

普通高等教育“十五”国家级规划教材

History of Chinese
Art and Design
中国工艺美术史新编

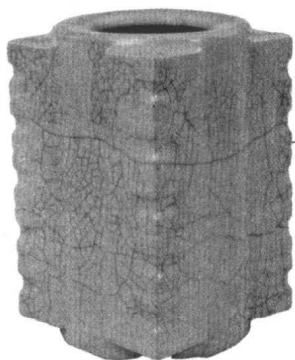
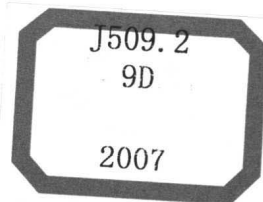
尚刚 编著

高等教育出版社
Higher Education Press

普通高等教育“十五”国家级规划教材

History of Chinese

Art and Design

中国工艺美术史新编

尚 刚 编著

高等教育出版社

Higher Education Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国工艺美术史新编 / 尚刚编著. —北京: 高等教育出版社, 2007. 2

ISBN 978-7-04-019228-5

I. 中… II. 尚… III. 工艺美术史—中国—高等学校—教材 IV. J509.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 012719 号

策划编辑 梁存收
责任绘图 朱 静
责任印制 朱学忠

责任编辑 周素静
版式设计 王凌波 张 楠

封面设计 王凌波 张 楠
责任校对 王 超

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京佳信达艺术印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 26.5
字 数 360 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2007 年 2 月第 1 版
印 次 2007 年 2 月第 1 次印刷
定 价 43.50 元 (含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 19228-00

内容简介

本书为普通高等教育“十五”国家级规划教材。本书在介绍中国重要时代的重要工艺美术现象时，主要以出土文物为基础进行说明，这在很大程度上还原了历史的本来面貌，令读者对中国工艺美术有较准确透彻的理解。

本书的主要特点是：

(1) 注重年代学。努力对美术现象做出尽可能准确的时间界定，以“辩章学术，考镜源流”。

(2) 注重地域特点。由于工艺美术都是在具体的地域中产生的，导致各地同时期同类作品具有不同的风貌，本书对此做出了充分的解说。

(3) 注重民族特点。不同时期工艺美术的不同风貌往往由统治民族宗教信仰、风俗习惯等造成，认真辨析它们对理解工艺美术现象极为重要。

(4) 注重文献与实物的对证。现存的实物和文献都不足以构建客观全面的工艺美术史；但以实物和文献相互对证、阐发，便能尽可能地还原历史面目。

另外，本教材在以往中国工艺美术史优秀教材的基础上，补充大量考古新材料、吸取最新学术研究成果、总结作者数十年来教学实践经验编写完成。书后还配有光盘，其内容为书页中出现的图例及其他相关图例。目的是，方便使用和进一步了解。

本书可供高等院校本、专科美术专业和艺术设计专业师生使用，也可供同等学力教育及广大美术爱好者使用。

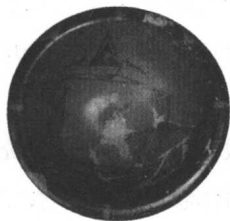
目 录

中国古代工艺美术与其特点——代前言

一、名词、起源与分类	1
二、适用的原则	2
三、材料与技术的制约	2
四、造型、装饰与其主导	3
五、认识功能与审美意义	4
六、生产格局与时代主流	4
七、基本风貌与文明价值	5
八、讨论的核心与断代的利弊	6

第一章 原始社会

第一节 绪言	9
一、工艺美术的起源	9
二、时代与工艺美术	11
第二节 陶器	12
一、引言	12
二、材料与制作	12
三、彩陶	14
四、黑陶与白陶	23
五、适用与艺术	25

第三节 玉器	27
一、引言	27
二、材料与制作	28
三、红山文化玉器	29
四、良渚文化玉器	31
第四节 结语	33
一、启示	34
二、影响	35

第二章 夏商西周

第一节 绪言	39
一、时代与工艺美术	39
二、工艺美术生产	41
第二节 青铜器	42
一、引言	42
二、材料与制作	43
三、艺术的演进	44
四、器形及其功用	50
五、装饰及其含义	56
第三节 玉器与其他	62
一、玉石器	62
二、陶瓷器	67
三、象牙器	68
第四节 结语	69
一、风貌与其演进	69
二、影响	70

