

贾荣建 刘凤琴 编著
河北美术出版社



中国彩陶图案的艺术形式探寻

ZHONGGUOCAITAOTUANDEYISHUXINGSHITANXUN

前 言

在我国漫长而悠久的历史长河中,留存了极其丰富的宝贵遗产,彩陶即是其中的典范,其艺术成就已经达到了登峰造极的高度,以至数千年后的今天,人们仍惊叹它神奇的艺术魅力,感受到它与现代艺术相通共融的气息。近几年来,随着彩陶遗存的不断发现,彩陶图案的资料日趋丰富,使得我们有条件比较系统地研究和学习这一宝贵传统,从而看到,彩陶艺术给我们留下的遗产,不仅仅是其艺术精神、风貌和造型观念上的启示,它所反映的艺术的基本规律和表现手法,对我们今天的造型艺术和装饰设计,仍具有十分重要的参考价值。因此,我们在本书中,试图从形式分析的角度入手,着重从构成规律上探寻彩陶图案的艺术形式和表现手法,以便对学习和借鉴彩陶图案提供一条便捷的途径。这是一个粗浅的尝试,很可能有不当之处,恳请读者给予批评指正。在本书中,我们还选编了大量彩陶图案资料,以提供读者学习欣赏。

本书在编写中引用了我国著名的彩陶学专家、甘肃省博物馆张朋川老师的一些重要观点,以及张朋川老师和南京艺术学院吴山老师、郑为老师及其他同志的大量形象资料,谨此表示衷心感谢。

目 录

一	中国彩陶艺术的概况	(1)
二	彩陶装饰纹样的主要类型	(6)
	(1) 几何纹样	(6)
	a. 编织纹的痕迹及模拟表现	(6)
	b. 自然纹样的提取	(8)
	c. 制作工艺和工具的痕迹	(9)
	d. 劳动生活中节奏、韵律的抽象表现	(11)
	e. 动、植物形象的抽象演化	(14)
	f. 特殊的表意符号	(15)
	(2) 动物纹样	(16)
	a. 鱼纹	(17)
	b. 鸟纹	(19)
	c. 蛙纹	(19)
	d. 其他动物纹	(20)
	(3) 植物纹样	(22)
	(4) 人物纹样	(25)
三	彩陶图案构成的形式特点	(29)
	(1) 简约凝炼的形象处理	(30)
	a. 以意设形	(30)
	b. 提炼重构	(31)
	c. 复合共用	(36)
	d. 巧用局部	(38)
	(2) 动势强烈的组织结构	(39)
	a. 自由曲线结构	(39)
	b. 旋式结构	(40)
	从点定位出发的自由旋式	(40)
	从圆心出发的放射旋式	(40)
	水平行进的平移旋式	(41)
	四方连续的连锁旋式	(41)
	c. 折线结构	(42)
	d. 斜线结构	(44)
	e. 波线结构	(44)
	f. 圆形结构	(45)
	连续排列的水平运动	(46)
	放射组织的扩张运动	(46)
	由连线引导的翻卷运动	(46)
	多点组合的综合运动	(47)

(3) 鲜明突出的对比因素	(47)
a. 点、线、面的对比	(48)
点与线的对比	(48)
点与面的对比	(49)
线与面的对比	(49)
点、线、面的对比	(50)
不同质的对比	(51)
b. 动静对比	(52)
彩陶图案中的静态要素	(52)
彩陶图案中的动态要素	(52)
1、用水平线制约	(53)
2、用垂直线制约	(53)
3、用三角形制约	(53)
4、用锯齿线制约	(54)
c. 简繁对比	(55)
1、从装饰功能出发的繁简处理	(55)
内外彩的繁简对比	(56)
不同部位的简繁对比	(57)
2、从对比效果出发的繁简处理	(58)
3、从主题立意出发的繁简处理	(60)
d. 黑白对比	(62)
1、黑白对比的层次感	(62)
2、黑白对比的调性作用	(63)
3、黑白对比的反转作用	(65)
(4) 生动丰富的节奏韵律	(67)
a. 基本节奏的表现	(67)
1、重复	(67)
2、间隔	(69)
3、交替	(70)
4、连续	(70)
5、渐变	(71)
6、网格	(72)
b. 复合的节奏	(74)
c. 韵律的表现	(75)
四 彩陶图例	(77)
老官台文化	(77)
仰韶文化(大地湾等遗址)	(79)

目 录

仰韶文化(半坡类型)	(88)
仰韶文化(大河村、东庄村类型)	(101)
仰韶文化(庙底沟类型)	(104)
仰韶文化(秦王寨类型)	(112)
仰韶文化(后冈类型)	(117)
仰韶文化(大司空类型)	(120)
马家窑文化(石岭下类型)	(123)
马家窑文化(马家窑类型)	(126)
马家窑文化(掌坪、边家林等遗址)	(144)
马家窑文化(半山类型)	(157)
马家窑文化(马厂类型)	(167)
齐家文化	(198)
四坝文化(姬家川类型)	(201)
辛店文化	(211)
辛店文化(张家嘴类型)	(215)
辛店文化(唐汪类型)	(219)
沙井文化	(225)
红山文化	(228)
大汶口文化	(232)
长江中游地区彩陶	(244)
新疆东部地区彩陶	(247)

