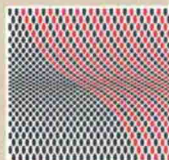
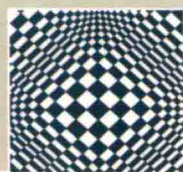

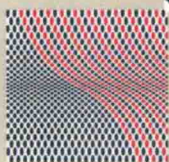
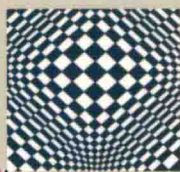
21 世纪精品规划教材系列

中国美术史

ZHONG GUO MEI I SHU SHI

主编◎刘翠翠 单中良 赵宇

延边大学出版社

21 世纪精品规划教材系列

中国美术史

主 编 刘翠翠 单中良 赵 宇
参 编 胡 丹

延边大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术史 / 刘翠翠, 单中良, 赵宇主编. — 延吉:
延边大学出版社, 2016. 7

ISBN 978-7-5688-0683-1

I. ①中… II. ①刘… ②单… ③赵… III. ①美术史
— 中国 — 高等学校 — 教材 IV. ①J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 186000 号

中国美术史

主编: 刘翠翠 单中良 赵宇

责任编辑: 王静

封面设计: 可可工作室

出版发行: 延边大学出版社

社址: 吉林省延吉市公园路 977 号 邮编: 133002

网址: <http://www.ydcbs.com>

E-mail: ydcbs@ydcbs.com

电话: 0433-2732435

传真: 0433-2732434

发行部电话: 0433-2732442

传真: 0433-2733266

印刷: 三河市德辉印务有限公司

开本: 787×1092 毫米 1/16

印张: 15.5

字数: 377 千字

版次: 2016 年 7 月第 1 版

印次: 2017 年 1 月第 1 次

ISBN ISBN 978-7-5688-0683-1

定价: 48.00 元

前言

“中国美术史”是美术学学科必修课程,课程是研究中国美术发生、发展以及演绎过程进行从古至今的全部历史描述,探讨并揭示这一发展的基本规律、风格演变以及多种美术门类的一门学科。探讨绘画、雕塑、书法、建筑、工艺美术等产生、发展的主要特征;探讨美术史各个阶段的美术家、美术作品、美术流派等的发生、发展状况;同时对美术史相关理论进行考察。

中国美术史是一门发展中的学科,教学中必须注意本学科研究进展情况,不断吸收新成果,搜集、整理和补充新内容,提高教学质量。通过学习中国美术的源头、发展与演变美术样式深层理解中国民族传统艺术的审美特征、表现技法、工具材料,更好的继承与发扬中华优秀传统文化精髓。在课程的讲授过程中,以史料为依据,运用历史唯物主义和辩证唯物主义的观点、方法,阐明中国美术的发展,实事求是地评价前人美术活动的成就及局限性,正确地处理继承与创新的关系;以绘画为主线,兼及雕塑、建筑、工艺等;绘画史方面要求对各个历史时期的绘画倾向、重要流派、代表画家、作品、画论作较系统的介绍。通过中国美术史学习,使学生系统了解中华民族美术的悠久传统和光辉成就,认识中国美术发生发展的历程及规律,了解中国美术历史前到近现代各个重要历史时期的重要美术遗存、美术现象、美术流派、美术家、美术作品和美术理论,把握传统艺术形式语言在美术历史进程中的演进和流变,从而使学生以本民族艺术传统为依托,在较高的文化层面和较为广阔的艺术视野中进行专业研究和艺术创作。

编写的中国美术史教材,展示了民国以前中国古代美术演变的宏大画卷。其特色是立足于文化史的高度,运用多学科交叉渗透的研究方法,吸收中国美术史学以及中国画论研究的主要成果,呈现出中国美术在人类视觉文化中别具一格的辉煌传统。编著者从事多年的专业教学中,强调教学方法的改进,使得《中国美术史》的编写既符合通用教材的规格,又突出了编著者的独到见解,以适应现代参与式教学的需要。根据美术史教学发展的新特点,《中国美术史》除配有丰富的插图外,还在各章后附有思考题以便于学生作进一步的学习和研究。

本书按时代先后为序,共分列8章,从原始社会美术开始直至晚清结束,基于尊重史实的原则,以时间顺序为经线,以美术门类为纬线,客观地介绍中国历史上各个历史时期各主要美术门类的发展状况和美术遗存,便于读者形成系统而全面的、清晰而严谨的知识结构。

