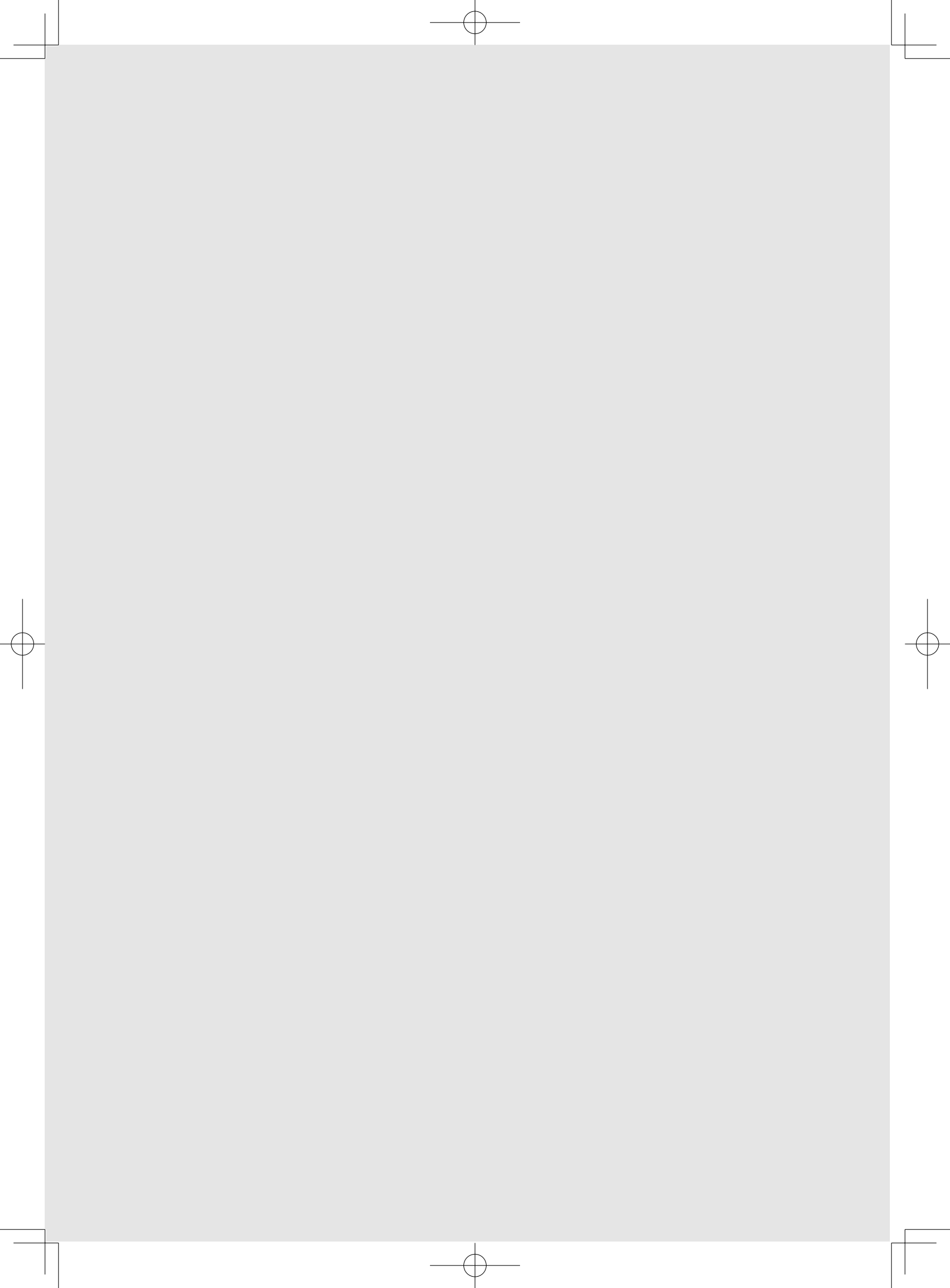

中国美术简史

第一章 史前及先秦美术

本章导读

中华民族有着悠久的历史，我们的祖先在广袤的土地上繁衍生息，不断改造着自然和自身，逐渐孕育出独特的审美、思维与创造能力，形成了辉煌的文明。

史前先秦时期位于中国历史的上古阶段，主要包括史前时代和先秦时期。史前时代，又被称为石器时代，包括旧石器时代和新石器时代。在旧石器时代，人类通过制造和使用石质工具，逐渐认识到形式的规律和美的元素。这一时期，石器的打制是人工制品的起源，晚期出现了一些非实用性的装饰物和刻画制品。进入新石器时代后，人们不仅改进了石质工具，还发明了陶器。陶器的广泛应用促进了工艺装饰性美术的发展，同时，彩陶、陶塑和玉石雕刻等技艺也取得了显著成就。此外，泥塑、骨雕、髹漆、竹编和纺织等工艺也得到了一定程度的发展，刻画符号的出现为文字的形成奠定了基础，聚落建筑开始显露出初步形态。