一 中国彩陶艺术的概况

我国作为世界文明的发祥地之一,从上古时代就对人类文化作出了卓越的贡献,彩陶乃是中国新石器时代人类最具代表性的艺术创造,它的形成和发展不仅奠定了中华民族文化艺术的基础,而且在世界文化史上也有着相当重要的地位和作用。我国的彩陶艺术具有历史悠久、分布广泛、文化类型多等特点,是我们研究人类文化的起源与发展、探寻艺术传统的重要对象。

(一)

彩陶艺术是原始人类生产和生活发展到一定阶段的产物。它首先是人类进入新石器时代后物质生产和生活方式的反映。陶器的发明,是随着农业生产和定居生活的需要而出现的。人类从采集、渔猎过渡到以农业为基础的生产方式,社会生活的各个方面都发生了深刻的变化,陶器的出现,为原始人类创造了一个进步的生存环境和生存方式,并加速了生产力的发展。因此,彩陶艺术从最初产生时起,就带有鲜明的实用功能。彩陶装饰的出现也是诱发于实用,最初是模仿它的制作方式和被加工改造后使用的某些自然物的形态,如造型上的篮形、葫芦形和皮袋形,纹样上的编织纹等。以后随着人们定居生活方式的不断改进,彩陶的器型和装饰也不断变化以适应使用方式的需求。彩陶艺术的发展还随着生产技术的发展而推进,随着人们对物理、化学、工艺等规律的逐渐认识和掌握,彩陶的制作工艺也不断改进,从堆捏、泥条盘筑和轮制,从平地堆烧到封泥烧,再到窑烧,彩陶的理化性能和外观装饰的水平不断提高。所以,彩陶艺术的产生和发展,是人类长期的生产和生活实践的产物。

彩陶艺术的产生和演变还是原始人类审美意识、图腾意识等文化心理的形成和发展的结果。人类审美意识的产生,是人类在同自然界相互作用的关系日趋复杂和人体自身的进化、完善不断提高中萌动和发展起来的。如果说,人类最初的纹身装饰是为着保护身体、吸引或威胁对方等有关生存利害的目的的话,那么,以后不断丰富、发展起来的形形色色的人体装饰中护身的意义已逐渐削弱以至不复存在了,它们已部分或全部地转化为审美的意义。从彩陶艺术的造型和装饰纹样中原始人对对比、统一、节奏、平衡等形式美的基本规律成熟地运用来看,新石器时代的人类在创造工具、使用工具的同时也在创造着具有明确审美意义的造型艺术。这一时期人类的审美活动和审美意识已经具有了相对的独立性,人们已经能够自觉地运用美的形式规律来艺术地表达他们在社会实践中的感受。彩陶艺术还与氏族或部落的社会文化特征有关。彩陶文化是氏族文化的产物,它与人们的定居和集体生存的方式密切相关,并随着氏族社会的衰亡而衰亡。氏族文化的一个重要组成部分就是图腾文化,图腾首先是为了加强以血缘为基础的氏族人们的集体感的需要而产生的,是被氏族全体成员共同标崇的形象。因此图腾也是组织氏族人群进行生产等社会活动的重要手段。这种手段首先在氏族的艺术活动中突出地强调出来,由此而产生的审美价值必然也会脱离实用功能而独立出来,成为象征性的符号,这在彩陶装饰纹样和部分器皿造型中有着明显的表现。

(二)

我国的彩陶从1921年在河南渑池县仰韶村新石器文化遗址发现后,至今几十年间,各地

不断有这类原始文化遗存出现。在分布于陕西和甘肃东部的老官台文化遗址中,就发现了一批距今七、八千年前的彩陶。由于我国复杂广阔的自然条件的差异,社会发展的进程也不同,彩陶从产生发展,到衰退消亡,经历了长达五千年之久的历程。在漫长的发展过程中,彩陶艺术出现了不少发展完善至高峰的典范类型,聚成了不可估量的文化宝藏。

彩陶艺术在我国有着极广的分布。由于陶器的出现与农业经济的发展有着密切的联系,因此,它很早就出现在广泛而发达的农业经济的中国大地上,彩陶的出现和发展必然具有普遍性。新石器时代我国古代农业就有了不同的发源中心,以黄河流域为主的地区是粟类作物的集中产地,湿润多雨的长江流域又是亚洲稻类的最早产区,同时在珠江流域、华北地区也都形成了早期农业的基础。与此相应,新石器时代文化的发展,也形成了不同的发展中心,从最早发现的仰韶文化的彩陶起,彩陶的遗存在全国各地源源不断地被发现,关于彩陶文化的发源和分布问题,也不断有重要的突破。现在所知的我国彩陶的分布区域,已几乎遍及全国各地,分布面积之广,数量之大,堪称世界之冠。