第三章 春秋战国

第一节 绪言	75
一、时代与工艺美术	75
二、工艺美术生产	76
第二节 青铜器	78
一、引言	78
二、容器	79
三、铜镜、带钩等	86
四、北方民族的青铜器	89
第三节 其他	90
一、春秋战国及其以前的丝绸	90
二、玉器	93
三、春秋战国及其以前的漆器	96
四、陶瓷	100
五、春秋战国及其以前的金银器	101
六、清代以前的玻璃器	104
七、《考工记》	106
第四节 结语	108
一、风貌与其演进	108
二、影响	109

第四章 秦汉

第一节 绪言	113
一、工艺美术与时代	113
二、生产格局	114
第二节 织绣印染	115
一、引言	115
二、著名丝绸产地	116

三、著名丝绸品种	118
四、印染	121
五、刺绣	122
六、丝绸图案	124
七、毛、棉织物	127
第三节 漆器	128
一、引言	128
二、制胎与造型	130
三、技法与装饰	132
第四节 青铜器	135
一、引言	135
二、青铜容器	136
三、铜灯、铜炉与铜镜	138
四、云南青铜器	142
第五节 其他	144
一、陶瓷	144
二、玉器	146
三、金银器	149
第六节 结语	150
一、风貌与其演进	150
二、传承与影响	151
第五章 魏晋南北朝	
第一节 绪言	155
一、时代与工艺美术	155
二、生产格局	156
第二节 织绣	158
一、引言	158

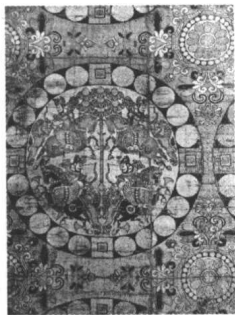
二、著名丝绸产区及人物	158
三、刺绣	161
四、丝绸图案	163
五、棉麻织物	166

第三节 陶瓷	167
一、引言	167
二、南方的青瓷和黑瓷	168
三、北朝的青瓷和白瓷	176

第四节 其他	178
一、漆器	178
二、金银器	181
三、铜镜和玉器	183

第五节 结语	184
一、风貌与其演进	184
二、影响	184

第六章 隋唐五代

第一节 绪言	189
一、时代与工艺美术	189
二、生产格局	190

第二节 织绣印染	192
一、引言	192
二、著名丝绸产地	193
三、著名丝织品种	194
四、印染	197
五、刺绣	198
六、丝绸图案	199

第三节 陶瓷	203
---------------	-----

一、引言	203
二、白瓷	205
三、青瓷	207
四、彩绘瓷	209
五、唐三彩及其他	210
第四节 其他门类	213
一、金银器	213
二、铜器	217
三、玉石器	220
四、漆器	221
五、木器和象牙器	223
第五节 结语	226
一、风貌与其演进	226
二、影响	227

第七章 辽宋夏金

第一节 绪言	231
一、时代与工艺美术	231
二、生产格局	233
第二节 织绣印染	234
一、两宋	234
二、辽夏金	242
第三节 陶瓷	245
一、两宋	245
二、辽夏金	255
第四节 其他门类	259
一、辽宋金银器	259
二、两宋铜器	262

三、两宋漆器	263
四、宋辽金玉石器	265

第五节 结语	268
一、风貌与其演进	268
二、影响	269

第八章 元代

第一节 绪言	273
一、时代与工艺美术	273
二、生产格局	274

第二节 织绣印染	275
一、引言	275
二、著名丝绸品种	276
三、丝绸纹彩	280
四、棉布	283
五、毡罽	284

第三节 陶瓷	285
一、引言	285
二、景德镇窑	286
三、其他窑场的著名品种	290

第四节 其他门类	292
一、漆器	292
二、金属器	294
三、玉石器	296

第五节 结语	298
一、风貌与其演进	298
二、影响	299

第九章 明代

第一节 绪言	303
一、时代与工艺美术	303
二、生产格局	304
第二节 织绣印染	305
一、引言	305
二、丝绸的主要产区 and 重要产地	306
三、著名丝绸品种	308
四、丝绸图案	313
五、棉布	315
第三节 陶瓷	317
一、引言	317
二、景德镇窑	318
三、其他窑场的著名品种	327
第四节 其他门类	329
一、明式家具	329
二、漆器	332
三、掐丝珐琅	335
四、宣德炉	336
五、玉器	337
六、竹刻	338
第五节 结语	340
一、风貌与其演进	340
二、影响	341

