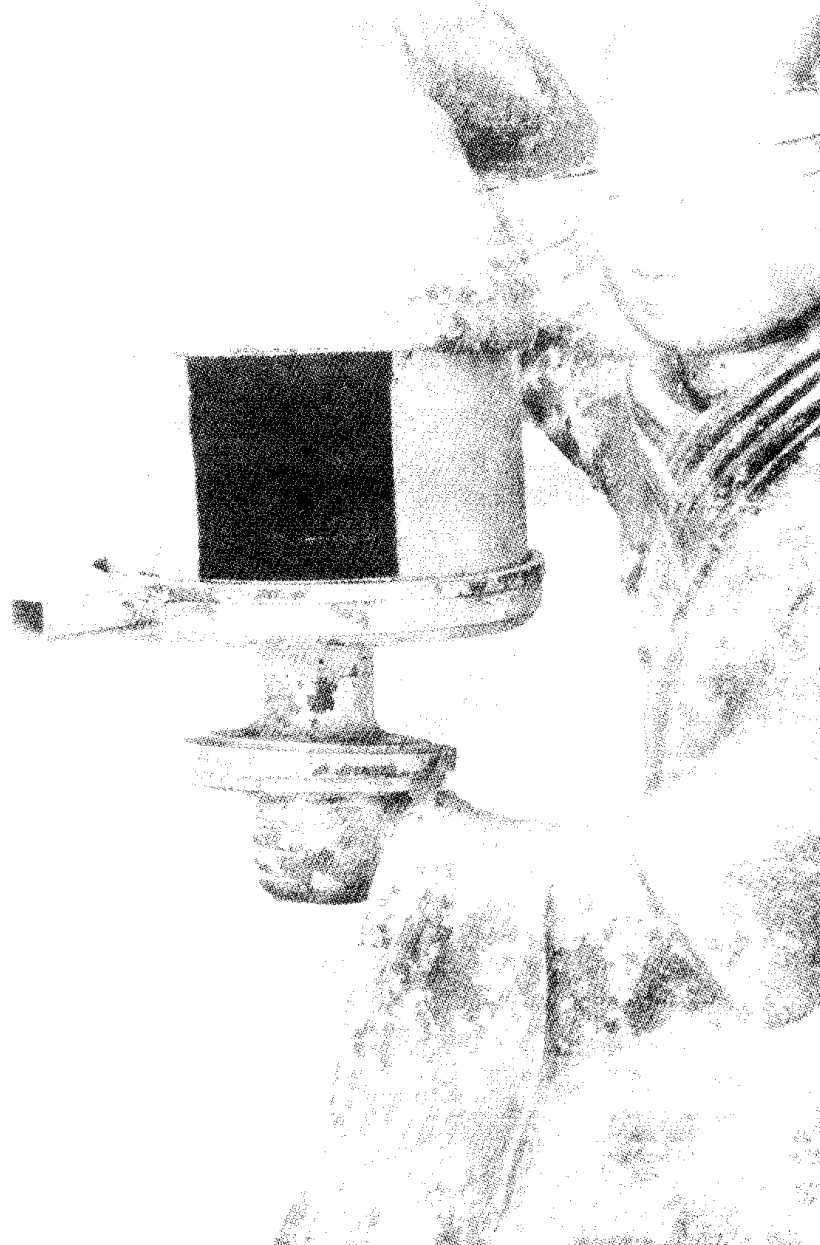

中国工艺美术史

山东教育出版社

高等院校设计艺术专业系列教材

潘鲁生 主编

中国工艺美术史

徐思民 著

出版者：山东教育出版社

(济南市纬一路 321号 邮编：250001)

电 话：(0531) 2092663 传真：(0531) 2092661

网 址：<http://www.sjs.com.cn>

发 行 者：山东教育出版社

印 刷：山东新华印刷厂临沂厂

版 次：2002年9月第1版

2002年9月第1次印刷

印 数：1-4500

规 格：787mm×980mm 16开本

印 张：15.5印张

插 页：3插页

字 数：219千字

书 号：ISBN7-5328-3489-1/G·3146

定 价：27.30元

(如印装质量有问题，请与印刷厂联系调换)

目 录

总 序	1
前 言	1
绪 论	1
第一章 原始社会工艺美术	5
第一节 概述	5
第二节 原始社会的陶器	6
第三节 玉石、牙骨、编织、纺织工艺	32
小结	35
第二章 奴隶社会工艺美术	37
第一节 概述	37
第二节 青铜工艺	38
第三节 制陶工艺	60
第四节 玉石、牙骨工艺	63
第五节 织绣印染工艺	65
第六节 漆器工艺	68
小结	70
第三章 封建社会——战国、秦、汉工艺美术	73
第一节 概述	73
第二节 青铜工艺	74
第三节 织绣工艺	86
第四节 漆器工艺	94
第五节 陶瓷工艺	100
第六节 建筑装饰(砖、瓦、石刻画像)	106
第七节 玉石工艺	111
第八节 编织工艺	112
小结	114
第四章 封建社会——三国、两晋、南北朝工艺美术	115
第一节 概述	115
第二节 陶瓷工艺	117

