

中国
文化
史
丛
书

艺术卷

工艺美术

李慕南 张林 李丽丽 主编

河南大学出版社

J12 / 22 (2)

• 中国文化史丛书·艺术卷 •

工 艺 美 术

刘柏林 编著

河南大学出版社

责任编辑:杨 钧

图书在版编目(CIP)数据

中国文化史丛书/李慕南主编. —开封:河南大学出版社,2001.12

ISBN 7-81018-911-5

I. 中… II. 李… III. 文化史—中国—古代—通俗读物

IV. G256.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 057673 号

中国文化史丛书

(图文版)

出	版:河南大学出版社
发	行:各地新华书店
印	刷:北京海德印务有限公司
开	本:850×1168 32 开
印	张:783 字数:16330千字
印	数:1000
版	次:2005 年 1 月第 2 版
印	次:2005 年 1 月第 1 次印刷
书	号:ISBN 7-81018-911-5/G·381
定	价:1996.00 元(全 68 册)

编写说明

中华民族是世界上最古老的民族，中华文明是世界上最悠久的文明之一。中国有文字记载的历史近 5000 年之久，从公元前 841 年开始，有文献可考的编年史从未间断，至今已近 3000 年，这在人类历史的长河中是绝无仅有的。世界四大文明古国中，只有中国的历史始终传承有序，从未中断。

中华民族在世界东方创造了光辉灿烂的文化，并形成了一个以中国为中心的大文化圈，影响着亚洲许多国家和地区的价值观念与行为方式。

在清朝之前，中国的科学技术也一直位居世界前列，中国的物质文明为欧洲的文艺复兴和近代化奠定了物质基础。火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎，指南针打开市场并建立殖民地，而印刷术变成新教的工具。总的说来，它们变成了科学复兴的手段，变成了对精神发展创造必要前提的最大杠杆。中国文化为西方的近代文明提供了物质基础，而且还是西方现代科学技术的直接源头。

中国在清朝之前是世界上最强大的国家之一，不但经济发达、科技先进、国势强盛，而且人文荟萃，有着辉煌的文化成就，不但造福中国，而且造福全人类。

文化是与文明既有联系又有不同的概念，文明是文化发展到一定阶段的状态。

文化是一种人类现象。文化既具有时代性，又具有区域性。从地域概念来说，“中国”是一个历史范畴，随着时代的推进其范围也不断变化。“中国”作为近代国体意义上的主权国家概

念，只是近 300 年来的事情，是在和西方国家打交道时按西方外交模式形成的。“中”在中国人的心目中是天下之中的意思，而近代形成的“中国”这一国体名称显然已不被这样理解。

“文化”一词，语义极广，古今中外关于文化的定义不下 200 种之多。本书所讲的文化是指《周易·贲卦·彖传》所说：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”如果具体一此，则“文”为：经纬天地曰文；道德博闻曰文；勤学好问曰文；慈惠爱民曰文；愍民惠礼曰文；锡民爵位曰文。（《周书·谥法》）而“化”如《说文·段注》所释：“教成于上，则化成于下。”中国历史上的先哲们赋予文化的内涵，注重的是文治修远和人伦教化，与武力征伐相呼应。

中国文化由于大海、高山、沙漠、林莽等地理环境的局限，成就了自己的独立性，并在漫长的岁月里很少受到外来文化的冲击，从而保持了从未间断的完整性。中国文化是世界上少有的传承悠久、内容丰富、博大精深的原生文化之一。

中国文化有着鲜明的农耕经济为基础的特点和以血缘为纽带的思想痕迹，形成了中国文化的内向性。这也是风靡世界的各种宗教在中国不能占统治地位的原因，这也是中国人在最有可能成为海洋大国而错失机遇的原因。

中国人一向有重视文化的传统，文化积累在世界各民族之林中首屈一指。

中国有自己特有的人文传统，有与西方完全不同的伦理理念，长期运作于中国农业自然经济、重农轻商、自给自足的经济模式形成了尊群传统和民为邦本的思想。

中国人的文化是崇尚和平的文化，奉行中庸的理想人格。在多种文化相汇时，善于融合，不偏颇、不怨尤，尚调和、主平衡，使中华民族不断发展壮大。中国文化如百川之海，浩淼无垠。

