文化等,都有不同艺术特色的陶器工艺,在中国工艺美术史上,写下了最早的辉煌的一页。其彩陶和黑陶是原始社会工艺美术中最具代表性的品种,标志着原始社会工艺美术的独特成就。

第一节 石器工艺及其他工艺

石器主要是利用石头的刃和尖作为工具使用的,按其用途的不同,可分为砍砸器、刮削器、尖状器等,其名称有石斧、石锛、石铲、石锄、石刀、石镰、石凿、石矛、石球、石磨盘和石磨棒等。

我国史前人类制造的打制和磨制石器遍布于旧石器时代和新石器时代的遗址中,早期的打制石器以从北京人遗址发现的最为典型。这些石器主要有尖状器和砍砸器,有明显的人工打击和使用过的痕迹,制作粗糙,功能还不十分明显,技术上也显得不熟练。丁村人遗址出土了约 2000 件打制石器,在打制技术上比北京人有了明显提高,器形也大为增加,典型器为“三棱尖状器”,部分石器有了第二步加工的痕迹。山顶洞人是处于旧石器时代向新石器时代过渡的阶段,石工具制作发生了很大变化,用于砍砸的大型石器明显不占主要地位,各种功能的小型石器则大量出现,如小石片、刮削器、尖状器、雕刻器等。随着人类加速向农耕经济的发展,在新石器时期的石工具中出现了

图 1-1 打制石器(旧石器时代)

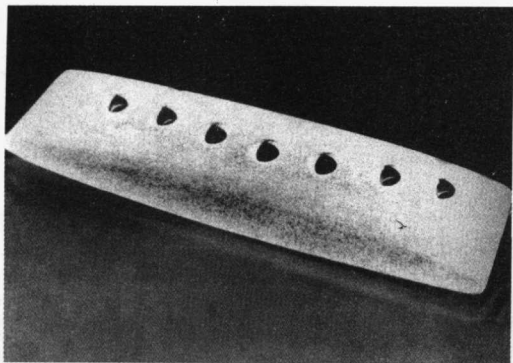

图 1-2 七孔石刀(新石器时代) 南京出土

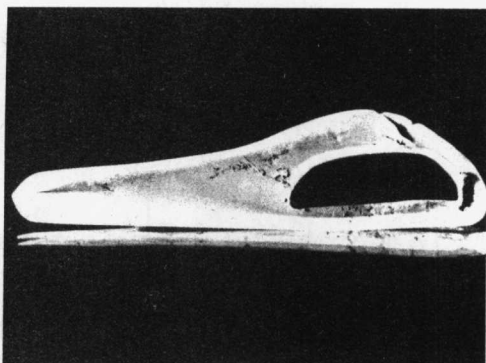

图 1-3 石匕首(新石器时代) 山东邹县出土

大量的农耕和渔猎工具,如在裴李岗文化、仰韶文化、河姆渡文化、龙山文化等遗址中发现的石斧、石凿、石刀、石链、石锤、石磨盘、石犁、石镞、石弹子、飞石索等(图 1-1)。

新石器时代在石工具上的进步表现为磨光和钻孔技术,即在打制的基础上进行刮削、刻琢、钻孔、磨光等工艺,制造出来的石器不仅符合实用,而且能在精心设计的基础上产生明确的不同功能,如从砍砸器分化出来的斧、凿、铲、锥等。打制石器满足的是最简陋条件下的生存和生活的需要,还谈不上审美意义上的人工修饰;但在长期的打制石器的探索和磨制石器的过程中,先民们逐渐变得更加聪明:他们不仅懂得了对石材形状、硬度、纹理等的选择;而且在对石材的打磨中逐渐对诸如对称、均衡、工整、光滑等形式规律有了一定的感受,最基本的审美意识开始形成;尤其是钻孔技术的掌握使人类对工具的设计和制作进入到一个新层次,它是最复杂的工具、武器和器物得以产生的重要前提条件。因此,我们现在看到的很多优秀的石器工艺,精妙绝伦,美不胜收,从实用和审美的结合上达到了臻于完美的境界,令现代人自愧不如,这是人类在实践中创造和体会出来的美。如江苏出土的石刀和山东出土的石匕就十分精美,石刀由花岗石制成,呈长方形,刀身光滑,上部有七个对钻而成的

