

SERIES ON ART & DESIGN
TEACHING INSTITUTIONS OF
HIGHER LEARNING

高等院校艺术设计专业教学研究丛书

主 编 姜松荣

中国工艺美术史

SERIES ON ART & DESIGN
TEACHING IN INSTITUTIONS OF
HIGHER LEARNING

高等院校艺术设计专业教学研究丛书

中国工艺美术史

主 编_姜松荣

图书在版编目 (CIP) 数据

中国工艺美术史 / 姜松荣主编. — 长沙: 湖南美术出版社, 2010.12
高等院校艺术设计专业教学研究丛书
ISBN 978-7-5356-4078-9

I. ①中… II. ①姜… III. ①工艺美术史—中国—高等学校—教材 IV. ①J509.2
中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第230583号

SERIES ON ART & DESIGN
TEACHING IN INSTITUTIONS OF
HIGHER LEARNING

高等院校艺术设计专业教学研究丛书

中国工艺美术史

出版人: 李小山
主 编: 姜松荣
副 主 编: 黄 蓉
编 委: 易建芳 黄宇征
丛书策划: 何 辉 陈秋伟
责任编辑: 文 波 陈秋伟
责任校对: 向彩霞
特约编辑: 冯 福
装帧设计: 陈秋伟 文 波 谭冀俊
出版发行: 湖南美术出版社 (长沙市东二环一段622号)
经 销: 湖南省新华书店
制 版: 嘉伟文化
印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司 (长沙市开福区伍家岭新码头95号)
开 本: 889X1194 1/16
印 张: 10
版 次: 2010年12月第1版
2010年12月第1次印刷
印 数: 1-3000册
书 号: ISBN 978-7-5356-4078-9
定 价: 58.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系更换。

联系电话: 0731-84763767

总序

21世纪是信息时代,更是设计时代,设计伴随着社会文明和科学技术发展的步伐在现代社会中扮演着越来越重要的角色,设计水准也成为衡量一个国家和地区经济发展水平的重要标志。现代设计的功能性和超前性,充分地体现了科学与艺术相结合的时代特征,设计在满足人们的现实生活需求的同时,还引领着社会的文化发展潮流,满足着人们不断变化的精神需求。

新材料和新技术的不断涌现,设计学科知识结构的不断更新,教学方法的不断变化,使得设计学科总是处在一个动态的发展过程中。如何使我们的设计教育适应新的社会需求,如何把学生培养成为引导时代潮流的新一代创新型设计人才,是高等院校设计教育必须面对的课题。

设计学科是一个实践性极强的学科门类,既需要系统理论的支撑,同时更需要实践的检验,设计教育的核心离不开明确的培养目标和科学的教学大纲,教育思想和教学方法的改革也是依靠课程来实现的。

本套丛书的编写立足于设计课程的创新,定位于“设计教学现场”,旨在构筑以教学现场为中心的中国特色、区域文化、国际视野及当代情境相结合的设计教育教学研究平台,力求把最新的、最前沿的,也许是不成熟的,但是预知是有价值的知识展现给我们的学生。编写中我们还注重从认知、体验、创新、评价等环节来组织学科课程内容,将设计基本原理的呈现、学习方法和路径的指引、理论对实践的指导相结合,落实到可操作性上;同时,我们还注重学生探究式学习方法的养成与教师的示范作用,在课程设计时适度地加入了一定的实验性课题,为学生进一步深入地运用设计进行科学研究奠定了

基础。教学不是简单的教与学,教师的作用应该是在学生思维停顿时,启发学生的思维。所以在本套丛书中我们加强了设计研讨、案例分析、设计评判等方面的内容,使内容更加贴近学生的实际,更容易为学生所接受,以利于在教学过程中调动学生的积极性与互动参与性。在教学中学生设计的结果固然重要,但是对于学习而言,设计的过程可能比结果更为重要,学生的创造性思维及设计能力只有在学习的过程中才能得以提高。

总而言之,编者在本套丛书的编写中力图在理论性上强调严谨的科学性和广泛的适用性,在实践性上强调通用性和技术的可操作性;课题安排既有适应学生职业发展需求的实践性课题练习,也有强调设计前瞻性的实验性课题训练。希望通过课程的学习能够提高学生提出问题、分析问题和解决问题的能力。

