

12·5

THE THEORY ON ART HISTORY

美术专业教材

普通高等教育“十二五”规划
美术专业教材

中国 艺术设计史

主 编 蔡玉硕

ZHONGGUO
YISHU SHEJI ····

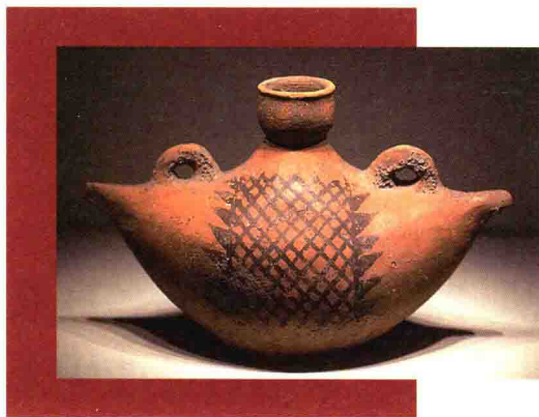
设计是每一个人都会有行为，
计是人类历史发展的原动力。人类自身
以及人类的行为都是历史的一部分，历
史不可以被割断。

中原出版传媒集团
大地传媒

大象出版社

普通高等教育“十二五”规划
美术专业教材

中国 艺术设计史

主 编 蔡玉硕

中原出版传媒集团
大地传媒

 大象出版社
• 郑州 •

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术设计史 / 蔡玉硕主编. — 郑州 : 大象出版社, 2016. 4

普通高等教育“十二五”规划美术专业教材

ISBN 978-7-5347-7415-7

I. ①中… II. ①蔡… III. ①设计—工艺美术史—中国—高等学校—教材 IV. ①J509.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 127001 号

普通高等教育“十二五”规划美术专业教材

中国艺术设计史

主 编 蔡玉硕

编 委 翟东伟 王少宇

出 版 人 王刘纯

策划编辑 王士松

责任编辑 张 涛

责任校对 牛志远

封面设计 袁 璐

版式设计 袁 璐

出版发行 大象出版社(郑州市开元路 16 号 邮政编码 450044)

发行科 0371-63863551 总编室 0371-65597936

网 址 www.daxiang.cn

印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 11.5

字 数 346 千字

版 次 2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

定 价 46.00 元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 郑州市文化路 56 号金国商厦七楼

邮政编码 450002

电话 0371-63944233

普通高等教育“十二五”规划 美术专业教材编审委员会

总主编：赵振乾

主 任：赵振乾

副主任：杨 钢 张健伟 胡国正 李 勇

宋荣欣 李光安 刘世声 吴京垵

魏小杰 彭西春 任留柱 王士松

委 员：李建忠 李建设 郭 珂 彭 亚

邬 建 马 勇 陈 涛 刘剑利

李 一 王 雨 张新词 蒋 鑫

李晓鲁 张新根 冉献东 刘根货

马公伟 陈庆奎 胡中艳 梁立民

陈同基

（以上排名不分先后）

总序

大学，自古是人才的摇篮。“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”1983年邓小平提出“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”。与时俱进，落实科学发展观，崇道尚德，格物致知，促进人与人、人与社会、人与自然的平衡与和谐，是构建社会主义核心价值体系的根本需求，也是高等教育的任务和使命。

高素质人才是社会发展进程中最活跃的生产力。人才需要教育，德、智、体、美都很重要。艺术教育作为美育的重要内容，是素质教育的组成部分，旨在激发人对自然美、社会美、艺术美的感受，培养从事艺术创造的技能，从而按照美的规律提升自身和改造世界。教育需要教师，而教材作为教师实施教学与科研的物质载体，反映着师资素质的高低，更是塑造和更换学生“血液”的直接媒介。因此，能反映时代特色、现代化理念的优质品牌教材体系，将为提高高等艺术教育教学质量提供有力保障和规范依据，同时对教师作者队伍道艺技能与精神也是有效的总结、检验和提升。

近年来，我国艺术教育的形势是喜人的，无论是中小学艺术教育，还是本科、硕士、博士的高等艺术教育，都取得了长足的进步。由于普通高校艺术专业招生人数逐年递增，教材出版行业得到繁荣，门类更齐全，质量进一步提高，精品教材频现课堂，地方院校和出版社编写出版教材的积极性得以调动，教材国际化引进进一步推进，为我国普通高等艺术教育教材建设及其进一步走向世界注入了新的活力。与此同时，教材建设也存在一些问题：

教材编写激励机制不完善，部分高水平教师编写教材精力投入不足；学科专业教材建设不均衡，基础课、热门专业教材众多，布点少且招生量少的专业、战略性新兴产业专业教材不完备；实践教学教材缺乏；教材质量监管制度不够健全，教材评价选用机制有待进一步完善，少数学校选用低水平教材的现象仍然存在。这些因素必然影响艺术教育事业的健康快速发展。

2011年4月，教育部〔2011〕5号文件《关于“十二五”普通高等教育本科教材建设的若干意见》向全国公开发布，教育部就“十二五”普通高等教育本科教材建设提出五条意见，要求做好“十二五”高等教育本科规划教材建设工作。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，全面提升本科教材质量，充分发挥教材在提高人才培养质量中的基础性作用，大象出版社组织召开了河南省普通高校“十二五”规划美术专业教材编写研讨会。来自全省20所高校美术学院的34位专家学者组成了美术教材编审委员会，在总结“十一五”教材建设经验和教训的基础上，以教育部文件为重要依据，以育人为本、服务人才培养为目标，以保证教材质量具有科学性、先进性、适用性为核心，以创新教材建设体制机制为突破口，以实施教材精品战略、加强教材分类指导、完善教材评价选用机制为着力点，肯定专业教材编写对教学的促进作用，探讨新教材编写任务和目的，强调将当代新思想融入到教材中去的重要性，要求编委会成员在撰稿过程中广泛讨论、集思

