

史前彩陶造物设计艺术的形式与审美意象

宗立成, 尹夏清

(西北大学, 西安 710069)

摘要: **目的** 中国是世界上彩陶文化最发达的地区之一, 彩陶历史悠久, 形成了以彩陶为代表的早期中国文化圈, 研究史前彩陶的艺术形式, 彩陶艺术的审美意象, 构建彩陶文化的设计学研究基本体系。**方法** 以新石器时期的彩陶、历史遗迹和文献资料为基础, 运用设计学中的设计思维、考古学中的类型学、社会学中的实验研究和历史学中的文献分析等理论与方法, 研究史前彩陶造物设计的艺术形式和彩陶艺术所体现的审美意象。**结论** 史前彩陶发展历史悠久, 中国史前彩陶以仰韶文化和马家窑文化为代表, 彩陶艺术形式由造型和纹饰两部分构成, 彩陶艺术的审美意象由象形纹饰的形象创造和几何纹饰的构图韵律所体现, 反映了这一时期社会的基本文化形态、社会组织、生活形态及人文面貌, 呈现出中华民族的早期意识精神。

关键词: 彩陶; 造型; 纹饰; 意象

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)18-0378-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.18.052

Forms and Aesthetic Images of Prehistoric Painted Pottery Design Art

ZONG Li-cheng, YIN Xia-qing

(Northwest University, Xi'an 710069, China)

ABSTRACT: China is one of the most developed areas of painted pottery culture in the world. Painted pottery has a long history. It has formed an early Chinese cultural circle represented by painted pottery. The paper aims to study the art form of prehistoric painted pottery, the aesthetic image of painted pottery art, and form the basic system of design studies on painted pottery culture. Based on Neolithic period pottery, historical sites and literature, theories and methods of design thinking in design, typology in archeology, experimental research in sociology, and literature analysis in history were applied to study the art form of prehistoric painted pottery design and the aesthetic image reflected in painted pottery art. Prehistoric colored pottery has a long history. Chinese prehistoric colored pottery is represented by Yangshao culture and Majiayao culture. The painted pottery art form is composed of two parts: modeling and decoration. The aesthetic image of painted pottery art is created by the image of pictographic decoration and reflected in the composition rhythm of geometric ornamentation, reflecting the basic cultural form, social organization, life form and human face of society during this period, showing the early consciousness of the Chinese nation.

KEY WORDS: painted pottery; modeling; decoration; imagery

彩陶是指在泥质陶坯上, 使用矿物质燃料进行绘制, 以满足制造者或使用者特定需求的烧制陶器, 中

国最早的彩陶发现于七千多年前的半坡遗址^[1]。中国陶瓷文化艺术博大精深, 发展历史悠久, 从史前新石

收稿日期: 2020-08-21

基金项目: 陕西省教育厅科研计划项目 (19JK0832); 教育部人文社会科学研究一般项目 (20YJC760144)

作者简介: 宗立成 (1985—), 男, 陕西人, 博士, 西北大学副教授, 主要研究方向为设计文化、设计历史和早期中国设计文明等。

通信作者: 尹夏清 (1969—), 女, 陕西人, 博士, 西北大学教授, 主要研究方向为文物研究与鉴定、汉唐考古与艺术考古等。

器时期一直延续至今,作为中国造物艺术文化中的杰出代表,中国一词的英文“China”又表示陶瓷的意思,足以见陶瓷文化对于中国乃至世界的重要影响。彩陶是史前文明进入新石器时期的重要标志物,《太平御览》卷七十八记载:“神农之时,天雨粟。神农遂耕而种之,作陶冶斧斤,为耒耜锄,以垦草莽。”《史记·五帝本纪》记载:“舜耕历山,渔雷泽,陶河滨,作什器于寿丘。”《考工记》记载:“烁金以为刃,凝土以为器,作车以行陆,作舟以行水,此皆圣人之所作也。”在大量的历史典籍和神话传说中可以看到对史前陶器的记载。史前彩陶灿烂的纹饰和造型设计奠定了早期造物设计艺术的基调,尤其是对后期青铜器设计艺术形式、纹饰、造型、工艺等产生了深远的影响。对史前彩陶艺术形式和审美意象的研究将有助于理解先秦造物设计艺术的基本发展脉络、设计文明的起源和中国传统审美意象的构成因素等。

