

中国艺术 5000 年

最美的中国

古典艺术

中青雄狮 编著

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

 中青国际出版传媒
CYPI PRESS

中国艺术 5000 年

最美的中国

古典
艺术

中青雄狮 编著

目 录

史前	4
公元前约170万年到公元前2100年	
先秦	20
约前2100年-前221年	
秦汉	52
前221年-220年	
三国两晋南北朝	80
220年-589年	
隋唐	102
581年-907年	
五代两宋	140
907年-1279年	
辽金元	178
907年-1368年	
明	212
1368年-1644年	
清	242
1644年-1912年	

史前

PREHISTORY

距今约200万年-距今约4100年

一般来说，“史前”在中国指的是夏以前，即公元前2100年的历史阶段。从早期猿人时代算起，包括晚期猿人时代、早期智人时代、晚期智人时代直到母系氏族社会。从文化学上说，这一段历史的晚期与“三皇五帝”的传说史相对应，曾被称作中国历史的传说时代。为了方便叙述，本书中将这段历史分为以打制石器为标志的旧石器时代和以磨制石器为标志的新石器时代两个阶段。

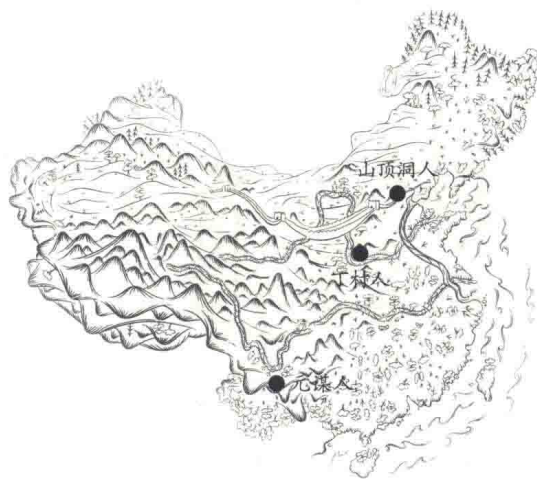
旧石器时代是人类历史的童年时代。旧石器时代虽然工艺技术比较稚拙，但在许多器物，甚至是最简单的打制石器上，我们依旧能够看到一些原始的审美意向和痕迹。尤其到了旧石器时代晚期，出现了一些以装饰为目的的物品，如钻孔的石坠、兽牙、贝壳以及刻有纹路的鹿角等。它们的线条、轮廓、色彩和组合关系显然都经过了精心的安排，形成了一种独特、和谐的视觉效果。

到了新石器时代，随着生产力的进一步发展，人们发明了陶器。陶器除了具有实用的功能外，还成为了早期绘画和雕塑的重要载体。先民们在陶器上绘制了各种纹样和图案，有具象的鸟、鱼、蛙及人等，亦有抽象的旋涡纹、花瓣纹及网格纹等。关于这些纹样和图案有许多解释，它们或与巫术活动有关，或是某一部族的图腾，或包含祈求丰收的美好祝愿，或是对当时生活的再现，抑或是单纯出于一种装饰的需求。但不论怎样，这些图案和

旧石器时代

距今约200万年—距今约1万年

旧石器时代以人类使用打制石器为标志，是人类物质文化发展的最初阶段，在考古学及艺术史上，一般分为早、中、晚三期。其艺术遗存基本集中在旧石器时代晚期。

元谋人

元谋人是在中国境内发现的最早的直立人。1965年发现于云南省元谋县上那蚌村附近。元谋人生活于旧石器时代早期，在其遗址中发现有打制石器。图为元谋人牙齿。

丁村人

丁村人属早期智人，生活于旧石器时代中期，其遗迹最早在山西省襄汾县丁村南部发现。1954年和1976年对此地进行两次大规模发掘，发现多处石器汇集点。图为丁村人生活区域的地理面貌。

山顶洞人

山顶洞人属晚期智人，生活于旧石器时代晚期，他们的骨骼化石在北京市周口店龙骨山的洞穴中被发现。山顶洞人制作的石器类型十分丰富，他们发明了间接打制石片法，能生产长而薄的石片。山顶洞人已有原始的审美需求，他们会用兽皮制作衣物，并用赤铁矿粉末与红色泥岩做染色材料。图为20世纪30年代拍摄的山顶洞人遗址照片。

