

经全国中小学教材审定委员会
2004 年初审通过

普通高中课程标准实验教科书

美术

选修

美术鉴赏

人民教育出版社 课程教材研究所 编著
美术课程教材研究开发中心

人民教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

美术

选修

美术鉴赏

人民教育出版社 课程教材研究所 编著
美术课程教材研究开发中心

人民教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

美 术

选修

美术鉴赏

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究开发中心 编著

*

人民教育出版社出版发行

网址: <http://www.pep.com.cn>

人民教育出版社印刷厂印装 全国新华书店经销

*

开本: 890 毫米×1 240 毫米 1/16 印张: 8.25 字数: 190 000

2007 年 2 月第 2 版 2007 年 7 月第 7 次印刷

ISBN 978-7-107-17726-2 定价: 13.80 元
G·10815 (课)

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与本社出版科联系调换。

(联系地址:北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编:100081)

前言

同学们，呈现在你们面前的这本图文并茂的美术教科书，展示了古今中外各个美术领域中的重要成果和美术现象，它不仅可以帮助你们开阔视野，增长知识，而且可以给予你们很好的艺术享受。马克思说：“你想得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。”美术鉴赏这一学习领域，正是为了帮助你们成为一个有艺术修养的人。在你们欣赏、鉴别与评价美术作品和美术现象的过程中，培养健康的审美情趣、提高审美能力，形成热爱本民族传统文化，尊重外国优秀文化成果的情感和态度。

美术鉴赏作为普通高中阶段美术科目中的一个学习领域，是在九年义务教育阶段美术课程“欣赏·评述”学习领域基础上向更高层次的拓展与延伸。“鉴赏”与“欣赏”这两个概念，只有一字之差，在现实生活中往往通用，两者似乎并无多大区别。事实上，它们是有区别的。“鉴赏”一词的基本含义是“鉴别（或‘鉴定’）”和“欣赏”。“鉴别”是指对美术作品的真伪、创作年代、艺术质量之高低的识别与确定，或者是对各种美术现象、美术思潮的分析与评价。可见，“鉴赏”包括“欣赏”，但不仅仅是欣赏，它的内涵大于“欣赏”。由此可见，美术鉴赏的学习活动，涉及的范围要比美术欣赏大，要求也更高。同学们在学习过程中，应当更加发挥学习的主动性，更加深入地进行研究性学习。何况，在美术鉴赏过程中，鉴赏者是主体，没有同学们的主体行为，仅仅靠教师的讲授，就没有真正意义上的美术鉴赏活动。本书每课的“思考与探究”和“推荐参考书目”，都是为了帮助同学们更好地进行探究性学习而设计的。

需要指出的是，本书在内容的选择上，特别突出了我国古代美术在各个领域中的重要成就。它们既是我国古代优秀美术遗产的重要体现，也是中华民族人文精神的具体表现。中国工程院院士、原华中理工大学校长杨叔子教授曾经语重心长地说过：“一个国家、一个民族，如果没有现代科学，没有先进技术，一打就垮；如果没有优秀文化传统，没有民族人文精神，不打自垮。”同学们在鉴赏古今中外美术作品和美术现象时，在努力学习外国人民创造的优秀文化成果的时候，更应当注意学习和深入领会我国优秀的民族艺术传统。包括中国古代优秀艺术传统在内的中华优秀传统文化，是中华民族悠长历史生生不息、发展壮大的强大精神力量，也是中国人民在未来岁月里继往开来、开拓创新、振兴中华的强大精神力量。

总主编：杨永善

副主编：刘冬辉

本册主编：李松

编写者：李松 李东

责任编辑：刘云丽

目 录

中国美术鉴赏 (9 课时)

第 一 课	学些美术鉴赏知识	1
第 二 课	传统艺术的根脉——玉器、陶瓷和青铜器艺术	5
第 三 课	华夏意匠——建筑艺术	17
第 四 课	天上人间——壁画	25
第 五 课	三度空间的艺术——古代雕塑	33
第 六 课	独树一帜——古代中国画	41
第 七 课	时代风采——现代中国画、油画	51
第 八 课	与时俱进——木刻、漫画、现代雕塑	61
第 九 课	美在民间——中国民间美术	69

外国美术鉴赏 (9 课时)

