

高等院校美术理论系列教材

彩陶艺术简史

蒋书庆 著

上海人民美术出版社

高等院校美术理论系列教材

彩陶艺术简史

蒋书庆 编

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

彩陶艺术简史 / 蒋书庆编著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2007

(高等院校美术理论系列教材)

ISBN 978-7-5322-5170-4

I. 彩. . . II. 蒋. . . III. 彩陶-工艺美术史-中国高等学校-教材 IV. J527

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 041695 号

彩陶艺术简史

策 划: 王 远

著 者: 蒋书庆

责任编辑: 王 远

封面设计: 曹田泉

版式设计: 郁晓岐

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海新华印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 8 印张

版 次: 2007 年 5 月第 1 版

印 次: 2007 年 5 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5170-4

定 价: 35.00 元

蒋书庆

教授

甘肃省彩陶研究会副会长

兰州交通大学彩陶研究所所长

中国有悠久的历史艺术史，包含了漫长的史前艺术史，彩陶是这一历史长河中的经典阶段，奠定了艺术发展的形式基础。大量彩陶被发现，也已取得相当多的研究成果，但对花纹寓意的认识还很有限，艺术史的介绍不仅很简约，而且多停留在历史年代、文化分类、地域特征，以及形态学、层位学方面，局限于图录的编排及器物特征的介绍，彩陶的意义也还局限于装饰需要、图腾崇拜、生殖崇拜等概念性的解释。

人类的历史是不断地认识自然、了解自然和同自然作斗争的历史，文化艺术的形式必然要反映历史发展的这一普遍规律，新石器时代人们生存之艰难，彩陶的形式更不能例外，本书通过彩陶艺术形式的分解，再现其艺术特征与深层文化内涵。文化不同，彩陶的形式也不同，这里只是涉及其中的一部分。

艺术史的介绍，文化的理解只能侧重于艺术的框架范围，一孔之见，恭请专家同好批评指正。

序

目录

第一章 彩陶艺术简史

第一节 彩陶的发展史	6
第二节 图形表示的文化史	8
第三节 以艺术形式记载的历史	9
第四节 有待认识的艺术史	10

第二章 彩陶的艺术形式

第一节 彩陶	16
一. 彩陶的起源	16
二. 彩陶的产生条件	20
三. 彩陶的文化分类	25
第二节 彩陶的艺术形式	30
一. 彩陶造型	30
二. 彩陶造型手法	36
三. 彩陶花纹	38
四. 彩陶色彩	44

第三章 彩陶花纹的组合形式

第一节 单独纹样形式	50
第二节 连续纹样形式	50
第三节 适合纹样形式	53
第四节 综合纹样形式	54

第四章 彩陶花纹的结构形式

第一节 横列形式	57
第二节 叠垒形式	58
第三节 对称、对应形式	59
第四节 综合形式	60

第五章 花纹演变的形式基础

第一节 动物纹的演变基础	64
一. 鱼纹的演变基础	65
二. 鸟纹的演变基础	67
三. 鸟、鱼纹的组合形式	69
四. 漩涡纹	71
第二节 人形纹的演变基础	72
一. 人面纹的形式	72
二. 人面变体形式	72
三. 人面象征形式	73
四. 群体组合形式	74
第三节 日月纹的演变基础	75
一. 直观形式	75
二. 简化象征形式	75
三. 分解重组形式	76
第四节 几何纹的形式	77
一. 宽带形式	78
二. 点、线形式	80
三. 三角纹形式	82
四. 漩涡纹形式	84

第六章 彩陶的表现手法

第一节 象征法	89
一. “阴阳鱼”的形式	89
二. “太阳鸟”的创意	91
三. 月神蟾蜍的构想	92
四. 色彩属性	93
第二节 双关法	95
一. 葫芦的内涵	95
二. 人面纹的形态	96
三. 两性人的形式	97
第三节 类比法	98
一. 结构形式的类比	98
二. 形象特征的类比	98
第四节 借用法	99
一. 涂刷衬底	99
二. 巧用空白	100