由于本套丛书所涵盖的课程门类较多,各门课程又有各自的学科特点,无疑会留下许多遗憾和不尽如人意之处,诚挚地希望各院校的教师和同学在使用过程中反馈宝贵的意见。

孙湘明、何辉

2010年7月

目录

前 言	001
第一章 原始社会的工艺美术	002
第一节 悠远而神秘的艺术起源	003
第二节 天人合造的玉石工艺	005
第三节 精美璀璨的陶器工艺	007
第四节 朴素而丰富的其他工艺	010
第二章 夏商周的工艺美术	012
第一节 精美绝伦的青铜工艺	013
第二节 别开生面的陶瓷工艺	020
第三节 藏礼于器的玉石工艺	021
第四节 多姿多彩的其他工艺	023
第三章 秦汉的工艺美术	025
第一节 雄浑大气的秦汉雕塑	026
第二节 古朴精湛的画像石、画像砖	028
第三节 轻巧华丽的秦汉漆器	030
第四节 精致典雅的铜器工艺	031
第五节 精美绝伦的织绣、服饰工艺	033
第六节 朴素大方的陶瓷工艺	035
第四章 魏晋南北朝的工艺美术	038
第一节 庄重神秘的建筑艺术	039
第二节 多元并重的织染、服饰工艺	041
第三节 日渐成熟的陶瓷工艺	044

第五章 隋唐五代的工艺美术 048

- 第一节 气势恢弘的建筑艺术 049
- 第二节 富丽华贵的织染、服饰工艺 052
- 第三节 绚丽多姿的陶瓷工艺 056
- 第四节 精美华丽的金属工艺 059

第六章 宋辽金的工艺美术 064

- 第一节 淡雅质朴的陶瓷工艺 065
- 第二节 端庄典雅的纺织、服饰工艺 070
- 第三节 清新精巧的金属工艺 075
- 第四节 亦文亦质的漆器工艺 077
- 第五节 简洁隽秀的家具工艺 079

第七章 元代的工艺美术 082

- 第一节 大气雄浑的陶瓷工艺 083
- 第二节 “蒙汉二元”的织染刺绣和服饰工艺 087
- 第三节 极具特色的金属工艺 092
- 第四节 简率大气的玉雕工艺 093
- 第五节 技艺高超的漆器工艺 094
- 第六节 承上启下的家具与印刷工艺 096

第八章 明代的工艺美术 099

- 第一节 精谨典雅的陶瓷工艺 100
- 第二节 等次分明的织染刺绣和服饰工艺 106
- 第三节 技艺精湛的金属工艺 111
- 第四节 精美雅致的漆器工艺 113

第五节 端庄典雅的家具工艺	115
第六节 尽善尽美的雕刻工艺	117
第七节 空前繁荣的印刷工艺	119

第九章 清代的工艺美术 122

第一节 借古开今的陶瓷工艺	123
第二节 富丽繁缛的织染刺绣和服饰工艺	131
第三节 精雕细刻的金属、雕刻工艺	138
第四节 丰富多彩的漆器工艺	144
第五节 繁缛华丽的家具工艺	146
第六节 细致精微的印刷工艺	147

参考文献 150

后 记 152

前言

在我国近代美术院校建立之初就设置了中国工艺美术史这一基础课程。随着社会的发展,尤其是近十多年间,许多综合性大学也新增设了设计艺术学院或设计艺术专业,因而,这门以介绍中国古代工艺美术设计的历史概况、发展线索和演变规律的专业基础课程也就随之得到更普遍的重视,这对提高设计艺术专业学生的理论水平具有不可替代的作用。

中国工艺美术史的编写一般依据两条基本的线索:一条是时代线索,另一条是专题线索。作为一门艺术史很难不以时间先后为线索,而且基本上与社会历史的分期相一致,这一条线索可以把各个历史时期各个门类的工艺美术串联起来,形成一幅宏观的历史画卷,展示工艺美术史的整体面貌。另一条线索是各个门类的专题史,如陶瓷史、服饰史、金属工艺史等,这一条线索有助于发现每一个门类的发展脉络及演变规律。本教材主要采用第一条线索,这样可以有较大的包容量和较系统的知识结构。但使用者在学习过程中,可以根据需要按照第二条线索进行归纳整理,以便找出清晰的专题发展脉络。

