

第一章

原始社会工艺美术

学习要点

- (1) 中国原始社会时期工艺美术的发展状况和特点；
- (2) 中国原始社会陶器出现的重大意义和表现；
- (3) 原始社会玉器的分布与特点。

学习导语

原始社会时期年代久远,那时文字还没有被发明,人类生存条件恶劣,但中国古代先民却发明了陶器,碾琢了玉器,并在陶器和玉器的造型和纹样上体现了高超的造型能力和装饰技巧,令后人叹服。

第一节 原始社会工艺美术概述

在中国历史中,原始社会时间跨度是最大的,从中国大陆出现人类一直到公元前 21 世纪都属于原始社会范畴。目前已知中国最早人类活动遗址是发现于陕西芮城的西侯度,距今大约 180 万年。另外还有距今大约 170 万年的云南元谋人、距今 70 万~80 万年的陕西蓝田人等。

原始社会时间虽长,但由于年代久远,加之当时生产力水平非常低,现在所发现的原始社会工艺美术作品与后代相比,数量 and 制作水平都较低。虽然这些原始工艺美术作品制作较粗糙,但是显示了人类文明的萌芽,正是在原始工艺美术的基础上,人类才取得了以后辉煌的成就。

关于工艺美术的起源,众多学者专家有不同的观点,如劳动说、娱乐说、巫术说、图腾说,但目前还没有一个比较令人信服的观点。这主要是由于资料的缺乏,

考古发掘资料数量少,加上在这一时期文字没有被发明,专家只能依据有限的资料做出自己的推测,故难以形成统一的观点。

原始社会时期,人们长期使用的工具是石器。而能够制造和使用工具是区分人与动物的主要标志。根据人类所用工具的制作方法,可以将原始社会分为旧石器时代和新石器时代。旧石器时代,人们主要依靠打砸、锤击等方法制作石器。在长期的生产实践中,人们开始形成朴素的形式美法则。人们主要依靠渔猎、采集获取食物,生活非常艰难。但人们没有忘记用美装饰生活,在山顶洞人遗址中出土了很多的以鱼骨、兽牙、兽骨等经穿孔制成的饰品,样式很多。

从大约 8000 年开始,中国各地开始进入新石器时代,新石器时代使用的石器一般都经过了磨制,工具种类比旧石器时代增多,造型比较规整,表面光滑,钻孔技术更为发达。进入新石器时代,陶器、玉器、纺织品、牙骨器等制作更为发达,中国辉煌灿烂的工艺美术历史大幕就此拉开。

第二节 陶 器

陶器是以黏土制坯,经过 $800\sim 1000^{\circ}\text{C}$ 高温烧制而成的。陶器的出现,是新石器时代的主要特征之一。陶器是人类在征服自然过程中,历经上万年才掌握的技术,是人类第一次利用自然界的原料创造出来的新事物。它的出现增强了人类征服自然的能力,丰富了生活用具的种类,也促使人类定居生活更加稳定。

陶器的制作过程中,一般选择比较细腻的黏土,淘去杂质。黏土是由地表岩石风化分解而成的,主要成分为硅、铝和铁等的氧化物。小型的器皿为捏制,较大的器物,则使用泥条盘铸法,即搓成泥条,盘筑成器形,之后入炉烧造。最早的陶器采用的烧造方法为平地堆烧,以后逐渐出现窑炉。窑炉的烧造温度可以达到 800°C 甚至 1000°C 以上,能使器物充分烧结,更加坚实。

陶器的起源,在中国古代文献中多引用《周书》“神农作陶”之说。神农氏(即炎帝)为上古三皇之一,传说他破木为耒耜,教民耕作。虽是传说,但农耕和作陶同时被人们认识和掌握,是符合历史发展规律的。中国陶器出现较早,但具体时间学者们还有争议。目前得到共识的是,在大约 7000~800 年前中国陶器就已经出现。按照陶器坯体颜色,原始陶器可以分为红、灰、黑、白四类,彩陶属于泥质红陶。彩陶以色彩取胜,而黑陶以造型见长。