先秦时期（公元前21世纪—公元前221年）涵盖了夏、商、周、春秋和战国五个历史阶段。这一时期包括了青铜时代和早期铁器时代，标志着中华文明的早期发展。公元前21世纪，中国进入青铜时代，青铜工艺取得了辉煌成就，同时，陶瓷、玉石、髹漆和织绣等工艺也得到了长足发展。以青铜器为主的各类工艺美术的繁荣，推动了雕塑和绘画艺术的兴起。随着文字的发明与使用，人们逐渐掌握了书写中的形式规律与美的元素，为书法艺术的诞生奠定了基础。

学习目标

1. 了解旧石器时代与新石器时代的美术发展脉络。
2. 区分不同文化遗址的艺术作品形式及其特点。
3. 了解青铜器的发展及其相关的青铜艺术作品演变过程，掌握先秦时期主要的绘画艺术作品及其特点。

第一节 史前美术

一、旧石器时代美术

旧石器时代（距今约250万—距今约1万年）是人类历史上最早且持续时间最长的发展阶段之一。在这一阶段，我们的远古祖先通过长期的劳动实践，积累了丰富的经验，并逐步改进了劳动工具——打制的石器。这些石器既是人类劳动技能发展的测量器，又是人类造型能力发展的指示物，也是我们今天学习和研究中国造型艺术的起点。

1. 打制石器的造型特点

打制石器的主要类型有砍砸器、刮削器、尖状器、雕刻器、斧形器、镏形器、刀形器、石球状器等，器表手工痕迹明显，略显粗糙。

旧石器时代早期，人类主要采用单向打击法制作石器，石器类型较为单一，形态初步分化。中期，交互打击法尚未广泛使用，但石器形态开始趋向对称，原有的器型逐渐稳定。晚期，石器制作技术显著提升，间接打击法被引入，多种技

图1-1 旧石器时代的石质的
三刃刮削器

术的结合使用使得石器形状更加对称，类型更加丰富，加工工艺也更为精致。早期主要使用砾石，中期开始加工水晶石和玛瑙等坚硬且色彩美丽的石料，制作小型石片石器。到了旧石器时代晚期，细石器、刮削器（图1-1）及穿孔装饰品的制作工艺得以发展。

2. 旧石器时代的遗址

（1）西侯度遗址

西侯度遗址位于山西省芮城县西侯度村，是中国境内已知最古老的旧石器时代遗址之一。该遗址的发现和发掘揭示了早期人类文化的重要证据，其中1961—1962年由山西省博物馆（现山西博物院）主持进行的两次考古发掘尤为关键。经过这些发掘工作，出土了一批人类文化遗产物和脊椎动物化石，包括人工打制的刮削器、砍砸器和三棱大尖状器，以及带有切割痕迹的鹿角等。

西侯度遗址出土的动物化石和石制品，表明该地区在旧石器时代早期已有较为复杂的人类活动。这些石制品主要由砾石或岩块经过简单打制而成，反映了早

期人类利用石片加工制造工具的技术。

（2）元谋人遗址

元谋人化石于1965年5月在云南省元谋县上那蚌村西北的小山岗被发现，包括两枚上内侧门齿，该化石被定名为元谋直立人。出土的石器共7件，具有明显的人工痕迹，经考古学家确认为元谋人所制。这些石器多为不规则的刮削器，呈现出早期石器原始的形态。此外，在化石地层中还发现了大量炭屑和两小块烧骨，表明当时人类已掌握了用火技术。

（3）北京猿人遗址

北京猿人（也称北京人）化石出自北京市西南郊周口店附近的一处洞穴堆积中。此处堆积是1921年发现的，1927年开始进行发掘。1929年12月，在这里发掘出第一个完整的北京人头骨，此后又发现石制品、骨角制品和用火遗迹。20世纪50年代后，此处又出土了若干人类化石。把前后的发现都计算在内，已经出土了属于40多个个体的人类化石，10万多件石制品和骨角制品，近百种哺乳动物化石，上百种鸟类化石，以及用火留下的大量灰层。

北京猿人的文化遗物包括石制品、骨角器和用火遗迹。石器以石片石器为主，石核石器较少且多为小型。原料有来自洞外河滩的脉石英、砂岩、石英岩、燧石等砾石，也有从2千米以外的花岗岩山坡上找来的水晶。北京猿人用砾石当锤子，根据石料的不同，分别采用直接打击法、碰砧法和砸击法打制石片。其中，用砸击法产生的两极石核和两极石片，在全部石制品中占有很大比重，并构成了北京猿人文化的重要特色之一。加工多用石锤直接打击，以面打制为主，并且绝大多数由破裂面向背面加工。北京猿人的石器有砍砸器、刮削器、雕刻器、石锤和石砧等多种类型。

