

第一章

史前美术

知识纵观

- 第一节 史前陶器
- 第二节 史前绘画
- 第三节 史前雕塑

学习要点及目标

- (1) 了解不同文化遗址陶器纹饰的特点，以及陶器的产生在美术史上的重要地位；领会原始先民经济生活与艺术形式之间的依存关系。
- (2) 了解史前绘画的产生、形式及特点。
- (3) 掌握新石器时代雕塑的造型特点。

● 核心概念

彩陶、岩画、陶塑。

● 教学课时

章 名	课 时 数	内 容
第一章 史前美术	4	通过引入案例，讲解中国美术的起源与发展、中国古代美术的形式与分类等，使学生通过对史前美术作品的感受与理解，认识到史前美术是中国传统艺术发展的源泉以及中国古代先民的审美能力和艺术创造能力。

● 技能要点

区分不同文化遗址的彩陶类型之间的异同，理解彩陶纹饰表达的内涵。

引导案例

中华民族的始祖从遥远的古代就一直劳动、生息、繁衍在这片辽阔的土地上。先民们在长期的生产劳动实践中，尤其是在石质工具的创造和使用上，逐渐形成的美感孕育出最初的审美意识。距今 1 万年左右，先民在改进工具的同时又发明了陶器，陶器的广泛使用带动了整个造型艺术的发展。陶器出现的具体过程是个有趣的问题。由于考古资料缺乏，人们只能进行大胆的推测。有人说陶器与泥有关，泥器偶然经历了一场大火劫难，人们发现大火能使泥器变得更加坚硬。也有人说陶器与编织有关，原始人用藤条编织一个器皿，外面糊上泥巴，再经过烧制就创造了陶器。无论是哪种设想，我们可以肯定的是，陶器既有实用价值，又有艺术价值。陶器的实用价值是指它本身可以作为炊具、饮食器、储藏器，甚至还可以作为墓葬的瓮棺。陶器的艺术价值在于器具工艺的造型和纹样传达出很多信息，使人们发现了欣赏这些精致器物的乐趣。

图 1-1 网纹彩陶船形壶，泥质红陶，1958 年陕西省宝鸡市北首岭遗址出土

如图 1-1 所示，该器口部呈杯状，器身横置，上部两端突尖，颇像一只小船。在两侧的腹部各用黑彩绘出一张鱼网状的图案，鱼网挂在船边，似正撒网捕鱼，又像小船刚刚捕鱼回来，在晾晒鱼网。陶壶上端两肩上横置两个桥形小耳，既便于提拿，又可穿绳背负、随身携带。

第一节 陶器艺术

陶器在中国新石器艺术中占有重要的地位。在古老的传说中，陶器最初是由舜设计制造的。陶器是将黏土和水掺合后经过高温而烧制成的坚硬器物。陶器的使用是人类历史发展中一件标志性的大事，它意味着人类从绝对依赖自然的取物阶段进入到自由造物的阶段，意味着人类智慧和社会生产力的全面发展。陶器制作的动力首先来自于存储、盛放食物的需要，这说明农耕的生产方式开始使社会生活趋于安定，另一方面也标志着先民生产能力和人类生活水平的进一步提高。总之，陶器的出现开启了人类生活史的新篇章。

中国陶器的制作距今已有上万年的历史，那时人类进入到了新石器时期。这一时期的文化遗址遍布全国，其中以黄河流域的仰韶文化、马家窑文化、龙山文化、大汶口文化和长江流域的大溪文化、屈家岭文化、河姆渡文化、良渚文化等最具代表性。这一时期人类开始从单纯的采集和狩猎经济过渡到以农业为主、渔猎为辅的综合经济，开创了农业和家畜饲养业，并使用精工磨制的石骨器，掌握了制陶和纺织技术，过着稳定的定居生活。陶器艺术的成就彰显了我国美术史上第一次艺术高峰的到来。

一、仰韶文化

在迄今出土的彩陶文化遗址中，发现最早且最有代表性的是仰韶文化。它因 1921 年首次发现于河南省渑池县仰韶村而得名，其文化遗址主要分布在我国的陕西和河南两省。仰韶文化在考古学上根据不同的地域和年代被划分为若干个类型，对于彩陶研究来说，我们关注的是其中的两个类型：陕西西安的半坡类型和河南的庙底沟类型。

半坡类型彩陶除陕西西安之外，还以临潼姜寨、宝鸡北首岭出土的器物为代表，距今大约 6 000 年。半坡类型彩陶以圆腹钵、小口细颈大腹壶和尖底直口瓶为代表，造型风格朴实厚重，彩绘一般都绘于器物最显眼的位置。例如，敛口的器皿多绘制于器物的口沿、上腹与肩部；敞口的则多绘制于口沿与内壁。绘制的色彩以黑色为主，也有一部分以红白相间为主。

