

第一章 绘画的起源与审美意识的萌芽

中国绘画究竟起源于何时、何因，至今尚无定论。但从早期绘画形式和内容来看，中国绘画的起源时间至少在一万年以前。其起源的因素也应该是多方面的，包括原始宗教、巫术和图腾信仰以及人们在生活中积累的审美经验等等。

殷商、西周时期，青铜纹饰的表现内容十分丰富，以对鬼神、魑魅、灵异的表现居多。其形象一反原始纹饰的活泼自然，大多给人以面目狰狞、气势威猛、神秘恐怖的印象，其中最常见、最有代表性的是人兽合一的饕餮纹。它们充当着统治阶级的精神武器，无声地推行着奴隶社会的道德和尊卑观念。

作为中国绘画的发端期，夏商周时期的艺术形式，以及春秋战国时期的美学意识和文艺思想看似杂乱，但通过分脉析流的研究可以看出，后来的绘画基本上是以此期初现端倪的三条线索并存发展的。首先是围绕儒家伦理教化观念形成的宫廷艺术；其次是以道、释（释即佛，是与儒、道互补的三家之一，于西汉末传入中国。虽然佛教于魏晋六朝时期始逢发展机缘，其实儒、道、释三家互补的中国传统文化心理格局在汉代就已有所表现）两家强调情感、畅神、禅机、哲理为主导的文人画艺术；此外就是带有楚文化奇幻、热烈色彩的民间艺术。几种绘画形式各具风貌，相互联系、相互影响，一起构成源远流长的中国传统绘画艺术长河的发端。

第一节 率真稚拙的绘画——原始绘画

一、陶器上的绘画

(一)彩陶

陶器是为人们提供热煮和饮食的容器,是当时最高档、最现代的家用器具。陶器出现是人类进入新石器时代的标志之一。旧石器时代的石器制造,是人类对于自然物的物理意义上的改造,而制陶则是将一种物质转变为另一种物质,是化学的变化。陶坯在未干之前,有较大的可塑性,给原始艺术家们提供了较大的创造空间。

新石器时代早期,制作陶器的原始文化有河南新郑裴李岗文化、河北武安磁山文化、甘肃秦安大地湾文化等。这些文化遗址所发现的陶器,大都做工原始,质地粗糙,仅有简单的纹饰刻画,造型多是对于自然物(如植物果壳)的模仿,或为球体。代表着这一时期制陶艺术水平的彩陶是到仰韶文化时期才出现的。

半坡位于西安城郊浐河边上,其彩陶的纹饰以鱼纹最为常见。将鱼纹用类似于今天毛笔的工具,以黑色线条绘于红色的器皿上,红黑相兼,生动悦目(图 1-1)。前期的鱼纹都很写实,后来逐渐趋于图案化,最后全然演化为装饰带,环绕于器物的外壁。除鱼纹外还有蛙纹、鸟纹和神秘的人面纹等,代表性的器物是小口尖底瓶和船形壶。这说明仰韶文化的器物造型已经脱离了对自然物的模仿;完全根据使用需要来自由塑造。小口尖底瓶用于盛水,腹部圆鼓,而为防止水的溢出将口做得很小。船形壶的外貌为船只的造型,更加复杂,同时也是半坡人渔猎生活的写照。

图 1-1 半坡出土的鱼纹盆

庙底沟类型的彩陶主要分布在河南陕县庙底沟村和陕西华山附近,距今有约 6000 年历史。庙底沟类型彩陶的纹饰被认为源于植物的花朵,又分为蔷薇科的玫瑰花花朵和菊科的菊花花朵。半坡彩陶花纹多几何形线条,多直线,庙底沟纹饰线条则多是曲线。美丽的花朵纹样描绘在有着优美曲线外形的陶盆上,显示着新石器时代陶艺家们的卓越成就(图 1-2)。

