

21 世纪高等院校美术专业教材

21SHIJI
GAODENG
YUANXIAO
MEISHU
ZHUANYE
JIAOCAI

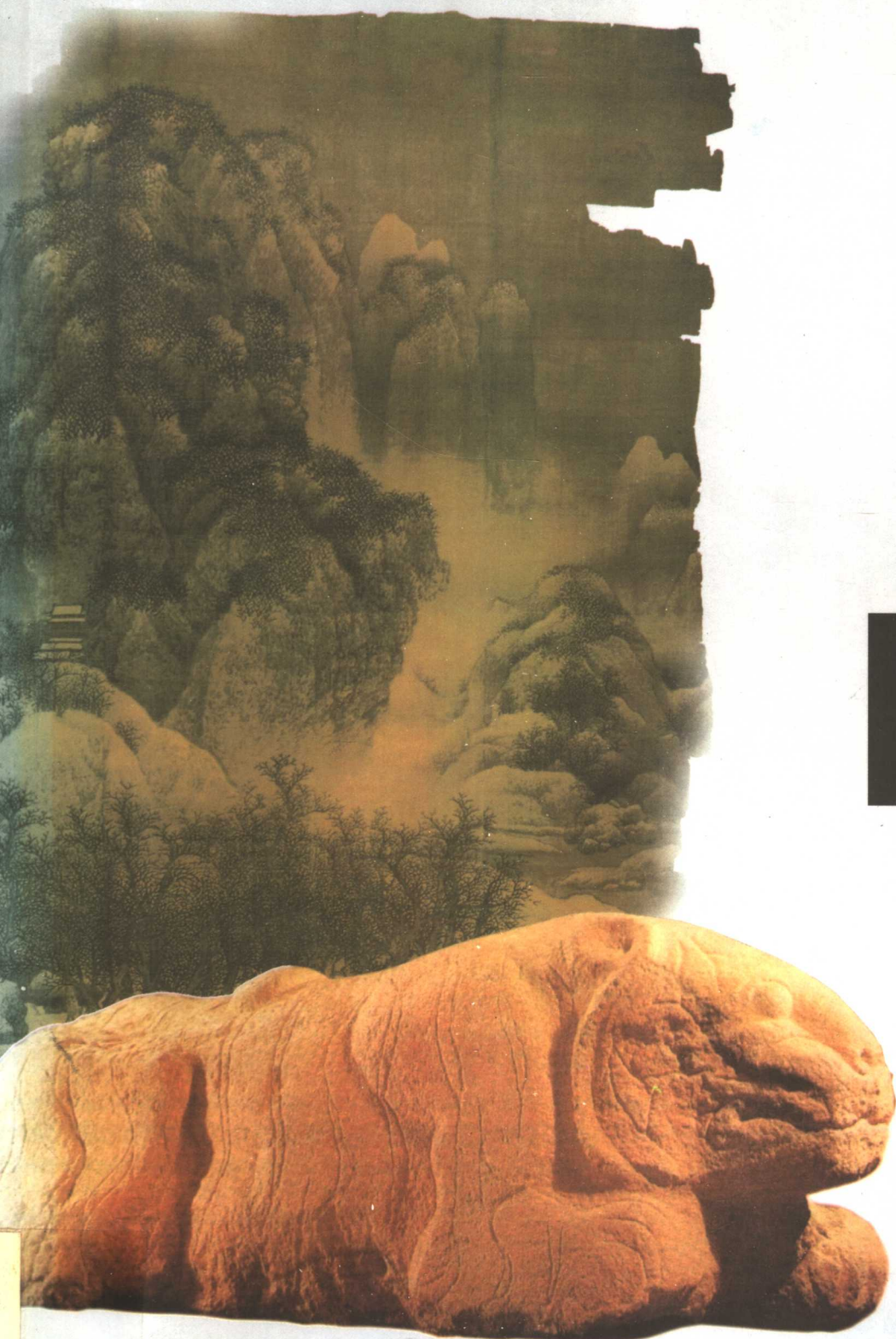
中国美术史

编 著 谢丽君 李倍雷

ZHONG GUO
MEI SHU
SHI

安徽美术出版社

中国是本尼

1131
24056
111110
111110
24056
111110

111110
111110
111110

21SHIJI
GAODENG
YUANXIAO
MEISHU
ZHUANYE
JIAOCAI

21世纪高等院校美术专业教材

中国美术史

编著 谢丽君 李倍雷

ZHONGGUO
MEISHU
SHI

安徽美术出版社

21 世纪高等院校美术专业教材编委会

主 任 黄泽秋

副 主 任 牛 昕 武忠平 巫 俊

委 员 (按姓氏笔划顺序排列)

马忠贤 王 健 叶 勇

史启新 巫 俊 张利华

张 彪 李锦胜 李方明

陈 林 吴同彦 吴纯玉

杨大松 高 鸣 高 飞

徐 兵 黄少华 崔基旭

谢丽君 傅爱国 蒋耀辉

翟宗祝 翟 勇 潘志亮

策 划 牛 昕 武忠平

编 著 谢丽君 李倍雷

责任编辑 丁怀超 朱阜燕

责任校对 郑发群

装帧设计 武忠平

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术史 / 谢丽君、李倍雷主编. —合肥: 安徽美术出版社, 2003. 9