第三节	织绣印染工艺	125
第四节	金属工艺	131
第五节	漆器工艺	133
小结		134
第五章	封建社会——隋、唐、五代工艺美术	136
第一节	概述	136
第二节	陶瓷工艺	138
第三节	织绣印染工艺	147
第四节	漆器工艺	157
第五节	金属工艺	159
第六节	敦煌图案	163
小结		166
第六章	封建社会——宋、元工艺美术	169
第一节	概述	169
第二节	陶瓷工艺	170
第三节	纺织工艺	184
第四节	漆器工艺	190
第五节	金属工艺	192
小结		194
第七章	封建社会——明清工艺美术	196
第一节	概述	196
第二节	陶瓷工艺	198
第三节	纺织工艺	207
第四节	明式家具	218
第五节	漆器工艺	221
第六节	金属工艺	225
第七节	民间工艺美术	227
小结		234

绪 论

社会的进步，是以历史为鉴发展的，当代工艺美术，也是以古代工艺美术为基础发展起来的，这是无须赘说的事。毛泽东在“新民主主义论”一文中曾讲到：“中国现实的新政治、新经济，是从古代的旧政治、旧经济发展而来的，中国现实的新文化也是从古代的旧文化发展而来。我们必须对古代工艺美术有清楚的认识和深刻了解，决不能割断历史造空中楼阁。

工艺美术的历史相当悠久，它是伴随着人类的起源而产生，虽然远古时期人们的用品相当粗糙，但为人类生活的方便发挥着重要的作用。初期工艺美术品类极少，主要是石器和编织物，编织物目前只是发现遗迹，石器遗存相当丰富，距今有十几万年甚至几十、上百万年的时间。比较成熟的工艺美术品类是陶器，有上万年的历史，尤其是彩陶，其种类、造型、装饰，都已相当成熟。

中国地大物博，资源丰富，古代工艺美术也有众多品类和辉煌成就，是构成我国古代优秀文化遗产的重要组成部分。彩陶、青铜器、丝织、瓷器、金银器、漆器等工艺品种中，都有很多不朽之作，有的堪称精美绝伦，其造型、纹样、色彩等，对当代工艺美术之发展都有其积极的作用。很多特种工艺的生产，在古代已有较高水平，所取得的成就，对今天工艺生产仍有启发意义。

在我们生活的周围，工艺美术的品种自然比古代不知多了多少倍，但是，不能否认，现代生活中很多用器的形式，是古人早已解决好了的，如碗、盆、瓶等造型，在距今四、五千年以前已经出现；壶形器虽然经过几个阶段的演变，也是早在唐宋时就已定型。它们的基本规律构成都是在古代完成的，到今天也没有多大改变。它们集结着古代匠师们的智慧和创造才能，同时也从不同方面反映了当时的生活习俗与今人无大差别。还有很多器物，由于其造型、装饰、铭文等特征独特，成为研究当时政治、经济、文化、艺术等方面的重要材料。

今天的工艺美术事业自然也比古代繁荣发达的多，但从古代工艺美术产生之环境和当今工艺美术发展之条件来比较衡量，则今天之成

就并不值得自豪，有的也没能超越前人，这确是工艺美术工作者任重而道远的事业。古代优秀的工艺美术品，在材料应用、生产工艺结合实用、富有时代特点等方面都是紧依当时社会发展之需要而产生的。实用方面反映了那时人们的起居特征，制作工艺则反映了当时的科技水平。就此说来，今天的工艺美术要发展自身，必须有强烈的时代特色，跟上社会发展的步伐，否则，就不可避免的会出现落后于时代的工艺美术生产。

工艺美术在人类的各项活动中不可或缺，与人们的生活密不可分，可以说，在我们的周围，触目皆是工艺美术品。但对工艺美术下定义确比较困难，原因是随着现代科学技术的发展和生产手段的提高，工艺美术的范围越来越广，种类也越来越多，古今之变化可谓天翻地覆，令人目不暇接。

