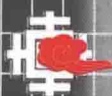

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

The "Twelfth Five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The National Higher Education Institution in Twenty-First Century

中外美术史

History of Foreign and Chinese Art

主编 桑林新
副主编 孙晓峰 孙晓峰 王荣 王荣
编著 桑林新
辽宁美术出版社

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

History of Foreign and Chinese Art

中外美术史

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 桑任新
副主编 钟砚涛
编 著 桑任新 钟砚涛 汪 静 王小妍
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 童迎强 刘志刚
编辑工作委员会委员
申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

中外美术史 / 桑任新等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.3

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-5854-8

I. ①中… II. ①桑… III. ①美术史—世界—高等学校—教材 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第054465号

出版发行 辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

沈阳海世达印务有限公司

责任编辑 刘志刚

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 15.25

字数 500千字

书号 ISBN 978-7-5314-5854-8

定价 59.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

目录

contents

中国部分

序

— 第一章 史前美术及先秦美术 007

第一节 史前美术 / 008

第二节 先秦美术 / 016

— 第二章 秦、汉美术 022

第一节 绘画艺术 / 024

第二节 雕塑艺术 / 027

第三节 画像石与画像砖艺术 / 029

第四节 书法艺术 / 031

第五节 工艺美术 / 033

— 第三章 魏、晋、南北朝美术 036

第一节 绘画艺术 / 037

第二节 敦煌莫高窟及新疆地区石窟壁画 / 041

第三节 书法艺术 / 044

第四节 雕塑 / 046

第五节 工艺美术 / 050

— 第四章 隋、唐、五代美术 052

第一节 绘画艺术 / 054

第二节 雕塑艺术 / 065

第三节 书法艺术 / 069

第四节 工艺美术 / 070

— 第五章 宋、元美术 074

第一节 绘画艺术 / 075

第二节 雕塑艺术 / 088

第三节 书法艺术 / 089

第四节 工艺美术 / 091

— 第六章 明、清美术 094

第一节 绘画艺术 / 095

第二节 雕塑艺术 / 108

第三节 书法艺术 / 110

第四节 工艺美术 / 113

外国部分

- 第一章 史前美术及古代美术 **118**
 - 第一节 原始美术 / 119
 - 第二节 古代两河流域美术 / 121
 - 第三节 古代埃及美术 / 124
 - 第四节 爱琴及古希腊美术 / 128
 - 第五节 埃特鲁里亚及古代罗马美术 / 134
- 第二章 中世纪欧洲美术 **138**
 - 第一节 早期基督教美术 / 139
 - 第二节 拜占庭美术 / 141
 - 第三节 罗马式美术 / 143
 - 第四节 哥特式美术 / 145
- 第三章 欧洲文艺复兴时期美术 **149**
 - 第一节 意大利文艺复兴时期美术 / 150
 - 第二节 其他地区文艺复兴时期美术 / 160
- 第四章 17、18世纪欧洲美术 **170**
 - 第一节 17世纪意大利美术 / 171
 - 第二节 17世纪荷兰美术 / 175
 - 第三节 17世纪西班牙美术 / 180
 - 第四节 17世纪佛兰德斯美术 / 181
 - 第五节 17、18世纪法国美术 / 183
 - 第六节 17、18世纪英国、德国美术 / 189
- 第五章 19世纪欧洲及美国美术 **191**
 - 第一节 新古典主义美术 / 192
 - 第二节 浪漫主义美术 / 194
 - 第三节 现实主义美术 / 197
 - 第四节 象征派 / 201
 - 第五节 印象派 / 202
 - 第六节 新印象派 / 207
 - 第七节 后印象派 / 208
 - 第八节 19世纪英国美术 / 210
 - 第九节 18、19世纪俄罗斯美术 / 212
 - 第十节 19世纪美国美术 / 215
- 第六章 20世纪西方美术 **217**
 - 第一节 “二战”之前的西方美术 / 218
 - 第二节 “二战”之后的西方美术 / 228
- 第七章 亚、非、拉丁美洲古代美术 **234**
 - 第一节 亚洲古代美术 / 235
 - 第二节 非洲、拉丁美洲古代美术 / 240

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

History of Foreign and Chinese Art

中外美术史

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 桑任新
副主编 钟砚涛
编 著 桑任新 钟砚涛 汪 静 王小妍
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 童迎强 刘志刚
编辑工作委员会委员
申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

中外美术史 / 桑任新等编著. — 沈阳: 辽
出版社, 2014.3

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-5854-8

I. ①中… II. ①桑… III. ①美术史—世界
校—教材 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第054465号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷
沈阳海世达印务有限公司