第七章 彩陶的形式特征

第一节 装饰艺术形式	104
第二节 线的艺术形式	105
第三节 抽象艺术形式	106
一. 形的抽象	106
二. 意的抽象	108
三. 时间的抽象	108
四. 空间的抽象	109
第四节 简化概括的形象设计	110
一. 仿物形	112
二. 仿人形	112
第五节 意象表示的艺术手法	112
三. 仿兽形	113
第六节 富于想象力的造型	113

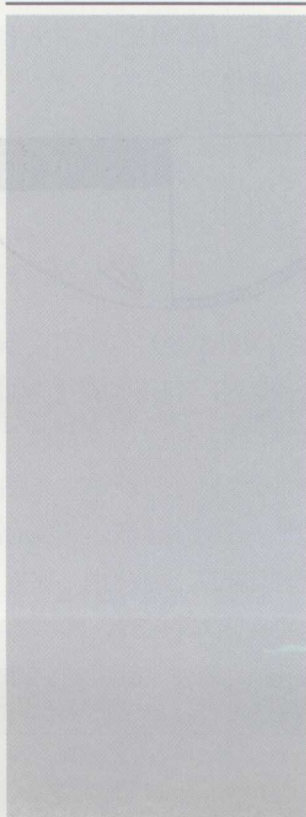
第八章 彩陶的形式基础

第一节 有序发展的特征	117
一. 宽带纹	117
二. 三角纹	117
三. 鸟纹与鱼纹	117
四. 漩涡纹	118
五. “S”形纹	118
六. 八角星纹	119
第二节 运动变化的规律	120
一. 对应排列	120
二. 头尾相接	120
三. 旋动	120
四. 斜心	121
第三节 数理文化表现	121
第四节 天文历法内涵	122
第五节 图形表示的语言形式	124
第六节 花纹与符号相伴随	125

史前艺术史 第一章

第一章

彩陶艺术简史

第一章 彩陶艺术简史

彩陶以艺术的形式而存在，展示了艺术起源、发展的历程，显示了艺术发展的许多特征，体现了早期艺术的风格面貌，为认识艺术的意义、艺术发展的规律提供了重要条件。彩陶的历史，是人类认识自然、人类文明发展的历史，彩陶的艺术形式，体现了艺术在人类发展历程中的意义与作用。

第一节 彩陶的发展史

中国彩陶以黄河、长江流域为中心，多元并存、共同发展。早期阶段，黄河流域有磁山-裴李岗、老官台、大地湾、北辛等不同的文化类型。新石器时代中期，以黄河中游的仰韶文化彩陶得到长足发展，黄河下游的大汶口文化彩陶、长江中游的大溪文化彩陶，分别代表了这些地域彩陶的发展水平。

彩陶花纹，经历了由简单到复杂，再到衰退简化的发展过程。从早期的宽带纹，以及符号形式的示意表现，到后来花纹带的演变，以多种花纹的组合形式再现其寓意象征。花纹寓意的扩展使花纹形式变得异常丰富，结构形态显示了复杂错落的多种变化。

庙底沟类型钵

半坡类型宽带纹钵

北首岭出土彩陶钵，用宽带纹形式再现普遍自然规律周而复始的意象，底部的符号特征，再现更深层的意象，是示意性的标志。

庙底沟类型桶形器

庙底沟类型钵花纹，以日月交会的图式、两线交叉的符号，再现寒来暑往、阶段划分的意象；用形象的花纹与抽象符号的示意特征，再现特定的观念内涵和自然的规律，纹饰形态从平板的形式，向弧边形特征过渡，向斜列的组合形式发展，产生富于变化的花纹形式。庙底沟类型彩陶花纹，将鱼纹简化象征的三角纹变为弧边形，鸟纹的羽状形与月亮的钩子形相互渗透，在两条并列斜线纹的延伸中，再现日月轮回、昼夜相推、寒热交替，季节划分的意象，其形式活泼、语汇丰富，也更易于认识与理解。复杂的寓意表现，促进着形式特征的改变。庙底沟类型彩陶花纹，将这一特点推进到新的阶段，奠定了纹饰表现的形式基础。