由于绘画不仅是留存最多的,也是艺术性、文化性最强的美术门类,而建筑、工艺美术多有专门的史书介绍,所以本书以绘画作为重点,对画家、作品、风格、流派以及传承关系作了系统的介绍与分析,对建筑、工艺美术只作了相对简单的概述。

本教材适用于艺术院校、职业院校美术专业的本科学生以及美术爱好者、文物爱好者使用。由哈尔滨师范大学传媒学院教师刘翠翠、赵宇;哈尔滨工业艺术设计学校教师单中良及黑龙江艺术职业学院教师胡丹合著,刘翠翠进行总体方案策划、并具体组织;刘翠翠写作该教材第一章至第五章及配全书图片;赵宇写作该教材第六章;胡丹写作该教材第七章;单中良写作该教材第八章。

编者

2016年5月

目 录

第一章 原始社会的美术	(1)
第一节 旧石器和新石器时代	(2)
第二节 新石器时代陶器艺术	(3)
第三节 陶器上的绘画艺术	(8)
第四节 岩画、地画及壁画	(10)
第五节 新石器时代的造型和雕塑艺术	(11)
第六节 玉器艺术	(13)
第七节 原始社会的建筑	(16)
第二章 夏、商、周、春秋时期美术	(18)
第一节 青铜工艺冶炼的起源和发展	(20)
第二节 青铜器的种类及造型	(20)
第三节 青铜器的纹饰与造型发展	(25)
第四节 青铜雕塑	(28)
第五节 书法篆刻艺术	(30)
第六节 丝绸工艺	(34)
第七节 陶瓷艺术	(35)
第八节 战国时代的美术	(36)
第九节 建筑艺术	(38)
第三章 秦汉美术	(40)
第一节 绘画艺术	(41)
第二节 画像石和画像砖	(45)
第三节 秦代雕塑	(47)
第四节 汉代雕塑	(48)
第五节 秦汉建筑艺术	(53)
第六节 秦汉书法篆刻艺术	(55)

第四章 魏晋南北朝时期美术	(61)
第一节 “二王”和魏晋南北朝时期书法艺术	(61)
第二节 顾恺之和魏晋南北朝时期绘画	(64)
第三节 绘画理论	(68)
第四节 魏晋南北朝时期石窟艺术	(69)
第五章 隋唐五代美术	(80)
第一节 书法艺术	(81)
第二节 隋唐五代人物画	(85)
第三节 隋唐五代山水画	(93)
第四节 花鸟、鞍马画	(98)
第五节 雕塑艺术	(101)
第六节 陵墓雕刻	(103)
第七节 工艺美术	(104)
第八节 隋唐敦煌莫高窟彩塑和龙门石窟	(109)
第九节 建筑艺术	(111)
第十节 绘画理论	(113)
第六章 宋代美术	(115)
第一节 翰林图画院	(116)
第二节 宋代人物画	(118)
第三节 宋代山水画	(122)
第四节 文人书画家	(128)
第五节 郭熙与《林泉高致》和宋代绘画理论	(134)
第六节 宗教壁画	(136)
第七节 张择端和《清明上河图》	(139)
第八节 雕塑艺术	(140)
第九节 陶瓷工艺	(142)
第十节 其他工艺美术形式	(146)
第七章 元代美术	(149)
第一节 元代的士大夫绘画	(149)
第二节 元四家及其他山水画家	(153)
第三节 元代水墨梅兰竹菊与花鸟画	(157)
第四节 喇嘛教艺术及鬼怪人物画	(160)
第五节 元代书法艺术	(161)

第六节 元代建筑、雕刻艺术·····	(164)
第七节 元代工艺美术·····	(167)
第八章 明、清美术·····	(171)
第一节 浙派、院体绘画·····	(172)
第二节 水墨写意花鸟·····	(175)
第三节 明四家与文人画·····	(178)
第四节 清初“四王”和正统派风格·····	(183)
第五节 南陈北崔、波臣派·····	(187)
第六节 清“四僧”和“金陵八家”·····	(189)
第七节 扬州八怪绘画·····	(195)
第八节 董其昌与南北宗论·····	(199)
第九节 西洋画法的融入·····	(200)
第十节 明、清书法篆刻艺术·····	(201)
第十一节 西泠八家·····	(207)
第十二节 明清时期工艺美术·····	(209)
第十三节 明清时期的雕塑艺术·····	(218)
第十四节 明清建筑艺术及私家园林·····	(221)
第十五节 海派与岭南画派·····	(226)
附录:历史朝代公元对照简表·····	(234)
参考文献·····	(237)