陶器上的彩绘，主要分图案纹样和图画纹样两大类，以图案纹样居多，图案纹样中尤以动物纹最有特色，如鱼纹、鸟纹、鹿纹，而最神秘的彩绘纹样当属人面鱼纹图样。人面鱼纹彩陶盆（图 1-2、图 1-3）是公认的彩陶艺术精品。人面鱼纹陶盆呈红色，口沿处绘间断黑彩带，内壁以黑彩绘出两组对称人面鱼纹。人面呈圆形，头顶有似发髻的尖状物和鱼鳍形装饰。前额右半部涂黑，左半部为黑色半弧形。眼睛细而平直，似闭目状。鼻梁挺直，呈倒立的“T”字形。嘴巴左右两侧分置一条变形鱼纹，鱼头与人嘴外廓重合，似乎是口内同时衔着两条大鱼。另外，在人面双耳部位也有相对的两条小鱼分置左右，从而构成形象奇特的人鱼合体。在两个人面之间，有两条大鱼作相互追逐状。整个画面构图自由，极富动感，图案简洁并充满奇幻色彩。

图 1-2 人面鱼纹彩陶盆，新石器时代，仰韶文化，陕西省西安市半坡遗址出土

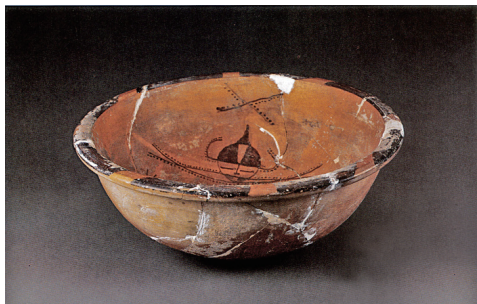

图 1-3 人面鱼纹彩陶盆，新石器时代，仰韶文化，陕西省西安市临潼区姜寨遗址出土

图 1-4 五鱼纹彩陶盆，新石器时代，仰韶文化，陕西省西安市临潼区姜寨遗址出土

图 1-5 鱼纹葫芦瓶，新石器时代，仰韶文化，陕西省西安市临潼区姜寨遗址出土

这种人面鱼纹的主体特征是一致的，都是一张圆滚的脸庞，上面有符号化的五官，眼睛眯成一线，头戴尖顶饰物，两耳大多都有双鱼装饰，人面口中也衔有两鱼。有考古学家认为，这些以鱼为饰的人面像正是半坡部落中巫师的形象，在原始思维中，通过对崇拜物的某些特征的借用或模仿，就能获得图腾神的力量或者其佑护。类似内容的彩陶盆在遗址中出土了很多件，多作为儿童瓮棺的棺盖来使用，很像一种特制的葬具。人面由人鱼合体而成，人头装束奇特，像是进行某种宗教活动的化妆形象，具有巫师的身份特征，因此这类图画一般被认为象征着巫师请鱼神附体，为夭折的儿童招魂祈福。作为一种当时的护佑图腾使用，内容包含着生者对亡者的祝福和长辈对晚辈的亲情。也有人认为人面与鱼纹共存构成人鱼合体，寓意鱼已经被充分神化，可能是作为图腾来加以崇拜。也有专家认为，捕鱼是半坡部落重要的生产方式。半坡人在河谷阶地营建聚落，过着以农业生产为主的定居生活，兼营采集和渔猎，这种鱼纹装饰是他们生活的写照，表现了先民们以鱼猎为主的生产和生活方式。另外，半坡彩陶中还出现了体现着浓厚生活情趣和艺术魅力的彩陶，如半坡姜寨出土的一件五鱼纹彩陶盆（图 1-4），五条鱼绘于陶盆的内壁，作游戏追逐状并首尾相顾，最小的一条鱼绘于圈外，似乎正想加入这一队列。绘制者深得构图变化与节奏之妙，整个画面疏密相间，很是生动。鱼纹葫芦瓶（图 1-5），红陶束颈、鼓腹，腹下绘两组黑色变体鱼纹，现藏于陕西历史博物馆。

在仰韶文化各处遗址出土的彩陶上，已发现各种各样的刻符（图 1-6）。学术界至今尚未能破解这些刻符的真正含义。中国古代很早就有“结绳记事”的传说，这些刻符可能代表中国古代文字的起源，也可能是数字的起源，很可能是我国最早的计数符号。

图 1-6 刻符陶片，新石器时代，仰韶文化，陕西省西安市临潼区姜寨遗址出土

庙底沟类型的彩陶距今约 5 500 年，此类型彩陶最大的特点是植物纹样显著增多，其风格与半坡类型的简洁明快相比显得更为优雅秀丽，装饰性更强。其纹样多用弧线绘制，除了沿用半坡类型彩陶的某些动物纹