圆孔,排列成有趣味的弧形,可供安柄之用,既实用又美观(图 1-2);石匕首是用美观的玉石制成,刃部锋利,把部的形态使人感到握上去很得心应手(图 1-3)。又如湖北出土的石铲,形体完全和功能相结合,结构简单而肯定,分段上下部比例协调,钻孔精确而光洁,弧形刃口与圆形钻孔相呼应,形体对称而富有美感,而器身布满了树枝状的浅灰色天然纹理,这是一件艺术与实用巧妙结合的优秀作品(图 1-4)。

在石器工艺的生产过程中,那些纹理细密、色泽晶莹的美石从中脱颖而出,随着加工工具的改进,玉器工艺和石器工艺分离,成为独立的工艺品种,因此,玉器工艺是石器工艺的副产品,是石器工艺的发

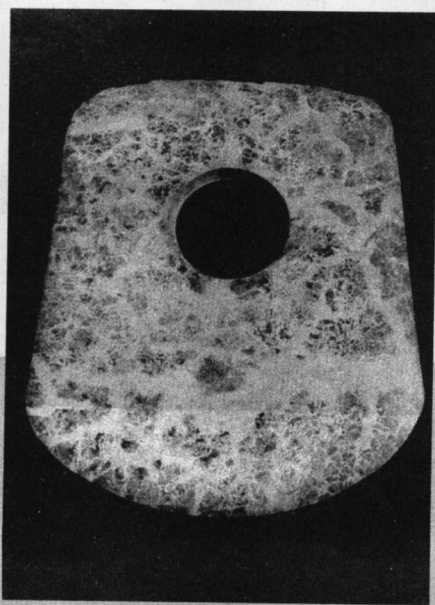

图 1-4 石铲(新石器时代) 湖北出土

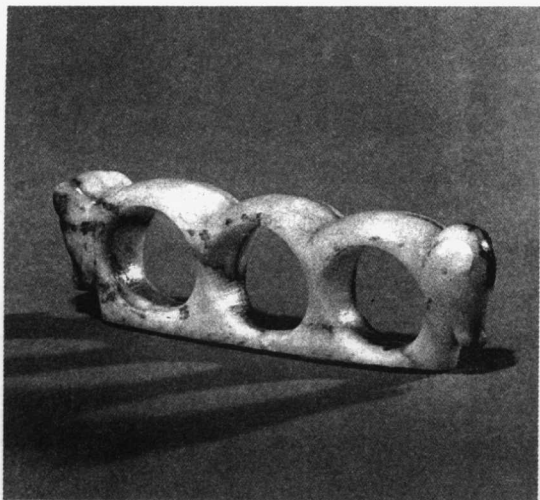

图 1-5 青玉双兽三孔器(红山文化) 辽宁凌源出土

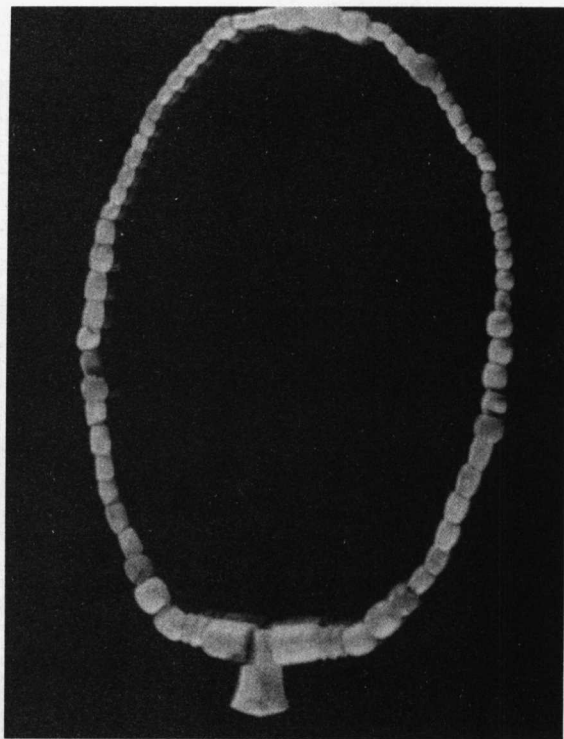

图 1-6 青玉项链(良渚文化) 上海青浦出土

展和演变。从形式上看,玉圭是由石斧演变而来的,玉璧是由环状石斧演变而来的,玉璋则由石刀发展而来,新石器时代的玉器已有璧、玦、璜、管、珠、坠、玉铲等(图 1-5 至图 1-6 和彩图 1)。