《辞海》“工艺美术”条把工艺美术总括为“造型艺术之一”并将其分为两大类：一、日用工艺，二、陈设工艺。这一分类十分概括，应该说也十分准确，只是略有不足，即忽略了具有双重功能的产品；造型艺术这一概念又过于宽泛，它的范围太大。我们说，工艺美术包括了很多方面，手工生产技术逐步为机械所代替，更多原材料被应用，这不仅使陈设工艺（特种工艺）有很大变化，日用工艺（实用美术）的面貌也日新月异，并向着“实用品美术化，美术品实用化”的方向发展。从这一意义上说，工艺美术既指实用美术，也指欣赏美术，还包括既有实用价值，又有审美情趣的双重产品。从工艺美术的起源、一件工艺美术品的完成及其在人们社会活动和生产活动的状况来看，所谓工艺美术，离不开美术设计和生产工艺，所以我们说，生产与艺术的结合便是工艺美术。

在飞速发展的当代社会，很多手工生产已被机械生产所代替，所以有人认为，“工艺美术”一词应该改变称谓，或应该取消，使得“工艺美术”一直处在雾霭缭绕的氛围之中。加上改革开放20余年来，人们的思想都发生了很大的变化，工艺美术的设计与生产确实没有做的更好，行业不景气，经营理念跟不上，很多工艺美术企业难以为继，这是时代所使然，也是短期内的必然。

有人提出“艺术设计”一词完全可以取代“工艺美术”，此说法未必

恰当。在今天，工艺美术应有它特指的含义，虽然大量艺术性实用品被现代生产工艺取代，但艺术生产的多样化和个性化往往是人们欣赏趣味多样化的必然，也就是说，工艺美术作为体现手工性与艺术性价值相互补充的特种工艺仍有广阔的发展前景。在某些方面、某种场合，工艺美术仍是人们生活的必需。工艺美术不是艺术设计一词的出现就能取消的。

工艺美术随着社会的进步以及人们物质、精神生活水准的提高，是不断向前发展的，从原始石工具、土陶器开始，陆续出现了很多精美的工艺美术品——青铜器、丝织物、瓷器、漆器、金银器等。形式也越来越多，每一种类也有千变万化。这些作品，既有民间作坊生产，也有官营作坊制造，都凝结着劳动者的聪明才智。

众多工艺美术品虽然随着社会发展而产生变化，但按其在人们生活中的使用价值，可归纳为三大类：即实用美术、特种工艺美术和既有实用价值又有欣赏价值的双重工艺美术品。

实用美术，是指经过一定艺术加工的可供使用的产品。它在古代及现代工艺美术中都占很大比例，与人们的日常生活有相当密切的关系，包括衣食住行等各个方面，生活中到处可见，如瓷器、纺织器、印染、家具、玻璃制品、铝制品、搪瓷制品、塑料制品、竹、藤、草、柳、棕编织品、白蜡杆制品等。还有经过美术设计的各种工业产品（如壁灯、吊灯及家用电器等）和日用小、商品。

特种工艺美术，是指在制作工艺中需经过特殊加工的产品，有很多至今仍为手工生产，因此有人将其称为传统工艺。它有别于实用品的生产，在设计制作时可以不考虑实用，只重视视觉效果，所以也叫陈设品、欣赏品，都特别注意造型和颜色。有的陈设品制作相当精细，十分费工费时，是不可多得之作，难能批量生产。陈设品的种类也很多，如牙雕、玉器、陶塑、油泥塑、木雕（赏玩木雕）石刻、塑漆、雕漆、瓷塑、剪纸、各种镶嵌画、羽毛画、壁挂、瓷盘（刻、划装饰）等。建筑装饰也属于这一类。另外，不同地区、不同民族，都有众多不同品种和风格的装饰、陈设品。古代的部分祭品也属此类。

具有双重功能的工艺美术品，在古代有，现代则更多，并且尤其受

欢迎，工艺美术行业所提出的“实用品美术化，美术品实用化，”就是指此类产品的生产。在人民生活水平不断提高，消费能力增强和大众审美能力提高的条件下，这类美术品值得大力发展。它们包括刺绣、漆器、高档瓷器、金属细工、地毯、名种料器、仿古器物等。

四

古代工艺美术的确灿烂辉煌，但它毕竟是古代所生产的作品，是适应古人的生活习惯和审美趣味而被创出来的，很多作品还是当时意识形态的产物。我们学习、研究古代工艺美术，其宗旨是为了使灿烂辉煌的古代文化发扬广大，起到“借古以开今”“古为今用”的作用，找出古代优秀作品取得巨大成就的根本，认识其艺术价值，然后根据今天社会对工艺美术之要求，创造出具有新时代特点的作品，潜移默化，去弃糟粕、取其精华，发扬其优秀传统。切忌将继承传统弄成古代作品的翻版。

继承优秀传统，不是生吞活剥能解决问题的，不能只步古人的后尘而不顾所处时代，鲁迅先生在谈到对古代优秀文化的继承时曾讲到：对古代优秀文化的“采取，并非断片的古董杂陈，必须溶化于新作品中，那是不必赘说的事，恰如吃用牛羊，弃去蹄毛，留其精粹，以滋养及发达新的生体 决不会因此就‘类乎’牛羊的。’要做到‘留其精粹’必须采取先“拿来”的办法，已经拿到了的就可以鉴别，有了鉴别才能谈的上留其精粹 将‘精粹’吃透 才能使其得以发扬广大。

