

高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校美术类专业教材
GAODENG YUANXIAO
MEISHULEI ZHUANYE JIAOCAI
编著 / 谢丽君 李倍雷 赫云

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

中国美术史

高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校美术类专业教材

中国美术史

编著/谢丽君 李倍雷 赫云

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

高等教育“十二五”全国规划教材

美术专业学术委员会

主任 巫俊 孙志宜
委员 陈林 蒋耀辉 胡是平 石祥强
许健康 江河 方福颖 翟勇
李杰 李四保 陈尚勇 周小平
陈可 刘玉龙 倪龙娇

设计专业学术委员会

主任 黄凯 刘明来
委员 汪炳璋 陆峰 谢海涛 陈新生
施韵佳 郭红芳 魏鸿飞 方学兵
苏晓雯 高旗 孙义 许存福

编辑委员会

主任 武忠平 傅爱国
副主任 谢育智 陈涛
委员 (按姓氏笔画顺序排列)

马忠贤 王健 王小元 王玉梅
王兴国 王峡 王玉红 王莲
田恒权 史启新 叶勇 邢瑜
纪永贵 孙晓玲 孙晔 刘小秧
刘超 刘晓雯 李锦胜 李超德
李勇 李龙生 李倍雷 张盘
张善庆 张正保 张明明 张帆
张竞琼 杨晓芳 杨文祥 邱红峰
邵建设 陈伟 陈叶 陈琳
何建波 汪耘 孟卫东 林柏峰
周红生 易忠 季益武 费利君
钱涛 高飞 黄朝晖 崔基旭
鲁榕 曾方苹 翟宗祝 魏文霞

图书在版编目(CIP)数据

中国美术史 / 谢丽君, 李倍雷, 赫云编著. —
合肥: 安徽美术出版社, 2012

普通高等教育艺术类专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5398-3709-3

I. ①中… II. ①谢… ②李… ③赫…
III. ①美术史—中国—高等学校—教材 IV.
①J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第
159946号

高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校美术类专业教材

中国美术史

Zhongguo Meishushi

编著 / 谢丽君 李倍雷 赫云

出版人: 郑可 选题策划: 武忠平 谢育智
责任编辑: 朱阜燕 封面设计: 武忠平 秦超
责任校对: 司开江 版式设计: 徐伟
责任印制: 李建森 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒
广场14F 邮编: 230071

营销部: 0551-3533604 (省内)
0551-3533607 (省外)

印制: 合肥华星印务有限责任公司

开本: 889×1194 1/16 印张: 20.75

版次: 2012年8月第1版

2012年8月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-3709-3

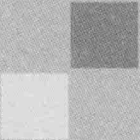
定价: 52.80元

发现印装质量问题影响阅读, 请与我社营销部联系调换。

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
书后与安徽省版权保护协会(合肥市迴龙桥路1号)联系。

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，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，全国已有1000余所高校开设了美术、设计等专业，还有若干民办高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。全国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，而且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、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高校通用的艺术教育专业教材，是提高艺术教育的水平和质量，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，一要认真研究和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，在充分体现规范和标准要求的前提下，编出适合学生使用的

教材，实现“一纲多本”；二是要切实面向教学实际，准确把握高校艺术教育专业相关学科的实际状况，使编出的教材既能真正符合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专业特色。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，教材才能真正在高校推广开来。

由安徽美术出版社组织编写的这套教材，集中了全国众多知名高校的专家学者、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，也基本符合教育部颁发的教学大纲的精神和我国高校艺术教育的实际，适合高校相关专业教学使用。这些专家呕心沥血，数易其稿，终成鸿篇，可喜可贺。感谢他们为高等院校的艺术教育提供了优秀的通用教材，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专业教材，包括美术与设计两个大类，与各地院校的专业设置是相配套的。教材在推广使用的过程中，肯定还需要不断吸收科研和教学的新成果，需要不断修改和完善，从而与时俱进，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专业教材必将形成，高等艺术教育的学科建设也将得到进一步发展。

是为序。

编者

2012年8月

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
第二章 夏、商、周时期美术	13
概 述	13
第一节 灿烂的青铜文化	15
一、青铜器的形制	15
二、青铜器的纹饰	17
三、青铜器形制与纹饰的演变	17
四、三星堆的新发现	23
第二节 雕塑	27
一、青铜雕塑	27
二、玉雕与石雕	30
三、木俑与陶俑	32
第三节 绘画	33
一、装饰性绘画	33
二、战国帛画	35
第四节 书法	36
一、甲骨文	36
二、金文	37
三、春秋战国的书法	38
第三章 秦汉时期美术	40
概 述	40
第一节 绘画盛世	40
一、汉代帛画	41
二、壁画	42
三、画像石、画像砖	47
四、装饰绘画	50
第二节 早熟的书法与篆刻	52
一、秦代书法	52