大汶口文化钵

江苏邳县大墩子出土彩陶钵，在白色衬底上，用红、黑二彩描绘花纹，以黑色点纹按方位特征布局，以不同的线纹相连接，再用红色弧边三角形纹相穿插，形成富丽清新的格调。靠近口沿的两类点纹，在四方位空间的基础上进行二次分割，从而与四时、八节表示的形式相对应。上下圆点纹之间以两条线纹相连接，具有相互对应、互为依存的特征，与日月升降、寒热相分，季节变化的特征相对应。点纹与其周围的红色三角纹之数特征相贯通，纹饰带的延续形式也就有计数形式的推衍。彩陶钵花纹设计巧妙、绘制精美，体现了令人称道的制作技巧与表现力。

分布于长江中游江汉平原，以及后来延伸到湖南洞庭湖地区的大溪文化、屈家岭文化，显示了与中原地区庙底沟类型彩陶的紧密联系，陶器与彩绘技术有很大发展，特别是蛋壳陶的出现，显示了很高的制作技艺，为该文化的典型器物。四川巫山大溪出土彩陶碗、屈家岭文化彩陶杯，显示了它们的形式特点以及文化面貌。

新石器时代后期，上述几种文化系统的彩陶，经历了繁荣发展的阶段后逐渐衰落。黄河下游大汶口文化，被以素陶为主的龙山文化所取代；黄河中游的仰韶文化之后，被以素陶为主的陕西龙山文化接替；黄河上游，在马家窑文化之后，也有以素陶为主的齐家文化。

齐家文化之后，在洮河、大夏河流域及兰州附近，又有辛店文化彩陶的发展，并一直延续到商周时期。

彩陶的发展，随着中原地区龙山文化的兴起而走向衰亡，而马家窑文化的彩陶再次繁荣，代表着中国彩陶艺术发展的鼎盛阶段。与此时代相当分布于河西走廊东端的沙井文化，也有一定数量的彩陶，并与青铜器和铁器相共存直至春秋战国时代。

马家窑文化的彩陶，继承了仰韶文化的许多特征，有了许多新的发展与创造，不仅花纹绚丽，色彩浓郁，保存完好，数量也很多，将彩陶艺术的发展推向了极致。

彩陶艺术以其独特的文化品格，奠定了中国文化艺术坚实的基础与辉煌的历史传统。彩陶的历史，是由简单到复杂，由低级到高级，不断发展演进的历史。彩陶是新石器时代文化最有代表性的文化遗物，彩陶发展的历史，在很大程度上

屈家岭文化杯

马家窑类型盆

马家窑文化彩陶多有复杂的花纹，甘肃榆中马家窑出土彩陶盆内外绘彩，纹饰布局饱满、结构严谨、线条均匀、疏密有致，刚劲有力。花纹色彩浓郁厚重，对比强烈，富于变化。构思巧妙、寓意深刻，在条理中显现变化，显示了很高的制作技艺与设计能力，体现了彩陶发展鼎盛时期的风格面貌。

彩陶产生与发展的历史条件

现代考古学的发展，揭示了彩陶产生与发展的历史条件。从遗址的发现、文化的分类、社会性质的推演考察，到花纹形式的归类定性、花纹演变规律的推敲以及图录的编排介绍等，已有了世人瞩目的成就，是中国考古学的重大成果。但彩陶作为艺术形式的系统研究还远远不够，对彩陶的艺术形式及其所蕴藏的文化内涵，我们的认识也还很有限，艺术的考古还是一个有待开发的广阔空间。

代表了新石器时代文化的发展史，展现了新石器时代文化的风格面貌，也是中国文化历史的重要组成部分。

中国彩陶，以黄河、长江流域为中心，在全国广大的地区范围内，形成多种文化相互影响，多元并存的格局。不同文化的彩陶，各有自己的风格特点，但在它们的发展过程中，许多花纹形式跨越了不同民族与遥远地域的阻隔，跨越了漫长的历史阶段，但一些主要花纹却一脉相承而不错乱。周边地区彩陶的文化形式，保持了与中原地区彩陶花纹千丝万缕的联系。各类文化彩陶以其不同的艺术形式，展示着各自的艺术风采，也共同谱写着辉煌的中华彩陶艺术史。

第二节 图形表示的文化史

文化历史，主要是以文字符号记载为特征的历史，文字产生以前的历史，被称为“传说史”。彩陶所承载的历史，是以图形符号为特征的文化史，通过彩陶花纹的图形特征及其结构状态，表达一定的寓意内涵，花纹形式的延续与发展，构成了历史文化表现的形式基础，是文字产生以前，文化表达的特有形式。