21 世纪高等院校美术专业教材

ISBN 7-5398-1183-8

I. 中... II. 1. 谢... 2. 李... III. 美术史-中国-高等院校-教材 IV. J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 088582 号

21 世纪高等院校美术专业教材

中国美术史

编 著: 谢丽君 李倍雷

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmss.com>

全国新华书店经销

合肥远东印刷厂印刷

安徽美达公司制版

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 19.75

2004 年 2 月第 1 版

2004 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1183-8 定价: 52.80 元

发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

敬告: 鉴于本书选用作品的部分作者地址不详, 应付稿酬敬请见书后与该部门联系: 合肥市跃进路 1 号安徽省版权局中国著作权使用报酬收转中心安徽办事处。

序

发展高等院校的人文学科教育,加快高等艺术教育的发展,这是推进素质教育、调整和改进高等教育的专业结构、促进高教事业发展的需要,也是促进高校学生的全面发展的需要。随着党中央国务院关于推进素质教育决定的实施,全国各地高等院校重视人文学科教育、重视艺术教育的风气正在形成。目前,各地已有许多本科院校开设了美术、艺术设计等专业,还有若干民办大专院校已经或正在筹备开办这些专业,没有开办这些专业的高校,也大都建立了艺术教育中心或艺术教育教研室,对其他专业的在校学生进行人文和艺术教育。高等院校的艺术教育呈现出蓬勃发展的局面,形势非常喜人。

高等院校的艺术教育是推进素质教育的重要形式,也是提高当代大学生人文素养的重要手段。我们的高校毕业生不仅要有自己的专业知识和技能,要有良好的道德品质,而且要有一定的艺术和审美的素养,要有能够欣赏音乐的耳朵和感受形式美的眼睛,要有一定的艺术表现和创造能力,这才能真正成为全面发展的人,才能适应当今社会发展的需要,从而为社会主义现代化建设事业多作贡献。

在高等院校进行艺术教育,不仅要抓好普通专业的大学生艺术教育,尤其要办好艺术教育的专业。要通过加强学科建设,使我们已经或正在筹备开办的美术、艺术设计或其他专业的教育水平和教学质量得到提高,从而使质量水平的提高与总体上量的扩张同步发展。这就需要加强艺术教育的科研力量,促进学术交流,重视师资培训,抓好教材建设。其中,编写出版和推广使用当今高校通用的新型艺术教育专业教材,是提高艺术教育的水平和质量,规范教学的管理,加强学科建设的重要环节。

编写高等院校通用的艺术教育专业教材,是艺术教育的基础性工作,因而是一件大事。古人把著书立说视作“经国之大业,不朽之盛事”,这是很有道理的。为了做好这项工作,一要面向世界,面向现代化,认真研究当今世界新的艺术教育动向,把握教育部近年来颁发的有关

学科的教学大纲和课程标准,在充分体现时代精神和规范、标准要求的前提下,编出切实适用的教材,实现“一纲多本”;二是要切实面向教学实际,准确把握当今高校艺术教育专业相关学科的实际状况,使编出的教材真正既能符合新世纪高校教学工作的实际需要,又能体现新的艺术教育科研成果和地方人文美术色彩,有一定的时代特色。只有在质量有保证,内容有特色,老师易教,学生易学的前提下,才能真正在各地推广开来。

这次组织编写的这套教材,集中了各地高校一批专业专家学者、资深教师和艺术家的集体智慧,吸取了艺术教育科研工作的最新成果,体现了一些新的教学理念,也基本符合教育部颁发的教学大纲的基本精神和当今高校艺术教育的实际,适合各校艺术教育专业教学使用。这些专家呕心沥血,数易其稿,终成鸿篇,可喜可贺。我向同志们表示衷心的感谢。感谢他们为高等院校的艺术教育提供了由我国新一代学者自己编写的通用教材,为高等艺术教育的学科建设奠定了坚实的基础,为进一步调整和改进高等艺术教育的专业结构提供了重要的条件。

当然,教材的建设和学科的发展一样,都不是一蹴而就的,而是需要一个过程,需要坚持数年的努力奋斗。目前推出的这套艺术教育类教材,包括美术教育和艺术设计两个专业,与各地院校的专业设置是相配套的,在各地高等院校推广使用过程中,肯定还需要不断吸收科研和教学的新成果,需要不断地修改和完善,使我们的教材也能与时俱进,逐步成熟。我们设想,经过若干年的努力,一套更加完善成熟的艺术教育类新型高校教材必将形成,我们的高等艺术教育学科建设也将得到进一步发展。

这套高等院校艺术教育教材已经编写完成,付梓在即,组织者、编写者和出版者要我说几句话,我乐见其成,写了自己的一些看法,和同志们交流。是为序。

徐根应

2002年8月

前言

中国美术史是中国文化史的一个重要组成部分。作为人类文化共同的宝贵财富,中国美术史在世界美术史上占有极其重要的地位,其鲜明的东方民族艺术风格和卓越的艺术成就,代表了东方美术体系的主流。我们学习和了解中国美术史,既丰富了自身的文化艺术修养,提升了审美意识,也增强了民族文化自信心。对从事美术专业的学生或工作者而言,通过系统了解中国美术史发生、发展的状况,透彻地掌握不同时期美术门类的发展流程和主要艺术特征,分析、判断每个时期的成就和局限,以扬弃的精神对待文化遗产,提高自身对美术作品欣赏、鉴赏的能力,这是必需的。另外,通过借鉴、吸收与充分利用我国这一文化资源,从而创作体现具有新时代精神的美术作品,中国美术史亦有着非常重要的历史意义和现代意义。

