

中国美术简史

陆云达◎编著

中国文史出版社

在画笔挥毫间，色彩和颜料的闪动，成就了一幅幅巨作，也成就了一代代宗师。一本美术的简史，记录了艺术的成就，也记录了历史的发展。那些绘画大师，用淡淡相宜的笔触，创造了美术的历史。他们正是用这历史，点缀了艺术的天空。

陆云达◎编著

中国美术简史

中国文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术简史 / 陆云达编著. — 北京 : 中国
文史出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5034-4507-1

I. ①中… II. ①陆… III. ①美术史—中国
IV. ①J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第286236号

责任编辑: 马合省 蔡晓欧

封面设计: 浩典道·学

出版发行: 中国文史出版社

网 址: www.chinawenshi.net

社 址: 北京市西城区太平桥大街23号 邮编: 100811

电 话: 010-66173572 66168268 66192736 (发行部)

传 真: 010-66192703

印 装: 廊坊市海涛印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 1/16

印 张: 27.75 字数: 704千字

版 次: 2014年2月北京第1版

印 次: 2014年2月北京第1次印刷

定 价: 58.00元

文史版图书, 版权所有, 侵权必究。

文史版图书, 印装错误可与发行部联系退换。

河之源——先秦美术 / 003

- 中国美术之源 / 004
- 美的萌芽：山顶洞人的装饰品 / 005
- 中国的原始绘画 / 006
- 新石器时代的装饰绘画 / 007
- 半坡类型的原始绘画 / 008
- 生命意象——古老的岩画 / 009
- 贺兰山岩画 / 010
- 新荷初现，仰韶彩陶 / 011
- 人面鱼纹彩陶盆 / 012
- 马家窑舞蹈彩陶纹盆 / 013
- 精美俊秀的黑陶艺术 / 014
- 原始社会的陶、泥塑人物 / 015
- 栩栩如生的动物雕塑 / 016
- 精妙的玉石雕刻 / 017
- 红山碧玉龙 / 018
- 绝伦的骨雕 / 019
- 夏、商、西周的工艺美术 / 020
- 青铜礼器的艺术精神 / 021
- 饕餮纹 / 022
- 威严的司母戊大方鼎 / 023
- 造型别致的四羊方尊 / 024
- 绘画装饰宴乐攻战铜壶 / 025

- 青铜犀尊 / 026
- 虎噬鹿形器座 / 027
- 圣洁象征——商周玉礼 / 028
- 玉雕之品——妇好墓玉雕 / 029
- 商周陶瓷 / 030
- 战国漆器——虎座凤鸟鼓架 / 031
- 战国绘画 / 032
- 战国帛画双壁 / 033
- 《车马人物出行图》 / 034
- 汉字开源——甲骨文 / 035
- 石载千古——石鼓文 / 036
- 浑厚庄重、金石之气——金文 / 037

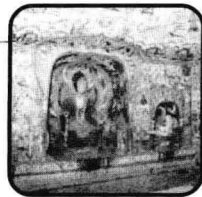
气势沉雄——秦汉美术 / 039

- 开世风范的秦汉艺术 / 040
- 绘画史上的第一个高潮 / 041
- 秦汉的工艺美术 / 042
- 纷繁的墓室绘画 / 043
- 卜千秋墓壁画与和林格尔壁画 / 044
- 马王堆汉墓帛画 / 045
- 金雀山汉墓帛画 / 046
- 汉代漆画 / 047
- 古朴的山东画像石艺术 / 048

意象浪漫的南阳画像石 / 049
生动活泼的川派画像石 / 050
“书同文”——中国书法的突变 / 051
小篆与石鼓文 / 052
雄强朴茂汉隶书 / 053
浑厚圆转的泰山石刻 / 054
雄强取胜、浑圆天成的汉隶 / 055
汉代木简 / 056
汉代刻石 / 057
大家气象——《西狭颂》 / 058
汉隶第一——《礼器碑》 / 059
汉代四碑 / 060
笔飞意传汉章草书 / 061
风破云止——《跃马》、《伏虎》群石像 / 062
威武雄壮——秦始皇兵马俑 / 063
无影山彩绘乐舞杂技俑 / 064
世俗万象——东汉陶俑 / 065
谐戏之祖——击鼓说唱俑 / 066
奔放情扬——少数民族青铜雕饰 / 067
西汉工艺之巅峰——青铜灯 / 068
大汉风采——《马踏飞燕》 / 069
浑然天成的羽人骑天马玉雕 / 070
巧夺天工——汉代丝织工艺 / 071
云南岩画 / 072
最大的岩画——花山岩画 / 073

