

中国古代工艺美术

上 册

(陶瓷和青铜器)

人 民 美 術 出 版 社

羣众美术画廊

中国古代工艺美术

上册

(陶瓷和青铜器)

詹蕙娟编

中国古代工艺美术 上册

編 者： 詹 燕 娟

出版者： 人 民 美 術 出 版 社

北京东总布胡同 10 号

責任編輯 魯 少 飞

印刷者： 北 京 市 印 刷 一 厂

發行者： 新 華 書 店

北京市書刊出版業營業許可證出字第 004 号

1958 年 9 月第一版第一次印刷

开本：787×1092 耗 1/26 印張：7/9

印數：1—,580 納→書号：T8027·1434

我国精美的陶瓷和青銅器

我国的工艺美术和人民的的生活紧密的结合着，它是人民生活中经过长期的培养而开放出来的艺术花朵。無論那种工艺，从产品的造型和裝飾花紋看来，都具有独特的民族風格和优秀的民族傳統。因为我国工艺美术种类繁多，一一介紹比較困难，現在仅就我国自新石器时代至清代这四五千年中的陶瓷、銅器、玉器、漆器、絲織刺綉等来作簡要的介绍。

我国的陶瓷工艺是很發达的，历史也很悠久，远在新石器时代，我們的祖先就使用着美丽的彩繪陶器，在这种陶器上繪着各种顏色的花紋，有的是几何紋，有的是人物和动物。因为它是彩繪的，人們都称它为彩陶。几何紋的彩陶甘肃出土最多，大多在米黃色的陶胎上繪以赭色、紅色、黑色的花紋，圖案的結構和色彩的运用都是極其巧妙的，在美术上达到了相当成熟的程度。一九五五年，在北京故宫展出的五省出土的文物中，就有画着人物和动物的彩陶，其中有一个彩陶盆上画着游魚，虽然笔調是那么簡單，但表現出来游魚的神态却是那样的生动。由此可以看出远在古代的劳动人民在彩陶美术上成就的一班了。和彩陶同时的有黑陶，它的顏色烏黑如漆，陶胎相当薄，表面光滑，造型也很美观。

到了商代，陶器又进了一步，这时候出現了胎骨潔白的白陶，周身刻划着雷紋，和当时銅器的花紋互相影响。战国和汉代也有彩繪的陶器，它的色彩比过去的彩陶更丰富，花紋也更加活潑。新石器时代的彩陶，一般在头部和肩部繪着各种花紋，而战国和汉代的彩陶，周身都有花紋，圖案結構和当时的漆器、銅器相仿，造型也与銅器相似。如河南輝县出土的彩陶壺、彩陶豆等，無論是花紋的佈局或色彩的配置都很成功。战国和汉代的陶俑，在美术上也同样很有价值。如輝县出土的陶羊、陶狗，神态栩栩如生，十分令人喜爱。汉代已出現了陶釉，提高了陶器的質量。经过以后逐渐改进，到晋代的时候便有胎骨比較細膩的瓷器了。

唐代的瓷器在艺术上較前更进步，那时越窯的产品，它的造型大多仿做鳳和荷花，使造型的美术要求和实用相結合，真所謂做到既美

觀又實用，符合了生活上的需要。越窯瓷器的花紋，一般在瓷胎上划花或印花，然后再上釉。花紋活潑优美，那盛开的花朵，那悠逸飞翔的鸚鵡、鳳凰和蜂蝶，都富于濃厚的詩歌意味。显现出我国陶瓷裝飾花紋中特有的風格。唐代的三彩陶器，也是特具風格的作品。在三彩陶器中，除了优美的三彩器皿之外，还有各种陪葬用的陶俑，其中以舞俑和三彩馬为最美。三彩舞俑表现了当时舞女舞蹈时的优美姿态；三彩馬則表现了唐代馬匹的壯健和各种令人喜爱的动态。都燒制得非常別緻。