第一章 原始社会的美术

引言

艺术是人类智慧的结晶,它源于人类的劳动创造。从人类学会打制第一把石刀开始,艺术也就开始了萌芽。考古发现的原始文物表明:人类的审美意识是在劳动工具的制造和改进中逐渐孕育和并得到发展的。中国文明的发展渊源可以上溯到遥远的年代,从远古时代起,中华民族的祖先就劳动、生活、繁殖在祖国的南北各地。“有了人,我们就开始有了历史。”(恩格斯《自然辩证法》)原始人类体质的发展经过了三个阶段,即猿人阶段、古人阶段和新人阶段。我们的祖先在长久岁月的实践中,不断改变着自然界,不断改进着劳动工具,从而不断地改进着自己本身,并逐渐产生发展着自己的思维能力、审美能力和美术类别,原始社会的美术类别大致有:石器、陶器、雕塑(陶塑、石雕、玉雕等)、绘画(岩画、壁画、地画及器物装饰画等)以及建筑和编织工艺等。

中国远古人类可以从三皇五帝的古史传说中开始,例如:穴居野处、食鸟兽之肉、衣其皮毛、知母而不知父、无上下长幼之道、无进退揖让之礼等等。这些都说明当时文明程度还很低,没有阶级社会的那一套道德规范。根据古史传说,陆续出现的一些被称为“帝王”的人,都是同文化创造和劳动生活有关的:燧人氏发明火;伏羲氏作八卦;神农氏造耒耜,殖谷,发明医药,发明陶器,结绳记事;黄帝的时候,造舟、车、兵器、铸鼎,嫫祖开始养蚕,昆吾氏担任制陶的专职“陶正”,苍颉造文字,史皇作图画,还曾画过蚩尤的像,并且把“神荼”、“郁垒”画在桃木板上以御百鬼;尧舜时代把祭祀和表示等级身份的玉器订成系统化的制度:“五瑞”、“五器”,设计了五彩的章服,舜本人曾在河滨作陶器,不象别人作的那样陋窳,所以在古史上特别加以称道;禹铸九鼎,上面雕饰着鬼神百物之形,使民分辨“神”和“姦”。古代传说中所谈到的这一些创造和其他一些关于社会生活,以及音乐、用器等文化创造,都是企图说明古代中国人民从野蛮到文明所经历的过程。在此过程中出现的一些与艺术有关的活动,例如图画和装饰等,都被说成不是纯粹的艺术活动,都是以社会进步、以服务于生活为目的的文明创造的一部分。

第一节 旧石器和新石器时代

我国史前人类制造的打制和磨制石器遍布于旧石器时代石器和新石器时代石器遗址中,早期的打制石器以北京猿人遗址发现最为典型。(距今约 57.8 万年);北京猿人制作的石器种类已经比较多了,有各种砍砸器、刮削器、雕刻器以及尖状器等。主要使用单向打击法,偶尔也使用交互打击法,所打制而成的石器只有初步的类型分化。中期交互打击法虽仍未广泛采用,但器形开始对称,原有的器形也逐渐趋向稳定。这一时期以陕西襄汾的丁村人的三棱大尖状器,其尖刃部分对称,加工也很精细。(距今约 20 万年);

原始人类在生产中对材料有了初步的认识和喜好,旧石器时代中期随着加工能力的提高,人们很快将眼光投向更坚硬的材料水晶石和玛瑙一类,色彩美丽但难于加工的石料被越来越多地加工成小石片石器。选材的变化是以适于使用为首要目的的,但是同样无疑的是这些石材本身的色泽和质感也是对原始人颇有吸引力的,这些坚韧工具的美丽色彩对原始人审美意识的形成具有特别的意义。旧石器时代晚期石器的制作技术有了很大提高,人们利用天然砾石(鹅卵石)稍加打制而成的生产工具。打制石器是旧石器时代遗存至今的唯一的造型物品,多种技术的交互使用,使石器的造型更为对称,类型也较以前更为丰富。主要代表是北京的山顶洞人(距今约 2~1 万年)和山西朔县的峙峪人(距今约 3~2.7 万年)。