神采为上——魏晋南北朝美术 / 075

魏晋风度——魏晋南北朝艺术 / 076
“曹衣出水”——画佛名家曹不兴 / 078
晋朝画圣——卫协 / 079
六朝壁画 / 080
陆探微与“一笔画” / 082
顾恺之与“传神”画论 / 084
凌波微步《洛神赋图》 / 086
画坛珍品《女史箴图》 / 088
张僧繇与“疏体”画 / 089
缘时、缘世而兴的山水画 / 090

开山水画论之风之王微 / 091
宗炳与《画山水序》 / 092
画论经典之作——《古画品录》 / 094
品画艺术的标准——“六法论” / 096
“下古”画风的代表——杨子华 / 097
刻石与摩崖的发展与演变 / 098
北齐画圣——曹仲达 / 099
北齐壁画明珠——娄睿墓壁画 / 100
本生故事画 / 102
惩恶扬善的《九色鹿本生图》 / 103
敦煌的莫高窟壁画 / 104
宗教色彩浓厚的敦煌壁画 / 106
耸立于风沙中的北魏云冈石窟 / 107
龙门石窟 / 108
“正书之祖”钟繇 / 110
传世最早的书帖《平复帖》 / 111
书圣——王羲之 / 112
一笔书：王献之 / 114
“永字八法” / 115
“天下第一行书”——《兰亭序》 / 116
雄劲苍古的魏碑 / 117
“龙门四品”与北朝碑刻 / 118
魏晋南北朝的工艺美术 / 120
石麒麟 / 121
魏晋南北朝时期的雕塑 / 122
新式佛像雕刻大家：戴逵 / 124
南北朝的陶俑 / 125

盛世飞歌——隋唐美术 / 127

大唐美术成就 / 128

中土画圣阎立本 / 129
西域之风——尉迟乙僧 / 130
吴带当风——吴道子 / 131
丰腴华贵之美——唐代仕女画 / 132
张萱的仕女画 / 133
周昉的仕女画 / 134
魏晋遗风《高逸图》 / 135
青绿山水画派 / 136
展子虔与《游春图》 / 137
奇妙胜境——《江帆楼阁图》 / 138
水墨山水画派 / 139
云水飞动——“南祖”王维 / 140
花鸟画缘何兴于唐? / 141
道劲传神, 韩幹画马 / 142
纵吡而鸣《五牛图》 / 143
张彦远与《历代名画记》 / 144
“外师造化, 中得心源” / 145
飞天之舞——唐朝敦煌壁画 / 146
唐宋元印章 / 147
盛世之光——莫高窟 / 148
地府世象——墓室壁画 / 149
沉挫悲壮“昭陵六骏” / 150
承上启下的隋代书法 / 151
初唐三杰——欧阳询、虞世南和褚遂良 / 152
孙过庭与《书谱》 / 153
颠张醉素 / 154
颜筋柳骨 / 155
绚丽多姿的唐三彩 / 156
《骆驼舞乐俑》 / 157
嫩荷含露——唐朝青瓷 / 158
冰清玉洁——邢窑白瓷 / 159
藏族百科全书: 唐卡 / 160