外，应用最多的是花瓣纹、花叶纹、豆荚纹、旋花纹、垂幛纹等，此外还增加了若干圆点纹、弧边三角纹等由植物纹变形而来的抽象纹样。值得一提的是，在河南临汝出土的一件鹳鱼石斧图彩绘陶缸（图 1-7），上面绘制有一只鹳鸟衔鱼的形象，一旁并列绘制一柄带有标记的石斧，这无疑是一件表现部落大事的纪念性彩陶。有学者将画面内容解读为一场氏族兼并事件，即鹳鸟氏族对鱼氏族的胜利，而石斧象征着权力的变换。

此彩绘陶缸外表呈红色，作直壁平底圆筒状。作者用白色在夹砂红陶的缸外壁绘出鹳、鱼、石斧，以粗重结实的黑线勾出鹳的眼睛、鱼身和石斧的结构。画面左侧为一只站立的白鹳，通身洁白，昂首挺立，二目圆睁，六趾抓地。鹳嘴上衔着一条大鱼，也全身涂白。画面右侧竖立一柄石斧，斧身穿孔，柄部有编织物缠绕并刻划符号等。白鹳的眼睛很大，目光炯炯有神，鹳身微微后仰，头颈高扬。鱼眼则画得很小，身体僵直，鱼鳍低垂，毫无挣扎反抗之势，与白鹳在神态上形成强烈的反差。

为了表现鹳的轻柔白羽，把鹳身整个涂抹成白色，犹如后世中国画的“没骨”画法。石斧和鱼的外形则采用“勾线”画法，用简练、流畅的粗线勾勒出轮廓；斧、鱼身中填充色彩，犹如后世中国画的“填色”画法。由于这幅画具备了中国画的一些基本画法，有学者认为它是中国画的雏形。

彩绘陶缸属于仰韶文化的瓮棺葬具，因在河南伊川附近出土较多，故又被称为“伊川缸”。它主要作为成人葬具来使用。普通伊川缸大多造型简单，朴素无彩，而鹳鱼石斧图彩绘陶缸不但施彩，而且构图复杂，在题材选择与画面构思上都强调了图案自身的独立性。一般认为此陶缸应是氏族首领的葬具，白鹳是首领本人所属氏族的图腾，鱼则是敌对氏族的图腾。石斧是权力的标志，是首领所用实物的写真。首领生前曾经率领白鹳氏族同鱼氏族进行了殊死的战斗，并取得了决定性的胜利。人们将这些事迹寓于图画当中，记录在首领本人的瓮棺上，通过图腾形象与御用武器的组合来表现重大历史事件，以纪念首领的英雄业绩。

人头形器口彩陶瓶（图 1-8）于 1973 年出土于甘肃秦安大地湾，高 31.8 厘米，口径 4.5 厘米，底径 6.8 厘米，为细泥红陶质地，圆鼓腹，平底。腹部以上施以淡淡的陶衣，器口为圆雕头像，短发齐额，五官端正，挺鼻小嘴，面庞秀丽。鼻子、眼睛、嘴皆为镂空，双耳各有小穿孔，可以垂饰物。五官镂空造成的深色阴影成为头像富有表现力的因素。

二、马家窑文化

马家窑彩陶因 1923 年首先发现于甘肃临洮的马家窑村而得名。它出现于距今 5 700 年前后的新石器时代晚期，历经了 3 000 多年的发展。马家窑文化主要分布在黄河上游的甘肃、青海境内，以洮河、大夏河及湟水流域为主地带。中原地区仰韶文化的彩陶衰落以后，马家窑文化又延续发展了数千年，将彩陶文化推向前所未有的高度。马家窑文化以彩陶为代表，它的器型丰富多彩，图案极富变化，是世界彩陶发展史上无与伦比的奇观。它源远流长地孕育了中国文化艺术的起源与发展，是中华远古先民创造的灿烂文化，是彩陶艺

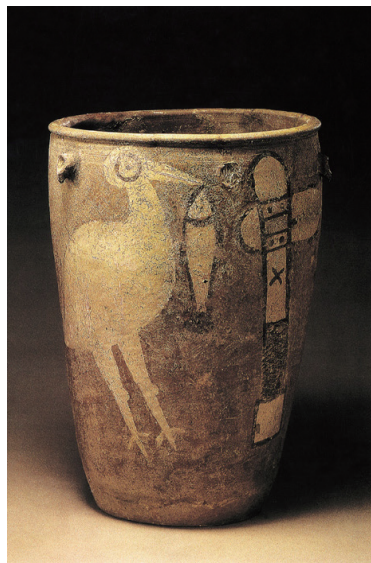

图 1-7 鹳鱼石斧图彩绘陶缸，新石器时代，仰韶文化，高 47 厘米，口径 32.7 厘米，底径 20.1 厘米，1978 年河南省临汝县阎村出土，中国国家博物馆藏

