

简论马家窑彩陶艺术之美

马真福

(兰州市博物馆,甘肃 兰州 730020)

[摘要]中国陶瓷艺术的源头是彩陶,彩陶艺术在中国陶瓷史上占有举足轻重的地位。彩陶艺术是从自然界中获取灵感,并融合了创作者的生活经验,通过对原有形态的抽象和概括,创造出实用、美观的造型和自然朴实的装饰纹样。本文通过对马家窑彩陶的器型、纹饰的研究,从深层次解析了马家窑彩陶的艺术之美。

[关键词]马家窑文化;彩陶艺术;装饰艺术

[中图分类号]K876.3 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2011)08-0024-04

马家窑文化是继仰韶文化之后在甘青地区发展、成长起来,有异于中原风格的彩陶文化类型。按时代的先后可以分为马家窑型、半山型和马厂型三个时期,它们前后连贯,一脉相承,充分展示了这一时期先民的主要活动和他们所创造的辉煌文明。马家窑文化以陇中大地为核心向四周辐射,东起泾渭流域上游,西至黄河上游龙羊峡附近,北入宁夏清水河流域,南达四川岷江之滨,形成了一个独具特色、幅员辽阔、影响深远的彩陶文化圈。马家窑彩陶不仅以源远流长的历史而闻名,而且以其造型的丰富多样、形态优美、纹饰艳丽而冠称彩陶之首,代表了那一时期黄河上游文明的巅峰。

一、马家窑彩陶的器型之美

(一)影响器型的主要原因

1.史前文明的延续

马家窑文化是黄河上游新石器时代晚期文化,与仰韶文化关系密切,是仰韶文化的延续和发展。其彩陶继承了仰韶文化类型爽朗的风格,在技术运用、器型处理上比以前有了进一步的提高,器型在实用需求上也发生了相应的变化,容量更大,技术更为精细,更能满足人类实用要求,形成了绚丽而又典雅的艺术风格,一举成为中国灿烂彩陶艺术的代表。

2.人类生活方式的真实反映

世界上任何一种文化,总是和它产生的地域相结合的。马家窑文化与黄河上游的地质、地貌以及自然地理特点密切相关。人类傍水而居,这里沉积厚土、水源方便、生活稳定、便于农业发展,是原始人类生活和活动的主要场所,更是制陶的理想场所。陶器主要用于储水、运水、储藏食物等方面,以适应农业、畜牧业发展的要求。马家窑彩陶器型变化更趋于实用要求,仍以盆、钵、罐、壶为主,尖底器已基本消失,其纹饰有人物纹、动物纹,最具有时代特征的为旋涡纹和波浪纹,纹饰旋转起伏,给人以强烈动感。

3.自然地理形态的影响

据史料记载,距今约1万年时,兰州地区河谷盆地、黄河、湖泊、沼泽连成一片,黄河十分壮阔,两岸草木繁茂,黄河支流如湟水河、大通河、庄浪河、苑川河流域一带也是水草丰美,为居住的游牧民族提供了良好的畜牧条件。在当时的生活状态下,储存是日常生活中的重要组成部分,人类开始模仿植物瓜果或动物的天然形态,创新改良器型,从早期陶器中最普遍、数量最多的罐、瓶、壶、钵等的造型,逐步走向较明显反映自然物体形态的器型特点,彩陶的实用功能明显弱化,审美因素得到强调。

(二)器型变化的主要特点

纵观马家窑、半山、马厂类型的彩陶,基本上是一脉相承、连贯发展的。但是,由于生产力逐步提高、意识形态的变化等因素,在发展的过程中,也呈现出各自不同的艺术风格。

1.马家窑时期

马家窑时期,人类生活相对稳定,农副产品的剩余明显增多,器物较仰韶文化在造型上有明显进步,器型多以侈口长颈双耳瓶、卷缘鼓腹盆、敛口深口瓮、侈口有肩尖底瓶为主,采用平行线、曲线、交叉线、同心圆、波浪纹、弧形三角纹等线条组成不同的图案,以弧线构成各种旋动的涡纹纹饰,围绕一个中心回旋,产生一种生命感、扩张感,真实再现了傍水而居的生活气息。盆、钵的体积下端更加扩张,由原来的内敛形状改进为弧线形状,器物容量增加,极大地满足了实用要求。绘色大多用浓亮的黑彩,在橙红色陶底上绘制,陶器的最大直径靠近陶器的肩部,用流畅而生动的黑色线条画成图案花纹,色调单纯明快;也有用黑白两色绘制的,形成显明的色彩对比,庄重浑厚,别具一格。从几何图形的广泛运用和比较普遍地绘制太阳圆、火光、水波等自然现象来看,其纹饰艺术已达到了很高的境界,在艺术造型上更加给人以丰富、稳定又不失秀美的视觉享受。