本书的编写吸纳了前人的研究成果,也注重近些年来考古的新发展,以出土的实物资料补充过去美术史中的不足;比如新发现的四川广汉三星堆,我们对其艺术特征和艺术风格作了详尽的介绍。在美术史的年代划分上,按照社会发展的各个时期进行美术史的断代,并结合每个历史时期对美术产生直接或间接影响的政治、经济、军事、文化等多种因素,来看待美术发展的脉络和成就。在撰写美术史的结构安排上,我们把美术类型划分为四大块,即民间美术、宗教美术、宫廷美术和文人美术。在这四大类美术中,它们既独立存在又相互联系,既包容又相互分离。民间美术是一切美术的源头,同时,民间美术或许一开始就包含着宗教的因素,如原始宗教信仰中的图腾等。西王母作为我国神的艺术形象早在汉代就形成了,然而作为主体的、大量的宗教艺术的形成和形式的出现,则是始于汉代的佛教东渐,兴盛于魏晋南北朝时期的佛教美术,而佛教美术大多是民间画工所为。

原始社会时期无所谓民间美术和宫廷美术,但阶级社会出现以后,美术就形成了由统治阶级所掌握的文化,自然也就出现了与民间美术相对应的宫廷美术,宫廷美术一旦建立,立刻成为美术中的主流并占主导地位。文人参与美术活动在魏晋时期就开始了,书法艺术成熟得更早,文人画在唐代时期大为兴盛,到了宋代达到鼎盛状态。

根据这一结构,我们系统地加以分类,逐一进行介绍,如绘画、书法、雕塑、工艺美术等,同时对绘画理论和书法理论也作了较为详尽的论述。在有关章节中简略地提及了建筑艺术,以扩大美术史的容量。根据美术的门类,层层剥离,将绘画又分为山水、人物、花鸟、壁画等品

种。版画因出现较晚，因而被单独列为章节。美术史的发展不应仅局限于作品本身，对于书画理论文献的阐述，也应有足够的重视。在写作中，行文从与古代文献到书画作品的互相渗透、互为印证，增加了一定数量的理论章节，使读者对美术史有更为详尽、更为全面的了解。对每个历史时期的美术家和美术作品，尽可能地给予公正的分析评介。在图片的选择上尽量做到全面丰富，尤其是对一些鲜为人知的画家和作品，也给读者提供一个直观的印象。对承前启后的各大名家，除了在文字上给予重点介绍外，均安排一幅代表作品，以帮助读者更深层次地领会和了解其人。在对美术史上的重大流派作重点介绍的同时，对少数民族的美术成就也给予应有的介绍。

学习和研究美术史，首先要读懂美术作品。我们从每幅作品的具体分析入手，结合文献资料，对博物馆和古代美术遗址进行了实地考察。由于我们学术水平和掌握的资料有限，难免有所疏漏，真诚地希望得到同行的批评指正。

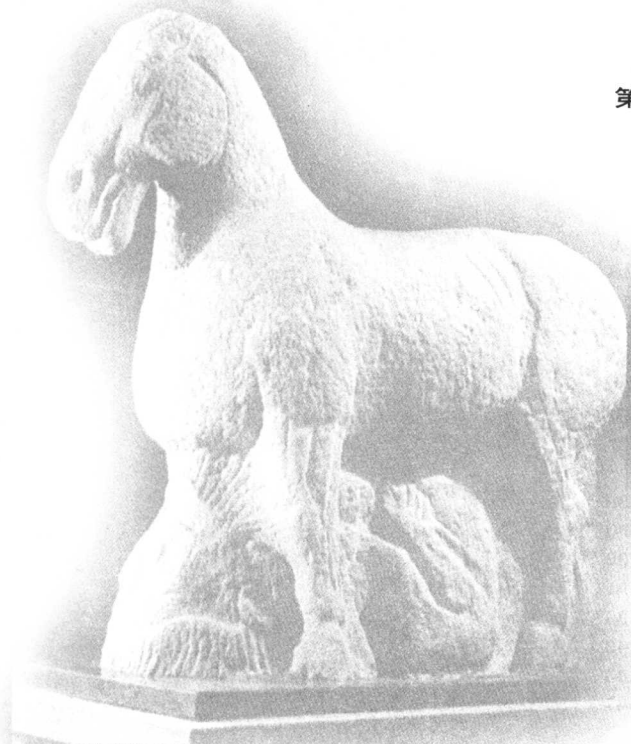
2003年1月于南京

目录

第一章 原始时期美术	1
概述	1
第一节 美术的起源与审美意识的萌芽	1
一、石器的试制	1
二、远古的饰物	2
第二节 新石器时代的彩陶美术	2
一、仰韶文化的彩陶	3
二、马家窑文化的彩陶	4
三、龙山文化的黑陶	5
第三节 新石器时代的绘画与雕塑	6
一、率真稚拙的绘画	6
二、拙朴的雕塑	9
第四节 新石器时代的工艺制品	11
第二章 夏、商、周时期美术	12
概述	12
第一节 灿烂的青铜文化	13
一、青铜器的形制和纹饰	13
二、青铜器形制与纹饰的演变	16
三、三星堆的新发现	22
第二节 雕塑	26
一、青铜雕塑	26
二、玉雕与石雕	29
三、木俑与陶俑	30
第三节 工艺美术	31
一、玉器工艺	31
二、丝织工艺	31
三、漆器工艺	32
四、陶瓷工艺	33
第四节 绘画	33
一、装饰性绘画	34
二、战国帛画	35
第五节 书法	36
一、甲骨文	36
二、金文	37
三、春秋战国的书法	37
第三章 秦汉时期美术	39
概述	39
第一节 绘画盛世	40
一、汉代帛画	40
二、壁画	41
三、画像石、画像砖	44
四、装饰绘画	47
第二节 早熟的书法与篆刻	49
一、秦代书法与篆刻	49
二、两汉书法与篆刻	50
三、书法家	52
第三节 雕塑雄风	52
一、宫苑雕塑	52
二、陵墓雕刻	53
三、俑雕	55
第四节 滇族与北方匈奴的美术	58
一、南方滇族青铜装饰	58
二、北方匈奴青铜装饰	59
第五节 工艺美术	59
一、金属工艺	59
二、丝织工艺	60
三、漆器工艺	61

