

The influence of jade carving on the art of later generations

Songhai Li

Longcheng District Museum, Chaoyang City, Liaoning Province, Chaoyang, Liaoning, 122000, China

Abstract

Hongshan Culture is one of the important archaeological cultures in the late Neolithic Age of China. It is located in today's northern China, especially with its unearthed jade carvings as an important representative. These jade carvings not only reflected the technological technology and aesthetic concept at that time, but also laid a foundation for the development of jade art in later generations. Through the analysis of jade carving in Hongshan culture, this paper discusses its characteristics in form, technique and symbolic significance, and reveals its profound influence on later art, especially Chinese jade art and carving craft. From the perspective of history and archaeology, this paper tries to interpret how the jade carving in Hongshan culture provides rich creative inspiration and technical basis for later artists in the shape, craft, technology and symbolic sense, and further discusses its position and role in Chinese cultural tradition.

Keywords

Hongshan culture; jade carving; artistic influence; ancient craft; symbolic significance

从红山文化玉器雕刻看对后世艺术的影响

李松海

辽宁省朝阳市龙城区博物馆, 中国·辽宁 朝阳 122000

摘要

红山文化是中国新石器时代晚期的重要考古文化之一, 位于今天的中国北方, 尤其以其出土的玉器雕刻作品为重要代表。这些玉器雕刻不仅反映了当时的工艺技术与美学观念, 也为后世的玉器艺术发展奠定了基础。本文通过对红山文化玉器雕刻的分析, 探讨其在形态、技艺、象征意义等方面的特点, 揭示其对后世艺术, 特别是中国玉器艺术及雕刻工艺的深远影响。通过历史与考古学的视角, 本文试图解读红山文化玉器雕刻如何在造型、工艺技术以及象征意义上, 为后来的艺术家提供了丰富的创作灵感和技术基础, 进一步讨论其在中国文化传统中的地位与作用。

关键词

红山文化; 玉器雕刻; 艺术影响; 古代工艺; 象征意义

1 引言

红山文化(公元前3500年—公元前2500年)是中国新石器时代晚期的一个重要文化, 它分布在今天的中国北方地区, 尤其是今内蒙古、河北、辽宁、吉林等地。红山文化的考古发现, 尤其是玉器的出土, 给后世艺术创作提供了丰富的启示。玉器作为古代中国文化的重要象征之一, 在红山文化时期就已经具备了高度的艺术价值。红山文化玉器雕刻作品中复杂的造型、精湛的工艺和独特的象征意义, 为后世玉器雕刻工艺的演变和艺术风格的形成提供了宝贵的经验和基础。

红山文化玉器雕刻不仅在技艺层面上具有开创性意义, 还在符号化的艺术表现方面深刻影响了中国古代艺术的发展。玉器作为一种特殊的文化符号, 其所代表的意义远远超

出了单纯的装饰或工艺品的范畴。其象征着权力、神性、仪式、神秘等多重意义, 渗透着中国古代社会对美、神秘和秩序的追求。通过对红山文化玉器雕刻作品的分析, 本文将深入探讨这一文化现象对后世艺术创作的影响, 特别是对玉器工艺、雕刻技巧以及美学思想的塑造作用。

2 红山文化玉器雕刻的基本特征

红山文化的玉器以其精细的雕刻工艺、独特的形态设计和深刻的象征意义而闻名。通过对现存红山文化玉器的分析, 可以总结出其玉器雕刻的几个主要特征。

2.1 形态的独特性

红山文化玉器雕刻的形态特征展现了其鲜明的艺术风格。这些玉器不仅具有独特的造型, 而且在形式和功能上也表现出浓厚的象征性。玉龙、玉璧、玉斧、玉佩等是红山文化玉器中的常见类型, 每种玉器都展示了其与当时社会生活、宗教信仰以及宇宙观的深刻联系。玉龙作为红山文化玉器的代表之一, 其雕刻形式表现出曲折、蜿蜒的龙形, 龙的