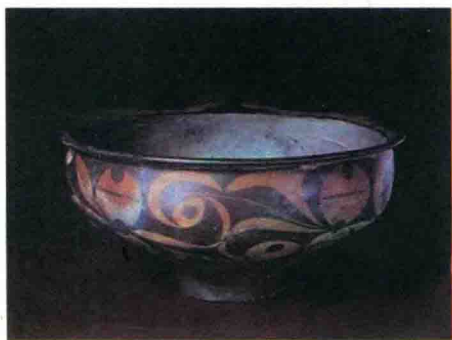

图 1-2 庙底沟出土的彩陶

马家窑彩陶是仰韶文化在黄河上游甘肃、青海的一个地区性分支,也被称为“甘肃仰韶文化”。

早期的马家窑类型彩陶都较为精细,以黑色为主。纹饰柔和流畅,能够明显看到仰韶文化纹饰的影响,不过已经和马家窑特有的旋涡纹融合起来,一切都似乎处于急速的旋转中,灵动、流畅,展现出无限生机(图 1-3)。马家窑的器形比较特别,如敛口深腹双耳罐、束腰罐等,形式优美。

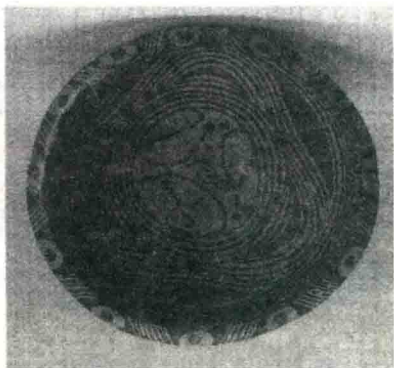

图 1-3 早期马家窑彩陶

彩陶的装饰艺术主体表现在仰韶文化中。仰韶文化半坡类型彩陶上有大量涵义神秘的人面纹，头部呈圆形，直目横鼻，头顶三角形尖帽，在口部两端各衔一鱼，或在额头左右各簪一鱼。人面纹均成对地被画于陶盆的内侧，中间夹绘两条鱼纹或两张渔网。专家推测这是一个原始巫师，正口中衔鱼，进行祈祷，祈祷本次捕鱼丰收(图 1-4)。

图 1-4 仰韶半坡出土的人面纹陶盆

目前发现幅面最大的原始绘画作品是画在仰韶文化彩陶缸上的《鹤鱼石斧图》(37 厘米×44 厘米)。一只长喙鹤鸟，口衔垂死大鱼，画面右侧是一把石斧。类似的表现鱼鸟相争的陶绘发现多件，考古学者认为鱼和鸟是两个相互敌对部族的图腾，这件作为葬具的陶缸上的图画是对一位部族首领生前功勋的歌颂(图 1-5)。

图 1-5 鹤鱼石斧图

出土于青海大通上孙家寨的《舞蹈纹彩陶盆》，属于马家窑文化。盆内壁环绕画有三组手拉手的舞蹈图案，每组五人。有趣的是每人身后都画有一条小尾巴，据考古专家分析这是模拟鸟兽的假尾，人们所跳的也是具有丰产巫术意味的巫舞(图 1-6)。

图 1-6 舞蹈纹彩陶盆

秦安大地湾出土仰韶文化的彩陶瓶，腹部呈橄榄形状，颈部被塑成年轻女子的头像，顶部中央开口，作为陶瓶的瓶口。这个专门盛农作物的种子陶瓶实际上也是一个孕妇的形象，按照原始思维的方式，人们相信用瓶内的种子播种便会获得丰收(图 1-7)。

图 1-7 女阴纹人面瓶

半山类型彩陶的彩绘以黑色为主，兼用红色。纹饰有螺旋纹、菱形纹、圆圈纹、葫芦形纹、同心圆纹、折线三角纹等，通常以黑色锯齿纹作为镶边，这也是半山彩陶的主要特征之一。代表器形是大型的小口高领鼓腹罐和窄口矮颈鼓腹盆(图 1-8)。

图 1-8 半山彩陶

马厂彩陶制作比较粗糙,有的表面上还加有一层红色的陶衣。彩绘以黑、红为主,纹饰多样。陶壶上流行四大圆圈纹,从正侧面看,一般是在肩或上腹部画有四个大圆圈,在圆环内是多变化的图案。此外有折线纹、回纹、人形蛙纹等。彩陶的形制与半山彩陶接近,但稍有变化(图 1-9)。

图 1-9 马厂彩陶

彩陶的花纹几乎全部集中于器高的 $\frac{1}{2}$ 以上的部位,而在器物的 $\frac{1}{5}$ 以下,一般是素面无纹。这是因为原始社会生产力低下,建筑空间低矮,人们在室内或室外主要是席地而坐。因此,当人观看放置在地上的陶器时,视线一般与地面呈 $45^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 角,所看到的正是花纹集中的区域,而看不到的部分也正是素面部分。