有的学者把中国文化史分成了六个时期：

1. 前文明期，即史前期：包括旧石器时代和新石器时代中前期，相当于中国古史的传说时代，即三皇五帝时期。

2. 文明奠基期：夏、商、周（西周、春秋、战国时期）。这是中国文化史上的创始期，包括了新石器时代晚期、青铜器时期和铁器时期。这一时期孕育了中国文化的一系列特征。

3. 大一统定型期：秦、汉（西汉、新、东汉）时期。政治大一统和文化大一统规模形成，农耕经济占控制地位。

4. 民族大融合期：魏、晋、南北朝、隋、唐中叶时期。这一时期，五胡乱华，中国文化大范围地与周边民族文化整合，进入了“亚洲中国”之路，中国文化进入了又一个高峰期。

5. 近古文化定型期：唐后半叶、五代十国、宋、辽、金、元、明中叶时期。这一时期是中国文化现代转型的基础，也构筑了西方资本主义侵入之前的文化背景。

6. 中西文化交汇及现代转型期：明末迄今。这一时期，中国文化第一次遭遇更先进文化的入侵，中国文化在物质、制度、行为、精神诸层面开始了冲突、调适、融汇、创造等艰难而痛苦的历程。

《中国文化史》叙述的就是这样一个从史前到现在的中国国土开辟、民族形成、社会进化、经济文化发展、政治演变的不平凡的历程和内容。

为了全面展现这一波澜壮阔的历史，本书用了近 2000 万字、8 卷 68 分册的洋洋篇幅来记述。

政治卷：分为历代帝王、王朝更替、历代名臣、权臣末路、宫廷政治、后宫政治、政治事件、千古奇案等 8 分册来阐述政治斗争的复杂性。

军事卷：分为军事统帅、兵书通览、著名战役、军事思想、军事制度、军事谋略、军事工程、军事间谍等 8 分册来演绎古代

军事文化的发展和军事斗争的残酷。

文学卷：分为神话传说、历代诗歌、历代词赋、历代小说、历代散文、文学名著、文学名家、民间文学等8分册来展现中国文学形式的丰富多彩与辉煌成就。

艺术卷：分为书法与篆刻艺术、绘画艺术、建筑艺术、雕塑艺术、音乐艺术、舞蹈艺术、戏曲艺术、民间艺术、工艺美术、艺坛典故等10分册来描绘古代绚烂多彩的艺术殿堂。

科技卷：分为古代生物与医学、古代数学与物理学、古代天文历法、古代地理与农学、古代化学、古代发明与发现、历代科技、科学名家等8分册来展示古代科学技术的进步与巨大成就。

民俗卷：分为传统节日、婚育习俗、服饰文化、饮食文化、信仰文化、诞辰与丧葬习俗、民居民俗、游艺文化、中华武术、风水与巫术等10分册来表现古代人民社会生活的丰富多彩。

社会卷：分为商业贸易、社会经济、农业制度、古代教育、古代民族史、思想文化、千秋教化、典章制度等8分册来解读古代社会生活的形成、演变与发展过程。

历史卷：分为历史典籍、中外关系、历代律令、历代官制、历代宦官、历代状元、历史掌故、历史之谜等8分册来揭示古代历史长河角落中最为隐秘的部分。

为了摒弃传统历史教科书条条框框式的说教，增加直观性、可读性、趣味性，本丛书分门别类采用辞条的形式，并辅之以大量丰富、精美的插图，以立体的方式再现中国文化的宏伟历史画卷。