继承优秀传统，不是提倡去搞仿古，毛泽东在《同音乐工作者的谈话》中讲到：“我们当然要提倡民族音乐，作为中国人不提倡民族音乐是不行的。但是，军乐队总不能用琐呐、胡琴，这等于我们穿军装还是穿现在这种样式的，总不能把那种胸前胸后都写着‘勇’字的褂子穿起。”虽然近年来一些地区的文艺工作者借助考古发现的实物资料，编排了具有古声、古音的古风歌舞，但那不是继承、发展。今天生产的工艺美术品，必须同古人创作优秀作品时那样，是结合了时代的产物，科学技术的发展、新型原材料的诞生、审美情趣和生活习俗的改变，都是创新设计所要考虑的重要因素。

第一章 原始社会 工艺美术 第一节 概述

关于人类的起源，历来有种种说法，唯心主义者解答为“人类是上帝创造的，是神创造的”，《圣经》中有亚当与夏娃的传说，我国上古神话中有伏羲、女娲为人类始族的故事。而唯物主义者则科学地对待人类起源问题，十九世纪七十年代初，英国生物学家达尔文提出：“人类是从猿演变而来的。” 1876年，恩格斯又进一步提出：“自然界为劳动提供材料，劳动把材料变为财富，但是劳动还远不止如此。它是整个人类生活的第一个基本条件，而且达到这样的程度，以致我们在某种意义上不得不说，劳动创造了人本身”。①毛泽东在《不要四面出击》一文中也曾指出：“他们讲上帝创造人，我们讲从猿到人”。

“劳动创造了人”这一科学理论提出后，陆继得到世界各地考古材料的证明。我国在这方面也有较丰富的考古发掘资料。云南元谋发现的距今200多万年的猿人化石，陕西兰田发现的50—60万年的猿人化石，北京西南周口店发现的猿人头骨化石，证明了这一科学理论的正确。

火的利用，促进了人类的进化。在我国的旧石器时代遗址里，发现有用火的遗迹。吃熟食，促进身心发育，生理上逐步向现代人迈进，我国广阔古老的土地上，在距今几十万年前就出现了母系氏族公社。这时的生产力已能有所发展，使生产活动的范围有所扩大，简单生产工具随之产生，石制生产工具和编织器物可能是这时的主要器具。

人类社会的发展，在初级阶段是相当缓慢的。漫长的母系氏族公社，由于生产方式的改变和生活资料来源的进一步扩大，逐步解体，出现了父系氏族社会。父系氏族公社时期，人类文明进化发展的速度加快，标志原始人聪明才智的事物被创造了出来：有制作讲究的劳动工具如石镰、石刀、石斧、石砬；有精制的黑陶艺术及雕刻精细的玉石、牙骨工艺。制造生活用品，成为普遍兴起的手工业。本来手工业生产只是为满足生活需要的生产活动，但当人们对自己的生活充满信心并力求更美好时，一种精神活动的生产也开始发展。器物的富有形

式美感的造型、富有审美情趣的装饰，构成了原始工艺美术的主要特征。

第一章

第二节 原始社会的陶器

原始社会新石器时代（父系氏族公社时期），在人们社会活动中有一种较普遍的手工业生产——陶器制造业。它是人类社会发展的一个重要标志，也是当时最有特色、最有成就、与原始人的生活至关重要的一项生产活动，具有划时代意义。恩格斯曾说过：人类野蛮时期的低级阶段“是从学会制陶术开始的”。制陶手工业的发展，是人类文明发展史上具有重大意义的事件。

一、陶器的产生

大约在一万年以前，原始人的生活用具主要还都是制作比较粗糙的石器，由于物质生活资料的来源、生活方式及人类认识世界的能力所限，陶器还没有出现。陶器的起源是人类长期生产实践、认识、再实践、再认识的结果，农业生产的产生和发展、生活方式的改变和定居生活等为陶器的生产创造了有利的条件。

陶器制作的开端，应该说肇始于火的应用和对粘土的认识。在长期使用火的过程中，人们逐步认识到成型的粘土经火烧后坚硬不易损，又能耐水不粉，便有意做出各种形态的器物经火烧过之后使用。大大方便了生活，这就是陶器制造业发展的开始。

陶器的雏形，一说由于在编织的篮子上涂上粘土，经过火烧之后而形成的，正如恩格斯在《家庭·私有制和国家的起源》一书中所说：陶器的产生“是由于在编织的容器上涂上粘土使之能够耐火而产生的。在这样做时，人们便发现成型的粘土不要内部的容器也可以用于这个目的”。由此得到启发，塑造成各种形状并经过火烧而成为陶器，这种容器可用于盛储、蒸煮食物。

