

《中国大百科全书》普及版·美术卷

中国工艺美术

《中国大百科全书》普及版编委会 编

中国大百科全书出版社

《中国大百科全书》普及版·美术卷

中国工艺美术

中国大百科全书出版社

Encyclopedia of China Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

中国工艺美术 / 《中国大百科全书: 普及版》编委会编. — 北京: 中国大百科全书出版社, 2014. 2

(中国大百科全书: 普及版. 美术卷)

ISBN 978-7-5000-9312-1

I. ①中… II. ①中… III. ①工艺美术史-中国
IV. ①J509.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第009235号

责任编辑: 李辛海 武 丹

套书设计: 刘 嘉

版式设计: 李 征 邵丹琳

责任印制: 乌 灵

中国大百科全书出版社出版发行

(北京阜成门北大街17号 邮政编码: 100037 电话: 010-88390752)

<http://www.ecph.com.cn>

新华书店经销

北京昊天国彩印刷有限公司印制

开本: 720毫米×1020毫米 1/16 印张: 8.5 字数: 142千字

2014年2月第1版 2014年2月第1次印刷

ISBN 978-7-5000-9312-1

定价: 19.00 元

中国工艺美术	7	阿拉沟金饰	58
中国陶器	14	彩绘动物漆座屏	59
中国铜镜	22	立鹤方壶	59
中国铜鼓	27	秦汉工艺美术	59
中国原始工艺美术	29	长信宫灯	66
夏-商-西周工艺美术	33	博山炉	66
二里头铜爵	39	三国-两晋-南北朝工艺美术	
妇好墓青铜器	40		67
后母戊鼎	44	谷仓罐	72
四羊尊	44	蜀锦	73
公卣	45	香囊	74
虎食人卣	46	隋唐工艺美术	75
虎纹石磬	46	唐三彩	80
春秋战国工艺美术	47	金银平脱	83
曾侯乙尊盘	57	唐锦	83
宴乐渔猎攻战纹壶	58	宋辽工艺美术	84

青白瓷	94	甜白	123
汝窑	95	五彩	123
宋官窑	95	珐花	124
哥窑	96	粉彩	125
钧窑	96	珐琅彩	125
定窑	97	紫砂	126
景德镇窑	98	织锦	127
宋锦	99	缂丝	128
元代工艺美术	99	宣德炉	130
青花	105	景泰蓝	131
釉里红	106	烧古	132
纳石失	107	象牙雕《月曼清游》册	133
渎山大玉海	107	《大禹治水图》玉山	133
明清工艺美术	108	百宝嵌	134
斗彩	122	明式家具	135

《中国大百科全书》普及版·美术卷

中国工艺美术

中国大百科全书出版社

Encyclopedia of China Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

中国工艺美术 / 《中国大百科全书：普及版》编委会编. — 北京：中国大百科全书出版社，2014.2

(中国大百科全书：普及版. 美术卷)

ISBN 978-7-5000-9312-1

I. ①中… II. ①中… III. ①工艺美术史-中国
IV. ①J509.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第009235号

责任编辑：李辛海 武 丹

套书设计：刘 嘉

版式设计：李 征 邵丹琳

责任印制：乌 灵

中国大百科全书出版社出版发行

(北京阜成门北大街17号 邮政编码：100037 电话：010-88390752)

<http://www.ecph.com.cn>

新华书店经销

北京昊天国彩印刷有限公司印制

开本：720毫米×1020毫米 1/16 印张：8.5 字数：142千字

2014年2月第1版 2014年2月第1次印刷

ISBN 978-7-5000-9312-1

定价：19.00 元

前言

《中国大百科全书》的编纂和出版是国家重点文化工程，是代表国家科学文化水平的权威工具书。全书的编纂工作一直得到党中央、国务院的高度重视和支持，先后有三万多名各学科各领域具有代表性的科学家、专家学者参与其中。1993年按学科分卷出版了第一版，结束了中国没有百科全书的历史；2009年按条目汉语拼音顺序出版了第二版，是中国第一部在编排方式上符合国际惯例的大型现代综合性百科全书。

《中国大百科全书》承担着弘扬中华文化、普及科学文化知识的重任。在人们的一般观念里，百科全书是一种用于查检知识和事实资料的工具书，但百科全书的阅读功能却被很多人所忽略。为了充分发挥《中国大百科全书》普及科学文化知识的功能，中国大百科全书出版社以系列丛书的方式推出了面向大众的《中国大百科全书》普及版。

《中国大百科全书》普及版的编纂在学科内容上，注重选取与大众学习、工作、生活密切相关的知识领域，如文学、历史、艺术、科技等；在条目的选取上，侧重于学科或知识领域的基础性、实用性条目；在编纂方法上，为增加可读性，以章节形式整编条目

内容，对过专、过深的内容进行删减、改编；在装帧形式上，在保持百科全书基本风格的基础上，封面和版式设计更加注重大众的阅读习惯。因此，普及版在充分体现知识性、准确性、权威性的前提下，增加了可读性，使其兼具工具书查检功能和大众读物的阅读功能，读者可以尽享阅读带来的愉悦。

百科全书被誉为“没有围墙的大学”，是覆盖人类社会各学科或知识领域的知识海洋。有人曾说过：

“多则价谦，万物皆然，唯独知识例外。知识越丰富，则价值就越昂贵。”而知识重在积累，古语有云：“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。”希望通过《中国大百科全书》普及版的出版，让百科全书走进千家万户，实现普及科学文化知识、提高民族素质的社会功能。

