

主要从石器、青铜器、陶器、玉器、瓷器、金银器、服饰和民间工艺等方面描述了工艺美术的发展历程，并对各类名品进行了鉴赏与评析，使读者在惊诧于五彩缤纷的灿烂文化的同时，继承与发扬了工艺美术之美。

工艺

美术

主要从石器、青铜器、陶器、玉器、瓷器、金银器、服饰和民间工艺等方面描述了工艺美术的发展历程，并对各类名品进行了鉴赏与评析，使读者在惊诧于五彩缤纷的灿烂文化的同时，继承与发扬了工艺美术之美。

工艺

美术

图书在版编目(CIP)数据

工艺美术 / 童一秋编著. ——沈阳:辽海出版社,2012.11

(中国学生艺术欣赏集结号)

ISBN 978-7-5451-2279-4

I. ①工… II. ①童… III. ①工艺美术史—中国—青年读物 ②工
艺美术史—中国—少年读物 IV. ①J509.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 250922 号

责任编辑:段扬华 柳海松

责任校对:顾 季

封面设计:沈水氏

出 版 者:辽海出版社

地 址:沈阳市和平区十一纬路 25 号

邮政编码:110003

电 话:024-23284469

E-mail:dyh550912@163.com

印 刷 者:北京海德伟业印务有限公司印刷

发 行 者:辽海出版社

幅面尺寸:165mm×230mm

印 张:13

字 数:180 千字

出版时间:2013 年 1 月第 1 版

印刷时间:2013 年 1 月第 1 次印刷

定 价:25.80 元

版权所有 翻印必究

前 言

艺术是人类通过借助特殊的物质材料与工具，运用一定的审美能力和技巧，在精神与物质材料、心灵与审美对象的相互作用下，进行的充满激情与活力的创造性劳动。可以说，艺术是一种精神文化的创造行为，是人的意识形态和生产形态的有机结合体。歌德说：“美是艺术的最高原理，同时也是最高的目的。”这句话告诉我们，艺术是美的，并且永久地绽放着她的魅力。罗曼·罗兰说：“艺术是一种享受，一切享受中最迷人的享受。”所以我们说，人类不能拒绝艺术。

美的东西，除了作者或表演者用动作、色彩、声音以及言词将其表达出来，观众或听众也要学会发现和洞察这种美，体会和欣赏这种美，这样作品才能感染他人并给他人带来美的享受。艺术欣赏是人们以艺术形象为对象，通过感知、体验、理解、想象、再创造等综合心理活动，获得精神满足和情感愉悦的审美活动。艺术欣赏，犹如欣赏一朵美丽的花，从她的播种、成长、开花这一过程进行了解，先看到花的本身是如何的娇艳、唯美，再闻到花沁人肺腑的香味，感叹花从一颗小小的种子到当下的美艳，是经历了一个怎样的过程，并尽情享受她带来的愉悦与满足。

此书以艺术欣赏为主题，专门为青少年学生量身打造，是一本陶冶情操的经典读物。此书从原始艺术的纯真性、力感性、野性，写到现代艺术的细腻性、复杂性、理智性，从希腊艺术，写到西方现代艺术，从中国的神话故事，写到今天的山水人物，内容包罗万象。此书是一场巨大的视角盛宴，给青少年学生提供艺术欣赏的机会，教给他们艺术欣赏的方法，带他们走进一个个美丽又奇妙的世界，让他们领略了世界艺术的博大精深，是青少年学生的良师益友。

目 录

中国工艺美术	(1)
石器	(5)
石器的发展	(5)
绿松石项链	(9)
石磬	(10)
妇好墓宝石大观	(12)
石灯	(13)
青铜器	(15)
青铜器的文化内涵	(15)
毛公鼎	(18)
司母戊大方鼎	(20)
四羊方尊	(21)
世界第八大奇迹——编钟奏乐	(22)
越王剑	(23)
朱雀衔环杯	(24)
长信宫灯	(25)
纪念宝鼎	(26)
香港宝鼎	(28)
陶器	(30)