打制石器

先民们通过将两块石头互相敲打或者摔击，以改变石块的形状，使其成为适手的劳动工具。这种通过敲打或摔击制作出来的石器就是打制石器。打制石器按照用途可分为砍砸器、刮削器等，不同用途的器物的打制方法和打制时的着力点都不相同。

峙峪人与钻孔技术

旧石器时代晚期，钻孔技术已经发展成熟。钻孔技术在雕塑史上具有重要的意义，因为其冲破了平面，使得人类认识到三度空间的存在。峙峪人，又称猎马人，生活于旧石器时代晚期，生活时间晚于丁村人，早于山顶洞人。1963年在山西省朔县峙峪村发现峙峪人的遗迹。在其遗迹中发现了一件石墨装饰品，这件石墨装饰品是目前发现最早的钻孔制品。在生活时间于峙峪人之后的山顶洞人遗迹中亦发现大量的钻孔制品。

距今170万年
元谋人生活时代

距今70—20万年
北京人生活时代

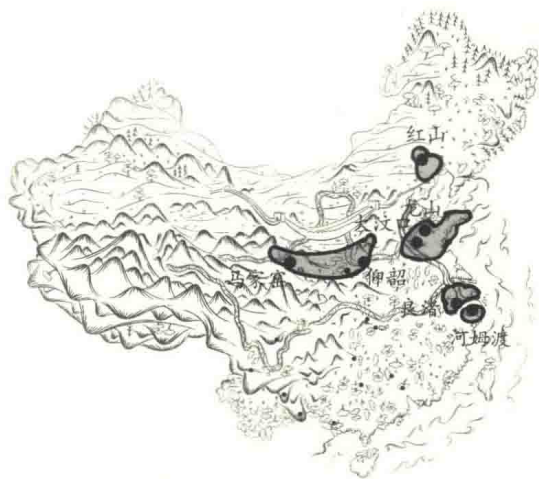
距今10万年
丁村人生活时代

距今1.8万年
山顶洞人生活时代

新石器时代

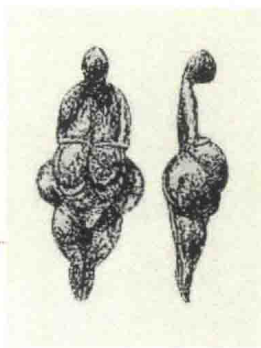
距今约1万年-距今约4100年

新石器时代以人类使用磨制石器为标志，生产力较旧石器时代有了极大的提升。一般在艺术史上分为早、中、晚、末四期。在陶器、石器、玉器等器物上体现这一时期的艺术的气息。

兴隆洼文化

兴隆洼文化距今约8000年，属于新石器时代中期文化，其遗址在今内蒙古境内。兴隆洼遗址中发现一尊石刻女神像，考古界普遍认为其形象与威伦道夫的维纳斯（Venus of Willendorf）一样与原始母神崇拜密切相关。

仰韶文化

仰韶文化距今约7000年至距今约5000年，属于新石器时代晚期文化，其遗迹遍布从甘肃至河南的整个黄河中游地区。仰韶文化中彩陶最有代表性。右上图为仰韶文化发现区域的地理面貌。左上图为“仰韶文化”之父瑞典地质学家、考古学家安特生（Johan Gunnar Andersson, 1874年-1960年）。

人面鱼纹彩陶盆

佚名
彩绘红陶
高16.5厘米，口径39.8厘米
1955年陕西省西安市
半坡遗址出土
中国国家博物馆藏
新石器时代·仰韶文化

人首形器口彩陶瓶

佚名
彩绘红陶
高31.8厘米，口径4.5厘米，底径6.8厘米
1973年甘肃省天水市大地湾遗址出土
甘肃省博物馆藏
新石器时代·仰韶文化

鹤鱼石斧图彩陶缸

佚名
彩绘红陶
高47厘米，口径32.7厘米，底径20.1厘米
1980年河南省汝州市阎村出土
中国国家博物馆藏
新石器时代·仰韶文化

河姆渡文化距今约7000年至距今约5000年，属于新石器时代晚期文化，其遗迹集中在长江下游，特别是浙江省境内。河姆渡遗址中发现有水稻、葫芦、枣等作物的化石，可见它是原始农耕文明的代表。图为河姆渡遗址出土农具及遗址照片。