1 史前彩陶

陶器的出现和使用对人类社会的发展来说意义重大,被一些研究者看作是新石器时代到来的重要标志之一,新石器时代到来的标志还有农业、定居和磨制石器的出现^[2]。陶器是作为人类日常生活用具出现的,作为一种器具,无论是造型还是装饰,在一定意义上都属于艺术创作^[3],在大约公元前六千多年的老官台文化遗址发现了大量的陶器,个别钵形器口沿装饰一条宽彩带,被认为是彩陶艺术的萌芽。

中国史前彩陶分布范围广泛,时代跨度较大,主要分布在黄河、长江流域和南部沿海区域,这主要与这一时期人们逐水而居的生活方式有关,黄河流域的彩陶文化最为发达。中国史前时期的彩陶文化主要有仰韶文化彩陶^[4](半坡型和庙底沟型)和马家窑文化彩陶^[5](石岭下型、马家窑型、半山型和马厂型),各地区彩陶纹饰表现出明显的差异性,彩陶艺术从新石器中期开始发展,一直延续至新石器末期,约有四千多年的历史,这一时期又被称为彩陶时代,彩陶也成为这一时代人文艺术、时代精神、文化成就的集中体现。老官台文化彩陶三足钵见图1。

2 彩陶艺术形式

彩陶文化艺术虽然在新石器末期逐渐衰落,但其所构建的艺术形式、造型法则、设计思想和造物艺术生命力并没有消失,到了新石器末期,玉器、青铜器、漆器等造物设计活动逐渐发展壮大,彩陶艺术文化在这些领域得到了传承,在大量早期青铜器造型和纹饰上都可以看到陶器的影子。彩陶的艺术形式由纹饰、造型、功能、使用场景及方式和文化语义几个方面组成,彩陶的审美意象主要体现在彩陶的纹饰(线条、图案、颜色、构图样式)和造型样式(基础造型、仿

图1 老官台文化彩陶三足钵

Fig.1 Three-legged pottery of Laoguantai culture

a 贴塑蛇纹罐

b 捏塑鸟型彩陶罐

图2 手制彩陶

Fig.2 Hand-made faience

生造型、功能型造型)上。在接下来的论述中,将以彩陶器物的造型和纹饰两个方面对彩陶艺术形式和审美意象进行分析。

2.1 器物的造型

彩陶器物的造型设计主要受到具体用途和制作工艺的影响,早期发现的彩陶主要有壶、罐、瓮、瓶、尊、盆、缸等,基本的制作工艺以手制为主,在发展的过程中,手制工艺可以分为捏塑法、泥片贴筑法、泥条盘筑法(见图2),泥条盘筑法是早期陶器的主要制作工艺,在黄河流域的仰韶彩陶文化中被广泛采用,其特点是成型快、便于控制、分层堆叠,现代增材制造的3D打印技术思路就源自于此。在龙山文化时期,制陶业有两个突出的进步。一是轮制陶技术发明并被普遍推广应用。轮制技术的应用,不仅使所制器物厚薄均匀、造型规整、美观,而且利用陶轮的转动直接拉坯成型,快速而便捷,极大提高了制陶效率,使制陶业日益向专业化和规模化方向发展。二是陶窑结构有很大的改进,龙山时期陶窑结构的改进主要体现在扩大窑室、延长火道、增多火眼、采用穹隆封顶等,制陶技术的进步^[6],为彩陶设计艺术的发展提供了基本保证,器物的造型呈现多样化发展,器物的种类逐渐开始增多,在随后的发展中,有了手制、轮制、模制等制陶工艺,对原料的选择、淘洗和提炼更加成熟,夏晚商初时期出现了白陶、印纹硬陶和原始瓷。从工艺上来说,陶器的造型设计从史前时期的手工制作、捏塑、泥条盘筑,发展出模制、轮制工艺,例如三足袋状陶鬲,袋状的三足形制非常接近,就是因为采用了同一个袋状的模型所拍打而成,见图3^[7]。至此,史前彩陶的制作工艺发展成熟,人们可以按照自