责任编辑 刘志刚

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李 昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 15.25

字数 500千字

书号 ISBN 978-7-5314-5854-8

定价 59.00元

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院副院长	何 洁
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	郑曙阳
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	孙 明
广州美术学院副院长	赵 健

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	苏 丹
中央美术学院建筑学院副院长	王 铁
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
天津美术学院艺术设计学院副院长	李炳训
清华大学美术学院工艺美术系主任	洪兴宇
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘 楠

联合编写院校委员（按姓氏笔画排列）

马振庆 王 雷 王 磊 王 妍 王志明 王瑛海
王郁新 王宪玲 刘 丹 刘文华 刘文清 孙权富
朱 方 朱建成 闫启文 吴学峰 吴越滨 张 博
张 辉 张克非 张宏雁 张连生 张建设 李 伟
李 梅 李月秋 李昀蹊 杨建生 杨俊峰 杨浩峰
杨雪梅 汪义候 肖友民 邹少林 单德林 周 旭
周永红 周伟国 金 凯 段 辉 洪 琪 贺万里
唐 建 唐朝辉 徐景福 郭建南 顾韵芬 高贵平
黄倍初 龚 刚 曾易平 曾祥远 焦 健 程亚明
韩高路 雷 光 廖 刚 薛文凯

学术联合审定委员会委员（按姓氏笔画排列）

万国华 马功伟 支 林 文增著 毛小龙 王 雨
王元建 王玉峰 王玉新 王同兴 王守平 王宝成
王俊德 王群山 付颜平 宁 钢 田绍登 石自东
任 戡 伊小雷 关 东 关 卓 刘 明 刘 俊
刘 赦 刘文斌 刘立宇 刘宏伟 刘志宏 刘勇勤
刘继荣 刘福臣 吕金龙 孙嘉英 庄桂森 曲 哲
朱训德 闫英林 闭理书 齐伟民 何平静 何炳钦
余海棠 吴继辉 吴雅君 吴耀华 宋小敏 张 力
张 兴 张作斌 张建春 李 一 李 娇 李 禹
李光安 李国庆 李裕杰 李超德 杨 帆 杨 君
杨 杰 杨子勋 杨广生 杨天明 杨国平 杨球旺
沈 雷 肖 艳 肖 勇 陈相道 陈 旭 陈 琦
陈文国 陈文捷 陈民新 陈丽华 陈顺安 陈凌广
周景雷 周雅铭 孟宪文 季嘉龙 宗明明 林 刚
林 森 罗 坚 罗起联 范 扬 范迎春 郇海霞
郑大弓 柳 玉 洪复旦 祝重华 胡元佳 赵 婷
贺 祎 郜海金 钟建明 容 州 徐 雷 徐永斌
桑任新 耿 聪 郭建国 崔笑声 戚 峰 梁立民

序》

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可，所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这片似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习世术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专来教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十五”精品课程规划教材编委会

目录 contents

中国部分

序

— 第一章 史前美术及先秦美术	007	第一节 史前美术 / 008
		第二节 先秦美术 / 016

— 第二章 秦、汉美术	022	第一节 绘画艺术 / 024
		第二节 雕塑艺术 / 027
		第三节 画像石与画像砖艺术 / 029
		第四节 书法艺术 / 031
		第五节 工艺美术 / 033

— 第三章 魏、晋、南北朝美术	036	第一节 绘画艺术 / 037
		第二节 敦煌莫高窟及新疆地区石窟壁画 / 041
		第三节 书法艺术 / 044
		第四节 雕塑 / 046
		第五节 工艺美术 / 050

— 第四章 隋、唐、五代美术	052	第一节 绘画艺术 / 054
		第二节 雕塑艺术 / 065
		第三节 书法艺术 / 069
		第四节 工艺美术 / 070

— 第五章 宋、元美术	074	第一节 绘画艺术 / 075
		第二节 雕塑艺术 / 088
		第三节 书法艺术 / 089
		第四节 工艺美术 / 091

— 第六章 明、清美术	094	第一节 绘画艺术 / 095
		第二节 雕塑艺术 / 108
		第三节 书法艺术 / 110
		第四节 工艺美术 / 113

