

原始美术的魅力

董智

(牡丹江师范学院,黑龙江 牡丹江 157012)

[中图分类号]K85 [文献标识码]A

中国是世界文明古国之一,绘画是文化发展历史长河中的一条重要支流。我们祖先用智慧创造了伟大的文化,在世界艺术史上堪称是独放异彩。纵观世界艺术史,毫不夸张的说,文明传承之悠久、艺术成就之伟大、艺术观念之前卫、艺术层次之雅致等都居世界前列。绘画在漫长的艺术道路上,历经了原始萌芽、幼稚、成熟到升华变化等阶段。它的灿烂、辉煌、神秘在世界艺术史上有着不可动摇的地位,并对世界艺术有着深远的影响。

早在旧石器时代,华夏先祖对美的追求已经体现在日常的石器上。有人说旧石器时代是人类历史的童年时期,单纯、天真、富于幻想,同时也是原始艺术萌芽的开始。艺术的萌芽是从生产工具的加工和生产劳动两个过程产生的,人类最初的美术活动体现在制造石器上。周口店山顶洞中发现的经过加工的钻孔石珠、骨器、兽牙等是周口店北京人的装饰品,它们不仅是人类劳动技能的测量器,而且是人类造型能力的指示物并能体现一定程度装饰意图的工艺美术活动。旧石器时代早期,距今约四、五十万年以前的北京周口店的猿人,从他们粗糙的石器工具上,已可以看出他们为适应不同的用途而把石器打制成不同类型:有尖器、砍砸器和刮削器,明显的表现出在实用基础上对造型的意识,可以说这是人类最早的美术活动;旧石器中期,距今二十万年前丁村人的石器,制作石器采用交互打击法,有意识地选择色泽美丽的玛瑙为原料,类型变化多样;斧状石器,手握的部分特意加工以便把握,尖状器的边缘部分加工的相当平滑,在造型上出现了对称与均衡的感觉,他们在造型技术和样式的认识上也有了明显的进步。旧石器时代晚期,山顶洞人的石器发现的不少,但石器的制作技术有了很大进步。山顶洞时期是母系氏族早期,我们的祖先在物质生产之外,也开始了精神生产。为了美化自身和美化生活,开始制作装饰品和使用了矿染料,有用鸟骨、

贝壳、磨光再上线的装饰品,有一件类似项链的装饰品,用不同形状的石材打制成同类型的小石珠,又把同类型的小石珠联在一起,用赤铁矿染上色彩,这说明他们对美的形式和美的若干规律已有了一定认识,逐渐形成了美的观念,不但增加了自身的美观、引起人们的好感,甚至可以认为是加强征服自然的威力。那时在石器上有很成熟的钻孔技术,这在雕刻史上是具有重要意义的,是立体装饰的开始,也可以说是最早的美术萌芽。而原始美术的动机却不是出于审美的目的,而是出于实用和功利的目的。

陶器的出现是新石器时代的重要标志,陶器更是中国文明的象征。在距今九千年的江西大仙人洞遗址出土了陶器片,证明我国制陶历史是世界上较早的国家之一。我国的陶器有灰、黑、白、红、彩陶等种类,而最为可观的是彩陶。彩陶的造型基本上都是以一个圆的球形体为基础设计加工而成,有的是一个完整的球,或压扁、或延伸,基本空间容量仍是球体,有的则是半球体或是球的一部分,或深或浅,或大或小。中间的容量仍是半球型,这样做成的球形体容量大、结构牢固、不易损坏变形,而且在人的视觉范围内,球形体从任何角度看都是完整而圆滑的彩陶装饰。在橙黄的陶地上黑、红二色间隔并用,表现出热烈鲜明的色调,还经常以红色的线纹和黑色的锯齿纹合嵌在一起,使平板、平行的线条变得生动精美,用笔技巧更加丰富,各种笔法交替使用,画出形状各异的点、线、面组合并交织在一起。彩陶的发展演变是人类社会生产力进步的标志,是物质生活和精神生活的艺术体现。它的装饰题材纹样题材、纹样结构的来源,只能从当时的社会生活、社会存在寻求解释它完美的具有装饰性图案所揭示出的若干规律性知识,艺术手法经过以后各种工艺美术的继承、发展不断丰富和完善,形成了我国工艺美术的优良传统。我国彩陶艺