二、新石器时代美术

1. 新石器时代的重要文化遗址

新石器时代作为考古学上石器时代的最后一个阶段，标志着人类物质文化发展到了一个新的阶段。这一时期以磨制石器的广泛使用为特征，人类开始从旧石器时代向更高文明形态过渡。

新石器时代的开始时间大约在距今1万年前，而结束时间则从5000多年前至4000多年前不等。这一时期的人类社会出现了定居生活的趋势，这不仅促进了区域内人们生活习惯、生产方式、宗教信仰等方面的相似性，他们的日常用具和装饰纹样也呈现出标准化的特点。

在考古学上，新石器时代的遗存通常以文化命名，并以最早发现地点的地

名来区分不同的文化类型。例如，仰韶文化就是以河南渑池县仰韶村的发现而得名。新石器时代的人类活动与地理环境紧密相关，人类对自然环境的利用和改造体现在农业生产、采集和渔猎经济、家畜饲养业的发展等多个方面。

新石器时代的重要文化遗址主要包括仰韶文化、红山文化、河姆渡文化、良渚文化等。

（1）仰韶文化

仰韶文化是中国新石器时代的一种重要文化，1921年首次发现于河南省三门峡市的仰韶村。这种文化主要分布在黄河中下游地区，包括河南西部、陕西渭河流域，以及山西西南部的狭长地带。其东界延伸至河北中部，南至汉水中上游，西达甘肃沈河流域，北抵内蒙古河套地区。至今已发掘出近百处文化遗址，出土文物的文化特征都较为统一。

在生产工具方面，仰韶文化的居民主要使用磨制石器，如刀、斧、凿、箭头以及用于纺织的石纺轮等。此外，他们制作的骨器也相当精致。在农业方面，他们种植粟和黍，并饲养猪和狗，同时也从事狩猎、捕鱼和采集活动。

在陶器制作上，仰韶文化的居民主要使用细泥红陶和夹砂红褐陶。这些陶器多为红色，通常采用手工制作方法，通过泥条盘成器形后拍平制成。红陶器上常绘有几何形或动物形图案，这是仰韶文化最显著的特征之一，因此其也被称为彩陶文化。

在居住环境的选择上，仰韶文化的居民倾向于选择河流两岸经长期侵蚀形成的阶地或两河汇流处较高且平坦的地方居住，这些地方土地肥沃，有利于农业和畜牧业的发展，同时取水和交通也较为便利。例如，临潼姜寨的村落遗址的100多座房屋，分为5组围成一圈，体现了当时较为严密的氏族公社制度。

半坡类型和庙底沟类型是仰韶文化的两个重要阶段，它们在地理位置、文化特征和社会结构等方面各有特点。

图1-2 《人面鱼纹彩陶盆》，仰韶文化半坡类型

半坡类型主要分布在今天的陕西省西安市附近的半坡遗址，这一类型的仰韶文化以彩陶和房屋建筑为特征。半坡类型的彩陶以鱼纹和几何图案为主，如著名的《人面鱼纹彩陶盆》（图1-2），主要反映了当时社会的渔猎经济和初步的农业生活。

庙底沟类型（图1-3）则主要分布在今天的河南省和山西省南部地区，这一类型的仰韶文化以彩陶的“对鸟”主题和更复杂的社会结构为特征。庙底沟类型的彩陶以鸟纹和花卉纹为主，这些图案可能与当时的社会信仰和宗教活动有关。此外，在庙底沟类型的遗址中，中心聚落的出现和大型公共建筑的存在，显示了更为复杂的社会

分层和权力结构。

仰韶文化晚期在甘肃、青海地区发展出的重要分支被称为马家窑文化，后者继承了庙底沟类型的风格，并为齐家文化的兴起奠定了基础。它按时间顺序可分为石岭下、马家窑、半山、马厂4个阶段，每个阶段的彩陶纹饰均展现出独特的艺术特色。

其中，石岭下类型的彩陶主要以壶、罐、瓶等器形为主，其纹饰以变形鸟纹、弧边三角纹及圆圈纹为特色，构图简洁而疏朗。马家窑类型的彩陶（图1-4）则以瓮、瓶、盆、罐等器形为主，装饰面积较大，纹样以旋涡纹、波浪纹、弧边三角纹为主，显示出构图繁密、回旋多变的艺术风格。半山类型的彩陶多见小口鼓腹双耳壶、单耳瓶等器形，造型稳重大方，流行红黑相间的锯齿纹及旋涡纹，色调和谐热烈。马厂类型的彩陶在器形上与半山类型基本相同，但壶、瓶、罐的口沿外移，双耳增大，彩绘流行四大圆圈的布局，盛行网格、菱格、米字、波折及变体人形等纹样，格调庄重刚健。