由于丛书篇幅宏大、编写时间又较为仓促，书中难免存在各种疏虞之处，恳请广大读者悉心指正。

本书编委会
二〇〇五年一月

目 录

一、原始社会工艺美术	(1)
【工艺美术起源】	(1)
【石器工艺】	(5)
【角骨和玉石工艺】	(7)
【陶器工艺】	(11)
【彩陶工艺】	(12)
【黑陶工艺】	(32)
【几何印纹陶】	(34)
【日用器皿】	(35)
二、奴隶社会工艺美术	(39)
【青铜工艺】	(39)
【陶瓷工艺】	(76)
【染织和服饰工艺】	(79)
【玉石工艺】	(83)
【骨雕和牙雕工艺】	(88)
【漆器工艺】	(89)
三、战国、秦汉工艺美术	(90)
【金属工艺】	(90)

【铜器工艺】	(90)
【金银工艺与铁工艺】	(119)
【漆器工艺】	(121)
【染织工艺】	(130)
【丝织工艺】	(132)
【印染工艺】	(137)
【刺绣工艺】	(139)
【麻、毛、棉织工艺】	(141)
【服饰工艺】	(143)
【陶瓷工艺】	(149)
【琉璃】	(156)
【建筑装饰工艺】	(157)
【玉雕工艺】	(166)
四、三国两晋南北朝工艺美术	(170)
【陶瓷工艺】	(170)
【玻璃料器】	(180)
【染织工艺】	(180)
【服装工艺】	(185)
【金属工艺】	(190)
【髹漆工艺】	(195)
【雕刻工艺】	(197)
五、隋唐五代工艺美术	(204)
【陶瓷工艺】	(204)
【染织工艺】	(213)
【服装工艺】	(221)
【金属工艺】	(224)
【漆器工艺】	(230)

目 录

【家具工艺】	(231)
【雕刻工艺】	(233)
【敦煌藻井图案】	(236)
【雕版印刷】	(238)
六、宋元（辽金）工艺美术	(240)
【陶瓷工艺】	(240)
【织染工艺】	(262)
【服装工艺】	(269)
【金属工艺】	(272)
【漆器工艺】	(274)
【家具工艺】	(277)
【民间工艺和商业美术】	(278)
七、明清工艺美术	(284)
【染织工艺】	(284)
【服装工艺】	(293)
【陶瓷工艺】	(300)
【金属工艺】	(311)
【髹漆工艺】	(317)
【家具工艺】	(323)
【雕刻工艺】	(327)
【雕版印刷工艺】	(332)

一、原始社会工艺美术

【工艺美术起源】

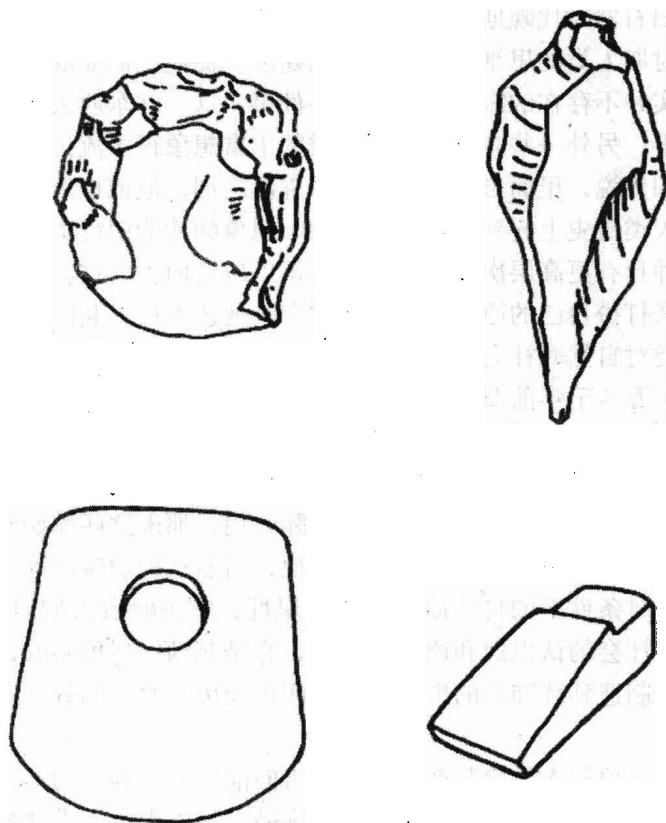
很久以来，人们一直在苦苦探索着人类起源时期的种种情况，在艺术领域里，各类艺术活动如何产生，它们开始时的具体形态、性状如何，这一切是那样地令人神往，她似乎深藏在历史的帷幕后边，使人隐约可见又绝无看清的希望。