另说，在人类刚学会用火不久就学会了制作陶器。火被利用以前，人类还不知道吃熟食，火被利用后，人们往往把捕获的鱼、兽之类用泥巴糊起来放在火里烧，待“烧好”后，泥巴质硬难损，可以盛水及其他物品。此后便有意用这种掺水粘土做成各种形态的器物，经火烧之后供用于生活，于是，陶器便随着这种生活的需要产生了。

无论陶器的产生源于编织物，还是吃熟食所启迪，都说明与火的密切关系，即由于火的利用，加上对粘土可塑性的科学认识及编制物、吃熟食等条件，陶器便产生了。它产生的时间大约距今1万年左右。1962年江西万年仙人洞出土的绳纹陶罐，据考古学测定是距今8千多年前的遗物，其造型虽比较简单，颜色单纯，但已较规整，并有一定形体变化。

二、陶器的制作

初期陶器的制作比较随便，其造型并不讲究，只以能够盛储液体或食物为设计原则，材料应用也是只考虑能粘就即可。这样经过很长时间的发展，特别是制作技术等方面的发展，形成了几种不同的制作方法，粘土利用也有了选择。

陶器的制作方法主要有两种，即（一）手制成型；（二）轮制成型。早期多为手制，晚期多为轮制（小件器物仍为手制）。

（一）手制成型：手制成型方法细分起来有三种：1.用手直接捏制；2.把陶泥糊在编织物上；3.泥条盘筑法：分别用于小件和大件器物的制作。

1.用手直接捏制是最简单的一种制作方法，成型容易，信手捏成，但造型多不太规整。所捏制的器物，主要是碗、盘、钵、小盒等。

2.把陶泥涂在编织物上的制作方法，是用一个编织好的器物做胎，在其外表或内壁涂上和好的陶泥到一定厚度，经火烧过，陶泥变硬，编织物被烧毁而成为陶质器物。此种制作方法，类似后来脱胎器的制作。

3.泥条盘筑法 适宜于做大型器物，如瓮、尊、罐、壶等。其制法是和好陶泥后，先用手将其搓成泥条，根据器型大小的不同，泥条有粗有细，然后将泥条依设想的器物型态盘出一定形状，盘好后用手将泥条之间的缝隙抹平，以免衔接不实，影响实用。有时为实用方便，还在器物口部多盘一圈作为口沿。

（二）轮制成型：轮制成型包括慢轮制作与快轮制作。

1.慢轮制作，其做法是先将淘细的陶土调好并搓成泥条，在轮盘上盘出粗坯（器物雏形），然后转动轮盘，刮磨器壁，从口部开始，由上下。尔后，趁陶坯未干，将把手、器耳等附件嵌上。等半干时，再刮磨修整

器壁内外，使其光滑。有时用缠有绳索或刻纹的陶拍（或木拍）有规则地打击陶坯，使质地紧密牢固。经过这种加工的器物，常留有规则的印纹，能形成一定装饰效果。

慢轮制陶，其实是泥条盘筑法的发展，是将用手刮磨改为慢轮修整，使器物造型更加规整光滑。

2. 快轮制作，是由专人转动一个圆盘状的操作台，制陶者利用旋转时的离心力，加上双手的配合，把陶坯做成一定的器型，也有刮磨加工，在最后修整器胎时，由于轮转速度较快，刮磨的纹缕形成弦纹装饰。有时还特意用尖状器划上稀疏的线纹。快轮加工的器物器壁都较薄，器型也更加规整。晚期兴起的黑陶多采用这种制作方法。

快轮制陶技术的出现，表明制陶工艺进入新的阶段。

除手捏和轮制两种制陶外方法，据近人研究，还应有模制成型，即模范注浆。蛋壳黑陶器壁极薄，研究者以为难以轮制，同时根据其他方面的材料，提出此种制作方法。注浆成型的器物也已有出土。

三、器物造型和装饰的起源

（一）器物造型的起源

最早的陶器显然是模仿了其他物象做成的，从“陶器的产生”一题的叙述也能看出，以后逐渐发展，才成为有自身特点的陶器造型，考古发现早已证明了这一点，如植物形造型的器物、动物形造型的器物等。由此，我们可以得出器物造型起源有摹拟成型一说；另外，随着社会的发展和制陶工艺水平的提高，以及生活对多方面的需要，仅摹拟成型的器物不能完全满足需求，所以又出现根据生活需要而制作的各种形式的器物。因此，我们说器物造型的起源来自两个方面：1. 摹拟成型 2. 根据生活需要造型。

