

中国艺术史话

Zhongguo yishu shihua

中国

金陶艺术

上

辽海出版社

1114839

金 陶 艺 术

(上册)

邢春如 编著

淮阴师院图书馆1114839

辽海出版社

0084111

图书在版编目 (CIP) 数据

中国艺术史话. 7/邢春如主编. —沈阳: 辽海出版社,
2007. 5

ISBN 978 - 7 - 80711 - 698 - 1

I. 中… II. 邢… III. 艺术史—中国—青少年读物
IV. J120.9 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 072536 号

著者 邢春如

书名 中国艺术史话

定价 15.00 元

辽海出版社

目 录

一、原始陶瓷工艺	(1)
原始陶器工艺	(1)
原始彩陶工艺	(3)
原始黑陶工艺	(26)
二、先秦金属与陶瓷工艺	(29)
先秦青铜工艺	(29)
先秦陶瓷工艺	(70)
三、战国、秦汉金属与陶瓷工艺	(74)
战国、秦汉金属工艺	(74)
战国、秦汉陶瓷工艺	(101)
四、六朝金属与陶瓷工艺	(110)
六朝金属工艺	(110)
六朝陶瓷工艺	(117)
五、隋唐金属与陶瓷工艺	(130)
隋唐金属工艺	(130)

隋唐陶瓷工艺	(139)
六、宋元金属与陶瓷工艺	(150)
宋元金属工艺	(150)
宋元陶瓷工艺	(153)
七、明清金属与陶瓷工艺	(181)
明清金属工艺	(181)
明清陶瓷工艺	(189)

中国版本图书馆(CIP)数据(2007)第072536号

(1)	艺工瓷陶做取,一
(1)	艺工器陶做取
(3)	艺工陶漆做取
(25)	艺工陶黑做取
(25)	艺工瓷陶已属金秦宋,二
(25)	艺工陶青秦宋
(30)	艺工瓷陶秦宋
(42)	艺工瓷陶已属金元秦,国州,三
(42)	艺工属金元秦,国州
(101)	艺工瓷陶元秦,国州
(101)	艺工瓷陶已属金明大,四
(101)	艺工属金明大
(111)	艺工瓷陶明大
(130)	艺工瓷陶已属金清朝,五
(130)	艺工属金清朝

一、原始陶瓷工艺

原始陶器工艺

新石器时代的标志除磨制石器外，还有陶器。它的产生一方面由于人们在数十万年的用火实践中，从泥土经火烧后变得不易透水等现象中得到启示，随着从成型到烧制一系列技术问题的解决，陶器便诞生了。另一方面农耕生活需要人们定居下来，过去是逐水草而居，现在则需要选择一个既接近水源又相隔一定距离的高地安家。实际上大多数新石器时代遗址是在靠近水源不远的高地上建造的，这就产生了贮存食物和运送生活用水等问题，从这一意义上讲，陶器也是时代发展的必然产物。在陶器出现以前，很可能已用木头挖制或用现成的自然物如葫芦等来作容器，但陶器一经出现，人们，主要是妇女们就以巨大的热情和全部的智慧注入这一人类早期日用工艺品的设计制作中去，使它迅速地发展起来。

陶器的最早实物是河南新郑裴李岗和河北磁山出土的，经科学鉴定距今约 8000 年，器型和装饰均较原始，有双耳壶、大口深腹罐和圆底罐、三足罐等，装饰有刻划的鬲点纹、弧线纹和弧线鬲点纹等。此外江西万年仙人洞出土的绳

纹粗红陶也有 7000 多年历史。此后，陶器进入了鼎盛时期，在所有新石器时代文化遗址中，陶器均占有最突出的重要位置，尤其是黄河流域仰韶文化、马家窑文化的彩陶和龙山文化的黑陶更以其辉煌的艺术成就被誉为中华民族童年时代的艺术明珠。它的意义已远远超出工艺美术范畴，而成为中华民族整个史前文化的丰碑，此外长江以南地区的几何印纹陶也有很高成就。