【作者简介】李松海(1968—), 男, 中国辽宁朝阳人, 本科, 副研究馆员, 从事东北文物考古研究。

身形常常夸张变形，呈现出极强的动感和力量感。与后代玉器雕刻相比，红山文化玉器中的龙形通常较为抽象，注重表现动物的神秘性和力量，而非单纯的写实。通过对龙身的雕刻，可以看出红山文化时期人们对自然力量的敬畏和对神秘动物的崇拜。龙在古代文化中常常象征着权力与神圣，而红山文化中的玉龙更具原始和超凡脱俗的特质，成为当时社会宗教信仰的重要象征。

2.2 雕刻技术的高超

红山文化玉器的雕刻工艺达到了非常高的水平，反映了当时工艺水平的高度以及古代工匠在技术上的卓越才能。由于玉石的质地坚硬，雕刻难度较大，红山文化的玉器雕刻技术显现出工匠的非凡技巧和极高的艺术造诣。从出土的玉器来看，雕刻的细致程度以及工艺的复杂性令人赞叹，尤其是在雕刻技巧和制作工艺上，远远超越了当时社会的物质条件。玉器的制作不仅仅依靠精湛的技术，还需要工匠具有极高的艺术素养和细致入微的耐心。

在雕刻手法上，红山文化玉器通常采用细致的磨削和刻画技术，使得雕刻线条流畅且富有层次感。由于玉石本身硬度较高，雕刻过程中极易磨损工具，工匠们需要通过长期的实践积累与不断改进工具，才能使雕刻的作品达到如此精细的水平。尤其是在雕刻出复杂图案时，工匠们常常利用磨削技巧使得玉器表面光滑细腻，呈现出一种独特的光泽。这种技术不仅体现了当时工匠的巧思与技艺，也反映了古代社会对玉器的崇高地位和工艺的尊重。

2.3 象征意义的丰富性

红山文化的玉器雕刻不仅在形态和技术上具备重要价值，其象征意义的丰富性更为深刻。玉器不仅是当时社会的一种装饰性物品，它还承载了复杂的文化、宗教和社会意义。从出土的玉器来看，雕刻的图案多与自然、动物、神秘力量等主题相关，这些图案不仅具备装饰性，更多的是通过符号化的表达，展现出当时人们对宇宙、天地、神灵以及祖先的敬畏与崇拜。

例如，玉龙作为红山文化玉器中的典型图案之一，其雕刻形式的夸张和抽象，显示了人们对龙这一神秘动物的崇拜。龙在中国古代文化中是至高无上的象征，它代表了天子、权力以及神秘的宇宙力量。红山文化的玉龙雕刻不仅仅是对一种动物的再现，它传递的更多是对神性与权力的认同。这种图案的象征意义随着时代的发展，逐渐成为中国古代社会权力象征的一个重要符号，尤其在商代及之后的玉器雕刻中，龙的形象得到了广泛的应用和传承。

3 红山文化玉器雕刻对后世艺术的影响

红山文化的玉器雕刻艺术不仅反映了当时工艺水平的高度，也为后世的艺术创作和技艺传承奠定了重要基础。通过对红山文化玉器雕刻的深入研究，我们能够看出它在中国古代艺术中的深远影响，特别是在玉器雕刻技艺、艺术风格和文化符号的延续方面，红山文化玉器雕刻的影响可以说是

多方面的，并且极为深刻。

3.1 对后代玉器雕刻技艺的传承

红山文化的玉器雕刻工艺代表了中国古代玉器制作技艺的一个重要发展阶段。通过对红山文化玉器的分析，可以发现其雕刻技巧非常精细，表现出古代工匠对玉石加工技术的深入了解与掌握。特别是细致的磨削工艺和雕刻工艺，使得这些玉器呈现出光滑、精细的表面，造型十分独特，这些工艺和技术对后代玉器制作产生了深远影响。红山文化的玉器雕刻技艺通过时代的演进逐渐融入商周时期的玉器制作之中，成为古代玉器工艺的重要组成部分。商代玉器的雕刻技艺无论在细致程度、纹饰复杂度、造型设计上，都能看到红山文化玉器的影子。尤其是在龙、凤等形象的表现上，这些符号最早源自红山文化的玉器雕刻，逐渐演化为后世玉器雕刻的重要主题。