此外,原始社会的工艺美术还有牙骨雕、染织、编织等。山顶洞人遗址中发现了磨光的骨锥、骨凿、骨楔等各种工具。河姆渡遗址出土了一件象牙雕圆形器和象牙雕刻双鸟朝阳。在仰韶文化时期,出现了骨针、陶纺轮、石纺轮等,同时发现了织物的痕迹。而在吴兴钱山漾新石器时代遗址中,出土了大量的竹编。

表 1-1 我国发现的旧石器时代的著名人类遗迹列表(迄今为止)

名称	年代	地点	备注
巫山人	约 200 万年前	重庆	
西侯度人	约 180 万年前	山西	
元谋人	约 170 万年前	云南	
蓝田人	约 80 万年前	陕西	
北京人	约 50 万年前	北京	
金牛山人	约 20 万年前	辽宁	
丁村人	约 10 万年前	山西	
山顶洞人	约 2.5 万年前	北京	

表 1-2 我国具有代表性的新石器时代文化列表

名 称	年 代	地 点	备注
裴李岗文化	距今 7900~6500 年	河南新郑	
磁山文化	距今 7405~7110 年	河北武安磁山	
大地湾文化	距今 7200~4800 年	甘肃秦安	
河姆渡文化	距今 7300~5362 年	浙江余姚	
红山文化	距今 6670~4195 年	辽宁赤峰	
仰韶文化	距今 7000~5000 年	河南渑池	彩陶
马家窑文化	距今 5000~4050 年	甘肃临洮	彩陶
大汶口文化	距今 6300~4500 年	山东宁阳与泰安间大汶口	
大溪文化	距今 6400~5300 年	四川巫山	
壳丘头文化	距今 6000 年	福建平漳	
龙山文化	距今 4500~3600 年	山东章丘、河南、陕西、湖北	黑陶
屈家岭文化	距今 5000~4600 年	湖北京山	
良渚文化	距今 5300~4400 年	浙江余杭、良渚	
香港“东湾仔北文化”		香港	
“圆山文化”	距今 5300~2300 年	台湾台北	
卡诺文化	距今 5300~4100 年	西藏昌都	

第二节 陶器工艺

陶器的出现是新石器时代的主要特征之一。关于陶器的起源,我国古代有许多传说,如“神农作瓦器陶”、“黄帝以宁封为陶正”、“舜陶于水滨”、“女娲抟土造人”等,说明我们祖先很早就懂得了用泥巴、水和火进行陶器制作的艺术。一般认为恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中的一段话比较科学地论述了陶器出现的原因:“可以证明,在许多地方,或者甚至在一切地方,陶器都是由于用粘土涂在编制或木制的容器上而发生的,目的在于使其能耐火。因此,不久以后,人们便发现成型的粘土,不要内部的容器,也可以用于这个目的。”陶器的发明具有很重要的意义,它是人类第一次改变自然材料性质的创造,是人类的巨大进步;它丰富了人类的生活器具,使人类的定居生活更为稳定,人类文明的发展成为可能;它使人类的装饰艺术有了更广阔的发展天地。陶器的制作方法主要有手制法和轮制法两种,手制法有捏塑法、模制法和泥条盘筑法。小型器皿常用捏塑法,大件器物多用模制法和泥条盘筑法。手捏法的缺点是器形不太规整,厚薄不太均匀;轮制法有慢轮法和快轮法,轮制法所作陶器器形规整,厚薄均匀。轮制法的出现说明了陶器制作技术的提高,是陶器发展到一定阶段的重要标志。迄今我国发现最早创制的陶器,以江西万年仙人洞的遗迹为代表,距今约为 1 万多年。原始社会的陶器工艺品种有灰陶、白陶、彩陶、黑陶、几何印纹陶等多种,而以彩陶和黑陶最具代表性。

一、彩陶文化

(一)概说

在新石器时代晚期,制陶技术已经发展到很高的水平,能够制作出非常优美的

彩陶。彩陶是指一种绘有黑色、红色的装饰花纹的红褐色或棕黄色的陶器。这时期的文化,被称为彩陶文化,又因其最早发现于河南渑池仰韶村,故又称仰韶文化。属于这一类型的彩陶分布在黄河、长江流域,华南、东北均有发现,以黄河中上游地区最为发达,河南、陕西、山西为中心的彩陶是彩陶中最主要的一种。根据彩陶时间先后和艺术风格的不同,又把彩陶文化分成半坡型、庙底沟型、马家窑型、半山型和马厂型等五种类型。