中国工艺美术史虽然是一门传统的专业基础课程,但教学的方式与模式仍然需要不断地改进,不断地

运用新的、更为科学的、更为有效的教学手段与方式,因为仅仅局限于文字的述说以及平面的图片展示是远远不够的。根据工艺美术史的专业特点和课程需求,除了“读万卷书”,还需“行万里路”。在适当的情况下,多参观博物馆,在具体的时空环境中观察、欣赏工艺美术作品,接受全方位的信息,这样的学习方式会远比坐在教室里学习要好得多,不仅信息会更准确,而且印象会更深刻,记忆会更久远。另外,可以参观相应的工厂、车间、作坊,了解其设计与制作的工艺流程,这对加深工艺美术史的理解大有好处。尽管现代设计的流程与古代的工艺流程有很大区别,但很多品种依然保留了许多传统的工艺精髓。即便没有条件去进行实地考察,在课堂上采用多媒体教学手段也是十分必要的,纸质文本、电子文本、文字资料、影像资料多管齐下,形成立体的信息资源,对于以形象方式存在的工艺美术史教学是十分重要的。

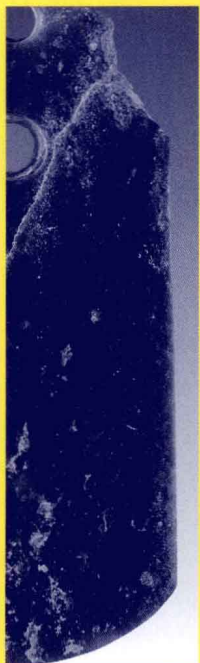
编者

2010年12月

第一章

原始社会的工艺美术

中华，悠悠千古。在这块辽阔而神奇的国土上，很早就住着我们远古的先民。人类在漫长的与自然斗争、调适、生存与发展的过程中也创造了神秘而伟大的文明。中国成为世界上四大文明古国之一，不少的文明成果是人类文明史上最古老最优秀的文化财产。从古代最原始的生存活动中，先民们学会了使用石器与火，把人类从普通的动物界分离出来，开始了人类文化的起源。随着生活水平的提高，人类第一次用人工方法改变外物的自然属性，创造了杰出的陶文化。人们对远古的文化现象已无法证实，远古的文明便变得十分神秘与神奇。

要点提示

○ 学习目的

原始社会的工艺美术是人类文明和文化艺术的早期形态，具有母体的性质。通过本章的学习，学生需要了解原始工艺美术的起源，原始工艺美术的主要形态、发展过程以及演变规律，用历史的方法解释原始艺术现象。

○ 学习重点

彩陶艺术的发展概况及其演变规律。

○ 学习难点

彩陶艺术的演变规律。

○ 参考课时

4课时

第一节

悠远而神秘的艺术起源

早在170万年前，云南元谋人就生活在我国的疆土上。60多万年前陕西蓝田人，70万年~20万年前住在北京周口店的北京人，以及3万年前生活在周口店的“山顶洞人”都是我国古老的先民。他们在大自然面前，已经跨出了与其他动物形成本质差别的第一步，即学会了生产和使用劳动工具。其中最基本也最重要的两项技术是石器制造和人工取火。根据他们所使用石器的加工方式，可以把“石器时代”分为“旧石器时代”和“新石器时代”，前者为打制石器时代，大约在距今2万年前，后者为磨制石器时代，距今约4000~20000年。在旧石器时代，人们对石头的加工还是简单和粗糙的，但此时人们有了一种用尖状石来做砍砸器、片状石用来做刮割器的选择。如果从审美文化发生学的角度来看，这种对以用为本的“形”的概念的形成已经具备了最原始的审美因素，因为在审美文化中，“形”是一个最基础也最重要的构成元素。随着生产生活的需要，人们又学会了磨制技术，对石器进行了更精细的加工，经过磨光、钻孔，大大增强了其使用功能。经过选择和加工，制成了石斧、石刀、石铲、石镰、石凿等各种工具。在制造过程中，人们已形成了直线与曲线、对称与均衡、方与圆等一些基本的形式法则，至此，人们的审美要求和审美意识已大为增强和完善。在后来的发展过程中，人们不仅对普通石材进行形状加工，还对一些纹理细腻、色泽晶莹的石头进行精密雕琢，挂在身上作为一种装饰，至此，真正意义上的工艺美术品已经形成。由此可见，工艺美术是在人类生存与生活的过程中产生并随着社会的发展而发展的，它是一种历史的、社会的产物。