马家窑文化距今约5700年至距今约4700年，属于新石器时代晚期文化，它是仰韶文化向西发展的一个类型，其分布范围主要集中在黄河上游地区，其彩陶最有代表性。

三鱼纹彩陶盆

佚名
彩绘红陶
高17厘米
1954年陕西西安半坡村出土
中国国家博物馆藏
新石器时代·仰韶文化半坡类型

舞蹈纹彩陶盆

佚名
彩绘红陶
高14.1厘米，口径28厘米
1973年青海省西宁市大通上孙家寨出土
中国国家博物馆藏
新石器时代·马家窑文化

旋涡纹彩陶瓮

佚名
彩绘红陶
高50厘米，口径18.4厘米
1956年甘肃省临夏市三坪遗址出土
中国国家博物馆藏
新石器时代·马家窑文化

彩陶与早期绘画艺术

史前时期没有严格意义上独立成幅的绘画艺术。绘画艺术主要体现在彩陶上。先民们在彩陶上绘制了多种图案和纹样，这些图案和纹样或与信仰、或与日常生活相关，显得稚拙而朴素。图为图案多变的各种彩陶。

刻划符号

考古学家们在彩陶器上发现了不少刻划符号，有一些符号在不同的彩陶上重复多次出现。这些刻划符号多是象形的，一些文字学家认为这就是原始文字的雏形，而另一些艺术史家则认为这是中国书法艺术最初级的形态。图为有刻划符号的陶钵。

距今约7000年
河姆渡文化兴起，
仰韶文化兴起

距今6000年
红山文化兴起

距今5700年
马家窑文化兴起

红山文化

红山文化距今约6000年至距今约5000年，属于新石器时代晚期文化，遗迹散布在燕山以北的内蒙古等地，其玉器最有代表性。据说，红山文化中已出现庙、冢等礼制性建筑，私有制开始萌芽，社会处于剧烈的动荡变革之中。图为红山文化遗址。

龙山文化

龙山文化距今约4350年至距今约3950年，分布于黄河中下游地区，在今山东省境内发现遗迹最多。龙山文化被认为是一种铜石并用文化，其所代表的时代是原始社会向文明社会转变的过渡时代。图为龙山文化遗址发掘照片及出土器物。

碧玉龙

佚名
碧玉
高26厘米
1971年内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗出土
中国国家博物馆藏
新石器时代·红山文化

蛋壳黑陶高柄杯

佚名
黑陶
高 22.6 厘米，口径9厘米
1973年山东省日照市东海峪遗址出土
山东省文物考古研究所藏
新石器时代·龙山文化

磨制石器与琢玉工艺

磨制石器指的是表面经过磨制、抛光的石器，较之打制石器精良许多。新石器时代的先民们一般先将石器打制出大体形状，然后再在砥石上磨光。当先民们熟悉如何琢磨普通石头后，他们开始有意挑选一些质地更坚硬、质感更温润，颜色更特别，光泽更夺目的石头——玉石，并将它们制作成具有礼仪性质的雕像或饰品。图为新石器时代的各种玉器。

距今约4350年
龙山文化兴起

距今4000年
传说中的炎帝、黄帝时期

纹样实际上可以被看成是最原始的绘画艺术。另外，陶土具有可塑性，先民们除了用其制作器皿外，还用其塑造人和动物的形象。仰韶文化（公元前5000年-公元前3000年）、红山文化（公元前4000年-公元前3000年）等文化遗存中就出土过女神头像、少女头像等陶塑作品，而大汶口文化（公元前4300年-公元前2500年）、良渚文化（公元前3300年-公元前2200年）等文化遗存则出土过狗形陶、水鸟形陶壶等动物形器皿。这些人像、动物形象以及一些陶珠、陶坠等装饰品共同形成了原始雕塑艺术的主要景观。

除了陶器以外，以玉作为材质的雕塑也是新石器时代艺术上取得的重要成就。北方的红山文化、龙山文化（公元前2350年-公元前1950年）以及南方的良渚文化遗址中都出土了不少玉器。红山文化遗址中出土的碧玉龙、玉猪龙，良渚文化遗址中出土的线刻饕餮纹玉琮是其中重要的代表性器物。

可以说，早期的打制石器和磨制石器以及石坠、兽牙、贝壳，乃至陶器和玉器，都是中国人最初理解和表达自然及自身的重要载体，而中国人最初的艺术思维和观念实际上也是通过这些载体保留、展现和传承了下来。中国艺术史波澜壮阔，纷繁复杂，其在初期实际上就已经显现出了卓尔不群的内涵和表征，成为世界艺术中重要的一部分。