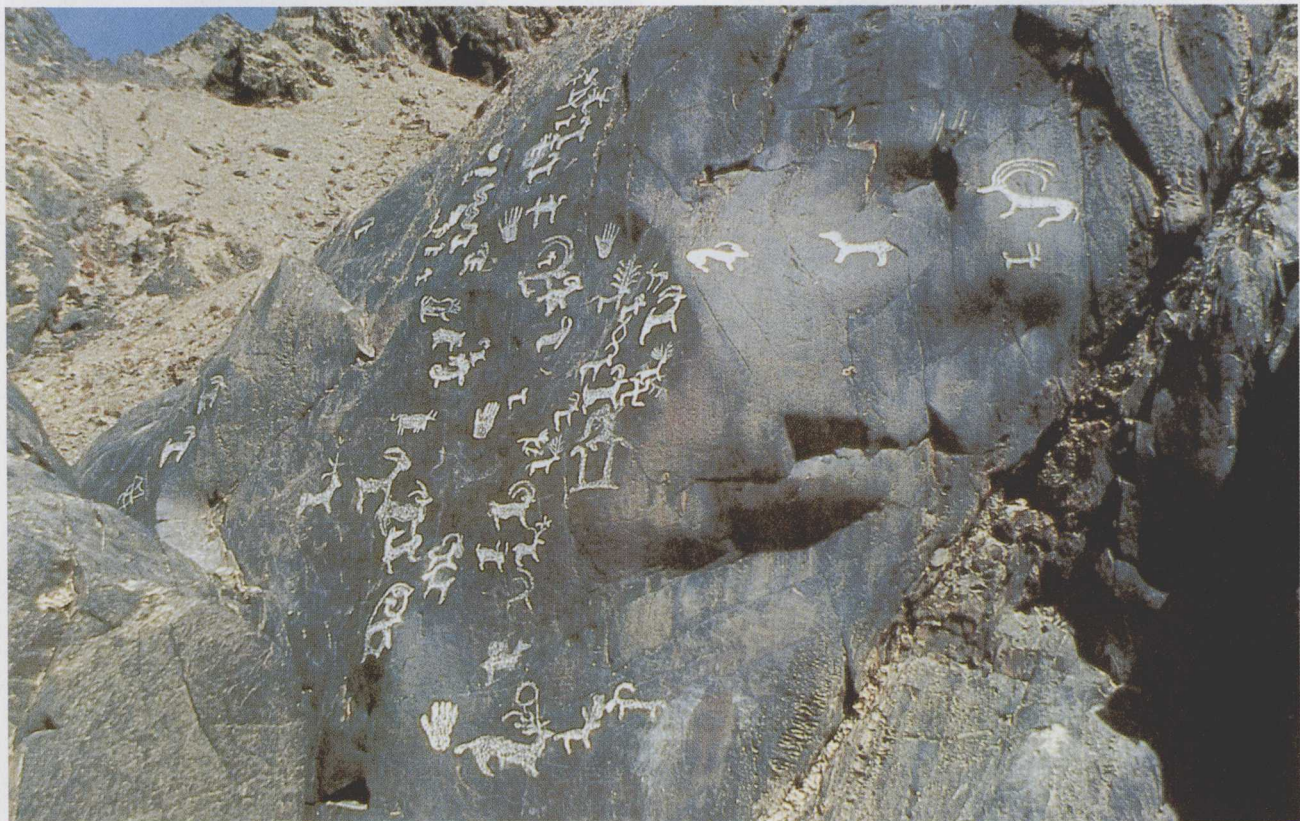
第 一 课	大河之源——史前美术和古埃及美术	73
第 二 课	西方古典艺术的发源地——希腊、罗马美术	77
第 三 课	心灵的慰藉和寄托——宗教建筑	83
第 四 课	“巨人”辈出——文艺复兴美术	89
第 五 课	传统与革新——从巴洛克风格到浪漫主义	95
第 六 课	追求生活的真实——欧洲现实主义美术	101
第 七 课	从传统走向现代——印象派与后印象派	107
第 八 课	新的探索——现代绘画、雕塑和工业设计	113
第 九 课	艺术和科技的新结合——现代建筑	119

个人学习中国美术鉴赏评估表

个人学习外国美术鉴赏评估表

后记

学些美术鉴赏知识

▲ (古代岩画)《放牧图》 新疆昆仑山

古代北方草原游牧民族的牧民凿刻在大山岩壁上的图画，表现古代草原游牧民族的生活。画面上都以正侧面表现各种动物，突出了其动态与特征。

古代岩画有凿刻与涂绘两种形式，通称“岩画”。

美术鉴赏课主要是学习如何认识和评价各种美术作品。

认识和评价美术作品的价值，有不同的角度、不同的标准。

面对一件美术作品，第一印象很重要。在看画展时，有些作品令你赏心悦目，有些作品可能你不喜欢，还有些作品没给你留下什么印象；

有人欣赏作品所表现的对象精细逼真；

有的作品年代久远，有人认为越古老越有价值；

有的作品表现技巧特别娴熟；

有的作品篇幅特别大，令人震撼；

有些工艺美术作品材料贵重，

有的加工难度特别大。

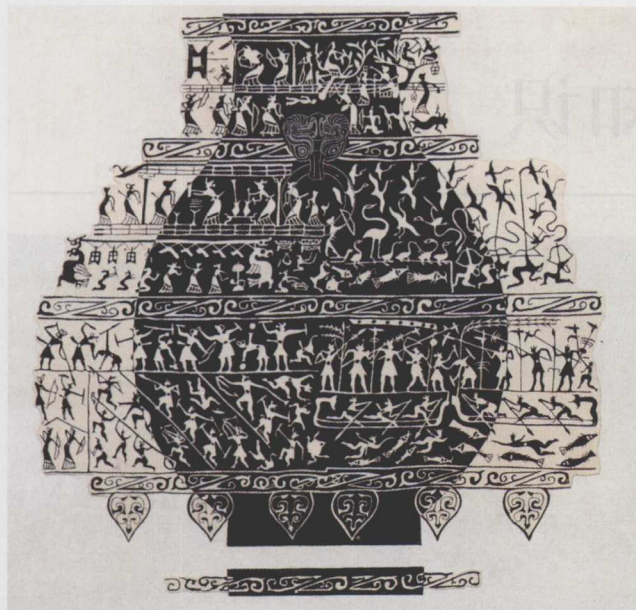
这些都可以作为鉴赏的参考，但都不是唯一的或主要的评价标准。第一印象很重要，但有时并不可靠，经过比较深入地观察、研究之后，你可能会觉得第一印象可能只是比较表面、肤浅的印象。而一件作品能够耐人回味，需要在精神内涵和艺术表现上有一定的高度和深度。

作品表现得精细逼真，表明作者对生活观察得深入和技艺的娴熟，然而表现得逼真未必在艺术上是成就最高的，在文学史、艺术史上艺术表现技巧最成熟的时期往往并不是艺术成就最高的时期。