工艺与艺术

史前陶器，是原始人类在长期的生产实践中，为了生活和生产的需要，利用天然材料，经过火的烧制而制成的。它的产生和发展，是人类文明进步的重要标志之一。在原始社会，陶器主要用于储存粮食、水和其他液体，以及作为炊具和容器。随着生产力的发展，陶器的种类和数量不断增加，出现了彩陶、黑陶、白陶等不同类型的陶器。这些陶器不仅具有实用价值，还具有很高的艺术价值。例如，彩陶上的各种纹饰，如几何纹、动物纹、植物纹等，反映了原始人类的审美观念和创造力。黑陶则以其薄如蛋壳、黑如漆、光如镜的特点而闻名。白陶则以其质地细腻、色泽洁白而著称。此外，还有几何印纹陶，其表面印有各种几何图案，如三角形、圆形、方形等，具有独特的艺术风格。总的来说，史前陶器是人类智慧和劳动的结晶，它不仅满足了生活的需要，还成为了原始文化的重要载体。

原始彩陶工艺

彩陶是新石器时代中晚期母系氏族公社繁荣时期的一种绘有黑色、红色或红黑二色的陶器，因含铁烧成后呈红、褐或橙黄色，制作时选用淘洗过的粘土，小型器可以直接成型，大型器则用泥条盘筑成型，风干后用含铁或锰的矿物颜料绘制纹样，有些在绘制前还加一层白色陶衣，然后烧制而成。彩陶是作贮物的日用器，用以煮食的陶器一般不加彩绘。彩陶的出土以黄河中上游的仰韶文化和马家窑文化最为丰富。

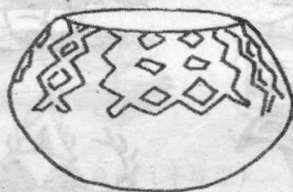
仰韶文化彩陶

仰韶文化因 1921 年在河南渑池仰韶村首见而得名，它分布在以河南、山西，陕西、河北为中心的广大地区，时间为距今 7000 年到 5000 年间，有 2000 多年发展过程，仰韶文化彩陶由于时间和地域的不同，在器形种类和装饰纹样方面表现出较大的差别，又可分为半坡、庙底沟等几种主要类型。

半坡型 半坡型彩陶发展时期为 7000 至 6000 年前，典型代表为西安半坡村遗址，以陕西关中平原为中心向周围发展。半坡型彩陶的典型器形有圜底盆或钵、卷唇盆，其次有折腹盆、细颈大腹壶、葫芦形器等。所谓典型器形的圜底盆和钵似乎是从完整的球形体上截取的一部分，如果从中截取一半则为盆，截取大半或小半则为钵和盘，在这些形体上全无供放平稳的底部和供拿用的把或折唇。这一方面反映出原

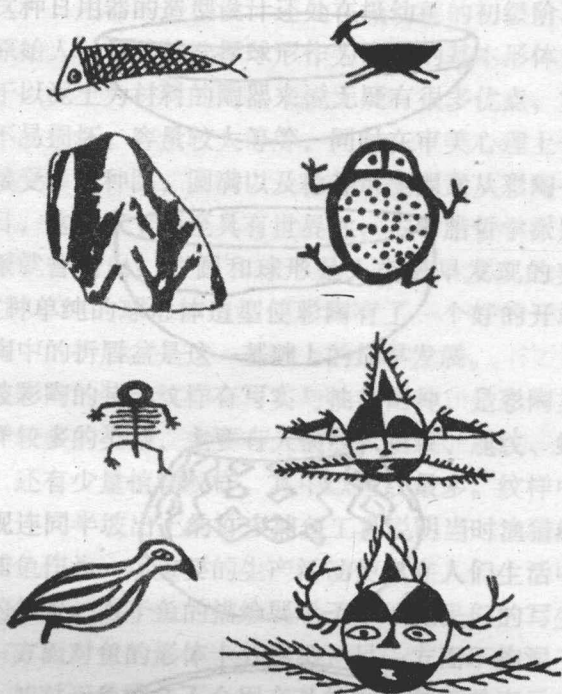
始人对这种日用器的造型设计还处在极幼稚的初级阶段，另一方面原始人一开始就选择球形作为陶器的基本形体，这种形体对于以泥土为材料的陶器来说无疑有很多优点，如容易成型，不易损坏，容量较大等等，同时在审美心理上也为人类最易接受，这种圆，圆满以及稳等审美因素从彩陶一直影响到今日，这一点上甚至具有世界性，古希腊哲学派别毕德哥拉斯派就曾指出：“圆和球形是人类最早发现的美的形体”。这种单纯的球形体造型使彩陶有了一个好的开端，半坡型彩陶中的折唇盆是这一基础上的最早发展。