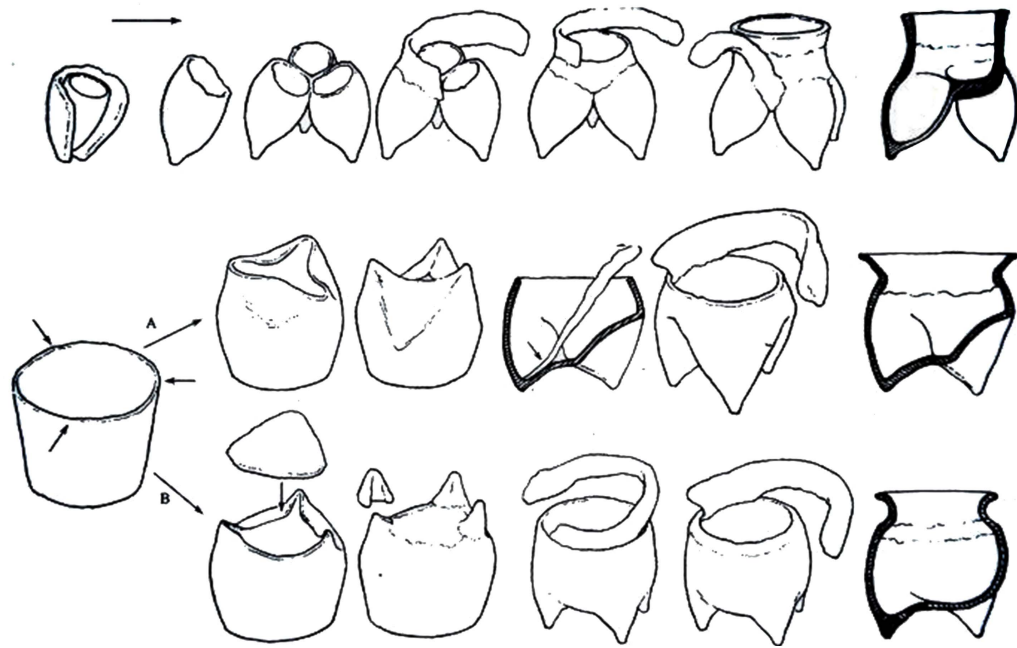

图 3 三足袋状陶鬲制作方法分解
Fig.3 Exploded schematic diagram of the production method of three-legged pouch-shaped pottery

表 1 史前陶器类型
Tab.1 Types of prehistoric pottery

用途	器型	备注
容器	壶、罐、瓮、瓶、尊、盆、釜、缸等。	
炊煮器	罐、鼎、鬲、鬲等	灶、算
饮食器	盘、盒、豆、碗、钵、杯、角、尊、簋、觚等	
汲水器	小口尖底瓶、葫芦瓶、长颈瓶等	
祭祀礼器	高柄杯、平底壶、三足盆、鼎、甗、鬻等	陶质细腻、器型缩小、器表磨光
乐器	鼓、埙、铃等	
其他	器座、斧、刀、簪、镰、球、纺轮、陶祖、陶塑、异形器	

己喜好、需求、功能等制造各类型陶器（见表 1），陶器的造型设计艺术达到高潮，除了基本的陶器造型之外，各类模仿、仿生造型的陶器大量出现，常见的有人形、鸟形、兽形、植物等，并且在仿生造型的基础上，开发出一系列具有创新意义的器型，极大提高了当时社会的物质文化水平，并为青铜器造型设计奠定了良好的基础。

2.2 彩陶纹饰

陶器产生于火与泥的蜕变，早期的陶器基本都是素陶，没有相关的纹饰，只有在加工过程中手捏、刮削、压印、拍打器壁产生的一些不规则的印痕，这些印迹较多见的是绳纹、席纹。半坡遗址出土的陶器中，不少器物的底部都有各种纹路的草席印痕，根据这些印痕，当时的编织方法可分为人字纹编织法、辫纹平直相交法、条带式编织法、缠结编织法、纹缠法、棋盘格和间格纹编织法等^[8]，可以看出当时人造物已经呈现多样化、多元化发展态势。随着人们不断发展思维能力，以及对自然的认知和理解的加深，审美意识

图 4 陶器表面纹饰
Fig.4 Pottery surface ornamentation

逐渐诞生，人们开始有意识、有规则地在陶器表面刻画、绘制纹饰（见图 4），彩陶开始出现简单线条纹饰，自此形成了灿烂的彩陶文化。彩陶纹饰见表 2。从表 2 可以非常清楚地看到，彩陶纹饰的图案基本源自于各种自然物象，如天空（星座）、山川、河流、动植物等，这些纹饰都与人们的生活息息相关，