仰韶文化晚期的马家窑文化，其彩陶艺术不仅在造型上具有鲜明的个性特征，而且在纹饰设计上也体现了原始先民的审美追求和精神世界。

（2）红山文化

红山文化，其命名源于其首次发现地内蒙古自治区赤峰市郊的红山遗址，是中国东北地区新石器时代的重要考古学文化之一。该文化的时间跨度大约为公元前4900—公元前2700年，其文化特征在辽宁西部地区亦广泛分布，在地域上有广泛的影响力。

红山文化的遗存主要包括具有独特风格的彩陶和“之”字纹饰玉器，这意味着红山先人已经开始讲究物品的造型和图案了，体现出他们对生活的美好情感。红山文化的手工业发展达到了较高水平，在陶器装饰艺术和玉器制作工艺方面表现突出。彩绘陶器主要采用泥质材料，常见为红陶黑彩，花纹丰富多样，造型生动。

2. 新石器时代的艺术形式

（1）绘画

新石器时代的绘画艺术，主要体现在彩陶装饰纹样上。其中，仰韶文化的彩陶图案以其质朴明快、绚丽多彩的特点，成为我国先民对世界艺术宝库的重要贡献。此外，大汶口文化、红山文化、河姆渡文化、大溪文化、屈家岭文化、昙石

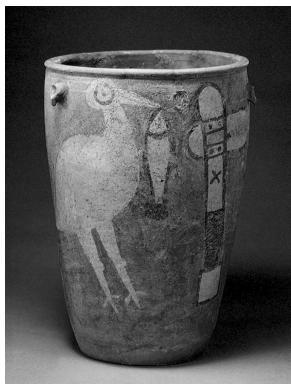

图1-3 《鹤鱼石斧缸》，彩陶，仰韶文化庙底沟类型

图1-4 《舞蹈纹彩陶盆》，马家窑类型

山文化及凤鼻头文化等,亦有数量可观的彩陶遗存。其中,福建闽侯的昙石山文化和台湾高雄的凤鼻头文化的彩陶,在器形与纹饰上极为相似,普遍流行直线纹、人字纹及网格纹,这反映了史前时期海峡两岸之间就存在紧密的经济文化联系。除此之外,史前时期的绘画遗迹还包括壁画、地画、岩画等。其中,岩画是用矿物质颜料涂绘或用石器磨刻、敲凿乃至用金属工具刻画在山崖石面上的图画。中国不但是世界上最早有文字记载岩画的国家,也是世界上岩画遗迹最丰富的国家之一。在云南沧源地区发现的岩画揭示了古代人类的多种活动,包括狩猎、舞蹈、祭祀和战争等。这些岩画的构图逐渐变得复杂,所表现的内容也从单一物体发展为相互关联且富有动感的人物与动物形象。这些岩画的存在展示了中国绘画发展的一个重要阶段。值得注意的是,在绘制这些岩画时,先民们并未受到任何边界限制,岩面也没有经过特别处理,他们的创作过程是自由的、无拘无束的。

(2) 雕塑

在新石器时代中晚期的文化遗址中,考古学家们发现了大量精美的陶制动物雕塑作品。这些作品不仅数量众多,而且种类繁多,包括狗、鸟、羊、鸡等家畜家禽,以及野生动物等形象。其中,仰韶文化的半坡遗址出土了独特的狗首鸟尾陶塑器柄。湖北天门出土的龙山文化时期的人与动物陶塑,更是数量庞大,除了

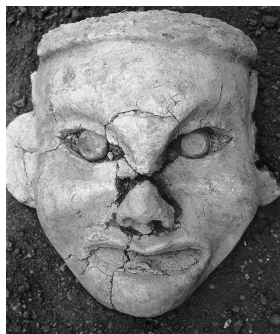

图1-5 《泥塑女神像》, 红山文化

常见的家畜家禽,还有大象和乌龟等大型动物形象。这些小陶塑作品虽然随手捏成,却能生动地表现出动物活动中的神态。

红山文化中的《泥塑女神像》(图1-5)及其他陶塑的出土,是我国20世纪重要的美术考古新发现。这一泥塑女神像以其独特的造型和精致的工艺,成为中国最早的女神像之一,其内涵可能与原始巫术或信仰有关,反映了人类自身生产与物质生产这两大主题,是生殖女神和丰收女神的象征。