广益，围绕教材宗旨、教学理念、主要内容、实用性、前瞻性和中原文化特色等方面进行深入研讨并达成共识。“要立足河南，放眼世界，做出河南学人的特色。”编委会先后召开了四次编写研讨会，议定46门美术教材，并确定了主编、副主编及相关参编人员，旨在推动高校美术专业教育科学化、规范化发展，深化教学改革，使加强学科建设的美术专业教材建设工程逐步走向深入。这一举措对河南省内美术专业教材建设与学科健全诸方面必将产生积极推动作用和深远影响，堪称河南美术教育界一大盛事。

本系列教材主要体现了以下四个特色：一、内容广泛，重点建设主干基础课程教材、专业核心课程教材，加强实验实践类教材建设，推进数字化教材建设。二、“选”“编”结合，以“选”为主，注重整套教材知识结构的体系性与普遍代表性。三、鼓励将学科、行业的最新科研成果写入教材，注重教学方法论探讨。四、避免雷同，突出特色，注重吸收国内外优秀教材成果。

编写好的教材，不只要对学生负责，同时也应能体现对教师素质的培养和提升。教师作为教育的本质核心和中心环节，其整体素质在很大程度上对教育起着重大的主导作用。教师既可是作者，也可是读者，提升教师素养是关键，提升学生素养是本位。与中小学教育相比，本科教育自主性更强，学科范围与知识结构更广博，这就对教材体系性和编写者整体团队素质提出了更高的学术要求。

美术教育，本质上不仅是专业技能教育，更是美的教育和素质教育，涵盖学校教育、家庭教育和社会

教育。这就同时要求教材也要满足大中专学生、社会广大美术爱好者选用与参考。将德育和美育渗透到专业教学中，加强对学生思维素养、思想品德、审美能力、师范教学能力的培养，增强对传统文化的认知与历史责任感的获得，这也是教材编写的初衷。教材选题范围涵盖学科方法论、艺术学理论、美术教育、绘画、雕塑、艺术设计、书法、篆刻、中外美术史、摄影、美学、艺术欣赏诸学科门类理论与实践课程，不但学科教学针对性强，而且是新时代教学形势下对学科范围与门类的全方位思考和构建。作为一种新型特色化系列教材编写的探索与尝试，本套书难免有诸多不足之处，还望读者不吝指正。

本套教材的出版，河南省教育厅有关领导高度重视，得到大象出版社领导和工作人员大力支持。付梓之际，我谨代表参与本套教材编写的专家、学者们深致谢忱！

是为序。

赵振乾

2011年9月21日

于开封铁塔湖畔

序

在人类漫长的历史发展过程中,设计的力量举足轻重。在国内,人类早期的“设计”更多地被称为“造物”,对其发展历史的研究正是今天中国设计界的热点话题之一。不过,设计史作为一门新兴的人文学科,无论是在其称谓、研究对象方面,还是在研究方法、研究目的等方面,都存在着诸多争议。而跨学科研究也是业内专家学者倡导的研究方式之一。

曾有同行质疑中国有没有艺术设计史。毫无疑问,这是一个仁者见仁、智者见智的问题。在学术研究领域,没有绝对正确的答案,但本教材的编者认为:设计是正常人类与生俱来的行为。人类书写着动态的历史,而历史是不可以被割断的。无论是从“造物”到“设计”,还是图案学—工艺美术—艺术设计—平面设计—视觉传达设计……这一系列名称的变迁,都反映了人类设计发展不同历史阶段的特点,设计行为与设计物本身都是客观的存在。虽然我们现在普遍使用“平面设计”“设计艺术”“视觉传达设计”这些时下通行的词语,但并不表示“工艺美术”“图案”就过时了,只是这些概念的内涵与外延早已随着历史的不断进步发生了改变。从某个角度来讲,设计不是横空出世,而是有着经络繁复的演进过程。所以现在我们所面临的不是“中国艺术有没有设计史”的问题,而是“用什么样的方法研究中国艺术设计史”的问题。这是一个难度很大的研究课题。

中国艺术设计史作为一门学科出现的时间并不算长,其研究体系也尚未建立。目前市场上的教材,其研究思路基本上是一样的,但实际上从设计史的研究对象来看,并不存在一个大家都能认可的“单一的、

完整的、同质的定义”。就像《设计史与设计的历史》的作者约翰·沃克所说的:“虽然多种历史书写并存,但并不意味着作为历史研究对象的物质现实也是多个……过去是永远不可能完整重建的……历史书写的有所选择是必然的。”中国艺术设计史研究思路的多样化应是目前以及未来应有的状态。基于此,本教材编写组做了大量的前期调研,并在撰写时加入了对设计环境的表述,涉及中国各历史阶段的政治环境、经济环境、思想领域、技术发展诸方面,此外还强调了对设计思想、设计技术的描述。我们力求在研究的过程中能有效地把艺术设计与人类的社会生活、思想、科技整合在一起,从而较系统地阐述设计发生的动因和设计物在其所处时代的地位和影响,使本教材更加充实和丰满。同时,我们也在各章节中列出了知识重点和同步习题,希望能够对教材的使用者提供学习和研究的思路。

本书由蔡玉硕负责编写第三、七、八章,翟东伟负责编写第一、二、九章,王少宇负责编写第四、五、六章。由于编写者能力有限,本教材仍有诸多不足和有待完善之处,期待同行、专家批评指正。同时,由于本书引用图片的来源和整理形式不一,尽管编写组已尽最大努力核对原作者,但仍难以一一标明出处,请有关设计单位和个人见到后与我们联系,在此表示最真诚的歉意和最衷心的感谢!

