

普通高等教育

艺术设计

类「十二五」

规划教材

双语教学系列教材

中外美术史

主编 李昌菊

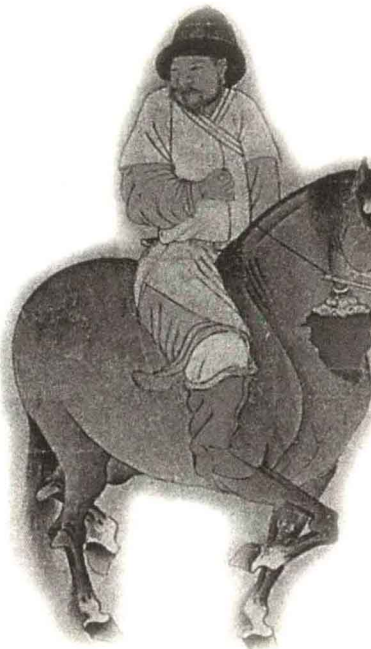
副主编 张国珍

耿晓杰

王晓红

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

中外美术史

普通高等教育艺术设计类『十二五』规划教材 · 双语教学系列教材

主编 李昌菊
副主编 张国珍 耿晓杰 王晓红

内 容 提 要

本书分为中国美术史和外国美术史两大篇章,其中中国美术史包括史前美术,夏商周美术,秦汉美术,魏晋南北朝美术,隋唐美术,五代两宋美术,元美术和明清美术;外国美术史包括原始社会美术,古代埃及和两河流域美术,古希腊与古罗马美术,中世纪美术,文艺复兴时期欧洲美术,17、18世纪欧洲美术,19世纪欧洲美术和20世纪现代美术。全书内容丰富易读,语言描述精炼生动,并配有大量的图片和英文注解,适合艺术院校学生拓展知识领域,提高英语水平。本书的编写由艺术设计专业老师和英语专业老师共同完成,是不可多得的双语艺术类教材。

图书在版编目(C I P)数据

中外美术史 / 李昌菊主编. -- 北京 : 中国水利水电出版社, 2011.9

普通高等教育艺术设计类“十二五”规划教材 双语
教学系列教材

ISBN 978-7-5084-8971-1

I. ①中… II. ①李… III. ①美术史—世界—双语教
学—高等学校—教材 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第178523号

书 名	普通高等教育艺术设计类“十二五”规划教材·双语教学系列教材 中外美术史
作 者	主编 李昌菊 副主编 张国珍 耿晓杰 王晓红
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 15印张 465千字
版 次	2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	55.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前言

Preface

本书系统介绍了中国美术史与西方美术史的发展历史。从艺术的起源开始,循其时间脉络,概述各个时期风貌,描述艺术创作、艺术流派、艺术风格,介绍艺术作品、艺术家,总结艺术成就与特点。

本书的特点之一是将中外美术史合并为一册,以便读者阅读与学习。编写初衷来源于中外美术史是大学艺术类专业学生的必修课,一般使用分开的教材,而如果一本合编的教材就能满足学习的要求,何乐而不为之。对于爱好者与一般阅读者而言,一本书若能将两本美术史兼收并蓄,也会觉得便利些许。

本书的特点之二在于教材编写中增加了英语的内容,以突破现在同类教材的编写方式。(目前美术史教材或均为中文,或均为英文)。其目的之一,为目前方兴未艾的双语教学探索相应的教材编写方法。我们关注到,双语教学是未来高等教学发展的大趋势,目前国内一些艺术院校(系)已经开设了美术史的双语课程,编者所在的学校也已开设。美术史双语课程无疑有其自身特点,为此编者一直在寻找合适教材,在寻寻觅觅之后,萌生了编写一本适用的美术史双语教材的想法。编写中,我们广泛征集了学生的意见,考虑了艺术类学生的学习特点、视觉习惯与需求。我们并没有采用完全的对译,而是以激发兴趣为主,为学生选录了与美术史主体内容密切的英语段落,以作为课程学习的内容与补充。目的之二,考虑到大部分学校没有开设双语课程,但是不少同学们学习专业英语的兴趣也很高,如果编写一本包含中英文的美术史教材版本,也一定可以为这部分同学与读者提供方便。另外,我们还收集归纳了美术史专业词汇,包括作品名、时期、作者名及一些专业术语等,以便同学们和读者学习,也利于查阅英文文献。

本书主编和副主编张国珍均为中国艺术研究院美术学博士,并在高校教学美术史十余年,专业知识与教学经验比较丰富。在英文美术史资料收集方面,主编利用在美国宾夕法尼亚大学大学美术史系访学的机会收集到不少原版中国美术史和世界美术史资料,副主编耿晓杰博士在芬兰赫尔辛基大学访学期间也尽力收集了很多英文原版资料。编委中的孙涤老师为本书提供了许多图片,参加编写的其他教师与研究生同学都为本书付出了各自的努力,在此表示深深的谢意!本书编写中参阅了许多国内外同类教材与美术史文献,我们在参考文献中予以一一列举,以感谢这些作品或著作给予的有益启示!