小贴士

在中国古代神话传说中有三皇五帝之说。但三皇五帝具体是谁,在古代典籍中有不同的说法。《史记·秦始皇本纪》中三皇指天皇、地皇、泰皇,并以泰皇最为尊贵。而在《史记·五帝本纪》中以伏羲、神农、黄帝为三皇。现在一般采用《史记·五帝本纪》的三皇说法。

五帝说法各异。《世本》《大戴礼记》《史记·五帝本纪》列黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜为五帝,《礼记·月令》以太皞(伏羲)、炎帝(神农)、黄帝、少皞、颛顼为五帝,

《尚书序》《帝王世纪》视少昊(皞)、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜为五帝。对于五帝,一般采取《史记·五帝本纪》的说法,即黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜。

一、原始彩陶

彩陶是在坯体上以矿物质颜料绘制图案,然后焙烧的陶器,多属泥质红陶。这主要是由于烧窑技术的限制,陶窑封闭不严,陶土中铁质被氧化,所以绝大部分呈橙黄色、红色、红褐色。红褐色一般称为红陶。世界上最早的彩陶在西亚的两河流域被发现,距今大约 8000 年。中国彩陶以黄河流域为最早出现地区,主要有仰韶文化彩陶,马家窑文化彩陶,齐家文化彩陶,大汶口文化彩陶等。

1. 仰韶文化彩陶

仰韶文化在 1921 年首次被发现于河南渑池的仰韶村,前后延续两千年左右。仰韶文化以陕西、河南为中心,分布于河北、山西、内蒙古、甘肃、湖北等地,范围广,类型众多,其中以半坡类型、庙底沟类型最为著名。

半坡类型彩陶最早发现于陕西西安半坡村,年代大约为公元前 4800—前 4300 年,主要分布在关中地区,向四周发展,西至甘肃陇东的天水、平凉地区。半坡彩陶早期以红陶为主,晚期灰黑陶逐渐增多。造型多为圆底的盆、钵、小口尖底瓶等,造型比较规整。装饰多以几何纹为主,基本以直线构成(如图 1-1 所示)。

据专家考证,这些几何纹可能是从鱼纹发展变化而来的。半坡鱼纹早期比较写实(如图 1-2 所示),后期则比较抽象(如图 1-3 所示),多装饰于卷唇折腹圜底盆的肩部或卷唇圜底盆的内壁。代表作品为人面鱼纹陶盆(如图 1-4 所示)。