四、玉石工艺	62
五、陶瓷工艺	63
第六节 秦汉建筑艺术	63
一、秦代建筑艺术	63
二、汉代宫殿建筑	63

第四章 魏晋南北朝时期美术

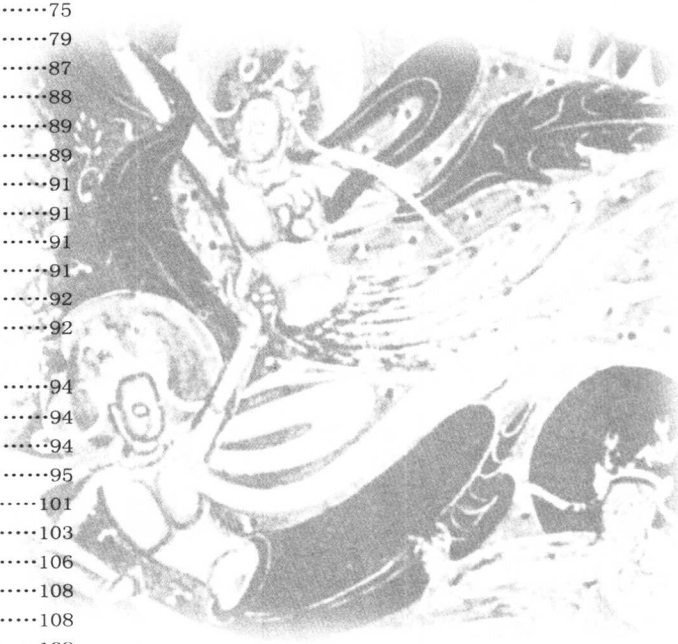
概述	65
第一节 绘画	65
一、人物画的发展	66
二、山水画的兴起与确立	70
三、墓室壁画的兴盛	71
四、画像砖与石棺画	73
第二节 中国佛教美术的兴盛	75
一、佛教艺术的东渐与盛行	75
二、佛教壁画	75
三、佛教雕刻及雕塑家	79
四、佛教建筑	87
第三节 南北朝陵墓雕刻及其陶俑	88
第四节 书法与篆刻	89
一、书法家	89
二、书法碑刻	91
三、书法理论	91
第五节 纷繁璀璨的工艺美术	91
一、陶瓷工艺	91
二、漆器工艺	92
三、丝织工艺	92

第五章 隋唐时期美术

概述	94
第一节 绘画	94
一、人物画	95
二、山水画	101
三、中晚唐花鸟画与鞍马画	103
四、墓室壁画	106
五、隋唐绘画理论	108
第二节 书法	108
一、隋代书法与“初唐四家”	109
二、楷书、草书的发展	110
三、书法理论	112
第三节 雕塑	113
一、陵墓雕刻	113
三、陶俑艺术	116
第四节 佛教美术	118
一、石窟壁画	118
二、石窟雕刻	120
第五节 工艺美术	125
一、陶瓷工艺	125
二、染织工艺	127
三、金属工艺	127

第六章 五代两宋时期美术

概述	130
第一节 绘画	130
一、人物画	131
二、山水画	133
三、青绿山水画的复兴	142
四、花鸟画	143
五、宋代文人画的发展	147

六、宋代皇家宫廷绘画	151
七、风俗画与历史故事画	153
八、绘画理论	156
第二节 版画	159
一、五代版画	159
二、宋代版画	160
第二节 书法	162
一、五代宋初的书法	162
二、“宋四家”的书法艺术	163
三、赵佶及其他书法家	165
四、南宋书法诸家	165
五、书法理论	166
第三节 雕塑	167
一、陵墓石刻	168
二、俑像	169
第四节 宗教美术	170
一、宗教壁画	170
二、宗教雕塑	171
第五节 工艺美术	176
一、陶瓷工艺	176
二、丝织印染	177
三、玉石雕刻	178
四、漆器工艺	178
第六节 辽、金美术	180
一、辽代美术	180
二、金代美术	183

第七章 元代时期美术 187

概述	187
第一节 绘画	187
一、人物画	188
二、山水画	189
三、花鸟画	197
四、元代初期宫廷绘画	199
五、书籍版画插图	200
六、绘画理论	201
第二节 宗教美术	202
一、壁画和版画	202
三、佛教雕塑	205
四、道教雕塑	207
第三节 书法	208
一、赵孟頫、鲜于枢的书法艺术	208
二、元代后期学士书家的成就	209
三、书法理论	210
第四节 雕塑	211
一、陶俑	211
二、砖雕	212
第五节 工艺美术	212
一、陶瓷工艺	212
二、染织工艺	213
三、漆器工艺	214
四、金属工艺	214
五、玉石工艺	215