对于艺术产生的根源，许多历史学家、人类学家、哲学家、美学家以及美术史家都进行过探讨和研究，各自以不同的哲学史观和文化史观从不同的角度和层面提出了许多观点。如德国哲学家提出的“游戏说”，德国考古学家雷纳克提出的“魔法说”，古希腊哲学家、文艺理论家柏拉图提出的“理式说”，德国哲学家、美学家黑格尔提出的“理念说”，奥地利医生、心理学家、文学理论家弗洛伊德提出的“潜意识说”，以及亚里士多德阐述得最全面的“模仿说”。这些理论与学说的提出给艺术起源的探索提供了不同的参照，但大都基于各自的哲学观点而忽略了人类生产劳动在原始人生活中的基本价值，因而是片面的，甚至是不切实际的。

从广义来看，艺术应包含三个基本因素，即形体、色彩、人的能动性。当人们能动地对物体的形体、色彩有一种稳定的认识并对其进行合目的的加工时，艺术也就随之产生了。在人类社会的早期，这种创造首先以功能为目的，其次才是审美，所以最早产生的是以实用为基础的工艺美术，其他诸多美术门类都是在工艺美术中孕育或分离出来的。

山顶洞人已经开始使用钻孔、刮削、磨光、刻纹等技术，这不仅使工艺制作符合一定的功能目的，也已经表现了人们的某种审美要求，同时，他们还把石块、骨片、兽牙、海贝等制成装饰品，有的还染成红色加以美化。在他们居住的洞穴里，发现的装饰品中有黄绿色的卵圆砾石，扁平而均匀；白色带孔的小石珠，虽然形状并不规则，但大小却整齐一致，这显然已不是某种功能性的

器物，而纯粹是一种装饰性的工艺品。更典型的是1996年在北京城东胡林村，发现了一座新石器时代早期的墓葬。在一个少女遗骸的颈部，发现了用小螺壳制成的项链，在腕部也发现了用牛肋骨制成的骨镯，这种现象在当时也许具有某种宗教意义，但客观上已成为一种具有审美意义的装饰，一种典型的工艺品。

在“旧石器时代”向“新石器时代”过渡的时期，我国的先民们已结束了原始的生活方式，开始按血缘关系结成氏族，进入原始的“氏族公社”时期，最早是“母系氏族社会”，后来过渡到“父系氏族社会”。在这些氏族成为人类生存的基本单位时，他们不仅仅依靠血缘这一生理基础来维系，还依靠某些精神支柱作支持，这一精神

支柱就是今天所说的“图腾”（Totem）。图腾原为印第安语，意为“他的家族”。在原始氏族时期，人类在大自然面前还是一个弱小的物种，在恐惧、无助又无奈的心态的支持下，通过幻想的形象把某一事物人格化，并赋予其超人的、超自然的威力，同时又认为自己与这些具有神奇力量的物类同属一个家族，因而它们会保护他们的子孙，这些幻想出来的不同的事物就成为各个氏族的标志，这些标志就是一种图腾。人们为了时时提醒“图腾”认识自己、保护自己，便有了种种原始宗教的祭祀活动，或者展示活动，如把图腾图案刺在身体上或描绘在器皿和武器上，使之成为标志性的符号。从艺术史的角度来看，这些蕴含着神秘含义的“图腾”也是一种艺术形象和艺术形态。

第二节

天人合造的玉石工艺

一、原始石器工艺

从广义来看,最早的工艺美术是石器时代的石器工艺。尽管人们当时更多地是考虑到石器的实用功能,但从选择与制作的过程中已经能动地认识与运用了形与色、线与面及造型元素与功能之间的关系,“新石器时代”的人们已掌握了方圆曲直、对称均衡的形式美法则,因而既实用又美观成了石器产品的特点,而这也正是工艺美术必备的条件。

