

最新21世纪 生活 百科手册

ZUIXIN 21 SHIJI SHENG HUO BAIKE SHOUCE

21世纪是信息化时代，本套手册分类描绘了人类社会生活的真实蓝图，对现代社会的生活问题进行了一次全景式的广域扫描，是了解和认识现代社会生活的基础知识大全，是一套培养个人素质的大套餐。本套手册的内容全面广泛、营养丰富，又生动具体、趣味盎然。

实用 GONGCRAFT 工艺美术

北京燕山出版社

最新 21 世纪生活百科手册

实用工艺美术

宋涛 主编

北京燕山出版社

图书在版编目(CIP)数据

最新 21 世纪生活百科手册 / 宋涛主编. —北京 : 北京燕山出版社,
2008. 8

ISBN 978—7—5402—1992—5

I. 最… II. 宋… III. 生活—知识—手册
IV. TS976. 3—62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 089235 号

本章学习用书

书 名：最新 21 世纪生活百科手册

责任编辑：王 琳

出版发行：北京燕山出版社

(北京东城区灯市口大街 100 号 邮编：100006)

经 销：新华书店

印 刷：北京一鑫印务有限责任公司

开 本：720×980 毫米 16 开

印 张：310 印张

字 数：4000 千字

版 次：2008 年 8 月北京第 1 版

印 次：2008 年 8 月北京第 1 次印刷

书 号：ISBN 978—7—5402—1992—5

定 价：1860.00 元(全三十一册)

本版图书凡印装错误可及时向承印厂调换

目 录

第一章 绘画艺术	(1)
一、绘画艺术概述	(1)
1. 什么是绘画艺术	(1)
2. 绘画艺术的题材和分类	(2)
二、中国绘画艺术	(3)
1. 史前先秦的绘画艺术	(3)
2. 魏晋南北朝至隋唐五代的绘画艺术	(4)
3. 宋元时期绘画艺术	(8)
4. 明清时期的绘画艺术	(11)
5. 民国时期的中国绘画艺术	(14)
三、西方绘画艺术	(17)
1. 史前世界绘画艺术	(17)
2. 文艺复兴时期的绘画艺术	(18)
第二章 雕塑艺术	(19)
一、雕塑艺术概述	(19)
1. 什么是雕塑艺术	(19)
2. 雕塑艺术的分类	(19)
3. 雕塑艺术的审美特征	(20)
二、中国雕塑艺术	(21)
1. 秦汉时期的雕塑艺术	(21)
2. 魏晋南北朝至隋唐的雕塑艺术	(23)

实用工艺美术

3. 宋元时期的雕塑艺术	(27)
4. 新时期的中国雕塑艺术	(29)
第三章 工艺美术	(30)
一、工艺美术概述	(30)
1. 工艺美术的涵义及分类	(30)
2. 工艺美术的产生和发展	(30)
二、中国陶瓷艺术	(31)
1. 彩陶工艺	(31)
2. 黑陶工艺	(32)
3. 瓦当	(33)
4. 彩绘陶	(33)
5. 唐三彩	(34)
6. 琉璃、珐华	(34)
7. 钧釉	(34)
8. 瓷器	(35)
三、中国青铜艺术	(37)
1. 青铜器发展概况	(37)
2. 青铜器的制作方法	(38)
3. 青铜日用器的种类	(39)
四、中国玉雕艺术	(40)
1. 中国玉雕艺术的产生和发展	(40)
2. 各个历史时期玉器的使用	(40)
五、民间工艺	(42)
1. 剪纸	(42)
2. 刺绣	(44)
3. 布艺	(44)
4. 彩塑	(45)

目 录

5. 印染	(46)
6. 家具	(47)
六、插花艺术	(48)
1. 东方式插花	(48)
2. 西洋式插花	(49)
3. 插花应掌握的几点基础知识	(50)
第四章 古代铜镜	(53)
一、铜镜的制造	(53)
1. 铜镜发明的传说	(53)
2. 铜镜发明的过程	(54)
3. 铜镜发明的时间	(55)
4. 铜镜的铸造技术	(56)
5. 铜镜制造的后期加工	(57)
6. 特种铜镜的制作	(58)
7. 铜镜铸造单位及中心地区	(61)
二、铜镜花纹赏析	(63)
1. 铜镜上的龙凤艺术	(63)
2. 铜镜上的奇异动物	(67)
3. 铜镜上的花草树木纹样	(70)
4. 铜镜花纹中的天地观	(71)
5. 铜镜上的神仙人物图纹	(73)
三、铜镜铭文类析	(80)
1. 铜镜上的升仙、驱鬼铭文	(80)
2. 铜镜上的爱情相思铭文	(81)
3. 铜镜上的质量自夸铭文	(83)
4. 铜镜上的吉祥祝愿铭文	(86)
5. 铜镜铭文中的错别减笔字	(87)