外国部分

- 第一章 史前美术及古代美术 **118**
 - 第一节 原始美术 / 119
 - 第二节 古代两河流域美术 / 121
 - 第三节 古代埃及美术 / 124
 - 第四节 爱琴及古希腊美术 / 128
 - 第五节 埃特鲁里亚及古代罗马美术 / 134
- 第二章 中世纪欧洲美术 **138**
 - 第一节 早期基督教美术 / 139
 - 第二节 拜占庭美术 / 141
 - 第三节 罗马式美术 / 143
 - 第四节 哥特式美术 / 145
- 第三章 欧洲文艺复兴时期美术 **149**
 - 第一节 意大利文艺复兴时期美术 / 150
 - 第二节 其他地区文艺复兴时期美术 / 160
- 第四章 17、18世纪欧洲美术 **170**
 - 第一节 17世纪意大利美术 / 171
 - 第二节 17世纪荷兰美术 / 175
 - 第三节 17世纪西班牙美术 / 180
 - 第四节 17世纪佛兰德斯美术 / 181
 - 第五节 17、18世纪法国美术 / 183
 - 第六节 17、18世纪英国、德国美术 / 189
- 第五章 19世纪欧洲及美国美术 **191**
 - 第一节 新古典主义美术 / 192
 - 第二节 浪漫主义美术 / 194
 - 第三节 现实主义美术 / 197
 - 第四节 象征派 / 201
 - 第五节 印象派 / 202
 - 第六节 新印象派 / 207
 - 第七节 后印象派 / 208
 - 第八节 19世纪英国美术 / 210
 - 第九节 18、19世纪俄罗斯美术 / 212
 - 第十节 19世纪美国美术 / 215
- 第六章 20世纪西方美术 **217**
 - 第一节 “二战”之前的西方美术 / 218
 - 第二节 “二战”之后的西方美术 / 228
- 第七章 亚、非、拉丁美洲古代美术 **234**
 - 第一节 亚洲古代美术 / 235
 - 第二节 非洲、拉丁美洲古代美术 / 240

中外美术史

中国部分

第一章 史前及先秦美术

— 本章重点 >>
新石器时代的陶器和玉器，商周青铜器艺术。

— 学习目标 >>
了解和学习旧石器和新石器时代的陶器和玉器艺术；了解和学习文明的三个标志：夏商周时代青铜器艺术。

— 建议学时 >>
2学时。

史前美术及先秦美术

第一章 史前美术及先秦美术

(距今约 200 万年前~公元前 221 年)

中华民族有着悠久的历史,我们的祖先从遥远的古代起就一直劳动、生息、繁衍在这块幅员辽阔的土地上,经过千百万年的劳动斗争,先民们在不断改变自然的同时,也在不断地改进人类本身,并逐渐产生、发展着自己的思维能力、审美能力和美术创造能力,创造了悠久的文明和持续不断的光辉历史,形成了独树一帜的辉煌的文化艺术传统。考古发现表明,包含审美及美术创造因素的活动,在数十万年前劳动工具的制造和改进中就已孕育,因此,中国美术的历史也得从遥远的古代开始追寻。

中国的史前时代即考古学上的旧石器时代和新石器时代,属社会发展史上的原始社会。

在旧石器时代,人们的主要劳动工具是打制的石器,从事采集和狩猎经济活动。在漫长的旧石器时代,我们的祖先在打制石器过程中,逐步培养起造型技能。

从公元前约 1 万年开始,人类社会进入新石器时代,当时的主要劳动工具是造型规整的磨制石器,在工艺领域的突出成就是发明了陶器,此外还出现编织、纺织、玉雕、牙雕、髹漆等工艺门类。在经济生活方面,除继续从事直接向自然界索取的采集、狩猎、捕鱼等活动之外,还发明了生产性的原始农业和畜牧业,人类改造自然、支配自然的能力显著增强。社会

组织由母系氏族公社的繁荣阶段发展为父系氏族公社,末期则进入军事民主制阶段。新石器时代的造型艺术,在彩陶以及绘画、陶塑和玉石雕刻等方面,均有卓著的成就。

从公元前 21 世纪建立的夏代开始,中经商代、西周到东周(即春秋战国),统称先秦时代。在社会发展阶段上,夏代至春秋是奴隶制社会,战国是封建制社会的开端。由于铜器和铁器的相继发明及推广使用,也由于社会分工的进一步扩大,社会生产力显著提高,各种手工业得到迅速发展。为礼教服务的青铜艺术,在先秦造型艺术中,占有突出的地位;商周的玉石雕刻及战国的彩漆木雕,艺术成就十分可观。寓有兴废之诫的庙堂壁画及人物肖像画,为先秦统治者普遍重视;湖南长沙、湖北江陵(今荆州)等地楚墓出土的帛画与漆画,为探讨先秦绘画艺术的面貌,提供了极其珍贵的实物资料。