第八章 明代时期美术 216

概述	216
第一节 绘画	216
一、山水画	216
二、花鸟画	227

四、人物画	232
五、绘画理论	237
第二节 书法篆刻艺术	239
一、明初期“三宋”及台阁体	239
二、明代中期书法	240
三、明代后期书法新发展	241
四、篆刻艺术	242
五、书法理论	243
第三节 版画和年画	243
一、建安版画	244
二、金陵版画	244
三、徽州版画	245
四、武林版画	245
五、年画	246
第四节 雕塑	247
一、陵墓前的仪卫性雕刻	247
二、小型玩赏性雕塑	247
三、民居及家具上的装饰性雕塑	248
第五节 宗教美术	248
一、壁画	249
二、宗教雕塑	251
第六节 工艺美术	252
一、陶瓷工艺	253
二、染织工艺	254
三、漆器工艺	255
四、金属工艺	256
五、玉器等工艺雕刻	256
六、家具工艺	256

第九章 清代时期美术

概述	258
第一节 绘画	258
一、宫廷绘画	259
二、山水画	261
三、花鸟画	271
四、人物画	282
五、绘画理论	287
第二节 书法篆刻艺术	288
一、清前期的行草、帖学及馆阁体	288
二、碑学兴起与清代中晚期的 书法与篆刻	290
三、书法理论	291
第三节 雕塑	292
一、仪卫性雕塑	292
二、玩赏性与装饰性雕塑	293
第四节 版画	294
一、铜版画	294
二、石版画	295
三、民间木版画与木版年画	296
第五节 宗教美术	298
一、佛教雕塑	298
二、道教雕塑	299
三、宗教壁画与版画	299
第六节 工艺美术	301
一、陶瓷工艺	301
二、印染织绣	302
三、金属工艺	303
四、漆器工艺与家具	304

第一章 原始时期美术

概述

中国是一个历史悠久的文明国度,在世界的历史文化长河中创造了独具异彩、持久不竭、灿烂辉煌的东方文化。我们的祖先从远古时期,经过长期的劳动,从制作简单劳作的石器工具到实用陶器的发明与使用中,逐渐萌发出审美意识。也就是说,他们对工具的创造,就是最早的艺术创造。这同时也说明了,原始时期的美术是与实用功能为一体的。

母系氏族时期,早期人类潜意识喜爱的磨光物器开始了明显的普及,并有了人类初期的陶器发明。随着父系氏族社会的出现,社会生产力不断提高。伴随着最初的铜器发明,最后石器彻底让位于青铜器,原始社会的历史才真正地结束,由此人类也进入了阶级社会。

第一节 美术的起源与审美意识的萌芽

一、石器的试制

人类最早工具的制造标志着真正意义上的劳动开始。这种制造工具的行为也正是人类的特征。由于劳动,人类才从动物种类中逐渐分离出来。正如恩格斯所说:“劳动创造了人本身。”考古学认为,人类的出现一般在300万年以前,旧石器时代大约距今有200~300万年之久。我国云南的元谋人距今约有170万年,陕西蓝田人距今约有50~60万年,还有距今约有40~50万年的北京猿人。他们虽然初步具备了一些人的特征,但只能使用简单加工过的石器。而生存于距今有10万年的山西丁村人,是中国远古文化进入了“古人”的阶段,他们对石器有了第二次加工,那时出现了三棱尖状的石器和石球。(图1-1、图1-2)

特别是距今只有1.8万年的北京周口店的山顶洞人,其身体结构和外貌与现代人差别不大,并且劳动经验与技术远远超过了前人,已有了磨光、刮削、钻孔、刻纹和着色等技能。尤其是骨针的发明,说明早期原始人类掌握了较复杂的工具制作技术,同时也说明山顶洞人已初步掌握了一定的缝制技术。这些劳动技能展现了早期原始人类的思维能力,而人类的思维能力却又是美术产生的必然前提。这种能按实用目的