前言

Preface

本书要特别感谢中国水利水电出版社的编辑谈智慧女士，她支持了本教程的编写思路与出版，并给予了許多有益的编写意见，为本书付出了耐心与关心，传递我们温暖与愉快！

本书编写时间仓促，也没有写作范例可循，如果能起到抛砖引玉之效，激发更多同行编写出同类双语教材，我们将非常高兴。本书作为教材与普通读物，如果能使高校学习的同学及广大艺术爱好者从中受益，我们的心愿将得到满足。本书是编者多年教学心血的凝聚，但难免存在不足之处，欢迎同行与同学们批评指正，以便进一步完善。

李昌菊

2011年7月

目录

Contents

前言

第一篇 中国美术史

第一章 史前美术 ————— 002

- 第一节 旧石器时代美术 / 002
- 第二节 新石器时代工艺 / 003
- 第三节 新石器时代绘画 / 007
- 第四节 新石器时代雕塑 / 008
- 第五节 新石器时代建筑 / 009

第二章 夏商周美术 ————— 011

- 第一节 夏商周青铜工艺及其他工艺美术 / 011
- 第二节 夏商周雕塑 / 017
- 第三节 夏商周绘画 / 018
- 第四节 夏商周建筑 / 020

第三章 秦汉美术 ————— 023

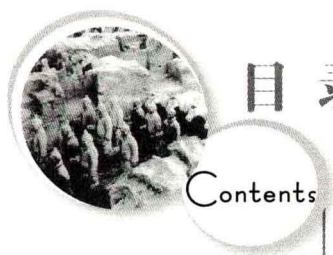
- 第一节 秦汉绘画 / 023
- 第二节 秦汉雕塑 / 027
- 第三节 秦汉建筑 / 030
- 第四节 秦汉工艺 / 032

第四章 魏晋南北朝美术 ————— 036

- 第一节 魏晋南北朝绘画 / 036
- 第二节 魏晋南北朝石窟寺院 / 042
- 第三节 魏晋南北朝雕塑 / 048
- 第四节 魏晋南北朝建筑 / 049
- 第五节 魏晋南北朝工艺 / 050

第五章 隋唐美术 ————— 053

- 第一节 隋唐绘画 / 053
- 第二节 隋唐雕塑 / 062
- 第三节 隋唐建筑 / 067
- 第四节 隋唐工艺 / 069

目录

Contents

第六章 五代两宋美术 ————— 072

- 第一节 五代绘画 / 072
- 第二节 两宋绘画 / 076
- 第三节 辽金绘画 / 086
- 第四节 五代两宋建筑 / 088
- 第五节 五代两宋雕塑 / 089
- 第六节 五代两宋工艺 / 090

第七章 元美术 ————— 094

- 第一节 元代绘画 / 094
- 第二节 元代建筑 / 098
- 第三节 元代雕塑 / 099
- 第四节 元代工艺 / 099

第八章 明清美术 ————— 101

- 第一节 明代绘画 / 101
- 第二节 清代绘画 / 107
- 第三节 明清工艺 / 116
- 第四节 明清建筑 / 119
- 第五节 明清雕塑 / 121

