

大学生
艺术素质拓展丛书

主编：刘守安

中国工艺美术

——理想与现实的融合

郝雪婷·著

● 安徽美术出版社

中国工艺美术

中国工艺美术史话

中国工艺美术史话

大学生艺术素质拓展丛书

中国工艺美术
——理想与现实的融合

刘守安 主编 郝雪婷 著

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国工艺美术：理想与现实的融合 / 郝雪婷著. —合肥：
安徽美术出版社，2003.1

(大学生艺术素质拓展丛书 / 刘守安主编)

ISBN 7-5398-1192-7

I. 中... II. 郝... III. 工艺美术史—中国—青年
读物 IV. J509.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 098857 号

大学生艺术素质拓展丛书编委会

顾问：欧阳中石 黄会林 朗绍君

主编：刘守安

编委：(按姓氏笔画排序)

马东风 刘守安 刘新生 孙 涤

杨 燕 李 宏 张路红 张竞琼

郑先友 郝雪婷 徐 改 卿 青

责任编辑：陈 明 秦金根

责任校对：杨 伟

中国工艺美术——理想与现实的融合 刘守安 主编 郝雪婷 著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编：230063)

<http://www.ahmss.com>

全国新华书店经销 合肥远东印刷厂印刷

安徽美达公司制版

开本：889 × 1194 1/32 印张：4.5

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1192-7 定价：12.00 元

总序

艺术，作为人类的精神产品，作为一种审美文化，随着人类社会的进步和科学技术的发展，从来没有像今天这样融入我们的日常生活，融入劳动生产、科学创造的过程与结果，融入我们的行为和思维，融入我们的时间与空间。生活艺术化、艺术生活化的进程如此快速，以致使我们无论贫穷还是富足、无论年轻还是年长，都会逐渐发现或忽然发现，艺术在我们生活中的位置如此凸显。现代科学技术的发展为创造艺术和复制艺术提供了各种各样的手段，也为人们接受艺术、享受艺术提供了各种各样的方便。在信息时代，无论是通俗艺术还是高雅艺术，无论是传统艺术还是现代艺术，无论是大众艺术还是民族艺术，无论是中国艺术还是西方艺术，无论是纯粹艺术还是实用艺术，无论是展示于大庭广众之下的艺术还是珍藏于博物馆、艺术馆中的艺术，都可以通过科学技术手段化为不同的“艺术信息”，汇入社会的、政治的、商业的、科技的信息洪流中，展现于我们的视觉与听觉，使我们真切地欣赏、感受艺术。现代人的艺术欣赏已较少受到时间、空间及其他方面条件的限制。科学使艺术逐渐走近我们，我们也更加热爱艺术、需要艺术。

在热爱艺术的人群中，高校大学生是一个热爱艺术、热爱科学并在科学的道路上不断攀登的群体，是一个具有求实精神又富有理想和激情的群体，是一个求知欲强、思想活跃、爱好广泛的群体。他们或学文史哲经、管理科学、法律科学、金融贸易，或学理工医农、生命科学、电子技术、信息工程，等等，在本学科、本专业领域不断进步，但普遍感到艺术知识较为缺乏，艺术欣赏能力有待提高。他们的“科学”水平与“艺术”水平有一定差距。这与现代科学技术与艺术融合的大趋势不相适应，也与他们对艺术的热爱与追求存在矛盾。德国学者胡赫说：“只有艺术和科学能把人提到神圣的高度。”艺术不仅能给人带来审美享受、精神快乐，而且也能给

人以知识和智慧，给人以青春和力量。艺术对人自身的全面发展具有不可或缺的重要意义。艺术知识应是大学生知识结构中的一个必要组成部分，艺术欣赏能力应是大学生应具备的各种能力中的一种能力，艺术素质应是大学生综合素质中的一种素质。近年来，有关方面特别强调拓展大学生的综合素质，强调加强高校的美育工作，其原因也就在这里。我们约请从事各种艺术研究的学者编撰这套“大学生艺术素质拓展丛书”，目的就在于为大学生朋友进一步“走近艺术”、感受艺术提供一套知识性、观赏性读物。