第十章 清代

第一节 绪言	345
一、时代和工艺美术	345

二、生产格局	347
第二节 织绣	348
一、引言	348
二、著名丝绸产地	349
三、著名丝绸品种	351
四、丝绸图案	355
第三节 陶瓷	357
一、引言	357
二、景德镇窑	357
三、其他窑场的著名品种	366
第四节 其他门类	369
一、漆器	369
二、家具	371
三、珐琅器	373
四、玉石器	375
五、玻璃器	377
六、竹刻	379
七、牙角雕刻	380
八、葫芦器	381
第五节 结语	382
一、风貌与其演进	382
二、影响	383

中国工艺美术史图片目录

中国古代工艺美术与其特点

——代前言

一、名词、起源与分类

在古代，工艺美术就是含有艺术价值的手工制品。其生产形态，等同于手工业，其文化形态，则属于造型艺术。

“工艺美术”是个后起的语词，在中国的历史尚不足百年。语词虽晚，但它涵盖的若干门类却是最早的艺术创造。在中国，纵使不把更早的饰品包罗在内，也大约能上溯到 8000 年前，由此开始的 4000 年是中国的新石器时代，它的基本特征除石质工具的磨制外，还包括制陶和纺织的出现。织物易腐难存，但玉石器和陶器则展现了先民卓越的艺术才华。鉴于年代往往不明的岩画的存在，如今已很难认定工艺美术孕育了美术，但仍然可以确信，在中国的原始社会，工艺美术比美术更成熟、更辉煌，原始的绘画和雕塑也常常附丽于工艺美术。

工艺美术是什么？对此，还有似明若晦的争议。依照不会引出异说的理解，可以根据材质，把工艺美术粗分为织物、陶瓷、玉石、金属、漆木及竹牙角玻璃等六类。这样，就能明白看出，其主体是蕴涵艺术价值的日用品，此外，还有欣赏品，欣赏品现在又通称“特种工艺美术”。其实，在日用和欣赏之间，从来没有断然的界线，所有的日用品都能欣赏，许多欣赏品又可使用，只是，欣赏品

的材质往往更高贵，制作常常更考究。有人愿从奇技淫巧的视角品评工艺美术，把鬼斧神工当做衡量价值的最高标准，其偏颇已不言自明，若一定要从中搜寻出可取之处，那么，也至多仅与特种工艺美术相通。

二、适用的原则

除少数纯属玩赏之作外，工艺美术最关心适用，造型和装饰往往体现着功能的需要。中国古代长期以农耕民族为主体，与其定居生活相适应，器物造型大多安定稳重，便于陈放，而在游牧民族入主的时代，便携器物为数众多，这体现的是统治民族马背上的生活，他们生活形态的演进又令器形不断变化，辽代的皮囊壶就是明证。较细微的变化表现在同类器物的体量差异上，一样是注子，茶汤是热的，故茶注不配注碗，酒液是凉的，故酒注每配注碗以加温；一样是酒具，硕大的往往反映着所贮酒的温和，小巧的则每与酒的浓烈相联。装饰与功能的联系不及造型密切，但日用容器的装饰有从立体向平面发展的明确趋势，如元以来的陶瓷装饰已大体是彩绘的一统天下，这无疑同彩绘的器物更宜清洗有关。

造型和装饰都要合宜，妄求奇异、滥施雕琢与适用的原则大相径庭。不妨于用是一般的尺度，有助于用是更高的标准，这样，工艺美术之美就受到了限制，其创作有如带着镣铐的舞蹈。适用束缚了庸手，也玉成了巧匠，他们的姓名虽多已不传，但无数作品都是其智慧和才华的丰碑。最著名的是汉代的缸灯和唐代的香囊，它们融美观与适用于一身，构思之巧、制作之精令人惊叹，其设计原则至今仍可视作典范。

三、材料与技术的制约

任何作品都是以材料制成的，材料的不同必定带来产品的差异。中国古代容器以陶瓷、金属、漆木为主要材料，后两类的造型可方可圆，大小皆宜，而陶瓷却基本是圆的变化，尺度也适中，这就是材料造成的。陶瓷以黏土等为原料，拉坯时，过大过小已