比起人类发生发展的历史来说,美术的产生可以说是很近的事,但就美术本身而言,中国美术的历史是相当久远的。在远古的洪荒时代,我们的祖先从制造劳动工具开始使自己脱离了动物界,在长久岁月的劳动实践中,不断改变自然界,不断改进着劳动工具,从而不断地改进着自己本身。

第一节 史前美术 (距今约 200 万年前~公元前 21 世纪)

一、原始陶器

在中国的古老传说中,陶器最初是由舜开始设计制造的,所谓“陶可滨,作什器于寿丘”。陶器在中国新石器艺术中占有重要的位置,它是用泥土作为胚胎,用火低温烧制而成的新器物。它的出现标志了先民们生产能力的一大进步。

距今约 1 万年前后,人类进入了新石器时代,这是人类历史上非常重要的时期。这一时期的文化遗址在全国各地都有所发现,其中以黄河流域的仰韶文化、马家窑文化、龙山文化、大汶口文化和长江流域的大溪文化、屈家岭文化、河姆渡文化、良渚文化等最有代表性。在这一阶段,人类开始从单纯的采集和狩猎经济过渡到以农牧为主、渔猎为辅的综合经济,

发明了农业和家畜饲养业,并且使用精工磨制的石骨器,掌握了制陶和纺织技术,过着比较稳定的定居生活。尤其是陶器的产生,标志着人类文化发展史上的一次大飞跃,而陶器艺术之成就,则显示出中国美术史上第一次艺术高峰的到来。

陶器是在原始社会经济生活发展的要求下产生的。关于陶器的产生过程,我国新石器时代陶器遗址,已发现有 7000 多处,几乎遍及全国,出土陶器最为著名的文化遗址有仰韶文化、马家窑文化、大汶口文化、龙山文化、河姆渡文化等。其中,在典型风格上可大致分为黄河中上游的彩陶与下游的素面陶。

1. 仰韶文化彩陶

在迄今出土的彩陶文化遗址中,发现最早并且很有代表性的是仰韶文化。仰韶文化主要分布于黄河流域的河南、山西、陕西等地,因 1921 年首先发现于河

南省渑池县的仰韶村而得名。仰韶文化是我国原始社会母系氏族公社繁荣期的一个文化体系,经济生活以农业为主,辅以采集、渔猎和饲养牲畜,其年代约为公元前5500年~前3000年,以陕西西安半坡和河南陕县庙底沟出土的彩陶最具代表性。

仰韶文化彩陶因时间、地区的差异而被考古学家分成不同的类型。

(1) 半坡类型

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,其种类较少,造型比较简单,具有更多的原始性。

半坡类型彩陶以圆腹钵、小口细颈大腹壶以及直口尖底瓶为代表,造型风格朴实厚重。彩绘一般都施于器物最显眼的部位,其绘制的色彩大都以黑为主,个别也有红白相间的,图饰一般绘于器物表面,个别绘于里面,则称为内彩。

彩绘纹样,除几何纹而外,以动物纹最具特色,有鱼纹、鹿纹、蛙纹、鸟纹以及人面纹等。其中尤以鱼纹和人面纹最为突出,这种人面含鱼的图案,不见于同时期其他任何地区,造型夸张而神秘,颇有趣味,或寓宗教内涵,在学术界尚无定论,值得深入研究。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方连续装饰带,单纯而富于装饰效果(图1、图2)。

纹样的造型结构,由于较好地处理了虚实、阴阳、正反、疏密关系,虽为简单的反复却能给人以变化丰富的印象。人面、鱼、鹿,单独纹样两相对应地装饰在敞口盆的内膛非常醒目。有些鱼纹则以顺序并列构成带施于盆的外壁。在各种(单体、复体或局部)纹样中,可以看到从较写实的鱼纹到几何纹之间的演变过程,这对探求一些抽象的几何形纹的渊源和含义,很有启发意义。