(二)主要类型

1.半坡型

半坡型彩陶首先是在陕西西安市东郊半坡村发现的,距今约 7000~6000 年前,

图 1-7 小口尖底瓶(半坡型) 陕西临潼出土

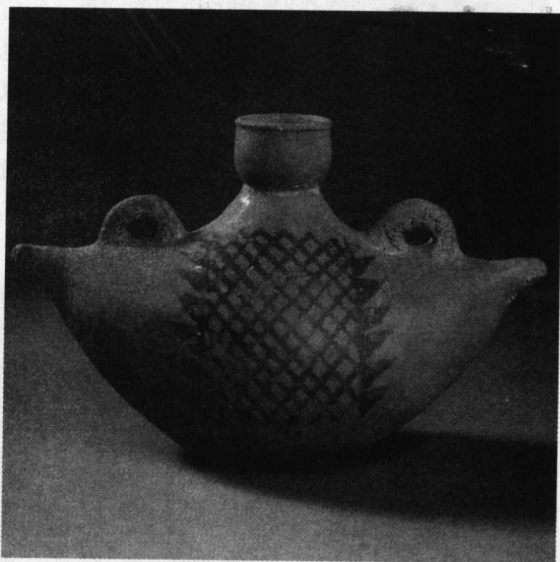

图 1-8 船形壶(半坡型) 陕西宝鸡出土

主要分布在渭河流域,以关中平原为中心,向四周扩散,往西达到甘肃陇东的天水、平凉地区。其品种有水器、饮食器、储盛器、炊器等,圆底盆、卷唇盆是常见的器形,而以卷唇圆底盆最为典型。比较有特色的造型有小口尖底瓶和船形壶,小口尖底瓶造型优美,符合力学原理,很适于原始人的打水、提水之功用,是一件简单而优秀的古代设计作品(图 1-7)。船形壶又称菱形壶,壶体两头尖,形如菱角,正中有口,口的两边器体上各有一耳,上饰类似鱼网的纹样,造型别致灵巧,装饰简朴,是一件优美的工艺品(图 1-8)。

半坡型彩陶的装饰方法主要有彩绘、捺印、划纹、堆贴等种。捺印是用一种工具在陶器表面印出绳纹、篮纹等纹样;划纹是用工具在陶器表面剔划出简单花纹;堆贴是用泥团塑饰成简单的小动物;而彩绘最有成就,即在赭红色的陶胎上施以黑彩。

半坡型彩陶的装饰花纹主要有宽带纹、折线纹、三角纹、斜线纹、菱形纹、瓣形纹等几何纹样和鱼纹、人面鱼纹、鸟纹、蛙纹、鹿纹等动物纹(图 1-9),尤以鱼纹和人面鱼纹最有

图 1-9 鱼蛙纹彩陶盆(半坡型) 陕西临潼出土

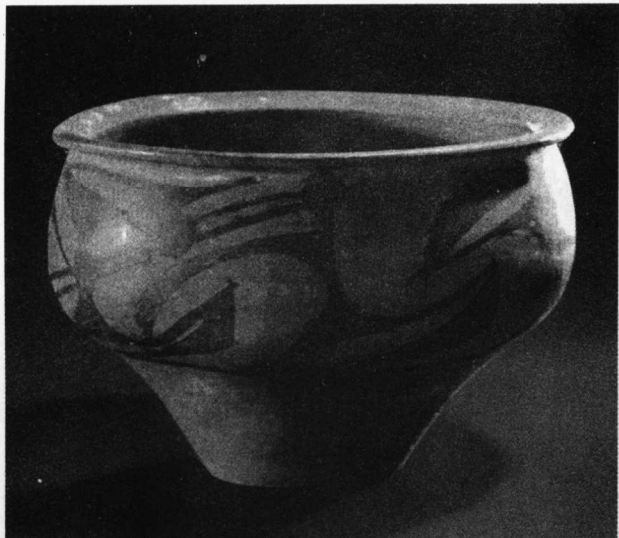

图 1-10 彩陶钵(庙底沟型) 山西垣曲出土

2. 庙底沟型

庙底沟型彩陶是在半坡型基础上发展起来的,位于河南陕县庙底沟,距今约 6000~5000 年前。其分布以陕西关中为中心,向四周扩展,东及山东南部、河南西部,西达甘肃的陇东、陇西、陇南以至青海东部。