山花烂漫——五代两宋美术 / 163

自然之风, 野逸之趣——徐熙花鸟画 / 164
富贵之象——黄筌宫廷花鸟画 / 165
北雄南秀——五代山水画 / 166

李成与山水画 / 167
“关家山水”与《关山行旅图》 / 168
荆浩与传世名作《匡庐图》 / 170
清淡静然——董源江南山水画 / 171
烟云流润——巨然山水画 / 172
五代人物画之巅峰——《韩熙载夜宴图》 / 174
北宋中原画派 / 175
宋代院体山水 / 176
炼神于画——范宽与《溪山行旅图》 / 177
“林泉之心”——郭熙山水画 / 178
米芾与“米点山水” / 179
南宋“四家”山水画 / 180
青绿山水与《千里江山图》 / 182
“夏半边, 马一角” / 183
精丽典雅——北宋院体花鸟画 / 184
皇帝画家赵佶 / 186
“体制清澹”——崔白花鸟画 / 187
士大夫之趣——北宋文人画 / 188
白描大家——李公麟 / 189
胸有成竹——苏轼绘画论 / 190
画论名典——《图画见闻志》 / 192
宋代宫廷画院与取士标准 / 194
风俗画与节令画 / 195
浮绘世像——《清明上河图》 / 196
南宋四家之冠——开新画风的李唐 / 197
王诜与小景山水 / 198
以史为鉴——宋代历史故事画 / 200
蹊径独开——减笔写意画 / 201
冠绝风华——南宋水墨梅竹画 / 202
风格多样的南宋花鸟画 / 203
宋代书法四家 / 204
点画信手烦推求——苏轼《黄州寒食诗》 / 205
荡漾顿挫, 笔意人生——黄庭坚《松风阁》 / 206
浑厚爽劲, 跌宕多姿——米芾《蜀素帖》 / 207
宋拓技艺 / 208
擦墨拓与扑墨拓 / 209
青铜器的传拓法 / 210
刻帖与碑帖 / 211

万帖之祖——《淳化阁帖》 / 212
碑帖鉴伪法 / 214
北国瑰宝：西安碑林 / 215
流水千年——晋祠宋代雕塑 / 216
鼎盛瓷器——宋代“五大窑” / 218
石窟艺术的明珠——大足石刻造像 / 220
珍稀的南宋龙泉窑瓷塑 / 221

隔江秋色——元代美术 / 223

多元汇流的元代艺术 / 224
元初的复古画坛 / 225
赵孟頫与文人画 / 226
镶嵌画 / 228
元四家 / 229
黄公望与《富春山居图卷》 / 230
气节文人画家——吴镇 / 231
简单荒疏——倪瓒 / 232
苍茫浑厚——王蒙 / 233
元代水墨花鸟画 / 234
元代壁画 / 236
中国画的起源——漆画 / 237
元代书法何以复古 / 238
“南赵北鲜”——鲜于枢 / 239
画艺高超的元人物故事青花瓷 / 240
下里巴人——民间美术 / 242
民间艺术奇葩——剪纸 / 243
富有浓郁地方特色的山东民间剪纸 / 244
建水陶瓷 / 245

巨人之肩——明清美术 / 247

明代美术概述 / 248
明代院体画 / 249
浙派画家 / 250
吴门画派 / 251
吴门画派领袖——沈周 / 252
文笔遍天下——文征明 / 253

风流才子唐伯虎 / 254
近代绘画第一高手——仇英 / 256
青藤狂人——徐渭 / 257
水墨写意花鸟画大家陈淳 / 258
华亭泰斗——董其昌 / 260
董其昌与“南北宗” / 261
新安画派 / 262
徽派版画 / 263
流派众多的清代画坛 / 264
四王画派 / 265
四僧 / 266
桀骜向世：八大山人 / 267
石涛 / 268
石涛与《画语录》 / 270
金陵八家 / 271
扬州八怪 / 272
郑板桥 / 274
三朝老民——金农 / 275
海上画派 / 276
海上三任 / 277
人物画家改琦和费丹旭 / 278
云间、娄东、虞山画派 / 280
晚清大家——吴昌硕 / 281
近代重彩鼻祖赵之谦 / 282
版画概说 / 283
明代的版画 / 284
陈洪绶与《水浒叶子》 / 285
金陵、建阳、武林版画 / 286
民间艺术：年画 / 287
平阳木版年画 / 288
杨柳青年画 / 289

桃花坞木刻年画 / 290
潍坊杨家埠年画 / 291
民间写意画：扑灰年画 / 292
朱仙镇木版年画 / 293
从帖盛行的明代书法 / 294
自然淡雅的董其昌书法 / 296
吴门三家 / 297
清代刻帖 / 298
突破创新的清代碑学 / 300
四体皆精——篆刻大师邓石如 / 302
徽派篆刻 / 303
浙派篆刻 / 304
篆刻集大成者：吴昌硕 / 305
篆刻大师——赵之谦 / 306
帖学大家刘墉 / 308
康乾盛世的瓷器 / 309
釉上彩和釉下彩 / 310
彩瓷世界：五彩、粉彩、珐琅彩 / 311
康熙朝的画珐琅 / 312
雍正、乾隆时期的画珐琅 / 313
天下共宝中国白 / 314
略谈浅绛彩瓷绘 / 315
精巧雅致的明式黄花梨家具 / 316
清代建筑艺术 / 318
建筑彩画装饰 / 319
包罗万象的藏族壁画 / 320
壶里乾坤，中国内画 / 321
“反手作画”——内画鼻烟壶鉴赏 / 322
泥人张彩塑 / 323
奇特的空行护法像 / 324
中国的竹雕工艺 / 325