实用工艺美术

四、分期断代	(90)
1. 西周及其以前的铜镜	(92)
2. 春秋战国铜镜	(93)
3. 秦汉铜镜	(98)
4. 三国两晋南北朝铜镜	(116)
5. 隋唐铜镜	(120)
6. 五代、宋、辽、金、元铜镜	(131)
7. 明清铜镜	(144)

第一章 绘画艺术

1. 什么是绘画艺术

绘画属于造型艺术的一个门类,它是以画笔、布甚至手等各种工具,以各种颜料、水墨、炭粉以及各种实物等物品为物质材料媒介,在绢、布、纸和板等平面上描绘二维的视觉形象艺术。值得一提的是,在近代摄影技术未发明之前,绘画是录存社会和自然形象的一种必要手段。

绘画必须通过色彩、线条、形状等主要表现手段,去构成各种各样精确、具体而又个性化的图景。因此在绘画中,颜料色彩的运用就极端重要。因为色彩的美,是绘画作品美的直接因素。由于各种物体对光亮的吸收和反射性能的程度不同。由于人对色彩的感觉又有冷暖、远近、轻重的差别,所以,在绘画作品中巧妙的调色,使光亮色彩合理搭配,就会收到特殊的审美效果。除了色彩,线条和形状也是绘画摹拟客观事物的主要表现手段。绘画通过直线和曲线及其各种变化构成各种图形,给人以直感,触发人的情绪语言和联想,产生多种多样的感觉。如雄伟、高大的物体用垂直线来表现给人以挺拔、庄严等美感;流动的水纹和优美的舞姿用曲线表现,给人以流动、柔美的美感。又如,水平线给人以开阔、平静的感觉,斜线给人以倾倒、危急的感觉,正三角形给人以坚固、稳定的感觉,倒三角形给人以运动和不稳定的感觉。线条、图形的千变万化,引起人们的美感也无穷无尽。

绘画的艺术形象虽然只展现在二度空间之中,但是通过透视(焦点透视、散点透视、线形透视、空气透视)、色彩、光影、比例等方面,绘画可以造成视觉上的空间立体

感，表现事物的纵深内容和多侧面，从而使欣赏者获得似真的效果。

中国东晋大画家顾恺之在《论画》中主张“以形写神”，南齐谢赫在《画品论》中主张“气韵生动”，都强调绘画不只是追求形式美，而应注重画的意趣、意境，或者借景抒情、托物寓志。他们的观点，至今仍被人们认为是评析中国画的审美价值的重要原则。另外，中国的山水花鸟画，与文学中的山水花鸟诗常相互影响。正所谓“诗中有画，画中有诗”。如唐代“诗佛”王维，既是诗人，又是画家。他的山水诗，正是他的山水画最好的注脚。又如清代的郑燮（郑板桥）一生喜画竹兰石三物，他在题画兰中写道：“一竹一兰一石，有节有香有骨。”说明了他爱画竹兰石的原因。

在西方，黑格尔和莱辛就画家如何掌握“传神之笔”，发表了十分精辟的见解。因为绘画所描绘的现实生活场景，人物心情、心灵个性，都是处在不断变化的生活长河之中，而绘画却借助线条、色彩、形状把它们凝冻起来，这显然是一个矛盾，因此必须设法解决。黑格尔指出，绘画，“只能抓住某一顷刻”，把“其中正要过去的和正要到来的东西都凝聚在这一点上”。莱辛也指出绘画“就要选择最富有孕育性的那一顷刻”。因为这正是事物矛盾冲突发展到顶点之前的那一刹那，所以往往既包含过去，又暗示着未来，这就能使我们愈看下去就一定在它里面愈能想出更多的东西来。因此，绘画，特别是情节性绘画，就很注意捕捉某一接近戏剧性高潮的特定场景，来概括某个事物的前因后果，这样就能达到把动的过程包孕在静的形象之中，给人以充分的联想和想象的余地。达·芬奇的《最后的晚餐》就是一例。