编者

2013年8月22日

目 录

MULU

第一章

中国设计的滥觞

001

- 第一节 中国早期人类的生存环境与造物意识的萌发
.....001
- 第二节 早期人类造物的基本特征.....007
- 第三节 早期人类的造物活动.....010

第二章

夏、商、西周时期的设计

023

- 第一节 器以藏礼
——宗法制度影响下的艺术设计023
- 第二节 夏、商、西周时期的青铜礼器.....026
- 第三节 夏、商、西周时期的文字.....033
- 第四节 夏、商、西周时期的陶器设计与原始瓷器
.....036

- 第五节 夏、商、西周时期的染织与服饰设计...040
- 第六节 夏、商、西周时期的玉器、漆器设计...041
- 第七节 夏、商、西周时期的建筑与交通工具设计
.....043

第三章

春秋战国时期的设计

047

- 第一节 春秋战国时期的设计环境.....047
- 第二节 春秋战国时期的青铜器设计.....051
- 第三节 春秋战国时期的陶瓷设计.....055
- 第四节 春秋战国时期的染织与服饰设计.....057
- 第五节 春秋战国时期的漆器设计.....059
- 第六节 春秋战国时期的建筑与雕刻.....061
- 第七节 春秋战国时期的文字与书籍形态.....064

第四章

秦汉时期的设计

068

- 第一节 秦汉时期的设计环境.....068

第二节	秦汉时期的铜器设计·····	070
第三节	秦汉时期的陶器设计·····	072
第四节	秦汉时期的建筑设计·····	074
第五节	秦汉时期的染织与服饰设计·····	076
第六节	秦汉时期的文字与书籍形态·····	077
第七节	秦汉时期的漆器工艺设计·····	079

第五章

魏晋南北朝时期的设计

082

第一节	魏晋南北朝时期的设计环境·····	082
第二节	魏晋南北朝时期的陶瓷设计·····	083
第三节	魏晋南北朝时期的建筑设计·····	086
第四节	魏晋南北朝时期的染织与服饰设计·····	088
第五节	魏晋南北朝时期的铜器、金银器与漆器设计·····	090

第六章

隋唐五代时期的设计

094

第一节	隋唐五代时期的设计环境·····	094
第二节	隋唐五代时期的陶瓷设计·····	095

第三节	隋唐五代时期的染织与服饰设计·····	099
第四节	隋唐五代时期的建筑与家具设计·····	101
第五节	隋唐五代时期的书籍设计·····	104
第六节	隋唐五代时期的金属器与漆器设计·····	105

第七章

宋元时期的设计

109

第一节	宋元时期的设计环境·····	109
第二节	宋元时期的陶瓷设计·····	112
第三节	宋元时期的建筑与家具设计·····	115
第四节	宋元时期的染织与服饰设计·····	117
第五节	宋元时期的书籍与印刷·····	120
第六节	宋元时期的堂铺字号与广告设计·····	122
第七节	宋元时期的金属器与漆器设计·····	124

第八章

明清时期的设计

127

第一节	明清时期的设计环境·····	127
第二节	明清时期的陶瓷设计·····	130
第三节	明清时期的建筑设计·····	135

第四节 明清时期的家具设计.....137

第五节 明清时期的染织与服饰设计.....138

第六节 明清时期的金属器与漆器设计.....143

第七节 明清时期的平面设计.....144

第九章 中国近现代的设计 149

第一节 中国近现代的设计环境.....149

第二节 中国近现代的陶瓷设计.....153

第三节 中国近现代的建筑与家具设计.....155

第四节 中国近现代的染织与服饰设计.....158

第五节 中国近现代的平面设计.....160

参考文献 169

第一章

中国设计的滥觞

知识目标

1. 了解中国早期人类的生存与造物环境及设计。
2. 熟悉中国原始社会各时期人类的生存工具及生活器具设计的分类与基本的制作工艺。

能力目标

能结合人类生存环境对早期造物的历史价值、艺术价值等进行赏析。

第一节

中国早期人类的生存环境与造物意识的萌发

“天地混沌如鸡子，盘古生其中。万八千岁，天地开辟。阳清为天，阴浊为地。盘古在其中，一日九变。神于天，圣于地。天日高一丈，地日厚一丈，盘古日长一丈。如此万八千岁，天数极高，地数极深，盘古极长。后乃有三皇。数起于一，立于三，成于五，盛于七，处于九。故天去地九万里。”^① 中华民族的先人们对天地之初成因的想象被记录在不同时代编纂的典籍中。虽然随着科学研究的深入，人们逐渐对宇宙的起源有了比较多的认识，但对这一古老命题却仍然众说纷纭。