我国幅员辽阔,因各地地理和气候等自然条件不同,以及生产方式和经济发展具有多样化和不平衡的特点,所以反映在文化艺术上也具有丰富多样的面貌。遍布在各区域的彩陶在工艺制作、发展方向、装饰题材和表现风格上都各有不同,形成了绚丽多彩的多种文化类型。即使在同一种文化类型中,不同的年代又有不同的风格、内容和手法出现。所以,我国彩陶艺术形成和发展的多样化在世界各民族同一时期的彩陶艺术中也是无与伦比的。同时,在原始文化的漫长发展中,各个地区的文化相继共存,相互影响,在多次复合中融成了多元汇合的共同体。因此,尽管彩陶艺术在地域、风格上有着各自的不同,但它们整体上所表现出来的强烈的民族特点和共同的文化面貌是一致的。

(三)

彩陶艺术在区域分布和文化类型上种类很多,造型和装饰的手法也极为丰富多彩。择其主要部分归纳如下:

黄河流域

主要文化类型包括:仰韶文化、马家窑文化、大汶口文化、龙山文化和齐家文化。

仰韶文化

因1921年新石器文化遗址首次在河南省渑池县仰韶村发现而得名。主要分布在河南、陕西、山西、河北南部和甘肃东部,以关中、晋南和豫西一带为其中心地区,这是彩陶遗存分布最广、数量最多的区域,碳素测定年代约为公元前4515—2460年。主要类型有半坡型、庙底沟型、后岗型、大司空村型和秦王寨型等,其中以半坡类型和庙底沟类型最具典型性。

半坡类型: 根据1953年在陕西西安半坡村新石器文化遗址的发现而得名,是彩陶艺术较早分布的地区,距今有六千余年的历史。器型以卷唇圆腹和折腹的圆底盆、钵、小口细颈壶、直口鼓腹尖底瓶、葫芦瓶为主。纹饰以动物纹和几何纹为主,有少量植物纹和编织纹。彩绘以红地黑花为主,其它还有原地黑花或黑红两色装饰等。半坡的装饰风格古朴、单纯而极其简练,早期有极为生动的写实动物纹样,渐向几何纹样发展。常见的有鱼纹、人面纹、蛙纹、鹿纹和宽带纹、三角纹、斜线纹、波线纹、折线纹、网纹等。其中以鱼纹的变化最具典型性。

庙底沟类型: 以河南陕县庙底沟遗存为代表,1953年被发现而得名。在时间上略晚于半坡类型。这一类型的器型以曲腹平底碗、卷唇曲腹盆、双唇尖底瓶、圆底罐等为主。纹饰以

花卉纹和鸟纹为主,表现也极具特色。花卉纹通常以二方连续组织环绕器身,设计巧妙,变化丰富,线条流畅,风格华丽。鸟纹的变化达到了相当高的艺术水平,高度提炼后的鸟纹常以圆点定位,自由组织在弧线结构中,形象生动,特色鲜明。其它还有动物纹和编织纹等。彩绘以黑彩为主,少见红色,晚期也见有少量的施白衣再彩绘的。

马家窑文化

因1921年首次在甘肃临洮马家窑发现原始文化遗址而得名。马家窑文化又称“甘肃仰韶文化”,它是中原地区仰韶文化在甘肃、青海地区的延续和发展,是仰韶文化的晚期类型,碳素测定年代约为公元前3190—1715年,主要类型有石岭下型、马家窑型、半山型、马厂型等。

马家窑类型: 器型以长颈双耳瓶、卷唇鼓腹盆、敛口深口瓮等为主。这一类型的彩陶在造型上较之中原仰韶文化又有了新的发展,除了适宜新的更为稳定的定居需要而改进形制外,在比例、线条、棱角的处理上,也给人以匀称和谐、丰满稳定而又不失秀美的感觉。纹饰以几何纹为主,也有动物纹和人物纹样。在几何纹饰中,波线纹、旋纹的组织流畅生动,结构巧妙,变化丰富,具有强烈的动感,装饰法则在这里运用得非常生动自如,使彩陶装饰的发展进入了盛期。在青海大通出土的舞蹈人形盆,是彩陶文化史上难得的珍品。马家窑类型彩陶用色以黑彩为主。

半山类型: 最先发现在甘肃和政县的半山地区,分布情况与马家窑类型大体相同,是马家窑类型的继续和发展。半山类型的器型多壶瓮,主要有小口长颈鼓腹双耳壶和侈口矮颈鼓腹双耳瓮等。半山类型的器型饱满凝重,作为主要器型的壶、瓮腹部近于球形,器型曲线优美、柔和。图案装饰有繁茂致密的特点,丰盛的图案与饱满的造型浑然一体,显得雍容华贵。同心圈纹、旋纹、锯齿纹、编织纹为半山型的主要纹样。色彩多用黑、红两色。