人面鱼纹 彩陶盆

佚名
陶

高16.5厘米，口径39.8厘米
1955年陕西省西安市半坡村出土
中国国家博物馆藏
新石器时代·仰韶文化半坡类型

仰韶文化是中国新石器时代的重要文化之一，年代约为公元前5000年至公元前3000年，主要分布于黄河中下游一带、以甘肃、山西、河南三省为核心的中原地区。仰韶文化在1922年由瑞典学者安特生发现，其名称来源于其首个发掘地：河南省三门峡市绳池县仰韶村。仰韶文化中尤以彩陶为人所知。

这件人面鱼纹彩陶是新石器时代仰韶文化的彩陶珍品之一。彩绘是在陶器表面以红、黑、赭、白等色作画后烧成的，画面永不脱落。花纹通常绘在陶器的口沿、器肩、上腹等醒目部位，或直接绘在敞口盆的内壁，正如此件陶盆。选择在这些部位绘画，也是由当时的生活习惯所决定的，在新时期时代，人们席地而坐，器具就摆在面前的地上，所以

视线所及，也就是彩绘出现的位置了。

此盆由细泥红陶制成，敞口卷唇，盆内壁用黑彩绘出两组对称的人面鱼纹。人面概括成圆形，神态安详，嘴旁分置两个变形鱼纹，鱼头与人嘴外廓重合，加上两耳旁相对的两条小鱼，构成形象奇特的人鱼合体，表现出丰富的想像力。人头顶的尖状角形物，可能是发髻，加上鱼鳍形的装饰，显得威武华丽。同样内容的彩陶盆，半坡遗址中曾出土几件，或与大鱼并列，或与网纹相伴。对于这种带有神秘色彩的人面纹，大多数人都认为与半坡氏族公社某种原始信仰有关，但对其具体涵义的解释则各不相同，有崇拜鱼图腾说，有祈求捕鱼丰收说，还有祈求生殖繁盛的祝福说等。

中国新石器时代的绘画艺术，主要体现在彩陶的装饰纹样上。仰韶文化是一种典型的彩陶文化，其主要分布于黄河中下游一带，东至河北中部，南达汉水中上游，西及甘肃洮河流域，北抵内蒙古河套地区。它主要分为半坡和庙底沟两种类型。

这件三鱼纹彩陶盆出土于西安半坡遗址，属于仰韶文化半坡类型的典型器物。陶盆口沿微卷，通体施以红色。盆沿饰有一周宽带纹，器腹外壁描绘三尾互相追逐的游鱼。它们张嘴露齿，唇部翘起，虽然未画出水纹，却给人以鱼在水中吸水吐气、缓缓游动的印象。

半坡遗址出土有鱼叉、鱼钩、网坠等渔具，说明捕鱼在当时的经济生活中占有较

重要的地位，彩陶上描绘的鱼一方面是这种生活的反映。另一方面，鱼在原始文化中具有祈求生殖繁衍的含义。半坡彩陶的大量纹饰中都包含有鱼的母题，有的鱼是具象的，有的鱼则演化为几何形态：头部愈发简单，鱼体愈发图案化，单一的记实变为复合的抽象。这件三鱼纹彩陶盆算是鱼纹图案中比较写实的，有着清晰的鱼头、鱼身和鱼尾，但同时我们可以从中看到一些抽象化、几何化的趋向，鱼头、鱼身和鱼尾似乎由一些三角形组合而成。在这件三鱼纹彩陶盆中，氏族、血缘以及图腾这些暗藏的信息提示我们进一步探寻和揭示史前人类的生活。以仰韶文化为代表的彩陶文化背后有许多的隐秘和精彩有待我们去发掘。

三鱼纹彩陶盆

佚名
彩绘红陶
高17厘米
1954年陕西西安半坡村出土
中国国家博物馆藏
新石器时代·仰韶文化半坡类型

鹤鱼石斧图 彩陶缸

佚名
陶
高47厘米，口径32.7厘米，
底径20.1厘米
1980年河南省临汝县阎村
中国国家博物馆藏
新石器时代·仰韶文化庙底沟类型

仰韶文化是一个以农业为主的文化，其农耕石器包括石斧、石铲等。由于在出土文物中还包含有骨制的鱼钩、鱼叉、箭头等工具，因此可见仰韶文化的人还进行渔猎等活动。当时人们的生活用具主要以陶器为主，在一些陶器上还留有布和编织物印下的纹路，由此可见其文化也包含编织的手工业，出土的线坠、纺轮等也说明了这点。除此之外，骨器也制作得很精致。