本“丛书”按艺术门类共分12个分册，每册大致按照一个共同的编撰体例，对该门艺术的产生、发展、基本特征、分类状况等有一个基本介绍，然后按时代顺序，以对具有代表性、典型性的作品的释读、评价、赏析为主，穿插对不同历史阶段该艺术发展状况的概略叙述。全书大致以史为经，以“点”（作品）连“线”（艺术发展线索），以“线”带面（一定时期艺术发展概貌），以“散点扫描”和“聚焦特写”的方式导引读者浏览艺术发展、欣赏艺术作品。

本“丛书”追求“好读”：力求以通俗的语言赏评高雅的艺术，力求语言的准确、鲜明、生动、活泼，富有文采。

本“丛书”追求“好看”：力求选择有代表性、典型性、观赏性的图片，力求图版的清晰、美观，色彩逼真！

美好的青春需要艺术来陪伴，多彩的生活需要艺术来滋养。艺术使人生超凡脱俗，高雅“神圣”；艺术使人情操高尚，精神富有。让我们和更多的大学生朋友一起走近并“走进”艺术，接受并享受人类所创造的珍贵艺术吧！

刘守安

2002年11月于北京

目 录

概述	1
第一章 人类文明的童年之路	
——原始工艺	5
与彩陶同游远古时代	7
色彩、纹饰因信仰而存在	10
第二章 初显风采	
——商周时代的工艺美术	13
青铜器——奴隶社会文明的集中体现	13
独特神秘的装饰纹样	15
环佩叮当	18
华服初现	19
第三章 百花争艳	
——春秋战国时期的工艺美术	23
演变和创新中的青铜器	23
挑灯看剑	25
艺苑新葩	27
第四章 雄浑深厚	
——秦汉时期的工艺美术	32
威武雄壮与诙谐幽默	32
浪漫与现实	36
镜子背面看文章	37
铜鼓蛙纹有渊源	39
开朗灵动画像砖	40
葬玉之俗	42

辟邪求福靠四神	44
第五章 清瘦飘逸	
——六朝工艺美术	46
佛陀世容	46
清白品色	47
丝织新貌	49
魏晋风度	50
爱莲之说	51
第六章 盛世风采	
——唐代工艺美术	55
霓裳羽衣	55
陶瓷新章	58
深宫藏得旧香囊	62
瑰丽工巧鉴花容	64
花草的世界	64
第七章 清淡雅致	
——宋代工艺美术	67
幽雅、秀丽的宋代陶瓷	67
似画非画的缂丝和刺绣	72
朴实无华的宋代雕漆	73
第八章 富丽堂皇	
——元代工艺美术	77
质朴与精致并存	77
初现锋芒话青花	79
连绵不断万字符	81
第九章 端庄敦厚	
——明代的工艺美术	84
质、色、画三绝的明瓷	84

服饰英华	88
流光溢彩景泰蓝	91
浑厚精雅的明式家具	92
第十章 繁缛精巧	
——清代工艺美术	96
四大名绣	96
绚丽彩瓷	100
传神彩塑	103
琢玉之义	107
龙凤呈祥	108
第十一章 美在民间	
——民间工艺美术	110
四季平安	110
端午节挂香荷包	113
蓝印花布	116
佩金戴银看福缘	117
糖人	119
剪纸	120
皮影	122
结语	125
参考书目	126
图片来源	127
彩色附图	128

概 述

在今天，一提起工艺美术，多数人认为它是一门装饰艺术或是一种特种工艺，也就是手工艺。事实上，这是一种片面的理解。工艺美术的发生、发展无不与“实用”紧密相联，并和社会生产有直接关系。它既不单纯是由美术家完成的主要以愉悦人的精神为目的的艺术品，也不仅是工匠完成的简单的具有实用价值的手工艺制品，而是两者的结合。