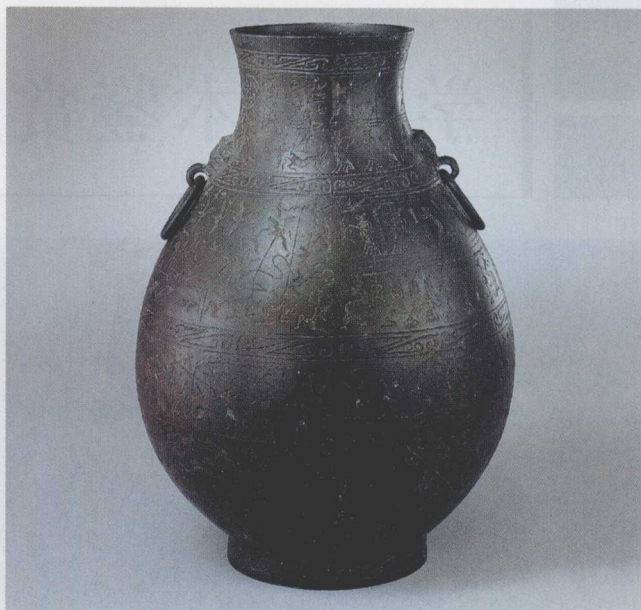
一件艺术作品包含着多方面的信息，有思想内容方面的、形式美方面的，也有社会史、文化史等等诸多方面的。

美术创作最主要的是表现人，直接或间接地表现生活，表现人的感情世界，并以此与欣赏者心灵沟通。所以，对美术作品的鉴赏要将其置于作品产生的时代环境之中，了解其所表现的对象，了解作者与时代环境的联系，懂得它是在什么样的社会背景下产生出来的，还要了解它所使用的艺术语言、表现技巧。

现在，我们要回到一个大题目上来：

▲（战国）《宴乐采桑狩猎交战纹壶展开图》

▲（战国）《宴乐采桑狩猎交战纹壶》高31.6厘米 北京故宫博物院藏

战国时期青铜器纹饰出现了直接表现贵族生活宴乐、习射、采桑、狩猎、水陆交战等景象的画面。这类铜壶上的多层图像，是在铸成的器物表面以红铜或其他材料嵌镶成美观的画面。

美术的范围有多大

首先要说明的是“美术”这个词汇不是中国自古以来就有的，而是近代从外国移植过来的。

美术的概念和范围也不是凝固不变而是与时俱进的。

翻阅20世纪的美术史著作，可以知道它包含的门类有这么几大类：

建筑，在西方美术史上总是把建筑放在第一位；

雕塑；

绘画；

工艺美术。

中国美术史还有一些与西方不同的重要门类，如**书法**、**篆刻**。

现代科学技术飞跃发展深刻改变了人们的生活方式、思维方式和生活内容，也改变了人们的艺术观念，出现了像多媒体图像一类的艺术门类。材料、制作手段、展示方式都出现了与以往全然不同的变化。

古老的工艺美术门类也已经逐渐为一个新的学科——艺术设计所取代。

学一些美术史、美术理论知识

美术的各个门类，都有自己发展的来龙去脉，需要读一些美术史的书，了解画种的发展演变过程，不同时期有哪些重要的画派、画家和代表性作品。有过哪些相关的艺术理论著作。这样，我们也就有了可以相互衡量比较的参照。

更重要的是要了解每个艺术门类的艺术语言特点。

就中国美术史来说，它的渊源可以一直追溯到石器时代，在几千年的发展中，出现过许多不同的艺术门类，都有过自己的辉煌时代，也出现过很多变异。有些变化与社会生活，人们的起居环境的改变有关，例如，中国汉代以来，起先没有卷轴画，壁画是一个大门类，汉唐时期有过多重大宫殿壁画创作，但未能保存下来，现在存留下来的是墓室壁画和画像石、画像砖等。佛教传入后，宗教美术影响很大，早期作品大都保存在石窟寺内，唐五代以来的作品，在寺庙中尚有存留。早先人们席地而坐，采

用屏风间隔开，屏风画成为室内起居环境的重要绘画形式。唐末以来有了桌椅，人们改变了席地而坐的习俗。作画的方式、执笔方法也不同于前了，引起画风的改变。纸张和毛笔与墨的改进，促成了卷轴画的发展，使文人画在元明清时代成为主要的绘画种类。

20世纪以来，引入西方绘画和雕塑。雕塑本来是民族艺术中的重要门类，但现在的城市雕塑和架上雕塑与传统的雕塑艺术有很大不同，是由西方引入的。在引入这一艺术样式和表现技巧的同时，也引入了西方雕塑的审美观念和评价标准。而发展中国现代雕塑也还要研究民族雕塑传统的创作经验和现代人的审美要求。

油画的正式传入也在20世纪初。现代版画和连环画、招贴画虽然都能从民族艺术传统中找到渊源，但主要是在20世纪30年代前后兴起的，在抗日战争的连天烽火中受到锤炼，达到自己成熟的高峰。除了学习中外美术史以外，还需要学习一些有关艺术理论的知

▲ (战国)《人物驭龙帛画》 37.5 × 28 厘米 湖南省博物馆藏

1973年出土于长沙战国墓葬，属铭旌性质。所画为墓主人的灵魂在神话动物引导下，飞升登遐。画上通过龙、鱼的活动、天盖上的流与人物冠带的飘动，表现出行进的方向与速度。线条的运用已相当熟练，有粗细、顿挫变化。

识，有选择地读一些美术评论文章。

中国古代书画理论成熟得很早。在南齐时期，画家谢赫就提出了“六法”理论，其具体内容为：气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移摹写。

唐代画史著作朱景玄撰《唐朝名画录》(又名《唐画断》)以神、妙、能、逸四品评价唐代画家120人。前三品又分为上、中、下三等，以后的有些画论画评沿袭了这些评价标准和评比方法。但是用于分析现代