(3) 建筑

中国新石器时代的建筑形式主要包括半地穴式、地面式和干栏式。

半地穴式建筑,如西安半坡遗址等,主要分布于黄河流域中上游,利用当地丰富的黄土层,形成干燥的居住环境。这种建筑有方形和圆形两种形式,使用坑壁作为墙基,有的结构中立有木柱支撑屋顶,而有的深地穴则直接将屋檐搭在墙基上。为了防潮,居住面及四壁常用白灰或草拌泥涂抹,门道设计为斜坡或台阶,室内设有灶坑,用于做饭、取暖和照明。

普通百姓的地面式房屋,多建于自然高地或平地之上,面积普遍较小,多在5~20平方米。房址主要呈长方形或方形,少量为圆形。墙体以“木骨泥墙”筑

成，高度较低。屋顶多为坡度较大的四面坡或两面坡式，采用茅草编排铺就，部分带有气窗，有的墙体内外还装饰着灰白色涂料。室内地面会铺抹蚬壳末拌泥，拍实烧烤成红烧土居住面。以良渚民居为例，即便面积不大，却具备榫卯结构，设有白墙天窗，功能较为齐全。

干栏式建筑（图1-6）常见于长江流域及其以南地区，是一种架空的住宅形式，由木桩、圆木和木板组成，底架高出地面，采用打桩方法建成，上层住人，下层用于圈养家畜或置放农具。这种建筑形式适应了南方潮湿多雨的气候，具有良好的通风和防潮性能。

图1-6 干栏式建筑

第二节 先秦美术

一、青铜器的演变及雕塑艺术的发展

1. 青铜器的演变

中国青铜器的起源可追溯至黄河流域的新石器时代晚期，龙山文化和齐家文化阶段已出现红铜或黄铜锻打的工具和青铜铸造的铜镜。夏、商、西周时期，青铜冶铸成为手工业生产的重要部门，这一时期被称为青铜时代。春秋战国时期，青铜器生产的地位虽有所下降，但依然诞生了许多具有时代特色和水平较高的作品。

（1）夏代（公元前21世纪—公元前17世纪）

夏代出土的青铜器主要为小型工具和兵器，其中青铜礼器以饮酒器为主，尤其是爵。这些爵的造型与陶制爵相似，具有薄壁、扁平体形和束腰的特点。它们通常有平底和细长的三足，流和尾部较长且呈窄槽状，流与口的连接处多无柱，而装饰上常有较大的镂空弧度，并对应于其中的一足。如《乳钉纹铜爵》（图1-7），这种典型的夏代青铜爵造型反映了当时青铜器制作的初步水平。

图1-7 《乳钉纹铜爵》

（2）商代（公元前17世纪—公元前1046年）

商代青铜器的造型多源自陶器，如鼎和鬲是由陶鼎和陶鬲演变而来的，但又融合了铜器特有的风格特点，如胎质较薄。总体而言，方形和圆形的几何造型是商代青铜器中最常见的形式。这些几何造型遵循着使器物各部位比例协调、保持平衡的原

则,以确保重心理想地落在器物上,从而达到沉稳的视觉效果。器物的附件安置在不破坏整体平衡的前提下进行,不仅可以满足实用需求,还成为调节平衡的有效手段。商代后期,青铜器的造型有了较大的突破和创新,方形器物变得更为普遍。

图1-8 《四羊方尊》

商代青铜器中,立体人兽造型的艺术品极具艺术价值,这种造型将人或动物的立体雕塑与实用容器结合在一起。例如《四羊方尊》(图1-8),它是中国现存商代青铜方尊中最大的一件,1938年出土于湖南宁乡黄材镇月山铺转耳仑的山腰上,现属炭河里遗址,收藏于中国国家博物馆。重量34.5千克,长颈,高圈足,颈部高耸,四边上装饰有蕉叶纹、三角夔纹和兽面纹。尊的中部是器的重心所在。尊四角各塑一羊,肩部四角是4个卷角羊头,羊头与羊颈伸出器外,羊身与羊腿附着于尊腹部及圈足上。同时,方尊肩饰高浮雕蛇身而有爪的龙纹;尊四面正中即两羊之间,各有一双角龙首探出器表。

(3) 西周(公元前1046—公元前771年)

西周前期,即武王至穆王时期,由于礼乐制度的发展,青铜器铸造业较商代更为兴旺发达,在继承商末风格的基础上,展现出独特的艺术特征。其中最主要的酒器是卣和尊。其造型多为器腹下垂,为增加器物的稳固,往往在盖的两侧饰上翘的长角,因而给人以雄伟敦实之感,此时,大量的长篇铭文已经出现。西周中期,则形成了时代特征,铭文有了规范的格式。西周晚期,青铜器的形制和种类没有明显增加,纹饰开始走向简化,长篇的铭文较多,总的趋势是礼器制作粗略、简陋,与前期形成了明显的对比。