流彩纷呈——近现代美术 / 327

性情丹青——齐白石 / 328
痛快淋漓——齐白石的篆刻 / 329
冠绝风华——黄宾虹 / 330
五百年来一大千 / 331

李苦禅 / 332
艺坛巨匠——徐悲鸿 / 333
画魂潘玉良 / 334
艺术骑士——刘海粟 / 335
中国漫画第一人——丰子恺 / 336
天地之艺的探寻者——吴冠中 / 337
创造时代艺术的林风眠 / 338
蒋兆和与《流民图》 / 339
岭南画派大师——高剑父 / 340
云水画高手陆俨少 / 341
陆俨少论画学修养 / 342
意象大师——李可染 / 343
邓散木 / 344
现代壁画 / 345

国画的基本常识 / 347

国画世界 / 348
国画简介 / 349
国画绘画独特之妙 / 350
国画常识集锦 / 351
文房四宝——笔墨纸砚 / 352
滑如春冰密如茧——宣纸 / 354
国画执笔与用笔 / 355
国画颜料 / 356
气韵 / 357
美术术语 / 358
线描、白描与没骨画法 / 360
白描画法 / 361
写意画法 / 362
工笔重彩 / 364
素描 / 365
速写入门 / 366
写生的形式 / 367
色彩对比 / 368
国画的设色 / 369
国画构图“三远” / 370
疏可跑马，密不透风与计白当黑 / 371

笔中千秋——国画皴法 / 372

双钩填彩与没骨画法 / 373

破墨法与积墨法 / 374

酣畅淋漓的泼墨画法 / 376

国画的欣赏 / 377

国画的形式和常见载体 / 378

水墨画 / 379

花鸟画的分类 / 380

花鸟画的发展 / 381

写意花鸟画技法 / 382

花卉基本画法 / 383

国画中鸟类的画法 / 384

国画中画树的技法 / 386

树叶画法 / 387

静物画 / 388

宗教画、禅画与静物画 / 390

国画的装裱 / 391

如何保存收藏的字画 / 392

典故逸闻与书法常识 / 395

偶创飞白 / 396

曹不兴误笔巧成蝇 / 397

王羲之写字换鹅 / 398

羲之教子习书法 / 399

买王得羊，不失所望与妙捐百万 / 400

画龙点睛 / 401

退笔冢 / 402

公权练字，板桥学书 / 403

厉归真画虎 / 404

米芾拜石处及米公墓 / 405

恽南田改画花卉 / 406

郑板桥一生只画兰、竹、石 / 407

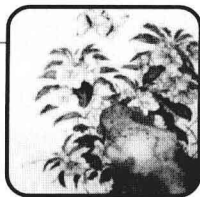
吴昌硕《鼎盛图》 / 408

东亚巨擘李铁夫 / 409

吕凤子指点徐悲鸿 / 410

徐悲鸿的破例之作 / 411

名画也有笔误处 / 412

且安笔砚写敦煌 / 413

大千与毕加索 / 414

大千赠送主席荷花图 / 415

傅抱石向周总理索酒 / 416

李可染拜师 / 417

董希文与“中国风” / 418

油画巨作《开国大典》 / 419

鸟虫书 / 420

书法鉴赏要点 / 421

字体设计的基本知识 / 422

书法术语（一） / 423

书法术语（二） / 424

书法术语（三） / 426

书法南北派 / 428

六分半书 / 429

隶书概貌 / 430

笔走龙蛇——草书 / 431

端庄法度——楷书 / 432

风神洒落——行书 / 433

屈铁断金——瘦金书 / 434

书画作品价值如何鉴定 / 435

No.1

河之源——

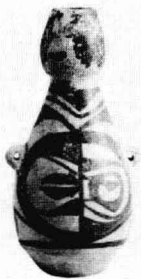

先秦美术

- 夏、商、周三代是中国美术的早期发展阶段，历时数千载。
- 原始社会先民创造的彩陶器、玉器、牙骨雕刻和岩画等成为中国美术史绚丽的开端。
- 夏商周时期，青铜器作为奴隶主政权和神权的象征，成为各门类艺术的主导。
- 商、西周时期和春秋战国时期，是中国早期美术繁荣发展的两个时期。
- 秦汉时期进入大一统的封建社会，建筑、雕塑、绘画、工艺美术、书法全面繁荣。
- 在这一时期，西南地区的巴蜀古国、古滇族和西北草原的游牧民族也都创造了自己独特的民族艺术。