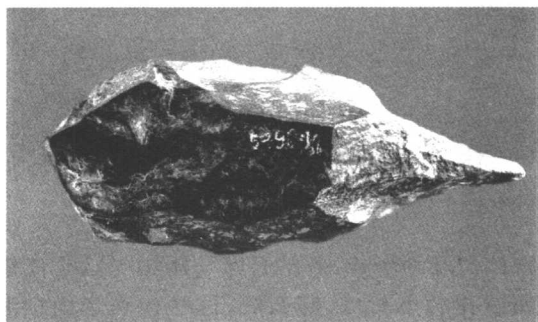

图1-1 三棱尖状石器 丁村文化

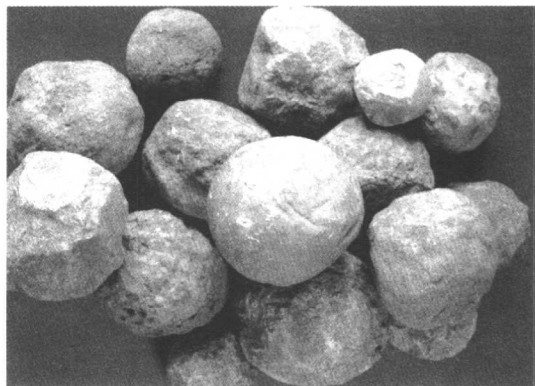

图1-2 石球 许家窑文化

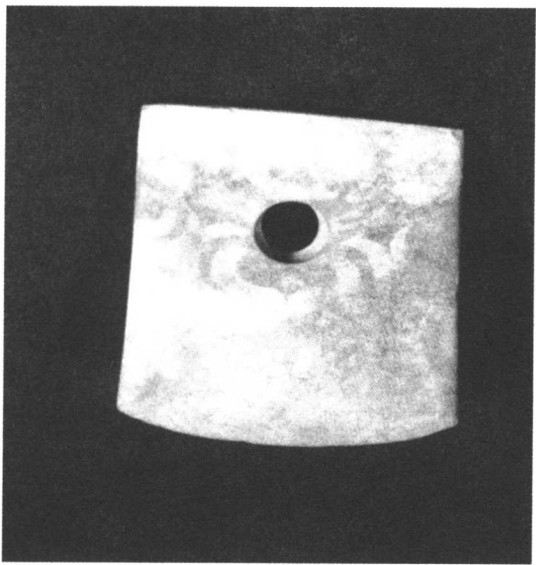

图 1-3 石铲 薛家岗文化 安徽潜山

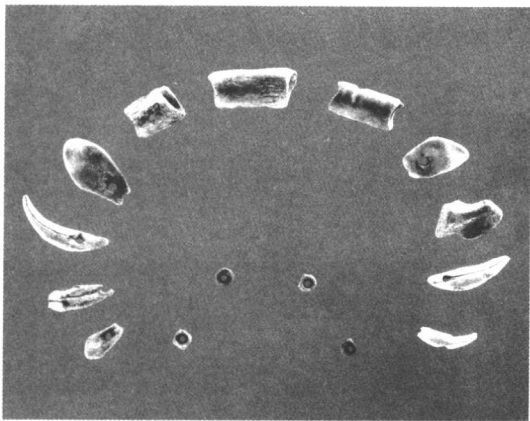

图 1-4 饰物 山顶洞人文化 北京周口店

打磨的工具,显现出早期人类具有一定的造型技能。虽然这种技能不是从审美出发,但却为今后具有审美意味的劳动奠定了一定的造型基础。

原始人类在改变原生石料的天然节律的同时,也开始了石器的人工节律的创造。他们在使用自己打磨的石器时,开始感到比天然石头更实用;他们在刮削、砍砸、剥离、切割等一系列的劳动中所感受到的已不是最原始的快感,而是有了愉快的情。他们在改造石器的过程中,能够意识到自己并赞赏人自身的技能与智慧,随后也就进一步地将这种原始的自我赞赏转化到人化了的自然对象中,从而,在石器中看到了自己的智慧。这样,原来单纯地作为工具使用的石器,开始显示出原始美的因素。这就是人类独具意义的审美意识的初始萌芽。

从原始石器来看,越是能够满足使用的要求,就越是需要对石器外形加以改造,愈改造愈能激发人的美感。石器的对称、均衡、表面抛光以及锋利的刃部,在此时开始具备美的属性。这样,人类就把实用与审美愉悦的双向作用紧密地结合起来了。为了提高劳动效率,对石器的外形改造要求就高了起来,石器外形的改造越完善,力量的传递和劳动工效就越高。在改造石器过程中,原始人类倾注了更多的激情,从而使石器的外形愈加对称均衡,抛光得愈加光洁细腻,在形式美的意义上愈加鲜明。(图1-3)

二、远古的饰物

从距今大约4万年起,中国远古文化进入了“新人”阶段。此后,随着渔业经济的显著进步,母系氏

族社会逐渐形成,各种石器与器物明显地有着巨大的进步。在山顶洞人的遗址中发现了不少的装饰品,如钻孔的小石珠、砾石等,这些代表了山顶洞人的最高制作水平。他们把不同形状的石粒进行打磨、抛光、钻孔,再连成串。有切成小段、刻画有线纹,并穿连成串的鸟骨装饰品,有用赤铁矿颜料染成红色,作为装饰物品来佩戴的。可见,当时山顶洞人对形和色有了初步要求。(图1-4)

山顶洞人死后下葬也有装饰品,他们在死者的四周撒着赤铁矿物红粉。这种现象表明山顶洞人的思维有了进一步的发展,同时也反映了原始的宗教观念——一种对超现实的存在意识。这也就不难理解原始美术的出现始终与宗教巫术有关。

原始早期人类装饰品的制作与产生,可以看出原始人类对某一具体形式美的规律有了最初步的认识。

第二节 新石器时代的彩陶美术

陶器是母系氏族社会时期的重大发明之一。陶器的制作表明了人类的智慧已经不限于对自然物的加工,而是能够完全创造出新的物品来。旧石器时代的器物只是改变自然物质外部属性,陶器的发明不但说明原始人类已经熟练地掌握了火的运用技术,而且也证明原始人已经具有了“改变物质的自然