图1-9 《牛尊》

1967年出土于陕西省岐山县贺家村的《牛尊》(图1-9),通体以云纹和夔龙纹装饰,构图疏朗,庄重大气,与商末周初青铜器上神秘怪诞的装饰风格截然不同,给人以强烈的艺术美感和亲切感。牛尊是模仿牛的形象铸造的酒器,虽然鸟、兽等动物题材的青铜器在西周中期较为常见,但是这件牛尊却独具匠心,是其中的代表作品。牛尊的整体造型在不失动物形态的情况下,巧妙地利用了牛的各个部位实现了酒器的实用功能,使其既实用又美观。

(4) 春秋时期(公元前771—公元前476年)

春秋时期王室衰微,诸侯争霸,奴隶制逐渐瓦解,呈现出“礼崩乐坏”的局面,这一时期是中国封建制度的开端。青铜冶铸业不再为周王室所垄断,各诸侯国的铸器增多,形成不同的地区风格。

在春秋中晚期，青铜器的铸造工艺和纹饰风格经历了显著的变化和发展。这一时期，模印法和失蜡铸造法等新工艺的出现，极大地丰富了青铜器的制作技术和艺术表现形式。特别是失蜡铸造法的应用，使得青铜器的造型更加精细复杂，纹饰更加繁缛精致。例如，河南淅川下寺墓出土的《蟠虺纹大铜禁》和《王子午列鼎》（图1-10），其花纹繁密而剔透，器形奇巧而富丽。

整体而言，春秋时期的青铜器纹饰呈现出多样化的特点。燕、赵、蔡等国在青铜器上镶嵌红铜及错金的新工艺，以及吴、越、楚等国出现的鸟篆铭文，都是这一时期青铜器艺术风格的重要表现。这些变化不仅反映了当时社会的审美趣味和技术水平，也体现了不同地区文化的交流与融合。

河南新郑出土的《莲鹤方壶》（图1-11）也是春秋时期青铜器艺术的代表作之一。该壶盖顶莲瓣丛中立有一只展翅欲飞的仙鹤，壶身附着龙虎，气势升腾，结构不凡，具有社会大变革时代的艺术特色。

图1-10 《王子午列鼎》

图1-11 《莲鹤方壶》

（5）战国时期（公元前475—公元前221年）

战国青铜冶铸业，以制造精致灵巧的日用器为主。鎏金、镶嵌、镂刻、金银错等装饰技法的广泛运用，使青铜器具有富丽堂皇、光彩夺目的风格。生活气息浓郁的狩猎习射、采桑、宴乐、攻战、台榭等图案纹饰的广泛流行，是各国新兴的封建统治者推行奖励耕战政策在青铜艺术上的反映。河南汲县（今卫辉市）山彪镇出土的《水陆攻战纹铜鉴》，四川博物院收藏的《嵌错宴乐水陆攻战纹铜壶》（图1-12），是时代特色最鲜明的战国青铜器。

图1-12 《嵌错宴乐水陆攻战纹铜壶》

2. 青铜器雕塑艺术的发展

先秦时期的青铜器，根据其用途和造型，可以分为四大类。

①礼器，是用于区分王室贵族尊卑等级的器物，具体包括炊煮器，如鼎、鬲、甗等；食器，如簋、孟、豆等；酒器，如觚、爵、觶、尊、卣、壶、觥、罍、盃、甗、方彝等；水器，如盘、匜、监等。

②乐器，包括铃、铙、鼓、钟、铎等。

③兵器，如钺、戈、矛、镞等。

④马器和工具。

图1-13 广汉三星堆《站立人物像》

从形式上看，青铜器的雕塑大致可以分为三种类型。一是以动物形象为主题的青铜器，例如安阳妇好墓出土的鸛尊，其站立的鸛鸟圆目大睁，外表装饰有其他动物纹样，显示出铸造技术的精细。二是青铜器表面的装饰，常见的有浮雕、圆雕、透雕等形式，如湖南宁乡出土的四羊方尊，体态巨大，四角各铸一卷角羊头，造型端庄。三是相对独立的青铜造像，如四川广汉三星堆出土的商代晚期的《站立人物像》（图1-13），该像头戴华冠，粗眉大眼；身着饰有云龙纹的左衽长袍，双臂上举，夸张的双手握成环圈状，足腕佩戴脚镯，赤足立于镂饰兽面纹的覆斗形方座上，神态威武肃穆。