1. 摹拟成型：摹拟成型可分为摹拟植物造型、摹拟动物造型、摹拟人物造型和摹拟器物造型。②

摹拟植物造型在原始陶器中有葫芦形器、瓜形器、竹筒形器等，它们分别是模仿了葫芦、瓜形、竹子等植物的形状。考古材料表明，我国早在 6 千多年以前就有葫芦种植，浙江余姚河姆渡新石器时代遗址里出土有葫芦的种子，依据葫芦进行造型的器物，在西安半坡出土有细颈小口陶壶、甘肃永登出土有束腰罐、陕西宝鸡出土有葫芦形陶壶、陶瓶等。

半山彩陶上还有很多葫芦形装饰纹样。摹拟瓜形的器物，1956年甘肃兰州出土了一件形似瓜、盖上钮颇似瓜藤的带盖陶罐，可见是摹拟了此类植物而成的。在大溪文化遗址出土了几件直筒形器，其口沿和底部的直径都大于腹径，可见是由竹节形状发展而来。

摹拟动物造型，动物是原始社会时期人们十分熟悉的，取其整体或局部作为器物的造型是很自然的事情。庙底沟型的一件陶鸛鼎，整体形象就是一只肥硕的鸛鸟，无疑是按照鸟的形象塑造的；大汶口文化的猪形陶壶，造型十分有趣，像一头幼崽，肥硕圆浑，昂首张口，四足叉立，体健有力，说明猪在大汶口文化时期是人们十分熟悉的。并且，从墓葬发掘的材料证明，猪头还是大汶口文化期氏族家庭财富的象征。另外，山东胶县三里河出土的兽形陶，江苏吴江梅堰出土的水鸟形陶壶，陕西武功出土的龟形陶壶等，都是摹拟禽、兽而制作的。

摹拟器物造型和摹拟人物造型，在原始文化遗址中也屡有出土。宝鸡北首岭出土的半坡型船形陶壶，是根据“剡木为舟”的独木船形而塑造的；甘肃博物馆藏的人足形陶罐，则是根据人的双足、腹等部位的形状而塑造的。另在甘肃东乡自治县和天水县等地，还出土有人面形和人头形的器盖，这无疑都是按照人体的某一部位的形状塑造而成。

这些成型的器物，各从不同方面反映了原始人的创造才能和智慧，反映了他们对生活的热爱和赞美，对事物的细致观察、概括提炼和较高的表现能力，同时，为此后器物造型的发展铺开了广阔的道路。

2.根据生活需要造型

早期陶器的制作，其造型大都源于某一自然事物的形象，许多器物造型较粗糙并少有附件，虽基本上适用于生活，但对更进一步便于生活还有一定距离，器物的种类也不十分多，仰韶文化早期的陶器就体现着这一特点。

更方便于实用的器物是根据生活中各种不同的需要而制作的，能做到这一步时，器物造型就逐步摆脱了摹拟自然物象而根据生活需要造型，如平底盆，可使移动时放着平稳，卷口器方便移动；尖底瓶作为汲水器，有其尖底便于汲水时倾倒注入；圈足碗可使端在手上不易滑脱和盛热液体时传热慢，端时不烫手；有鼻钮的罐提携方便；有把手的鬲可

不导热，其三袋状足又扩大受热面，使加热时间缩短。再有，器盖的应用既卫生又便于密闭加热或贮藏，还可以一物两用（器盖翻过来又是一件盛器）；高柄杯、豆、带流的盃及各种有足器物，都是应生活需要而产生。

从摹拟到根据生活需要造型，这一发展变化是很慢长的，是经过长期劳动实践、创造、改进才获得的。根据生活需要进行巧妙设计，使造型日臻完善，器型也日益多样，自然，制作也日益精致，它标志着生产的进步、文化的提高及匠师们造型能力的加强。

（二）器物装饰的起源

无论哪一种器物，推究其雏形，都是应“用”而生，石器如此、编织物如此，陶器亦如此。所以，最初的器物都是没有装饰的，或者说没有有意进行的装饰。人类在长期生产劳动实践中，美学观念逐步萌芽、成熟，开始由在无意中留在器物上极简单、自然的纹缕上进行有意的加工，然后复加、增减、夸张，使之成为有一定形式、内容、意念、思维，最后发展为能表达一定思想感情、生活面貌及社会现实的装饰纹样。

在原始装饰艺术中，从其内容可归纳为：几何纹样、植物纹样、动物纹样、人物纹样四大类。其中几何纹样是受一些自然物象和编织物的影响而产生并进行再创造的结果，其余三类则是通过先摹拟尔后提炼概括，再加以重复或进行渐变处理所逐步形成的（图 1-1）。