现在，人们已普遍认为史前期就有了多种艺术的原始形态，如绘画、音乐、舞蹈等等，这些原始艺术最初形成于旧石器时代的晚期，这时的人类在数十万年劳动实践的基础上开始产生对自然和人类社会的最初的思维，对日常活动中反复实践和反复感受的事物具有了一定的概括和联想能力，他们开始有意识地去思索自然界和人类社会的许多问题，如日、月、雷、电、水、火等自然现象以及人与人之间的关系，人的生、老、病、死、梦等。这些思索形成了人类对自然、对社会最早的认识观，由于主观认识，与客观世界之间的巨大差距使这种认识观带有浓厚的神秘色彩而成为原始宗教，其表现形式就是人类最早的艺术活动。这些艺术开始只是音乐、舞蹈、绘画等雏形的混合体，没有明显的独立形式，由于当时的人们一般来说还不能把为什么和怎样从事这些艺术活动的具体思想以及这些活动的具体内容形态等以任何形式的记录保存下来，当着艺术发展到一定阶段，人们有能力去回顾这些艺术在起源时期的种种情景的时候，它已隐到历史的帷幕

后面去了。

工艺美术作为艺术领域里的一个特殊门类，它的起源是明确的，而且比任何其它门类的艺术都更早地来到人间。作为一门实用造型艺术，它是一些看得见，摸得着的物质实体，摆在我们面前的原始人亲手制作并使用的各类工艺品，历史无法改变它们的真实本质，工艺美术是伴随着人类本身一起产生的。众所周知，人类的历史是从制造工具开始的，任何工具的制造都是人根据当时的劳动需要和能够驾驭的物质材料制造出来的，大自然最早提供给人类以制造工具的材料主要是石头，石头在来源和硬度方面优于其它任何天然材料，与石工具为伍的应当还有木工具、骨工具等，但它们的制造本身也离不开石头。因此可以断言：最早的工艺美术起源于最早的工具设计，最早的工具设计是石器设计。

对于一件 50 万年前“北京人”制造并使用的略加打制的石器，自然还谈不上有自觉的审美加工，但当时的人类确实已在观念中形成了对石器具体形状性能的蓝图，在千万遍反复实践中，对于在具体制作过程中建立起来的诸如“尖”或者“薄”等形体概念和在具体砍砸时由这些形体产生的使用快感之间建立的思考，成为最早的对美的认识的客观物质基础，这种认识是没有任何幻想色彩的，工艺美术的观念最早正是从这种建立在形体和效用之间的思考而来。关于这一点后来的哲学家曾作过总结，如古希腊第一位从社会科学观点看待美学问题的哲学家苏格拉底曾认为：“美必定有用，有用就美，有害就丑”，稍后不久我国战国时期的哲学家墨子也提出“有用则巧，无用则拙”的审美观。这种在形体和使用快感之间的审美思考使得石工具的形体不断向着更合规律性也即更有效用从而更美的方向发展。当我们面前呈现出一件新石器时代的磨制石器时，谁还能否认这是一件具有鲜明审美追求的工具设计呢？这种审美追求充分体现在形体的对称，各部位的比例、精确的钻孔，美丽的色彩和光滑的触感等因

上、打制石器 下、磨制石器

素之中。而从打制到磨制两者之间人类经历了数十万年的时间，它说明人类起源时期的步伐迈得何等艰难，也正是在这漫长的岁月中，奠定了人类的基本素质和各种族人类的不同特征，它也雄辩地说明了工艺美术起源于人类的社会劳动，是劳动创造了工艺美术。