二、两汉书法	53
三、书法家	55
第三节 雕塑雄风	56
一、宫苑雕塑	56
二、陵墓雕刻	57
三、俑 雕	59
第四节 滇族与北方匈奴的美术	63
一、南方滇族青铜装饰	63
二、北方匈奴青铜装饰	64

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	72
四、画像砖与石棺画	74
第二节 中国佛教美术的兴盛	76
一、佛教艺术的东渐与盛行	76
二、佛教壁画	76
三、佛教雕刻及雕塑家	80
第三节 南北朝陵墓雕刻及瓷陶俑	88
第四节 书法与篆刻	91
一、书法家	91
二、书法碑刻	93
三、书法理论	94

第五章 隋唐时期美术

概 述	95
第一节 绘画	95
一、人物画	96
二、山水画	103
三、中晚唐花鸟画与鞍马画	107
四、墓室壁画	112
五、隋唐绘画理论	113
第二节 书法	114
一、隋代书法与“初唐四家”	114
二、楷书、草书的发展	116
三、书法理论	119
第三节 雕塑	120
一、陵墓雕刻	120
三、陶俑艺术	123
第四节 佛教美术	125
一、石窟壁画	125
二、石窟雕刻	130

第六章 五代两宋时期美术

概 述	139
第一节 绘画	139
一、人物画	140

二、山水画	143
三、青绿山水画的复兴	152
四、花鸟画	153
五、宋代文人画的发展	158
六、宋代皇家宫廷绘画	162
七、风俗画与历史故事画	164
八、绘画理论	168
第二节 版画	171
一、五代版画	171
二、宋代版画	173
第二节 书法	174
一、五代宋初的书法	174
二、“宋四家”的书法艺术	175
三、赵佶及其他书法家	177
四、南宋书法诸家	178
五、书法理论	179
第三节 雕塑	180
一、陵墓石刻	180
二、俑像	182
三、墓室浮雕	183
第四节 宗教美术	184
一、宗教壁画	184
二、宗教雕塑	186
第五节 辽、金美术	191
一、辽代美术	191
二、金代美术	196
第七章 元代时期美术	201
概述	201
第一节 绘画	201
一、人物画	201
二、山水画	204
三、花鸟画	211
四、元代初期宫廷绘画	214
五、墓室壁画	215
六、书籍版画插图	216
七、绘画理论	217
第二节 宗教美术	219
一、壁画和版画	219
二、佛教雕塑	223
三、道教雕塑	224
第三节 书法	225
一、赵孟頫、鲜于枢的书法艺术	225
二、元代后期学士书家的成就	227
三、书法理论	228
第四节 雕塑	229
一、陶俑	229
二、砖雕	231
第八章 明代时期美术	232
概述	232

第一节 绘画	232
一、山水画	232
二、花鸟画	241
三、人物画	250
四、绘画理论	255
第二节 书法篆刻艺术	258
一、明初期“三宋”及台阁体	258
二、明代中期书法	259
三、明代后期书法新发展	260
四、篆刻艺术	261
五、书法理论	262
第三节 版画和年画	263
一、建安版画	263
二、金陵版画	264
三、徽州版画	264
四、武林版画	265
五、年画	265
第四节 雕塑	266
一、陵墓前的仪卫性雕刻	267
二、小型玩赏性雕塑	267
三、民居及家具上的装饰性雕塑	268
第五节 宗教美术	268
一、壁画	269
二、宗教雕塑	272
第九章 清代时期美术	274
概述	274
第一节 绘画	274
一、宫廷绘画	275
二、山水画	278
三、花鸟画	291
四、人物画	302
五、绘画理论	309
第二节 书法篆刻艺术	310
一、清前期的行草、帖学及馆阁体	311
二、碑学兴起与清代中晚期的书法与篆刻	313
三、书法理论	314
第三节 雕塑	315
一、仪卫性雕塑	315
二、玩赏性与装饰性雕塑	316
第四节 版画	317
一、铜版画	318
二、石版画	318
三、民间木版画与木版年画	319
第五节 宗教美术	321
一、佛教雕塑	321
二、道教雕塑	322
三、宗教壁画与版画	322