马厂类型: 发现于青海民和县马厂塬,主要分布在甘肃和青海的东北部,个别地方与半山类型同期并存,主流则晚于半山期。马厂型的器型主要继承了半山型的风格,并有了进一步的丰富和变化,如罐形器的耳部渐渐变得长而大,另外也出现了一些新颖的器型,如腹部带突钮的单耳筒形罐等。四大圈纹是马厂型的典型纹饰,其它主要纹饰还有人形纹、折线纹、回纹、波纹和三角纹等。图案大骨架突出,整体感强,很有气势。彩绘主要以黑色和黑、红两色为主,有的用色还出现了施红色陶衣的方法。

大汶口文化

因1959年原始文化遗址首次发现于山东宁阳堡新村西和泰安大汶口一带而得名。分布于山东省和江苏省的北部以及河南省的东南部一些地方,年代与仰韶文化相近,碳素测定约为公元前4040—2240年。器型很有特色,陶背壶、鬲、杯和大镂空豆等是这一文化的代表性器物。器型的变化也比较多,出现了高脚和长颈的器皿。色彩的运用比较丰富,有红、黑、白三种,有的将三色同施于一个器物上。装饰纹样以几何纹为主,有折线、波线、网纹、圆圈、菱形、花瓣和回旋勾连纹等。花瓣和勾连回旋纹与庙底沟类型相似,说明两者当时在文化交流上有密切的关系,但大汶口文化的作风更豪放、用色更丰富,八角星纹和一些带有表号性质的纹样,是这一类型中特殊的纹饰。

龙山文化

因1928年首次在山东章丘龙山镇城子崖发现原始文化遗址而得名。主要分布在山东、江苏北部和辽东半岛等地,碳素测定年代约为公元前2010—1530年。山东龙山文化的制陶工艺在大汶口文化的基础上又有了进一步的发展,轮制技术被普遍应用,因而形成了器型规整、质

地精良的特色。器型明显地继承了大汶口文化的造型，陶器以黑陶和蛋壳陶杯为这一时期的典型器型。山东龙山文化的陶器以黑陶为主，最突出的是细泥薄壁黑陶，胎薄仅 0.5—1 毫米左右，表面乌黑发亮，故有蛋壳陶之称，是这一文化的代表性产物。陶器以素面和磨光为多，少有纹饰。装饰一般采用划纹法，有三角纹、圆圈纹、圆点纹、折线纹和方格纹等，也有以镂孔的圆纹作装饰的。

齐家文化

因 1924 年原始文化遗址首次发现于甘肃和政齐家坪而得名。分布以甘肃、青海为主，在宁夏境内也有发现，碳素测定为公元前 1890—1620 年左右。器型为手制，变化较多，双大耳罐和侈口高领深腹双耳罐为代表器型。陶器的表面处理一般较为简单，纹饰以篮纹和绳纹最为普遍，彩绘以黑色为主，少用红色，图案较规整，另外还有少量划纹。

长江流域主要文化类型：

大溪文化、屈家岭文化、河姆渡文化、马家浜文化、良渚文化。

大溪文化

因 1958 年首次在四川巫山大溪镇发现原始文化遗址而得名，主要分布于三峡地区和鄂西长江沿岸。碳素测定年代约为公元前 3825—2405 年。常见的器形有圈足盘、曲腹杯、斜壁碗、子母口碗和直筒形陶瓶等，其中以直筒形陶瓶最具典型性。陶器表面大部分为素面或磨光，少数有纹饰。纹饰有两类，一类是戳印纹、划纹、堆纹和镂孔等，其中以戳印纹为大溪文化特有的纹饰，它用各种不同形状的小戳子印成，主要施于圈足盘、子母口碗和豆的圈足上。彩绘有黑彩和朱彩两种，黑彩常施于红陶器上，朱彩多绘于黑陶器上，纹饰较为简单，有平行线、横人字纹和波浪纹等，以波浪纹和横人字纹最具代表性。

屈家岭文化

1954 年首先在湖北宋山屈家岭发现。主要分布于江汉地区，碳素测定年代约为公元前 2550—2195 年，以黑陶、蛋壳陶和陶纺轮为代表。器皿造型独具特色，如有些器物的器身基本一样，只是按不同需要附加高矮不同的三足或圈足，而形成几种不同用途的陶器。代表器物有高圈足杯、三足盘、圈足碗、长颈圈足壶、折盘豆等。蛋壳陶的杯、碗装饰也具特色，在橙黄胎色表面施加灰、黑、黑灰、红、橙红等色陶衣，然后绘以黑彩或橙黄色彩。纹饰主要有圆点、平行方格纹等几何形纹，有的则用独特的晕染手法，以黑、灰、褐等浓淡不同的色彩构成如云彩般的花纹，并加以点绘。屈家岭文化中陶纺轮上的纹样装饰，构思巧妙而合理，形式感强，简炼明快，是彩陶图案中杰出的代表性图案。