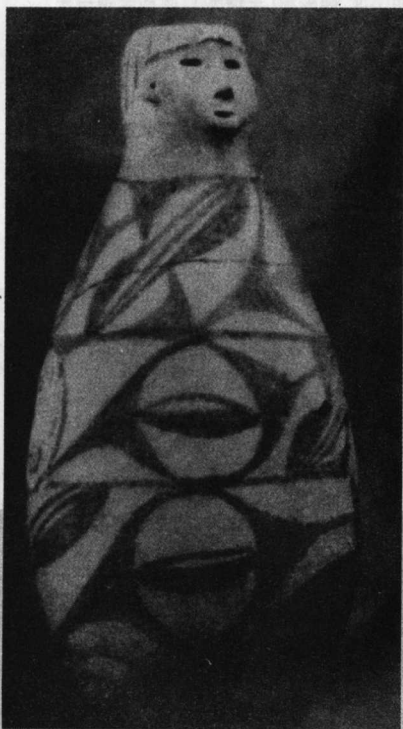

图 1-12 人面彩陶瓶
(庙底沟型) 甘肃秦安出土

特色和代表性。鱼纹多饰于卷唇折腹圆底盆或卷唇圆底盆的内壁,分单体鱼纹和复体鱼纹两大类。复体鱼纹即由两条或两条以上的鱼纹组成一组,早期多用单体鱼纹,晚期则以复体鱼纹为多,并逐渐演变成几何化、程式化、抽象化的装饰图案。人面鱼纹多装饰在翻唇浅腹盆的内壁,人面作圆形,眼以上涂成黑色或空白的三角形状,耳部或作对称的向上的弯钩,或饰两条鱼纹,嘴角用两道相交的斜线组成,两边也各饰一条鱼纹,在鱼的周身用短线或小点装饰(彩图 2)。半坡型彩陶的装饰花纹组织形式一般为直线,多组成直边三角形,很少运用曲线。半坡型彩陶具有朴素自然的艺术特色。

图 1-11 鹤衔鱼纹彩陶缸(庙底沟型) 河南临汝出土

造型以大口鼓腹小平底钵最为典型(图 1-10),小口尖底瓶制成“双唇”式样,而敛口小平底大瓮、圆底釜则是半坡型所没有的造型。其装饰纹样有带状纹、垂弧纹、平行条纹、圆点纹、回旋钩连纹、网格纹等几何纹,有花瓣纹、羽状叶纹等植物纹,还有鸟纹、蛙纹等动物纹,以回旋钩连纹最为流行。庙底沟型彩陶多用直线和曲线相结合,构成曲边三角形,采用黑白双关的装饰方法,有律动之美(图 1-11 至图 1-12)。

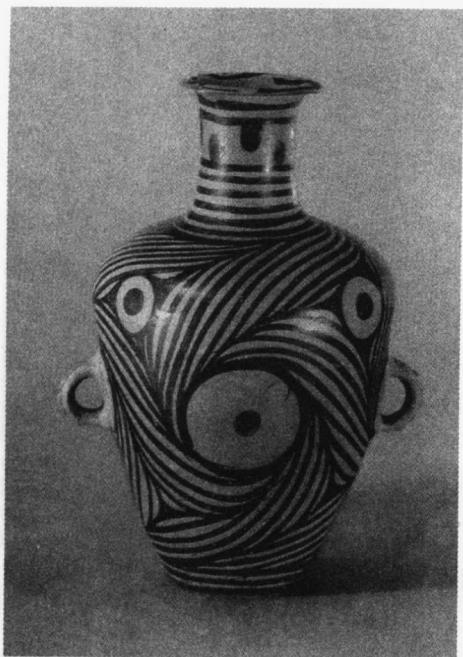

图 1-13 旋纹双耳彩陶瓶(马家窑型) 甘肃永靖出土

图 1-14 螺旋纹彩陶大瓮(马家窑型) 甘肃永靖出土

3. 马家窑型

马家窑型彩陶最早发现于甘肃马家窑,距今约 5000 年前,是由庙底沟型发展和分化出来的。它主要分布在甘肃和青海部分地区。品种主要有壶、罐、瓮、盆、钵、豆、碗等,和半坡及庙底沟型相比,前两种类型以大口的盆、钵为主,而后者以小口的壶、罐居多。

1973 年在青海大通县上孙家寨马家窑出土了一件舞蹈纹彩陶盆,此器高 14 厘米,口径 29 厘米,底径 10 厘米,卷唇平底,内壁绘有四道平行带纹,最上一道较粗,口沿处也有一圈带纹,上下两组纹饰间有舞蹈人三组,每组五人,每组两边用内向弧线分隔,两组弧线间还有一条斜向的柳叶形宽线。外壁用三道线围住,仿佛是三道绳圈将陶盆紧紧捆扎着。若盆中盛水至四道圈纹的位置,则能看到水面反映出的舞蹈人的倒影,作品创意独特,富有诗情画意,简直就是对原始人常在水波荡漾的湖边翩翩起舞的生活情景的反映,具有很高的艺术境界。这是一件杰出的马家窑彩陶作品(彩图 3)。