彩陶花纹的符号，以特定图像形式的表现，以形象的语言形式，进行经验的积累、信息的传播，进行观念的记录与表达，具有与文字符号表现相似的性质与作用，具有图画文字的意义与特征。图形表示的文化史，也就是图画文字表示的历史，在这个意义上说，彩陶花纹就是图画文字的一种形式。这一文化形式的认识与了解，将对遥远历史文化的起源与发展，对探索文字的起源，文字的形成与发展，以及认识文化传统的形成与特点，具有重要意义。

彩陶花纹各类形象的创造形式，都是以符号表示的形式存在的，即使是人面纹也不例外。人面纹，以不同的需要而出现，部分人面纹，具有写实的特征，但并不着意于形象刻画。大多数人面纹，都是以象征特征出现的，仰韶文化、马家窑文化彩陶的人面纹，更多的是人格化太阳神的象征。陕西宝鸡出土人面纹，花纹特征与半坡出土彩陶盆人面纹，有相同的特点，两个相套叠圆圈纹形式组合，就包含了日月交会的意象，以形象的特征相比拟，再现认识自然的历史，是以文化表示的形式出现的。

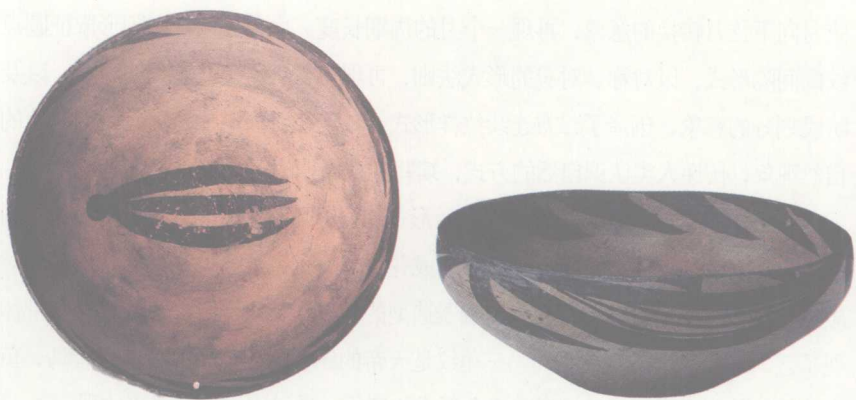
彩陶花纹是图形的符号形式，示意的符号形式可以单独存在，也可以和花纹形式相并存。甘肃出土大陶罐的漩涡纹之间，有同一类型的多个符号相穿插，为漩涡纹寓意的延伸补充。花纹与符号相穿插，多了一种形式，增添了新的内容，也增加了许多神秘气氛。这类符号有产生发展的历程，作为装饰存在于彩陶的不同部位，也显示了最早成熟的文字形式广泛存在和应用的历史。

甘肃天水出土人面形

半坡类型陶器残片

马家窑类型钵

兰州王保保城出土彩陶钵内底部中心，绘有由鸟纹简化而来的羽状纹，与太阳形简化象征的小点纹连接组合的简单纹饰。口沿内侧，为由鸟纹演变而来，斜列组合的一周三角纹，为一年的周期之数。上下纹饰特征相对照，中心单元纹饰，是一个月的意象表示，也是三个小的阶段——三旬一月符号，同时是30天的标志；古代甲骨文计数符号——“30”数字符号的原始形式。与此相关，彩陶盆外壁花纹的布列形式，为这一意象的补充。在这里，花纹以符号形式特征而存在，具有与文字符号形式相同的意义与作用，但比单纯的符号形式，具有更宽泛的意义。

图形表示的文化形式，存在于中华文化发展的始终，是与文字表示相并行的另一种文化表现形式。中华文明发展的历程中，一直存在着“图画文明”的发展形式，但因为图形表示的隐晦性，在文字产生以后，文字的交流逐渐占据主导地位，图像的意义更多地以装饰补充的形式被理解，也就逐渐退居于次要部位而被忽略。图形表示的文化形式，是与文字语言形式相并行，另一种不可替代的表达形式，需要新的认识与理解。