人类能够制作经过打磨并钻孔的磨制石器是距今1~2万年

前的旧石器时代晚期，这也正是各类艺术活动逐步形成的时期，这一时期人类的思维插上了想象的翅膀，促使人们能够去探索那些现实并不存在的东西，或从这一件事，这一件东西去联想另外一些事，另外一些东西，史前人类的丰富想象很多流传下来成为神话和传说，里面虽然充满了很多荒诞之词，但谁也无法否认它们在人类历史上起到过的巨大作用。想象的功能使得史前人类的另一种具有更高层次的工艺美术品得以应运而生，这就是人类最早用来打扮自己的原始装饰品，它和其他艺术形式共同表达出当时人类对自然对社会的认识。在我国，这类装饰品的最早实物是距今1万8千年前旧石器时代晚期“山顶洞人”用石头、骨头、贝壳等经过精心磨制和钻孔而后穿带起来的“串饰”，这种用染成红色的绳子穿起来的“串饰”被当着美的象征而长期佩带，如果说石工具的审美主要为满足实际效用，那末这些原始装饰品的审美则用来满足人们心理上的愉悦，当然这种愉悦离不开史前人在当时条件下的自然属性和社会属性，它内涵着人们对自然，对人类社会的认识观和原始宗教观，它是充满幻想色彩的，从石工具的制造到装饰品的出现二者之间也经历了漫长的数十万年时间。

从山顶洞人原始装饰品的出现再向前发展，到大约1万年前的新石器时代，磨制石器和原始装饰品大量出现，人类社会过渡到稳定的定居生活和农耕经济，又一类工艺美术品即日用工艺品——陶器诞生了，尤其是开始于7千年前的彩陶工艺把工艺美术活动推上了一个空前的高潮，它的伟大意义在于：它把石工具的建立在物质效用上的审美追求和原始装饰品的建立在精神愉悦上的审美追求溶为一体，使它既有实际效用，又富有幻想色彩，从而使人们浸注在原始装饰品中的丰富内涵有了更广阔的用武之地，产生了被誉为中华民族童年时代艺术明珠的丰富多彩的彩陶造型体和装饰纹样，这种溶合所奠定的工艺美术固有特征即实用

性和审美性，成为指导以后工艺美术创作所普遍遵行的一条重要原则，它的影响是非常深远的。

新石器时代，人类社会较旧石器时代加速了自身发展的步伐，人们在从事前述工具、装饰品、陶器制作的同时还逐步形成了人类最早的编织工艺、纺织工艺、丝织工艺、服饰工艺、漆木建筑工艺等，它们共同显示了原始社会人们对生活美的追求和探索，组成了人类起源时期的工艺美术系列。

【石器工艺】

我国史前人类制造的打制和磨制石工具遍布于旧石器时代和新石器时代的遗址中，早期的打制石器以“北京人”遗址的发现为典型，这些石器都有明显的人工打击痕迹和使用过的痕迹。主要有“尖状器”和“砍砸器”，其功能部分是锋利的尖和薄的刃，大多采用本地的石英、绿砂岩等石料。从形体尺寸看，宽度多在15~18厘米之间，正好适合于手握。此外还有极少数较小的石片和尖状器，宽度在3厘米至5厘米左右，这大概是用手指捏着使用的，这有力地说明原始人在制造石器之前已经有了明确的预想蓝图，然后才去选择合适的石料加工而成的。“北京人”的石器制作还显得很粗糙，功能不十分明确，打制上没有严格的方法，技术上也显得不熟练，且主要为形体较大的砍砸类石器，这是人类在工具制造上留下的第一个较明显的足迹。以后在山西丁村、湖北长阳、广东马坝、内蒙古河套、广西柳江和北京山顶洞等旧石器遗址中，发现了人类在大约20万年至1万8千年前的越来越密集的足迹。“丁村人”遗址出土了约2000件打制石器，在打制技术上比“北京人”有了明显提高，石器类型也大为增加，典型器为“三棱尖状器”，原料是从附近山沟里采来的黑色角页岩，在制作上突出的进步在于部分石器有了第二步加工的痕迹，尽管仍主要集中在具有功能的刃部，但这种再加工体现