的美术作品就不够了。美术创作在不断发展，美术史美术理论也在发展，因此，我们对古今中外美术作品的鉴赏，也是在参与美术史论的建设。

有比较才有鉴别

美术鉴赏活动主要的就是对不同的作品进行比较研究，作出艺术评价。

开始，主要对作者和作品做些

初步的了解。例如，他是什么年代、什么地方的人？他的艺术经历和师承关系。作品所表现的题材和思想内容是什么？出自什么动机、采取了什么艺术表现形式？等等。

进行比较，也就是要找到作者和作品在美术发展上的坐标，从纵的方面看，他属于哪一个美术门类，这个门类的发展状况和特点如何？这位作者和作品在这个美术门类中有没有代表性？艺术水准高不高？有没有独创性？

从横的方面比较，是与同时代同门类以至不同门类美术家和作品的比较。

如果你对美术史论和美术现状有比较多的了解，就很容易从其与上下左右的比较中，分析出作者和作品的长处和短处，就有条件进行分析、评论。

对于一般的观众来说，这样要求是否太高了？不要紧。知识是逐渐积累的，也是彼此相通的，由此及彼，由浅入深，俗话说“见多识广”，看得多了，经过认真思考，鉴赏能力就会越来越高。

对于不少人来说，美术鉴赏过程中遇到的容易感到惶惑的事，是有些现代艺术作品与人们的审美经验有较大的差距，看不懂。怎么办？没关系，可以先做些调查研究，听听作者自己怎么说，别人又是怎么评论的？有些文化艺术现象的成败得失往往需要拉开一定的时间距离才能看得清楚，作出比较客观公正的判断。这不妨碍每个人有自己的见解，你可以喜欢他，也可以不喜欢他。个人的认识也总是在经受着历史的检验。

尊重、保护艺术遗产

学习美术鉴赏的过程中，也就进入了一个古今中外著名的艺术家和无名工匠创造的无比丰富、无比

瑰丽的精神世界,前人艺术创造的智慧和成就,是未来艺术发展的光辉起点。然而,由于战争、自然灾害和各种人为的因素,中国 and 世界上都有许多珍贵的文化艺术遗产受到严重的损害。例如,我国的敦煌莫高窟、龙门石窟、天龙山石窟、南北响堂山石窟以及古代寺观的壁画、雕塑曾经遭到过帝国主义者的抢劫、偷盗。而盗掘古墓、偷盗文物的现象至今屡禁不止。至于那种以保护修复为名,使得一些古代遗产变得面目全非的情况更是令人痛心。

【思考与探究】

1. 分析本课图片上的古代岩画,战国时期的青铜壶上的图像和帛画人物,近代水墨画,看看它们使用的媒介、绘画工具有什么不同?其各自的创作动机是什么?这些图像与当时的社会生活有什么关系?在绘画语言上各有什么特点?

2. 中国现代美术包含哪些门类?它们的兴衰与社会现实生活的变化有什么关系?

3. 注意比较中西美术的异同。

4. 对照古代与现代美术,研究现代美术创作对传统艺术是怎样借鉴与发展的。

【练习】

选择古代美术作品和现代美术作品各一件。进行鉴赏练习。第一步先做出著录:记下它的名称、作者、创作年代、尺寸(高×宽/厘米)、材质、收藏地点。第二步,对其艺术成就或不足加以分析。

进行练习时,要选择本书附图以外的作品;

同时注意:可以参考,但不可抄袭别人的评论文章。

【推荐参考书目】

宗白华著:《美学散步》,上海人民出版社1981年第1版。

学习美术鉴赏,了解美术史、文化史,我们就要确立保护文化艺术

遗产的意识,自觉地担负起保护祖国和世界文化艺术遗产的神圣责任。

▲ 徐悲鸿《奔马》1941年 纸本 130×76厘米 徐悲鸿纪念馆藏

徐悲鸿画的马为人们所熟知和喜爱。徐悲鸿画的马之生动传神,不仅是由于画家深谙马的解剖和习性,更由于他的许多以马为题材的作品,作于国难当头的抗日战争时期,作品中屡见“遥看群息动,伫立待奔雷”“相期效死得长征”之类的题跋,借助于马昂扬奔驰的形象,寄寓对祖国强盛民族振兴的热望。并以此与观众在情感上引起共鸣。

马,是中国传统绘画的重要表现题材。徐悲鸿以淋漓的水墨写意画法很好地表现出了正面飞奔而来的骏马疾驰的速度和力量。

传统艺术的根脉

——玉器、陶瓷和青铜器艺术

玉石之分——古代玉器艺术

▲《玉人》 高8.1厘米 安徽含山县凌家滩出土 新石器时代玉器

凌家滩“玉人”出自安徽含山县凌家滩，距今五千多年，早于良渚文化。在同一地区还发现了年代最早的玉龙。

旧石器时代的先民在制作石器的过程中，发现有些石材质地坚韧，具有美丽的色彩与光泽，让人看了感到愉悦，便将其珍重地区别开来，用以制作装饰品或祭祀神灵的礼器，他们将这类石材称做“玉”。