第三节 以艺术形式记载的历史

彩陶艺术记载了新石器时代艺术发展的历史。彩陶的艺术形式以图示为特征，以形式结构为手段，完成记录生活与经验的目的与需要，传达不同的信息内涵，体现不同的象征目的与任务。彩陶创造了新的文化交流的语言形式，既推动着历史文化的发展，也推动着社会的进步与变革。彩陶的发展历程创造了许多典型的艺术形象，创造了艺术表现的许多形式法则。象征性地展示传播了各种复杂的信息内涵与文化观念，隐晦地体现各种不同的寓意象征。传达了人们精神世界的种种观念与认识。

陶器的口沿外侧，添加一道宽带纹，成为一种装饰艺术的形式，为艺术的起源，也开拓了观念认识的历史，以艺术形式记载了观念发生的时代。宽带纹，向花纹带的形式过渡，产生艺术形式的创造，传递了文化历史的信息。

河南陕县庙底沟出土彩陶钵花纹，以宽带纹与细线纹的对比，再现了日月、昼夜、寒热、冷暖的象征寓意。以花纹形式中两个月牙纹的交错，显示月亮从上

半坡类型罐

宝鸡北首岭出土彩陶罐，只是在其口沿部位，添加一个简单符号，同样具有图形表示的意义与作用。

半山类型罐

彩陶产生与发展的历史条件

图式符号，也是记事表现的一种形式，是人的认识过程中，形象思维先于理性思维而发展，并不断充实提高的结果。彩陶花纹主要以抽象几何形纹而存在，又显示了理性观念的文化特征，促进了理性思维与文字形成和发展以及用文字形式谱写文化历史的进程，奠定了文化人类学发展宏观认识世界的能与方式，为文明伊始的象征。

彩陶所反映的文化史

彩陶所反映的文化史，是图示的文化史，是以艺术形式存在的历史，运用艺术的语言形式，续写了文字产生以前文化发展的历史，成为新石器时代文化表现的独特形式。

庙底沟类型钵

大河村类型钵

屈家岭文化钵

屈家岭文化彩陶钵外壁花纹，以倒顺相间的三角纹组成纹饰带，这一形式，也是各类彩陶普遍存在的花纹形式，其寓意象征也相贯通，是共同遵从自然规律、感悟认识的结果，表达了寓意象征的心理体验。

大汶口文化壶

弦月向下弦月转换的意象，再现一个月的周期长度。由月牙纹与太阳象征圆点纹的间隔形式，以对称、对应的形式法则，再现日月升降交替转换的特征，以及阶段划分的意象，创造了二方连续纹样形式，在连续纹样中，再现有规律变化的自然现象，传递人类认识自然的方式，续写观念认识的历史。

郑州大河村出土彩陶花纹，由单元形式的弧边形三角纹对应组合，形成陶器底色的花瓣形，中间添加细线纹组合形成花纹带。运用了条理与反复、对称与对应的方法与色彩黑白对比的形式。陶器造型的特征、花纹形式、表现手法，都体现了艺术设计的许多形式法则。三角纹是天帝的织女星的象征，天帝使者鸟、鱼形的简化象征形式，三角纹对应组合形式的意象，通过网纹的交错来体现。

文化不同，彩陶的表现形式也各不相同，二方连续纹样组合的艺术规律，为各类文化彩陶花纹组合的普遍法则。

大汶口文化罐

大汶口文化罐外壁花纹，在红色衬底的腹面上，以双十字形为中心，扩展为组合螺旋纹的单元纹饰形式，同一单元纹饰对应排列，再以一道围绕其上下起伏的线纹。勾通串连形成纹饰带。双十字组合螺旋纹的单元纹饰形式，是同类彩陶“井”字形结构，八角纹典型纹饰的变体形式，包含了日月轮回，四时八节划分的象征寓意。它们是相分的，但又是统一体，因而以单元形式存在；一个是动态的展示，一个是静态的体现，二者寓意相通也相补充。花纹形式的二、四方连续纹样，记载了观念表示的特征，也传承着认识世界的重要方式。