◎ 关键词：原始时代 混沌性 实用 审美

中国美术之源

● 彩陶鱼鸟纹葫芦瓶

>>> 中华文明

中华文明是世界上最古老的、持续时间最长的文明。一般认为，中华文明的直接源头有三个，即黄河文明、长江文明和北方草原文明，中华文明是以上三种区域文明交流、融合的结果。

到了近代，由于三星堆遗址的发现，令传统的“长江流域文明是黄河流域文明的继承和发展”的看法受到动摇。中华文明很可能是多源头文明，而非单独起源于黄河流域文明。

中国作为历史悠久的文明古国之一，它的发展渊源可以上溯到遥远的年代。考古发现证明，中国在殷商时代就有了灿烂的文明。高度发达的殷商文明就是在此以前的具有中国特色的文化因素的基础上发展起来的。

在长期的实践中，我们的祖先不断改变着自然界，不断改进着劳动工具，从而不断地改进着自己本身，逐渐提高了自己的思维能力、审美能力和美术创造能力。原始时代的美术类别大致有石器、陶器、雕塑（陶塑、石雕、玉雕等）、绘画（岩画、壁画、地画及器物装饰画等）以及建筑和编织工艺等。

尽管，我们至今仍未发现祖先在旧石器时代留下的可视的图像。但是这个时期，先民们对石质工具的制作及形制的演进唤醒并开发了他们的生物本能，形成了初级的审美能力，审美意识由此开始萌芽。

中国美术史随着新石器时代的到来，掀开了辉煌的篇章。这个时期，以丰富优美的纹饰和造型取胜的仰韶文化彩陶和龙山文化黑陶，

最引人注目。它们是造型艺术的出发点和自觉审美时代到来的标志。除了陶器物以外，数十年来不断被发掘出来的这个时期的雕塑、玉器、岩画、地画等作品以及建筑遗址，展现了先民们所具有的对物质材料的驾驭和审美创造能力，令后人钦佩。

原始美术所具有的混沌性特征，可以从原始时代的美术遗址和实物中体现出来。这一特征主要体现在两个方面，首先是那些我们称之为美术作品的东西，它们是原始先民们生存意识和观念的物化形态，是实用与审美的结合物，它们并不是纯粹为“美”而创造的，而是与当时人们的实际生活、原始的宗教观念密切相关。再者，原始时代美术的各个门类如雕塑、绘画和器物等往往浑然一体、相互依存，没有明确的分化。尽管如此，这时期的美术成就也是不可忽视的，它为后世美术的分化和发展奠定了技术的和精神的基础。因为这时期人们的审美意识已逐渐从物质生产中分化出来，而成为一种独立的精神现象趋势。

拓展阅读：

《西方美学史》朱光潜
《中华文明论》王东

●复原后的北京山顶洞人像

◎ 关键词：石器制作 形式美 目的性创造

美的萌芽：山顶洞人的装饰品

处于原始人发展第三阶段的“新人”，大约生活于两三万年以前，他们当时可能过着母系氏族部落的社会生活。他们双手灵巧、头脑发达、劳动经验丰富，体态上的古猿特征已基本消失，和现代人相接近。距今18000年，山顶洞人的石器发现不多而且比较简单，但从保留下来的骨角器，如磨制得细致的骨针，足见他们制作技术的先进程度。由此可知，他们的石器制作已经达到一个新的水平。

人类对物质材料的驾驭能力、对美的形式的感受能力，随着人类实践活动的发展不断提高，并自觉地按照美的法则创造出美的造型。从发掘出来的实物看，先民们发明创造了骨角器、骨针和用细石器、细长石等镶嵌在骨角或木料上的复合工具。有一件磨光的鹿角上刻有弯曲或平行的浅纹道，流露了当时人们的“审美”需要。还有那些如钻孔的小砾石、石珠等最初可能具有记事记量的性质，而不是纯粹的装饰品，但是这种目的性的造物蕴涵着很大的审美性质。这种审美属性的发展，使其逐渐成为美的装饰品。