第二篇 外国美术史

第九章 原始社会美术 ————— 124

- 第一节 原始绘画 / 124
- 第二节 原始雕塑 / 125
- 第三节 原始建筑 / 126

第十章 古代埃及和两河流域美术 ————— 127

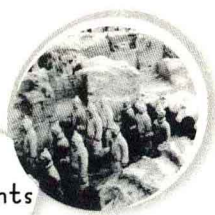
- 第一节 古代埃及美术 / 127
- 第二节 古代两河流域美术 / 130

第十一章 古希腊与古罗马美术 ————— 133

- 第一节 克里特—迈锡尼美术 / 133

目 录

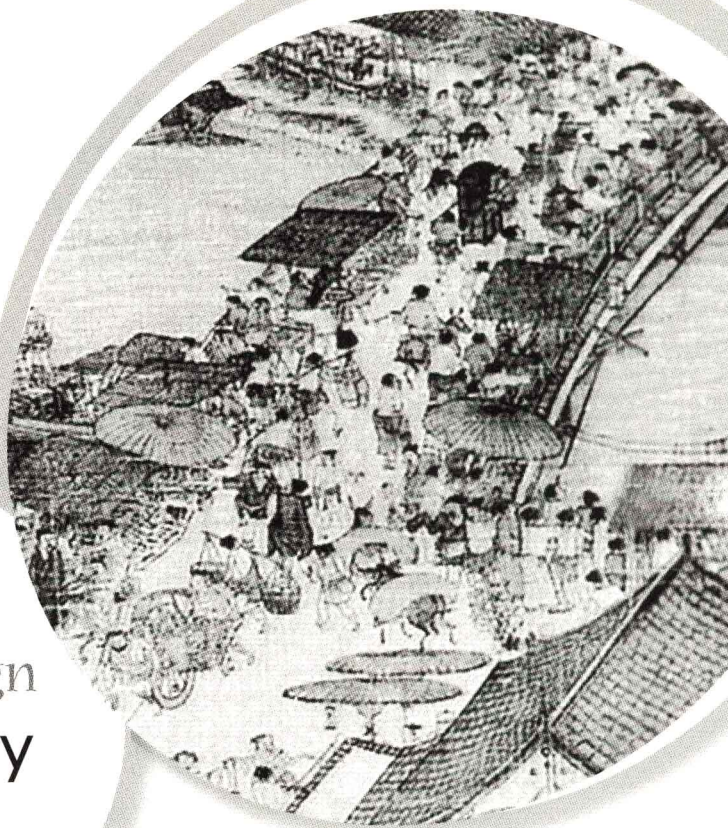
Contents

第二节	古希腊美术 / 134	
第三节	古罗马美术 / 141	
第十二章	中世纪美术	146
第一节	拜占庭美术 / 147	
第二节	罗马式美术 / 149	
第三节	哥特式美术 / 150	
第十三章	文艺复兴时期欧洲美术	152
第一节	意大利文艺复兴时期美术 / 153	
第二节	尼德兰文艺复兴时期美术 / 164	
第三节	德国文艺复兴时期美术 / 166	
第十四章	17、18 世纪欧洲美术	169
第一节	17 世纪的意大利美术 / 169	
第二节	17 世纪的佛兰德斯和荷兰美术 / 174	
第三节	17、18 世纪的法国美术 / 179	
第四节	17、18 世纪的西班牙美术 / 183	
第十五章	19 世纪欧洲美术	188
第一节	新古典主义美术 / 188	
第二节	浪漫主义美术 / 191	
第三节	现实主义美术 / 194	
第四节	印象主义、新印象主义和后印象主义美术 / 198	
第十六章	20 世纪现代美术	205
第一节	现代主义美术 / 205	
第二节	后现代主义美术 / 217	
附录	专业词汇及术语	224
参考书目		229

第一篇 中国美术史

Chinese and foreign
fine art history

第一章 史前美术

(约公元前 21 世纪之前)

中国的史前时代即考古学上的旧石器时代和新石器时代。石器时代的美术是我国美术的起源与萌芽时期。旧石器时代的石器，在实用的功能上，已经发展出形式的美感。新石器时代的美术包括了绘画、雕塑、建筑与工艺，尤以陶器制作独树一帜。陶器包括红陶、彩陶、黑陶等，以彩陶和黑陶艺术成就最高。新石器时代的绘画主要表现在彩陶装饰、殿堂地画、岩画等方面。新石器时代的雕塑相当发达，表现在泥塑、陶塑、玉雕、石雕和骨雕方面。新石器时代的建筑形式，由于自然条件不同，黄河流域及北方地区流行穴居、半地穴式建筑及地面建筑，长江流域及南方地区流行地面建筑与干阑式建筑。

第一节 旧石器时代美术

近代考古学根据人类生产工具的演变，把整个史前时期称为石器时代，史前考古从不同的石器类型，划分出新、旧石器时期，以打制石器为标志，在我国上限大约在 180 万年前，和中国猿人的进化几乎同时。新石器时代以磨制石器为主，掌握人工取火技术和制陶技术也是新石器时代的重要标志。

自远古时期，中华民族的祖先就劳动、生息和繁衍在南北各地。尽管至今还未发现我们祖先在旧石器时代留下的可视的图像（美术作品），但是，这个时期先民们对石工具的制作和石工具类型及形制的演进，展示出人类在创造性劳动中由最初的生物本能的被唤醒和开发，进而到初级审美能力的形成和审美意识萌芽的清晰脉络。

在中国广袤的土地上，已经发现早、中、晚各阶段的遗址共 200 多处，出土了人类化石、劳动工具和其他文化遗物。今人将旧石器时代的石器工具根据用途而命名为砍砸器、刮削器、雕刻器等；根据形状而命名为尖状器、斧形器、刀形器、球状器。

西侯度遗址（距今约 180 万年）是我国早期猿人阶段文化遗存的典型代表之一。山西省芮城县西侯度村为目前中国境内已知的最古老的一处旧石器时代遗址。1961 ~ 1962 年，山西省博物馆发掘出土有动物化石，人工打制的刮削器、砍砸器和三棱大尖状器。云南元谋人遗址的石器（约 170 万年前）发现于 1965 年 5 月，发现地点

在云南省元谋县上那蚌村西北小山岗上。经考古学家断定，石器是元谋人打制而成的。其石器特点多为形状不规则的刮削器，显现出石器的原始性状。北京猿人遗址的石器（约60万年前）出自北京市西南郊周口店附近的一处洞穴中。北京人的石器有砍砸器、刮削器、雕刻器、石锤和石砧等多种类型。

丁村人、马坝人（10万~20万年前）生活在旧石器时代中期，他们的石器略为规范，有尖状、球状、橄顶状等，已经有了对称和圆的感觉。从丁村人的石器看来，打制石器的技术又比猿人进了一步，石器石片长而且薄，石器的类型和形式也多种多样，并在打制的基础上又运用了修正技巧。丁村人的石器制造不仅表明人类在改变自然方面比猿人有了较多的方法，而且表明他们在造型技术和对造型样式的认识上也有了显著的进步。审美意识的萌芽在纯功利目的的劳动实践中开始形成。