河姆渡文化

1973 年首次在浙江余姚河姆渡村发现。分布在杭州湾以南的宁绍平原一带。碳素测定年代约为公元前 4360—3360 年，是新石器时代的早期文化之一。河姆渡文化虽与仰韶文化大体同期，但却表现出与仰韶文化完全不同的面貌。陶器绝大部分为夹炭黑陶，器型以釜、罐为最多，另外有杯、盘、钵、盆、盂等，其中釜的形制很多，有敛口、敞口、盘口和直口等。装饰的手法有刻划、捏塑和堆贴几种。图案有各种几何纹和动植物纹，其中以鸟、鱼、虫和花草一类较写实的纹饰最具代表性。

马家浜文化

1959 年在浙江嘉兴马家浜发现。分布于江苏南部和浙江北部，碳素测定年代约为公元前 3670 年—2685 年。马家浜文化继承了河姆渡文化并有了进一步的发展，器型以釜、鼎、钵、盘、

豆等为特色。器表多素面或磨光，纹饰有弦纹、绳纹、刻划纹、堆纹及镂孔等。少数施以彩绘，主要用红褐彩，个别用淡黄彩，有条纹、宽带纹、弧线纹；连圈纹等。

良渚文化

1936年首次在浙江杭县良渚发现。是继承马家浜文化而发展起来的，分布范围大体与马家浜相同，碳素测定年代约为公元2750—1890年。良渚文化的陶器成型普遍采用轮制，制作技巧相当高，陶胎薄而匀称，造型较精致，有较多的三足器和圈足器，器形有杯、碗、盆、罐、盘、豆、壶、釜、鼎等。其中大圈足浅腹盘、竹节形细把豆、高颈贯耳壶、柱足盃、宽把杯以及断面呈丁字形的鼎等，都是代表性的器物。纹饰式样繁多，线条纤细工整，以几何形为主，有弦纹、蓝纹、绳纹、划纹、锥刺纹、波浪纹、附加堆纹以及镂孔等，也有少数彩陶和彩绘陶。

东南地区

我国东南地区的江西、福建、台湾、广东和广西诸省，广泛分布着新石器时代的大量遗存。具有代表性的有江西的山背文化，碳素测定年代为公元前2335±95年；广东的石峡文化，碳素测定为公元前2380—2070年；福建的昙石山文化，碳素测定为公元前1140±90年。从这三个文化遗址的陶器形制和制陶工艺来看，它们之间互相接近，即与江汉地区的屈家岭文化相类似，又具有龙山文化的若干因素。印纹陶的出现，是东南地区彩陶文化的重要特征，在不少新石器时代遗址中，都出土有刻划规整的几何形纹陶拍，用这种陶拍制作的陶器，表面留有清晰的几何印纹。从刻划发展为拍印，是制陶工艺的一大进步。印纹陶的装饰纹样，以各种编织纹和粗细绳纹最为常见，其他还有方格、水波、圆圈、折线、网纹和回纹等。陶器的形制，各地区都有各自的特点，但普遍流行三足器、圆底器和圈足器等。

西南地区

我国西南地区新石器时代遗存分布也较广泛，在四川、贵州、云南和西藏自治区都有发现。比较典型的有云南元谋大墩子遗址和西藏昌都卡诺遗址等。大墩子早期碳十四测定为公元前1260±90年，代表了新石器晚期文化。器型有罐、瓮、壶等，纹饰多在陶器的颈、肩、腹部施以局部的绳纹、篮纹、刻划纹和印纹、堆纹等。鸡形壶是这里出土的一件制作精巧的艺术品。西藏卡诺遗址碳十四测定为公元前3320—1750年，彩陶做法类似甘青地区的马家窑文化，说明那时青藏高原已同黄河流域有着密切的文化联系了。

北方草原地区

主要为东北、内蒙、新疆一带的草原地区，其中东北地区的代表类型为红山文化，基本分布于辽西地区，时间与仰韶文化大体相近，从质料、器形到彩绘纹饰都具有仰韶文化的特点，是仰韶文化与当地文化接触影响后的产物。纹饰以勾连式三角纹和菱形纹最具特色。内蒙地区的彩陶也有仰韶文化、马家窑文化和龙山文化影响的印迹，但具有明显的地区特色。林西锅撑子山类型的文化遗址，是内蒙东部的重要类型，陶器以褐色粗陶为主，器型大多是大口直腹的平底器，装饰采用刻划技法，纹饰以斜线、折线、平行线和弧线等组成，单纯、朴拙和疏朗。新疆地区的新石器遗存分布广泛，但年代较晚，往往与铜、铁器共用，其年代下限与中原地区的战国汉初相当。陶器主要有罐、壶、盆、盂和把杯等。彩陶多具淡红色里和深红色陶衣，在陶衣上加黑色或紫色纹饰，纹饰多为折线、波线、三角和网纹等。新疆东部的彩陶图案以羊角纹为主，器型以单耳圆底器为主，是畜牧业发达的反映。

二、彩陶装饰纹样的主要类型

我国彩陶艺术中最为绚丽多彩的是它的装饰图案。这些图案不但为我们提供了极其丰富的装饰纹样资料,并且以其强烈、单纯、朴素和极富生气的表现力给后人以审美的最高境界。这些图案的内容,就其主要部分,大体可归纳为几何纹样、动物纹样、植物纹样和人物纹样几种类型。