山顶洞人的遗物中还出现了前所未见的装饰品，这些比过去的劳动工具更加精良。而制作这些装饰艺术品，如选材、打制、钻孔、研磨等的知识和技巧，显然是从石器、骨器的制作中积累起来的。它说明在向自然界斗争的过程中，人类不仅有征服自然及改善生活状况的物质要求，而且还创造了精神财富。或许，这些可能有着某种神秘、巫术、礼仪性质的装饰品，不应看作是单纯的审美活动的产物，但其中确实包含着他们强烈的审美意识，这一点是不可否认的。

山顶洞人的装饰品丰富多样：有截成小段的乌骨管，磨光之后，复刻上一些线纹；有从海滨拣来的海贝壳，在钳完的顶部挖上小孔；有在根部挖出孔眼的兽类牙齿等。而那些把不同形状的石粒打制成同一类型，钻孔后再加研磨而成的小石珠，是山顶洞人最高技术的装饰品。而研磨和钻孔这种先进的技术，一般是到新石器时代才被普遍采用。处在旧石器时代晚期的山顶洞人，能在体积很小的材料上使用这种技术，令人十分惊异。他们将这些饰品穿成串，挂在胸前或腕部作为装饰，还用赤铁矿做颜料，把它们涂染成红色。

山顶洞人对形式美的若干规律性已经有了初步的认识，如他们知道把不同形状的石材料制成同一类型的小石珠，又把同一类型的石珠个体穿在一起，并利用赤铁矿染成所要求的色彩等。

>>> 山顶洞人的骨针

山顶洞人的骨针出土于1933年，针孔处破裂，针体表面有刮磨痕迹；针孔是用尖状器刮挖而成的。1983年，辽宁省海城县小孤山遗址出土了三根骨针，保存很完好，年代距今约3万年。

小孤山遗址出土的骨针比山顶洞人的骨针技术含量高，年代更早。山顶洞人的骨针曾经是“世界上发现的最早的缝纫工具”，但它的纪录到1983年便被小孤山遗址出土的骨针打破了。

拓展阅读：

《图说中国古代人体装饰》

郑捷

《历代文物装饰文字图鉴》

李明君

◎ 关键词：原始社会 仿生图像 彩陶 绘画工具

中国的原始绘画

●彩陶船形壶 仰韶文化 半坡类型

>>> 图腾

图腾一词来源于印第安语“totem”，意思为“它的亲属”，“它的标记”。原始人认为本氏族人都源于某种特定的物种，于是某种动物、植物便成了这个民族最古老的祖先。

“totem”的第二个意思是“标志”，即起到某种标志作用。它具有团结群体、密切血缘关系、维系社会组织和互相区别的职能。同时通过图腾标志，可以得到图腾的认同，受到图腾的保护。原始绘画多具有图腾性质。

拓展阅读：

《西方原始绘画艺术》辜亚兰
《狼图腾》姜戎

中国绘画至少有6000年以上的历史，始于原始社会。在长期的生产劳动中，原始社会人类改造了自然，同时也改造了人类本身。在生产劳动和工具的制造过程中，他们的思维能力得到提高，既能进行物质生产又能相对独立地进行精神生产，为绘画的萌芽准备了条件。一件刻着似为羚羊、飞鸟和猎人等图像的兽骨片，在距今3万年左右的山西省朔县峙峪旧石器时代晚期遗址中发现了，表达了猎人以此寄寓猎获野兽的意愿和愿望。这种刻有仿生图像作品的出现，为绘画的产生揭开了序幕。进入旧石器时代晚期，中国的古代祖先已由早期智人发展为晚期智人。