2. 绘画艺术的题材和分类

绘画的题材很广泛，生活场面和背景，凡一切可见、可思之物，都可以作为绘画题材，想象，幻想中的事物以及某种思想和观念，当它化为视觉形象时，也都能够入画。绘画的深层次追求在我们这个纷繁复杂的21世纪，其实已升华为一个思想性的课题。艺术家总是通过形式与内容这对永恒主题的碰撞、冲突、缓解和融合来解释某种观察的方式，思维的方式，并凸显每一个时代的精神状况的。

从这个意义说绘画的种类十分繁多，按照使用的工具和材料的不同，绘画可分为水墨画（国画）、油画、版画、粉画、素描、水彩画、水粉画“坦波拉”（一种用蛋清和胶质为颜料的画种）、镶嵌画、壁画等。而在上述各个画种之中，各自又可细分。如版画还可分为木版、铜版、石版、丝网印等等；按体裁来划分，可分为肖像画、历史画、神话故

事画、风俗画、风景画、静物画、宣传画、漫画、年画、农民画、连环画等等。每一个画种都有着它各自不同的艺术魅力。我国民族绘画中国画又分山水、人物、花卉、翎毛、虫鱼、走兽、界画等科。在以下的绘画作品具体赏析分析过程中,中国绘画部分我们以国画为主,而外国部分则以油画为主。

二、中国绘画艺术

1. 史前先秦的绘画艺术

中国美术源远流长,绚丽多彩,可谓世界美术发展史上的一大奇观。

早在新石器时代,我国就出现了独立的绘画和雕塑作品,如现存的地画、岩画和一些人、动物的雕塑等,不过更多的绘画、雕塑是作为陶器等物品上的装饰图案出现的。我们现在称为绘画、雕塑的平面或立体图像,事实上是原始人为艺术之外的目的制作的,不过它们确实反映出制作者稚拙的审美情趣和独特的艺术才能。

人面鱼纹盆是我国史前美术的一件代表性作品,出土于西安半坡仰韶文化遗址。陶盆由细泥红陶制成,盆内壁用墨彩绘出两组对称的人面鱼纹。画法洗练明快,富于装饰意趣。人面概括成圆形,眼睛为两道横线,鼻子近于三角形,嘴则像个“2”字。耳朵部位一边饰一小鱼,嘴角两侧也各衔一小鱼。盆中十来条鱼大小相间,错落有致,显示出多样统一之美。人面鱼纹中究竟蕴含着什么意义,至今对此众说纷纭。它散发出来的那种说不清、道不明的神秘意味,使人真切地感受到横亘在史前的半坡人与文明社会的现代人之间的时间跨度是何等巨大。

夏、商、周时期,随着社会分工的进一步扩大,中国美术也有了日新月异的发展,而青铜器则是这个时代的文化标志,也是这个时代最重要的艺术品类。这一时期君权已经确立,礼教之风兴起,于是权力象征、典章制度、历史记载等都见诸钟鼎彝器。至春秋战国时期,社会变

图 3-1 人物御龙图

革，诸侯纷争，百家之说兴起，思想大为解放，文艺随之繁荣，而帛画的出现，更标志着绘画艺术达到了新的水平。

帛画，也称缯画，描绘在丝织物上的绘画。《人物御龙图》（图3—1）出土于长沙子弹库1号墓。从年代上看，属战国中期楚国的作品。图中，一硕长、蓄须、“带长铗之陆离兮，冠切云之崔嵬”的楚国贵族侧身而立，神情洒脱。他从容自在地手执缰绳，驾驭着一条巨龙。龙尾一只颇为清秀的白鹭踞立。作者大处着眼，小处着手，精心描绘了许多细节。如为了显示龙舟的风驰电掣，将舆盖上的三条飘带、龙颈所系作缰绳用的飘带，以及人物衣饰上的飘带都画得向右飘拂，而人物则稍稍后倾用力，极富动感。

这幅帛画以技法论，人物造型相当准确，鸟、鱼的比例也十分得当，虽笔墨无多，却接近实物。人物以墨线勾勒为主，线条流利生动，略施彩色，平涂为主，渲染为辅。龙、鹭、舆盖基本用白描画成。此画某些部位用了金白粉彩，是已知用此画法最早的作品。