旧石器时代晚期，以时间约在1万8千年以前的山顶洞人为例，其石器不但均匀、规整，而且还有初步磨光、钻孔，他们还把细石器镶嵌在骨角或木料上做成复合工具，甚至还制造了大批“装饰品”。

第二节 新石器时代工艺

一、陶器

大约距今1万年左右，我国的大部分地区陆续进入了考古学上的新石器时代。磨制石器的使用，陶器制造的开始，农业的出现，居民村落的普及，以及氏族制度的形成等，是这个时代区别于旧石器时代的主要标志。新石器时代的人们出现了定居生活，这使得在同一个较大区域内生活的人具有了相近的生活习惯、生产方式、宗教信仰，乃至相近的日常用具和装饰纹样等。通常把这一时期相同类型的遗址以文化命名，并在前面冠以该类型最早的出土地点以示区别。中国迄今发现的新石器时代文化遗址达7000余处，遍及各省市。新石器时代各区域内的不同文化之间存在着一定的交流和传承关系。

新石器早期约为公元前1万~前7000年，遗址较少，以华南的洞穴遗址和贝丘遗址为主，有少量磨制石器和陶器。

新石器中期约为公元前7000~前5000年，遗址渐多，如黄河中游的河南裴李岗文化和甘肃秦安大地湾文化，陶器、石雕、玉雕开始出现，陶器则比较发达。

新石器中后期约为公元前5000~前3000年，遗址遍布全国各地，重要的有：黄河上游的马家窑文化、黄河中游的仰韶文化、黄河下游的大汶口文化、江汉之间的屈家岭文化、江淮之间的青莲岗文化、长江下游的河姆渡文化、马家浜文化、内蒙古东南部、辽宁

Entering the Neolithic Age (10,000BC-4000BC), man began to turn from hunting and fishing to animal husbandry and farming. Their rock paintings reflected this economic revolution, and in the later stages of this era paintings gradually moved from cliff faces to the surfaces of pottery vessels and buildings, and later on bronze wares, with already rather vivid outlines of human figures and animals.

西部及河北北部的红山文化等。在这些文化遗址里，有彩陶、玉雕、骨器、木器等，此外还发现了祭坛、神庙和女神像及器物上作为记事的刻画符号等。

新石器晚期约为公元前 3000 ~ 前 2000 年，是原始社会向文明社会转变的过渡时代。属黄河流域的代表性文化有：山东章丘的龙山文化和河南陕县的庙底沟二期文化，长江流域的代表性文化有：浙江余杭的良渚文化和湖北天门的石家河文化。另外，东南沿海和台湾地区、内蒙古、云南、西藏等地也有相当多的遗址被发现。在此时期，陶器普遍采用轮制，出现大量的精美玉器，石器中钺、镞等武器明显增加。

随着农业经济的发展和定居生活的需要，人们对于烹调、盛放和储存食物及汲水器皿的需要越来越迫切，从而促使人们在生活实践中创造出与人类生活息息相关的陶器。数以千万计的陶器，是迄今所能目睹的新石器时代最为宝贵的原始艺术财富，它为人类生活史开辟了新的纪元。陶器的产生，是人类按照自己的设想创造事物的重大成果，就其社会意义而言，说明农耕时代的到来和进步。就艺术而言，它为装饰美的产生和发展提供了对象与空间。陶器是将具有可塑性的黏土经水湿润后，再成型、干燥，在 700 ~ 1000℃ 的低温中烧制而成的坚固制品，是人类最早通过物理变化和化学反应使物体的本身质变的一种创造性活动。古代先民在对土壤的开垦和接触中，逐渐认识并掌握黏土的可塑性能，并在长期用火的实践中懂得了土块经过烧烤之后而变得坚硬，于是人类尝试将黏土制成泥坯，把它烧制成能盛放液体并能耐火烧的陶器。至于陶器究竟是怎样发明的，目前还缺乏可靠的材料予以证明。

早期陶器的制作，一般采用泥条盘叠法，器形较小的器物则可直接捏塑而成。中期出现慢轮制法，后来发展为快轮成型。陶器就色彩而言，有红陶、黄陶、黑陶、白陶的差异。就器型而言，有壶、碗、钵、罐、盆、鬲、鼎、鬯、盘、豆、杯、罍、盃等，其装饰手法有拍印、刻画、雕塑、彩绘等。新石器时代陶器中，与之对应的重要文化为红陶、彩陶和黑陶，红陶如裴李岗文化、仰韶文化、磁山文化、青莲岗文化；彩陶如仰韶文化、马家窑文化、青莲岗文化；黑陶如河姆渡文化、大汶口文化、龙山文化。