新石器时代的主要标志是旧石器时代打制石器之后的磨光石器。以磨和钻孔技术与极整齐对称形式成为石器工具发展的高级阶段。如石斧、石刀等不再用砍砸器、刮削器之类予以统称。石器的选材有石英黑耀石、碧玉甚至玛瑙,其材质坚硬,但由于磨制和钻孔技术都很高,所以造型规整光滑,色泽美丽,有的还有精美的花纹,能引起强烈的美感。磨制石器无疑主要用于生产活动,但从现存许多磨制石器完全没有使用过的痕迹,并刻有纹饰的情况看,应该和当时的巫术活动有关。尤其新石器时代中晚期往往用玉质材料制成的非实用性石器,很可能是与原始宗教有关并且象征权力的器物。山东泰安大汶口文化(公元前 4300—前 2500 年)遗址中就出土有玉兽面纹斧和玉铲。红山文化,出土于内蒙古翁牛特旗的玉龙是红山文化(约公元前 3000 年左右)的杰出作品,也是迄今所知最早出现的玉龙形象。(图 1-1)龙,是中国古代人们心目中的神。因此,红山文化玉龙的发现立即引起了学术界的关注,这条玉龙墨绿色,有 4 种动物的特征:鹿眼、蛇身、猪鼻、马鬃。高 26 厘米,完整无缺,体蜷曲,呈 C 字形。吻部前伸,略向上弯曲,嘴紧闭,有对称的双鼻孔,双眼突起呈棱形,有鬃,身体呈墨绿色。龙背有对称的单孔,经试验此孔用于悬挂,龙的头尾恰好处于同一水平线上。红山玉龙呈勾曲形,口闭吻长,鼻端前

突,上翘起棱,端面截平,有并排两个鼻孔,颈上有长毛,尾部尖收而上卷,形体酷似甲骨文中的“龙”字。1971年,被考古界誉为红山文化象征之中华第一龙。又名玉雕龙,蜥体玉龙。浙江北部、上海和太湖流域的良渚文化(公元前2000年左右)比红山文化稍晚,属于新石器时代晚期,玉琮是该文化大型墓葬中的常见器物,表面多雕刻简化变形兽面纹,可以肯定已经完全作为礼器使用。

图 1-1 红山玉龙

我国迄今发现最古老的装饰品,是约三万年前的一件石墨装饰品,中央有穿孔,可系绳佩戴。钻孔是人找到深度和厚度的劳动,钻孔突破平面,发展了第三空间,是雕塑造型的基本因素。山顶洞人已采用赤铁矿粉末与红色泥岩作染色材料。

新石器时代文化遗址迄今达7000余处,其中黄河流域比较重要的早期有裴李岗文化。长江流域早期的是河姆渡文化与马家窑文化,中期有大溪文化,晚期有良渚文化和去家岭文化。长城以北比较重要的是红山文化,其时间大致相当于新石器时代中期。各区域内的不同文化之间也存在着一定的交流和传承关系,比如现在能肯定的是马家窑文化是仰韶文化在青海、甘肃地区的发展类型;而龙山文化承接大汶口文化晚期发展而来;良渚文化是马家浜文化崧泽类型的发展。

第二节 新石器时代陶器艺术

陶器在新石器时代艺术中占有重要地位。陶器是用泥土作为胚胎,用火低温烧制而成。所以,它是人类创造的第一个改变原材料性质的产品,在人类发展的历史进程中意义十分重大,是先民们生产能力的一大进步。

我国境内的陶器分布广泛,种类繁多,从器物的质地、器型和工艺看有明显地域特征;如果按陶质来分有红陶、灰陶、白陶和黑陶。从器物的装饰情况来划分可以分为彩

陶、黑陶、素陶、印纹陶、拟形陶器等类型。装饰纹样有动物、植物和人形,但就彩陶来看,绝大部分是组合方式变化多端的几何纹样。陶器依用途可分为饮食器、炊煮器和储藏器。其中盆、钵、碗、杯、豆、勺属饮食器,共同特点是敞口;鼎、鬲、簋、釜、灶属炊煮器,一般都有三足,便于架在火上烧煮,移动方便;壶、罐、瓶、瓮属储藏器,多呈球形或半球形,以取得最大限度的容量。