江苏邳县大墩子出土彩陶壶花纹，有单元形式相对的弧边形三角纹、上下相对的圆点纹，勾连组合成的花纹带，其中有条理与反复、对称与对应的构成形式，有交替穿插的复杂组合、有均衡对比的形式原则，有黑白对比的色彩变化，也有利用陶器底色的衬托形式。同类花纹也出现在庙底沟类型彩陶与大溪文化彩陶。

艺术曾经是文化存在的初始形式，是人类文化发展重要的里程碑。特别在人类艺术发展的早期阶段，艺术是记事表现与文化承传的有效形式，体现了与文字符号相似的意义与作用。彩陶的艺术形式，是与人类智慧发展早期历史阶段的文化观念与技术条件相适应的文化现象。在有文字记载以前，这一文化形式是记录历史的主导形式；文字产生以后，仍然以辅助形式广泛存在。

第四节 有待认识的艺术史

彩陶的发现已有八十多年的历史，也已取得了不少的成绩，但我们对彩陶文

化寓意的了解仍很有限，彩陶的艺术内涵还远没有被我们所认识，彩陶的艺术形式，早就引起人们的关注与考查，但过去的介绍，除少数花纹作为绘画形式外，大量的内容都侧重于装饰艺术形式的研究，忽略了传统艺术表现中内容决定形式的基本法则，因此不能认识彩陶花纹负载的文化内涵，不能理解它们的文化形式所承载的历史信息，难以领会它们所展示的精神境界。彩陶的部分花纹，例如一些动物类花纹，曾作为图腾艺术的形式被介绍，受到很大的局限。还有从不同形式衍生出的多种理论与解释，使彩陶的研究陷入迷途。彩陶研究，局限于有限的部分花纹形式，更多的内容与形式我们并不了解，彩陶的意义与价值的认识，是学术研究的一道难题。彩陶所承载的历史，包括它的艺术形式，是有待认识的重要学术课题。

大汶口文化觥

黄壶花纹局部

江苏邳县大墩子出土背壶的肩部，绘有以弧边三角纹为核心，两个圆圈纹相交接的一组纹饰。两个三角纹的交接处，用一条红色竖线纹相分割，三角纹与圆圈纹之间，用一条黑色线纹相分割，所有纹饰的两边都用白彩镶边，形成两个互为依托、相互借用，对称、对应，相分而又相连接，统一体的图案构成形式。传达了条理与反复的装饰法则，增强了彩陶壶的形式美感，但也传达了互为补充、对立统一的观念，揭示了对立统一的规律，完全以超越形象基础的形式，再现了观念表示的形式内涵。花纹形式如何在生活基础上，升华为如此简练的形式，达到既不能添加一笔，也不能减少一划的完美形式，有待深入地认识与了解。

甘肃省博物馆收藏一件陶“杖头”的器皿，中间有供安装手柄的穿孔，解释为氏族酋长的“法器”，或宗教用器物。抛开器物用途来看并不复杂的花纹形态：上半部纹饰有从开孔部位三角纹向下延伸的圆圈纹，圆圈纹内有月牙纹与半月形纹相对应的形态。月牙纹形成两半相分、相互对应的意象，其间显露着陶器

马家窑类型杖头

底色的特征，又增添了消长转换的寓意。下半部花纹，与月牙纹相对应的方位，有单元分割意象的短线纹，两侧为相对应的三角纹。单元阶段的小纹饰中，下部为并列的两个弦纹，弦纹的连接处有一个圆点纹。花纹形式以几何纹的构成特点而存在，可以看到日月纹的形象特征，也可以意会日月往来、昼夜交替、消长变化的规律展示，但何以出现如此形式的造型，它们的功用以及花纹的形式特征蕴含的内容、存在的历史条件，都还是历史之谜，有待于新的认识与理解。

马家窑类型壶

甘肃秦安田家寺出土彩陶壶，为仰韶文化晚期石岭下类型，向马家窑文化过渡期的彩陶。花纹形式，遗留有庙底沟类型彩陶，变体鸟纹的鲜明特征。花纹形式，以左右对称、四方对应形式形成花纹带。鸟纹的辅助纹饰，体现了构成变化的隐秘内涵，相似的形式却显示了不同的寓意特点。四方位对应分割，又互为依存的纹饰，形成对圆圈形纹饰带的划分意象。多种纹饰穿插形式，组成既相统一又有变化的纹饰带，显示了复杂的寓意。鸟纹延续存在于许多文化彩陶，既显示