此外，红山文化玉器雕刻所采用的镶嵌、刻划和磨削等手法，在商周的玉器中得到了进一步的完善。与红山文化相比，商周时期的玉器雕刻技艺更多地融入了当时的宗教思想、政治象征等因素，成为贵族身份、祭祀活动等社会行为的载体。红山文化玉器雕刻中的细致工艺和形象设计，在这一过程中逐渐成为中国古代玉器艺术发展的根基，推动了玉器雕刻技艺的不断创新与进步。

3.2 对中国古代艺术风格的影响

红山文化玉器雕刻的图案设计以及艺术风格，对后世艺术的影响是深远的。首先，从图案的角度来看，红山文化玉器雕刻中的动物图案，如龙、凤等形象，成为中国古代艺术中常见的符号。这些动物不仅具备极强的象征意义，还在中国古代社会中承载了重要的宗教、政治和文化含义。例如，龙作为帝王的象征，凤代表着吉祥和尊贵。这些符号的运用从红山文化时期起，便逐步渗透到商代及其后代的玉器、青铜器、瓷器乃至绘画和雕刻艺术中。

红山文化的玉器雕刻艺术对中国古代绘画、雕塑等艺术形式的影响也不可小觑。尤其是在汉代的艺术创作中，龙凤等图案频繁出现在各种艺术品上，包括漆器、陶器、壁画等，这些图案的造型和表现手法，基本承袭了红山文化的艺术特征。古代壁画中所表现的神话故事、神灵图像，以及绘画中的自然景象，都可以从红山文化玉器的图案中找到源头。可以说，红山文化的玉器雕刻为后来的艺术创作提供了丰富的图案资源，也为艺术家们提供了极具象征性与神秘感的视觉元素。

此外，红山文化玉器雕刻所呈现出的原始艺术风格、夸张的形态表现以及线条的运用，对后来的艺术创作提供了极大的启发。无论是在商周时期的青铜器装饰，还是在后来的汉唐艺术中，红山文化的原始艺术精神都以各种形式得到了继承和发扬，构成了中国古代艺术的独特风格。

3.3 对文化符号的延续

红山文化玉器雕刻不仅仅是艺术创作，它还具有深刻

的文化符号意义。红山文化时期的玉器雕刻常常采用各种动物、人物和几何图案，这些符号在中国古代文化中具有特殊的宗教与文化意义。例如，玉龙、玉凤、玉人面具等物件，不仅仅是装饰性物品，它们是权力、神灵、祖先崇拜以及宇宙秩序的象征。在红山文化时期，玉器的使用已经超越了物质的层面，成为社会身份、宗教仪式、祖先崇拜等多个层面的重要工具。

红山文化玉器雕刻所蕴含的文化符号，极大地影响了后代玉器、青铜器、瓷器等工艺品的设计和创作。特别是到了商周时期，玉器作为皇权的象征，承担了更多的宗教与仪式功能，许多社会阶层的身份、权力、祭祀等行为都与玉器密切相关。在这些时期，玉器的象征意义不断被强化，逐渐成为一种传递权威和神圣性的文化符号。例如，商代玉器中的“龙”图案，代表了帝王的绝对权力，而凤鸟则常常与祭祀活动相关联，象征着神圣与祥和。红山文化玉器雕刻中的图案逐渐演化为这些符号，成为中国古代文化中永恒的象征。

红山文化玉器雕刻中的符号意义并不仅限于中国境内，它们的影响甚至扩展到其他地区。例如，红山文化时期的龙纹、鸟纹等图案，逐渐通过丝绸之路等贸易和文化交流的渠道，影响了周边国家和地区的艺术创作。这种文化符号的流传与延续，凸显了红山文化玉器雕刻在中国古代艺术史中的重要地位。