工艺美术是艺术的一种，“工艺”一词最初的含义只是简单地用来表示“能力”、“力量”。作为一个复合词，“工艺”包含了工和艺的内容，在我国古代即有解释，如《说文》上说：“工，巧也，匠也，善其事也。凡执艺事成器物以利用。皆谓之工。”艺，最初之意为种植，也指制作、技艺。因此，在很长时间里，工艺师与工匠属同一类人，工艺美术品的生产与设计由同一个人完成。随着时代的变迁、自然环境和社会环境等因素的变化，现代工艺美术包含的内容已经有了很大的改变。机械生产的介入打破了数万年来人类赖以操作的手工形态，导致了作品的造型、装饰等艺术形式与传统的手工操作形成截然不同的特点。留意一下我们生活环境中司空见惯的各类器具：桌椅板凳、汽车楼房、衣着服饰都渗透着工艺美术的设计因素，即实用又美观。而这些机械生产的产品也属于工艺美术作品，只是，在手工业向大机器工业转折性的变革中，人们生活的价值和功能方面，主次地位发生了变化。新兴科学文化、新材料的介入，人们审美观念和生活方式的改变拓展了工艺美术的内涵。因此，广义的工艺美术，应该是既包括手工艺又包括现代工业设计，狭义的工艺美术主要指手工艺。

工艺美术的门类既复杂又庞大，品种数以万计，角度不同，分类也就不同。从功能上，工艺美术可分为生活日用品和装饰欣赏品两大类，前者如染织品、陶瓷、家具等，后者如牙雕、玉器、景泰蓝等。从工艺用品的阶层属性上，工艺美术可分为宫廷工艺、文人士大夫工艺和民间工艺三类。从材料和技术的角度分，工艺美术大致可分为五个门类：陶瓷工艺、雕刻工艺、染织工艺、金属工艺、漆艺。

对于中国工艺美术各个时期的发展变化，可以从艺术风格、艺术形

态以及材料技术三个方面来概括、分析。

从艺术风格看。不同的历史时期、不同的地域环境又呈现出不同的艺术风格。每个历史时期都有不同的时代特征,通过工艺品反映了当时的社会风貌。新石器时代的石器、制陶、骨饰、编织等工艺,鲜明地显示了工匠使用材料和制作工艺的能力,反映了他们对形式美法则的认识和运用。商周时期,原始青瓷和漆器得到初步发展,青铜器和玉器取得了辉煌的成就。商代统治者迷信并且崇尚武力,反映在工艺美术上也呈现出一种近乎狰狞的美。春秋战国至秦汉时代的工艺美术显示了中国封建社会早期意识形态的发展,实用功利的价值追求与原始文化的浪漫形式有机结合,产生了活泼奔放、雄强古拙的美学特征。这些特征在陶瓷、漆器和丝织品上得到充分的表现。三国两晋南北朝时期,人们崇尚空疏、清静、平淡,这一意识形态上的转折,造成工艺美术生产格局和价值追求的变化。生产中心由北向南转移,青瓷、瓦当及宗教工艺取得了突出的成就。唐代经济发达,思想开放,金属、陶瓷、丝织、印染等的工艺美术繁荣发展,超越前代,使人感到自由、舒展、亲切,表现出精巧圆润、富丽丰满的形态特征。中国古代工艺美术比较完美的境界出现在宋代,其风格迥异于唐代豪华与放纵之风,“程朱理学”成为统治思想核心,诗文以平淡自如、文达疏畅为目标,形成一种清淡平易的理性之美,

图1 三足鬲彩陶 原始社会

并集中地表现在陶瓷艺术上。元代统治阶层强悍、粗犷,追求奢华的享受,喜爱繁丽、精致的物品,工艺美术风格趋向粗犷豪放和富丽堂皇。明朝是中国历史上又一个强盛的时代。其各个门类都得到较全面的发展。明式家具具有简约端庄的美学魅力,

至今仍为世人推崇。中国古代工艺美术的各个门类在清代更加完善,品种繁多、技艺精湛、手法丰富非前代可比,艺术风格日趋精致繁缛。到了现代,工业文明的冲击使传统工艺迅速衰落,新时代的艺术风格简约大方、明快清新,与传统工艺美术产生极为明显的差异,标志着新的文化形态的形成,并树立起新的审美标准,而原本兴盛过的众多工艺美术门类则更多地以民间工艺美术的形式继续发展。