1 几何纹样

这是彩陶图案当中运用极为广泛的纹样,在各种类型的彩陶里都有应用。这些几何纹样,主要是利用线的粗细、长短、曲直和各种排列组合,点的组织和面的形状变化以及点、线、面之间的各种组合关系,构成从极单纯到极丰富的变化。纹样中的一部分产生于自然物的印痕以及对这些痕迹的模拟,大部分来源于原始人对自然事物、劳动生产和社会生活的感受。这表明,在人类早期的艺术创造中,就已经能够使用简单的几何线条来表达纷纭复杂的自然现象,并形成了对抽象装饰形式的审美意识。

从现有的材料来看,彩陶几何纹样大体源于以下几个方面:

a 编织纹的痕迹及模拟表现

考古材料证明,新石器时代,原始人已经能够使用竹、篾和柳条、芦条等材料编织各种不同的器物,并且掌握了编织麻布的技术。在半坡遗址出土的编织物的标本有一百多块,上面的印迹呈现了人字纹、辫纹、缠结、绞缠和棋盘格等各种编织方法,形成了规整美丽的几何纹样。在陶器制作中,人们自然地把这些纹样移植到器物上,有的采用压印的方法,直接把麻布芦席的纹样转移到陶坯上,有的是模拟编织纹的组织结构,经过变化后描绘在器物上。

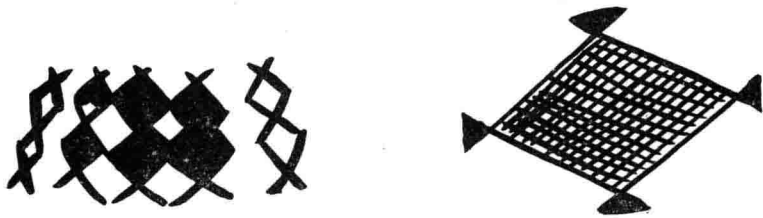


图1 半坡类型的绳纹和网纹纹样

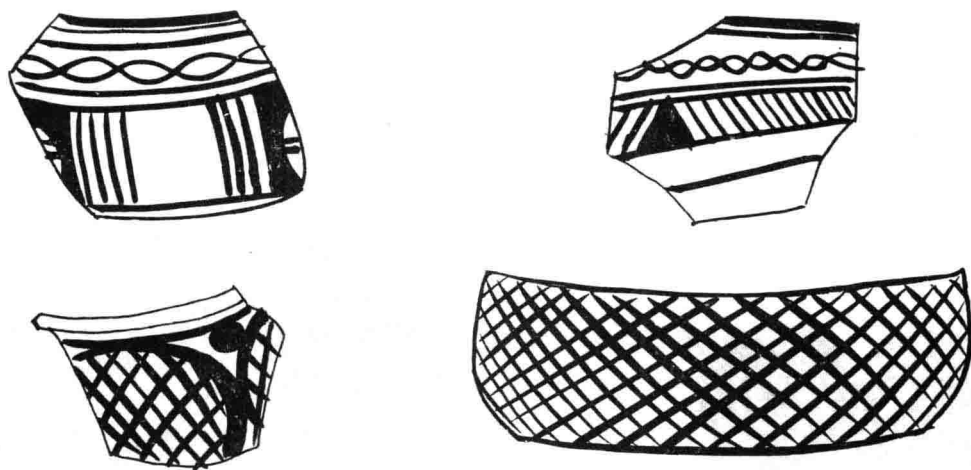


图2 庙底沟类型的篮纹、网纹和绳纹



图3 半山型的席纹、网纹

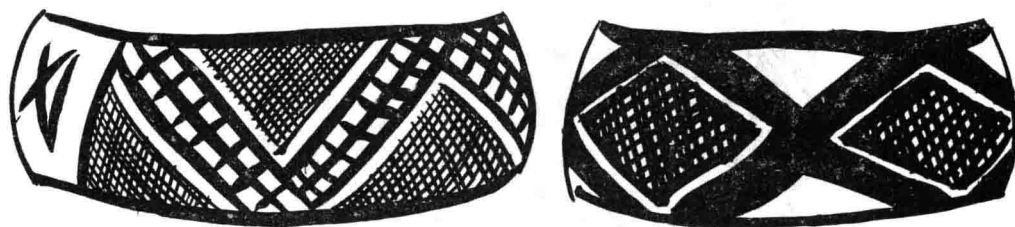


图4 马厂型的网纹

b 自然纹样的提取

原始人在长期的劳动和生活中,对大自然中存在着的各种规则排列的现象长期观察、体验,并在陶器上给予艺术的再现。如贝壳的纹理、水的波动和旋涡、火焰的跃动和光芒、山的连绵起伏、太阳的圆形和同心放射等等,这些都成为他们创造几何纹样的源泉。