中国进入了新石器时代约在1万年前。这个时期，他们的艺术造型能力大大提高，因为他们在长期的、有秩序的定居生活中，在陶器制作和图案装饰的过程中不断总结、积累了经验。伴随着制陶技术的不断发展进步，先在陶坯上彩绘花纹，后再烧制的彩陶就这样出现了。更令人兴奋的是，考古学家发现了迄今最早的彩陶——绘着简单纹样的彩陶，它们是在渭水、泾水流域一带的老官台文化遗址中发现的。这些彩陶的彩绘颜色主要有两种：以氧化铁为主要成分的红色和以高岭土为主要成分的白色。此外，在陕西省宝鸡市北首岭半坡类型文化遗址中，还出土了紫、红两种彩色颜料锭，距今有600多年的历史。用宽笔绘成的红色宽带纹和用细笔绘成的几何图案、符号在老官台文化彩陶上都能看到。这有赖于人们进一步对颜料、笔等绘画工具的掌握，为绘画的兴起提供了必要的物质条件。

黄河上、中游这一地区图腾艺术较为发达，是彩陶繁盛的地区。此时，以仿生性的自然形纹样出名的彩陶花纹，反映了当时人们的生活水准。分布于南北各地的岩画，有相当一部分产生于原始社会，是原始绘画中重要的组成部分。中国原始社会绘画的发展有自己的特点，这和中华民族的形成过程有关。由各区域的不同部族融合而成的中华民族，随着各族的不断交融，使绘画表现的社会内容及其表现手法愈来愈丰富，除去写实的表现方法外，他们还运用想象的表现方法。这些特点对以后中国绘画的发展方向产生了积极的影响。

◎ 关键词：仰韶文化彩陶 龙山文化黑陶 新石器时代 重要遗物

新石器时代的装饰绘画

●彩陶神人纹壶 新石器时代

>>> 装饰绘画的起源

装饰绘画是按装饰表现形式语言并运用装饰符号等手法，融绘画艺术、设计规律而形成的综合性的造型艺术样式。装饰绘画至少始于公元前2万年左右。根据西班牙的阿尔泰米拉洞穴、法国的拉斯科洞穴内壁画的考证得知，原始人通过简洁的图形来表现他们对梦想、生活劳动和图腾的崇拜等。

装饰绘画的共同造型特点都是直观的、单纯的、稚拙的，具有比较强的视觉表现力。

拓展阅读：

《黄宗瑞郝琦现代装饰绘画》

南开大学出版社

《世界浮雕艺术》

江西美术出版社

大约在1万年前，以农耕时代和畜牧业的产生以及磨制石器、陶器和原始纺织的出现为标志的中国，进入了新石器时代。生产力的发展不仅改善了人们的生活条件和生活方式，也促进了社会文化的进步。新石器时代文化和龙山文化，江汉之间的屈家岭文化，江淮流域的青莲岗文化，长江下游的河姆渡文化、马家窑文化和良渚文化，内蒙东南部、辽宁西部及河北北部的红山文化，华南及西南等地也发现了众多的新石器时代遗址。在这些文化遗址里不断出土了如彩陶、玉雕、骨器、木器等丰富的工艺品，此外，还发现了祭坛、神庙及神像，展现了我们祖先的聪明智慧和艺术创造才能。

中国美术史随着新石器时代的到来，掀开了辉煌的篇章。这个时期最引人注目的是仰韶文化彩陶和龙山文化黑陶，它们以丰富优美的纹饰和造型取胜。当时主要的劳动工具是造型规整的磨制石器，然而随着工艺技术的发展发明了陶器，此外，还出现了原始的编织、纺织、玉雕、牙雕等手工工业。手工工业的发展大大增多了装饰品的数量和品种，出现了许多由骨、牙、石、玉等雕凿而成的小型工艺雕刻物品。其中，以新石器时代遗址中发现的大量陶器最为著名，它们造型丰富、制作精良，反映了当时人们的高超技艺。陶器的大量出现，表明人类社会文化发展有了质的变化。

中国新石器时代造型艺术的成就，主要体现在彩陶以及绘画、陶塑和雕刻等方面。当时，黄河上、中游地区人们的生活用品及最普遍的陈设品就是彩陶。这些物品的主要部位上，一般都绘有许许多多美丽的图案纹样，大致可以分为人物纹、动物纹、几何纹和植物纹这几种。从这些纹样中可以看出人们对自然事物的原始理解，是他们较高艺术概括力的体现，是当时人类思想意识的反映，并间接地反映了渔猎、采集、农牧等劳动生活。这是新石器时代绘画艺术的宝贵财产，也是现在可能见到的我国最古老的绘画形象。原始绘画的题材与所描绘的对象多是与劳动者的生产斗争有直接关系的劳动对象和大自然。