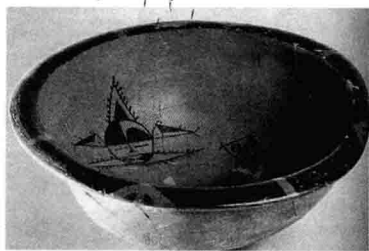

图1 人面鱼纹盆

图2 三鱼纹彩陶盆

(2) 庙底沟类型

庙底沟类型是在半坡基础上继续发展的仰韶文化,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。

代表性器型有大口小底曲腹盆和碗。盆较大,口部有折沿。碗较小,直口。盆的造型挺秀饱满,轻盈而稳重。纹饰大都为黑色,一般都饰于器物外壁的上

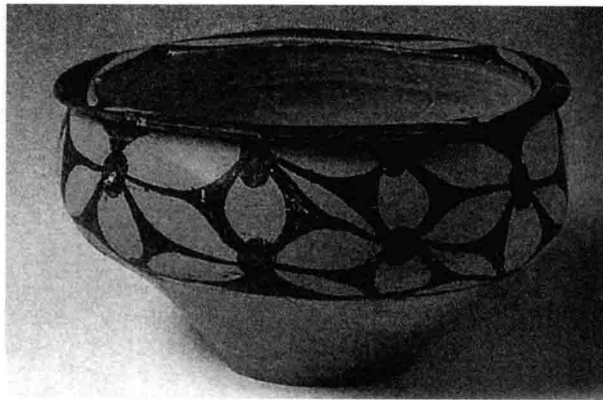

图3 花瓣纹彩陶盆

半部(图3)。

纹样多为两端相交的弧线组成的新月形、叶形、花瓣形纹,以及弧线与直线相交而构成的三角形纹。弧线的内侧空白,外侧填黑色,这样构成的二方连续纹样,黑白(地子与纹样)各自成形,有阴阳、双关、虚实相生之妙。

纹样构成变幻微妙缘于加进的黑圆点和并列直线,以及用斜向交错的细线构成的网纹等因素。特别是以花瓣形组成的菱花纹饰带,其间互相借用,构思尤为出色。

2. 马家窑文化彩陶

马家窑文化是继仰韶文化后发展起来的,年代约为公元前3300年~前1800年,分布较广。马家窑文化彩陶分布于甘肃、青海地区,展示出新石器时代彩陶工艺的发展与成就。马家窑文化是最先发现于甘肃临洮的马家窑而得名,它与仰韶文化相近似,可能为仰韶文化所派生。二者时间有先后,分布地区也不同,因而也被称之为“甘肃仰韶文化”,以示与中原仰韶文化的区别与联系。

马家窑文化彩陶根据器型和纹饰的变化,又可分为石岭下、马家窑、半山、马厂四个类型。它们分别代表着各个时期的不同风格特点,同时又是一脉相承的。

(1) 石岭下类型

石岭下类型以甘肃武山县石岭下出土的彩陶为代表,其陶色大都呈橙红色。纹饰除彩绘外,还有绳纹、弦纹、划纹、附加堆纹等。彩绘的花纹有几何形和动物形两种,前者较为丰富,有单线或多线的平行条纹、波浪纹、重弧纹、锯齿纹、叶形纹、圆圈间网纹等十多种;动物花纹有鲵鱼纹和各种姿态的鸟形纹,主要用以表现鸟头部和颈部的形象。叶彩纹彩罐与鲵鱼纹小口平底瓶等可为这一类型的代表。

(2) 马家窑类型

马家窑类型是直接继承石岭下类型发展而来的,以甘肃临洮马家窑遗址出土的彩陶为代表。陶器的制作也是泥条盘叠手制。器型有瓮、壶、罐、盆、钵、孟、碗等。类型已较前丰富,造型也更多种多样(图4)。

图4 旋涡纹彩陶瓮

陶器的装饰以彩绘为最多,主要是黑彩,也有一部分在黑彩中加施红彩。彩绘装饰的面积大,有的饰满器体全身。盆、钵、碗等器物往往内外均加彩绘。纹样多为波状纹、垂幛纹或旋涡纹,流利生动;图案构成丰富繁密而多变化,装饰带有主次之分。吸取庙底沟类型彩陶的在并列直线之间和波状、垂幛纹单位的两端点缀黑圆点的办法,产生了很好的装饰效果。出土于甘肃临夏的一件大彩陶瓮,造型稳定匀称,花纹遍布器口及腹部,由旋涡纹、波状纹、弦纹等多层图案组成,充分发挥了弧线旋转的效果,形成强烈的动感,是早期彩陶艺术中的精品。

(3) 半山类型

半山类型主要分布在甘肃兰州市、广河县、景泰县等地区,它出土的陶器表明了马家窑文化已更趋成熟。甚至可以认为,半山类型陶器代表着新石器时代彩陶艺术的最高水平。

半山类型彩陶器型,最有特点的是长颈(或短颈、或无颈而有折沿)小口宽肩大腹双耳罐。造型比例均衡和外廓线的转折变化都非常考究。形象丰富浑厚,稳重大方,是我国早期陶器工艺史上最成功的造型之一(图5)。