(一) 旧石器时代的石器工艺

我国旧石器时代的遗存非常丰富,目前发现的旧石器时代遗址可分为早、中、晚三个时期。早期的打制石器以蓝田人和北京人的遗存为代表。制作工艺很粗糙,功能上亦不完善,器物主要是一些形体较大的砍砸器类。中期以丁村人为代表。其打制技术较北京人时期已有了明显的提高,石器类型也大大增多,其典型器形是“三菱尖状器”。晚期以河套人和山顶洞人为代表。山顶洞人处于旧石器时代和新石器时代过渡的阶段,当时石器的加工方式与技术大为提高,各种粗糙的大型砍砸器越来越少,而便于使用和具备多种功能的小型石器大量增加,如小石片、刮削器、雕刻器等。由于这种工具的制造大大提升了人类的生活能力,从而形成了有别于动物生存方式的人类生活方式。

(二) 新石器时代的石器工艺

新石器时代在石器工艺制造上的进步主要表现为磨光和钻孔技术,即在打制的基础上进行更进一步地深加

工,如刮削、钻孔、磨光等工艺,使其更方便使用,产生多种具有不同功能的斧、凿、铲、锥等。同时还有意识地选择不同的石质和颜色,运用新的技术手段进行加工,使产品更具有审美价值。如湖北出土的石铲(图1-1),结构简单,形状规范,加工细致,石质纹路和颜色非常精美,显然是经过精心选择和加工的古代理器杰作。

二、原始玉石工艺

随着人们对石器材质的进一步认识和加工技术的不断提高,以及人们审美需求的不断丰富,与石器生产紧密关联的玉石工艺也就随之发展起来,并成为一个个独立的艺术品种。

图1-1 石铲_新石器时代

古人认为“美石为玉”，人们在拣取石料时，常常遇着纹理细密、色彩晶莹的“美石”，这就是玉。因为有了天然的姿色，人们便对其进行更为精细的加工，而且以欣赏作为其主要的制作目的，实际功用已退居其次，玉成为随身佩带或放在室内的装饰物。由此可见玉石工艺实则由石器工艺发展演化而来，只是其石质选材更讲究，加工工艺更精细罢了。如玉圭是由石斧演变而来，玉璧是由环状石斧演变而来，玉璋是由石刀演变而来等等。新石器时代玉器品种已非常丰富，主要有璧、玦、璜、管、珠、坠及玉铲等，除玉铲外，其余大都是装饰品。南京北阴阳营和山东大汶口，都曾发现大量的玉制品。特别是阴阳营，出土的玉器及玛瑙制品多达两百余件。山东日照两镇和龙山文化遗址中，曾发现成批的半成品玉材。其中有一个玉斝，顶部刻有十分精美的花纹。在玉石工艺中，艺术成就最高的应数红山文化的玉石制品。1971年在内蒙古翁牛特旗三星他拉（也称赛音他拉）红山文化遗址中出土了一件玉龙（图1-2）。时隔16年后，1987年10月又在翁牛特旗的广德公乡黄谷屯一处红山文化遗址中，再次出土了一件与三星他拉形状相同的玉龙。（两件玉龙皆存于翁牛特旗博物馆。）这是我国最早可确切称为“龙”的形象资料。三星他拉玉龙高26厘米，岫岩玉制成，蜷曲的龙体

截面为椭圆形，通体为素面，背上有一长鬣卷起，边缘锋利。龙的头部用棱线雕有眼睛的形象，吻部向上噉起，正面有两个对称的圆洞为鼻孔，嘴下颚底及额头细刻方格网状纹。龙体正中有一小穿孔，用以穿绳悬挂。如此精美的玉石雕刻，说明我们的祖先们早在五六千年前就掌握了一套熟练而有效的攻玉技术，也使我国古代在世界上就有“玉国”之称。