半坡彩陶的装饰纹样有写实与抽象两种，是彩陶文化中写实纹样较多的类型，主要有人面纹、鱼纹、鹿纹、蛙纹和鸟纹等，还有少量植物纹样。其中以鱼纹最多。纹样中鱼的反复出现连同半坡出土的许多捕鱼工具说明当时渔猎经济的盛况，捕鱼作为一项重要的生产活动使鱼在人们生活中占据很重要的位置。对于鱼的描绘展示了半坡先民们的写生变化能力，一方面对鱼的形体十分熟悉，另一方面不拘泥于客观的模写，如对于鱼鳞并不全用交叉的网线作简单表示，而是用黑白对比的色块使之富有装饰性。鱼的形式多样有单体、双体甚至三体相连。人面纹也给人强烈的印象，它是原始人对自身的描绘，这种纹样在半坡发现多例，在统一风格下没有完全相同的。人面多作圆形，眼或睁或闭，眉以上和人中以下为黑底白纹，中间为白底黑纹，这种黑白黑的对增强了装饰效果。在头顶和两侧太阳穴、嘴等部位装饰有鱼纹或向上的弯钩纹，这奇特的描绘又使纹样蒙上一层神秘色彩，引出人们种种遐想，它很可能就是原始人在水中捕鱼的现实描写，人在水中只露头部，捕到鱼后或衔于口或系于头上以便

半坡型彩陶的造型变化

腾出手来再捕，在人面纹周围不是还绘有游动着的鱼吗；它也很可能是缘于早期的原始动物崇拜，人们在日常生活中常遭受水的威胁，在洪水泛滥和水中作业时，溺水致死的事常会发生，于是深感人比不上水中的鱼，希望自己有鱼的本领

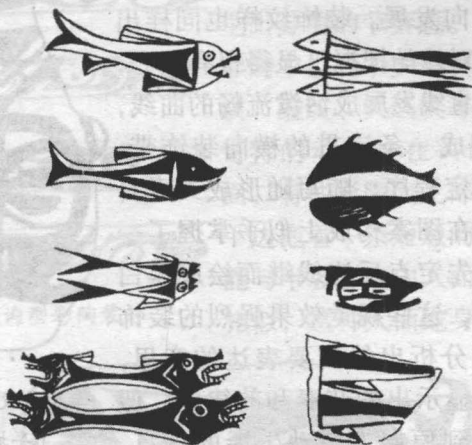

半坡型彩陶的写实纹样

甚至希望自己变成一条鱼等想像便自然产生出对鱼的崇拜，在人面纹的头上常有鱼尾形的三角图案很可能是对人面鱼身的描绘。此外在半坡彩陶中还有将一人面纹绘于一鱼头形纹样中，这种人鱼合体或寓人于鱼的描绘都可能是这种动物崇拜的体现。

除写实纹样外，半坡型彩陶还有不少抽象几何纹，线条运用多为直线，有的相交成网线有的为折线也有直线构成的三角形。其中一件是较宽的析线，从而使两根线之间的空白

也形成了一条折线，这是黑白双关效果的最早发现。还有几件宽带纹的圜底碗和钵，仅在口沿部有一条黑线，用笔之简令人叹绝。总的看来半坡人对抽象线的运用还处在初级阶

鱼纹（半坡型）

段，风格显得格外朴实、幼稚，似乎对所绘制的线条把握不住而显得拘谨。其中也有一些作品在造型和装饰上另具特色的。如“葫芦形人面纹彩陶瓶”，纹样粗看似几何纹，细看又似一人面装饰纹样，整个人面纹依型造型和器身有机地结合在一起。另一件“船形网纹彩陶壶”，外形的主体部分好似水中菱角，上部有一漏斗形口和两个系钮，两侧绘有网纹。