图 5 马厂型旋纹、波纹

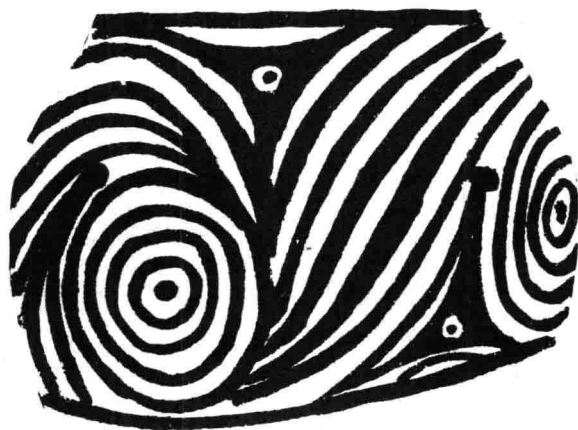


图 6 马家窑类型旋纹——a



图6 马家窑类型旋纹——b

c 制作工艺和工具的痕迹

这是由陶器制作工艺和工具使用而形成的痕迹。如在老官台文化遗址出土的距今七千多年的早期彩陶,是用较原始的模制法成型。在模和陶坯之间铺一道网,作为取陶坯之用,出模后,陶坯表面就留下了清楚的网纹。

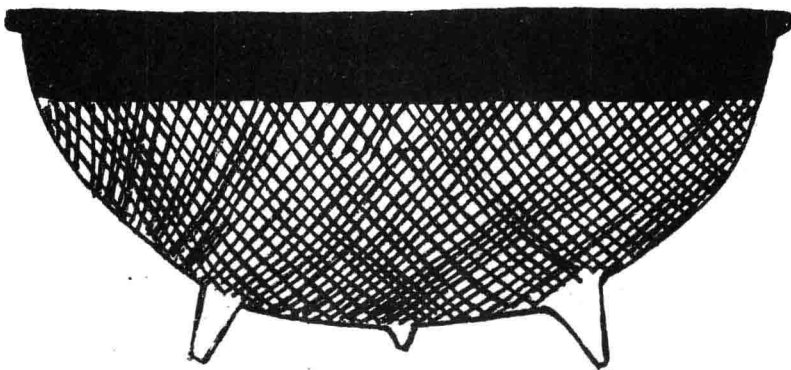


图7 老官台文化彩陶圆底钵

用泥条盘筑法成型的器形,有的表面不再施以精细修整的,也会留下螺旋状或环状的旋纹。

在用轮制法成型时,器物表面也可留下平行的轮纹。

用表面刻有纹饰的木拍或陶拍拍打陶器表面,既可以修整、加固坯体,又可拍印上规整的几何纹样,这类陶器在东南沿海一带的新石器遗址中发现较多。这种纹饰受拍打方式的影响,一般呈现规整、细致、匀称和秀美的四方连续纹样,有编织纹、方格、水波、圆圈、折线和网纹、回纹等纹样。



图 8 华南地区印纹陶上的纹饰

d 劳动生活中节奏、韵律的抽象表现

几何图形的形成有两条途径,一是从自然物象的外形提炼而来,即人们把某种客观物象的外形规则化,用几何化的线、形表达出来;另一途径是从客观事物的运动中抽取运动形式的节律性,借用相应的视觉形式表达这种运动以及人在运动中的生理、心理感受。彩陶几何纹样中有相当数量的几何纹样并非从自然物象的外形演化而来,从它们富于节奏、韵律的形式表现以及产生的背景来看,应当属于后一途径的抽象表现。原始人类在渔猎、耕作的生产劳动中,在“日出而作,日入而息”的生活中,以至在人自身的生命运动的一系列生理活动中,无时不感到节奏的变化。人们还发现节奏的起伏变化可以引起人自身的生理感受,进而引起情感的变化。于是,在劳动和生活中人们利用音响的、动作的或视觉的手段来表达这种体验,激发情感、反映自然。半坡类型中的颠倒三角形、锯齿形,庙底沟类型中的点、线组织以及半山类型中的圆圈纹、螺旋纹、锯齿纹等都体现了这种鲜明的节奏表达意图。