马家窑文化盆

彩陶盆花纹，将天地日月与灿烂星空的广阔领域，组成想象中的空间模式，看作一个庞大的生命体，勾画出最早的宇宙图式。这一图式中的大地形象为鸡蛋形，大地为万物生长之母，所以用阴阳交错意象的网纹相填充。地形之外，用一道线纹相包裹，线纹两极有日月之形和北极星相对应，产生“天地浑沌如鸡子”与“天包地外”的寓意想象，从中正可以看到它们对后来文化观念的影响，看到传统宇宙图式的历史由来，看到所谓“幽灵”之神的创造及其最早形式。这一图式的发现，为认识中国天文学的起源提供了新的线索，数的图形表示方式，观念传达的象征手法，提供了有力的证据，它们对历史文化的影响，对后来艺术发展的作用等众多的方面，都需要深入解析、考查与研究。

了太阳鸟的寓意，又经历了复杂的演变，也往往与数字观念表示相对照，与寒来暑往的规律相联系。鸟纹的形式，与数的表示方式相联系，与龙飞凤舞的文化特征相映衬，远远超出了图腾说、装饰说的层面，需要深入的研究与考查。

马厂类型罐

甘肃永登出土彩陶罐花纹，以四组短线纹的排列，以与八卦符号相似的符号形式，组成间隔状的花纹带，产生特异的风格面貌。下半部的波浪形纹为补充，用花纹形式的奇偶数对应特征，再现其阴阳相分的意象；也用特定部位“刺点”的辅助手法，为其寓意表现的补充。花纹设置的符号特征，再现了“八卦”的不同流行形式，为认识八卦的形式及其卦符的起源，提供了重要线索。

彩陶花纹，以图示的形式而存在，有“形象”的特征，但有很大的隐晦性与不确定因素。离开当时的环境条件，认识彩陶的意义与价值，有许多的困惑，也必然会产生许多歧义与误解。惟其如此，对彩陶艺术的认识，也就停留在有限的表面形态，甚至产生“低级”、“原始”的错误认识。对它们的意义与内涵不了解，它们在文化史上的意义与价值，也就被忽略或者被轻视。

彩陶，被认为是没有文化时代的文化，但却创造了难以想象水平极高的艺术。彩陶是在没有任何参照的条件下进行的空前的创造，创造了前所未见，揭示事物本质特征的文化表现形式；而且因为宏观认识世界的思维方式、天人一体的观念支配、宗教崇拜的制约，以理性的方式，记录再现了日月轮回、寒热交替的规律，再现了人类认识自然的早期历史。其强烈的感召力令今天的人们刮目相看。

彩陶艺术，单纯而不单调，简约但不低级，它们有着极其丰富的文化内涵，扩展到广泛的文化层面，有着极强的表现力与生命力。原始艺术是生存的艺术，宽广的文化背景，孕育了原始艺术的博大精深。

彩陶发展的时代，比有文字记载的历史还要长，在文字产生和发展的同时，“图形”的语言形式仍一脉相承地发展，并且始终与文字的形式相并存，成为中

图像特点与意义

历史文化的研究表明，古人对图像与文字的性质，已有过精深的认识与理解。清人胡煦在解析《周易》时说：“顾文字浩繁而图像简约，文字显易而图像隐深，藏万于一……舍其隐，务其显，守其易，置其难，是逐浩瀚于洪流，而未探泉源于不匮矣，宁能彻，《周易》之大原而一以贯之哉。”（《周易函书约存总义》）。揭示了《周易》图像的特点与意义，提出了图像解析的原理与原则，彩陶的形式正有如上的特点，引文的解析对彩陶花纹意义的认识有很好的参照意义。

华文化表现最具个性特色的表现形式。忽略彩陶的研究，就将忽略一个时代文化的发展，也将忽略中华文化发展一半以上的历史，既难以认识中国文化艺术的历史起源，也难以认识中华文化赖以存在的历史基础，将严重地影响着对传统文化艺术的认识与了解，也就在很大程度上制约着民族文化艺术的认识与发展。