图 1-8 人头形器口彩陶瓶，甘肃省博物馆藏

术发展的顶峰，是史前的“中国画”。马家窑文化彩陶主要以石岭下、马家窑、半山、马厂四种类型为主。各个类型的彩陶纹饰分别具有不同的特点：石岭下类型以绳纹、弦纹、划纹、附加堆纹等为主；马家窑彩陶类型多旋涡纹（图 1-9）、波浪纹等模拟水纹的样式；半山类型彩陶（图 1-10）最有特点的是长颈（或短颈、或无颈而有折沿）小口宽肩、大腹双耳，色调强烈，对比鲜明，纹样以动感强烈的锯齿纹、旋涡纹为主；马厂类型彩陶纹样多蛙纹或变形蛙纹及四大圆圈纹，圆圈内部则用各种网格纹、锯齿纹、米字纹等填充，造型刚健粗犷。

图 1-9 马家窑型旋涡纹彩陶瓮和彩陶盆，图采自田自秉著《中国工艺美术史》，东方出版中心出版

马家窑类型彩陶最常见的旋涡纹很可能是对水波的模拟。马家窑文化遗址多分布在甘肃的洮河流域和青海的湟水流域，临水而居的先民在生活中时刻感受着水的变幻莫测与无穷威力，水滋养并激发着人们的情感和意志的发展，也由此成为人们生活中的重要视觉图式。马家窑彩陶中动荡的水波线、急旋的涡纹、神秘的圆点，正体现了先民心灵与自然的强烈互渗。蛙纹也体现了马家窑先民生活的图景：除了强大的生殖能力外，蛙的水陆两栖性也令原始先民心生羡慕，所以蛙纹成为这一时期最流行的纹饰之一。在先民们看来，将具有无穷力量的图腾绘于器物上，就可以使他们获得同样的力量。对器物的掌握也就象征着对水的控制和驾驭。

青海大通县上孙家寨出土的马家窑类型舞蹈纹彩陶盆（图 1-11）是这一时期彩陶中最精彩的一件，在接近盆口的内壁绘有三组舞蹈人物，每组五人头戴羽饰，腰系兽尾，牵手并肩起舞，生动地展现了氏族成员进行群体活动的欢快场景，是一件不可多得的佳作。

图 1-10 马家窑文化半山类型彩陶瓮，高 34.5 厘米

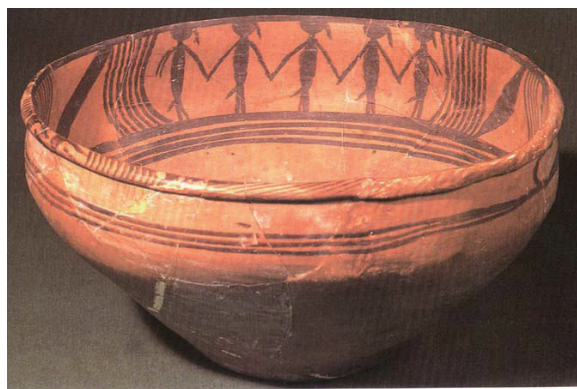

图 1-11 舞蹈纹彩陶盆，新石器时代，高 14.1 厘米，口径 28 厘米，中国国家博物馆藏

值得一提的是，与早期彩陶较为具象的纹样相比，马家窑文化彩陶的纹饰显得更为符号化和抽象化，如原本已经极为抽象的蛙纹进一步变成回纹、折线纹；鱼纹抽象化为菱格纹、三角纹；水波纹、旋涡纹抽象化为锯齿纹、波曲纹。这种将具象物体图像化、抽象化的趋势普遍发生在新石器时代的世界各地，而学者也对此做出了各种解释。德国艺术史学家格罗塞在《艺术的起源》一书中将这一趋势看作对部落图腾进行区别和标志的需要，因为抽象化的图案更加固定并易于认识；李泽厚也认为马家窑文化的几何纹样是由写实的动物形象发展而来的，而由再现到表现，由写实到符号化，这正是一个由内容到形式的积淀过程，也正是美作为“有意味的形式”的原始形成过程。也正是这一抽象化的过程中，石器时代艺术的那种较为普遍的共性逐渐分化开来，各个民族依据各自不同的心理特征形成其独特的艺术语言，各自走上艺术的独立发展之路。

由此可见，彩陶艺术在中国美术发展史上具有不可替代的历史位置和意义。它代表着一个具有发生学意义的极为特殊的艺术阶段。彩陶时代的纹饰多数在之后的艺术发展中被继承和沿用，特别是在先秦到汉代的青铜器艺术和漆器艺术中，彩陶纹饰如宽带纹、回形纹、折线纹、菱格纹等得到广泛的应用，彩陶中自由率真、质朴自在的审美精神更是成为中国艺术发展的一条主线，在数千年的华夏文明进程中产生了重要的影响。