（一）红陶

1. 裴李岗文化（公元前 5500 ~ 前 4900 年）

裴李岗文化是中国黄河中游地区的新石器中期文化。因 1977 年首先发现于中国河南省新郑裴李岗而得名。裴李岗遗址中有房基、窑穴、墓地等村落遗迹，似有一定布局。磨制石器多于打制石器，最有代表性的器型是带足磨盘、带齿石镰和双弧刃石铲。农业占有主要地位，作物是粟。饲养业已经出现，有猪、狗、鸡、牛。狩猎

仍是重要生产活动,以木制弓和骨制箭为狩猎工具。制陶业比较原始已经具有一定规模,都是采用手制。陶器有红褐色砂质和泥质两种,多为碗、钵、鼎、壶等日用器具,陶壁厚薄不匀。三足钵、月牙形双耳壶、三足壶和鼎等陶器在造型上别具风格。

2. 磁山文化(距今约 5500 ~ 6000 年)

磁山文化位于河北省武安市西南 20km 磁山村东南台地上,北靠红山,南临沼河,占地面积近 14 万 m^2 。磁山遗址的陶器以夹砂红陶为主,火候较低,质地粗糙,器表多素面。陶器多采用泥条盘筑法,器型不规整。陶器表面纹饰有绳纹、编织纹、篦纹、乳钉纹等。器型有椭圆形陶壶、孟、钵等。

(二) 彩陶

仰韶文化(距今约 5000 ~ 3000 年)于 1921 年首次在河南省三门峡市渑池县仰韶村发现。主要分布于黄河中下游一带,以河南西部、陕西渭河流域和山西西南的狭长地带为中心,遗址已超过 1000 处。代表性的除仰韶村外,还有陕西西安的半坡、临潼的姜寨,河南郑州的大河村、陕县的庙底沟等。

在仰韶文化的陶器中,彩陶所占比例虽小,但文化和艺术价值却很高。各种鼎、碗、杯、盆、罐、瓮等日用陶器以细泥红陶和夹砂红褐陶为主,主要呈红色,多用手制法,用泥条盘成器型,然后将器壁拍平制造。红陶器上常有彩绘的几何形图案或动物形花纹,是仰韶文化的最明显特征,绘制器物是原始毛笔或钝头笔。仰韶文化因时间、地区的差异而被考古学家分为不同的类型,按早、中、晚三个时期可以将之分为半坡类型、庙底沟类型和马家窑类型。

早期以西安半坡村遗址出土彩陶为代表。典型造型有圆底钵、圆底盆、折腹盆、细颈壶、直口尖底瓶及大口小底盆等,造型风格朴实厚重。半坡型彩陶,最引人注目的是动物和人面纹。鱼纹最多,次为人面纹、山羊纹、鸟纹、鹿纹等。代表作品有《人面鱼纹盆》(见图 1-1)、《鱼纹盆》等,形象生动,手法简练,笔触粗犷,变化单纯而特征鲜明。几何纹常见的有并列折线和间以并列斜线同三角形面构成的二段连续装饰带,单纯而富有装饰效果。《人面鱼纹盆》是半坡彩陶画的典型作品。人面鱼纹线条明快,人头像的头顶有三角形的发髻,两嘴角边各衔一条小鱼。此图反映了半坡人和鱼之间的密切关系和特殊的感情。

中期以庙底沟类型为代表,因在河南陕县庙底沟发现而得名,它略晚于半坡型彩陶。器型以大口鼓腹小平底盆为最典型,形体呈倒三角形,给人以挺秀、饱满、轻盈而又稳定的感觉。纹饰的风格由半坡型的写实向抽象发展,几何纹样丰富和发展起来,如圆点、勾叶、弧线、三角带状纹、平行条纹、回旋勾边纹、网格纹等,尤以花瓣纹最富特色。此外,以鸟为母题的纹饰也比较多。河南临汝

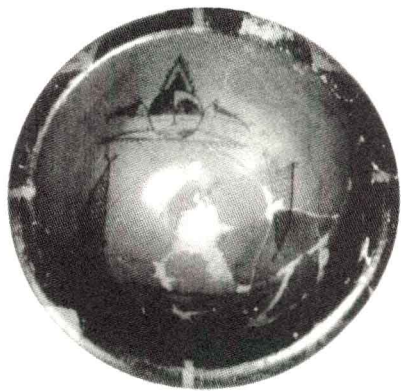

图 1-1 《人面鱼纹盆》
(新石器时代,陕西西安)

Yangshao artisans created fine white, red, and black painted pottery with human facial, animal and geometric designs. Unlike the later Longshan culture, the Yangshao culture did not use pottery wheels in pottery-making. The Yangshao culture is well-known for its red painted pottery, one of two major types produced during the Neolithic period in China. Before 2000 B.C.E., Yangshao were making coiled red earthenware that was fired in kilns at 1000 ~ 1500 $^{\circ}\text{C}$.

The first decorations were fish and human faces, for example, Basin of Human Face and Fish, it shows the close relationship between man and fish and the importance man attached to fish. But these eventually evolved into symmetrical-geometric abstract designs.