2. 半山时期

马家窑文化彩陶发展到半山时期已经趋于成熟,形成了独特的风格。它以壶、罐为基本器型,以直口长颈宽肩壶、撇口短颈宽肩壶、大口双耳鼓腹小底罐、敛口钵和撇口瓶底小碗为最多。器物造型给人以稳定和饱满的美感,壶、罐形体的空间显得额外丰富圆浑。除器物绘有花纹外,盆、钵、缶等内部也绘有花纹,纹饰有锯齿纹、网纹及鱼、贝、人、蛙等形的纹样,尤以锯齿螺旋纹、波浪纹、锯齿纹最为典型。另外,有的器物盖纽还被塑成人首形,形象较生动。半山彩陶的主要特点是器形饱满,纹饰结构旋动,色彩黑红相间,线条粗细变化明显,锯齿纹与三角纹相互配合,图案趋于复杂,大图案中套小图案,表现了其繁荣昌盛、雍容华贵的风格。尤其是那种旋转而连续的构图,几个大圆圈一反一正,相互背靠,相互连结,形成一种前呼后应、连绵不断的艺术效果,显示了一种融合、缠绵的气势,构成了一种雄伟宏大的气势。

3. 马厂时期

马厂类型晚于半山类型,由于时间相差不多,在某一阶段是平行共存的文化遗存。马厂时期彩陶器型基本沿袭半山类型的造型,但较半山类型显得高耸、秀美,出现了富有变化的单耳筒形杯、耳、钮的造型。典型的器物中,壶型器的上半身不像半山扁圆而是呈正圆的半球体,颈也变矮,口部外张,罐型器的耳部渐渐变大,有的从口沿一直挂到肩腹部位,造型上打破了对称的造型,在耳、钮的细部处理上追求变化的造型效果样式,加强了器物的实用效果,既便于把持,又美观大方。值得一提的是在马厂类型的发展过程中,为了满足人们不断增长的要求,乳突状杯也是这一时期的创新产物。马厂时期彩陶的彩绘方法更为多样,出现了以红色作衬底再以黑色绘纹样的方法。绘画色彩去掉了半山彩陶的锯齿纹,一般将红彩直接涂成底色,在底色上直接以黑线条表现图案,而且画得很粗犷,使图案丰实、耐看而有气势。纹饰有同心圆纹、菱形纹、人形蛙纹、平行线纹、回纹、钩连纹等,其制作较为粗糙,但器型和花纹明显增多。陶器花纹主要有圆圈网格纹、螺旋纹、菱形纹、回纹、雷纹、人形纹、连弧纹等,陶器中的双耳小罐、单耳杯、短颈高腹壶等具有鲜明的时代特色,充分展现了当时人对生活情趣的追求。

二、马家窑彩陶装饰产生的时代背景

彩陶是陶器发展到一定阶段的产物,也是原始人类为了进一步满足自身生存和发展的需要而创造出的器物,它综合体现着先民的物质生活状况和精神世界,以及他们对美的追求。所谓彩陶,一般区别于素色的黑陶、灰陶、白陶等,指那些在红色的陶坯上进行彩绘的陶器,虽然其他的陶器身上也有装饰的因素,但马家窑彩陶的装饰内容、样式和类型最为丰富和绚丽。马家窑彩陶主要分布在中国西北的甘肃,也包括青海的部分地区。该类型的

彩陶由于在甘肃马家窑村发现而得名,在省内武威以及河东地区的武山、天水、清水和中部的兰州等地均有发现。它具有十分丰富和鲜明的地域文化色彩与艺术特色,是我们了解中国西北地区彩陶艺术及其装饰的关键文物证据。马家窑彩陶装饰的产生有很多因素,一方面,农业生产的发展和定居生活的方式是产生对彩陶装饰需要的现实基础;另一方面,陶器产生之初,没有刻意装饰的纹饰,但在加工过程中手捏、片状物刮削、拍打器壁往往会留下一些不规则的印痕。随着各种条件的完善,人们逐渐将这些不规则的印痕转变为有意义、规则的装饰。同时,人类对彩陶的需要和对美的渴望所引起的原始创作冲动成为彩陶装饰的重要推动因素,当原始人有意地刻画和彩绘于陶器之上时,便把精神因素倾注于物质载体上。原始人的纹样无论漂亮与否,都是出于原始先民精神方面的满足。它在本质上是一种必然的结果,是生产、生活实践积累的结果和精神需求的表现,也是原始先民精神世界的一种反映。总之,陶器的产生,主要在于人类物质生活的需求,而彩陶装饰的源起,则是在这种基础上人类对于精神世界的进一步追求。