一、中国境内早期人类的演化与生存环境

中国先人关于人类起源的想象存在于远古神话中，“俗说：天地开辟，未有人民，女娲抟黄土作人，务劬力不暇供，乃引绳于泥中，举以为人。故富贵者黄土人也，贫贱者埴人也。”^② 这里所说的“黄土”也许指的就是黄河流域的特殊土壤。

中华大地自西向东如同落差显著的阶梯。西部青藏高原以北、以东及东南，至内蒙古高原、黄土高原、云贵高原及塔里木盆地、准噶尔盆地、四川盆地，再至中国中东部地区的丘陵、平原，如东北平原、华北平原、江淮平原等最低平地带，整体看来就像一把巨大无比的躺椅。

由于季风显著，南北跨越30多个纬度，加上地域辽阔、地形复杂，中华大地自南至北呈现出热带、亚热带、暖温带、中温带、寒温带递变的多样的气候形式。与有人类活动的以百万年计的洪荒时代相比，当代南北气候已有很大不同，但总体上从南至北平均气温递减的规律并没有根本改变。

①〔唐〕欧阳询撰，汪绍楹校：《艺文类聚》，上海：上海古籍出版社，1985年。

②〔汉〕应劭撰，王利器校注：《风俗通义校注》，北京：中华书局，1981年。

另外，以北起大兴安岭，中经陇山，南至邛崃山南下为分界，即北起黑龙江黑河，南到云南腾冲一线，把中国分为东、西两大部分。东部为农业区，人口集中；西部面积广阔，人口相对稀少。因此，中华大地的农业区与游牧区以及农牧民族发展常常分野清楚而又天然地互相依赖、互相补充。南北农牧民族发展带大致呈现出以下特点：秦岭—淮河以南以种植水稻以及水田农业为主；秦岭—淮河以北至秦长城以东、以南是以种植粟、黍等为主的旱地农业区，也就是华夏民族首先发展的地区；秦长城以西、以北是草原游牧区和渔猎狩猎区，是北方游牧民族和狩猎民族分布与发展的区域。这三大区域交替作用，农牧两大类型经济和文化相互渗透与结合，便是中华民族形成与发展的内部联系之所在。^①

根据对现有人类化石的研究，通常把人类的发展分为三个阶段，即直立人（猿人）、早期智人（古人）和晚期智人（新人）。猿人已具有了人的基本特征——直立行走和制造工具，但由于刚刚脱离动物界（狭义上的），还带有许多原始的性质。古人已具有了确定的人的性质，但仍带有某些原始的性质。新人除具有微小的原始性质，基本上和现代人相同。猿人、古人和新人三个发展阶段，在文化上相当于旧石器时代的早期、中期和晚期。^②

第一个真正意义上的原始人类是能人，他们是工具的发明者。能人的后代是直立人，他们发明的工具更加精良，也更加对称。在智人出现之前，直立人就已经开始征服世界，他们离开非洲，进入亚洲和欧洲。在不知不觉中，数千个直立人群体中的男人和女人已经开始向新人类演化。“智人非洲发源理论”认为，10万年前智人出现于非洲大陆，并逐渐取代了其他原始人类。但“智人的多个发源地理论”却认为，不仅仅是生活在非洲的直立人演化成了智人，生活在全球各地的直立人都独立演化成了智人。

在我国已发现的人类化石中，各个进化阶段的材料都相当可观，他们的体质特征与蒙古人种（黄种人）的起源相关。^③在这些材料中，属于直立人或者猿人阶段的有元谋人（云南元谋县上那蚌村）、郧县人（湖北

郧县）、蓝田人（陕西蓝田县公王岭）、北京人（北京周口店）、歙县人（安徽歙县）等。属于古人阶段的有广东马坝人（广东韶关马坝）、湖北长阳人，山西许家窑人（山西阳高县许家窑）、丁村人（山西襄汾县丁村），贵州水城人、桐梓人和云南西畴人等。另外，较重要的旧石器时代中期的遗址还有内蒙古二连浩特、准格尔旗，辽宁喀喇沁左翼蒙古族自治县，山西保德、静乐、平定、寿阳、太原，陕西神木、榆林、吴堡、长武，甘肃镇原，贵州水城等。考古还发现了大量距今10万年至4万年之前的人类生活遗迹。其中重要的发现有大荔人（陕西大荔县）、丁村人、许家窑人、金牛山人（辽宁营口市金牛山）、长阳人、巢县人（安徽巢县）、马坝人等。新人是生活在距今约4万年至1万年以前的人类。举其要者有山顶洞人、峙峪人（山西朔县峙峪）、河套人（内蒙古乌审旗）、安图人（吉林延吉安图县）、哈尔滨人（黑龙江哈尔滨市阎家岗）、柳江人（广西柳江县）、兴义人（贵州兴义县）、丽江人（云南丽江）、左镇人（台湾台南县左镇）。