马家窑彩陶的艺术特点有三:一是满。从器物的口沿到接近底部,几乎都饰满了花纹,显得丰满华美。二是内彩。内壁绘彩是马家窑彩陶流行的装饰方法,也有内外都加彩的。三是点和螺旋纹的巧妙运用。马家窑最有代表性的纹样是螺旋纹,富有强烈的动感和旋律;而点的运用既非常普遍又恰到好处,点有稳定、点缀之作用,常在点的外围或恰当位置饰以螺旋纹,两者的结合使得动静有致,繁而不乱,旋而不眩。马家窑彩陶具有旋动流畅、丰满繁缛的艺术风格(图 1-13 至图 1-15)。

图 1-15 圆点波纹彩陶盆(马家窑型) 甘肃出土

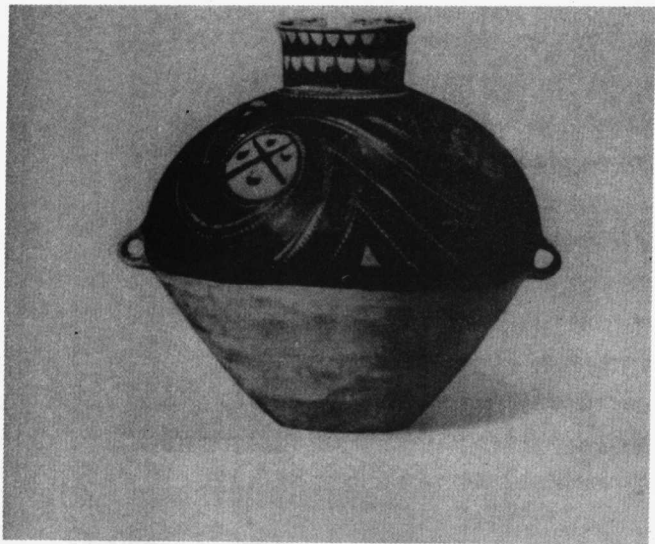

图 1-16 旋涡纹彩陶壶(半山型) 上海博物馆藏

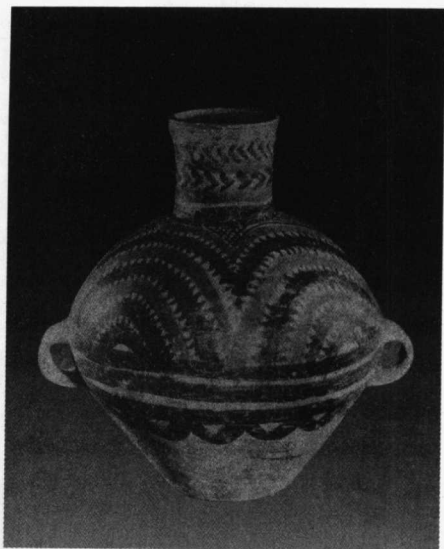

图 1-17 连弧锯齿纹彩陶壶(半山型) 甘肃临夏出土

4. 半山型

半山型彩陶首次发现于甘肃宁定县半山地区,距今约 4500 年前。器形以壶、瓮、罐为主,还有单颈瓶,最具特色的是短颈广肩鼓腹彩陶罐,罐体近似球形,造型饱满凝重。主要装饰纹样有旋涡纹(螺旋纹)、锯齿纹、葫芦纹、贝纹、圆点纹、垂弧纹等,以螺旋纹和葫芦纹最有代表性。常以螺旋纹组成装饰,有的排成单独的个体,有的彼此钩连;或用葫芦纹作面的分割,使装饰面区分成数个单位。这是半山型彩陶两种基本的图案组织形式。

半山型彩陶大量运用红色彩绘,红色和黑色交替或间隔的处理,使彩陶更加绚烂华丽。同时,作为主要花纹的旋涡纹,其旋心扩大,内饰各种精细的花纹,这种花纹中套花纹的装饰方法,能使图案产生繁丽的艺术效果。

半山型彩陶多运用双关法和多效装饰法,以取得多样的装饰效果。如半山型彩陶的葫芦纹,它正看成一个葫芦形,在两个葫芦形相连接的空间,倒看也是一个葫

芦形,这是典型的形体相关法。又如半山型直线纹彩陶壶上平行线的装饰,正视是整齐的水平线,像湖水风平浪静;俯视则是同心圆的圆圈纹,像击动的向外扩展的微波。这是多效装饰法运用的结果,大大丰富了装饰的艺术效果。