表 2 彩陶纹饰
Tab.2 Painted pottery decoration

分期	类型	主体/代表	纹饰	特征
仰韶文化彩陶	半坡类型	以鱼为主体	鱼纹、鹿纹、猪面纹、植物纹、人面纹、直线、三角、圆点等几何形	人面鱼纹
	庙底沟类型	以鸟为代表	鸟纹、蛙纹、四瓣式、多瓣式花瓣纹、圆点纹、回旋纹、连弧纹、网格纹等	二方连续形式、等分构图
马家窑文化彩陶	马家窑型	以黑彩花纹为代表	黑彩花纹、黑红彩花纹、圆纹、弦纹、平行线纹	明亮黑彩
	半山型	黑红相间锯齿纹为代表	漩涡纹、水波纹、葫芦纹、菱形纹、网格纹	纹饰繁密
	马厂型	四大圆圈纹为代表	蛙纹、回纹、几何纹、波折纹、菱形纹、编织纹	抽象化的简单纹饰

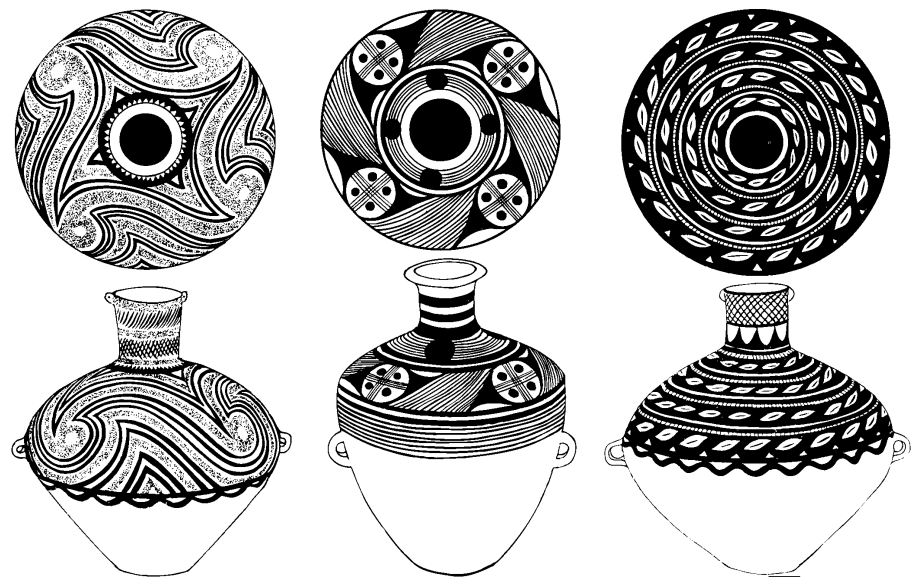

图 5 一组仰韶文化彩陶纹饰
Fig.5 A group of Yangshao culture earthenware decoration

人们在探索自然、理解自然、认知自然的过程中，将对自然物象的理解呈现在彩陶上。彩陶纹饰在形成与发展的过程中呈现三个方面的特征。

- 1) 由写实纹样逐渐趋于几何纹样，半坡彩陶上的鱼纹，早期以鱼的基本形象为主，纹饰表现鱼的形貌特征，描绘较为写实，在发展过程中，鱼的纹样开始转向具有规则几何特征的纹样，勾画鱼的基本生物特征，鱼身纹被分解后演变成向多种方向的不同几何形构成的纹样^[9]。
- 2) 由简单单独纹样逐渐趋于连续复杂纹样，半坡的鱼纹和庙底沟鸟纹最初都是以单独的动物写生纹样出现的，在发展的过程中，庙底沟的鸟纹由具象向抽象、二方连续形式发展，出现了多等分、连续性的花瓣纹和旋纹，形成了组合形式复杂、层次分明、色彩对比等艺术风格。
- 3) 由单色纹样逐渐趋于复杂多彩纹样，彩陶文化在发展到中后期，已经形成了明显的形式美法则和审美意象，图案纹样有单独纹样、分解纹样、复合纹样、连续纹样、衍变纹样、适合纹样等^[10]，彩陶纹样在设计的过程中充分考虑了视觉角度、色彩搭配、图案配比、纹样布局、纹样分割与定位等因素。马家窑

文化彩陶罐在造型上多为圆腹，且上腹部较大，这样做的目的是为了增大纹饰绘制面积，纹饰基本都绘制在罐体上部，可以最大限度地提高纹饰的视觉感受，一组仰韶文化彩陶纹饰见图 5。