“在东方，今日已确知马来和华北蒙古，同是人类起源的‘圣地’……周口店猿人遗骸、河套猿人遗骸，都是蒙古人种的祖先……爪哇猿人遗骸，是马来人种的祖先。……今日中国人种第一个主要成份（分），就是蒙古人种……中国人种的第二个主要成份（分）是马来人种。”^④这种观点对研究中国人种起源有一定参考价值。更为客观的观点是，当人类发展到北京猿人和爪哇猿人的时候，亦即进入蒙昧时代中级阶段的时候，人类不仅在爪哇和北京地区存在，也分布于地球其他地区。我国的黄河流域、长江流域，以及一切适合人类生存的地方，都已有猿人的活动了。各个地区的猿人在他们以后的发展中，都朝着共同的方向进化，进化为古人，再进化为新人。在这个进化的过程中，由于受自然条件的影响，形成了不同的种族。猿人和古人，以及他们的文化遗址，几乎遍布我国整个领土。正是在我国领土内的猿人、古人发展演变的基础上，形成了我国的新人，形成了汉藏语系、阿尔泰语系和南亚语系的人们。其中最能代表黄种人的应该是汉藏语系的人们。^⑤

① 阴法鲁、许树安主编：《中国古代文化史1》，北京：北京大学出版社，1989年。另参见陈连开著：《我国少数民族对祖国历史的贡献》，北京：书目文献出版社，1983年。

② 参见田继周著：《先秦民族史》，成都：四川民族出版社，1996年。

③ 陈连开主编：《中国民族史纲要》，北京：中国财政经济出版社，1999年。

④ 吕振羽著：《中国民族简史》，哈尔滨：光华书店，1948年。

⑤ 阴法鲁、许树安主编：《中国古代文化史1》，北京：北京大学出版社，1989年。另参见田继周著：《先秦民族史》，成都：四川民族出版社，1996年。

二、技术进步对原始造物活动的影响

对大型动物采取狩猎活动，是古人类一个巨大的转变。在距今40万年以前，人类主要以植物、小型动物和腐肉为食。从距今40万年开始，人类开始捕猎大型哺乳动物，比如野牛、野马和鹿。与此相伴的是人类狩猎武器的不断精巧化。于是出现了在火中烤硬了的木头长矛，随后是带有石头矛尖的长矛，后来是以磨尖了的驯鹿角为尖端的长矛。标枪的发明使猎人可以把长矛投向很远的猎物，用这种方法人类取得了无数的成功。与此同时，人类对猎物的习性也越来越了解，包括猎物的行为、身体结构和生存环境。通过深入了解，人类发明了越来越精巧细致的武器。

旧石器时代晚期的技术革命大约开始于7万到4万年前。在旧石器时代，人们制造石器的方法是碰击敲打（图1-1-1），这一时代晚期并不仅以把石器打凿成薄

图1-1-1 旧石器时代的石器

片这种技术的进步而著称。“这一时期至少还出现了三种开创性的发明：狗的驯化、弓箭、绘制和仿造人类和动物的形体。”^①汤因比在其著作《人类与大地母亲》一书中列举的四种早期人类发明中的两件——石器、弓箭，可以被认为是属于“原始设计”的范畴。“如果上溯到石器的发生，我们就可以看到设计的源头。”^②

中国的原始社会也被称为石器时代。石器时代是

以石器为主要生产工具的时代。在旧石器时代，人们用石器对付野兽的袭击，采集草根，获得必要的食物；用石器开掘洞穴，修筑“房屋”等。旧石器时代的石器粗糙、笨重而又简单。大多是利用燧石、火石、石英、石英岩、砂岩、角页岩等坚硬石料的砾石打制而成。砾石就是通常所说的鹅卵石，要把这种砾石打制成合适形状的石器，不仅需要“技术”，还必须遵守一定的“工艺流程”。大致是先把砾石打出一个台面（用以生产片石的带有台面的石块叫作石核），然后沿着台面边沿与与台面垂直的方向打下一片片的石料来，经过修整，就成石器了。在旧石器时代初期，石片的加工主要是用石锤沿着石片刃的两边（或一边）敲打，修整出合适的锐角。所谓的石锤不过是一块卵石或者一个用手握着的石块，用它修整石片时留下的石片痕短且深，常常使刃部成为锯齿状，很粗糙。到了旧石器时代中期，甚至更早一些，修整的技术有了改进，开始用木棒或角棒等代替石锤。而到了旧石器时代后期，就开始采用压制法，以缓慢的压力修整石片，所修整出的石器较为精细（图1-1-2）。

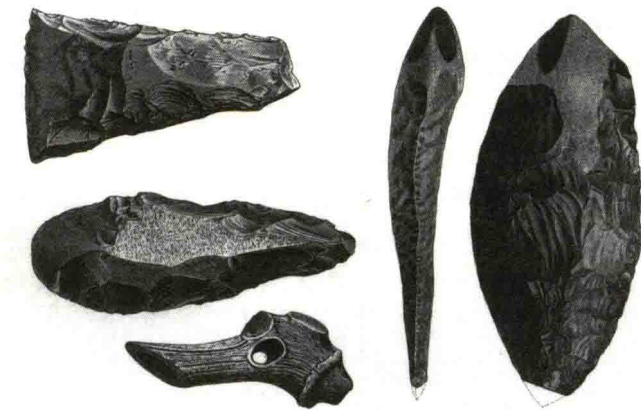

图1-1-2 旧石器时代的工具

古人类学的研究成果表明，距今约300万年的人类平均脑容量仅为600~700毫升，约100万年前的人类脑容量增加到800~1000毫升，到20万~30万年前的智人，脑容量已增至1400毫升，与现代人的脑容量相当。智人与现代人的大脑皮层有150亿个神经细胞，而黑猩猩的大脑皮层却只有120亿个。^③正是在原始人类脑容量