从这一视角分析,马厂的四大圆圈纹形如绽放的花朵,表明原始陶艺家是从器物整体出发考虑纹饰构图的。

(二)黑陶

黑陶是史前制陶工艺的另一光辉成就。黑陶发现的地点主要在东部沿海一带,北至辽东半岛,南至浙江。最重要的是山东济南附近龙山镇城子崖的山东龙山文化遗址。

黑陶的烧制是在烧陶行将结束时,从窑顶向下慢慢加水,使木炭熄灭并产生大量浓烟,器表渗碳形成的。其特点是“黑、光、薄、纽”:色泽乌黑;表面光滑闪亮;一般厚度 0.5~1 毫米,薄如蛋壳,故有“蛋壳黑陶”之称;器上多附有牵绳或手执的鼻。黑陶的器表仅由简单的弦纹装饰,外貌典雅,造型丰富,不以色彩装饰而以造型的优雅取胜,呈现出恬静质朴的原始美感(图 1-10)。

图 1-10 龙山文化黑陶杯

在长江以南的东南广大地带流行几何印纹陶器,有手制、模制、轮制几种。花纹是在陶坯未干之前,用印模按印上去的。有的由于花纹部位不准,所以纹饰有重复交错的现象。按印的几何纹饰反复出现,形成了一种有韵律的美感。

二、岩画

原始人类对大自然怀有“万物有灵”的崇拜信仰,认为一切都有生命,通过巫术手段就可与万物进行沟通。原始绘画和雕塑品的主要制作目的是服务于这种原始巫术的需要。绘画具体体现于原始岩画,彩陶装饰及一些实用器物的刻纹。

目前我国考古发现的原始岩画很多,散布于全国各地,且制作年代不一。内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、青海、四川、云南、贵州、广西、西藏、黑龙江,以至江苏、福建、台湾等地发现的都不在少数。仅内蒙古阴山山脉、贺兰山北部、乌兰察布高原等处,发现的岩画就有“两万多幅”。这还是一位岩画专家在1984年的调查报告中所记的数字。^①至1991年,银川召开宁夏国际岩画研讨会时,就有专家在座谈会上发言,说是全国当在“八万幅以上”,但当时还有人以为这个统计数字是保守的。不论怎么说,这都表明,全国岩画的发现,其数量确实日益增多了。^②

最早的岩画大约出现于旧石器时代晚期或新石器时代早期,而大量的创作则是在新石器时代和后石器时代。原始岩画是先民们用细石器镌刻或用颜料和上动物的血或油脂绘制在坚硬的崖壁上。从全国各地发现的原始岩画来看,其风格古朴稚拙,反映了原始狩猎者们的狩猎生活、自身的生存状况和原始宗教信仰的情况,以及由狩猎到游牧文明的历史过渡。

阴山岩画是我国迄今发现的岩画中数量最多的,也是最古老的岩画群。其题材多样而广泛,画面上描绘了作画时代各种象生的动物图像,有狩猎图、战争图、人物图、人面图、舞蹈图(图1-11)、祭祀图,有日月星辰、穹庐毡帐、车辆畜圈、狩猎工具、手印足蹄印以及原始符码等图形。

① 盖山林. 阴山岩画演化历程初探[J]. 美术史论. 1984, (4)

② 王伯敏. 中国绘画通史[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店, 2008

图 1-11 舞蹈

江苏连云港市锦屏山南麓的将军崖岩画,被确认为是新石器时代岩画的一处重要遗址。主要描绘人物、农作物、兽面及各种符号,其中一组将人面、太阳与植物茎叶等组织在一起(图 1-12),反映出古代东南地区先民的宗教观念,被称为“稷神崇拜图”。

图 1-12 将军崖岩画

内蒙古砂口格尔敖包沟的山崖上,乌兰察布的山石间,就画有狩猎的作品,生动地反映了原始时代人们攫取生存资料的生活方式,表现了人们同自然界做斗争中取得胜利的欢乐心情。(图 1-13)在狩猎图的旁边,还有“集体舞”、三人舞、双人舞等多种舞蹈场面,也还画有不少游牧人顶礼膜拜太阳的场面,由于与原始宗教活动有关,所以,画面体现出一种神秘的色彩。