三、马家窑彩陶纹饰之美

马家窑彩陶的装饰纹样可谓繁花似锦,内外施彩盆、碗,在视觉感受上丰富异常,表现技法也很娴熟。出土的彩陶中,许多纹饰几乎布满了器身,可谓达到了无以复加的状态,给人十分饱满和华丽的感觉,这在其他类型的彩陶上实属少见。在纹饰的构成方式上,多以弯曲、平行、交叉、旋涡形和同心圆等形态加以组织呈现。

1. 旋涡纹

纵观马家窑彩陶,旋涡纹是最普遍也是最具有突出特点的纹饰,多以同心圆为核心组成图案,运用直线、曲线及点等几何形元素的组合,形成曲折起伏、旋动多变的节奏和动感。如甘肃陇西出土的双耳尖底彩陶瓶即是其中的典型,它以布满全身的圆点、旋涡形三角和弧形组成四方连续之旋涡纹,并在旋涡纹的中心及交错处饰以圆点,形成翻卷回转和旋动奔流的意象。关于旋涡纹的来历众说纷纭,一种说法认为旋涡纹是由指纹演变而来的,指纹的模仿,是以几何形纹的装饰需要而存在的,几何图案是最富于变化、最能产生效果的一种装饰纹样;还有一种说法则认为,旋涡纹与越族蛇图腾崇拜有关,似蛇的盘曲状,水波纹似蛇的爬行状等。笔者认为,马家窑旋涡纹应是由鸟纹演变而来,因为旋纹有鸟纹的大量特征,马家窑的鸟纹扩展图案具备了旋纹的明显特征。旋纹一般装饰在大型器物的主要部位,有的盆、钵内也装饰此纹,基本方法是在上腹以等距横列的圆圈作为定位点,再以旋线连接各定位点,在统一中找到变化,使得器物更加丰富饱满。盆、钵内的旋纹图案较为复杂,一般是在大盆中间设定一个大圆为主要定点,腹内壁设定三到四个等距离圆

形为辅助定点,然后相连各主位定点构成旋纹骨式,各辅助定点又相连成环绕腹壁的二方连续旋纹,由此构成多元旋转的旋涡纹。

2.人形纹

随着农业的发达和父系社会的形成,氏族组成的部落联盟得到加强,作为氏族神的图腾崇拜已经衰落,此时祖先崇拜已经出现,十分引人注目的是,马家窑类型彩陶中的人形纹从具象到抽象的突然演变,也显得十分精妙而有趣。早期的人形纹描述一般都比较具体,有表现人形整体的,也有只表现面部的。这时的人形纹多装饰在盆、钵内,如青海出土的舞蹈彩陶纹,其中舞蹈纹是一个著名的以人为主体的纹饰,它被认为是中国最原始的绘画之一,人物突出,神态逼真,用实线条表示,笔法流畅,写实感强,给人印象深刻。到了后期,人形纹变得抽象,但身体的比例始终保持协调,头部以圆圈为代表,面部没有具体的五官,身体以宽带代表,四肢多以二节折带描述,向上斜伸。从艺术的角度来看,彩陶纹饰中人形纹的真正意义,在于它以“互渗律”与集体表象等原始思维方式,打破了物理真实,按照原始人的心理需要,重新组合了表现对象,创造了一种从来不存在艺术真实。

3.锯齿纹

锯齿纹最早出现在马家窑的中、晚期,有人认为锯齿纹有可能是从半坡类型的鱼纹演变而来,也有学者认为是表示太阳神崇拜的纹饰,锯齿状寓意太阳放射的光芒。这些抽象化的纹饰虽说源自生活的体验,但演化到如此高度程式化和符号化的阶段,很难解释仅是自然物体的描述模仿,或是仅出于形式美的需要,马家窑的锯齿纹锯齿大而疏朗,呈大三角状,为单一的黑彩,多装饰于壶的颈部。