4 红山文化玉器雕刻的艺术价值与文化意义

红山文化玉器雕刻所体现出的艺术价值，不仅体现在其精湛的雕刻技艺和独特的造型上，还反映了其深厚的文化背景和象征意义。红山文化玉器雕刻的艺术价值在中国古代艺术中占据着重要的地位，它不仅是古代工匠技艺的体现，更承载了丰富的精神内涵和文化象征。

4.1 艺术价值

红山文化的玉器雕刻以其精湛的工艺、复杂的造型和独特的设计风格，展现了中国古代工匠在玉器制作领域的卓越才能。这些玉器不仅展示了极高的艺术表现力，还反映了当时人们在审美和工艺上的高度追求。特别是玉器的雕刻技巧，包括对玉石材质的精细打磨、雕刻、镶嵌等工艺，使这些玉器呈现出极为细腻的纹饰和复杂的形状。红山文化的玉器雕刻技艺不仅在当时具有领先水平，直到今天仍为人们所赞叹。

此外，红山文化玉器雕刻的艺术风格表现出浓厚的原始艺术气息，它充满了创意和个性。与后期玉器雕刻工艺的标准化和规范化不同，红山文化玉器更多体现了工匠个体的艺术表达和创作自由，具有更强的原始个性。特别是在动物形象的表现上，红山文化玉器常常采用夸张的造型和富有象征意义的图案，这种艺术表现方式在后代玉器艺术创作中得到了广泛延续，并深刻影响了中国古代艺术风格的发展。

4.2 文化意义

红山文化的玉器雕刻在文化层面的意义更为深远。作为中国古代文化的重要象征，玉器承载了丰富的文化内涵，特别是其在宗教仪式、权力象征、祖先崇拜等方面的功能。红山文化的玉器雕刻不仅仅是物质文化的产物，更是精神文化和宗教信仰的表现。通过对红山文化玉器的研究，可以看到早期中国社会对宇宙、神灵、自然等力量的敬畏与崇拜。

红山文化玉器雕刻的文化意义也体现在它对社会身份、阶级分化、宗教仪式等方面的体现。随着玉器的普及和发展，它逐渐成为贵族和王权的象征，成为权力和神圣性的代名词。玉器不仅在日常生活中具有装饰性功能，更在宗教祭祀和权力象征中起到了重要的作用。红山文化玉器雕刻的文化意义不仅仅限于它的宗教象征作用，还涉及了人类对自然界、祖先和神灵的深刻敬畏。

5 红山文化玉器雕刻的保护与传承

随着时间的推移和环境的变化，红山文化玉器雕刻面临着诸多挑战，保护和传承工作迫在眉睫。一方面，自然侵蚀和文物盗掘对红山文化遗址和出土玉器造成了严重破坏，许多珍贵的玉器雕刻作品受损甚至流失海外；另一方面，现代社会的快节奏和多元文化冲击，使得红山文化玉器雕刻所承载的传统文化逐渐被大众遗忘。

为了更好地保护和传承这一珍贵的文化遗产，政府、社会组织和个人都应承担起相应的责任。政府应加大对红山文化遗址的保护力度，加强文物监管，严厉打击文物犯罪行为；同时，增加对相关研究和保护工作的资金投入，支持建立专业的研究机构和博物馆，用于收藏、展示和研究红山文化玉器雕刻作品。社会组织可以通过举办文化活动、讲座、展览等形式，向公众普及红山文化知识，提高大众对其保护的意识。而作为个体，我们也应当主动学习和了解红山文化，从内心深处珍视这一文化瑰宝，积极参与到文化遗产的行动中来。

红山文化玉器雕刻是中华民族的珍贵文化遗产，它不仅见证了古代文明的辉煌，更为当代和未来的艺术发展提供了无尽的可能。在全球化的今天，我们有责任保护和传承这一文化瑰宝，让它在世界文化的舞台上绽放更加耀眼的光芒。