Painted Pottery Jar with Stork, Fish and Zax Patterns is a representative artwork of painted pottery in the Neolithic Age of China. It is unearthed from a burial chamber under the Yangshao Culture Relics in Linru County, Henan Province, and belongs to Yangshao Temple bottom-channel type.

图 1-2 《鹤鱼石斧图》
(新石器时代, 河南陕县)

图 1-3 《舞蹈纹彩陶盆》
(新石器时代, 青海大通)

During the Longshan Culture period, end of the Neolithic Age, fast wheel was used and pottery reached a record height, represented by the Black Pottery. In the last step of pottery making, water is usually added slowly from the top of the kiln in order to produce thick smoke while extinguishing the charcoal. When this is done, the black pottery comes out.

图 1-4 《兽面纹玉琮》
(新石器时代, 浙江余杭)

阎村出土的一件《鹤鱼石斧图》(见图 1-2)是庙底沟文化最具出色的作品。彩陶缸的腹部绘着鸟含鱼的图像。有研究者认为,这也许象征着以鹤鸟为图腾的部落对以鱼为图腾的部落的胜利。

晚期以马家窑文化中的彩陶为代表。因最早发现于甘肃临洮马家窑遗址而得名。马家窑文化中彩陶继承了仰韶文化庙底沟的类型,主要器形有盆、钵、碗、罐、壶等。纹饰以同心圆、涡状纹、垂幛纹、水波纹为主,线描均匀细密,活泼流畅,柔中有刚,艺术风格绚丽而又典雅。马家窑文化一般分为石岭下、马家窑、半山和马厂四种类型。1937年在青海大通县上孙家寨出土的《舞蹈纹彩陶盆》(见图 1-3)是其杰出的代表,也是最为有名。

(三) 黑陶

黑陶中的龙山文化(公元前 3000 ~ 前 2000 年)泛指中国黄河中下游地区和东部沿海地区,因发现于山东省章丘龙山镇而得名。龙山出土了大量的陶器,其中多以黑陶为主,龙山文化黑陶比彩陶制作更精致,造型更精美,更为世人所倾倒。被中外史学家称为“原始文化的瑰宝”。黑陶愈黑、愈亮愈显珍贵。黑陶给人稳重、神秘、高贵、大方、典雅、内涵深沉之感。特别是蛋壳陶杯最具代表性,它“薄如纸、硬如瓷、声如磬、亮如漆”。这件蛋壳黑陶杯的器形可分为三部分,上面是一个敞口侈沿深腹的小杯;中间是透雕中空柄腹,如倒置的花蕾;下面是覆盆状底座,由一根细长管连成统一的整体,形态纤巧秀致,有一种动人的节奏感和韵律美。陶杯经轮制而成,杯壁厚度均匀,薄如蛋壳,最薄处为 0.2 ~ 0.3mm,但质地却极为细腻坚硬,使得器表熠熠发光。加上采用镂空和装饰纤细的花纹,使它的制作工艺达到了中国古代制陶史上的顶峰。

二、玉器工艺

玉器由于质地、颜色的纯正和形制的奇巧精美,在中国文化史中特别受尊重。古玉之美,不但在于它材质的自然之美,更在于它的造型之美、雕琢工艺之美和内在意蕴之美。玉器是在石器基础上的精细化,先民们采用了碾、琢、磋、切等工艺手段,器物形制包括环、玦、璜、璧、琮、匕等。我国的原始玉器在江淮地区及红山文化、良渚文化和龙山文化区域里得到了迅速的发展。

红山文化(公元前 4900 ~ 前 2700 年)最早发现于内蒙古自治区赤峰市郊的红山遗址,因而得名。其后,在邻近地区发现有与赤峰红山遗址相似或相同的文化特征的诸多遗址,统称为红山文化,已发现并确定属于这个文化系统的遗址,遍布辽宁西部地区,几近千处。

在浙江余杭反山的良渚文化的墓地中,出土近百件有精美纹饰的玉器。其中有一件玉琮(见图 1-4)引人注目,玉琮上有神人与兽面相结合的图案,有研究者指出,若玉琮的方与圆表示地和天,

中间的沟通表示天地间的沟通,那么神人与怪兽则可能是行使沟通天地神圣权力的巫师和助手。齐家文化(距今约4000年)因1923年瑞典考古学家安特生首次在广河境内的齐家坪发现而得名。齐家文化分布于甘肃大部、青海东部、宁夏西南部及内蒙古的腾格里沙漠地区。齐家文化是新石器时代向青铜器时代过渡的一种文化遗存,齐家文化玉器主要有斧、铤、琮、璧、瑗、璜、镯、凿、刀、纺轮及佩饰等,大部分加工草率,留有明显的切痕。

三、染织工艺

我国染织工艺历史悠久,在仰韶文化(陕西华县)遗址中发现有朱红色麻布残片,证明此时的人们已经对之进行染色处理。在良渚文化(浙江吴兴钱山漾)遗址中则有绢、布、绳、带等丝麻织物。各地遗址也出土了与之相关的工具,如骨针、陶纺轮等,证明了纺织工艺的出现与发展。