属性”的意识。因此,陶器是原始人类在自然界的生存中获得的一次划时代的创造。摩尔根曾经把陶器的发明与使用作为人类由荒蛮时代进入文明社会的标志。

大约一万年前,中国历史进入了新石器时代。此时,劳动工具的完善促进了农耕和畜牧业劳作的发展。原始人类基本结束了穴居野外的生活,继而开始了定居的稳定生活,出现了原始的村落建筑群。原始社会的集体劳作也促进了生产力的发展,从而使原始人类生活的物质条件得以大大改善和提高,同时也促进了原始人类社会文化的进步。新石器时代的文化遗址分布很广,我国的重要遗址有:1)黄河中游的仰韶文化遗址;2)黄河上游的马家窑文化遗址;3)黄河下游的大汶口文化和龙山文化遗址;4)江汉之间的屈家岭文化遗址;5)江淮流域的青莲岗文化遗址;6)长江下游的河姆渡文化、马家浜文化和良渚文化遗址;7)内蒙古东部、辽宁西部及河北北部的红山文化遗址。华南及西南等地也有众多新石器时代的遗址。这些遗址出土的工艺品不但有陶器,还有玉器、骨器和木器等,同时还发现有祭坛、神庙及神像。从中不难看出,原始美术与原始宗教的关系是密切的,二者同时展现了华夏祖先的情感和智慧,也是开启了中国原始美术史的重要源头。

新石器时代彩陶的纹饰与器物造型有着高度的统一性,并揭示了装饰图案构成上的重要法则。

一、仰韶文化的彩陶

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。仰韶文化主要分布于我国的黄河流域的河南省、山西省和陕西省等地。仰韶文化的发现证明了仰韶时期是我国原始社会母系氏族文化的一个繁荣时期,当时的经济生活形式主要是以农业为主,兼以采集、渔猎和饲养牲畜。陶器的制作一般是将陶土调好后,搓成泥条,做成陶器的粗胚或陶胚的雏形,之后再修饰陶胚。较小的器皿则是用手直接捏塑而成的。彩绘纹饰利用天然的赤铁矿(红土)和氧化锰(锰土)作颜料,有的陶器在彩绘之前还涂上一层白色或浅红色为衬底,使彩绘更为鲜艳。最后入窑经1000℃左右的高温烧制而成。由于窑室封闭不严,陶土中的铁氧化比较充分,从而使烧出的陶器绝大部分是橙色、红色或褐色,而纹饰呈现黝黑色或殷红色。

考古学界根据时间和地区的差异将陶器分为不同的类型,属于仰韶文化的有半坡类型和庙底沟类型。

1. 半坡类型 以西安半坡村和临潼姜寨遗址出土的彩陶为代表,根据数据测定,其年代最早为6000多年前。半坡类型彩陶的造型以圆底钵、圆底盆和平底盆较多,还有折腹盆、细颈壶、直口尖顶瓶以及大口小底盆等,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,这些纹样一般都画在陶器最显眼的地方。代表作品有《人面鱼纹盆》、《鱼纹盆》(图1-5)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、三角形面构成的二方连续装饰带,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。有些鱼纹以平列的顺序展开,顺着陶盆的外壁构成带状纹样。我们可以从各种单、复体的鱼纹样式中,清晰地看到从比较写实的鱼纹图饰到几何图纹之间的渐变过程。从中我们还能够窥视到几何纹样的源头和深藏的意味。

图1-5 鱼纹盆 仰韶文化半坡类型

图 1-6 十字花纹彩陶钵 仰韶文化庙底沟类型

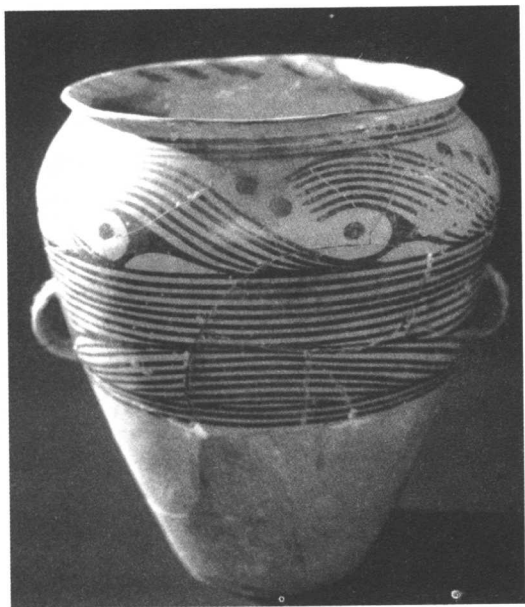

图 1-7 水波纹彩陶罐 马家窑文化马家窑类型

2. 庙底沟类型 以河南陕县庙底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;碗形较小,并且是直口。盆的造型挺秀饱满,轻盈但很稳重。纹饰的色彩大都为黑色,一般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、弧形线构成的新月形、叶形、花瓣形等纹饰,以及弧线与直线相交而组成三角形纹饰图样。弧线的内侧为空白,而外侧填满黑色,从而构成了二方连续纹样。动物纹多以鸟纹和蛙纹为主。底子与纹饰组成的黑白关系,形成了阴阳双关和虚实相生的效果,其构思巧妙出色。(图1-6)

二、马家窑文化的彩陶

马家窑文化是以首先发现甘肃临洮的马家窑而得名。马家窑文化彩陶主要分布在甘肃、青海等地区,展示了新石器时代的彩陶工艺。它与仰韶文化相近似,也可能是仰韶文化所派生出来的,因此也把马家窑文化称为“甘肃仰韶文化”,以示与中原仰韶文化相区别和联系。也有人把它作为仰韶文化晚期的类型。马家窑的年代为公元前3190年到公元前1715年。

马家窑文化的彩陶一般分为三种类型,即马家窑类型、半山类型和马厂类型。

1. 马家窑类型 马家窑类型以甘肃临洮马家窑遗址出土的彩陶为代表。陶器的制作方法没有太大改变,形制却比以前丰富,主要有盆、钵、罐、瓮、壶、孟、碗、豆、瓶、杯等。盆、钵的造型有承继仰韶文化的因素,但器皿的腹部处理却有了创新,外形轮廓以呈内弧形状的曲线稍向外凸,腹部的下半部的轮廓线基本是直线状。这种变化满足了实用的要求。