一、彩陶

新时期时代晚期,产生了原始社会制陶工艺最具有特色的品种——彩陶。彩陶是我国新石器时代陶器艺术中,最具的代表性的艺术形式。彩陶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,在摄氏一千多度的高温中烧制而成的。在橙红色的胎地上呈现出赭红、黑、白诸种颜色的美丽图案,形成纹样和器物的高度统一,这样的陶器通称彩陶。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,是我们研究史前绘画的重要依据。我国最早的彩陶文化以今天陕西、山西、河南为中心分布,根据彩陶时间先后和艺术风格的不同,又把彩陶分成半坡、庙底沟、马家窑、半山、马厂等五种类型。

仰韶文化因首次发现于河南省渑池县的仰韶村而得名,其年代为公元前 5500 年到公元前 3000 年。考古学界根据时间和地区的差异将陶器分为不同的类型,有半坡类型和庙地沟类型。

半坡彩陶以陕西西安半坡村、临潼姜寨、宝鸡的北首岭等遗址出土的彩陶为代表。陶器造型通常以圆底钵、圆底盆和平底盆、鼓腹罐、细颈瓶、直口尖顶瓶以及大口小底盆等为主,造型风格厚重朴实。

彩绘纹样中除几何纹样外,还有人面、鱼、鹿等形象,这些纹样一般都画于陶器最显眼的地方。比如陶器的口沿、器肩、上腹等醒目部位,或绘在敞口盆的内壁,半坡出土代表作品有《人面鱼纹盆》、《鱼纹盆》和《鹿纹盆》等,纹样形象生动自然,手法简练,笔触粗犷,特征鲜明。几何纹样中主要有并列折线,并列斜线、三角形面构图的二方连续装饰带,单纯而富有装饰效果。二方连续纹饰在我国早期装饰图样的发展中,可以说是一个划时代的进步。半坡类型彩陶纹样的造型特点是将虚实、疏密、正反、阴阳等关系较好地协调组织在一个空间平面之中。图样的多次重复,使看上去简单的图样显得丰富多彩,富有魅力。

人面鱼纹彩陶盆(图 1-2)是仰韶文化西安半坡类型的代表,在半坡遗址出土了不止一件。人面鱼纹彩陶盆的上人面鱼纹通常和大鱼纹或者网纹搭配,人面造型奇特,头顶尖状饰物,或口衔双鱼或耳饰双鱼,充满神秘意味。半坡类型彩陶的纹饰通常绘制在器物的内壁。

图 1-2 人面鱼纹彩陶盆

庙地沟类型彩陶以河南陕县庙地沟和陕西华县泉护村遗址出土的彩陶为代表,距今有 5000 多年。陶器有大口小底曲腹盆和碗。曲腹盆盆口较大,口部有折沿;碗型较小,并且是直口。盆的造型挺秀饱满,轻盈但很稳重。纹饰的色彩大多是黑色,一切都饰于器物外壁的上半部分。装饰风格由半坡的写实转向变形,而且是几何花纹居多,通常用圆点、弧型线构成的新月型、叶形、花瓣形等纹饰,以及弧线与直线相交而成三角形纹饰图样。花瓣纹彩陶盆(图 1-3)是仰韶文化中河南陕县庙底沟类型的代表。庙底沟类型的彩陶器型的最大特点是曲腹形较多,绘制的部位多数集中在口沿和腹不外壁。除了鸟纹、蛙纹等动物纹以外,豆荚、花瓣、花蕾等植物纹以及由之演化而来的圆点、弧边三角、涡纹都是这的流行的花纹,而且多采用二方连续的方式。