2. 魏晋南北朝至隋唐五代的绘画艺术

东汉末年黄巾起义，随后形成三国鼎立的局面，自此连年征战，至魏晋南北朝仍兵祸不断。社会消极厌世思想渐生，老庄哲学盛行，道教渐渐形成。同时佛教也从印度传入并广泛传播。这种情形打破了两汉以来独尊儒术的局面。同时由于晋室东迁，黄河流域尽为匈奴、鲜卑、氐、羌等异族所占，这导致了南北各族之间的文化交流和融合。这些情况促成了文艺创作的进一步繁荣。

从美术的发展来看，这一时期的美术有两个重要特点。其一，由于佛教的广泛传播，美术从过去只为少数统治者服务转向面对更多的民众，美术因而得到普及。其二，美术特别是绘画艺术地位得到了提高，与诗赋管弦一道成为了文人的一种修养和业余爱好。艺术家的姓名也开始受到关注。出现了顾恺之、张僧繇、陆探微等绘画艺术大师。同时我国绘画的系统理论已经形成，其中以谢赫的“六法论”最具影响，并成为后世创作批评鉴赏的理论基础。

顾恺之，字长康，东晋第一大画家。为人“率直通脱”、“痴黠各半”，被人称为“才绝、画绝、痴绝”。他不仅擅画道释人物，且山水、花卉、飞禽、走兽无不兼长。在人物创作中，他十分强调眼神的重要性，提出“四体研蚩，本无关于妙处；传神写照，正在阿堵中”。

《女史箴图》(图 3-2)为顾恺之代表作品。现存为唐人摹本。图卷原分十一段,前面“樊姬感庄”、“卫女矫恒”两段已遗失。全卷内容儒家说教色彩很浓厚,劝戒女性要自我约束、自我牺牲。但撇开内容不谈,以图卷第四段“修容饰性”为例,画中描绘两位贵族女性娇柔矜持,端庄娴静,右边一女席地而坐,右手整理鬟发,左手执铜镜自赏。左边女子则对镜袖手而坐,身后侍女俯立,左手挽坐女长发,右手执带而梳,席前置有镜台和多种化妆品。渲染出“宁静致远,高闲自在”的气氛。她们的身姿仪态和服饰用具都洋溢着浓郁的生活气息。从画中可看出顾恺之人物画的一些特点,如端坐对镜者脸形丰圆,有汉画遗风;而站立者身材修长苗条,正向南朝“秀骨清像”转化。全图采用细挺而又柔秀的线描,笔法流动感很强。线条连绵不断,悠缓自然,细密精致中蕴含着力量,婀娜婉媚中寓遒劲刚健,被后人称为“春蚕吐丝”。线描看上去十分平易,细细观察,却有说不出的韵味,“有不可以言语文字形容者。”

图 3-2 女史箴图(局部)

《女史箴图》中塑造的妇女形象云鬓高耸,长裙曳地,仪态典雅肃静,成为这一时期女性美的典型。唐人曾将顾恺之的作品与另两位大师张僧繇、陆探微的作品作比较,曰:“象人之美,张得其肉,陆得其骨,顾得其神。”而中国绘画最重神而不重形,由此可见顾恺之在我国美术史上的地位。

隋唐五代的绘画艺术仍与礼教和宗教有关,主要体现在宗教、陵墓、宫廷艺术方面。从隋代起呈上升之势,在继承传统和不断吸收外来文化的基础上,至盛唐时期发展得更为成熟。

唐代是中国古代绘画全面发展的鼎盛时期,人物画、山水画、花鸟画都取得了新的成就,瑰丽、豪放、雄壮、明快成为普遍特征。

人物画在这时更注重个性的刻画,肖像画尤为突出,人物的形体姿态、服装样式都具有时代特色。

独立的花鸟画到五代也已形成,此外,鞍马禽兽也成为重要的绘画题材。而山水画已形成青绿山水和水墨山水两大体系。

唐时人物画获得空前发展,题材广及重大政治事件、历史人物、道释故事等各方面,且名家辈出。阎立本就是初唐宫廷最具影响的人物画名家。

《步辇图》(图 3-3)是阎立本的著名传世之作,描绘唐太宗李世民接见吐蕃松赞干布派来迎娶文成公主的使臣禄东赞的情景。这是一幅纪实性的历史肖像画。画面重心在右边,唐太宗端坐在步辇上,由两名宫女抬着前行,左右有三个宫女扶辇,另有三个宫女分持宫扇及红色伞盖列于前后。画面左边是禄东赞以及两名唐朝官员。画上决定人物大小的原则不是直接诉诸视知觉的透视规律,而是等级森严的封建观念。唐太宗的身躯远远大于其他人,而众宫女的形象则显得极为渺小。画面上人物塑造得十分传神。唐太宗李世民雍容华贵之势,禄东赞心悦诚服、诚惶诚恐之态跃然纸上。初唐人物画的成就由此可见一斑。