把玉从各种石头中区分出来是人类审美认识的重要发展。

从打制石器到磨制石器，审美认识在与使用功能结合中，逐步得到独立的发展。只有在磨制的过程中，玉的色泽、纹理、质感、硬度

▲《玉鹰》 长8.4厘米 安徽含山县凌家滩出土 新石器时代玉器 鹰腹刻有八角星纹

才能充分显示出来，越发令人喜爱。对于玉的审美逐渐超出实用目的，使玉成为财富、权威和精神的象征。

人们在加工玉的过程中，逐步积累起对于形体的方与圆、比例、对称、线的转折变化等方面形式美法则的认识。同时也积累了对于玉石材料截断、琢磨、钻孔等加工技艺的经验。

在新石器时代晚期，北方地区的红山文化，山东半岛的大汶口文化、龙山文化，东南沿海的良渚文化，把中国古代玉器艺术推上第一个高峰时期。

良渚文化玉琮、璧

良渚文化的中心地区在太湖流域至杭州湾一带，距今五千至四千年，良渚文化遗址中的贵族大墓都

随葬有大量玉器，其中最重要的是代表贵族特殊身份的玉琮、玉璧和玉钺。钺是代表着最高杀伐之权的武器，其墓主人可能是军事领袖。

古代文献记载，璧用以礼天，琮用以祀地。璧圆形，有孔，良渚文化的玉璧光洁无饰，突出了材质自身之美，而琮的制造则非常精细严谨，外方内圆的造型和层次的变化经过了精密的计算，不少器物上还琢出由浮雕与线刻组成的细如毫发的神人兽面纹。研究者推测它是良渚人崇敬的神徽。

【思考与探究】

从观察与触摸中体验玉和普通石头有什么区别。

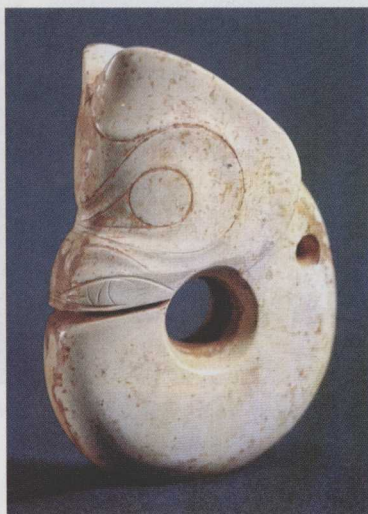
▲（良渚文化）《兽面纹玉琮》高8.8厘米 浙江余杭县反山出土
浙江省文化考古研究所藏

▲ 兽面纹玉琮上的神徽图像

▲（良渚文化）《玉璧》外径16.2厘米
浙江余杭县反山出土

▲（红山文化）《猪龙玉雕》高16厘米
朝阳市博物馆藏

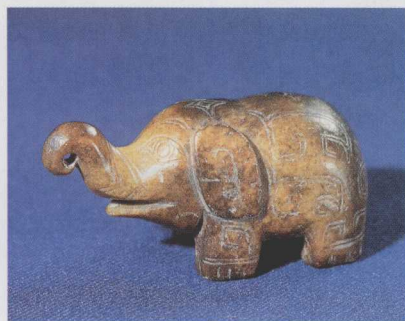

▲（红山文化）《玉龙》高26厘米 翁牛特旗三星他拉村出土 内蒙古翁牛特旗博物馆藏

商代俏色玉雕

夏商周时期，尊贵的玉礼器也和青铜器一样，成为贵族统治者政治权力和神权的象征物。而大量制作的是各种精美的装饰品，商代一位女贵族妇好的墓中出土的玉器就有755件，其中157件是琮、璧、圭等礼玉，装饰品有426件，其中有玉人，还有各种非常生动的鸟兽、昆虫形象，这些作品形体很小，但对造型特征和神态都把握得很好，有一只头上有华冠的玉凤，长尾飘扬，轮廓十分优美。出自安阳商代晚期玉石作坊的一组玉石雕刻属于巧用材料设计的“俏色”工艺，用墨玉雕出的鳖，黑睛黑甲，而头颈、腹部都是灰白色的。另外一件石虎，以带条纹的红褐色石料雕成，自然地呈现出虎皮的斑斓花纹。俏

色工艺是玉石雕刻的重要技巧，它要求工匠艺术家要善于相石、因材设计。直到近代，俏色工艺一直被广泛应用于玉石雕刻。

▲（商）《玉象》高3.3厘米 长6.3厘米
妇好墓出土 中国国家博物馆藏

▲（商）《玉人》高7厘米
妇好墓出土 中国国家博物馆藏

比德于玉

东周到两汉时期,人们把对于玉的审美,比附于社会道德规范,提出“君子比德于玉”的说法。如何比呢?

首先一条是“温润而泽,仁也”,玉的材质温和柔润有光泽,与儒家学说核心的仁可以相比。对于贵族人物的最高赞誉就是“言念君子,温其如玉”。由于对玉的审美而引申出的这一审美范畴对中国后来的文学艺术有很深远的影响。

再就是对于玉的材质之内在结构的欣赏,以玉体密致坚刚(“缜密以栗”)比附于知(智);以“瑕不掩瑜,瑜不掩瑕”,具有很好的透明度,比附于忠,以玉材的重量感“垂之如队(坠)”比附于礼。

还有对于玉之声音的美(“叩之,其声清越而长,其终诶然”)比附于乐。

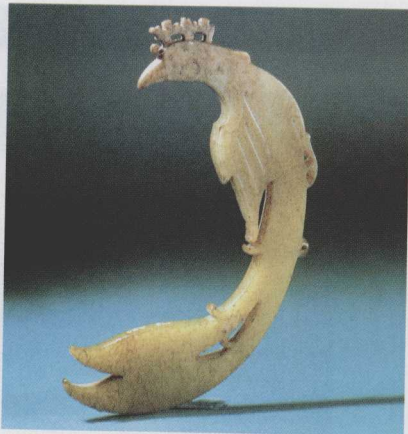
那么,在什么情况下,会叩击玉体呢?这和三代之时贵族不分男女都佩带玉饰的习俗有关。人们佩玉不仅讲究造型、组合的关系,而且讲究在礼仪活动场合行动时由玉饰相撞击时发出铿锵之声,体现礼乐的观念。当时的习俗是“君子无故,玉不去身”。