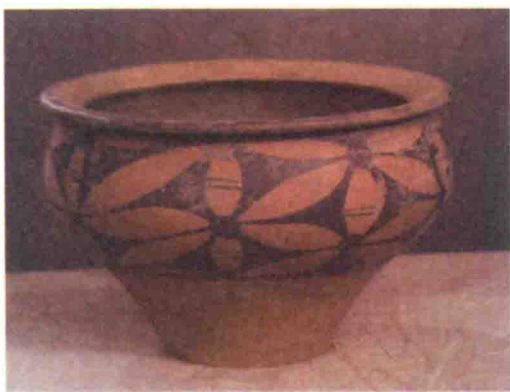

图 1-3 花瓣纹彩陶盆

马家窑型彩陶是因首先发现于甘肃临洮的马家窑而得名,是甘肃、青海地区具有代表性的新石器时代中晚期文化。品种主要有盆、钵、罐、瓮、壶、孟、碗、豆、瓶、杯等。陶器彩绘以黑色为主,盆、钵等器物使用内外彩绘,少数瓶、壶通体彩绘。纹饰有几何纹、人物纹和动物纹,以几何纹居多,纹样为波浪纹、旋涡纹或垂幛纹。纹饰线条生动流利,装饰图案构成繁密,变化丰富有序。1973 年在青海大通孙家寨出土的彩陶舞蹈纹盆是马家窑文化的代表之一。此器以平涂的手法,描绘 5 人一组,共 3 组手拉手的舞蹈者,头部正

侧,两腿交叉,加上头饰和尾饰的摆向不同,形成了强烈的动感和韵律。(图 1-4)另一件具有马家窑文化代表的是出土于甘肃永靖的双耳四系大彩陶瓮,其造型稳定匀称,纹饰由旋涡纹、圆圈纹、波状纹、弦纹组成,线条生动流畅,弧线旋转造成强烈的运动感,堪称我国早期彩陶的杰作。(图 1-5)

图 1-4 舞蹈纹盆

图 1-5 双耳四系大彩陶瓮

半山类型彩陶以甘肃和政县半山遗址所出土为代表。长颈小口、宽肩大腹的双耳罐是最常见的器物。它们造型圆浑厚重,大方稳定,外型轮廓线转折变化最为考究,是工艺制作最成功的陶器之一。

半山陶器彩绘以黑色为主,也兼用红色,组成的黑红间用类型也较多。红黑的强烈对比与胎地的橙黄色交织在一起,构成了绚丽多彩的效果。陶器的装饰面积较大,有的装饰带有四五条之多,主次分明,相互配合呼应,结构严谨、规整,形成一个变化多样统一的整体装饰色彩。装饰纹样多是几何纹,最常见的有连旋纹、葫芦纹、平行线纹、大圈纹、波状纹、折线纹、方格纹、锯齿纹等。半山彩陶纹样均以宽窄不同的二方连续样式展开,合围整个陶器。从陶器的顶部俯视,其图案变为优美的适合纹样,

妙趣横生。

图 1-6 变体神人纹瓮,马厂类型

高 41 cm,口径 12 cm,腹径 42 cm

马厂型以青海和县马厂遗址出土的彩陶为代表,距今 4000 多年(4350 年—4050 年),由半山类型发展而来。分布范围与半山类型大致相同,只是更为向西,发展到了河西走廊西端的玉门一带。马厂的器型大部分脱胎于半山类型,但有了进一步的丰富和变化,增加了一些新的器型,最具代表性的是回纹双耳彩陶罐。(图 1-6)(图 1-7)

图 1-7 回纹双耳彩陶罐,马厂类型

新时期时代的陶器大多以红陶为主,有少量的灰陶和白陶。早期器表打磨较光,晚期只有个别的经过打磨,大部分未经磨光,器表比较粗糙。大量出现红色陶衣,也有少量的白色陶衣。马厂彩陶装饰纹样略显粗犷简率,最具特色的纹饰以四大圆圈纹、卷曲纹、变体神人纹、波折纹、回形纹、菱格纹和三角纹为主,构图松散。处理方法上是在二连纹饰的单位中,填以不同的纹饰。同时首次出现雷纹,它与勾连纹为后来的回纹形成奠定了基础。

二、黑陶文化

新石器时代晚期,彩陶文化衰落之后,在黄河中下游地区,出现了另一种文化,这种文化以出现较多黑色陶器为特征,故称黑陶文化。又因1928年在山东章丘龙山镇城子崖遗址首次被发现,又称龙山文化。其中黑陶被视为龙山文化的典型标志,黑陶是在陶器烧制结束后,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。与彩陶相比黑陶在制作工艺上是大大进步了,彩陶采用泥条盘筑法或较慢的轮盘旋转技术制胎,而黑陶则是用快速的轮盘旋转技术,胎料用纯泥或掺沙,因此质地精纯,有的器壁薄如蛋壳。黑陶由于陶坯经过磨光,加上封窑严密,又有意识地让烟熏黑,表面光亮如漆。形制类型的种类较彩陶明显增多有盆、杯、鼎、盘、碗、鬲、豆、罐等型制,所以可以把它视为青铜器造型的先导。