关于铜像的身份，一种意见认为是正在主持祭典的巫觋，另有推测他可能是政教合一的蜀王。

图1-14 《商代象尊》

商周时期的鸟兽形铜尊和铜器座，是先秦工艺装饰雕塑的杰出代表。这些作品不仅展示了高超的铸造技艺，还反映了当时社会的宗教信仰和审美观念。例如，湖南醴陵出土的《商代象尊》（图1-14），其上雕刻有丰富的动物纹饰，如饕餮、夔龙等，体现了商代人对神人和谐共处的追求。

二、绘画艺术、工艺美术与建筑

1. 绘画艺术

在先秦时期，绘画艺术主要以人物肖像画为主。这些画的主要寓意为兴衰鉴戒、褒功贬过，体现了对礼教的维护。同时，为贵族日常享乐生活服务的工艺性绘画也取得了显著成就。

(1) 壁画

先秦时期的壁画艺术是中国壁画史上的一个重要篇章。据《说苑·反质篇》引《墨子》佚文云，殷纣时期已有“宫墙文画”和“锦绣被堂”。1975年冬，在河南安阳殷墟小屯的考古发掘中，发现了建筑壁画残块，这些残块以红、黑两色在白灰墙皮上绘出卷曲对称的图案，显示出浓厚的装饰趣味。

西周时期曾有重大历史题材的庙堂壁画问世。据郭沫若对江苏丹徒出土的矢簋铭文的考释，西周初年曾有《武王、成王伐商图》及《巡省东国图》等壁画创作。

春秋战国时期，壁画创作尤盛。举凡公卿祠堂及贵族府第皆以壁画为饰。《庄子》云：叶公好龙，室屋雕文，尽以写龙。可以看出当时人们对壁画艺术的热爱，贵族们甚至在自己的住宅中大量使用壁画进行装饰。

屈原的《天问》是其参观楚先王宗庙壁画后所作的著名诗篇。据王逸《楚辞章句·天问叙》记载，楚国的先王宗庙和公卿祠堂中绘制了天地、山川、神灵等图像。屈原在这些壁画下休息时，仰望壁画并产生了一系列思考，最终创作出了《天问》。依据《楚辞·天问》中的172个疑问，可知楚国庙堂壁画绘有神话传说、历史故事、自然景象等浩繁的内容。

(2) 帛画

长沙楚墓出土的两幅旌幡性质的帛画，为我们探讨先秦时期的绘画艺术提供了极其珍贵的实物资料。第一幅名为《人物龙凤帛画》（图1-15），于1949年2月在长沙陈家大山楚墓中发现，其质地为平纹绢。画中描绘了一位细腰长裙、侧身向左作合掌祈祷状的贵族妇女，在腾龙舞凤的接引下，向天国飞升的景象。第二幅名为《人物御龙帛画》（图1-16），于1973年5月在长沙子弹库楚墓中出土，质地为细绢。画面正中描绘了一位危冠长袍、蓄有胡须、神情潇洒、侧身拥剑的贵族中年男子，头顶华盖，驾驭舟形巨龙向天国飞升的景象，龙尾立一鹤，龙身下画一尾鲤鱼，表示龙正在天河中行进。这两幅帛画是中国美术史上迄今所见最早、最完整的绘画作品。

图1-15 《人物龙凤帛画》

图1-16 《人物御龙帛画》

2. 工艺美术与建筑

(1) 陶艺

先秦时期，制陶业是在新石器时代已有成就的基础上继续发展的。内蒙古敖汉旗大甸子夏家店下

层文化墓地出土的彩绘陶鬲与陶罐明器，在烧成的陶器器表用白、红两色描绘卷云纹及动物形图案，色彩鲜艳华美，装饰效果极佳。这些彩绘陶器的年代为公元前18世纪—公元前17世纪，相当于夏代后期。

商代的陶瓷工艺包括灰陶、白陶、釉陶和原始瓷器等多种类型。灰陶在出土的陶器中占绝大多数，超过90%，其制作多采用轮制和模制技术，以满足大规模生产的需求。白陶是商代陶器中的珍品，由高岭土制成，但在商代之后便不再出现。釉陶和原始瓷器则是瓷器发展的萌芽，数量较少且品质存在缺陷。在装饰手法上，这一时期的陶瓷工艺受到青铜工艺的影响，主要模仿青铜器的造型和装饰。周代的原始瓷器出土较为广泛，其造型多样且颇具情趣，主要以红色粗泥陶为主。

（2）雕刻工艺

《诗经》中的“如切如磋，如琢如磨”生动描绘了古代雕刻工艺的过程。商代的雕刻工艺包括石雕、玉雕和牙骨雕等多种形式。周代的玉器因其与伦理道德的紧密联系而受到特别重视，成为礼仪制度的重要组成部分。在周代，玉器不仅用于祭祀和朝聘等大典，还被从天子至士人广泛佩戴，成为身份和等级的象征，这个象征延续了几千年。玉器的大小和规格都有严格的规定，并根据不同的用途而有所区别。春秋战国时期，除了玉雕，木雕和琉璃等工艺也得到了发展。