四、髹漆工艺

我国髹漆工艺始于新石器时代,河姆渡文化遗址浙江余姚出土了木胎圈足红漆碗,良渚文化遗址余杭瑶山出土有嵌玉高圈足漆杯,在江苏常州圩墩出土有马家浜文化漆器。

五、骨雕工艺

旧石器时代便出现了骨牙器,到新石器时代,仰韶文化遗址陕西西乡何家村出土了一件微型骨雕人头像。山东大汶口文化遗址发现了骨坠等骨雕,山东泰安出土了象牙梳与骨雕。

第三节 新石器时代绘画

新石器时代的绘画主要表现在彩陶装饰、殿堂地画、岩画等方面。

彩陶上的装饰画主要为纹样形式,大都表现与当时原始先民生活关系密切的自然界形象,动物如鱼、鸟、虫、蛙等,植物如花朵枝叶等,画风单纯简练,能够提炼出对象的显著特征。这些图形也包括了少量的人物形象,它们反映了当时的生产和社会生活内容,如渔、猎、蓄、养等。有些图形则是图腾标志,表现了氏族文化的另一个方面。彩陶上的装饰画主要以意象化的手法表现,西安半坡出土的三鱼纹彩陶盆,器物的表面绘有正在游动的三尾张嘴露齿的大鱼,身躯抽象为简练的三角形,生动而有活力。青海大通孙家寨出土的《舞蹈纹彩陶盆》,陶盆内壁口沿下绘有每组五人的三组人物,他们手拉手随着原始乐器的节拍,侧头伸腿步调方向一致地跳舞,有强烈的节奏感和欢快的气氛,是在模拟将野兽赶入陷阱,还

The Liangzhu culture was the last Neolithic Jade culture in the Yangtze River delta and was spaced over a period of about 1,300 years. The Jade from this culture is characterized by finely worked, large ritual jades such as Cong cylinders, Bi discs, Yue axes and also pendants and decorations in the form of chiseled open-work plaques, plates and representations of small birds, turtles and fish. The Liangzhu Jade has a white, milky bone-like aspect due to its Tremolite rock origin and influence of water-based fluids at the burial sites. Jade is a green stone that cannot be carved so it has to be ground.

In 1973, another important discovery was made in Sunjiazhai in the form of a colored basin. The upper part of the basin's inside is divided into three sections by vertical lines, and within each section are five human figures, dancing while holding hands. The figures all appear in black, and their hair flies rightward. Some of them, however, wear short pigtailed.

是为庆祝获得了猎物而舞蹈？总之，早期的这些陶器上的纹样与绘画，充溢着热情、开朗、饱满、和谐的气氛，有着单纯强烈的艺术风格，它们使我们得以窥见史前绘画的一种情状。

殿堂地画可见于仰韶文化遗址甘肃秦安大地湾一处大型房屋遗址地面上的人物形象。房屋有前堂、后室、东西厢房和房前的广场组成，面积很大。在建筑的前堂中部偏前有一火塘，在火塘至墙间的地面上，绘有人物，画面上部有两人交叉而立，呈黑色剪影式形象，下部有一长形方框，中有一男一女屈膝仰卧，这些形象可能与生殖崇拜有关系。地画距今已有 5000 年，是目前发现的最早的独立绘画作品。

岩画是指山崖岩石面上用利器刻凿或用矿物质颜料涂绘的图画。我国许多地区都发现了岩画，如内蒙古阴山、江苏连云港将军崖、四川珙县、新疆阿尔泰山等。岩画的表现内容为表现生殖崇拜的男女交媾、祭祀舞蹈、天命地祇、祖先神像、民族文字、数量符号等，它们较全面地反映了当时民族的经济生活形式、审美观念、宗教信仰和意识形态。内蒙古阴山岩画分布在阴山山脉西段，东西长约 300km，数量很多，已发现万余幅。岩画表现了狩猎、放牧、战争、舞蹈及天体神灵等。江苏连云港将军崖岩画刻在长 22.1m、宽 15m 平整光滑的黑色岩石上，刻画着人面、农作物、鸟、兽及太阳、星象等内容。人面像与植物茎叶连缀，反映了人类与农业密切的关系，表现出人们对土地、农业的崇拜和依赖，展示了农业部落的生产与生活。位于新疆呼图壁县城西南约 75km 的天山山脉中，一个东西长 14m，上下高 9m 的岩壁上，刻画着近 300 个大小不等的人物形象，这些男女人物，或卧或立，手舞足蹈，或衣或裸，身姿各异。这些形象表现出新疆原始社会后期的生殖崇拜文化。

第四节 新石器时代雕塑

我国考古迄今尚未发现新石器时代晚期的雕塑。不过，新石器时代早中期的雕塑相当发达，雕塑艺术成就主要表现在泥塑、陶塑、玉雕、石雕、骨雕方面。雕塑的形象主要为人物、动物。