三、龙山文化

龙山黑陶是继仰韶文化彩陶之后的优秀品种，是古老的汉族制陶技艺。它以黑色陶器为其特征，所以称为“黑陶文化”。因1928年首次发现于山东省济南市章丘市龙山街道的城子崖，所以又称“龙山文化”。龙山文化的时间为公元前2310—前1810年左右，分为河南龙山文化、陕西龙山文化和山东龙山文化三类，统称为龙山时代。龙山时代的陶器有灰陶、红陶、黑陶，其中最著名的是黑陶。黑陶是龙山文化最重要的一个特征。黑陶是在烧造过程中采用渗炭工艺制成的黑色陶器。黑陶陶胎较薄，胎骨紧密，漆黑光亮。它在龙山文化陶器中制作最为精美，器型种类较彩陶明显增多，有碗、盘、豆、杯、罐、鬲、甗、鼎等，制作技术已采用快轮成型，造型规整，胎体薄厚均匀。黑陶在造型及色彩上具有独特的风格。

龙山文化的高脚杯等显示了造型的崭新意匠。黑陶高脚杯比例适度，轻盈秀美，杯口外张，犹如开放的花朵，有的高足上加以镂空，实用与造型装饰达到完美的统一。黑陶鬲（图1-12）的三个袋形足扩大了受热面，加快了炊煮速度，还起到稳定的支撑作用。其腹部造型丰满，上接筒状的颈，颈口有斜出的流，颈和腹的一侧安装有绳纹把手。圆浑和秀美统一在器物造型之中，犹如一只昂首挺胸的立兽，美观而有气势。

图1-12 黑陶鬲，新石器时代，龙山文化，高27.2厘米，口径9.7厘米，2001年日照两城镇遗址出土

四、河姆渡文化

河姆渡文化是分布于中国浙江杭州湾南岸平原地区至舟山群岛的新石器时代文化，其年代大约在距今6000年到7000年，因浙江余姚河姆渡村遗址发掘最早，故称为河姆渡文化。该文化遗址最早在1973年被发现，在1973—1974年和1977—1978年两次对河姆渡遗址进行发掘。在建筑方面，遗址中发现大量干栏式建筑的遗迹；在食物方面，发现碳化稻谷，被断定是人工栽培的水稻。此外，植物残存尚有葫芦、橡子、

图 1-13 猪纹黑陶钵，河姆渡文化

菱角、枣等，动物方面有猪、狗、水牛等家养牲畜。在人工制品上，石器数量较少，主要是斧等打猎工具，亦有装饰品。多的是木器和骨器，其中发现有中国最早的木制饰品“木雕鱼”，其他包括木柄骨制的耕田用具耒耜和刀铲等切割器具，亦有大量纺织工具。遗址还出土了中国境内所发现最早的漆器，其陶器制作有一定的水准，估计最高烧成温度达 1 000℃。河姆渡陶器（图 1-13）为手工制作，十分厚实，呈灰黑色，表面常打磨，常有绳纹或雕刻植物、动物图案。其他的河姆渡手工艺品包括粗陶动物及人偶，以及鸟类图案的木雕和象牙雕，其中以“双火鸟纹”雕刻最为著名。

知识链接

经过比较发现，全世界壶罐的制作方式惊人地相似，或许因为其基本原材料和特质是一样的。黏土在较低温度（约 900℃）下焙烧得到的是陶器，质地较软易碎；在更高温度（约 1200℃）下焙烧，陶器会变得更硬，孔洞减少，成为炆器（介于陶器和瓷器之间）。

第二节 绘画艺术

我国迄今发现最早的图绘艺术见于新石器时代的陶器上，但不能说这就是我国最早的图绘艺术。我国新石器时代的绘画艺术主要表现在彩陶装饰、居址地画、岩画，它们是远古绘画的重要遗存，为我们展示了早期绘画发展的一些状况。在内蒙古、甘肃、云南、新疆等地发现的岩画为研究原始社会绘画提供了重要的资料。我国是世界上最早发现岩画的国家，也是岩画最丰富的国家之一。内蒙古阴山山脉遗存有数量惊人的岩画，图绘有狩猎、放牧、战争、舞蹈及天体神灵等内容，图像多系用坚石敲击而成，岩画中有的动物在新石器时代早期已经灭绝。阴山岩画中还有奇特的人面纹和太阳纹，反映了史前人类对太阳神的崇拜。云南沧源岩画（图 1-14）用赤铁矿粉与动物血液调和成颜料绘制在石灰岩崖上，可辨识的图像有一千多个，包括人物、动物、植物，多为采集、狩猎场景和战争场景，岩画造型稚拙古朴。江苏连云港将军崖岩画（图 1-15），在平整黑色的岩石上以粗率劲直的笔触刻有人面、农作物、兽面、星云等图案及各种符号。这些岩画的内容和造型具有天真纯朴的特点，有的善于抓住动物的特征，有的则带有大胆而奇特的想象，反映了原始时代人们的思想、情感、愿望和信仰。由于中国地域辽阔，各地社会文化发展存在着不平衡状态，对将军崖岩画的内容和时代，学术界还有争论。