图1-2 红山文化玉龙_新石器时代

第三节

精美璀璨的陶器工艺

陶器是人类第一次运用火来改变物质的化学性质而生产的生活用具。它不仅为人们的生活提供了诸多便利,也改变了人类的生存与生活方式,成为人类文明史上最伟大和最光辉的创举,为人类后来的陶瓷工艺的发展奠定了坚实而丰厚的基础。

对于陶器最早是怎样出现的,学者多有揣测和研究,有人认为是自然界中的山火烧硬了山地而给人以启示,有人说是人们在长期的用火经验中发现泥土经火烧后不易透水等现象并从中得到启发。随着从成型到烧制等一系列技术问题的解决,陶器便诞生了。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中写道:“陶器的制造都是由于在编制的或木制的容器上涂上黏土使之能够耐火而产生的。最初是用泥糊在编织物上烧成的,后来就直接用泥制坯烧制了。”

陶器的制作需要专门的技术,从选取坯土到制作成型到烧制火候的把握都非常讲究。根据器形大小和发展过程有不同的制陶方法:手捏法,对一些器形较小的物体采用手捏法直接捏制,一次成型;盘筑法,对一些器形较大的陶器,则要先搓成泥条,然后盘筑成器形,再对表里进行抹平和修整;轮制法,这是一种较为先进的技术,采用转轮带动,手工拉坯的方法制作成型,不仅提高了工作效率,也大大提高了陶器的质量水平。

陶器最早的实物是河南新郑裴李岗出土的,经科学鉴定距今约8000年,其器形和装饰都比较简单,主要有双耳壶、大口深腹罐和圆底罐、三足罐等,纹饰有点纹、弧线纹等。江西万年仙人洞出土的绳纹粗红陶也有

7000多年历史。陶器最辉煌最鼎盛的时期是后来的以彩陶为主的仰韶文化、马家窑文化时期以及以黑陶为标志的龙山文化时期。陶器是原始社会最重要和最具代表性的工艺美术门类。

一、彩陶工艺

彩陶是新石器时代中晚期的一种绘有黑色、红色或红黑两色纹饰的陶器。因其坯土中含有铁元素,故烧成后其坯体呈红色、橙黄色或褐色。彩陶采用经淘洗过的黏土烧制,其制作的方法主要有捏制、盘筑和轮制。彩绘纹饰一般直接绘在坯壁上,少数陶器在绘制前还加一层白色陶衣。从考古发掘来看,彩陶主要分布在黄河中上游地区,以仰韶文化和马家窑文化为代表。

(一) 仰韶文化彩陶

仰韶文化因1921年在河南渑池仰韶村首先被发现而得名。距今约有5000~7000年的历史,分布的范围主要在河南、河北、山西、陕西等地区,由于分布地域广,时间跨度大,其形制和纹饰表现出鲜明的地域特征和时代特征。由此,我们可以把它们分成半坡类型和庙底沟类型。

1. 半坡类型彩陶

半坡类型,距今约6000~7000年,以西安半坡村遗址出土的陶器为代表,以陕西关中为中心向四周发展。从其造型来看,主要以圆为其造型语言,如圆底盆或钵、卷唇盆、细颈大腹壶、葫芦形器等。从其纹饰来看,多采用动物纹,如人面纹、鱼纹、鹿纹、蛙纹和鸟纹等,其中鱼纹

图1-3 鱼纹盆_新石器时代

图1-4 人面鱼纹彩陶盆_新石器时代

图1-5 船形网纹彩陶壶_新石器时代

图1-6 旋纹双耳尖底瓶_新石器时代

是其典型纹饰(图1-3)。在原始人的生活中,渔猎是其主要的的生活方式,鱼是最主要的生活资料之一,因此他们自然会对鱼表现出更多的关注。从客观上来看,他们对鱼的形体结构非常熟悉,利于表现;从主观上来看,他们认为鱼繁殖力强,为他们提供了丰富的食物来源,对它们进行一种具有原始宗教性的表现,寄托了他们对生活的某种向往。人面鱼纹彩陶盆(图1-4)就给后人提供了这种具有巫术性的观念信息。这些装饰纹样不仅表现了他们丰富的想象力,也反映了他们惊人的表现力。他们已掌握了抽象表现形式的众多规律与法则,把对称、平衡、节律、对比等都运用得非常适当和精彩。除动物纹外,半坡型彩陶中也出现了不少几何纹,线条多为直线,构成网纹、三角形纹、折线纹等,在两根折线间空白处也形成一条折线,这是最早使用黑白双关效果的范例。在半坡彩陶中,有一件葫芦形壶,其纹饰是一粗犷而抽象的人面纹,整个器形宛如一尊雕塑,颇具特点。另一件船形网纹彩陶壶也很有创意,其形如船,其纹如网,表现非常贴切(图1-5)。