（3）染织工艺

西周时期，养蚕、缫丝、织帛、种麻、采葛、织绸、染丝等工艺已形成专业分工，临淄的罗、纨、绮、缟和陈留的彩锦均为名品，染色工艺亦有显著成就。春秋战国时期，纺纱织造普遍，染织刺绣工艺得到进一步发展，主要兴盛于山西、河北、山东、江苏、湖南一带，齐鲁地区的“齐纨鲁缟”^①尤为著名。

（4）漆器工艺

商代漆器的生产水平相当高。1950年，在河南安阳武官村发现的商代大墓中，考古学家们发现了许多雕花木器上的朱漆印痕。尽管木器已经朽坏，但印在上面的朱漆花纹依然鲜艳。1973年，在河北藁城台西的商代墓葬中，发现了几十片漆器残片，这些残片上有朱地黑花的图案纹饰，非常精美，有的还镶嵌了绿松石或贴有鍍花金箔。从这些残片中可以辨认出盘、盒等器形。湖北蕲春毛家嘴出土的西周漆杯在棕色与黑色的漆地上绘有红彩纹饰，制作工艺极为精美。商代和西周时期的漆器镶嵌有绿松石、贴金箔以及蚌泡、蚌片装饰，这些技术为后来的螺钿装饰奠定了基础。

春秋战国时期，漆器种类繁多，包括生活用器、乐器和兵器附件等，普遍使用髹漆工艺。由于漆器需求旺盛，其生产和加工成为重要的手工业。《史记·老庄申韩列传》记载了没落贵族庄周曾担任蒙地的漆园吏。

^① 本义是古代齐国和鲁国出产的白绢，后亦泛指名贵的丝织品。

（5）建筑

进入阶级社会，建筑就成为体现和加强统治者权威的一种手段，开始追求超出实用需要的巨大体量。这一时期，出现了宏伟的都城、宫殿、宗庙、陵墓等建筑。

河南偃师二里头发现的宫殿遗址，对于它的文化性质，学术界多数人认为是夏代的都城遗址，但也有人认为是“早商”的成汤都城——西亳遗址。它是一组廊庑式的宫殿或宗庙建筑，布局基本上采用了中轴对称式，只是尚未达到完全均衡的程度。其中的主体建筑1号宫殿是一座建于夯土台基之上、坐北朝南的大型木构建筑，八开间，屋顶可能为重檐四坡式。宫殿四周有廊庑环绕，南面开门，大门为一座面阔八间的牌坊式建筑，殿堂与大门之间是开阔的庭院。此外，偃师尸乡沟商城、郑州二里岗商城都被部分学者认为是商都西亳之所在。前者规模较大，总面积约有1.9平方千米，城内的夯土台基可能是宫殿、宗庙遗址，城是宫室的扩大和延伸，而奴隶居住区和作坊位于城墙以外，这种体现阶级对立的布局方式后来虽然有所变化，但总体沿用到封建社会末期；后者设有石砌的排水渠道，反映了排水技术的进步。在湖北黄陂发现的盘龙城是一座小规模商城，面积约1.1平方千米，可能是商代二里岗时期某一诸侯国的都城，从夯土台上的柱洞推测，可能也运用了重檐屋顶。

位于河南安阳的殷墟是商代晚期的政治、军事、经济和文化中心。该遗址占地约24平方千米，采用了一种较为松散的城市布局，虽然有区域划分，但并不严格，且未发现夯筑的城墙。宫殿区位于洹水的一个拐角处，北面和东面临水，西南侧有壕沟作为防御设施。整个区域可分为北、中、南三个部分。北区可能为王室居住区，中区由三进式庭院组成，可能是朝廷和宗庙所在地，其布局大致符合“前朝后寝”的传统规范。南区规模较小，年代较晚，采用轴线对称布置，可能是祭祀场所。中区和南区都有人殉现象，表明当时的建筑环境与宗教祭祀活动密切相关。

在河北藁城台西商代村落遗址中，发现了11座民间房子。除了少数半地穴式建筑外，这些房屋大多采用夯土和土坯作为墙体材料，并使用木柱作为梁架结构。这些房屋的屋顶主要呈现为两种类型：一种是四阿式屋顶，即庑殿顶，这种屋顶有四面斜坡，形成五脊四坡式的结构；另一种是两坡水式屋顶，即歇山顶，这种屋顶通常具有锥形的顶部。

思考题

1. 说一说新石器时代的重要文化遗址及其美术代表作品。
2. 说一说青铜器在各个朝代的演变过程。
3. 总结先秦时期的工艺美术与当时社会制度的联系。