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发明与使用实用陶器中，逐渐萌发出审美意识。也就是说，他们对工具的创造就包含了艺术的创造。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，早期人类喜爱的磨光器物开始了明显的普及，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

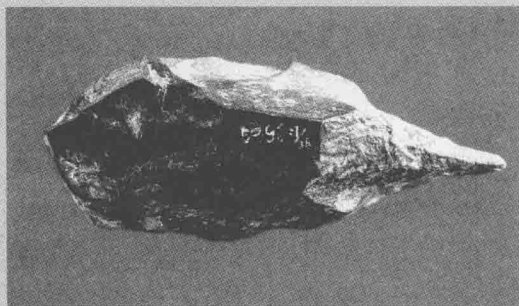

图1-1

图1-2

图1-1 三棱尖状石器 丁村文化

图1-2 石球 许家窑文化

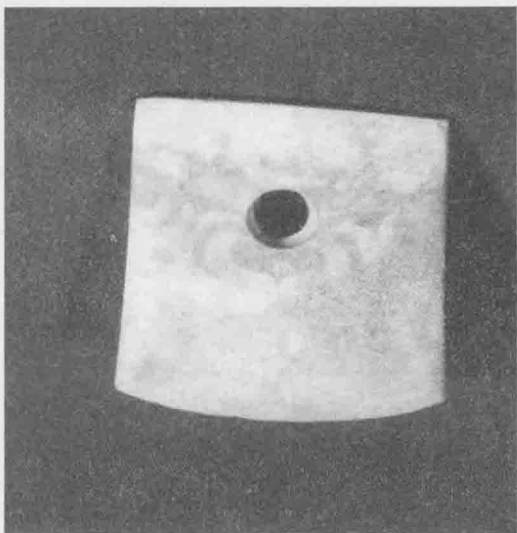

图1-3

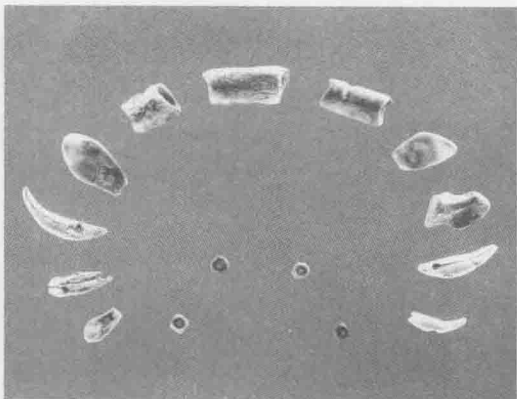
图1-3 石铲 薛家岗文化
安徽潜山

图1-4

图1-4 饰物 山顶洞人文化
北京周口店

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，而是有了愉快的热情。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性化的自然对象中，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愉悦情感。石器的对称、均衡、表面抛光以及锋利的刃部，在此时开始具备愉悦的属性。这样，人类就把实用与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，使愉悦的石器工具有了朴素的美感。（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，更反映了这些饰件超越了石器愉悦的功能，开始有了美感的意识。（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的意识。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。由于窑室封闭不严密, 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

图1-5 鱼纹盆 仰韶文化半坡类型

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。

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、弧线线构成的新月形、叶形、花瓣形等纹饰,以及弧线 with 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”