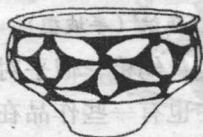
庙底沟型 庙底沟型彩陶以河南陕县庙底沟的发现为代表，发展时期为距今 6000 至 5000 年前，是继承半坡发展而来，其影响较大，向西可达青海东部。

庙底沟彩陶造型上的典型器型为“小底鼓腹钵”，有折

唇和敛口两种，此外还有瓶、罐等。小底鼓腹钵明显是在半坡型折唇盆基础上将底部向下拉出而成，造型体从单纯向复杂多变方向发展。装饰纹样也同样出这种趋势，对线的把握已显得很有信心，并由半坡的直线发展成活泼流畅的曲线，在器腹部形成一条连贯的横向装饰带。纹样并无一定程序，随写随形成天真自然的图案，在图案构成上似乎掌握了一定方法，如先定点后连线继而绘成黑白相关的效果，这些视觉效果强烈的装饰纹样虽很难分析出他们要表达的意思，但从纹样所显示出的节奏和韵律中，似乎可以感受到原始人劳动生活的气息。

人面纹彩陶瓶
(半坡型)

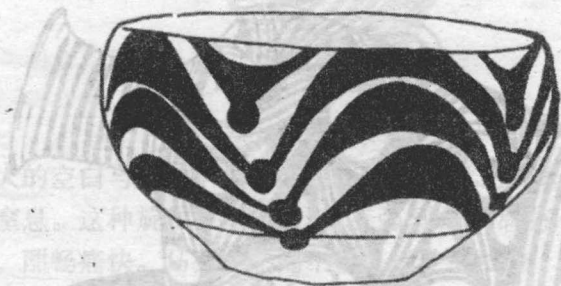
小底鼓腹钵 (庙底沟型)

其中“三垂弧线圆点彩陶碗”的装饰在艺术构成上达到很高

庙底沟型彩陶装饰

水平，在定点连线的基础上两点之间连接成的弧线把空间分割成逐渐变化的黑白相似形图案，产生出分明的节奏感。在庙底沟型彩陶中也有不少写实纹样，如鸟纹、蛙纹、火焰纹等。还有一些奇特的动物纹在头部刻划成人面，有些彩陶壶上部绘成人面后下边拖着一条短短的蛇身，这可能与半坡彩陶中人面鱼纹的描绘相似，这种人面蛇身纹样的出现

三重弧线圆点彩陶碗（庙底沟型）

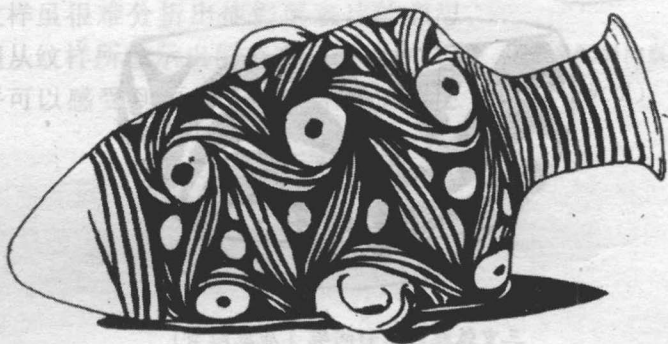
是对蛇的图腾崇拜。

马家窑文化彩陶

马家窑文化在时间上晚于仰韶文化，距今 5000 年至 4000 年前，主要分布在甘肃、青海地区，主要类型有马家窑型、半山型和马厂型。马家窑文化和仰韶文化有明显的继承关系，尤其是建国以来进行的大量考古发现和科学鉴定，均有力地证明黄河流域的文化是从中原逐步向西发展，彻底否