将军崖岩画位于江苏省连云港市海州区锦屏镇桃花村锦屏山南麓的后小山西端，在南北长 22.1 米、东西宽 15 米的一块混合花岗岩构成的覆钵状山坡上，分布着三组线条宽而浅、粗率劲直、作风原始、断面呈“V”形、面壁光滑、以石器敲凿磨制而成的岩画。这是中国迄今发现的最古老的岩画，是东南沿海地区首次发现的岩画，是唯一反映农业部落原始崇拜内容的岩画，距今约 7 000 年。著名考古学家苏秉琦先生称之为我国最早的一部天书。

图 1-14 云南沧源岩画

图 1-15 江苏连云港将军崖岩画

经典案例

古代岩画

中国岩画分为南北两个系统。南系除广西左江流域,还有四川、云南、贵州、福建等地。南系岩画大都以红色涂绘,颜料以赤铁矿粉调合牛血等而成。其制作年代在战国至东汉期间。北系以内蒙古阴山(图 1-16)、嘉峪关黑山、新疆阿尔泰山等为主,绵延数千里,气势宏阔。北系岩画大都是刻制的,刻制又包括磨刻、敲凿与线刻。

最早著录岩画的文献是 5 世纪北魏地理学家郦道元的《水经注》,其后在一些历史文献和地方志中也有零星的记载。1915 年,黄仲琴对福建省华安县汰溪岩画进行过调查。1928 年,瑞典人贝克曼对新疆库鲁克山岩画做过考察。1949 年以后,岩画有了大量的发现。20 世纪 50 年代对广西花山崖壁画(图 1-17)进行了大规模调查。60 年代以来,对云南沧源岩画和内蒙古阴山岩画均有大量发现和研究。80 年代在新疆、宁夏等地也发现一些岩画。岩画的分布区域极广,目前,中国已有 12 个省(自治区)的 40 个以上的县(旗)发现了岩画。

分析:中国岩画的艺术风格和国外的岩画既有许多共同之处,又有不同特点。在制作手法上大体可分为刻、绘两种。北方岩画大都是刻制的,其手法有 3 种:磨刻,线条无明显的凹陷,画面平整光洁;敲凿,用坚硬器物在岩石上敲击出许多点窝;线刻,似用金属凿头勾勒出形象轮廓,然后掏深线条。北方岩画作品具有粗犷、简洁、明快的特点。南方岩画的制作大都以红色涂绘,颜料经取样化验,证明内含较多的铁质,以赤铁矿粉调合牛血等调合料较为可能,色彩稳定,经久不变。有用手指蘸着颜料绘制的,某些较大的图形也可能是使用羽毛或其他工具涂刷的。表现手法古拙独特,画人物大都不表现五官,只通过四肢位置以表现动作、体态和感情;画动物亦仅重点刻画角、尾、耳等特征部位,即可辨认出是何种动物。

图 1-16 阴山岩画

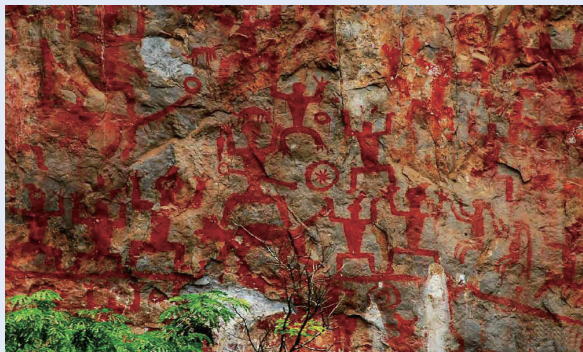

图 1-17 广西花山崖岩画

详见中国岩画网: <http://www.中国岩画网.com/>

相关信息请查阅北京大学考古文博院教授李仰松的民族考古学研究及岩画讲座。

第三节 雕塑艺术

陶塑艺术在史前美术中亦有重要地位。雕塑的产生和发展与人类的生产活动密切相关，同时又受到各个时代宗教、哲学等社会意识形态的影响。在我国的新石器时代，雕塑具有两大特征，即实用性和象征性。实用性即作品总是将实用的功能放在第一位，如山东原始文化中拟动物形的陶鬶。所谓象征性，即作品不是追求具象的形象，而是以作品代表的意义为主要目的，如良渚玉器上的神像。在我国的考古发掘中，迄今尚未发现旧石器时代晚期的雕塑品，但从各地新石器时代遗址中发现的许多雕塑品来看，在它们之前应当有相当长的发展历程。我国史前陶塑艺术品的造型主要有动物、人物陶塑两大类，另外还有玉石雕刻和蚌壳摆塑两种。