图5 半山类型彩陶瓮

彩绘以黑为主,黑红兼用的也颇多。装饰面积较大,装饰带往往多至四五条,主次之分更明显,主次之间互相配合呼应,形成一个多样而统一的装饰整体。纹样结构严谨,描画规整而又灵活自然。装饰纹样大都是各式各样的几何纹,如:螺旋形纹、波状纹、折线纹、锯齿纹、大圈纹、葫芦形纹、平行线纹、菱格纹、方格纹等等,最具特色的是螺旋形纹。在螺旋形纹、大圈纹或葫芦形纹的中间,往往填以某种网纹或点线,呈现出丰富的变化。

(4) 马厂类型

马厂类型彩陶以青海民和县马厂塬遗址命名的,

其分布范围与半山类型基本相同,唯西北延伸较广,直至玉门关一带。马厂期的制陶业相当发达,从考古发掘看,一般的墓葬随葬陶器都有二三十件,有的多达近百件,这是其他原始文化所无法比拟的。应该说马厂类型是直接继承半山类型发展起来的,而且个别地方还曾与半山期同时并存过。所以,无论是从造型上,还是从纹饰上都是对半山类型的继续或发展。马厂类型彩陶以青海民和县马厂塬遗址出土的彩陶为代表。

有代表性的器型为小口折沿宽肩罐。有的与半山型陶罐相似,但其形体比较高耸,外廓线不及半山型的紧凑和富于弹性感。

纹饰一般显得粗犷简率,最具特色的纹样是大圆圈纹、卷曲纹、勾连纹和蛙形纹。在作为二方连续单位纹样的大圆圈纹内,都填龙山文化黑陶杯所不同的纹饰。大圆圈纹似为后来广泛流行的“开光”法的先驱。卷曲纹和勾连纹可能是商代及其以后的云雷纹和回纹的前身。

3. 龙山文化黑陶

龙山文化是因1928年首次被发现于山东济南附近的章丘县龙山镇城子崖而得名的。新石器时代晚期的龙山文化主要分布在黄河流域下游和东部沿海地区。龙山文化已进入父系氏族社会时期,生产力有了进一步提高,手工业初步从农业中分出,制陶、石器打磨、琢玉和骨器制作都展现出新的水平。龙山文化陶器以黑陶为主,也有红陶、灰陶和白陶,器型种类较彩陶明显增多,有碗、盘、豆、杯、罐、鬲、甗、鼎等,制作技术已采用快轮成型,造型规整,胎体厚薄均匀。特别是乌黑光亮的黑陶,在造型及色彩上具有特殊风格。

龙山文化的高脚杯等,显示了造型的崭新意匠。黑陶高脚杯比例适度,轻盈秀美,杯口外张,犹如开放的花朵,有的高足上加以镂空,实用与造型装饰达到完美的统一。陶鬻的三个袋形足扩大了受热面,加快了炊煮速度,还起着稳定的支撑作用,其腹部造型丰满,上接筒状的颈,颈口有斜出的流,颈和腹的一侧安装有绳纹把手。圆浑和秀美统一在器物造型之中,犹如一只昂首挺胸的立兽,美观而有气势(图6)。

图6 陶鬻

二、原始绘画

我国迄今发现的最早图绘艺术始见于新石器时代的陶器上,但却不能说这就是我国最早的图绘艺术。在欧洲法国、西班牙等一些洞窟中保存着旧石器时代晚期人类创作的一些美术遗迹,从时间上说早于我国彩陶万年之久。而就我国陶器上的图绘表现能力,则足以说明在陶器未产生之前,我们的先民也完全具有创造欧洲洞窟壁画这样的能力。中国新石器时代的绘画艺术主要表现在彩陶装饰、居址地画、岩画,以及其他一些实用器物上的纹饰刻画方面,它们是远古绘画的重要遗存,为我们展示了早期绘画发展的一些状况。

1. 彩陶文饰和陶器上的装饰画

陶器上的彩绘,主要分图案与图画两大类,其中以图案居多。然图案又宗于图画,图案是经过艺术再创造而变了形的图画,它一定经历了再创造与变形的发展过程。这就意味着在我国彩陶产生之前,尚存在着一段漫长的绘画发展历程。

彩陶的花纹,特别是接近写实风格的纹样,大都采自和当时先民生活关系密切的自然界形象。有动物花纹,如鱼、鹿、鸟、虫、蛙、犬等;也有植物花纹,如枝叶花朵;还有可能是从劳动工具变化而来的网纹等。虽然画风稚拙,但都能扼要地捕捉住对象的形态特征,凝结着先民炽热的思想情感。一些图像或反映当时的渔猎畜养及农业生产活动,或作为图腾标志。