陶器的人文精神	(30)
简单明快的原始彩陶	(32)
马家窑舞蹈彩陶盆	(33)
土陶福字	(34)
唐代社会的百科全书——骆驼载乐俑	(35)
宜兴紫砂陶器	(36)
界首彩陶	(37)
玉器	(41)
傣族古陶	(41)
玉器的文化特征	(42)
三星堆玉器	(46)
人神复合的玉人	(49)
玉玺	(50)
镶金玛瑙兽首杯	(51)
玛瑙兽首杯来历之谜	(52)
玉带	(53)
金玉良缘	(54)
漆器	(56)
东方的神秘——漆器	(56)
夏商周的漆器	(60)
螺钿	(61)
臻于极境的宋代漆艺	(62)
元代漆器	(63)
北京雕漆	(63)
国宝“建漆”	(64)

平遥推光漆艺	(65)
彝族漆器	(66)
瓷器	(68)
瓷器的人文精神	(68)
颜色釉瓷	(71)
高度发达的宋代瓷器	(72)
青花瓷	(74)
德化白瓷	(76)
成化官窑瓷器	(77)
景泰蓝	(78)
郎窑红	(80)
五彩百鸟朝凤图盘	(81)
粉彩瓷	(82)
青花玲珑瓷	(83)
瓷器的水晶刻花工艺	(84)
景泰蓝《普天同庆》	(85)
金银器	(86)
金银器的文化内涵	(86)
金银带钩	(89)
金权杖	(91)
魏晋南北朝的金银饰品	(92)
鸳鸯莲瓣纹金碗	(94)
唐代的金银法器	(95)
平民化的金银饰品	(96)
长命锁	(97)

服饰	(99)
先秦服饰	(99)
胡服汉化	(100)
唐代服饰	(102)
元代服饰	(103)
明朝服饰	(104)
清朝服饰	(106)
旗装	(107)
文明新装与改良旗袍	(108)
20 世纪 70 年代末至 80 年代的服饰	(110)
独一无二的鱼皮衣	(111)
苗族服饰	(113)
家具	(115)
家具的发展	(115)
夏商家具	(117)
两晋南北朝与隋唐五代时期的家具	(121)
简洁隽秀的宋代家具	(122)
元代家具	(125)
优雅的明式家具	(126)
华贵的清式家具	(127)
明清家具四大名作	(128)
办公家具	(129)
藏式家具	(130)
民间工艺美术	(132)
傩文代与傩面具	(132)

藏族唐卡	(133)
脸谱	(135)
彩蛋画	(136)
鼻烟壶内画	(138)
民间年画	(140)
雪木画	(143)
火笔画	(143)
石雕	(144)
墨模雕刻	(145)
果蔬雕	(146)
蓝印花布	(148)
云锦	(150)
挑花	(152)
苏绣	(153)
丝绫堆绣《清明上河图》	(155)
砚	(156)
剪纸	(159)
折扇	(160)
草编	(163)
竹编	(165)
北京花灯	(166)
北京风车	(170)
布老虎	(172)
中秋兔儿爷	(175)
风筝	(176)

面人	(177)
皮影	(178)
招幌	(180)
月份牌画与商业广告画	(182)
风扇车	(183)
中国插花	(185)
西方工艺美术发展历程	(186)
西方工艺美术鉴赏	(192)

中国工艺美术

1. 史前设计

在人类的童年时期,我国的工艺文化就已经达到较高的艺术水平,开始了最早的艺术设计。

漆艺是指漆工艺和漆艺术,包括漆器、漆画和漆塑。漆器是漆艺的主体。据我国古代文献记载,在虞舜帝时就用漆做食器和祭器。在距今约7000年的河姆渡文化时期就开始使用“生漆”漆器。

中国早在新石器时代的晚期,就已经出现了金属的采矿、冶炼和锻铸,开始了金属工艺的早期发展。最初有铜器,之后出现铁器。在发展中相继出现其他金属,尤其金银器的制造最受重视。