这一时期，彩陶绘画的用笔，不仅有了方圆、曲直、粗细的变化，而且也注意到了点、线、面的结合，颜色有黑、白、红、赭等，搭配得比较合理，反映了当时人们丰富的想象力，具备了朴素的自然美。

◎ 关键词：半坡 彩陶 动物图像

半坡类型的原始绘画

●彩陶鱼纹盆 仰韶文化 半坡类型

>>> 美人鱼

美人鱼，它其实是一种生活在海洋中的高等哺乳动物——海牛目的儒艮。

儒艮分布在中国、日本、东南亚以及印度洋沿岸国家的海洋里，儒艮以浅海海沟中的海藻、水草等多汁水生植物为食，它的身躯呈纺锤形，长约三四米，重约400公斤，体色灰白。雌儒艮有两个大乳房，长在胸鳍的下方，哺乳期乳房胀大。母儒艮喂奶时像是一位给小孩哺乳的妇女，因此被称为“美人鱼”。

拓展阅读：

《海的女儿》安徒生

《木鱼石的传说》蒋大为

半坡类型文化是继承老官台文化发展起来的，距今6000年左右。半坡类型文化的彩陶上常常绘有奔驰的鹿、爬行的鼋和伫立的鸟等动物纹样。其中，最有代表性的花纹是鱼类纹，数量最多，并贯穿于半坡类型文化的始终。早期，半坡彩陶上鱼类纹的形象较写实，单独的鱼纹最为常见，且多为平展的侧面形象。它以直线造型，比例虽较准确，但略显平板。在陕西省临潼县姜寨一期遗址第159号墓出土的彩陶，大盆内画着大致做一圈排列的五条鱼，是用两种不同画法画成的。鱼身上的黑色影像，突出了鱼的外廓形象；用线勾出鱼的各部分，则结合运用了黑、白映衬的手法。中期，彩陶上的单独鱼纹因其造型系以直线与弧线相结合，圆点、弧线和弧边三角穿插运用，故使鱼纹显得活泼灵动、富于变化。此时的纹样格式除平展式外，还出现了回旋、蹦跳等姿态。姜寨二期遗址出土的尖底彩陶罐上的游鱼图像，构图活泼，堪称原始绘画的佳作。它夸张地表现出游鱼回首返泳的瞬间动态，或舒展平泳，或俯冲疾下，或相对背向地屈身蹦腾。晚期彩陶上的单独鱼纹，采取了夸张变形的艺术处理。其中以鱼纹头部的变化最大，突出表现了张大的嘴和露出的牙，鱼纹变成上下对称的式样，而且鱼纹用弧线形统一造型，趋于几何形化，富有装饰性。

此外，半坡类型文化彩陶上另一种具有特色的纹样是人面纹。在甘肃省正宁县官家川和陕西省临潼县姜寨遗址，各出土了一种在瓶腹上满绘着人面图像的葫芦形瓶。彩陶上人面纹的形象獠牙突出，双目眈眈，威武猛厉，表现出超人的勇力。半坡早期的彩陶上，还有两种鱼与人面相结合的神奇形象。第一种是鱼寓于人面的复合形象：人面的嘴的两旁对称地各衔一条鱼，人嘴外廓与鱼头构成鱼形。第二种是人面寓于鱼的复合形象，即在鱼纹头部圆框中填入适合形的人面图像。这种鱼与人面相结合的形象，是人和鱼互相寄寓、互相转借的表现，意味着人和鱼是交融的共同体。这种被人格化了的鱼类图像和各式鱼类图纹可能是半坡部族的图腾，具有氏族保护神的性质。在陕西省关中地区的半坡类型文化的彩陶纹饰中，还出现了十分奇特的鱼、鸟结合的图像和鱼、鸟、人面的复合形象。武功县游凤出土的细颈彩陶壶的腹部上，绘着经过夸张变大的鱼头，嘴里含着一个圆睁着眼的鸟头的图像，以此意味着鸟寓于鱼。而在宝鸡北首岭出土的一件彩陶壶上，则用均匀的粗线绘一衔鱼的短尾小鸟，鱼的身上有大片鳞甲，鱼头两侧有突出的鳍状物，尾小分叉，此鱼的形象较奇特，且与中原龙山文化彩绘陶器上的蟠龙纹大致相似。