6 结语

红山文化玉器雕刻艺术不仅在技艺、形式和符号上具有独特的魅力，而且它在后代的玉器制作、艺术风格以及文化象征的延续中，发挥了至关重要的作用。通过对红山文化玉器雕刻的研究，我们可以更深入地理解中国古代艺术的源流和发展。红山文化玉器雕刻所展现的艺术价值和文化意义，至今仍深刻影响着中国古代艺术的脉络，并为现代艺术创作提供了宝贵的思想资源与艺术灵感。

在当今全球化的时代背景下，艺术领域呈现出多元融

合的趋势,各种文化相互碰撞、交流。红山文化玉器雕刻作为中华民族传统文化的瑰宝,不应仅仅成为历史的记忆,更应在现代社会中焕发出新的活力。它所蕴含的独特艺术理念与文化精神,对于打破现代艺术创作中的同质化困境,具有不可忽视的借鉴意义。

从艺术创作手法来看,红山文化玉器雕刻中对线条的简洁运用、对形态的大胆夸张,为现代艺术家们提供了突破传统创作思维的新思路。现代艺术创作有时过于追求写实与复杂,反而忽略了艺术最本真的情感表达。红山文化玉器雕刻却以其简洁而富有力量感的线条,勾勒出神秘而生动的形象,让人们在欣赏作品时,能够直接触及到创作者内心深处的情感与对世界的认知。这种简洁而有力的表达方式,有助于现代艺术家回归艺术创作的初心,用更纯粹的艺术语言传递思想。

在文化内涵的挖掘与传承方面,红山文化玉器雕刻也为现代社会提供了丰富的素材。其承载的对自然、神灵、祖先的敬畏之情,以及对权力、秩序的独特理解,在现代社会中依然具有重要价值。将这些古老的文化内涵融入现代艺术创作,能够使作品更具深度和文化底蕴。例如,现代玉雕作品可以借鉴红山文化玉器中对龙、凤等象征形象的塑造方式,赋予传统题材新的时代内涵,让古老的文化符号在现代艺术作品中得以重生,更好地传承和弘扬中华民族优秀传统文化。

同时,我们也应认识到,保护和传承红山文化玉器雕刻,不仅仅是保护一件件珍贵的文物,更是守护中华民族的

精神家园。随着科技的发展,数字化保护、虚拟现实展示等新兴技术为文化遗产保护提供了新的手段。我们可以利用这些技术,让更多人跨越时空的限制,领略红山文化玉器雕刻的魅力。在教育领域,将红山文化玉器雕刻的相关知识纳入学校教育体系,从小培养青少年对传统文化的兴趣和认知,为文化传承注入源源不断的新生力量。总之,红山文化玉器雕刻在历史的长河中闪耀着独特的光芒,它是连接古代与现代、传统与创新的重要桥梁。我们应当充分挖掘其价值,积极推动其在现代社会中的传承与发展,让这一古老的艺术瑰宝在未来继续绽放光彩,为人类文明的发展贡献中国智慧与力量。

参考文献

- [1] 刘越,吴卫红.长江下游史前文化格局与文化特质的形成[J].中国文化研究,2022,(03):39-55.DOI:10.15990/j.cnki.cn11-3306/g2.2022.03.005.
- [2] 谷会敏.红山文化玉器审美中的和谐美表达探析[J].艺术与设计(理论),2018,2(12):125-126.DOI:10.16824/j.cnki.issn10082832.2018.12.042.
- [3] 辛学飞.浅析红山文化玉珮在器型上的分类[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2015,36(12):10-14.DOI:10.13398/j.cnki.issn1673-2596.2015.12.003.
- [4] 徐昭峰,尤彦婷.试论红山文化的原始宗教系统[J].东北史地,2014,(06):68-73.DOI:10.16435/j.cnki.cn22-1273/c.2014.06.021.
- [5] 王磊.浅谈红山玉器造型及审美特征[D].内蒙古大学,2012.