战国时期发生的完璧归赵的故事间接地反映出当时人们对于上等玉器的珍视程度,人们常说的“价值连城”这个词汇就是这么来的。

大圭不琢

玉器的制作在漫长的发展过程中,体现为两种不同的审美追求。

一种是追求玲珑剔透的华丽之美。在战国时代发展到极致的作品如湖北随县曾侯乙墓出土的龙凤玉佩,它是一条长带状的玉饰,用5块玉料雕琢为16节,整体结构以方

▲(商)《玉凤》高13.6厘米 妇好墓出土

▲(商)《俏色玉螭》安阳考古队藏

形、椭圆形4组较大的玉片饰为主,穿插以形态不同的小件玉饰,形成富于变化的组合。作者分别应用平雕、透雕、线刻等多种技艺,将各节分别琢成龙、凤、璧、环等形状,各节之间以活环或玉(铜)销钉连接起来,可以灵活地折叠,有人推测它可能就是古人系冠的帽带(玉纓)。

另一种是突出玉的天然材质,追求至大至高的朴素之美。《礼记》上说“至敬无文”“大圭不琢”,就是说最高的礼节是不讲求外表的,天子朝拜日月所执大圭是不加琢饰的。

“大圭不琢”的观念在工艺美术创造中很重要。对于玉材天然美质的鉴赏,也被用于对人的品评,如形容具有纯真质朴素质的人“如璞玉浑金”。璞就是包在玉材外面

▲(战国)《龙凤玉佩》长48厘米 湖北随县曾侯乙墓出土 湖北省博物馆藏

的石皮,“璞玉浑金”指的是未琢的玉、未冶炼的金(铜),外表朴素无华而具有内在的美。

两汉以后,对玉的审美有了很大变化,人们特别看重的是玉作为财富的意义,并把它视为可以养生、殓葬尸体防腐之物,人死了之后,以玉片连缀成玉衣殓葬。汉代以后,玉材来源不断扩大,制玉技艺有很大提高,而贯注于玉器之中的精神内涵改变了,主要留下了它的珍宝性,然而玉在人们的心目中一直受到珍视,总是把它和最宝贵、最美的人和事物联系在一起。玉的审美对中国文化、社会习俗有很深远的影响。

▲（西汉）《玉仙人奔马》长8.9厘米
陕西渭陵出土

▲（金）《玉“春水”饰》高6.5厘米、宽8厘米 北京故宫博物院藏

【小辞典】

玉：在中国古代指的是“石之美者”，其范围比较宽泛。近代学者认为主要应包括软玉和硬玉两类。软玉是透闪石和阳起石组成的材料。硬玉专指翡翠。其他如玛瑙、绿松石、孔雀石、岫玉等，一般统称为玉石，而不属于严格意义上的玉。

俏色：也称巧色，即因材施艺。工匠利用玉石不同部位的色彩、纹理，设计成具有天然浑成特色的造型，课文中的玉鳖是俏色工艺的成功范例。

【思考与探究】

1. 日常语汇中有哪些与玉有关系，它体现了什么样的审美观念？
2. 玉从石器中分化出来以后，石器雕刻有哪些发展？

【扩展练习】

调查社会上流行的玉石类工艺美术作品，从审美意义上分析哪些是成功的，哪些是失败的，原因何在？

【相关链接】

现代玉器雕刻

▲（现代）《龙盘》玛瑙 高27.5厘米 王仲元设计 修德功制作

▼（现代）《群芳揽胜》翡翠 高64厘米 高祥、王仲元设计 北京市玉器厂制作

泥土的生命——古代陶器与瓷器

人类学会烧造陶器，使原始社会生活条件发生重大变化，从此可以过比较稳定的定居生活，也为原始农业和饲养家畜提供了便利条件。

中国最早的原始陶器发现于江西万年县仙人洞和湖南道县玉蟾岩，距今都在万年以上，处于从旧石器时代向新石器时代的过渡时期，和世界上其他地区陶器出现的年代相近。这些陶器制造方法很原始，胎很厚，烧制的火候低、质地酥松，然而它是一个重要的起点。

彩陶 原始社会的先民在日用陶水器、食具上施加彩绘，创造了一个绚丽的彩陶艺术世界。彩陶最初出现在大西北的泾水、渭水流域，距今约八千年左右。到距今七千年至五千年的仰韶文化时期，中国彩陶进入兴盛时期，并向西北地区推衍，出现了灿烂的马家窑文化彩陶艺术，经历马家窑—半山—马厂前后相承的三种文化类型，大约一千二百多年的发展衍变，而进入尾声。

在长江中下游、山东半岛、华北及东北等地区都出现了各具特色的彩陶艺术。

考古学者依据考古资料的排比、研究，推测仰韶文化彩陶图案的发展变化规律是从写实发展到写意，由具象演变为抽象，它和当时人们的生活、生产有直接的关系。

在西安半坡出土的仰韶文化彩陶图案中出现了鱼纹、鹿纹和人面与鱼纹组成的人面鱼纹。半坡时代的人主要经营农业，而畜牧、渔猎也占重要位置。这些彩陶图像简括而生动，并有丰富的变化。人面鱼纹可能具有原始宗教的含义。

当时的人们生活环境很简单，盛水或食物的陶盆、陶钵等都放在地上或土台上，把彩陶图案画在大

口径陶盆的内壁，正适应了人们通常的俯视角度。而把鱼、蛙等动物画在盆内，盛水以后，通过光线的折射会产生浮游于其中的感觉。

仰韶文化庙底沟类型文化中出现了很多鸟纹图案，都取剪影形式，有的比较写实，有的完全图案化了，而鸟的各种情态都被被动地画出来了，有的倾身向前，正展翅欲飞；有的平展双翼，在空中飞旋。河南临汝出土的鹳鸟石斧彩陶瓮，是一件少见的写实性绘画作品。