2. 庙底沟类型彩陶

庙底沟型彩陶以河南陕县庙底沟的发现为代表。距今约5000~6000年,是在半坡类型的基础上发展而来的。水平较高,影响亦较大,其地域延至青海东部。

从造型来看,庙底沟的典型器形为小底鼓腹钵,有折唇和敛口两种,此外还有瓶、罐等。从纹饰来看,一变半坡型的直线纹为曲线纹,广泛使用曲线和圆点,形成活泼多变的装饰效果。常在腹部构成一带状装饰区。动物纹相对较少,但出现了蛇纹装饰,这种人面蛇纹的出现与半坡型的人面鱼纹一样具有图腾崇拜的含义。

3. 马家窑类型彩陶

马家窑文化是受仰韶文化影响而在西部发展起来的一个重要分支。距今约4000~5000年。主要分布在甘肃、青海地区,主要类型有马家窑型、半山型和马厂型。

① 马家窑型彩陶

马家窑型彩陶与庙底沟型彩陶有直接的渊源关系,只是在庙底沟的基础上获得了更高的发展。从造型上看,较以前的彩陶更丰富多样,出现了束腰罐、尖底瓶、三连杯等造型样式。其中旋纹双耳尖底瓶不仅造型优美、纹饰生动,还充分考虑了取水的方便性与合理性。从纹饰来看,在庙底沟型纹饰的基础上,将其曲线纹发展到了极致,其中以旋涡纹为最典型的代表。先以旋涡定点为几个中心,再在各点中旋以流畅的水波纹,产生极为生动而富有韵律的图案效果,线条繁而不乱,动而有序(图1-6)。至马家窑彩陶时,其装饰已不仅限于一些较为显眼的局部,而布满了全身;不仅外壁进行装饰,内壁也精描细画,显得精致而富丽(图1-7)。另外,在青海省大通县上孙家寨还出土了一件属马家窑型的舞蹈纹彩陶盆(图1-8),这是一件以较为写实的手法来表现人类自身活动的作品。外壁为三道弦纹,内壁画三组人物,每组五人,手拉手作舞蹈状,头部和臀部有类似发辫或尾状物伸出,方向一致,人物描绘成剪影状,形成一幅动态活泼、情节生动的原始歌舞场面。其表现内容,有人认为是一种宗教祈祷活动,有人认为是一种丰收后的喜庆场面,但不管为了什么,都是原始人生活场景的生动再现。

② 半山型彩陶

半山型彩陶以甘肃宁定半山的发现为代表,其造型和装饰技术都达到了彩陶工艺的顶峰。典型器型

图1-7 马家窑彩陶_新石器时代

图1-8 舞蹈纹彩陶盆_新石器时代

图1-9 半山型彩陶罐_新石器时代

图1-10 高足杯_新石器时代

为壶、罐等。主体部分在球形的基础上扩肩、鼓腹、敛底，造型显得矮胖、敦厚。从装饰来看，已根据不同的装饰部位作不同的处理。腹部以旋涡纹为主，并发展成圆圈连续纹、格线纹、水波纹等。最具特色的是锯齿纹大量运用，并形成双关装饰效果，显得精致而富丽（图1-9）。

③ 马厂型彩陶

马厂型彩陶因首见于青海乐都马厂而得名。其地域更向西部扩展，且以西宁与兰州一带出土较为丰富。从其造型来看，早期仍以壶、罐等大器为主，后期则多小型器具。从纹饰来看，大圆圈纹多装饰于主要部分，常有4个、6个甚至多达11个大圆圈。几何纹则常用以直线为主的米字纹、十字纹、波折纹等。动物纹则以蛙纹为多，并简化到仅画四肢的极限。总体来看，马厂类型的彩陶已是整个彩陶文化的尾声，失去了往日的精美与富丽、讲究与细微，显得有些粗糙和草率。