图 1-13 内蒙古阿拉善岩画

第二节 夏商周的绘画风格

一、青铜器与绘画

(一) 夏代的青铜器发展

殷商前期是青铜的“滥觞”时期。这个时期青铜器的造型还很幼稚古朴、率简凝重,还没脱离原始意味。甚至有的青铜器没有任何装饰纹,通体为素面。一般以单层凸起的饕餮纹和弦纹为装饰纹样,没有底纹。尽管早期人类有极强的宗教观念,但多是在鬼神之事的表現上,与现实社会的结合还不太紧密。殷商初期,青铜器上饕餮形象的处理比较松散,不像后来商代那样神秘、威严与恐怖。

1972年在河南二里头出土的青铜爵(图 1-14),是目前我国发现最早的青铜容器,属于夏代。爵是酒器的一个种类,口扁长,左侧有鋈手,前后有流、尾,造型上有平衡感,形体单薄,素面无纹,三足也无纹饰,形制上像陶器。此为爵的早期形制。

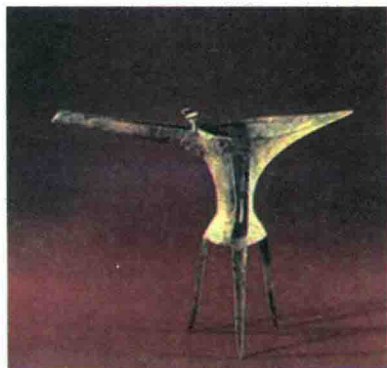

图 1-14 青铜爵(夏)

(二)商代的青铜器发展

商代是青铜艺术发展的第一个高峰时期。这时期的铸造技术有飞跃性发展,品类丰富。

后母戊鼎,一称司母戊鼎(图 1-15),是商代鼎形制的晚期代表作品,也是现存重量和体量最大的鼎。它全高 133 厘米,重 832.84 千克。鼎体部呈方形,有两个直立的耳和四个圆柱状的足。鼎腹四边是兽面纹和夔纹,耳部装饰着二虎张口吞噬人头的纹饰,显得神秘而狰狞。内壁刻有“后母戊”三字,表明它的制作目的。

图 1-15 后母戊鼎

四羊方尊(图 1-16),商代青铜器的代表作之一。在青铜尊体四角各铸出一只站立的羊,羊头伸出尊体,大角卷曲尖端转而向

前翘,身躯和羊腿分别处于尊腹和尊的圈足上,与铜尊合为一体。仿佛四只羊面向四方站立,共同背负着方尊,将立体雕塑和容器成功的结合在一起。纹饰体现出晚商时期繁缛的风格,羊身体上饰有高冠的鸟纹,尊上浮现出四条蟠龙,并将它们的头凸现在两羊之间,羊身和头上都密布纹饰,给原本写实的造型赋予神秘的色彩。

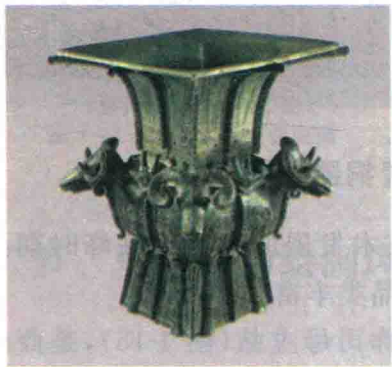

图 1-16 四羊方尊

虎食人卣(图 1-17),卣体塑成一只蹲坐的猛虎,虎大张着嘴,用它的前爪抱着一个人,那人面对老虎,也抱着虎身,脚蹬在老虎的后爪上,头伸入虎口之中。人物并无恐惧的表情,作品隐喻了人虎之间和谐共处。由此学者推测,此作品所要表现的是巫师在进行通天的法术,虎是他的动物助手。巫师作法先要饮卣中的美酒,以达到特定的精神状态。

图 1-17 虎食人卣

(三)西周的青铜器发展

西周青铜器前期还延续着晚商的风格,后来逐渐形成新的风貌。变商代的繁缛为朴素简化,动物纹饰以凤鸟纹为主。周初颁布了禁止饮酒和铸造酒器的命令,酒器锐减,食器的地位提升。青铜器上铭文日渐增多,有的长达数百字,形成文章,成为考古研究的重要资料。