了对形体观念有了比前深入的认识,“河套人”在打制石器技术上有了更大进步,目的在于修整器形的第二步加工更加明显。距今大约1万8千年前的“山顶洞人”处在旧石器时代向新石器代过渡阶段,石工具的制作发生了很大变化,用于砍砸的大型石器明显不占主要地位,各种功能的小型石器则大量出现,如小石片、刮削器、尖状器、雕刻器等。这时的人类逐步将自身从动物群中分离出来,为自己建造了一个较为独立的生活区域,石器功能从主要为猎取或防御动物的大型器件逐步增加了主要为日常生活用的小型器件。人类有了较独立的生活区域虽可避开野兽的侵扰,但因人口增多可供食用的动物资源也会相应减少,这就一方面要制造出更先进的石工具用于渔猎,另一方面迫使人类加速向农耕经济发展。在新石器时期的石工具中农耕工具和先进的渔猎工具大量出现,如裴李岗文化、仰韶文化、河姆渡文化、龙山文化等遗址中发现的石斧、石凿、石刀、石链、石锤、石磨盘、石犁以及石镞、石弹子、飞石索等等。

新石器时代在石工具制作上的进步主要表现为磨光和钻孔技术,即在打制的基础上进行刮削、刻琢、钻孔、磨光等工艺,制造出来的石工具不仅更加符合实用,而且能在精心设计的基础上产生明确的不同功能,如从砍砸器分化出来的斧、凿、铲、锥等。对不同功能的工具还能针对性地选择不同的石料,并有意识地挑选那些具有细密纹路、美丽色彩的玉石,以使器身均匀光滑、刃部锋利,各部位的形体线条成有韵律的曲线和有规则的折线,整个器形具备了对称、均衡等形式美的基本法则,加上石料本身的纹路和色彩,使人感到一种美的享受。

石器作为一种工具设计,具备了设计所要求的从预想、选料到加工、成型等必备的程序。无论是旧石器时代的打制石器还是新石器时代的磨制石器均不同程度地按事先的预想选择石料,按不同的质地形状构思以达到预想的蓝图、制作时以实用功能为主

要目的，任何石器不论大小均在人的双手适合使用的范围之内，决不会大到人手不可及的地步，而几乎所有石器都有一个供人握（拿）或装柄的把部和一个或尖或薄的刃部，这些体现了设计这一因素的作用。如湖北出土的石斧和石铲，石斧形体完全和功能相结合，结构简而肯定，分段上下部比例谐调，石铲器身布满纹路并呈现美丽的色彩，钻孔精确而光洁，弧形铲口和圆形钻孔遥相呼应，形体对称而富有美感。江苏出土的石刀和石匕首也非常具有代表性。石刀由花岗石制成，呈长方形，刀身光滑，上部有七个对钻而成的圆孔，排列成有趣味的弧形可供安柄之用。石匕首更是选择了美观的玉石，刃部锋利，把部的形态使人感到握上去会很得心应手。

【角骨和玉石工艺】

骨角工艺是指用动物的骨、角和牙以贝壳等为材料制作的工艺品。玉石本是美丽的石头，原始人在制造石工具时，往往喜欢挑选质地坚硬、色彩丰富的美石。到旧石器时代的晚期，装饰品出现后，骨角和玉石工艺便成为独立的工艺品种速度发展起来。

迄今发现的人类最早用来打扮自己的装饰品是北京山顶洞人用玉石、骨牙和贝壳等精心制作成的“串饰”。它的具体材料和做法在贾兰坡（北京人故居）中有极好的描述：“装饰品中有钻孔的小砾石、钻孔的石珠、刻沟的骨管、穿孔的海蚶壳和钻孔的青鱼眼上骨等，所有的装饰品都相当精致，小砾石的装饰品是用微绿色的火成岩从两面对钻成的，选择的砾石很周正，颇像现代妇女胸前配带的鸡心；小石珠是用白色的小石灰岩块磨成的，中间钻有小孔；穿孔的牙齿是由齿根的两侧对挖穿通齿腔而成的。所有装饰品的穿孔，几乎都是红色，好像是它们的穿带都用赤铁矿染过”。从上述叙述中可以看到，类似小砾石、动物的牙、骨、壳等在我们看来是极普通的东西，而在原始人心中却有很