4.网格纹

网格纹是指类似鱼网或编制成网状的纹饰,它是马家窑彩陶中较常见的一种纹饰,它由其他纹饰的网纹逐渐演变成斜网纹、网带纹、圆圈纹饰、葫芦网格纹等主要纹饰。网格纹大多用作圆形、葫芦形、菱格形等外轮廓的填充纹样,形成介于黑色花纹和浅色陶坯间的中性色带,丰富了图案的层次变化。葫芦网格纹大多用黑、红复彩绘制,用红色绘葫芦轮廓,外绘黑色锯齿带纹,内填细密整齐的网格纹。圆圈网格纹一般彩绘于壶、罐肩部作为主体纹饰。绘制时用红色带绘圆圈,内外绘黑色带圈,圆圈内填以各种各样的几何纹。另外还有很多不规则的网格纹,这些网格纹不具固定的形状,或填补纹饰空白,或作为主纹间的辅助纹饰。总之,网格纹一般是以一种填充纹饰的形式出现,很少作为一种独立的结构出现。

四、马家窑彩陶装饰的艺术特点

马家窑彩陶的装饰形式、部位都与陶器的造型和器皿的使用,以及与人的视觉需要有着密切的对应关系,而马家窑类型彩陶中的一些盆、罐内外的纹饰,如上所说的旋

涡纹、圆点纹等,能清晰地显现出卓越的图案设计定位手法。其中有的以陶器器形结构的不同部位的分界处或对称点来定位,也有的以整体图案结构的横向分层或纵向分割的界线来定位,还有的在通过器形中心点的多个方位上设定相对称的点,使之相互连接,构成图案的基本骨架与脉络,即划分出若干不同位置和形状的装饰范围,并在此基础上形成有序的、节奏性很强的装饰图案,显示出彩绘者对于数与方位概念的整体把握意识和能力。马家窑类型彩陶擅长用平行线在陶器的颈、肩、腹或底部间隔处横向环周进行装饰,并与具有强烈动感的复线纹饰相组合,形成动静对比的视觉效果,表现出极高的图案构成技能,以及对图案构成规律的理解与控制水平。通过以上对马家窑彩陶的装饰形式的分析,可以看到许多造型元素之间的组织与表现方式,并从其大量的图形样式及结构中,感悟到纹饰所构成的形式美的一些基本手法及规则,概括归纳起来,主要有以下几种体现:

(一)对比统一

对比是马家窑彩陶装饰艺术中普遍运用的手法,包含了陶器彩绘中对于用笔和用线的曲直、粗细、长短、疏密、虚实及动静等形式的对比处理。正是这些视觉形式上的对比与变化,使得各种形态的点、线、面、色及体量等造型元素之间互相组合,形成了极为丰富生动的图形样式和艺术风格特征。通过对上面的纹饰分析,不难发现旋涡纹就是以同心圆为核心组成图案,运用直线、曲线及点等几何形元素的组合,形成强烈的对比效果,给人以深刻的印象。

(二)分解重构

分解重构是指在纹样组合成整体图形的方案中,运用定点、定面的方法,在器皿的表面划分出若干装饰的部位和空间区域,使各装饰部位之间产生相对的独立性,以及相互联系、契合的关系,从而产生出诸如主次、虚实、动静等有序的节奏感及韵律感。马家窑旋涡纹就可以看到这一点,通过间隔的各定点相连接,构成富有节奏感的纹饰,其次用于图案的内容分隔的形式元素,常见的还有平行线、波纹线、折线、点等。

(三)添加删除

许多彩陶花纹的方位、造型与大小的处理,是在既定的装饰面之内经过适应性的添加来完成的,也即在纹样轮廓及框架结构之内,进行局部的纹饰安排,并且把不需要的删除,从而使整体图形达到主次分明、结构清晰和井然有序的效果。在马家窑的装饰中,可以很清晰地看到这些情形。这是一种从整体到局部、从视觉大效果到耐人寻味的细部表现的处理方法,马家窑的四大圆圈纹就通常运用这种方法。

(四)变形整合

在变形整合中,反转是指一种互为衬托及相互可以作“图”与“地”转换的图形关系,在形与形之间形成另一

静宁新店村宋墓出土彩绘砖现状调查

康明大 陈庚龄 张建全

(甘肃省博物馆,甘肃 兰州 730050)