一、动物陶塑

动物陶塑是仿生自然界中动物的外形，通过圆雕的表现手法塑造具有实用价值和审美情趣的陶器。考古发现的这类作品不仅数量众多，而且造型栩栩如生，地域分布也很广泛。浙江余姚出土的陶猪和陶羊，还有湖北天门邓家湾出土的陶象、陶龟、陶鸟、陶狗等，造型极为生动可爱，其中一只陶狗背上还立着短尾小鸟，童趣十足。这组小雕像大小仅为数厘米，很可能是原始人生活中的把玩之物。在所有陶塑动物的形态中，猪的形态是非常引人注意的，如北京平谷上宅出土的陶猪头，山东胶县三里河遗址出土的猪形陶鬶，湖北宜都红花套出土的陶猪，黑龙江宁安县莺歌岭出土的陶猪等，从其形状结构特征来看，显然都是驯化已久的家猪模样。猪的形象在原始雕塑中被如此广泛而反复地塑造，可以推测猪在当时的社会经济生活中占有重要地位。这些作品虽然技法朴拙，但是塑造中均突出了动物最具特征的方面，体态各异，形象生动。

图 1-18 陶鹰鼎，仰韶文化庙底沟类型

陶鹰鼎（图 1-18）是新石器时代后期仰韶文化时期文物，1958 年出土于陕西省华县太平庄一座成年女性墓葬，收藏于中国国家博物馆。该鼎高 35.8 厘米，口径 23.3 厘米。

图 1-19 陶猪鬶，中国国家博物馆藏

陶猪鬶（图 1-19）是新石器时代晚期的夹砂灰陶，1974 年在今山东省胶州市三里河出土。高 18.7 厘米，长 21.5 厘米。饮器。作猪形，猪身肥圆，头部刻画嘴、鼻、眼，并塑出一对猪耳，臀部有一短尾，尾上翘。四足已失，体中空，尾脊耸立漏斗状鬶口，鬶一侧有喙状流，也残，背上有扁圆状鬶，一端安于猪颈背间，另一端与鬶颈相接。

二、人物陶塑

人物陶塑既有单独成型的雕塑品，也有作为附件装饰塑造于陶器上的。以人为表现对象的雕塑作品中，辽宁牛河梁出土的红山文

化女神头像最值得注意。头像与真人等大，造型写实，比例准确，神态栩栩如生，代表了中国新石器时代雕塑的最高水平。1974年出土于青海省乐都柳湾村马厂遗址的一件马家窑文化马厂类型人形彩陶壶（图1-20），壶身贴塑一裸体人像，四肢及五官俱全，头面在壶的颈部，壶器腹部为人像身躯部分，全身裸露，胸前有一对很小的乳头（系男性），在两边还有一对丰满的女性乳房，用黑彩绘成乳头，双手作捧腹状。尤其值得注意的是，彩陶壶上的裸体人像既有男性特征，又有女性特征。也正是这个原因，学术界对该裸体人像的性别问题一直存在着不同的看法，有的认为是男性，有的认为是女性，也有的认为是男女复合体。根据塑像突出表现生殖部位来看，该作品体现了原始社会的生殖崇拜观念。最早生殖崇拜的对象是被夸张了生殖部位的女体，这在世界范围的史前遗址中都有发现；而当母系社会过渡到父系社会后，生殖崇拜的对象就逐渐转换为男性。但也许在彩陶壶的创作者看来，无论是男体还是女体，都无法表达对生命繁衍的崇拜及其带来的神秘幻想，只有兼具两性特征的形象才能传达本来就混沌神秘的概念。原始思维的整体性将原本相异的特征糅为一体，同时也将自然的东西弄成一个主观的、人的东西。这是原始艺术中常常可见的一个重要特征。

三、玉石雕刻

玉石雕刻在中原文化史中有南北两个中心，南方为良渚文化，北方为红山文化。玉石雕刻工艺是在石器制造的基础上发展起来的，在磨制石器逐渐取代打制石器后普遍流行。原始玉石器造型匀称，种类繁多，制造精巧，不仅有实用价值，而且具有很强的美感。河姆渡文化、仰韶文化、龙山文化、红山文化等遗址中都出土有精美的玉石器。玉石器的磨制和钻孔技术越到后来越发达，有的特别选用优质的材料。在山东日照龙山文化墓葬中出土有精美的碧玉斧、玉刀和玉铲。这种材料珍贵、质地坚硬、制作精致的玉石工具，比其他一般石器更为锋利，具有美丽的色彩和光泽，已逐渐脱离实用而发展为礼器和饰品。其典型作品为内蒙古赤峰市敖汉旗出土的“猪龙玉饰”，高7.5厘米，为一块环形玉饰，双耳肥大，圆眼，吻部前凸，有很多道皱纹，身体卷曲，尾部与吻部相接。同形的玉饰在内蒙古、辽宁、河北等地均有发现，形制大致相同，是一种兽首蜷曲成块状的抽象动物，可视为早期神话传说中龙的雏形，因其有猪首的特征，故称其为猪龙。