① [英] 阿诺德·汤因比著，徐波等译：《人类与大地母亲》，上海：上海人民出版社，2001年。

② 诸葛铠著：《设计艺术学十讲》，济南：山东画报出版社，2006年。

③ 潘菽主编：《人类的智能》，上海：上海科学技术出版社，1985年。转引自张晓凌著：《中国原始艺术精神》，重庆：重庆出版社，2004年。

的变化过程中，人类特有的自我意识逐渐产生，亦猿亦人的时代也逐步走向终结。有意识地制造工具集中体现了人同自然王国的分离。人类制造的第一件旧石器是物质和精神的混沌体、快感和美感的混合体，是人类造物的“最初形态”。虽然其还完全不具备精神生产独立分化的可能性，但它体现着早期人类物质活动和精神活动交织一体的特点。

当人们发明了磨制石器的方法后，伴随着陶器的发明与使用，便进入了新石器时代。新石器时代的基本标志是农业和畜牧业的产生和磨制石器、陶器与纺织术的出现，这时人类已由完全依赖自然赐予的采集经济过渡到改造自然的生产经济时代。新石器时代在世界各地或各民族的存在时间，可能有长有短，有先有后，一般而言约有数千年至一万多年。中国新石器时代早期开始于距今一万多年前。新石器时代从社会组织来看，经历了母系氏族和父系氏族两种依次发展的社会形态。

新石器时代最早的技术发明，是发明磨制工具并使之成型的方法，取代了把一块燧石或其他易裂石头敲打成薄片的方法。这不仅使工具的形状更符合要求，也使制造工具的人们扩大了原料范围。^①新石器时代与旧石器时代相比，石器制作的主要不同在于前者出现了用玛瑙、燧石等坚硬而稀少的石料制成的精巧的小型石器，即所谓的“细石器”，加工手段则出现了磨制和钻孔。新石器时代的文化遗址中发掘出了石凿、石锥、骨锥、磨石等，这应是使用了钻、磨等方法而制成的工具（图1-1-3）。

图1-1-3 新石器时代的石器

用玛瑙、绿松石及其他玉料、宝石制器（主要是生活用具和装饰品），是新石器晚期石器制作技术高度发展的表现。由于玉料硬度较普通石料大，切料、钻孔、磨制都比较困难。后世切玉使用钢丝绞成的弓锯或圆盘钢锯，并不时地蘸水，抹以解玉砂或金刚砂；钻孔先用金刚钻锥穿成小孔，再用钢丝锯插入，抹金刚砂，慢慢扩孔；研磨是用火漆与金刚砂混合冷却，制成砂轮，固定在简单机械的转动轴上进行的。在原始社会，解玉砂、金刚砂和金刚石这些天然砂石料，也像普通石料一样，在制作石器的过程中被人们逐渐认识并加以使用。中国新石器时代的人类可能已经掌握了青铜工具的制作技术，并用青铜制作石锯，或者就用青铜制锯。

从发掘出的新石器时代的玉器中可以发现，其制作技术已有了很大提高，种类也大大增加了。例如1971年在山东省邹县野店村东南新石器墓中出土的玉环，广东韶关马坝石峡遗址出土的新石器晚期的大琮等。而且这一时期生产制作的工具也非常多样，例如昂昂溪文化（昂昂溪遗址位于黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区，是一处距今7500年的新石器时代遗址，发现于1928年）中的石器有石镞和小而精巧锋利的石核刀、石核钻、雕刻具、石箭头、刮削器等细石器，以及精琢过的石刀、石凿、钻类等小石器（图1-1-4）。细石器也称“玄石

图1-1-4 白玛瑙骨刀梗端部石刃 新石器时代昂昂溪文化

器”，是这种文化的最大特征，这些石器多系绿燧石制成，经过了打制及琢制两重手续。但昂昂溪的石器很清楚是以琢制的方法为主，磨制的方法似乎还不曾广泛地

① [英] 阿诺德·汤因比著，徐波等译：《人类与大地母亲》，上海：上海人民出版社，2001年。

使用。梁思永先生研究认为,就形状及用途分,昂昂溪文化中的石器约可分为枪头、鱼镖,以及其他不知用途的少数遗物。其中,大枪头是猎海兽用的,是一种专用的器具。这些器物制作方法的产生都与当地原始人类的生产生活方式有密切的关系。

据先秦时期的文献记载:汉族的远古先民大体以西起陇山、东至泰山的黄河中下游为活动地区。主要分布在这一地区的仰韶文化和龙山文化这两个类型的新石器文化,一般认为是汉族远古先民的文化遗存。仰韶文化是黄河中游地区重要的新石器时代文化,年代约为公元前5000~前3000年,分布在今天的甘肃省与河南省之间,以渭水河谷为中心,范围自陕西省宝鸡市向东延伸至河南省。仰韶文化中的石器主要是磨制的斧、锛、刀、凿、矢、铍和纺轮等(图1-1-5)。龙山文化泛指中国黄河中下游地区的属于新石器时代晚期的文化遗存,主要分布于黄河中下游的山东、河南、山西、陕西等省。因其首次发现于山东章丘龙山镇而得名,距今4350~3950年。龙山文化中的石器除斧、锛、刀、凿以外,还有石铲、石镰、石枪头等。^①

图1-1-5 新石器时代的石斧

从长城以北地区发现的使用新石器作为生产工具的遗址、遗物的特征表明,当时的先民大约处于以渔猎为经济基础的氏族社会。那时陶器已经被使用了,但是数量还不是很多。先秦文献把陶器的发明与制作视为远古时代的伟大创举。如《太平御览》中有:“《周书》曰:神农之时,天雨粟。神农耕而种之,作陶冶斤斧,为耒耜(古代一种像犁的农具,也用作农具的统