图 3-3 步辇图

唐代最负盛名的画家是有“画圣”之称的吴道子。苏轼有言：“诗至于杜子美（杜甫），文至于韩退之（韩愈），书至于颜鲁公（颜真卿），画至于吴道子，而古今之变，天下之能事毕矣。”

吴道子作画各种题材兼工，且都被称为“冠绝于世”。并把传统中原画风与西域画风融而为一、自成风格。所绘人物，其势宽松，裙带飘举，被誉为“吴带当风”。他还创造了一种淡着色法，世称“吴装”，甚至有不设色的，成为后世“白描”的先驱。吴道子的山水为笔简意远的“疏体”，在当时也为创格。

吴道子最长于宗教绘画。《送子天王图》（图 3—4）是他的代表作品之一。画又名《释迦降生图》。画卷中净饭王及摩耶夫人形象均作中华帝后装束，小心翼翼地捧着太子（即释迦牟尼）缓步趋前进谒，而鬓发飞扬的天神仓促地匍匐下拜，从而突出刚刚降生的释迦太子的非凡与无上的威严。全图淡设色近似白描，笔墨雄放，用线挺拔流畅，轻重顿挫似有节奏，衣带飘举作三叶描并略带渲染。从风格笔致判断，现存的这幅《送子天王图》应为宋代摹本，可以作为研究吴氏绘画的重要参考。

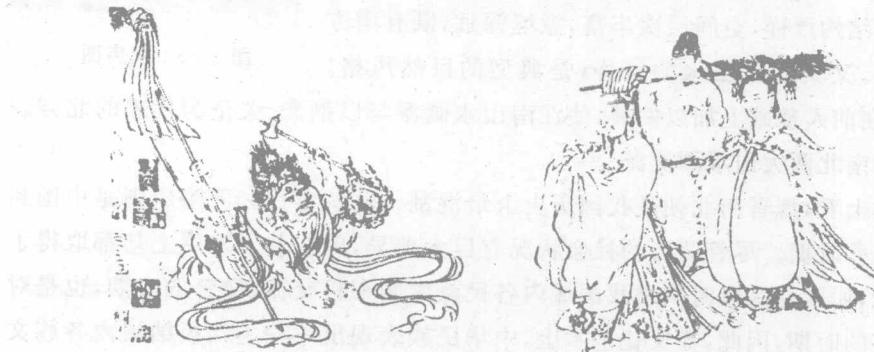

图 3—4 送子天王图(局部)

山水画在唐代李思训、李昭道的青绿山水影响下获得长足进步。至五代时已俨然成为绘画艺术的主流。这一时期的代表性画家有荆浩、关仝、董源、巨然等人，史称“荆关董巨”，无不以山水著称于世。

荆浩是山水画由唐到宋的承上启下者，他用心体验崇山峻岭的壮美景色，吸取唐人用笔用墨的各种经验，开创了以描写大山大水为特点的北方山水画派，把唐代山水画向前推进了一大步。

《匡庐图》(图3—5)为荆浩惟一的流传下来的作品。图中虽画南方的庐山景色,但其景致仍出自北方,为浑厚雄奇的全景山水。画面构图取“高远、平远”二法结合,且主次分明,井然有序,从而形成“大山堂堂”的磅礴气势。全幅纯施水墨,皴染兼使,法度谨严,风格苍劲浑穆。从一定意义上说,荆浩的山水画标志着中国山水画的成熟。

和尚巨然,江宁人,与其师董源是五代时南方山水画的代表人物。他师从董源又有独创,他的山水画具葱郁润泽的整体气息,善用长披麻皴,用笔率直有爽朗之气。既有江南山水清秀俊润的一面,又注入了朴拙高旷的气势。

《万壑松风图》是巨然的代表作品之一。此图群峰重叠、葱郁浑强。山峰皆用涩笔长披麻皴而成,用线率直急劲。整幅图结构严谨,空间层次丰富,意境深远,既有南方山水的润泽,又具北方山水的气势,是典型的巨然风格。董源、巨然在前人基础上加以发展,使江南山水画派与以荆浩、关仝为代表的北方画派并列成为南北两大山水画流派。