定了某些外国学者作出的所谓“中原文化西来说”的错误结论。

马家窑型 马家窑型彩陶在艺术风格上继承了庙底沟型彩陶的许多因素，是庙底沟型在甘、青地区的继承和发展并将彩陶工艺推向新的高潮。从造型看，除半坡、庙底沟已有的盆、钵外；出现了瓶、壶、瓮等大型器形，这很可能是人们掌握了将两个半球型分别盘筑再合起来捏合、抹平，最后加上颈、底部的先进成型技术。总之，人们对型体的把握已充满信心，还出现了不少束腰罐、尖底瓶、三连杯等奇特的造型，其中“旋纹双耳尖底瓶”不仅造型优美，纹样生动且有很好的使用功能。

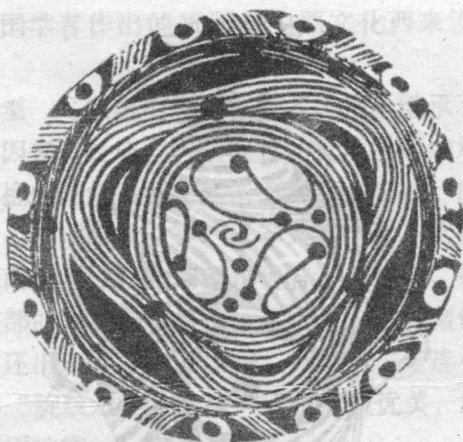
旋纹双耳尖底瓶（马家窑型）

马家窑型彩陶的装饰纹样，在庙底沟型运用曲线的基础上使线条更加生动并富有韵律，最有代表性的是旋纹，还能看出是先定点再分割绘成的图案，这种纹样前所未见，显然是为适应瓶、壶、瓮等形体而产生的，如“旋涡纹彩陶瓶”、“旋涡纹彩陶瓮”（兰州和永靖出土）。在旋纹的中心处留有

旋纹瓶（马家窑型）

较大的空白与旋纹本身密集的线条形成对比，繁密中并不感到窒息。这种旋纹在视觉上富有强烈的动感好似奔腾的江河，酣畅痛快。马家窑彩陶不仅外壁绘有纹饰，内壁也往往满饰纹样，即有内彩的特点。如圆点弧线纹彩陶盆”（1966年甘肃兰州出土）。附饰于其口沿、外壁和内壁的图案是那样浑然一体，尤其是内壁的纹饰，腹壁的圆线，弧线组成黑底白纹的繁密线条与底部白地上的黑色旋线形成对比，底部的三条旋线两端各有一个球状点，这很可能是当时的一种先进石工具“飞石索”的写实，如果这一点可以成立，那么器壁的弧线正表现出这种石工具运动中的旋律。“舞蹈纹盆”（青海大通出土）的纹饰则另具特色，外壁为三道模拟绳子

圆点弧线彩陶盆（马家窑型）

捆扎的弦纹，内壁绘有三组人物，每组五人，手拉手作舞蹈状，头部和臀部有类似发辫和尾状的装饰物伸出，人物形象为影像效果，好一幅原始歌舞的图像，整个画面透溢出一股天真、平淡、宁静的意境，恰是新石器时代中晚期，母系氏族社会鼎盛时期，生活相对充裕，社会相对稳定的真实写照，彩陶艺术所取得的成就和这样一个社会特点是分不开的。

半山型 半山型彩陶以甘肃宁定半山的发现为代表，其成型技术和装饰艺术在马家窑基础上更上一层楼。典型器形为壶，罐等，主体部分更接近球形形体并具有扩肩，鼓腹，敛底等特征，通常显得矮胖、敦厚，一般在球形体基础上加长颈的为壶，加短颈的为罐、瓮等。装饰纹样进一步表现出不同部位的区别，给人以一定的程式感并且更加严谨、规整，如在腹部主要为由马家窑的旋纹发展成的涡纹，而同样