半山型彩陶器形多为壶或罐类,圆而微扁的器身,短而略向外张的直颈,使得器体宽度和高度形成恰当的比例,曲线和直线形成鲜明的对比,造型精美。可以说半山型彩陶的造型和装饰是彩陶工艺中最为精美的。它具有富丽精巧的艺术风格(图 1-16 至图 1-18)。

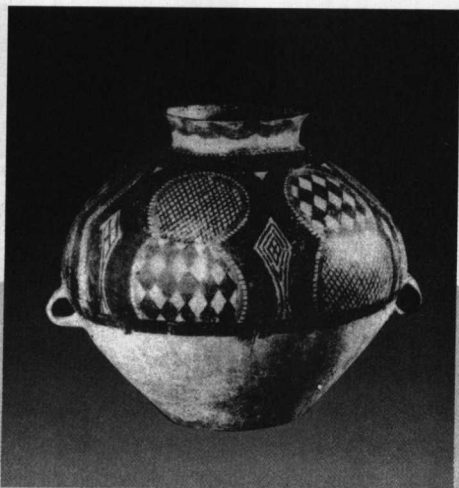

图 1-18 方格网纹彩陶罐(半山型) 青海化隆出土

5. 马厂型

马厂型彩陶最早发现于青海乐都县马厂沿,距今约4000年前,由半山型发展而来。分布地区更向西发展,直达河西走廊西端。马厂型彩陶是彩陶文化的最后一个时期,虽在半山型基础上有所发展,但总体处于衰落时期。马厂型彩陶造型上,罐的器体加高,宽度移向肩部。主要品种有提梁罐、双连罐、带流罐、鸭形壶、豆、勺、杯等多种,以小口双耳罐最为典型。还有单把直筒杯,下腹前方有一个泥突,把和器口相接处也有一个泥突,造型十分优美别致(图1-19)。

图1-19 单把直筒杯(马厂型) 甘肃永昌出土

马厂型彩陶的装饰纹样主要有折线纹、回纹、人形纹(或称蛙纹)、网格纹、四大圈纹(图1-20)、八大圈纹等,以人形纹最有特点(图1-21)。人形纹(蛙纹)被认为是作播种状的“人格化的神灵”,从早期的有头、有身、有双手和双足,手和足还有五指,双手伸举,屈腿直立到中期的头部消失,只留躯干,肢节增多再到晚期仅留爪指或变成三角折线纹,说明了原始社会图案由具象化到抽象化形成的过程。直线的运用也成为马厂型彩陶的重要特点。马厂型彩陶盛行用陶衣的装饰方法,即在陶器表面涂一层泥浆,在器胎上先用黄褐色衬地,再绘黑色图案,以加强装饰的色彩对比效果。而器皿上的浮雕和捏塑也很有特色。

总的来说,马厂型彩陶造型没有半山型彩陶讲究,装饰也不及其精致,但却显得粗犷、庄重、豪放、大气,注意大效果。它具有刚健、粗犷、简练的艺术特色。

(三) 彩陶的艺术特点

1. 它较好掌握了装饰设计方面的特点和规律,至今仍为现代设计师所遵循。

图1-20 四大圈纹彩陶罐(马厂型) 青海乐都出土

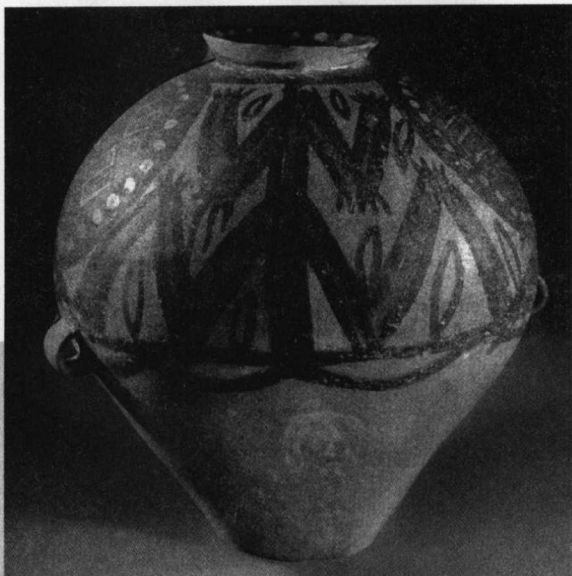

图1-21 人形纹彩陶罐(马厂型) 青海乐都出土

(1)不同器物的装饰位置不同,以器物的使用条件和人的视线接触面为准。如彩陶罐大都装饰在罐体的肩部,而彩陶钵大都装饰在钵的内侧。在当今对各种设计中装饰部位的选择和把握仍是设计师应特别关注的问题,如在灯具、工具、家电、现代展示设计、商品陈设设计中对此类问题的处理等。