宋代是我国过去历史上瓷器工艺登峯造極的时代，当时我国南北各地有不少名窯，如北方的定窯、汝窯、磁州窯等，所出瓷器都享有盛名：定窯的白瓷，胎骨極薄，大多在釉下画花，花紋秀丽典雅，令人贊賞不絕；汝窯出青釉器，一般在釉下刻花或印花，釉厚，瑩澈如玉；磁州窯是宋代最有特点的瓷窯，当时北方和磁州窯同一系統的窯場不少，产品种类繁多，其中以磁州窯的产品为最佳，大多是白地的瓷胎上画赭色或黑色的花紋——有纏枝花、有折枝花，枝叶挺拔，具有健康朴实的風格。南方的龙泉窯，瓷胎細緻堅实，釉厚，青如碧玉，瑩澈可愛，后人拾其碎片亦珍如至宝。宋室南迁以后，景德鎮出产的白瓷和北方的定窯瓷器相仿，在造型方面，別有格調，如景德鎮出产的瓜式瓶，朴素大方，在美术上与定窯产品不相上下。其他如官窯、均窯的出品也都各有特色。名窯之多，难于——列举。总之宋代瓷器的成就在我国陶瓷史上写下了光輝燦爛的一頁。

明代的瓷器，除了繼承宋代的成就外，又有了新的發展，如宣德的青花和成化的斗彩，都是很成功的。到了清代，瓷器的进步又別开生面，首先在燒瓷技术上有了空前的提高；其次在艺术風格上也發展为多种多样。清代的瓷器大多採用工整細緻的花鳥画作裝飾，这是清代瓷器在美术上的特点，也可以說是比較成功的一点。

我国除了瓷器艺术有輝煌的成就外，青銅艺术的成就也是十分卓越的。在石器时代，我們的祖先是用石器和陶器的，后来逐漸發展，發明了銅器，随后烹飪等方面也都採用銅器。到了商周时代已是我国青銅器發展兴盛的时期，那时候人們日常生活上的用具大多是裝飾着美丽花紋的銅器。如烹飪的鬲、鼎和敦；食器簋、簠、豆；容器罍、壺、卣，以及乐器、兵器等，都裝飾着精緻严整的回紋和蟠螭紋。及

至春秋战国时期，銅器的制作已普及各大城市。因而，不仅在銅器的形制上各地的制品有着不同的特点；同时花紋方面也变得更形活潑了。花紋中有的近乎写实，如狩獵紋壺等，描繪当时人們獵取野兽的情况；也有在銅器上嵌松石或錯金銀的。錯金銀在战国最流行，花紋匀称秀丽，無論在技术上或艺术上都达到了相当高的水平。到了汉代，銅器的紋飾逐漸变为簡單質朴了，在美术上，一般不大下工夫。但在銅器工艺中，銅鏡工艺却有了新的發展。

在我国古代，人們照臉是用鑑盛了水来照的，到战国的时候，就出現了銅制的鏡子，表面平正光亮，可以照人，背面飾以美丽的花紋。这种鏡子的鏡背裝飾起初大部分是因襲了商周銅器的裝飾圖案，以后逐漸自成一格，如透彫蟠螭紋鏡，四叶紋鏡等。到了汉代青銅鏡的花紋距离銅器的花紋更远，如汉代的規矩紋鏡和神人車馬画像鏡都和当时的空心磚、画像石的花紋相仿，显得特別的淳厚朴实。隋唐时代，銅鏡的鏡背紋飾，更是丰富多采。尤其是唐代的銅鏡，鏡背的花紋特別多样，有金銀平脫花鳥鏡、螺鈿花鳥鏡、人物故事鏡、珍禽瑞兽葡萄鏡和双鳳啣綬鏡等。唐代制鏡的風气很盛，以鏡子作为互相饋贈的礼品，如祝寿、庆賀婚禮等都用鏡子。因此对于鏡子的花紋也特別講究。及至宋代，鏡子上的花紋轉为以花卉圖案为主，在鏡背上裝飾着适合圓形的纏枝花或折枝花圖案。那委婉的枝叶和生气蓬勃的花朵，給予人們清新愉快的感觉，所以宋代的銅鏡在美术上有很高的价值。但到宋末元初，由于銅鏡工艺不被官方重視，甚至下令禁止制造；后来虽然还有銅鏡的制造，而在美术上已逐漸衰落。等到有玻璃鏡子的时候，銅鏡就失去了使用价值而成为純粹的裝飾品了。