称)、耜(同锄)耨(锄草农具),以垦草莽,然后五谷兴。”^②这一时期的陶器基本是手制,用垒筑的方法制造。在陶器上有简单的花纹。例如,在陕西中部、山西南部、河南西部及西北的黄河流域,考古发现的遗迹遗物显示了这种文化的特点:普遍使用红色陶器,上面画着各样的花纹。陶器出现的直接意义在于,它使人类储存食物和水成为可能。在新石器时代,不同地区或不同阶段的人们的烧陶技术或手法各不相同。

昂昂溪文化的制陶技术还处于早期阶段,多采取手制、分段叠筑的方法,大多数呈棕色,个别的曾经过磨光。掺和有砂和碳酸钙矿石。制作方法尚无轮制(指一般先用手制成粗糙的毛坯,然后放在手摇转轮上加工,使毛坯的厚薄均匀,形状规则)等。

仰韶文化以彩陶著名,但在它的各个时期、各个地区也不尽相同,例如后冈期(遗址在河南安阳后冈,梁思永于1931年春最早发掘)陶器带彩者极少。设或带彩者,颜色也较为单纯,形状简单,这可能是因为其技术仅为模制(使用陶模子模制陶器的方法,这种制陶法还有待考证)。而河南渑池县仰韶村的陶器则完全不同,其陶质细薄均匀,多为轮制而成,极为精美。转轮分为慢轮和快轮两种,前者见于仰韶文化时期,用于修整陶坯的口沿;后者见于龙山文化时期和殷周文化时期,用于制陶坯,修口沿和器壁。

龙山文化最早发现于山东章丘龙山镇城子崖,比仰韶文化稍晚,它的陶器也是很富特色的艺术珍品。其特征是表面乌光发亮,大部分都是轮制而成。有些精致的黑陶壁薄如蛋壳,称为蛋壳陶。黑陶的烧成温度达1000℃。尤其是轮制的蛋壳黑陶,胎壁厚仅为0.5~1毫米,是这一时期的代表性陶器制品。要制作这样壁薄如蛋壳的精品,不仅需要有丰富的经验,还得有熟练的技术。这也说明当时的制陶业已比较专业了。在山东城子崖龙山文化遗址还发现了一种薄胎白陶碎片,经化学分析,它的原料为高岭土,其含铁量为1.59%,与北方含铁量为1.72%的瓷土很接近。有人就把白陶作为中国瓷器的开端。由陶器的使用,我们可以了解当时的人们已经逐渐向定居生活的方向转变了(图1-1-6)。^③

① 尹达著,中国社会科学院历史研究所中国史学史研究室编:《尹达史学论著选集》,北京:人民出版社,1989年。另参见刘洪涛编著:《中国古代科技史》,天津:南开大学出版社,1991年。

② [宋]李昉编纂,夏剑钦、王巽斋校点:《太平御览》,石家庄:河北教育出版社,2000年。

③ 董琦著:《中国瓷器的起源》,《南方文物》2001年第1期,第65页。另参见刘洪涛编著:《中国古代科技史》,天津:南开大学出版社,1991年。

图1-1-6 龙山白陶鬶

三、中华民族起源阶段的氏族社会发展

目前,对中国新石器时代文化的分期尚有争论,大致上,中国新石器时代早期约为公元前9000~前7000年。这个时期的农业已经萌生,虽很原始,但已表现出中国农业南北不同的特点。中国新石器时代中期约为公元前7000~前5000年。黄河流域及其以北地区以粟、黍等作物为主,发展旱地农耕;长江流域及其以南地区以稻作为主,发展水田农耕。农业已跃居为主要生产部门,保障居民有了稳定的生活来源,人类进入了母系氏族公社。中国新石器时代晚期约为公元前5000~前3000年。根据这一时期的农业、手工业的进步及分工的扩大,以及所反映出的生产工艺、部类与社会组织进化等诸新因素,可以肯定母系氏族公社已发展过渡到父系氏族公社,私有财富的积累与社会分工加剧,在黄河流域、长江流域与燕山南北都已出现城堡和若干征兆。^①

中国新石器文化的诸多文化区域与系统都是以土著文化为基础,在与邻区文化互相渗透中形成的。其中黄河中下游两大区域的新石器文化,是中国新石器文化的主干,并且在距今5000年至4000年这1000年间,形成了

文化面貌渐趋一致的发展趋势。另外,新石器文化的多元区域性发展,表明了中华大地在远古时代实际上存在过许许多多创造这些文化的氏族和若干部落集团。中国远古部落大体有三大集团,即西北的华夏集团、东方的东夷集团和南方的苗蛮集团。^②以上三大部落集团经过长期交往、斗争,终至融合成为华夏族,也就是汉族的前身。

由于生产力的发展和生产工具的不断进步,到了以原始农业为经济基础的时候,男女关系自然演变。根据考古发现,专家认为新石器时代的男女骨骼存在差异,进而指出仰韶期中两性工作已经达到很明显的分工。^③当时社会的组织已经走向了相当巩固的母系氏族公社这一阶段。古代传说里“知其母,而不知其父”就是母系氏族公社有力的佐证。另外,古代五帝传说指出他们都是“传贤而不传子”,这也是氏族社会的特征,或者说是母系氏族公社的基本特点。