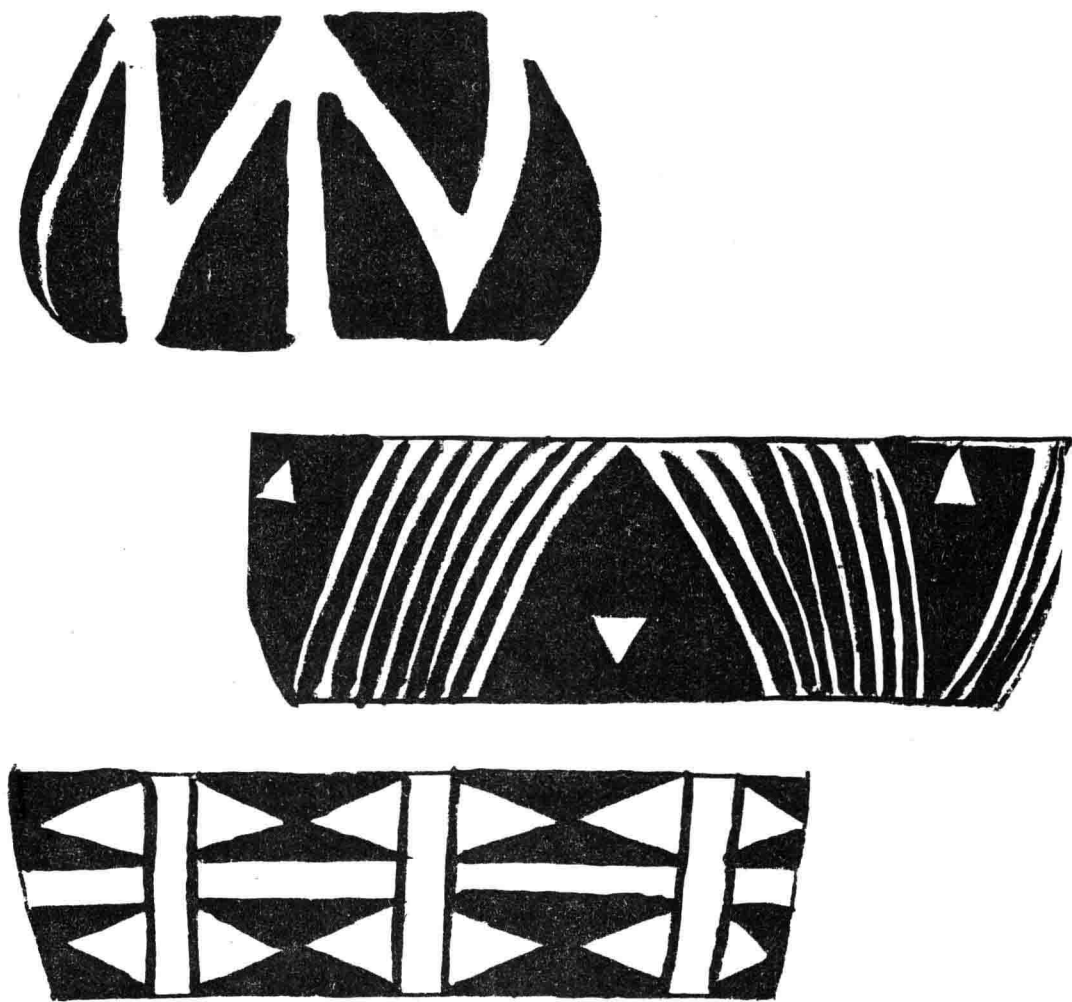


图 9——a 半坡类型纹样中的节奏表现



图 9——b 半坡类型纹样中的节奏表现

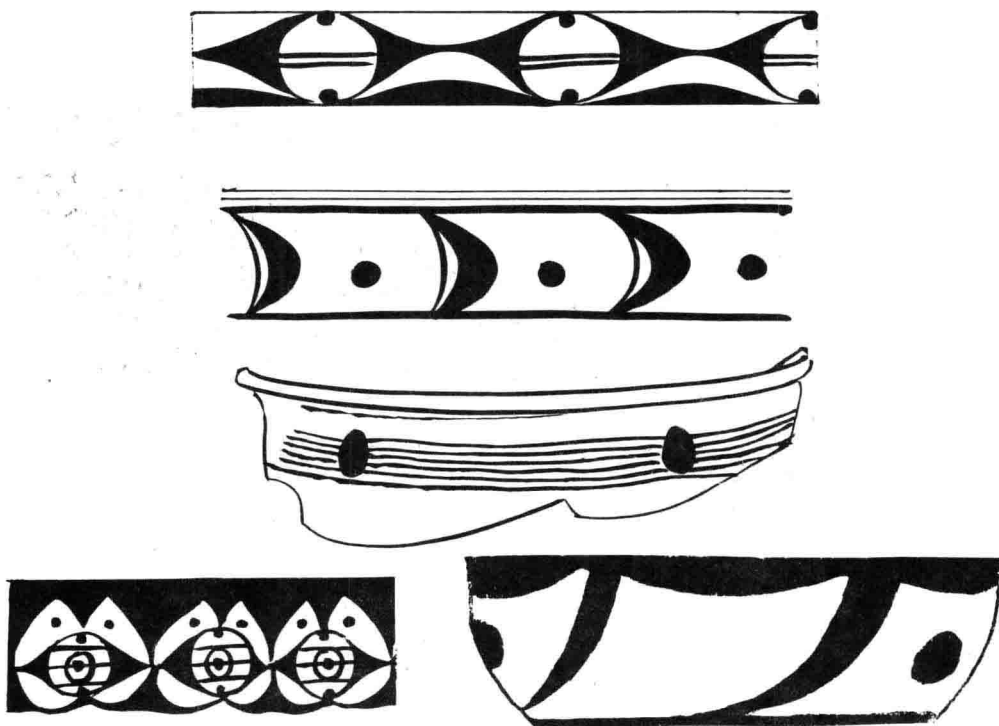


图 10 庙底沟类型的节奏表现