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(图1-8)。

2. 半山类型

以甘肃和政县半山遗址出土的彩陶为代表。

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

图1-8 双耳四系大彩陶瓮 马家窑文化马家窑类型

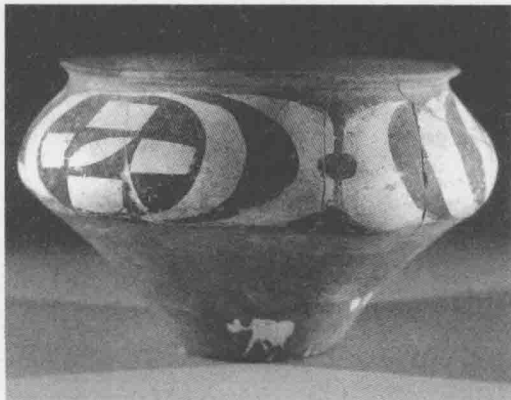

图1-6

图1-7

图1-8

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1-9）。

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1-10、图1-11）

三、龙山文化的黑陶

大约5000年前，黄河、长江流域的氏族部落

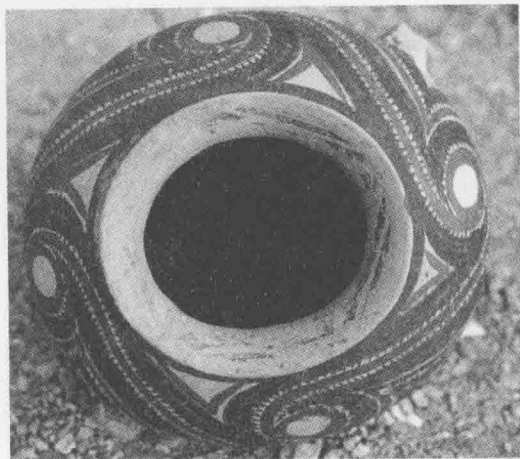

图1-9

图1-10

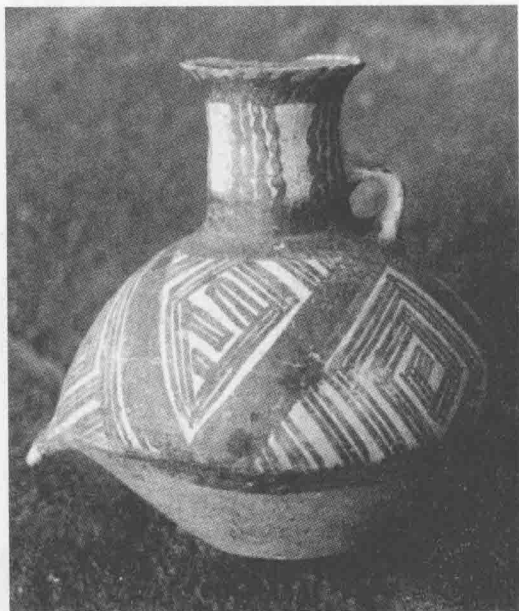

图1-11

图1-9 连旋纹彩陶壶 马家窑文化半山类型

图1-10 连旋纹彩陶壶 马家窑文化马厂类型

图1-11 折线回纹彩陶壶 马家窑文化马厂类型

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2010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、鬶、鼎、罐等。

黑陶以造型见长,精细俊巧,样式繁多,独具风格。其工艺技术有黑、光、薄、棱、鼻五个特征:色调乌黑;器物表面光亮如有釉;胎质细腻致密而坚硬,有的厚度仅是0.1~0.2厘米,

被称为“蛋壳陶”;黑陶的转折关系棱角清楚分明,有的黑陶上刻有凹凸的弦纹;有的器物有盖、把手或穿绳的钮鼻。

高脚杯和陶鬶也展现了龙山文化的魅力,彰显了造型的崭新匠心。黑陶高脚杯比例得体适度,轻盈秀丽,杯口外张,增加了外形弧线的变化和美感。有的高足柄上加以镂空作为装饰,体现了实用与造型装饰完美的统一。陶鬶有三个袋形足,该造型扩大了受热面积,不但起到了加快煮食的速度,而且还起到了支撑作用。陶鬶腹部造型丰满,上接筒状的颈口,颈口又有斜出的流槽,腹部与颈口之间装有一个绳纹把,腹背部有凸出的小圆点作为装饰。整个造型将圆浑与秀丽融为一体,颇有气势。(图1-12、图1-13)

第三节

新石器时代的绘画与雕塑

据现有的考古资料来看,在旧石器时代,还没有发现过绘画遗迹。新石器时代才有独立意义的绘画作品,但主要是在彩陶的装饰上以及其他器物的纹饰上,包括居址地画、岩画等。这些绘画虽然幼稚却不失率真,它们作为远古绘画的重要遗存,开启了人类早期绘画的源头。

根据发掘的考古实物可知,我国原始时代的雕塑和绘画一样,都是处于萌芽阶段,大多数雕塑艺术还没有形成较为独立的美术门类,多是依附于一定的实用工艺美术中。有的是以陶器的盖纽和把手的立体雕塑形式出现的,或是作为陶器的附属之物。新石器时期只有少数雕塑具有某些独立的意味。

一、率真稚拙的绘画

新石器时代的绘画艺术,可以从三个方面来考察其状况:陶器上的装饰绘画、地画以及岩画。这些绘画作品大多比较简单、幼稚,但却是早期原始人类心迹真实的反映,以率真稚拙为特征。