3 彩陶艺术的审美意象

审美意象需要具备基本的三要素，即形式要素（规律、原则、模式）、情感要素（想象、联想、象征）和心理要素（愉悦、兴奋、满足、激动），只有满足以上三种要素的对象才具备审美的基本标准。彩陶艺术的审美意象，可以通过器物上的纹饰、纹饰的绘制方式、构图形式和情感表现进行解读，通过对以上因素的研究，可以触摸或感知到史前社会的文化形态、社会组织、生活形态及人文面貌。彩陶图案由史前工匠人工绘制，早期陶器中普遍存在的纹饰有编织纹、网纹、水涡纹、花卉树叶纹，而且这类纹饰具有象形写实性和几何性特征，反映了这一时期人们在探索自然的过程中，对于自然物象的理解、对人类自身感官系统的认知，彩陶纹饰其实可以看作是一种载体，将人们对自然、自我所理解、体会、感触到的运

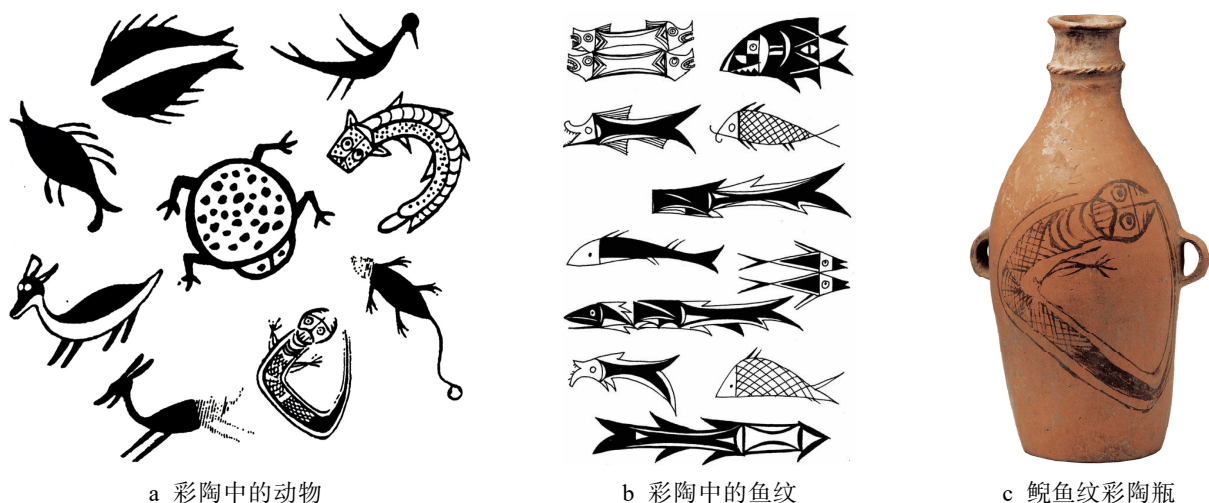

图 6 彩陶纹饰中的动物纹
Fig.6 Animal patterns in painted pottery

动（力量、速度、协调、柔韧、灵敏）和生命（秩序、协调、均衡、发展）用刻符、造型和画笔形式表现出来，由此构建了丰富的审美意象，体现在形式、情感和心理三要素方面。

3.1 形象的创造——象形纹饰

在彩陶纹饰中，几何纹饰占据主导地位，尤其在彩陶文化的后期，但另外一类象形纹饰在彩陶文化的早中期占比较大，而且对彩陶文化艺术和后期的其他造物设计艺术产生了深远的影响，目前发现的这类象形纹饰主要有鱼、蛙、兽、鸟、虫、人和其他一些水生动物形象。象形纹饰是以具体的参照物为对象，通过线描和平涂手法，将参照物的基本特征、结构、比例、动态等表现出来，这类纹饰可以分为两类：一类是对自然物象的记录，这类纹饰具有明显的生物形象特征，纹饰结构、比例符合生物形象，这与人们当时的生活环境密切相关；另一类是创造新的形象，这类形象除了具备基本的生物形象特征之外，纹饰的构图融入人的情感、认知、经验和判断，根据器型的大小、位置和其他需要，进行构图、装饰、布局 and 创造，纹样趋于图案化、绘画性（见图 6），表现出人们对这类形象具有非常深入的了解，例如鲵鱼纹彩陶瓶，瓶腹上用黑彩绘人首形的鲵鱼纹图样，其身躯为折屈状，尾尖向上挑起，尾梢与头须自然相连，身体上部作网格纹处理，两侧生出两足，身体下部填黑彩，线描有粗细变化，手法有虚实结合，用笔有顿挫、转折和收笔，表现出动势、生动的生命形象。