动物形象是多见的题材，有龙、猪、狗、鹰、蛙、龟、熊、象、鸟等。这类形象的出现说明了图腾崇拜与畜牧生产是当时社会生活中的重要内容，同时反映了先民对自然生态的观察。其中，猪的形象引人注目，在多处均有发现，如浙江余姚河姆渡的陶猪、山东胶州三里河出土的猪形鬻等。其被反复塑造说明了它在社会生活中的重要地位。山东胶县三里河出土的《狗形陶鬻》（见图 1-5），全器作狗竖双耳，引颈吠叫状，四肢叉开，脖颈鼓胀，似乎机警地对着周围的奇异响动。这件作品反映了原始先民对动物形态、性情的

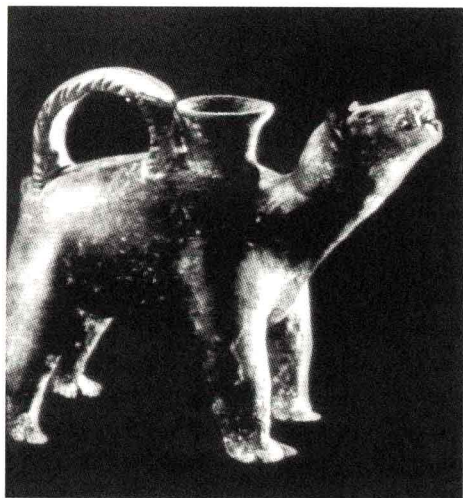

图 1-5 《狗形陶鬻》
（新石器时代，山东胶县）

理解和熟练的造型能力。陕西华县太平庄庙底沟类型晚期墓出土的陶鸛鼎，尖嘴圆目，目光炯炯，身躯健壮，双腿与尾巴成三足鼎立之势，特征突出，形态生动。除了生活中的动物形象，还有想象出来的动物，如内蒙古翁牛特旗三星他那村出土的红山文化碧玉龙，身躯卷曲成C形，体态矫健，通体光润，是目前可以见到的最早的龙的形象之一。

人物形象较之动物，虽然不多，在当时也体现了原始先民对自身的观察，是对自我形象的表现与确认。人像雕塑以头像居多，有少量的对身躯的表现，表现对象有女性也有男性。目前见到最早的新石器遗址中（辽东半岛黄海沿岸后洼）的是一些人形陶塑，反映了原始社会生殖崇拜和祖先崇拜的观念。最具特色的是仰韶文化形态的女性陶塑，如陕西华县柳枝镇出土的一件泥塑头像，鼻梁悬垂，双眼上翘，小嘴微启，显得俊美可爱。甘肃秦安大地湾出土的人头形器口彩陶瓶，器腹黑绘出三列圆弧纹，瓶口为一女孩头像，刘海样的发式，五官清晰，清秀稚气。女性雕塑中还可见到类似女神一样的形象，如红山文化神庙遗址（辽宁建平、凌源接壤地带的牛梁河）中出土的与真人等大的泥塑女神头像（见图1-6），五官写实，神情威严，令人敬仰，有强大的精神力度。男性形象可见于甘肃天水柴家坪马家窑文化遗址出土的陶塑人像。对躯体的表现可见于红山文化（辽宁喀左东山嘴祭祀遗址）中，有全身赤裸、体态肥硕的女神的形象，形象比例准确，寄予了对生命延续的愿望。

第五节 新石器时代建筑

中国新石器时代的建筑形式主要有半地穴式建筑、地面建筑和架空居住面的干阑式建筑。溯其根源可能来自最初的两种主要居住形式：穴居和巢居。现已发现的半地穴式建筑遗迹，集中在黄河流域的中上游，例如西安半坡遗址中的居住区面积达3m²，其中主要是半地穴式建筑。这与当地的地域环境有关系，这一带黄土层广阔而丰厚，既易于挖掘又不易塌陷，加之黄土高原地势高，距地下水位较远，穴内比较干燥，所以半地穴的制作与样式就比较适合该地。半地穴式房屋有方、圆两种形式，地穴有深有浅。这种房子都是用坑壁作墙基和墙壁，有的四壁和室的中间立有木柱支撑屋顶，木柱上架设横梁和椽子，铺上柴草，用草泥涂敷屋顶。而有的深地穴四周没有柱子，把屋檐直接搭在地面上。为防潮，使居屋经久耐用，居住面及四壁常用白灰或草拌泥涂抹，有些还用火烤，门道为斜坡或台阶。室内对着门口，有一灶坑，可做饭、取暖、照明及保存火种。新石器时代晚期出现了建于地面的有分室和连间的大型房屋。

干阑式建筑，是长江流域及以南地区一种原始的住宅。干阑是

图1-6 《女神头像》
（新石器时代，甘肃秦安）

Recent excavations at the Hongshan sites have revealed stone tombs—one with an outer “wall” of clay cylinders more like those that surrounded much later Japanese tombs of the Tumulus period than anything yet found in China—as well as ritual stone platform, a round stone object that appears to be an altar, and, most remarkable, robustly modeled “Venus” figures of clay, a painted clay head with eyes of jade, which may have been used in a fertility rite.