庙底沟彩陶中的植物纹和鸟纹也具有一定写实技巧。有的花朵盛开怒放,有的枝叶似迎风飘摆,具有很强的韵律感。陕西华县泉护村出土的一件彩陶盆的腹部画着一只展翅欲飞的鸟,虽仅是简单的侧影,但由于抓住鸟将要起飞前的刹那动态,因而具有生动感人的艺术效果。

新石器时期彩陶装饰上出现了由多种形象组成的画面,显示了装饰内容的扩展和绘画技巧的提高。如,半坡类型彩陶中有水鸟衔鱼的形象,如果鱼和鸟具有图腾的意义,则两种形象的组合可能表现了两个氏族间的关系。鱼鸟并存的形象最精彩的是河南临汝出土的一件庙底沟类型的彩陶缸上的装饰。图像绘于器物的腹部,描绘一只高脚长喙的鹳鸟口中衔鱼,一侧画着一个竖直的石斧。鹳鸟通身白羽,用白彩涂画而不勾轮廓,以黑线画出炯炯有神的眼睛,鱼则以勾线塑造,形象质朴而生动。鹳鸟和鱼可能表现两个不同的氏族,石斧则寓示氏族首领的权威,以简略的形象组合表现了较复杂的社会内容,它是原始绘画中的一件值得重视的作品(图7-1、图7-2)。

图7-1 鹳鱼石斧瓮

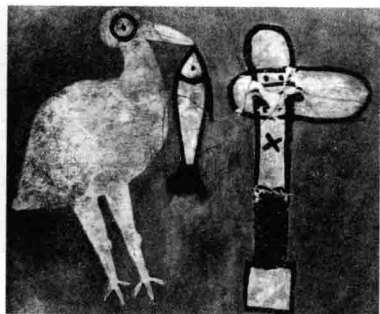

图7-2 鹳鱼石斧瓮(局部)

原始时代的人物画次于动物画,主要见于陶盆和崖壁之上。半坡彩陶上常有人面纹,五官俱全,口部外侧衔鱼,是人面和鱼的结合体。彩陶盆上有口衔双鱼的人面图像,有反映父系公社对于男性崇拜的全身人像等。陕西临潼姜寨出土的一件彩陶瓶腹部也绘有人像,两眼圆睁,予人以粗犷威严之感。青海大通县上孙家寨出土的一件彩陶盆内壁上画着原始人舞蹈的图像,是了解研究原始绘画发展和原始乐舞的极为重要的形象资料。舞蹈人形分为三组,每组五人,双手互牵成横列,脑后梳着发辫,腰下腿侧有一斜线似为腰间所系绳带或服饰上的兽尾,两侧人的外臂皆画成双线,可能是为了表现反复摆动的感觉。人物下部有四条平行线的线纹,代表地面,五人动作整齐和谐,动态鲜明,每组舞蹈人群两旁又间以数条平行内向的弧线,使画面集中并具有装饰效果。这实际上就是一幅描绘当时在原始石制乐器敲击伴奏下所表演的狩猎之舞。舞蹈的起源亦来自劳动生活,彩陶器上的狩猎舞,正是模仿野兽姿态,再现了打猎的过程,贯穿着他们的希望或喜庆的思想内容(图8)。

图8 舞蹈纹盆

2. 岩画

在内蒙古、甘肃、江苏、云南、新疆等地发现的岩画为研究原始社会绘画提供了新的资料。我国是世界上最早发现岩画的国家,亦是岩画最丰富的国家之一。内蒙古阴山山脉遗存有数量惊人的岩画,图绘有狩猎、牧放、战争、舞蹈及天体神灵等内容,图像多系用坚石敲击而成,岩画中有的动物在新石器时代早

SHI QIAN MEI SHU JI XIAN TAN QIN MEI SHU
第一章 史前美术及先秦美术

期已灭绝。阴山岩画中还有奇特的人面纹和太阳纹,反映了对太阳神的崇拜。江苏连云港将军崖岩画,在平整黑色岩石上以粗率

图9 将军崖岩画

劲直的笔蚀刻有人面、农作物、兽面、星云等图案以及各种符号。这些岩画内容和造型具有天真淳朴的特点,有的善于抓住动物的特征,有的则带有大胆而奇特的想象,反映了原始时代人们的思想、情感、愿望和信仰。由于中国地域广阔,各地社会文化发展存在着不平衡状态,对将军崖岩画的内容和时代,学术界至今还颇有争论(图9)。