从工艺美术的艺术形式看,中国工艺美术发展的各个时期也有较大的变化。远古时期,人们还处在狩猎生活时期,所接触所熟悉的自然对象主要是各种动物及捕猎、生活器具(图1、图2)。动物不仅在人们生活中占有重要的地位,而且也是装饰纹样的重要题材。因此,从商周到六朝,装饰题材纹样都是以动物纹(包括想像

的动物)及几何纹为中心(图3)。自唐代开始,人们在审美领域逐渐摆脱宗教和神化思想的束缚,开始大量采用自然花草作为欣赏对象,反映了当时人们思想的解放,直到近代,在装饰内容上也大都是以花草为主。装饰纹样内容的演变,决定于人类社会的发展程度,反映了生产力的发展和水平。比如在仿生器形上,汉代六朝时期多模拟动物,如羊形灯、熊形足、蛙形水盂、兽形虎子等。唐代则向植物发展,仿制成瓜形、花形,如壶体作成瓜棱形,盘和碗作成花瓣形等等。唐代是我国封建历史阶段工艺美术发展的一个重要转折时期。从唐代起,工艺美术脱离了商、周和汉、魏、六朝以来的那种古朴的特色,而具有近代装饰风貌的因素。唐代后期,桌椅出现了,这不但改变了人们的坐卧方式,而且对人们的

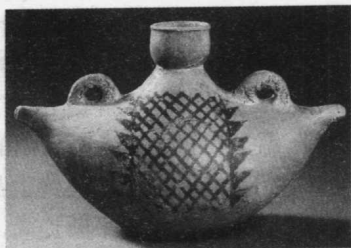

图2 船形彩陶 原始社会

图3 鸕形尊 商

生活方式产生了很大的影响。生活器皿的造型也随之产生变化。宋代的市民经济迅速发展,市场极度繁荣,工艺美术的品类、数量都大大超过了前代。尤其是文人、士大夫阶层的兴起,文人趣味的流行,使得清新典雅、温文隽永成为当时人们的审美追求。与此相适应,无论是瓷器还是漆木工艺,在造型和装饰上都以和谐、自然为标准。到了明清,一方面,随着工艺技术的不断提高,工艺美术中出现堆砌、繁复的风气;另一方面,随着与国外接触的增多,越来越多的西方产品进入中国,有不少中西合璧的工艺美术品问世。

最后,我们还可以从材料和技术上看中国工艺美术的发展变化。材质是工艺美术创作的“灵魂”。新材料的出现决定了新工艺、新技术的产生。在漫长的原始社会,工艺品取材于大自然,所以出现了彩陶、象形文字等早期的装饰艺术。在商、周包括春秋战国的时期,自由奔放的彩陶艺术风格变为凝固、神秘的青铜器的装饰风格。战国以后,漆树的大量种植,使漆器工艺悄然兴起。由于漆器以彩绘为主要装饰手段,因此明显地摆脱了商周时期的神秘感,装饰形象从抽象的纹样变成面向现实、反映生活的具象形象,从祭拜祖先、鬼神的领域转到表现现实、反映生活的活泼的艺术风格,并在秦汉时期发展到高峰。但由于漆器成本较高,所以经历数百年后,逐渐衰落。六朝时期,我国工艺美术就已进入了瓷器时代。瓷器硬度高,半透明,容易制作成为各种不同的器型以满足人们的生活需要,故而很快取代铜器及漆器,成为人们日常生活起居中重要的用品。因此,可以说材料技术在工艺美术进程中起了不可忽视的作用。