这件鹤鱼石斧图彩陶缸是仰韶文化众多出土器物中最令人印象深刻的陶器之一。因为其上有完整的彩绘图像一幅：画面左侧是一只站立的白鹤，嘴上衔着一条白色大鱼；画面右侧竖立一柄石斧，斧身穿孔，柄部有

编织物缠绕并刻画符号。鱼、鹤、石斧暗示了仰韶先民们农业辅以渔猎的生产方式，为我们提供了当时劳动对象、生产工具等重要的生产力信息。虽然只是简单的图像，但作画的人却使用了墨线勾勒、色彩填涂等画法，与后代中国画的“没骨”、“勾线”、“填色”等画法相呼应，因此有些学者认为这幅画具备了中国画的一些基本画法，是中国画的雏形。

新石器时代整个黄河流域的文化都以彩陶文化为特征。甘肃地区的彩陶文化有着源远流长的发展历史。在黄土高原西南麓的陇山山前地带，由于黄河的第一大支流渭河规律性地泛滥，两岸形成了肥沃的冲击平原，非常适宜人类居住和耕作，这里是中国农业文明的发祥地之一。定居性的农耕文明以及纯净细腻的土质，为陶器的发明和发展创造了优质的条件。

这件彩陶人首口瓶1973年发现于甘肃省天水市秦安县境内。该地的彩陶文明遗迹发现于1958年，据推断，该彩陶文明最早距今7800年，最晚距今4800年，有3000年文化的延续。其规模之大，内涵之丰富，在中国考

古史上亦属罕见。

彩陶人首口瓶属于仰韶文化庙底沟类型的早期产物。该陶瓶两头尖，中部宽，呈现长椭圆形，瓶身中部本有双耳，但已经残缺不存。想象力丰富的先民将瓶口做成了圆雕人头像形式，这个小人披着整齐的短发，前额略短，五官位置均匀端正，双耳有系挂饰物的小穿孔。从人像的发式来看，正是古羌族的披发样式。陶瓶周身饰物有花纹，花纹似一种几何图案，以弧线为主，自由地将圆点、弧边三角、弧条及斜线等组合起来。从这件陶瓶器表的纹样上可以看出甘肃仰韶文化庙底沟类型彩陶与中原地区彩陶的联系。

彩陶人首口瓶

佚名

陶

高31.8厘米，口径4.5厘米，
底径6.8厘米

1973年甘肃秦安大地沟出土

甘肃省博物馆藏

新石器时代·仰韶文化庙底沟类型

鸮形陶鼎

佚名

陶

高35.8厘米

1975年陕西华县太平庄出土

中国国家博物馆藏

新石器时代·仰韶文化庙底沟类型

鸮即猫头鹰，在先秦，猫头鹰的图像或题材非常盛行。当时的人们对猫头鹰曾有过狂热的崇拜，据学者研究，其理由大致有两点：第一，鸮类猛禽象征威猛，与兵、刑之事相联系，鸮鸣往往是战争胜利的象征；第二，鸮鸟是夜神和梦神的象征，具有保护人“长夜”安全的作用。上古时代，中国人将祖先尊崇放在一切活动之先，他们相信祖先之灵与自己最为亲近，所有涉及子孙后代生存问题的事祖先神灵都会过问，而鸮就是背负祖先灵魂飞行的夜鸟。于是，鸮在当时人的眼中成了祖先的化身，鸮叫也被视为祖先发出的声音。墓葬中的器物大多用于祭祀场

合的宗庙重器，其造型及纹样都具有神秘的宗教色彩，这件鸮形陶尊自然也有这方面的含义。

鸮形陶尊是仰韶文化中难得的雕塑精品，其制作手法已经相当纯熟，作者将动物形象和器物的功用完美结合，鸮的双足和尾部为鼎足，稳定地撑拄于地，后收的双翅围过鼎的中后部，形成一种前扑的动势，配上鸮头部的大眼、利喙，使这只鸮显得威风凛凛。对形象的生动塑造，弥补了体量上的矮小，所以尽管这个陶鼎只有不到36厘米高，但厚重威严未减一分，给人以大气磅礴之感。