随着生产力不断发展,农业逐渐从女子的手中转移到男子手中,母系氏族公社随之解体。中国古代传说指出到夏禹以后出现“不传贤而独传子”的现象,就表明了母系氏族公社向父系氏族公社过渡的转折。中国古代传说表明当时氏族联盟的共长(即氏族联盟的首领)不同于后世的皇帝,这时父系氏族公社中存在着过渡时期的民主政治。这一时期氏族公社内部可能已经产生私有观念。最初是生产工具的个人保存,以后慢慢是个别的用具或食品向私有化方向转化,这是氏族社会发展的必然趋势。

从安阳殷代遗址的发掘和一些文献中我们可以了解到,公元前1766~前1122年,中国北部黄河流域有殷商文化存在。当时的社会已经进入氏族公社末期,中国氏族公社逐渐解体,奴隶社会的萌芽在氏族公社内部逐渐发育着。周武王伐纣灭殷之后,氏族社会随之崩溃。由殷、周两氏族交织形成的西周奴隶社会,取代了氏族社会,标志着中国社会由阶级社会走向社会发展过程的开端。^④

① 参见陈连开主编:《中国民族史纲要》,北京:中国财政经济出版社,1999年。

② 徐旭生著:《中国古史的传说时代》,北京:文物出版社,1985年。

③ 魏特夫格:《中国经济史的基础和阶段》,《食货》第5卷第3期。转引自尹达著:中国社会科学院历史研究所中国史学史研究室编,《尹达史学论著选集》,北京:人民出版社,1989年。

④ 尹达著:中国社会科学院历史研究所中国史学史研究室编,《尹达史学论著选集》,北京:人民出版社,1989年。

第二节 早期人类造物的基本特征

在氏族公社的后期，农业已经大大地发展了，陶器的使用相当普遍。一般氏族成员生活中使用的器具包括陶鼎、陶鬲（音lì，古代炊具，样子像鼎，足部中空）、陶甗（音yǎn，中部有算子的古代炊具）、陶甗（音zèng，底部有许多小孔的古代炊具，放在鬲上蒸食物）等经烧耐用的煮器。同时，这一阶段的出土文物中还有大批铜器，它们多是些兵器和礼器，还有小部分饰物。这些青铜兵器或礼器都是氏族中掌握军权和祭祀的军长或贵族的随葬物品。

氏族中新出现的贵族阶层，有着不同的生活方式，其中之一就是饮酒。于是，随之又出现了酿酒技术和大批的酒器。在安阳殷墟还发现了很多兽骨，包括犬、猪、羊、牛等家畜和畋猎猎犬。结合甲骨上的卜辞可以发现，畋猎已经成为当时人们尤其是军长阶层生活中重要的一部分。

由于军长阶层或者贵族同氏族社会一般阶层逐渐分化，他们开始需要精致的艺术品。铜制礼器、石雕、玉器、骨器，甚至黄金饰物和绿松石饰物等反映了氏族社会发展到一定阶段后，社会各阶层间财富、权力差距的逐渐扩大。

一、形式美感的萌芽

中国原始人类产生形式美感的早期阶段（约距今60000~10000多年）大致相当于旧石器时代晚期，历经萌芽、产生和成长三个阶段。萌芽阶段（约距今60000年），尚未发现实物；产生阶段（约距今40000~13000年），于辽宁仙人洞发现距今40000~20000年的骨针和穿孔骨装饰品，又于峙峪遗址发现距今28000年左右的线

刻直线、斜线的骨片与刻画有简单图像的骨雕（图1-2-1），以及在北京山顶洞发现的孔石、骨、蚌等装饰品；

图1-2-1 几何纹雕花骨管 新石器时代昂昂溪文化

成长阶段（约距今13000~10000年），于河北兴隆发现距今13000年的角雕，其上刻饰有构图复杂的几何图案，又于福建平和发现距今10000多年的石雕人面像。^①科学家们经过研究发现，古猿之所以没有具备石器文化极早期的技术技能，主要是由于古猿虽然可能已经完全具备了和现代人类似的视觉和运动神经系统，但他们的脑前额叶（高强度地参与概念性任务和专注力）还有欠缺，不够发达，以至于可能缺乏足够的动机和专注力。一直发展到距今40000年前，在原始人类的脑部发育完善了视觉—运动系统的同时，他们的顶叶和前额叶脑区才进化到位，而这些进化是人类产生艺术创造力的关键条件。^②

斯特宾斯说过：现代人类社会在定性上定量上都和所有现存的动物社会不同。他指出了人类独有的新特征：工艺（artisanship）、时间序列关联意识（conscious time-binding）和形象思维（imaginal thinking）。这些都在旧石器原始人类的造物上得以体现，例如各种石器工具、雕刻、刻绘图案等。人类经历了漫长的劳动实践，人脑不断进化，经过一代一代不断累积，具备了创造美的思维能力，感官也随着大脑的进化而日臻完善，人类逐渐具备了审美感受力。

我们似乎可以作出这样的判断：在制作工具的过程中，人的视觉和触觉逐步形成相对独立的心理因素，人

① 吴诗池著：《中国原始艺术》，北京：紫禁城出版社，1996年。

② [澳]约翰·C. 埃克尔斯著，潘泓译：《脑的进化——自我意识的创生》，上海：上海科技教育出版社，2007年。