总之,中国工艺美术各个时期特征及内容的形成和发展并不是孤立的,而是受到许多自然和社会因素的影响,也正是因为如此,工艺美术才呈现出多样化的面貌。

第一章 人类文明的童年之路

——原始工艺

我们能够对5000多年前发生在中国大地上的事情略知一二，是因为那时的人们已经有文字记载。但是在此之前的几十万年前，我们的祖先是如何生存和发展的呢？我们无法寻找文字记载，也不可能让时光倒流，但我们可以利用古代人制造的“石头工具”寻根溯源。从考古发现的石工艺中可看出，人类在长期与自然抗争的实践中，不仅逐渐发达了自己的双手，而且发展了自身的智力。人们开始有意识地使造物有合理的实用性和朴实的审美价值。当然，在使用石器之前，古代人可能还有一段使用木器的历史，如我国古籍中便有“断木为杵”、“伐木杀兽”、“剥林而战”的记载。只是由于木器和兽皮易于腐烂，不易保存，使“木器时代”淹没在岁月的漫漫长河中。石器就不同，其坚硬的质地使之能历经万年之久，制造工具的人的遗骨可能早已经荡然无存，但他使用过的工具却保留至今。因此，我们说石器是人类最早的文化产物和信物。历史学家将人类使用石器工具的时代，统称为“石器时代”。

石器主要是利用石头的刃和尖来使用的。通常我们将使用打制石器的时代称为“旧石器时代”，这个时期人类使用的石器被称为“旧石器”（图1-1）。人类使用旧石器的时间相当长，约数十万年，占人类历史的99.8%。我国的旧石器时代遗存非常丰富，已发现的旧石器时代遗址有蓝田人、北京人、山顶洞人等遗址。

这种用打制的方法制成的石器比较粗糙，以我们现在的目光来看，与天然的石块区别似乎并不大，但其上留有的简单的加工痕迹，却标志着人类由动

图1-1 猿人石器 旧石器时期

物式的本能劳动到主动的创造性劳动的转变,是人类迈出的历史性的一步。

新石器是在打制基础上加以磨制、钻孔的石器。这种磨制石器的时代,称为“新石器时代”。石斧(图1-2)属于这类石器。新石器时代的遗址,现在发现的已有上千处,范围几乎遍及全国。我们熟悉的仰韶文化、龙山文化、河姆渡文化都是著名的新石器时代遗址的文化。

相对于旧石器时代,新石器时代的人们加工石头的技术有了很大提高,但此时,造物的目的仍是以实用为主,美观则在其次。以新石器时代的石斧为例,弧形的铲口既与圆形的钻孔相协调,又与铲两侧的直线形成对比,在造型上能熟练掌握对称、均衡等形式要素。这似乎反映了原始人类超前的审美意识。而事实上,这些看法只是我们现代人的审美眼光,并不能代表原始人的意识。在原始思维意识中,磨制加工不仅是

为了使石器光滑美观,最主要的是使之平整、锋利。对称的用具用起来总比不对称的来得准确,其实用的功利性要比审美的目的大得多。

人们在制造石器、拣取石料时,往往可发现纹理细密、色泽晶莹的石料。这些“美石”经过加工后,可以成为随身佩带的饰物,中国人赋予这类美石一个特定的名称——玉(图1-3)。玉石质地坚硬,色泽美丽,是一种珍贵的工艺材料,我国的“珍”、“宝”等字,都和玉有关。溯其源,玉器工艺还是从石器工艺发展而来的,《越绝外书》中说:“黄帝之时,以玉为兵(工具),为宫室凿

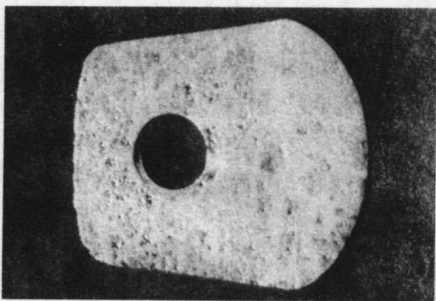

图1-2 石斧 新石器时期

图1-3 玉器 原始社会

地。”在中国的造物门类中，玉器是一个非常特殊的类别，它曾和石器一样，同是人类最早的劳动工具，可见玉与石不仅有着直接的联系，而且玉本身就是一种美石。然而，当石器工具最终被金属工具取代之后，玉器工艺却作为独立的工艺种类发展起来，逐渐成为用以观赏、装饰的物品。

玉雕起源很早，新石器时代就已有较多品种，如璧、珮、璜、管、珠、坠以及玉铲等，除玉铲以外，其他都是装饰品。《诗经》中有“如切如磋，如琢如磨”的句子，描写的正是制作玉器的过程。战国玉石工艺突破过去仪礼的陈规，除制作造型极为洗炼的人物、动物佩饰外，还出现了玉制器皿，用贵重玉石制作日用器皿，这反映了统治阶级的奢侈。从殷代的“妇好”墓出土的大量玉器和中山靖王墓出土的“金缕玉衣”，以及明、清时的大量传世玉器看，统治阶级爱用玉器装饰来显示他们的尊荣华贵。