造型似船,壶两侧有黑色网格纹,使人联想到先民渔猎生活。

图 1-1 网纹彩陶船型壶

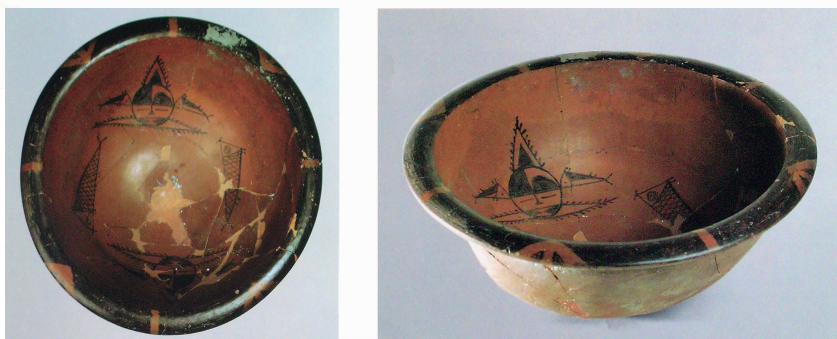
以黑色条纹描绘三条互相追逐的鱼,笔法简洁,形象写实。

图 1-2 鱼纹彩陶盆

鱼纹进一步简化,已经为几何纹,并且黑白双色形成双关效果。

图 1-3 变形鱼纹彩陶盆

盆内装饰有相对的人面和直线网纹。这件彩陶盆为瓮棺上覆盖之物,更能体现鱼为半坡氏族的图腾。

图 1-4 人面鱼纹彩陶盆

由于半坡彩陶中鱼纹一再出现,且绘制规矩严格,有学者推测半坡人视鱼为祖先,鱼可能是其图腾。

庙底沟类型彩陶最早发现于河南省陕县庙底沟村,年代大约为公元前 3900 年。它的分布地区以陕西关中为中心,向四周发展得更为广阔,东及山西南部、河南西部,西达甘肃的陇东、陇西以至青海的东部。造型以大口鼓腹小平底钵最典型(如图 1-5 所示)。

装饰纹样以几何纹为主,如花瓣、带状纹、平行条纹、圆点、方格。鸟纹应用更多,在陕西华县、华阴,河南陕县,山西芮城等地都有发现,有专家指出鸟可能是庙底沟的图腾,甚至一些几何纹都是鸟纹的变形。这种说法在庙底沟遗址出土的鹳鱼石斧图彩陶缸中得到了证实(如图 1-6 所示)。

造型非常优美,装饰以涡纹,色彩艳丽,是庙底沟类型的典型代表。

图 1-5 涡纹彩陶曲腹盆

鹳鸟口衔鱼,旁边还有一石斧,鹳鸟可能为死者图腾,石斧象征着死者权力。

图 1-6 鹳鱼石斧图彩陶缸

图腾一词源于印第安奥基华斯部落的语言,意思为氏族的徽章或标志。图腾可以为世间任何动物或事物,甚至可以是人们臆想出来的东西。在母系社会中,人们相信世间存在一种图腾,它不仅同本氏族有亲缘关系,还是氏族的祖先和保护神。表现图腾的形象既是对其表示尊敬,更为重要的是作为氏族兴旺、生存无忧的保障。因此,在原始艺术中,图腾是重要的主体。

2. 马家窑文化彩陶

马家窑文化彩陶因1924年首次被发现于甘肃临洮马家窑村而得名,主要分布于甘肃和青海部分地区。时间上晚于庙底沟类型,大约是公元前3000—前1900年,主要由庙底沟类型发展变化而来。

马家窑造型有壶、罐、瓮、盆、钵、豆、碗等,装饰多以黑彩或黑红兼施,绘制于橙黄或红底上,纹样以几何纹为主(如图1-7所示),动物、人物为辅(如图1-8所示),题材广泛,笔法流畅,装饰繁密。彩陶数量及装饰水平都达到了中国彩陶艺术的顶峰。

线条流畅,装饰繁密,间以圆圈纹,黑色和红色搭配,非常精美。

图 1-7 同心圆波纹彩陶盆

盆内装饰有一组正在跳舞的人的形象,盆外装饰以直线纹。

图 1-8 舞蹈人纹彩陶盆

根据地层和碳-14测定,按时间先后可将马家窑文化分为石岭下、马家窑、半山、马厂4个类型。石岭下主要延续了仰韶文化的庙底沟类型彩陶艺术特色。马家窑类型器表打磨光滑,装饰纹样多以弧线构成,间有圆点,流畅而富有节奏感(如图1-9所示)。

半山类型是马家窑文化的顶峰,制作更为精美,装饰严密紧凑,效果华丽,黑色与红色交替,令装饰的变化更加丰富(如图1-10所示)。马厂类型多以双耳或贯耳的壶和双耳瓮居多,装饰以黑彩为主,比较有特色的为形似蛙的神人纹(如图1-11所示),晚期逐渐走向衰落。

装饰以旋纹,带双耳,贮水器,故器形设计为尖底,便于汲水。

图 1-9 旋纹彩陶尖底双耳瓶