2. 商周设计

早期的陶器一般都是无釉陶,商代开始出现釉陶。商代的釉陶又称为原始瓷器,是瓷器的萌芽。至汉代时出现了一种低温釉陶,唐代盛行的“唐三彩”即是在这种低温釉陶的基础上发展起来的。

3. 春秋战国设计

战国时代,地处长江中下游的楚国因其得天独厚的自然条件,漆工艺十分发达。江陵是春秋战国时期的楚都,出土的著名漆器有漆双凤鼓,造型优美,极富装饰性。此时,漆器已部分取代了粗笨的青铜器。漆器胎骨也向轻巧的方向发展,战国以纆麻贴在泥或木胎上数层,形成外胎,干后去掉内胎,再加以髹漆,是后世脱胎漆器的前身,美观豪华。

春秋战国的漆器工艺得到很大的发展,南方的楚国是漆器的主要产地,品种有杯、盘、盒、壶、几、案等。漆胎有木胎、卷木胎、夹纆以及皮胎等。彩绘陶是战国时期出现的一种陶器。彩绘陶不同于彩陶,它是在

烧成后的胎上描绘，不再经窑火烧制，花纹易于脱落，主要用作陪葬品。原始青瓷在这一时期也有所发展，主要产地在浙江。

4. 秦汉设计

秦汉时代，漆器在全国形成了几个制造中心，器类十分丰富，主要可以分为两大类：一是以髹涂、描绘为主的漆器及工艺，如大型的棺槨、木器家具、漆车具，包括一些雕刻后再髹饰的木雕作品、建筑彩饰等；二是以木、卷木、皮、竹、藤、铜、夹纆等材料为胎骨的漆器，这类漆器大多为容器，工艺设计和加工复杂，漆艺的品质和特性很强。

东汉时代在中国浙江余姚、上虞、慈溪等地成功创造了人类历史上真正的瓷器——青瓷。东汉青瓷的烧制成功，使中国从此进入了一个陶瓷并举的新时期，迎来了一个以瓷为主的时代，并奠定了中国作为陶瓷大国的地位。

5. 魏晋南北朝设计

三国两晋南北朝时期，工艺美术最突出的成就是青瓷烧造技术的提高，并且取代了传统的铜器，成为制作生活用器的主要品种。仰覆莲花瓷尊是优秀的作品。三国时期的染织工艺以四川蜀锦最具代表性。

6. 隋唐设计

唐代工艺美术的风格以丰满华丽称著，反映了唐代经济和文化的高度发展和繁荣。在隋唐时代，中国陶瓷生产出现了“南青北白”的局面。以浙江越窑为代表的南方青瓷与北方邢窑为代表的白瓷组成中国瓷业发展的两大体系和窑场。当时的越窑有延绵数百里的众多窑场，所产越窑瓷器，胎质坚硬，釉层晶莹光亮。唐至北宋时代是越窑发展的鼎盛时期，代表着当时中国陶瓷生产的最高成就。唐代诗人曾将越窑瓷器之美誉为“千峰翠色”。唐三彩是一种低温铅釉的彩釉陶器，经常采用黄、绿、褐等色釉，实际上并不限于三种色釉，是用经过精炼的白粘土制胎，两次烧成的。唐三彩主要用作“冥器”，流行地区是今西安和洛阳，其盛期是唐开元、天宝年间。唐三彩的种类很多，其造型多仿生活用器，如瓶、罐、壶、杯、盘等，尤以人物、动物俑最具特色。

唐代家具正经历从席地而坐垂足而坐的过渡阶段，后期出现的桌椅虽未广泛流行，但对人的生活方式产生很大影响。木画是唐代创造的一种精巧华美的工艺，用染色的象牙、鹿角、黄杨木制成花纹，再镶在木器上作为装饰。