3.2 构图的韵律——几何纹饰

据目前已发掘的遗址和数据统计，彩陶数量不超过陶器总数的 10%，在象形纹饰出土较多的遗址中，象形纹饰数量不及彩陶器物的 10%^[11-12]，这些统计数据会随着考古发掘的不断推进和考古资料整理的公

开不断更新，但彩陶中的纹饰线条和图案基本代表了史前陶器的艺术文化，早期的简单线条、几何纹饰到后期的复杂写生、抽象、意象纹饰。几何纹饰基本由点、线、面构成，常见的有点线型、网格型、折线型、弦带型等。其中，线条的应用体现了彩陶纹饰的构图韵律，以线条为基本构成的马家窑类型彩陶，代表了这一时期彩陶艺术的高峰，把这一时期的彩陶纹样称之为“线的艺术”一点也不过分^[13]。彩陶文化中后期对线条的应用已经非常成熟与发达，线条所营造的韵律体现了秩序、对称、统一、协调、均衡的审美意象。在史前彩陶纹饰中，按照线条的基本属性、构图方法和样式，线条构图的方式至少可以归纳为两种：（1）线条的粗细空间布局，通过匀称的线条或粗细结合的线条，通过色调之间的差别，形成黑白、红黑、黑黄相间的效果，非常巧妙地形成了“留白”艺术效果，在画面上营造出空间感、秩序感；（2）线条的动态空间布局，将不同线条类型（曲折、放射、回旋、起伏等）进行搭配，营造出节奏感和运动感，体现了人们对生命内涵的理解。在构图形式上（见图 7），常见的有三角分法（I）、三等分或多等分法（II），说明这一时期人们已经产生了基本的数理概念，三角形的稳定感与圆的流动感构成了早期彩陶审美意象的基础，纹样的中心一般从圆开始，在向四周扩散的时候，按照同方向多束线条纹样进行辐射，形成动感、稳定、和谐的总体纹饰。

综上所述，彩陶艺术中的形象纹饰和几何纹饰构成了彩陶审美意象的主体，展现出了史前时期中华艺术的基本形态，形成了以彩陶为代表的最早的“早期中国文化圈”，不仅反映了人们对于自然的热爱、与自然和谐共处、社会关系和谐发展的价值观念，而且体现了秩序、动感、对称、统一、协调、均衡的审美意象。彩陶艺术的成就，在很大程度上奠定了中国审美艺术的基础和中国传统文化的精神。

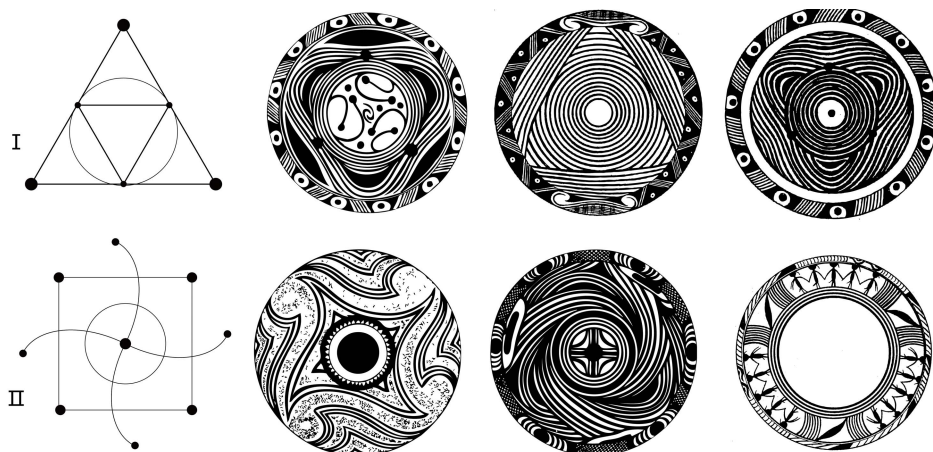

图7 彩陶纹饰中的线条韵律形式
Fig.7 Rhythmic form of lines in painted pottery

4 结语

史前彩陶文化是中国文化文明的源头,形成了灿烂的仰韶文化、马家窑文化等,彩陶代表了这一时期最杰出的手工业产品和艺术水平,对彩陶艺术文化的研究将有利于系统梳理中国造物设计文化的发展脉络,也是中国设计文明研究的重要组成部分。彩陶艺术的审美意象内容庞大,在文学、历史、考古、艺术等不同学科门类下研究的内容和重点不同,接下来希望综合多学科方法、知识和手段,对彩陶艺术审美意象的形式要素、情感要素和心理要素进行系统性的分析与研究。