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(图1-7)、旋涡纹或垂幛纹。纹饰线条流利生动,装饰图案构成繁密,变化丰富有序。有的纹饰吸取了庙底沟类型的特征,如在并列直线之间和波状、垂幛纹为单位的两端点缀黑圆点的方法,突出了很好的装饰效果。具有代表性的一件是出土于甘肃永靖的双耳四系大彩陶瓮,其造型稳定均衡,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。

2. 半山类型 以甘肃和政县半山遗址出土的彩陶为代表。半山类型的陶器更趋于成熟,代表了新石器时代的最高水平。长颈小口、肩宽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,外形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,组成的黑红间用的类型也较多。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特色。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、菱格纹等。其中以连旋纹最具有特色和魅力。在连旋纹、大圈纹、葫芦纹的中间刻上网纹和点线,加强了装饰纹样的丰富性(图1-8)。

半山彩陶类型比庙底沟类型更为智慧地利用了纹样和底子相交形成的图案,取得了虚实相生、阴阳双关的奇妙的视觉效果。半山彩陶纹样均以宽窄不等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。

3. 马厂类型 以青海民和县马厂遗址出土的彩陶为代表,基本上是沿袭半山类型的器物,形制上稍有些变更。比如壶形器的壶颈加长、腹部往上提高,显得比先前的同类器物更为高拔挺秀。

马厂彩陶装饰纹样略显粗犷简率,最具特色的纹饰是大圆圈纹、卷曲纹、蛙形纹和勾连纹。处理方法上是在二方连续纹饰的单位中,填以不同的纹饰。这比半山陶器有所简化,艺术概括能力有所提高。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。也有史学家认为卷曲纹与勾连纹是商代及其以后的云雷纹和回纹的前身。(图1-9、图1-10)

三、龙山文化的黑陶

大约5000年前,黄河、长江流域的氏族部落先后进入了父系氏族社会时期。大体属于这一时期的氏族部落的文化遗存有龙山文化、屈家岭文化、青莲岗文化、良渚文化和大汶口文化。龙山文化是新石器时代晚期的文化,主要分布在黄河流域下游的中原地区以及东部的沿海地区,分布地域比仰韶文化要广阔。1928年在山东历城县龙山镇城子崖首次发现,因此而命名。龙山文化时期的生产力发展水平得到提高,手工业也已从农业中分离出来。制陶、打磨石器、琢玉和制作骨器都提升到新的水平。在制陶业中,发明了一种转动快速的陶轮。这种陶轮使工匠们很容易制作形状整齐、厚薄均匀、精巧细致、形制复杂的陶器,大大提高了制陶的生产效率。

在整个龙山文化系统中,又以山东龙山文化的氏族部落制黑陶器最为发达。其年代测定为公元前2100到公元前1530年。由于陶胚经过磨光,加上封窑严密,又有意识地让烟熏黑,所以烧制成的陶器颜色呈黑色,表面光亮如漆。其中还有一些薄如蛋壳的黑陶器,也兼有灰陶、白陶和红陶。形制类型较彩陶明显增多,如盆、碗、豆、杯、鬲、鬯、鼎、罐等。

黑陶以造型见长,精细俊巧,样式繁多,独具风格。

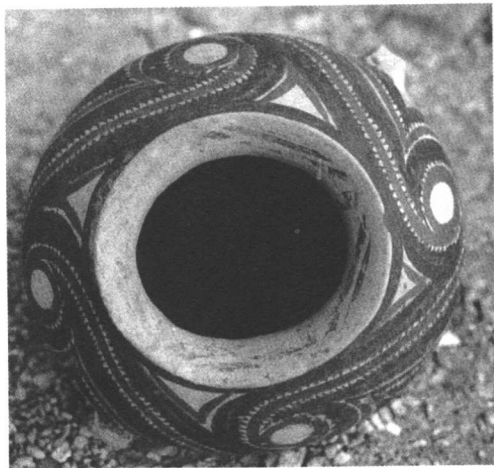

图1-8 连旋纹彩陶壶 马家窑文化半山类型

图1-9 连旋纹彩陶壶 马家窑文化马厂类型

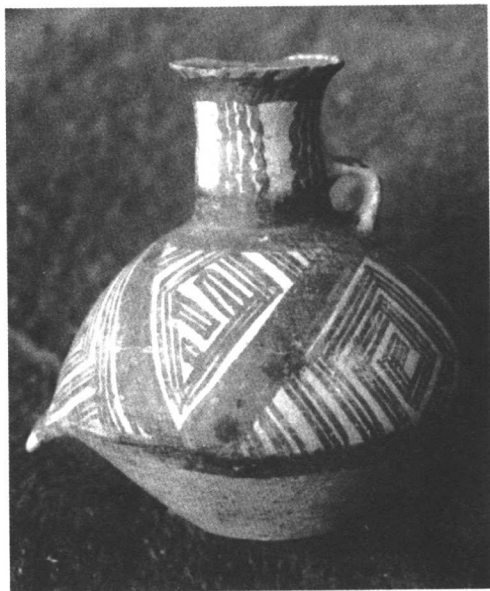

图1-10 折线回纹彩陶壶 马家窑文化马厂类型