中国人爱以玉音玉貌比喻人音容的美好，以玉男玉女比喻人的纯洁。以玉比德，并以此作为人格道德建树的最高标准，“玉有九德”、“君子无故，玉不去身”，使佩玉成为必不可少的习俗，并演化为一种独具中国民族精神和品质的文化传统，这也是中国玉器文化历久不衰的重要原因。中华民族以自己独有的智慧在造物生产和文明进程中，设计和创造出无数精美绝伦的玉器，成为中国造物文化的一部分，并形成和培育出了一种“崇玉”观念和意识。

与彩陶同游远古时代

中国是一个有着悠久历史的农耕国家，务农的传统使人们与泥土的关系非同一般。人们从耕作、收获的过程中熟悉了泥土的性格，结合用火的经验创造出制陶的工艺。陶器的发明也许很偶然。有一种假说认为，原始人在编织成的藤质或竹木容器的表面涂上泥浆以防水漏、以耐火烧，结果发现了烧结土块的性质发生了变化而产生了陶。在这以前，人们对自然材料的工艺加工，只是改变外在的形状，而制陶则是通过火的陶冶和烧制，使泥土改变其内在的性质，获得一种新的结构，从而形成人类文明的一个伟大创造。因此，作为一种专门的技术，不少学者认为，

陶工艺的出现是人类按照自己设想创造器物的重大成果。

在彩陶面前，人们不由得要进行各种猜测、假设和推论。那些拙稚然而充满生机和智慧的器物造型，到底反映着原始先民怎样的用意和目的呢？那些看似随意但是饱含自由意识和创造精神的纹饰色彩，究竟为了满足人类祖先怎样的心灵需要？也许，在没有文字的时代，彩陶就是一种借助于造型和纹饰来表达思维的文字，它诉说着那些无法言说的情感，反映着先民的心灵世界。在原始社会，人们无法解释许多现象。在灾难面前就会束手无策，产生恐惧心理。譬如，飓风刮倒了房子，便以为有风神在发怒；蝗虫吃毁了庄稼，便想像有虫神在作祟；其他如生病、死亡、祸端，都会认为有一种超人的力量在操纵。由畏而敬，由敬而产生了对神灵的崇拜之情，使得原始人匍匐在神灵的脚下。这种崇拜观念必然要通过一定的物质实体和仪式表现出来。最初，一般是用日常生活用具来给神灵奉献牺牲。日久天长，这些用具不断地规范化、专门化，于是形成了用来祭祀天地神灵的一整套专门器物。因此，作为祭祀用的器物，成为了陶器的一大功能。

陶器在当时还被广泛地用来作为陪葬品。原始人认为万物有灵，认为生命的死亡只不过是人体的暂时睡眠。所以人死后的世界，也就和人活着时的现实世界没有本质的区别。基于这种思想，先人们常常将人活着时的一切生活用具，原封不动地带入死后世界，这样便出现了各种各样的陪葬品。在“陶器时代”的墓葬中，陪葬品基本上以陶器为主。在这些陪葬的陶器中，一类是死者生前的日常生活用具，另一类是专门为死者制作的陪葬品。生活用具为硬质陶，殉葬用的陪葬品为软质陶。后者同前者比起来，一般规格上比较小，种类更多一些，陶器上往往涂朱绘彩，装饰繁缛，实用性相对较差。陪葬品的数量，一般随墓主身分的高低而多寡不同。

我国的彩陶文化分布很广，在黄河中上游有仰韶文化，在黄河中下游和淮河下游有大汶口文化和青莲冈文化，在长江中下游有河姆渡文化和屈家岭文化。不同地区不同的艺术特色，反映不同的文化。

娱神慰藉是原始人制作陶器的初衷，而形体的选择是达到崇高精神必不可少的条件，因为模仿是驻守在人类心理深层的一种本能。从陶器