彩陶文化是一个由中原向西北逐步发展且持续了两千年的文化。半坡型具有浓厚的原始文化色彩，马家窑型与半山型则是造型与纹饰装饰工艺的顶峰，马厂型成为彩陶文化的终结。

二、黑陶工艺

在黄河中下游和渤海湾地区，还存在着一种晚于仰韶文化且与彩陶文化迥异的黑陶文化。因最先于1928年发现于山东章丘龙山镇，故名为龙山文化。黑陶具有黑如漆、薄如纸、亮如镜、硬如瓷的特点。龙山文化除了黑陶以外还有灰陶、红陶、白陶等。灰陶出现较早，在器形上已出现了鼎、簋、鬲等较复杂的形式。

黑陶与彩陶相比较则主要以造型为其突出的艺术特点。由于广泛采用了轮制技术，加工的技术日臻成熟，为复杂而精致的造型提供了技术保障。黑陶的风格特征已表现出挺拔的阳刚之美，这大抵与社会由母系氏族向父系氏族转化，男性更多地参加手工业生产有关。

在黑陶中，有些器物，如典型器形高足杯（图1-10），高耸坚挺，长长的杯足上还雕镂许多细孔，显然这已只能用来装酒或做礼器、陈设之用，这反映出当时的生活已达到了较高水平，为阶级社会的出现提供了一种佐证。

在南方地区，则主要以几何印纹陶为主，它分布在江苏、江西、浙江、福建、广东、台湾、湖南、湖北等广大地区，而尤以沿海为甚。这种印纹陶可分为印纹软陶和印纹硬陶两种。软陶火候较低，呈红褐色、灰白色或灰色；硬陶火候较高，呈灰色。

印纹陶的主要器形有盆、鼎、尊、簋、豆、盘、杯、盂、甗、罐等，其盛行的时间一直延续到后来的青铜时代，即整个奴隶社会。印纹是用模子在坯体未干时拍印而成。主要纹饰有米字纹、方格纹、回纹、菱形纹、水波纹、绳纹等数十种。这种纹饰往往是按一定的顺序整齐排列，既提高了生产效率，又整齐美观，表现出一种秩序美。

第四节

朴素而丰富的其他工艺

陶器工艺是原始工艺中最富艺术性的典型代表，玉器工艺是反映人们审美需求的精美之作，除此之外，还有许多与人们生活息息相关的生活用品也表现出强烈的原始工艺性。

编织工艺应是人类最早的工艺门类，这可以从最早的陶器上留有席纹、绳纹作如此推断。同时，人们与竹、藤、柳、草等天然材料的接触是最直接的，加工也是最方便最简单的。近年来，在浙江吴兴钱山漾新石器遗址中出土了二百余件竹编，品种有篓、篮、箩、簸箕、竹席等。用刮光加工过的篾条编成十字纹、菱花纹、人字纹、梅花眼等花纹，边缘部分还有了辫子口，显示出很成熟的工艺水平。

至于纺织与衣饰，由于时代久远已无实物可考。据《韩非·五蠹篇》载：“古者丈夫不耕，草木之实足食也；妇人不织，禽兽之皮足衣也。”但进入新石器时代后，人类已开始有了纺织和丝织的衣料。《商君书·画策篇》云：“神农之世，男耕而食，妇织而衣……”这说明人类已有了成形的衣服。同时，我们也可以从出土文物中得到佐证，如山顶洞人使用过的骨针（图1-11），表明人们已用针来

图1-11 山顶洞人骨针_新石器时代

缝制皮衣，开始用的线为兽筋，逐步用葛、麻、藤等植物纤维做线，逐渐发展成用这些纤维质材料织网，细而成布。两河流域新石器遗址中出土了大量骨针、骨椎、陶纺轮、石纺轮、木纺轮、绕线棒等。（图1-12、图1-13）从一些陶器的麻布印纹上看，每平方厘米上已有经纬线各10根。龙山文化中更有了骨梭的出现，说明已有了较好的纺织工具和技术。

图1-12 骨针_新石器时代

图1-13 骨梭_新石器时代