三、原始雕塑

陶塑艺术在原始艺术中亦具有重要地位。雕塑的产生和发展与人类的生产活动密切相关,同时又受到各个时代宗教、哲学等社会意识形态的影响。在我国新石器时代,雕塑具有两大特征,即实用性和象征性。实用性即作品总是将实用的功能放在第一位,如山东原始文化中拟动物形的陶鬶。所谓象征性,即作品不是着重追求肖形像物,而是以作品代表的意义为主要目的,如良渚玉器上的神像。在我国的考古发掘中,迄今尚未发现旧石器时代晚期的雕塑品,但从各地新石器时代遗址中发现的许多雕塑品看来,在它们之前应当有相当长的发展历程。我国史前陶塑艺术品的造型主要有动物、人物陶塑两大类。另外还有玉石雕刻和蚌壳摆塑两种。

1. 动物陶塑

动物陶塑一般模拟某一种动物的外形,通过圆雕表现手法塑造成既有实用价值又有审美情趣的陶器。考古发现的这类作品不仅数量众多,而且地域的分布亦极广,其中猪的形象非常引人注目。浙江余姚河姆渡出土的陶猪,南浙川下王岗出土的陶猪头,山东胶县三里河出土的猪形鬶,湖北宜都红花套出土的陶猪,黑龙江宁安县莺歌岭出土的陶猪等,从其形状结构特征来看,显然都是久已驯化了的豕猪模样。猪的形象在原始雕塑中被如此广泛而反复塑造,可知猪的饲养在当时的社会经济生活中所占的重要地位。山东宁阳和山东胶县三里河出土的作张口吠叫状的狗形陶鬶,湖北天门石家河出土的小型陶狗等动物,是饶有兴味的作品,体现了原始先民对狗的形态性情的理解和浓厚的兴致(图10)。

雕塑中动物形象,还有鹰、鸮、龟、蛙等多种。原始先民对这些动物有深入细致的观察,真实生动的塑造,以及有艺术夸

图10 陶猪

张的表现。其中最具有代表性的当属陕西华县太平庄仰韶文化遗址出土的陶鹰尊(图11),造型精巧,鹰嘴和鹰眼生动传神,把鹰的凶猛、机警的特征栩栩如生地再现出来。在整体写实中着意夸张其腹部,巧妙地把鹰足和尾部变形处理成尊足,虚实相间,相映成趣,堪称史前陶塑融实用与审美为一体的代表性作品。

2. 人物陶塑

人物陶塑既有单独成型的雕塑品,也有作为附件装饰塑造于陶器上的。比起动物来,出现在雕塑中的人物形象不多,但却有重要的意义,它体现着原始先民对自身的形态、面貌、力量的初步认识和艺术再现的能力(图12)。

人物的形象不论是浮雕和圆雕,除个别为全身像而外,一般都是头像。说明原始人类对于人的观察、认识,从来就不是平均对待人体的各个部分的,而是把注意力放在一个人的外貌和内心世界最集中最有代表性的头部,特别是五官部分。以人体的局部(头面)展现人的整体,把刻画面部神情作为人物形象表现的重点,可以认为是我国雕塑艺术重视传神的传统之开端。

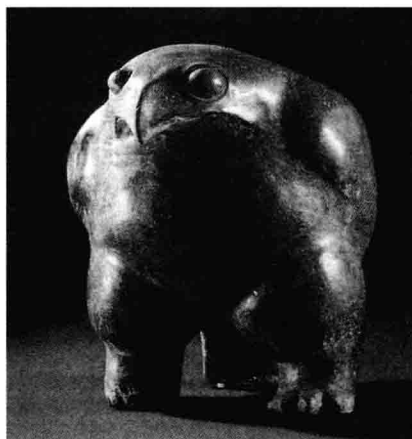

图11 陶鹰尊

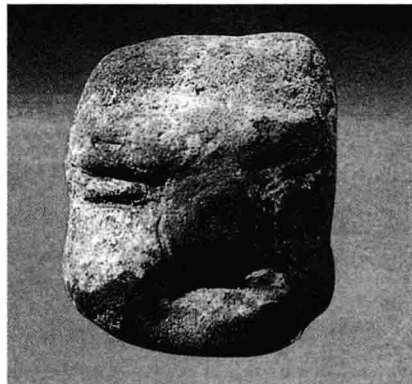

图12 泥塑头像(约7000年前)