(2)器物的装饰部位不同,其装饰花纹也大不相同,尽量与器物不同部位的造型感受和风格相一致。如口缘部分,为了适应向外倾斜的斜面,多采用锯齿纹;在腹部的下端,为了适应器体的向内收缩,多采用垂幛纹;而在腹和肩的主要部位,则以较大的圆圈纹、葫芦纹、网格纹等作为主花纹。这实际是现代设计中对设计的主次区域的确定、主次花纹的选择、花纹与花边的形式的确定等问题。

(3)注意装饰布局的整体效果,从不同视角、不同方位来体现装饰艺术的丰富效果。如从彩陶罐的侧面看,是一种有变化的连续图案,而从俯视面看,则构成了一个圆适合图案整体,这种图案构图手法,大大丰富了装饰艺术效果。这也是现代设计要注意的一个问题,如何在现代设计中既注意设计的局部效果,又注意把其放在设计的大背景中去审视其整体效果,用设计系统论的理念去进行设计,这是现代设计应注意而常被忽视的一个问题。如灯具、家具等与室内设计风格的一致;甚至于一张装饰画或平面设计中细部纹样的精彩与整体效果的蹉跎都反映了设计师对装饰布局能力的欠缺。

2.它以丰富多彩的几何图案为主体,同时出现了山纹、水纹、人形纹、谷叶纹、花瓣纹及鱼、鸟、马、犬、鹿等动物纹。这些纹样大都进行了高度的艺术提炼和概括,达到了图案的样式化,是先民们对于当时生活的反映。

这些纹样中,有对于编织的模拟,如陶器上的布纹或类似编织纹;有对于劳动节奏感的认同,如几何纹是劳动节奏感与几何纹规律性的“异质同构”的产物;有对于图腾的表号化,如鱼纹、鹿纹等;有对于自然物的抽象化,如水纹、旋涡纹、鸟纹等(图1-22至图1-25)。

3.它巧妙运用造型中的形式法则,找到了装饰(设计)中的审美规律。这些形式

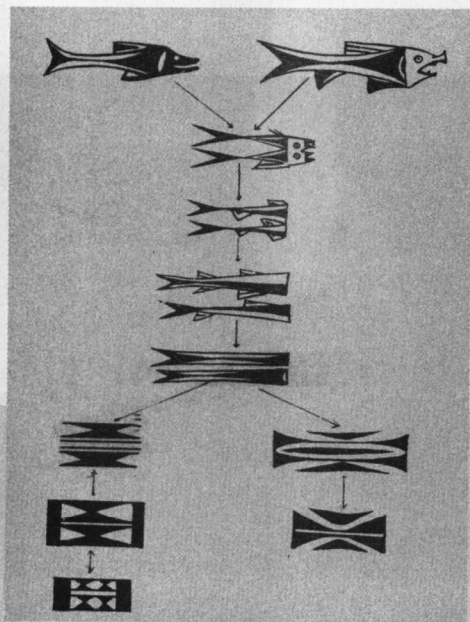

图 1-22 鱼纹的演变

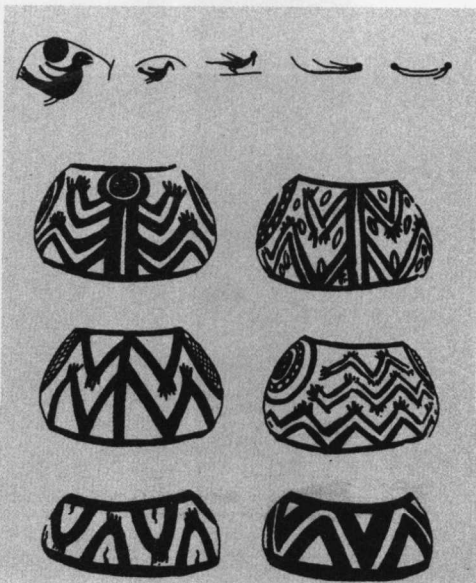

图 1-23 鸟纹与人形蛙纹演化图