庙底沟类型彩陶中更多见的是花瓣形图案，有的为红地黑花，有的先罩白色陶衣而后绘彩，使图形越发鲜明、美观，多绘于陶盆的肩腹部位。其画法是按设计要求、在分割好的适当距离定点，而后以直线或弧线相连，组成花瓣纹、三角涡纹等，横向成二方连续图案，其图形的构成具有虚实相生、阴阳互补的作用，变化丰富而又活泼大方。

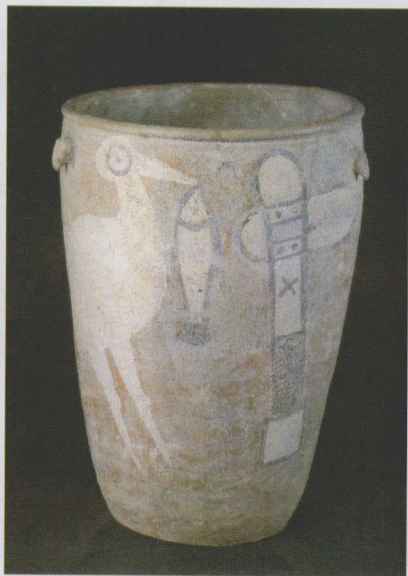
甘肃地区的马家窑文化彩陶以

半山类型为其发展的顶峰，他们在各种日用陶器上几乎都施加了彩绘。在橙黄色的壶、罐肩腹部位，以红黑两色相间的锯齿状线条，利用轮转制陶技艺，绘出美丽而又流畅的旋涡纹或波状纹。通常是以四个大圆圈或葫芦形作为骨架，连以平行弧线，构成S形的连续旋涡，这些花纹具有很强的运动感，而且无论是正视、环视或俯视，都形成完整美丽的图案。

▲（仰韶文化半坡类型）《彩陶人面鱼纹盆》陕西西安市半坡出土 高16.5厘米 口径39.5厘米 中国国家博物馆藏

将鱼纹和人面鱼纹两两相对地绘于盆底，陶盆口沿上的三角形和直线起着图案设计上的定位作用。

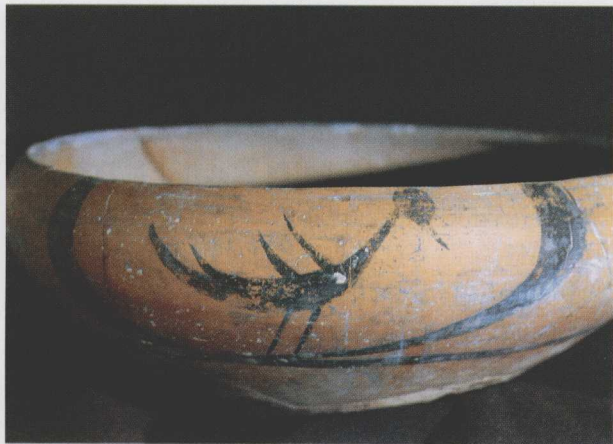
▲（仰韶文化庙底沟类型）《鹳鸟石斧彩陶瓮》河南 临汝县阎村出土 高47厘米 中国国家博物馆藏

此陶瓮外壁绘鹳鸟食鱼，其旁绘一石斧。平涂着色勾线。为彩陶中仅见的一种画法。

▲（马家窑文化）《彩陶舞蹈纹盆》青海大通县出土 高14厘米 口径28厘米 中国国家博物馆藏

此盆内壁口沿部分绘三组舞蹈纹，五人为一组，联手起舞，充满欢乐的气氛。

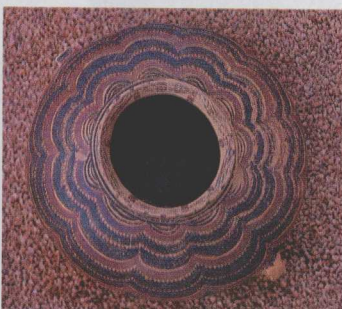
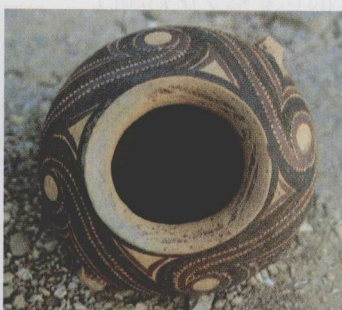
◀（仰韶文化庙底沟类型）《鸟纹彩陶盆》