参考文献:

- [1] 王伟伟,魏婷. 半坡彩陶三角图案的再设计及应用[J]. 包装工程, 2018, 39(8): 42-46.
WANG Wei-wei, WEI Ting. Redesign and Application of the Triangular Pattern of Banpo Colored Pottery[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(8): 42-46.
- [2] 张之恒. 中国新石器时代考古[M]. 南京: 南京大学出版社, 2004.
ZHANG Zhi-heng. Neolithic Archaeology in China[M]. Nanjing: Nanjing University Press, 2004.
- [3] 王仁湘. 史前中国的艺术浪潮[M]. 北京: 文物出版社, 2011.
WANG Ren-xiang. The Art Tide of Prehistoric China[M]. Beijing: Cultural Relics Publishing House, 2011.
- [4] 张忠培. 仰韶时代——史前社会的繁荣与向文明时代的转变[J]. 文物季刊, 1997(1): 20-28.
ZHANG Zhong-pei. The Yangshao Era: Prosperity of Prehistoric Society and Its Transition to the Age of Civilization[J]. Cultural Relics Quarterly, 1997(1): 20-28.
- [5] 段小强. 甘肃彩陶与史前彩陶之路[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2019(6): 6-13.
DUAN Xiao-qiang. Gansu Painted Pottery and the Road of Prehistoric Painted Pottery[J]. Journal of Northwest University for Nationalities(Philosophy and Social Sciences), 2019(6): 6-13.
- [6] 韦艳丽, 王磊. 中国非遗文化的工匠精神——淮河流域柳编工艺历史与活态传承研究[J]. 工业工程设计, 2020, 2(1): 1-10.
WEI Yan-li, WANG Lei. History and Living Inheritance of Willow Weaving Process in the Huaihe River Basin from the Perspective of Craftsmanship Spirit of Chinese Intangible Cultural Heritage[J]. Industrial & Engineering Design, 2020, 2(1): 1-10.
- [7] 胡谦盈. 三代都址考古纪实[M]. 北京: 中国社科出版社, 2009.
HU Qian-ying. Records of Archeology of the Three-generation Capital Sites[M]. Beijing: China Social Sciences Press, 2009.
- [8] 中国科学考古研究所. 西安半坡——原始氏族公社聚落遗址[M]. 北京: 文物出版社, 1963.
Chinese Academy of Sciences and Archeology. Banpo, Xi'an: The Settlement Site of Primitive Clan Commune[M]. Beijing: Cultural Relics Press, 1963.
- [9] 张朋川. 中国彩陶图谱[M]. 北京: 文物出版社, 1990.
ZHANG Peng-chuan. Atlas of Chinese Painted Pottery[M]. Beijing: Cultural Relics Press, 1990.
- [10] 张卉. 中国古代陶器设计艺术发展源流[D]. 南京: 南京艺术学院, 2017.
ZHANG Hui. The Development of Ancient Chinese Pottery Design Art[D]. Nanjing: Nanjing University of the Arts, 2017.
- [11] 中国科学院考古研究所, 陕西省西安半坡博物馆. 西安半坡[M]. 北京: 文物出版社, 1963.
Institute of Archaeology, Chinese Academy of Sciences, Xi'an Banpo Museum. Xi'an Banpo [M]. Beijing: Cultural Relics Publishing House, 1963.
- [12] 中国科学院考古研究所. 庙底沟与三里桥[M]. 北京: 科学出版社, 1959.
Institute of Archaeology, Chinese Academy of Sciences. Miaodigou and Sanli Bridge[M]. Beijing: Science Press, 1959.
- [13] 刘峻襄. 中华艺术通史(原始卷)[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2006.
LIU Jun-xiang. General History of Chinese Art (Original Volume)[M]. Beijing: Beijing Normal University Press, 2006.