7. 两宋设计

宋代工艺美术具有典雅、温润的特点。宋代在中国陶瓷史上是一个最为辉煌的时代，前所未有的庞大瓷业系统形成了众多的名窑名品，掌握了多种烧造技术和装饰技法，产品各具特色，开创了中国陶瓷审美的新境界，使中国陶瓷成为举世无双的珍品、人类文化的瑰宝。宋代瓷器设计高度发展，突出表现在全国各地名窑众多，宋代在唐代南青北白两大瓷系的基础上形成六大瓷系：北方地区的定窑系、耀州窑系、钧窑系、磁州窑系和南方地区的龙泉窑系、景德镇的青白瓷系。六大窑系孕育了著名的宋代五大名窑：定、汝、官、哥、钧窑。宋代的青瓷达到了历史的最高峰，著名的有龙泉窑、官窑、汝窑、钧窑、耀州窑的青瓷。

8. 元代设计

元代工艺美术的总体风格趋向于豪放、舒展。景德镇自元代起作为中国的瓷都而闻名中外。元代最著名的产品是青花和釉里红，这两类瓷器都属于釉下彩。釉里红是元代景德镇窑的重要发明。所谓釉里红，就是釉下彩瓷，先用铜红料在胎上绘画纹饰，再盖以透明釉，放置在 $1200\sim 1250^{\circ}\text{C}$ 高温中烧制。它是受宋代钧窑紫红色釉斑的启发而制造的。所谓釉下彩，即其纹饰是绘在经素烧的坯胎上，绘饰后再罩以透明釉，经高温一次烧成，其纹饰在透明釉下，所以称之为釉下彩。青花是釉下彩中的主要品种，其特点是在白瓷胎上用含金属钴的青料绘饰纹样或图画，烧成后纹饰呈蓝色。从起源上看，青花料的使用从唐代就开始滥觞，经宋至元代开始进入盛期。元代青花瓷器一般器形高大，胎体厚重，青花呈色鲜艳而深沉。

染织工艺也有所发展，以织金锦最为著名。织金锦是金线显花的丝绸，在元代风靡天下，是最重要的丝绸品种，可分为纳石失和金段子两

类，以纳石失最为著名。漆器有雕漆、戗金、螺钿等品种，以雕漆为主。雕漆又称刻漆，是利用漆多次髹涂（数十道乃至上百道）后在漆层上进行装饰的一种工艺。因色彩不同又可分为剔红、剔黑、剔绿、剔彩等。

9. 明清设计

明清时代陶瓷工艺以景德镇最突出，永乐的甜白，宣德的青花，成化的斗彩，嘉靖、万历的五彩等，都很著名。此外，福建德化的白瓷，白如凝脂，被誉为“中国白”。明清时代瓷器代表品种是斗彩、珐琅彩、粉彩、五彩等彩瓷。明清时期是紫砂器发展的盛期，它是中国茶文化的产物。著名的大师有供春、时大彬、陈鸣远、陈鸿寿等人。

明式家具主要是指那种以硬木制作于明代和清代前期，设计精巧、制作精致、风格简洁的优质家具。依使用功能大致分为五类：①椅凳；②桌案；③床榻；④柜架；⑤其他。每一类有不同的形制和样式，如椅子又分为靠背椅、扶手椅、圈椅、交椅四种，每种又有若干式。明式家具是科学性和艺术性的高度统一。明式家具讲究选料，选材是设计意匠的重要部分之一。多用紫檀、花梨、红木等，也采用楠木、樟木、胡桃木及其他硬杂木，所以又通称硬木家具。其显著特点是：①造型大方，比例适度，轮廓简练舒展；②结构科学，榫卯精密，坚实牢固；③精于选材配料，重视木材本身的自然纹理和色泽；④雕刻、线脚处理得当，起着点睛作用；⑤金属配件式样玲珑，色泽柔和，起到辅助装饰作用。明代家具将选材、制作、使用和审美巧妙地结合起来，在工艺制作和造型艺术的成就上已达到当时世界上的最高水平，是中国设计智慧的杰出代表。