然不易。焙烧中，坯体还要收缩变化，坯体越高大，变形越显著，对同样大小的坯体，圆的变化小于方直。而人的视觉难以感受不很周正的曲线，却对稍有变化的直线极敏感，扭曲的造型既不美观，也不适用，因此，古代陶瓷造型几乎都同尺度适中的圆有关，过大过小和方直的造型仅属不惜成本的高档制作。

材料的作用还渗透到更细微的方面，如青花瓷的图案呈色虽都靠氧化钴，但色调却往往不同，有凝重、淡雅之分，还有浓艳、灰暗之异，基本原因就是钴料的化学成分不同。甚至，辅料也会带来变化，仍以陶瓷为例，清代彩绘瓷的花纹往往比明代精细，这是因为清人常在彩绘颜料中调油，而明人却是调胶，油的质地远远细腻于胶。既然材料如此重要，那么，在不小的程度上，一部工艺美术史也可看做材料的历史。

在一定意义上，工艺美术的历史还是技术的历史。这不仅因为材料必须借助技术制作才能成为产品，更在于不同的制作技术常常要引出产品的差异。原始陶器的胎体有厚薄之别，厚胎可用手制，也可轮制，而薄胎却非轮制不可，假设没有快轮的发明，蛋壳陶的产生就不可思议。青铜器的铸造可用合范法，也可用失蜡法，但唯有失蜡法才能使器物玲珑剔透。与汉魏相比，唐以来的绶锦图案形象细腻、线条圆润，这实在得益于纬线起花技术的启用。

四、造型、装饰与其主导

从构成的角度，可以把工艺美术分解为造型与装饰两部分，尽管随着时间的推移，它们都在不断演进，但造型的变化总小于装饰。从史前到今日，碗的造型变化不大，而装饰却因时而异，同样是梅瓶，从宋到清，造型的变化更小，而装饰却代代不同。原因并不复杂，造型较多联系着使用，装饰则侧重在欣赏，古代生活方式的变化较慢，而审美等观念不仅变化较快，个体差异也较大。因此，造型较稳定，装饰更活跃。

工艺美术里，容器的地位重要，其材质也有高低贵贱之分。玉和金银材料珍稀，价格昂贵，按等级制度，这类茶酒器的使用者往往较尊贵，而漆木、陶瓷材料易得，价格低廉，材料的使用通常没有禁限。显然基于贪恋奢华、倾慕权势的心理，金银器的造型和装

饰往往成为漆器、陶瓷器移植的对象、取法的典范，相反的情形固然存在，但根本不足与材质低贱仿高贵的规律抗衡。玉容器等级最高，而能辨识出的影响却远远不及金银器，这与它们数量太少有关，优质材料已然难得，使用中又易损坏。丝绸装饰的影响最深最广，其花纹和色彩不仅是别等第、分贵贱的标志，还因最富展示性而凝聚了装饰艺术的精华，体现着审美时尚的变迁，不仅总为各式工艺品仿效，还充当着新式样最快捷的传播者。

五、认识功能与审美意义

从生产的角度看，阶级社会的工艺美术不外官府和民间两类。官府的产品自有官派的用场，设计、造作秉承上命，绝容不得以工匠的创造破坏了钦定的法度。民间的产品大多要投入市场，工匠既然赖以维生，作品就必须迎合主顾的趣味。钦定的法度针对着全社会，若非罕见的定制，销售的对象总包括着财力相当的人群。这样，几乎每件作品的面貌都至少与一个阶层的好尚一致，都具有相当程度的普遍性，所蕴涵的共同性远远大于特殊性，这与可以“写心”，可以“自娱”的诗歌、绘画截然不同。因此，通过工艺美术，能对时代审美风尚及其变迁有更全面、更深入的理解，这是凭借其他文艺门类难以做到的。

工艺美术有物质文明和精神文明的双重属性，尽管它不是纯艺术，创作不以震撼人心或道德说教为宗旨，但它对人的影响又绝不小于纯艺术。因为，人可以不去欣赏纯艺术，却无法在衣食住行中逃避工艺美术，即令作品素朴无文，也必定有线型、带颜色，人不必去专门欣赏它，而它却永远在源源不断地提供着形式语言，潜移默化地培育起人的基本审美意识，如影随形般左右了人的终极审美判断。这种影响，发挥的方式别致特殊，但产生的功效深远强大，令其他艺术门类无法企及。

六、生产格局与时代主流

官府在生产中拥有雄厚的资财，占用优质原料，驱役高手匠师，制作精细考究，产品为统治集团和国家政治服务。由于使用