此外，銅器工艺在明代的成就，是宣德时代的香爐，煉銅技术达到了很高的水平。色調的优美，造型的穩健渾厚，都为后世人所贊賞。

本書分上下二册，上册仅介紹我国的陶瓷器和青銅器。至于玉器、漆器和絲織刺綉在下册再分別介紹。

編 者

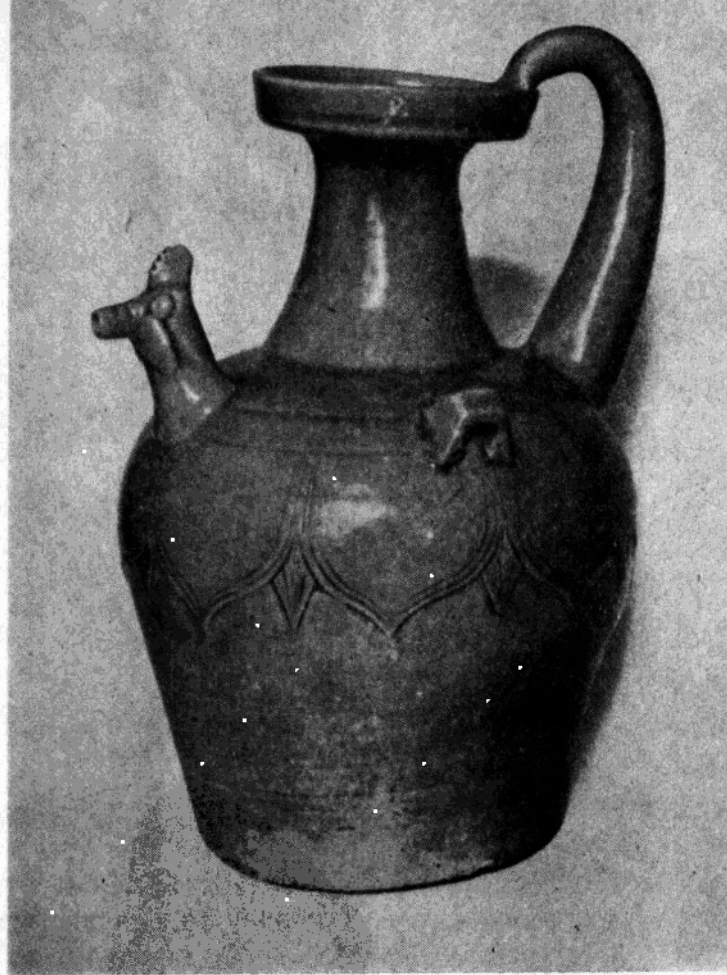
1. 新石器时代半山期彩陶

在新石器时期，我們的祖先使用着彩繪的陶器，在这种陶器上繪着漩渦紋、波浪紋、人物或动物等，十分美丽。这是甘肅半山出土的新石器时代的彩陶罐，在米黄色的地子上，繪着赭色、紅色和黑色的花紋。从花紋的結構上，可以看出在四五千年前我們的祖先已有很高的审美力，他們这种成就，給我国美术的發展奠定了巩固的基础。

2. 汉 陶 羊

我国汉代，还有“殉葬”的风俗，但人们已改用大批的陶塑的俑，塑造的有的是人物，有的是动物，神态自然生动。这是河南辉县汉墓中发掘出来的陶羊，它好像在寻找伴侣，看到它那叫唤的神态，仿佛听到了它的声音。这是作者通过对羊的生活作了深刻的研究和细致的观察才创作出来的，是比较成功的作品。

3. 南朝越州窯鷄頭壺

古时会稽出产的瓷器都称越器，会稽就是现在浙江的绍兴一带，这个地方是瓷器發源地，出品以青瓷为最好，造型和裝飾花纹多种多样。这是越窯的青瓷器，高27公分，以荷花瓣为俯叶式的裝飾，鷄头形为壺嘴，这种裝飾是越窯器的傳統特征。那厚实的盤口和粗壯的壺柄，十分穩健，这是一件美观而又实用的器物。