大孟鼎(图 1-18),为两周初期康王二十三年所铸造,清道光年间出土于陕西岐山县礼村。大孟鼎双耳矗立,鼎口下面的腹颈部向内收并有一条兽面装饰纹样带,腹下部饱满,略向外凸圆,并无装饰纹样,光洁平整。圆柱足上部分略有装饰变化,下部略向内倾,与腹颈部的装饰相呼应。

毛公鼎(图 1-19)是西周后期的重要作品。口沿方折,两耳外侈口沿下装饰一条简单的重环纹,圆腹,三足为兽蹄形,朴实无华,鼎内有长篇铭文,有极高的历史价值。

图 1-18 大孟鼎

图 1-19 毛公鼎

除了鼎之外,虢季子白盘(图 1-20)也是重要的青铜器之一。虢季子白盘是先秦时代形体最大的铜盘。此盘形制比较特殊,横截面是长方形,腹壁圆曲内收形成底,四个矩形足,四面各有两个兽首衔杯,腹内铭刻 111 字。其功能可能是用于洗澡。

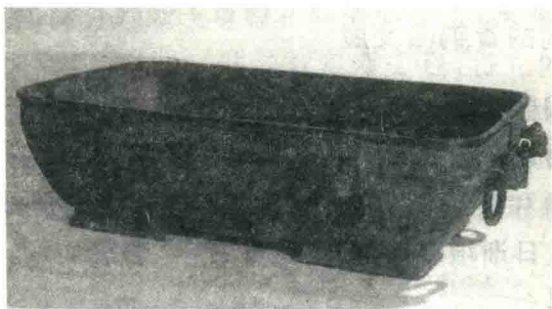

图 1-20 虢季子白盘

(四) 青铜器的纹饰

在青铜器的各种形制中,附有丰富多彩的装饰纹样。其中以青铜酒器与食器装饰纹样具有较强的艺术性。青铜器装饰纹样以浅浮雕为主,也有少量的小型圆雕,另外还有印纹和文字,基本分布于青铜器的腹部、颈部、圈足、盖或握把等部位。各种装饰纹样均有不同的意义。

青铜器的纹饰种类可归纳为下表:

表 1-1 青铜器的纹饰种类

种类		特点
几何纹类	云雷纹	云雷纹是青铜器上最常见的一种纹饰,以二方或四方连续的回旋形线条组成。云雷纹由云纹和雷纹构成,以回旋为特征,因此又称回纹。云纹由圆形回旋线条纹样组成;雷纹由方形回旋线条纹样组成。云雷纹一般是青铜器上的底纹,衬托青铜器上的主要纹饰。也有将云雷纹作为单独图案纹样装饰青铜器的。
	绳纹	绳纹是由波浪形状的线条结成绳索形状的纹饰。一般作为青铜器上主要纹样的附属装饰带,盛行于西周的后期。
	环带纹	环带纹是由起伏较大的波浪纹呈二方连续方式构成的,其凹处用类似于眉口形的纹饰填充。该纹饰盛行于两周的中后期。

续表

种类		特点
动物纹类	饕餮纹	饕餮是原始人幻想的一种凶猛贪食的动物。目前学术界一般认为饕餮纹与祭祀有关。饕餮纹装饰在青铜器腹部的中心地带,以鼻子为中心向两边对称,有双眼、双角和双耳,左右两侧配有龙形纹样。饕餮纹饰主要盛行于商代和西周。
	夔纹	夔也是原始人类幻想的一种类似于龙的动物。多以侧面表现。
	龙纹	龙是传说中比较熟悉的一种神异动物,综合了许多动物的特点而成。龙在传统纹饰中占有显著的地位。龙能登天潜渊,因而龙的形象常常与水 and 云结合。青铜器上的龙纹有长体龙、双体龙和多种龙交织在一起构成的龙纹饰。
	凤纹	凤是古代传说中的百鸟之王,雄为凤,雌为凰。凤有花冠与长尾。凤纹在西周时期很盛行。无花冠的也称鸟纹。
	象纹	以大象的造型纹饰装点青铜器,一般不作为主要部位的装饰,也有个别例外。还有将器物做成象形的,如象尊。象纹盛行于商代与西周初期,着重刻画象的粗壮形体。春秋战国时期多以象鼻为装饰纹样。
	鹿纹	常以鹿的侧面形象为主要表现特征,也有其他动态的。西周貉子卣上的鹿纹就是描绘鹿的回首半蹲动作,形象非常生动。
人物活动纹类	蚕纹	蚕在古代生活中占有重要的位置,因此古人对蚕极为重视,并作为蚕神祭祀。青铜器上的蚕纹装饰,多以突出蚕的形象为特征,有圆头、突出的双眼和屈曲的身体。
		人物活动纹饰比较晚,大约在春秋战国时期开始流行。内容一般为宴乐、狩猎、舞蹈、水陆战场等奴隶社会生活的场景。