石器

石器的发展

旧石器时代是人类使用打制石器进行生产劳动的时代。

它以人类的产生为起点，结束于中石器时代或新石器时代的开始。根据人类的体质特征和生产工具的发展状况，旧石器时代又被分为早、中、晚三期，分别相当于直立人（猿人）、早期智人和晚期智人三个阶段。地史时间是距今 300 万～20 万年（早期）、20 万～5 万年（中期）、5 万～1.2 万年（晚期）左右。

新石器时代是石器发展的鼎盛时期（约公元前 10000～前 2000 年），它是与旧石器时代相对而言的。这一阶段的石器制作工艺在旧石器时代文化发展的基础上出现了划时代变革：除了打制石器和间接打制的细石器之外，又迅速推广了磨制石器新工艺；尤其是大量的磨制生产工具，已广泛应用于农业、渔猎、原始手工业和日常生活，在当时的生产和生活中起着极为重要的作用。它与陶器的发明、作物的栽培、家畜的驯养和纺织的兴起等，共同成为第一次产业革命的主体内容（第一次产业革命即指由人类依赖自然界恩赐的“攫取经济”到人类利用自然界创新的“生产经济”的一场革命）。

新石器时代以磨制石器为标志，而磨制技术早在旧石器时代晚期就已出现了。最早采用磨制技术的是骨器和石制装饰品。欧洲旧石器时代晚期已经发现磨制的骨鱼叉、骨针、标枪和投矛器等，我国的北京山顶洞和辽宁海城小孤山等旧石器时代晚期遗址中也发现了磨制的骨针、骨鱼镖。特

别是北京山顶洞以及较之更早的山西朔县峙峪遗址等，还分别发现了磨制的穿孔石坠、石珠，说明磨制石器的前身是磨制装饰品。这类装饰品形体虽小，但磨制和钻孔工艺比较成熟，已具备了磨制石器的主要工序（选料—打制成坯—磨制成器—钻孔），可以说是磨制石器的萌芽阶段。

夏、商两代是中华文明的童年时代。在长达上千年的历史中（约公元前 21 世纪至前 11 世纪），灿烂辉煌的青铜铸造工艺，逐渐迎来了她的黄金时代。而在当时的主要经济部门——农业生产中，石器工具仍起着主导作用，另有大量骨、木、蚌器等。铜器在农业生产中仅占很小比例，主要是供贵族们使用的礼器、日用器和用于战争的兵器等。

从早期阶段的考古发现来看，石制生产工具在各类工具中仍占绝大多数，除农业生产工具外，还有成套的粮食加工工具、木作工具、制陶工具乃至绘画、雕刻工具等；渔猎工具与武器也很流行，还出现了石制的日常用具和与铸铜工艺相关的石范、磨石等；礼、乐石器获得了飞速发展，大量石质装饰品、宝石工艺品等，较史前时期更为发达。

到商代中晚期，青铜武器、手工工具和日常用器迅速增多，尤其是大型青铜礼乐器、兵器、车马器的发展十分迅速，已经部分取代了石器和陶器。石器除在农业、渔猎生产与粮食加工中仍占主导地位外，在日常生活、手工业和工艺品加工等方面已出现了铜、石并存的局面，特别是在大型都邑中，铜器的使用在某些领域已超过石器，说明青铜时代已开始走向兴盛阶段。石器除在农业、渔猎生产和粮食加工等领域中继续保持主导地位外，在功能和结构方面也不断改进、分化。部分器形仍呈发展势头，质料与加工工艺更加精良。这从河南郑州商城、安阳市殷墟、湖北黄陂盘龙城及山东益都县（今青州市）苏埠屯等大量商代聚落遗址和墓葬中可以明显反映出来。而西周以后，特别是春秋时期，随着青铜器的发达和铁器的兴起，石器开始走向衰落。

夏商时期的石器制作与史前时期一脉相承，在加工程序和制作技术上又有所改进。表现为：（1）石器开采和选料技术大大提高。开采石料一般都有固定场所，不同用途的石器在选料时已比较严格。如板岩、页岩类主