从总体上看,魏晋南北朝是我国历史上最混乱动荡的年代。而隋唐则是中国封建社会的鼎盛时期。尽管两者的社会状况有巨大差异,但在艺术发展上却都取得了巨大的飞跃,原因是这段时期是我国域内各民族之间积极交流、融合的时期,也是对外积极交流的时期,因此,在文化艺术上,中华民族表现出一种主动吸纳域内各族文化和外来文化的进取精神,呈现出一种豁达恢弘的气度。

3. 宋元时期绘画艺术

宋初赵氏政权平定两蜀、南唐后,采取重文轻武的政策,建立了翰林画院。由于皇帝多喜丹青,以致绘事之盛超过唐代,成为我国历史上最为显赫的宫廷画院。

山水画至北宋已趋于成熟,除承袭董、巨外,又出现了李成、郭熙、范宽诸派,堪称古今绝响。花鸟画以徐黄异体各自名重画院内外。人物、道释、风俗、界画也极一时之盛。

图3—5 匡庐图

《溪山行旅图》(图 3-6)被誉为“宋画第一”，作者北宋范宽。该作突出的特征即为雄强浑厚，峻重苍老。作品中山如铁铸，山石轮廓以颤涩的侧锋线条确立体势，用线有断有续，如同铁条。内轮廓石纹用匀直方硬、短条子式的雨点皴点簇而成。画风严谨写实，笔法雄伟老硬，墨色厚重沉稳。

《清明上河图》(图 3-7 和图 3-8)采用我国古代绘画中特有的长卷形式，以高度写实的技巧，描绘了清明时节京城汴梁从城郊、汴河到城内街市的繁华景象。整个长卷循序渐进，如同一首乐章，留下无尽悬念。全图描写不同类型船只二十几艘，车轿二十余乘，人物五百五十多人，市街店铺、居民房屋更是不可计数，涉及的场景风俗人情都与记载汴梁的有关文献相合。为了在“方寸之内，体百里之迥”，通过有限的手卷再现宏大的场景，作者对画面结构苦心经营。全卷段落节奏分明，结构严谨，首尾呼应，主体突出，且精神贯彻，一气呵成。《清明上河图》艺术手法质朴无华，墨骨淡彩，线条遒劲老辣，兼工带写，设色清淡典雅，朴实浑厚。兼取界画工整准确和写意画活泼淋漓的长处。张择端的这幅《清明上河图》代表了我国古代写实绘画的最高峰。

图 3-6 溪山行旅图

图 3-7 清明上河图(局部)

图 3-8 清明上河图(局部)

北宋徽宗年间，金国南侵，虏徽、钦宗二帝。宋政权南渡，是为南宋。南宋据半壁江山，然而偏安小朝廷，画院依旧，只是画风骤变，其中刘（松年）、李（唐）、马（远）、夏（圭）院体山水别创一格，风靡画坛。直至北方蒙古兴起，灭宋后一统天下，宋院体画风沉寂而文人画兴起。元初以钱选、赵孟頫为代表，一方面强调古意，远追盛唐。另一方面提倡以书入画，由此开创文人画新风。以后，黄公望、王蒙、吴镇、倪瓒元四家又把文人山水画推向高峰。如果说宋画尚实，那么可以说元画尚意，重笔墨，追求简谈高古，文学化倾向更为突出。

赵孟頫，字子昂，宋朝宗室。宋亡后，身为赵宋皇族的他未能坚守气节，应元世祖忽必烈之召，赴京为元官。当时此举颇为轰动，对他失望、不满者不乏其人。但不管别的，赵孟頫在艺术上的造诣仍然是划时代的。在书法方面，他独创“赵体”。在绘画上，他更是后世文人画的鼻祖。他的代表作《鹊华秋色图》（图 3-9）中可见赵孟頫取法唐人、不染南宋院体习气的艺术特点。此画分三段构图，画为纸本，比绢画更富表现力，这是自赵孟頫而始的一个材料变革。而披麻皴的运用，增加了作品的横向节奏，并与垂直的山体、树木形成内在的张力，青绿的设色及古拙的造型都是赵孟頫“古意说”之下的一种尝试性表现。

《富春山居图》（图 3-10），作者元四家之一的黄公望，他学画大器晚成，一改宋代院画习气，力承五代董、巨遗风，呈“峰峦浑厚，草木华滋”的特点。《富春山居图》在画坛上的地位堪与书法界《兰亭集序》相媲美。

此画黄公望汲各家之所长，勾皴结合看似不经意，实却简洁自然，充分发挥了纸