[摘要]2010年12月13日,静宁县新店村发现古墓葬一座,甘肃省博物馆参与了随后的考察与修复论证工作。根据相关考古资料,结合彩绘砖所绘画面内容,确定新店村发现墓葬为宋代墓葬。从调查结果看,因墓葬坍塌及多次渗水影响,彩绘砖胎体残损、断裂严重,因覆盖淤泥致使画面漫漶不清;加之发掘现场环境温度较低,致使出土彩绘砖严重冰冻,造成部分砖胎体结构边缘脱落、裂隙,引起表面彩绘的剥落、脱落。此外,恶劣、开放的保存环境,随着温、湿度的不断波动变化,将会频繁地加重胎体腐蚀病害的发作,所以急需实施科学、合理的修复和保护处理。针对彩绘砖保存现状,专业修复人员制定了合理的保护方案,提出了科学的修复方案与保护方法。

[关键词]静宁县新店村;宋墓;彩绘砖

[中图分类号]K876.3 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2011)08-0027-04

2010年12月13日,甘肃省静宁县新店村下社村民在苹果园冬灌时,因渗水发生园里地面塌陷,后在塌陷处发现古砖室墓葬一座。静宁县博物馆对该墓葬进行了抢救性考古发掘,清理彩绘砖合计59块。根据墓葬出土情况,结合墓室西壁倒塌原因,分析该墓早期可能被盗扰,水从盗洞涌入而冲塌西壁。由于墓葬未发现能够证明墓主人身份和时间、年代的物证,依据彩绘砖画面内容,参

考相关考古资料,初步判断该墓为宋代时期墓葬,且为宋墓在静宁境内首次发现。12月21日,受静宁县博物馆委托,甘肃省博物馆派专业保护人员赴静宁县博物馆对出土彩绘砖保存状况进行了考察,事后甘肃省博物馆文物保护修复中心承担了出土彩绘砖修复保护方案编写工作,待项目方案经申报上级主管部门批准后,即将展开实施后期彩绘砖及素陶砖的修复与保护。

种形的显现。这种以黑白效果为主、相辅相成的图形互衬关系,在马家窑的植物花纹及图案构成中,表现得十分精彩,给人以局部简洁单纯而整体变化丰富的效果,似乎与现代的图形构成之间有着某些异曲同工之妙。

马家窑彩陶代表着中国原始艺术创作的高峰。或许在原始人的思维中,并不存在我们今天所说的艺术概念。我们所谓的艺术形式可能只是出于原始人浑沌、朦胧的意识,介于无意识和有意识之间。他们的直觉以较为感性的思维为基础,掺杂着原始巫术礼仪信仰等因素,所有的这些因素混杂在一起就产生了我们常说的“原始艺术”。但即便是这样,原始人类遗留下来的这些“原始艺术”,也由于其本身所具有的形式美感及创造性价值,使我们有必要以当代人的知性和审美判断去进行现时的、直觉的把握,作出现时意义的体察和感知。

马家窑彩陶艺术,就陶器器形的发展而言,此时已经基本确定,因此从器形上看,马家窑彩陶已经发展到了顶

峰。彩陶的发展不单表现在器物造型上,在装饰方面更是取得了卓越的成就,从实用工艺美术的角度来看,我们的祖先就能掌握图案美的法则,不仅创造出精美的实用工艺品,而是创造了中国彩陶艺术发展的奇迹。

原始彩陶的出现在中国历史上具有划时代的意义,彩陶艺术的出现开启了人类挖掘美的意识,通过彩陶的造型和纹饰,可以看出先祖们的开创意识和对美好事物的追求,彩陶艺术是最接近人性本原的艺术,它集中、自然、真实地凝结着原始先民“天真未凿”的自然天性、本能和人类的某些本性,洋溢着跃动的生命情感,表达了生命在自然中的体验。彩陶所具有的艺术内涵和所达到的艺术水平,体现了人类艺术创造的自觉。因此,对马家窑彩陶装饰的关注,无疑更易于触及史前艺术和审美风尚的本来面目。马家窑的彩陶装饰,不仅仅在于其在中国美术史的价值,还在于它直接有着艺术发生学的意义,在人类审美意识发展过程中具有独特意义和理论价值。

[参考文献]

[1]卞宗舜等.中国工艺美术史[M].北京:中国轻工业出版社,1993.

[2]甘肃省博物馆编.甘肃彩陶[M].北京:文物出版社,1979.

[3]赵农.中国艺术设计史[M].西安:陕西人民美术出版社,2004.