图1-12 蛋壳黑陶杯 龙山文化

图1-13 无腹大袋足鬶 龙山文化

图1-12

图1-13

1. 彩陶上的绘画

原始彩陶上的绘画,严格说来还不是具有独立意义的绘画,它们仅仅是人类早期对器物的“美饰”。彩陶上的几何纹饰和具有一定写实风格的鱼、蛙、鸟、虫、兽的动物纹饰,以及枝叶花朵的植物纹饰等这些装饰性绘画,都说明原始人类描绘的对象直接采用与生活息息相关的自然界形象。画风虽然稚拙,却能扼要地抓住自然对象的基本形态,具备了对美的初步体验与艺术表现的基本能力。

陶器上的这些装饰性绘画,不但反映了当时的渔猎畜养与农业劳动的生产活动,凝结着原始人类对生活炽热的情感,而且还有作为图腾意义的符号,充满浓郁的原始巫术礼仪的宗教观念。半坡彩陶纹饰的动物形象已有接近写实水平的能力,尤其有关鱼的形象,更是如此,而且生动活泼。比如,有的将侧面游动的鱼的鳞鳍各个部分,画得比较写实;有的将张口露齿的鱼环绕陶盆外壁,并将鱼首尾相连的游动状态如实地画出,富有趣味;还有描绘小鱼的结伴嬉戏,活泼可爱;也有的经过一定的概括处理与装饰化,形象简洁明快。

半坡的彩陶中,多次描绘鹿的形象,说明与狩猎有关。鹿的形象大多是侧面,有伫立的、奔跑的,还有表现鹿的胆怯与警觉的,显示了早期人类就有较深刻的观察力与表现力。

河南临汝出土的一件彩陶缸,一只高脚长嘴的鹤鸟,嘴里叼着一条鱼,侧面画有一个竖立的石斧,鹤的嘴部与脚画得较为写实,鹤鸟全身的白色羽毛采用全部涂白,而不用勾画轮廓的手法,使身体具有一定的厚实感,鹤的大眼睛有神地注视着刚猎获的鱼,造型概括,手法到位,可称为“国画始祖”。同时鹤鸟和鱼可能暗含着两个不同氏族的意义,石斧可能象征着氏族首领的权力。如此简单的形象组合,却表现了较为复杂的社会生活。(图1-14)

庙底沟彩陶中,鸟和植物花卉的形象较多,风格写实。如陕西华县泉护村出土的一件彩陶

盆,画着一只闪动着翅膀,正欲飞翔的鸟。尽管是一个简单的侧面,却捕捉住了鸟儿即将起飞的瞬间,其动态真实可信。可见“庙底沟人”已经熟练地掌握鸟的基本特征。

彩陶器中的人物形象不太多。西安半坡出土的彩陶上画有人面纹,五官均全,嘴的外侧衔着鱼,是鱼与人面的结合图饰(图1-15)。最有名的一件是青海大通孙家寨出土的舞蹈陶盆,陶盆的内壁上画的是原始人载歌载舞的景象。舞蹈人形分为三组,每组有五人,互相牵着双手并排成横列,头上梳有较短的发辫,腰下有一条“尾巴”,可能是衣服上的装饰物或腰间所系的绳带。人物的下面画有四条平行的线,脚下踩的一条较粗,可能表示地面,舞蹈动作整齐和谐。每