二、雕塑与绘画

先秦时期,流行一种新型雕塑形式——俑雕,它是一种作为殉葬品的雕塑。由于统治阶级迷信灵魂不灭,总是希望死后仍然过着豪华奢侈的生活,因此惨绝人寰地用活人作为殉葬品。然而生产力的发展需要大量的劳动力,故活人殉葬逐渐被代用品所取代,这样就形成了以各种材料制成的俑作为随葬品的制度。俑一般是以人物居多,也有动物俑品,按材料分一般为木俑和陶俑。

河南安阳小屯窑穴出土的男女奴隶陶俑,其中三个奴隶的手都戴桎梏,略具人形,考古专家推测这极有可能是随葬品。陶俑造型水平和艺术技巧还很稚拙,但具有史料价值。山东临淄出土的春秋晚期的小型陶舞女俑殉葬品,尽管残损较大,形面模糊,但仍能从中感受到人物造型姿态的生动、真实,以及工匠们把握与塑造人物动态的成熟技巧。

第三节 春秋战国绘画与审美思想

一、帛画

春秋以降,奴隶制宗法观念开始萎缩,由此时至战国时期是我国奴隶制向封建制过渡的转折期。这时,艺术创作的趣味有很大转变,内容上由殷商、西周时期对鬼神的表现,转为对现实生活的反映。虽然还有一部分绘画在形式上进行着夸张变形处理,但总算突破了商周以来的装饰格局,向写实迈进了一大步。器物上所有装饰绘画,都在追求新、变,风格多样,构思大胆,这是那个变革剧烈、思维活跃的时代反映。

战国时期绘画已形成中国传统艺术的一些特点,如写实手

法、线描方式和平涂色彩,人物都是侧面像,通过衣冠服饰表现人物身份,风格庄重典雅等。当然,在描写现实人物的同时,仍表现出古人特有的关于死亡与灵魂问题的丰富想象力。

史料对春秋战国时期的绘画事迹有丰富记载,从中可大略了解当时各诸侯国的绘画发展状貌。如楚国有个叫叶子高的公卿好画龙;宋国有画图众史;晋国宫殿有彩绘的“雕墙”;齐国的绘画存在着犬马和鬼神题材,画论中存在着题材难易之辩,等等。所载涉及绘画手法、画家逸事、画家风范、画论主张等诸多方面,可惜至今没能发现有关画迹遗存。幸好有湖南长沙出土的两幅战国楚墓帛画——《人物龙凤帛画》和《人物御龙帛画》弥补了这一缺憾,证实了中国早在两千多年前绘画所取得的成就。它们既是目前所见最早画在丝织品上的作品,又是最早具有独立意义的绘画作品。

帛画,就是画在布上的画。中国目前已知最早的布上绘画作品,是出土于长沙战国楚墓中的两幅帛画。它们虽属丧葬用品,但已具备了中国传统绘画的主要特征:以毛笔在丝织物上作画;以线条作为造型基础;在墨线勾勒中,色彩主要为平涂,部分地方已采用了渲染的技巧;注重绘画气韵的传达。

《御龙人物图》(图 1-21)——画一戴高冠的蓄须男子,头顶伞盖,佩剑站在巨龙背上,龙呈舟形,舟尾有一只鹤,水中有一条鲤鱼。《龙凤人物图》(图 1-22)——画一细腰长裙的女子,合掌祝祷,裙摆宽大拖地,女子的前方有一只凤和一条龙在天空飞舞。

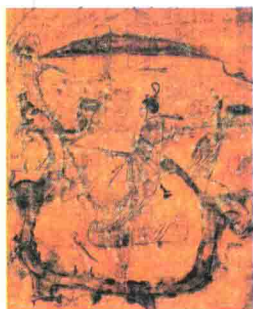

图 1-21 御龙人物图

图 1-22 龙凤人物图