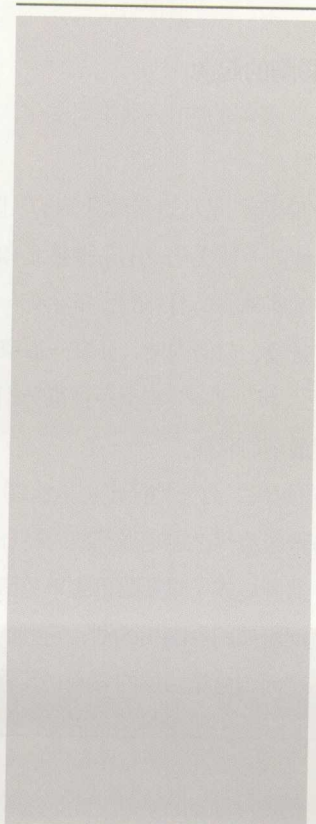
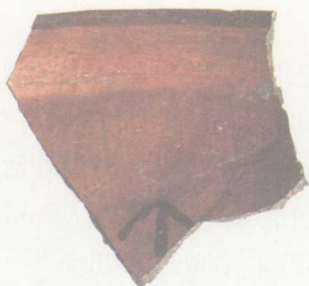
彩陶是新石器时代文化积淀最深、负载最多，最可贵的第一手资料。20世纪考古学的空前发展，大量彩陶的出土，以及其时代范围与文化序列的确认，彩陶花纹演变规律的发现等一系列重大成果的取得，将中国文化艺术起源的历史推向十分遥远的年代，以考古成果为重要依据考查花纹寓意内涵，谱写彩陶艺术史的条件逐渐成熟。从彩陶艺术的形式，看中国文化艺术的起源与发展，将会有不少新的发现与启示。

思考题

1. 说明彩陶的艺术特征。

第二章

彩陶的艺术形式

第二章 彩陶的艺术形式

早期雕刻型单色陶器的谱系

彩陶的产生，说法很多，寓意解释层出不穷，主要有装饰说、图腾崇拜说、自然崇拜说、生殖崇拜说等解释。

彩陶，是新石器时代文化存在的一种形式，但以花纹组合的形态而出现，以艺术特征而存在。彩陶的花纹特征与组合形式，构成了独特的文化景观，体现了艺术表现的许多形式特点与形式法则。彩陶以艺术形式，谱写了文明进步的历史，奠定了中华文明辉煌的基础。认识彩陶的艺术形式，认识早期文化艺术的特征，对认识悠久的历史艺术史，促进现代文化艺术的发展具有重要意义。

第一节 彩陶

彩陶是用黏土制坯，然后彩绘花纹，再经火烧制器皿的总称。彩陶，是人们生活的日用品，也是人死后的陪葬品、宗教祭祀需要的礼器。彩陶是新石器时代文化的代表，文字出现以前记录生活、信息交流的方式，图形表达的语言形式，生存发展的重要手段。彩陶的形式，至今仍在继续生产和使用，但它们的文化性质各不相同，称谓也不尽相同。

大地湾彩陶残片

一. 彩陶的起源

距今八千多年的磁山-裴李岗文化，已发现少量绘有简单花纹的彩陶，为彩陶发生的信号。

最早的彩陶，是从宽带纹开始的。陕甘地区泾、渭河流域的老官台文化，甘肃秦安大地湾一期文化，山东滕县北辛文化，都发现绘有宽带纹的彩陶。大地湾文化一些圜底钵的口沿外侧，多涂有一道宽带纹；有的钵形三足器的口沿外侧绘有一道宽带纹，口沿内壁，又有一道窄线纹相对应。与宽带纹的表现相联系，还有“↑”“||”“十”等十多种符号相穿插。这些距今约八千年的彩陶，为迄今所见中国最早的彩陶。

新石器时代，北方地区出现以绘制为特征的彩陶文化。与这一文化特征并行，南方地区流行以雕刻型花纹为特征的白陶、夹碳黑陶之类的陶器。白陶和夹碳黑陶，共同构成了早期雕刻型单色陶器的谱系，它们的纹样、部位以及彩绘方式，与黄河流域的彩陶相区别；它们的年代与艺术成就，可以与黄河流域的彩陶相比照。“河姆渡第四层的彩陶，其着彩方式，是在陶器烧成之后，再在器表