“C”形玉龙（图1-21）由墨绿色的岫岩玉雕琢而成，周身光洁，头部长吻修目，鬃鬃飞扬，躯体卷曲若钩。造型生动，雕琢精美，有“中华第一龙”的美誉。

新石器时代很多遗址中都发现有类似龙形的遗存，或为蚌塑，或为彩绘，或为雕塑。关于龙的原型，研究者们提出过各种假说，如蛇、鳄鱼、蜥蜴、鱼、鲵、马、牛、猪、鹿、熊、虎、蚕、蛴螬、松树、云、闪电等。商代甲骨文中的“龙”字和河南安阳妇好墓出土的玉龙都

图1-20 人形彩陶壶，新石器时代，马家窑文化，口径9.2厘米，高33.4厘米

图1-21 “C”形玉龙，新石器时代，红山文化，高26厘米，1971年内蒙古翁牛特旗三星塔拉出土

图 1-22 玉琮，新石器时代，良渚文化，高 49.2 厘米，上宽 6.4 厘米，下宽 5.6 厘米

显示，龙是一种巨头、有角、大口、曲身的神兽。新石器时代最符合这些特征的文物应属红山文化中的这种蜥体玉龙，安徽含山凌家滩、湖北天门肖家屋脊遗址也都出土有类似的玉龙形象，它们有可能是龙的原始形态。

琮是一种沟通天地的礼器，上大和内圆象征天，下小和外方象征地，外表的神人兽面纹象征当时的巫术活动情况。

新石器时代良渚文化（约公元前 3300—前 2200 年）的这件玉琮（图 1-22）是由墨玉制成的，共十九节，上大下小，中有穿孔，内圆外方。玉琮四边是高度符号化的兽面纹，近顶端阴刻有日月纹图案，器身四周有制作时残留的切割痕迹。玉琮整体造型规整，雕工细腻，具有神秘、庄重、肃穆之气，是目前国内出土的节数最多的玉琮。

知识链接

龙是中华民族图腾、中国文化的象征。龙起源于新石器时代早期，距今不少于 8000 年。关于龙的形象的来历历来众说纷纭，有鳄、蛇、蜥蜴、马、猪、闪电、虹霓等说法。在中国古代神话传说中，龙生有九子，九子不成龙，各有所好，它们分别是囚牛、睚眦、嘲风、蒲牢、狻猊、赑屃、狴犴、负屃、螭吻。

浙江余杭县良渚文化遗址出土的神像玉冠状饰、兽面纹玉冠状饰及装饰有兽首的玉琮等，采用透雕、线刻、隐地凸起的技法雕出纹样，技巧出色。其所塑造的兽面形象与商代青铜器上的饕餮纹相似，从中可见两者间的先后继承和发展的关系。良渚文化发现于太湖流域，其玉器主要有三类：一是作为礼器或仪仗的工具，主要有钺、斧、镑、刀等；二是宗教用品，主要是琮、璧等；三是装饰品，有头饰、颈饰、耳饰、佩饰等以及服装上的用品，如带钩、圆扣和各种缀饰。其中以带有宗教意味的礼器上的平面雕刻成就突出，数量繁多。而富有神秘色彩的神人合一纹的图饰几乎成为良渚文化的一种代表。

总的来讲，新石器时代的玉雕有着南北两个中心与两种主要的风格。北方的红山文化玉雕主要采用圆雕的技法，描绘的对象为现实生活中或神话中的动物，造型生动而活泼，带有较强的装饰性；而南方的良渚文化玉雕主要采用平面浅浮雕与线刻相结合的手法，描绘的对象主要为宗教礼器上的神人像，造型庄重而神圣，具有较强的宗教意味。

本章小结

本章主要介绍了史前美术，重点介绍了史前美术中史前陶器的产生、发展、种类特点，史前绘画的种类和形式，史前雕塑的特点和技法，让学生对原始美术的起源与发展有一个初步的认知，从而更好地把握中国艺术的起源。

思考与练习

- （1）简述人面鱼纹的主体特征。
- （2）为什么说我国是世界上岩画最丰富的国家之一？
- （3）简要介绍新石器时代玉雕的南北两个中心与两种主要风格。