4. 唐三彩鳳頭壺

唐三彩是唐代陶瓷艺术的傑出創作，所謂“三彩”是在白色的陶胎上塗以黃、綠、青三種色釉，色調富麗，花紋線條也十分美妙。這是唐三彩鳳頭壺，高 33.9 公分，鳳頭和頸部是黃褐色釉；腹部是三彩釉，並貼有寶相花，這一器物的造型和唐代銀器的造型相仿，這是經過藝術加工的造型，不是專仿自然，而是利用了自然的形象來適合使用。這種方法在實用美術上是成功的。

5. 宋磁州窯魚藻紋鉢

磁州窯在河北磁縣彭城鎮，就是現在的峯峯礦區。在宋代的時候，這是一個著名的民間窯場。出產的白地黑花器很多，花紋健康活潑。這一瓷鉢上所畫的游魚，身體肥大，以穩健的姿態向前游動，簡練的筆法表現得這麼真實、生動，由此可見當時藝人的繪畫才能是多麼高超。

6. 宋定窯白瓷鳥啣花大盤

定窯在河北定州，就是現在的河北曲陽，這裡出產的白瓷為最著名，花紋十分典雅，它的裝飾方法有划花、堆花、印花等種，這是印花的白瓷盤，徑大約 18 公分，中間是荷花和兩隻飛鳥，葵瓣式的造型是很特出的，由內到外都有疏密適當的花紋，十分優美，這是定窯瓷器獨特的風格。

7. 宋汝窯青瓷牡丹紋瓶

汝窯在河南臨汝，是宋代的青釉器窯，瓷土細潤含有鐵分，色似羊肝，釉水瑩澤，厚的像膏脂一樣，溶而不流，釉色有近乎“雨過青天破雲處”之色，以淡青為主，也有豆青、蝦青及茶末等色。這是宋代汝窯出產的瓷瓶，高16.7公分，鮮草綠色釉，瑩澈如玉。周身飾以淺浮彫纏枝牡丹花，佈置得很緊湊。瓶肩和瓶側的俯葉花瓣和仰葉的排列與牡丹的葉子相呼應，構成完整的美術品，這是宋代傑出的作品之一。

8. 宋龙泉窯青瓷鼓式盖罐

宋代有章生一、章生二兄弟兩喜欢燒瓷，在浙江龙泉各設窯厂，生一所燒的窯，名琉田窯，又名哥窯；生二所燒的窯，叫龙泉窯，又名弟窯。龙泉窯的特点是胎薄如紙，有粉青、翠青二色，瓷潤瑩徹，像真玉器一般。这是龙泉窯的产品，徑約 20 公分，粉青色釉，以浮彫的牡丹花作裝飾，龙泉窯的出品中，像这样华丽的裝飾是罕見的，这一器物無論从造型、色釉和裝飾花紋看来都很优美。

9. 南宋官窯琮式瓶

南宋时候，中国烧制青瓷的技术相当高，南宋官窯是出产青瓷的重要窯厂之一。宋室南迁后，在杭州鳳凰山下建立官窯，承襲了旧官窯的良好基础，出品比以前更好，以青瓷为最上。这是南宋的官窯器，高 19.9 公分，仿古玉琮形，青瓷釉厚像碧玉般美丽。

10. 明宣德青花蓮花紋大盤

这个大盤高 7.9 公分，徑 44.9 公分，盤心的荷花和飄動的水草，顯得舒暢活潑。中圈的纏枝蓮作波浪形的佈局和外圈上海水相呼應，這三部分的花紋構成一個整體，感到很是和諧。宣德時候的青花呈暗青色，十分可愛。

11. 清乾隆青花釉里紅芙蓉虫紋盒

这一瓷盒高 4.2 公分，徑 6.2 公分白瓷的地子帶青味，花紋是青花和釉里紅兩色釉画成的。釉里紅的芙蓉花，紅得柔和可愛，整个情調文靜優雅。这样簡練的裝飾，在清代的瓷器中是比較突出的。