1972 年陕西临潼姜寨出土两件红陶钵，底部分别有不同的印痕，一

件印有布纹，一件有席纹。从实际观察推测得知，它是在器物坯胎做成后放在编织物上待干时印上去的，这就是无意中留在底部器物上的纹缕。由此受到启发，在陶器制作过程中，便有意印、压、划、画上各种类似编织物的纹缕。根据考古发现，在出土此类陶钵的遗址里，也出土了骨针，这样就有条件将葛、麻类植物的皮质串缀成“布”，并可能用麻布或兽皮用针线缝制成衣。江苏吴县草鞋山出土有三种织物残片。浙江吴兴钱山漾良渚文化

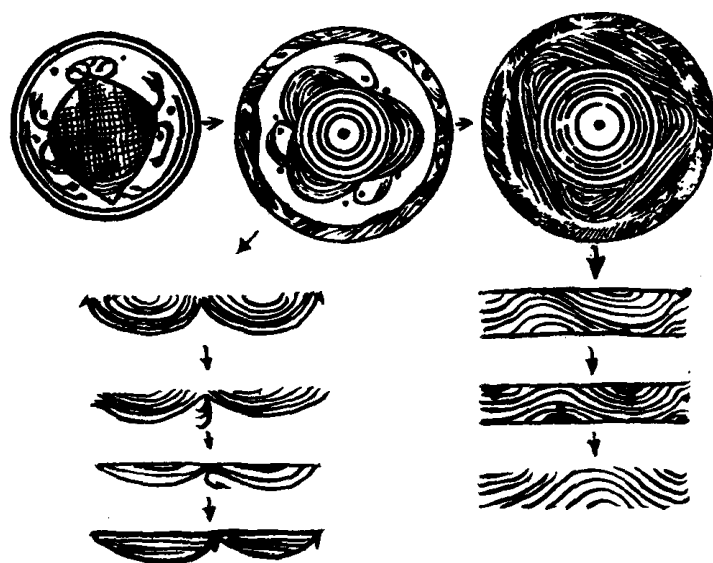

图 1-1 马家窑类型彩陶蛙纹演变

居民，能用苧麻织成细麻布，同时还出土有上百件编织物和芦席，花纹复杂，把它们经过加工，移用于陶器上，就可成为复杂的多种形式的几何纹样。

编织物的出现早于陶器，因其易腐难以保存，我们很难见到早期遗物，当把陶泥糊在编织物上火烧变硬成为陶器时，编织印痕便成为陶器花纹，这样的陶器，在视觉效果上比光滑的器体有变化，甚至有时因其疏密不同、穿插不一，形成有趣的纹缕。依据这一现象进行有意处理，也形成一定装饰。其他如绳纹、螺蛳纹、蚌壳纹，制陶时的手印、轮制时留下的弦纹等，也是几何纹形成、发展的一些重要因素。

原始部落遗址，大多是在既靠山林又依河流的地方，这对谋取生活资料是极有利的。在农业定居生活刚刚开始的时期，植物种子不能满足生活需要，渔猎仍是生活资料来源的重要方面，鱼类禽鸟及其他动物等便是他们十分重要的食物，部分器物可能就是用来盛放这些生活资料的。在没有文字，语言也不发达的条件下，把动物形象画在器物上，表明用途，是很自然的事，甚至为歌颂生活，把某些生活资料描绘在器物上也不无道理。它们所构成的则是原始艺术。正如芬兰学者希尔恩所指出的那样：“通过研究，在涉及野蛮人和未开化的人的艺术活动和他们那种非美的生活关系时，许多著作家已从进化论的美学方面成功地解答了艺术史的巨大难题。舞蹈、诗歌、甚至低级部族的确具有的造型艺术，正如许多人种学者所同意的那样，无疑具有审美的价值。但这种艺术很少是自由的和无利害关系的；它们一般来说总是具有实用意义的——真正具有实用意义或被设想具有实用意义——并且常常是一种生活的必需。”（希尔恩著《艺术的起源》第12页）。

从摹拟植物、动物、人物的形象而描画于器物上形成的装饰看，其最初也并不是为装饰而装饰。半坡出土的彩陶盆上有单个的鱼纹、鹿纹、还有人面鱼纹；庙底沟类型彩陶上的鸟纹、蜥蜴纹其他类型彩陶上的狗纹、蛙纹、蛇形纹等，大概都是表现了当时人们的某些生活资料，或是其部族的图腾标志。根据民俗学资料，远古时期氏族家庭中都有一个被信奉的神灵，这个神灵可能是动物，也可能是植物或其他什么。它对本氏族及所有成员有护佑作用，可战胜外来侵犯、保障生活安全及一切活动的顺利，逢凶化吉，所以氏族成员往往在身体、服装及用器上都描