黑陶造型精细俊巧,样式繁多,独具风格。其工艺技术有黑、薄、光、纽四大特征。色调乌黑,器物表面光亮如有釉;胎质细腻致密而坚硬,有的厚度仅是1~2毫米,它的黑色光泽之美是令人陶醉的。那种细腻润泽的质感,透射出高雅的气质,散发着沁人、诱人的黑色魅力。这类器物超薄的器壁如同蛋壳一般,因此有“蛋壳黑陶”之美誉。(图1-8)器物上附有鼻、耳、盖纽以及流、足、把手等适用于使用。

黑陶工艺的装饰表面乌黑难以施彩,所以多以造型取胜,主要的装饰手段是所谓胚体装饰即镂刻、贴塑以及刻画弦纹等方法。镂刻是指花纹穿透胎体,增添了耐人寻味的艺术魅力,弦纹则是在轮制陶胎过程中,用尖状物接触器表以形成凹凸的单线或复线轮纹,使人感到一种节奏和韵律的美。黑陶的发现标志着中国制陶工艺由实用转向审美。

图1-8 黑陶

第三节 陶器上的绘画艺术

陶器的制作和装饰是同时进行的。最初的陶器因为受编织物的影响,留下布纹、绳纹等或者制作过程中用泥条装饰,称为坯体装饰。后来又出现了弦纹,即在轮制成形时用工具接触,在器表留下粗细不同的平行线纹。

陶器的装饰纹样以仰韶文化与马家窑文化的彩陶图案为代表。此外大汶口文化、

红山文化、河姆渡文化等也有一定数量的彩陶。马家窑文化类型,其中以半坡类型和庙底沟类型的彩陶,艺术成就最高。彩绘内容亦可分为两大类,一类是抽象的图案,一类是具象的人、动物或昆虫。其纹饰的种类也非常多。常见的有水波纹、旋转纹、圈纹、锯齿纹、网纹等十几种。线条画得规整流畅,图案的组织讲究对称、匀称、变化,疏密得体,并有一定的程式和规则。这些图案匀称、流畅,十分精彩,比较集中的反映了中国原始时期陶器艺术的辉煌成就,也是现存的中国绘画中最原始图形。它们主要分布在黄河流域,最集中的地区是青海、甘肃,陕西南部和河南北部。其主要出土地点和类型如下:庙底沟类型的彩陶,彩绘多施于大口小底曲腹盆外壁的上半部,风格轻盈挺秀。纹样多用弧线描绘,除了鸟、鱼、蛙之外,最流行的纹饰母题是圆点、弧边三角、垂幛、豆荚、花瓣等植物纹显著增加。多数图案采用二方连续的方式构成,具有虚实相生之妙。

马家窑文化上承仰韶文化庙底沟类型,下接齐家文化,按照时间的先后分为,石岭下、马家窑、半山、马厂等四个类型。马家窑彩陶多为红陶,分有泥质红陶和夹砂红陶。彩绘幅面很大,与其它彩陶比较,其画彩的部位更加广泛,不仅在许多细泥陶的外壁和口沿布满了花纹,而且在许多大口径器物的里面和其他夹砂的炊器上画上彩纹。还盛行内彩,纹饰绘于器物内壁。甚至一些作为炊器的夹砂陶也有彩绘,极为少见。其花纹繁缛瑰丽,富于变化而有规律。大多数的夹砂陶表面饰以绳纹,少数饰数道平行线、折线、三角或交错的附加堆纹。表明这一时期无论是陶器的烧制,还是绘彩的技术,都已达到相当成熟的程度。器形有碗、钵、盆、罐、壶、瓶、杯等。代表作品河南临汝出土的鹳鱼石斧图彩陶盆(图 1-9)、马家窑类型双耳罐(图 1-10)

图 1-9 鹳鱼石斧图彩陶盆

图 1-10 马家窑类型双耳罐