术以仰韶文化最为典型,仰韶文化以半坡和庙底沟类型彩陶最为杰出。半坡类型彩陶以圆底或平底较多彩绘多用墨色制型风格朴实厚重,花纹主要绘在器物的口沿、器肩、上胶等醒目的位置或绘在敞口盆的内壁,花纹图除了宽带纹、三角纹、波折纹、几何纹之外还有动物纹代表器物《人面鱼纹盆》、《鱼纹盆》。半坡人喜欢表现鱼纹,在半坡遗址中出土了很多鱼叉、鱼钩、鱼网等渔具,鱼是当时生活的重要主成部分,所以鱼是人对自然的一种反映和模仿;其次鱼在汉语中代表生殖繁衍,而且鱼是繁殖最强的。那个时代自然环境恶劣,保护自己争服自然需要氏族成员的壮大,所以它又一次成为不变的主题,其中原始文化的一个重要现象是“图腾崇拜”。对原始人类来说,自然界的风、雨、雷、电、四季与昼夜的变化都有神的力量。为了生存和安全,需要一种神秘物,而这种神秘物是某种植物或动物的化身,其化身是该部落的保护者和部落的象征标志,与氏族有一定的关系,每个氏族成员必须崇拜它。鱼就成了半坡的图腾常常在他们的表现物中出现。鱼的图案从出现到发展是从具象到抽象的一个过程。真实的鱼形向几何形演变,从描绘有鳞片的鱼到抽象的几何图案,运用的装饰手法多种多样朴素而又自然,洋溢着真挚的情感。早期注重形体特征,头和躯体多用三角形表现,用网格表现鳞片,偶尔也平涂和剪影的形式表现鱼的弯曲和游动。中晚期的鱼则由静转动,舍弃细节的刻画而着重于鱼的神态动势,对口、眼、鳃、尾、鳍的精心描绘曲尽其妙,生动简洁神态各异。晚期鱼纹头部越来越简单,鱼体越发图案化,最后成为单一记实符号。《鱼纹盆》属于外线型,外壁绘有三尾张嘴露齿的鱼,虽然画出水,但从嘴部的刻画身体的动态,却给人以鱼在水中游的感觉,简洁生动。让人难以想象出自原始人之手。《人面鱼纹盆》半坡氏族最为典型和神秘的器物,它的图案至今仍是谜,在盆的内侧绘有形象奇特怪异的人脸造型,人面成圆形,眼眯成一条缝,两耳侧各街一条鱼纹,头顶和腮两侧各有一三角形带刺的饰物,对这一形象众说纷纭,有人认为是图腾崇拜,也有人认为是渔猎巫术仪式中的面具,还有人认为是太阳神崇拜的对象。但人面鱼纹令人联想起大禹的父亲鲧的形象。鲧既弦,玄即元,也是头的意思。所以鲧是人头与鱼的结合。联系原始巫术信仰神灵体系中的人面形和面具艺术,当为鱼神的人格化或生殖女神的物化。半坡的人面纹画像,画的简练而有趣,抽象而具有符号性,质朴、大器、符号,会让人感觉那

个社会的神秘和无助,同样他们的纹饰也会让我们感动,不能无动于衷。庙底沟文化是仰韶文化第二个组成部分。主要分布在陕西关中一带。彩陶的造型以大口、鼓腹、小底体最为典型。图案主要是动物纹,如蛙纹、鸟纹。线条直、曲结合构成曲边三角形,图案色彩对比虚实对比产生双关花纹,双关法的运用是人类最早利用错觉产生对称美的开始。

彩陶文化晚期以马家窑为代表。他的类型特点与仰韶彩陶相渊源。马家窑类型彩陶以精致见称,多以瓮、瓶、盆、怪为主装饰的面积大。太阳、月亮的图形都用圆表现出来,代表水的漩涡纹,代表波浪的曲线纹完美的结合起来被直接或间接的表现彩陶上。纹饰的结合富有韵律,平稳、优雅运行有序,有的旋动潺潺有声,小圆点的运用使装饰产生核心的稳定效果,又好似浪花传达出一种音响效果。我们祖先在装饰上的创造力真叫后人折服。图案主次有序,松紧调和,给人千回百转、往复无回的感觉,显示了陶工的高超技艺,色彩的运用也比以前更为丰富,橙黄为主要底色,经过精细打磨后,绘以黑彩、也有以黑、白两种颜色描绘的。而最典型的是内彩,主要是装饰器物内壁,华丽厚重。而这时期最典型的器物是舞蹈纹彩陶盆,属内外线结合的器物,外壁是平行纹,自然流畅、清新纯朴。内壁图案分为三组,口沿下一组五人的图形,他们手拉着手,步调方向一致地跳着舞。生动的再现了狩猎舞蹈的场面。原始舞蹈以狩猎为主,有为狩猎的祭神舞,有训练队形和演习的狩猎舞,有庆祝狩猎胜利的欢庆舞,而此器物上三级人物,如同将野兽赶进陷阱,有强烈的节奏感和欢快的气氛,是庆祝狩猎胜利的情景。画中人物装饰的“小辫”、“尾巴”,都是在模拟野兽。今日的化装舞会,是否由此而来也未可知。从原始彩陶的纹饰上,不难看出原始先民的信仰、对自身的形态、面貌、力量的初步认识,古代图腾的发展和先民们认识自然、创造生活的能力、娴熟的技法、严谨的几何造型、诙谐幽默的场面、生动的动植物造型,又说明了彩陶是对原始社会物质文化的见证,又是对精神文明的见证。彩陶及彩陶纹饰的出现,为以后中国画的发展奠定了坚实的基础,为中国美术史掀开了辉煌的篇章,彩陶的饰纹,让我们对先民的审美创造有了一更深的了解和认识,同时,彩陶纹饰的伟大创造,给人类留下了丰硕的文化遗产。

[作者简介]董智,牡丹江师范学院艺术系教师。

[责任编辑]宋大权