画出这一种神灵的形象，以标明所属，得到护佑，并作为铭记。闻一多先生在《神话与诗》一书中对图腾的解释是；“凡是图腾都是那一氏族的老祖宗，也是他们的保护神和防御者，它给他们供给食物，驱除灾祸，指导他们趋吉避凶，如果他们的图腾是一种毒蛇或猛兽，那更好，因为那更能为儿孙们尽防卫职责”。近代世界上一些不甚开化的民族和地区仍保留有图腾信仰、纹身这一习俗。由用于这一目的对动植物等形象的描绘，逐渐产生了美化器物的活动，并发展成为有意进行的装饰，这便是大量植物、动物纹样广泛用于器物装饰的开始。

由简单的单一纹样进行加减、重复等手法，发展成为多种不同的形式，这些形式，有的还能看出原始形态的样子，有些早已与雏形相差甚远，成为另一种面目全新的装饰纹样。半坡彩陶上的三角斜线几何形纹，就是由单体鱼纹到复体鱼纹，然后再进行加减处理而成的；庙底沟的鸟纹及其演变，半山彩陶的蛙纹及其演变都是如此。

由此而论，多种形式的装饰纹样，都是在摹拟了自然物象之后发展而成，而那些摹拟了自然物象的形象，揭示着原始人的某些生活情况，既可以说是图腾标志，也可以说是他们歌颂生活的结果，记录了古人生产劳动的社会实践和物质生活与精神生活。这些原因，促成了装饰艺术的起源。

四、彩陶艺术

彩陶，是指新石器时代一种手制、用红、黑、白等色绘有花纹的陶器。它分布地区广，在黄河、长江流域及其他地区都有或多或少的彩陶遗存，以河南、陕西、湖北、甘肃、青海、山东、江苏等地区出土的彩陶为典型；延续时间长，约有 3 千年左右，最早的彩陶约产生在距今 6 千年以前；器物种类多，饮食、蒸煮、储荐器都有，可满足于当时人们不同方面的需要，装饰纹样丰富，有动物，如狗、鹿、鱼、鸟、蛇、蜥蜴等纹样，还有变化无穷、形式多样的几何纹样，如三角纹、网纹、旋涡纹、圆圈纹、水波纹等。

彩陶上的花纹，是在入窑前画上去的，烧成后彩纹固定在器物表面，不易脱落，成为研究原始艺术的重要形象资料。

依据考古学对原始文化的分类、彩陶分布的地域、特点和时间上的差异，可分为以下几个主要文化类型：仰韶文化、马家窑文化（过去曾称

之为甘肃仰韶文化)、大汶口文化、大溪文化、屈家岭文化等。下面分别介绍:

(一) 仰韶文化彩陶

仰韶文化,因 1921 年首次发现于河南省渑(音:緬)池县仰韶村而得名。后经陆续发掘,在陕西、山西、河北南部和甘肃东部等地区都有发现,以关中、晋南一带为其中心地区。仰韶文化彩陶以陕西、河南为出土量最多,装饰也最丰富。主要类型有:1.半坡类型(半坡遗址在今陕西省西安市东郊)。2.庙底沟类型(庙底沟遗址在今河南省陕县南关东南)。另外还有西王村类型(山西芮城),后岗类型(河南安阳)、大司空类型和秦王寨类型。以半坡和庙底沟类型为代表。

1.半坡类型,以西安半坡为代表,另外有宝鸡北首岭、临潼姜寨、武功游凤等遗址。器物的典型造型为圆底折腹直壁、细颈、直口尖底等形式。纹饰以几何纹样为主,常见的有线纹、宽带纹、三角纹、斜线纹、波折纹、网纹等。动物类纹样有人面纹、人面鱼纹、鱼纹、鹿纹、蛙纹等。最能代表半坡彩陶装饰特点的是人面鱼纹和三角斜线纹。在黑色宽带纹上划出各种符号,有 20 多种形式,为其他类型彩陶所不见,装饰纹样的布置一般在器物外壁上腹部,敞口器有在内壁进行彩绘。彩绘颜色多用黑彩。纹样构成为二方连续式,也有单独纹样做散装布置的。代表作品有《人面网纹盆》(西安半坡出土)、《鱼纹蛙纹盆》(陕西临潼姜寨出土)、《人面鱼纹盆》(半坡出土)、《鱼纹盆》(陕西武功游凤出土)等(图 1-2)。

2. 庙底沟类型,以河南陕县庙底沟遗址为代表,另外有甘肃武山西平、山西垣曲下马村、陕西华县柳子镇、甘肃武山、天水等遗址。器物的典型造型特征为曲腹小平底、卷沿曲腹、双唇尖

图 1-2 鱼纹彩陶盆 原始社会晚期
高 16 厘米 口径 50 厘米 1979 年甘肃省秦安县出土甘肃省文物考古研究所藏