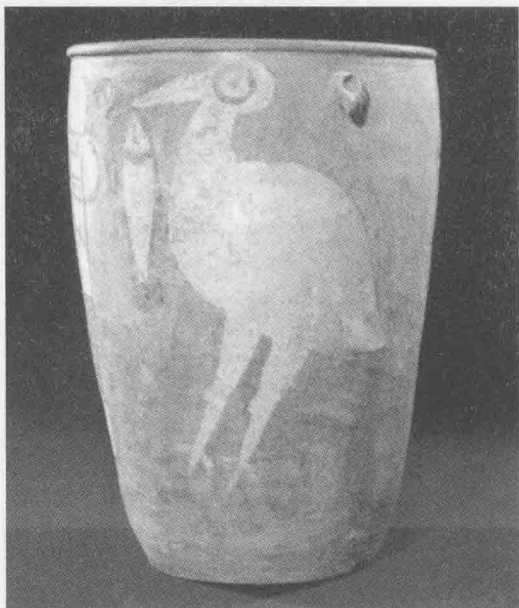

图1-14

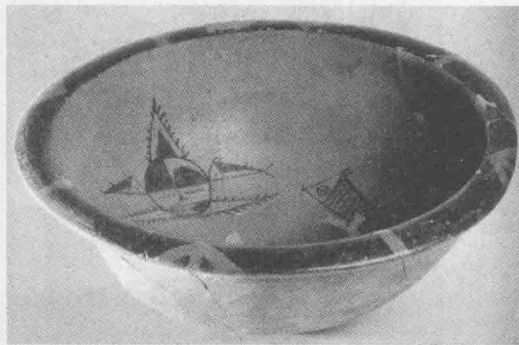

图1-15

图1-14 鹤鱼石斧纹彩陶缸
仰韶文化

图1-15 人面鱼纹盆 仰韶文
化半坡类型

图1-16

组人物之间有数条平行向内的弧线相隔，使画面整体连贯，起到了很好的装饰效果。该图饰有着明显的节奏感和欢乐的气氛，生动地再现了狩猎舞蹈的生活情景。据《尚书·益稷》所说“击石拊石，为兽率舞”，图饰中人头上的“辫子”与身后的“尾巴”，可能是模拟野兽而化的妆，因此该图为狩猎舞是可信的。（图1-16）

新石器时期的彩陶纹样绘画以鱼最为普遍，“鱼”在汉语中具有生殖繁盛的意义，母系社会半坡彩陶屡见鱼的图饰，可能就意味着对氏族生殖繁衍的祈求。崇拜母性繁殖的含义开始形成了，血缘关系成了当时最重要的社会基础和结构。蛙纹和鸟纹经过数千年的从具象到抽象的演变，最后鸟逐渐演变成寓意为太阳的金乌，而蛙逐渐演变成寓意为月亮的蟾蜍。这显然不是偶然现象，必定与某一个氏族的信仰相联系。因此，我们可以从彩陶时期的装饰绘画里感受到原始的生殖崇拜，以及原始的某种宗教信仰这种最初观

念的存在。任何观念意识都是在与大自然抗争的劳动中产生出来的，所以任何对彩陶纹饰绘画的解释应该从这点开始。

新石器时代的制陶者在绘画技法上大多比较熟练。我们从彩陶上的那些生动流畅的笔触和某些线条来看，可以推测原始人类使用了某种类似毛笔的工具，这为中国后来的绘画确立了发展方向。

2. 岩画与地画

岩画与地画基本上是最早的具有独立意义的绘画，是远古祖先刻画在石头上的“象形史书”。岩画也称“石山画”、“岩壁画”或“岩刻”、“岩石艺术”等。岩画分布很广，数量很多，几乎全国各地都发现有岩画，最重要的有内蒙古阴山岩画、江苏连云港将军崖岩画、四川珙县岩画、广西花山崖岩画、云南沧源岩画、新疆天山岩画等等。我国文献中最早提到岩画的是郦道元的《水经注》：“山石之上，自然有纹，尽若虎、马之状，粲然成著，类似图焉，故亦谓之画山石也。”“画山石”就是我们所说的岩画。

最早的岩画年代大约在新石器时代，并一直延续到清代。岩画表现的内容大多与劳动生活有关，也有表现生殖崇拜和其他意义的宗教观念。甘肃黑山的舞蹈岩画，造型上与青海大通彩陶上的舞蹈形象相似，但舞者的姿态比彩陶上所画的更富有动感（图1-17）。有表现男女交媾与裸

图1-16 舞蹈纹彩陶盆 马家窑文化马家窑类型

图1-17 月人氏舞蹈 甘肃黑山

图1-18 狩猎图 内蒙古阴山

图1-19 虎和黄羊 甘肃黑山

图1-17

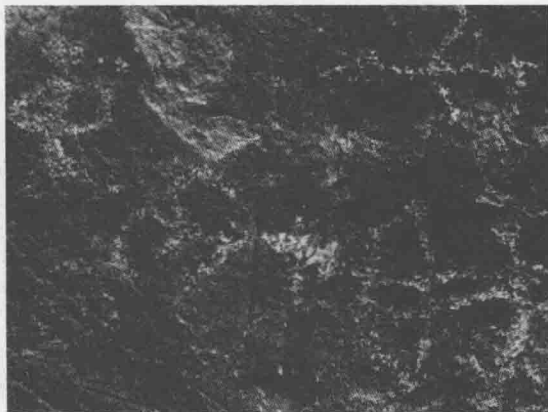

图1-18

图1-19