这一作品用极简括的手法表现了飞鸟展翅欲飞的情态。反映了古人对于描绘对象敏锐的观察和表现能力。

◀（仰韶文化庙底沟类型）《彩陶盆》

陶盆外壁的花纹是花朵的抽象表现，其图案的构成具有相反相成的互补作用。

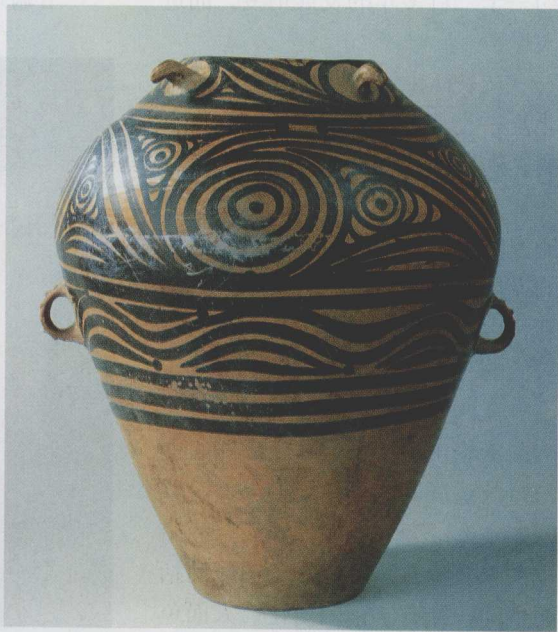

▲（马家窑文化）彩陶罐俯视图

当俯视之时，每个彩陶罐口部都像美丽的花朵绽放着。

▲（山东龙山文化）《黑陶薄胎高柄陶杯》
1975年山东胶县三里河出土 高13厘米 中国国家博物馆藏

▲（马家窑文化）《彩陶旋涡纹瓮》甘肃永靖县出土 高50厘米 中国国家博物馆藏

在器身的口、肩、腹部，以弦纹为间隔，组成三条装饰带，在主要部位绘旋涡纹，上下分绘水波纹、弦纹。主次分明，构图严谨，为彩陶艺术的杰作。

制过程应用了烟熏法和渗碳技术，使之变得乌黑光亮。以薄胎高柄杯为代表的黑陶艺术追求材质、造型设计和工艺技术的极致，使陶器制作精致化、贵族化。并在性质上脱出原来的实用意义而衍化为贵族所独占的礼器。

千峰翠色——古代青瓷器

瓷器的烧造是中国人对世界文明的又一重大贡献。

瓷器与陶器性质大不相同，是以瓷土（高岭土）和石英、长石等为原料，塑造或模制成型，施釉后，在1200℃以上的高温下烧制而成的。其胎质细密，叩之声音清彻，不吸水或很少吸水。

早在商代，已经创制出了原始青瓷，到东汉时期，在浙江地区，烧制成功真正意义上的青瓷器。

施于瓷器上的青釉，是含有铁质的矽酸盐，在窑内烧制时，经过还原火使器物表层呈现光亮的不同程度的青色，所以称为青瓷。

古代工匠从大自然的山光湖色，探寻最美的理想釉色，不断改进釉料中的含铁比例和探求还原火的最佳火候。人们的审美认识也在这个漫长的求索、创造过程中得到了发展和提高。

浙江地区生产的越窑青瓷色泽温润清新之美，受到唐五代诗人的热情赞誉：

“九秋风露越窑开，夺得千峰翠色来。”

——陆龟蒙

“掇翠融青瑞色新，陶成先得贡吾君。

巧剡明月染春水，轻旋薄冰盛绿云。

古镜破苔当席上，嫩荷涵露别江滨。

中山竹叶醅初发，多病那堪中十分。”

——徐夤

▲（唐）《五曲葵口秘色瓷盘》 高4厘米，口径24厘米，底径14.5厘米 陕西扶风县法门寺地宫出土

此瓷盘口沿细薄呈五曲花瓣形，质地细腻，通体施匀净莹润的青绿色釉，是专为皇室烧制的越窑青瓷器，称“秘色瓷”，盛行于五代时期。

明月春水、古镜破苔、嫩荷涵露、千峰翠色，道出人们对青瓷欣赏过程中丰富的联想和惜爱之情。

五代时期还流传一个故事：后周世宗柴荣曾经对人说过他对青瓷的要求：“雨过天青云破处，这般颜色做将来。”雨过天青，那是何等清澈、碧透的色彩啊，它成为一种理想的釉色追求。

在唐代，与越窑青瓷并称的还有北方邢窑的白瓷。而在陆羽《茶经》中比较两者之优劣时，则认为邢不如越，因为邢瓷类银而越瓷类玉，邢瓷类雪而越瓷类冰，作为茶具，邢瓷白而茶色丹，也不如越瓷之青而茶色绿。

瓷器对材质、釉色、甚至叩击时声音清越的追求都明显是以美玉的晶莹无瑕为审美理想。因之江西景德镇生产的青白瓷被称为“饶玉”（景德镇古称饶州）。

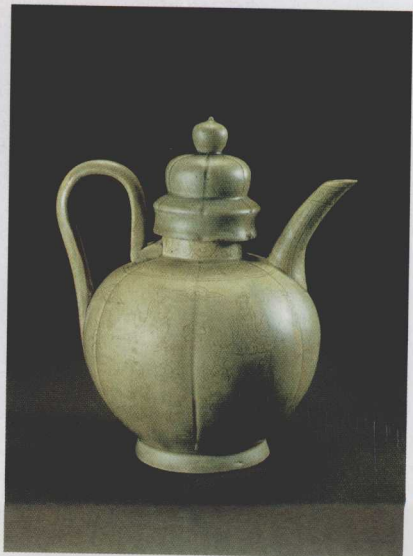
宋代是瓷器艺术发展的高峰时期，名窑遍及南北各地，各有自己独特的成就，其中最重要的是汝窑、官窑、哥窑、钧窑和定窑，多是为宫廷烧造御用瓷器的官窑。

青花 元明清时期，制瓷业的中心转入江西景德镇。作为官府瓷器作坊，成功地创制出卵白釉、青白

▲（唐）青瓷《凤首壶》 传河南汲县出土 通高41.2厘米 北京故宫博物院藏

这一作品胎体厚重，釉色青绿，釉内开片，主要为贴塑装饰，吸收了波斯萨珊王朝金属壶的造型手法，结合传统龙凤形象，成为当时流行的器物样式，也是古代中国与中亚西亚文化交流的物证。

►（北宋）青瓷《刻花人物纹越窑青瓷壶》 通高18厘米，口径4.5厘米 首都博物馆藏

此壶瓜棱形圆腹，直流曲柄，造型严谨轻巧。釉色青灰，质地细腻，腹部饰四对人物郊游对饮图。