《中国大百科全书》普及版编委会

2013年6月

中国工艺美术	7	阿拉沟金饰	58
中国陶器	14	彩绘动物漆座屏	59
中国铜镜	22	立鹤方壶	59
中国铜鼓	27	秦汉工艺美术	59
中国原始工艺美术	29	长信宫灯	66
夏-商-西周工艺美术	33	博山炉	66
二里头铜爵	39	三国-两晋-南北朝工艺美术	
妇好墓青铜器	40		67
后母戊鼎	44	谷仓罐	72
四羊尊	44	蜀锦	73
公卣	45	香囊	74
虎食人卣	46	隋唐工艺美术	75
虎纹石磬	46	唐三彩	80
春秋战国工艺美术	47	金银平脱	83
曾侯乙尊盘	57	唐锦	83
宴乐渔猎攻战纹壶	58	宋辽工艺美术	84

青白瓷	94	甜白	123
汝窑	95	五彩	123
宋官窑	95	珐花	124
哥窑	96	粉彩	125
钧窑	96	珐琅彩	125
定窑	97	紫砂	126
景德镇窑	98	织锦	127
宋锦	99	缂丝	128
元代工艺美术	99	宣德炉	130
青花	105	景泰蓝	131
釉里红	106	烧古	132
纳石失	107	象牙雕《月曼清游》册	133
渎山大玉海	107	《大禹治水图》玉山	133
明清工艺美术	108	百宝嵌	134
斗彩	122	明式家具	135

中国工艺美术

中国工艺美术品是中国人民为满足自己的物质需要和精神需要，在不同的历史条件下，采用各种物质材料和工艺技术所创造和美化的人工造物的总称。它是中华民族造型艺术的重要组成部分，既体现了工艺美术的一般本质特征，在内涵和形式上保持着实用性与审美性的统一，又显示了中华民族文化自身所具有的鲜明个性。中国工艺美术以其悠久的历史，别具一格的风范、高超精湛的技艺和丰富的形态，为整个人类的文化创造史谱写了充满智慧和灵性的一章。

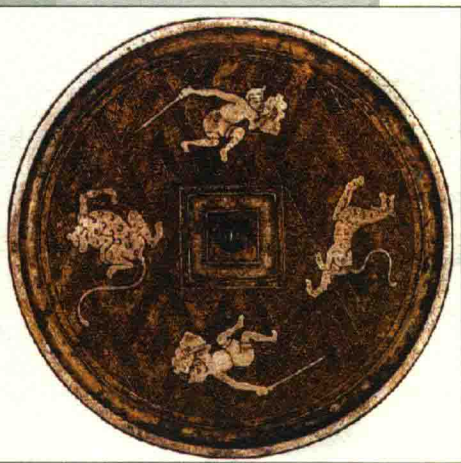
发展概况 中国工艺美术的原始发生可追溯到远古先民劳动工具的创造。凝聚在原始工具里的实用内涵和精神内涵既确立了中国工艺美术的初始形态，亦确立了工艺美术作为中华民族造型艺术先导的地位。新石器时代的石玉、牙骨、编织、缝纫，特别是制陶工艺，已鲜明地显示了中国工艺美术重视实用和审美相统一的造物思想和设计意匠，亦鲜明地显示了工匠把握材料性能和制作工艺的能力以及对形式美法则的认识和运用。商、西周时期，中国工艺美术有了划时代的进步，工艺造物的实用内涵和精神内涵进一步丰富和加强。精神内涵中大量渗入的社会意识和原始宗教意识，使这一时期的工艺美术具有一种崇高的美学魅力。原始青瓷和漆器获得初步发展，而青铜器和玉器则取得了辉煌的成就。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经济实力和意识形态的发展。

白衣彩陶钵（仰韶文化）

彩绘陶仓（汉）

武士斗兽纹铜镜（秦）

理性主义精神的崛起和高扬，使实用功利与承继文化传统的激情、浪漫色彩的形式形成有机统一，由此而产生的轻利活泼、飞动奔放、雄强古拙的美学特征，在陶瓷、漆器和丝织品上得到充分的表现。三国两晋南北朝在政治、经济、军事、文化和整个意识形态上的转折，造成工艺美术生产格局和价值追求的变化。生产中心逐渐由北方移向南方，工艺造物趋向内在人格和心性的显示。这一时期人格精神化的造物倾向和空灵、清静、平淡的审美风范，深刻地影响了中国工艺美术的整体发展。青瓷、建筑物件和宗教工艺美术在这一时期取得了突出的成就。中国工艺美术在初唐和盛唐获得全面的发展，呈现繁荣发达的景象。织锦、印染、陶瓷、金银器、漆器和木工等的技艺水平和生产规模都超越了前代。经济的发达，中外文化的交流以及人的思想意识的解放，使隋唐工艺美术表现出舒展博大的气势、精巧圆婉的装饰意匠和富丽丰满的形态特征。中国古代工艺美术比较完美的范式 and 境界出现在宋代，

并集中地表现在陶瓷上。发达的手工业和尚文重理的文化氛围，为保持造物与主体审美理想的和谐统一提供了极大的可能性，从而形成一代沉静典雅、平淡含蓄、心物化一的美学风范。宋代工艺美术充分地物化了中华民族的文化精神和审美意识，它体现和揭示的创造原则至今仍具有重大的现实指导意义。蒙古族以其强大的军事力量统一中国后，工艺美术有着一定的发展。染织工艺的织金锦、陶瓷工艺的青花和釉里红是这一时期的突出贡献。来自尚武的游牧文化的影响，元代工艺美术风格趋向粗犷、豪放和刚劲。明朝是中

国历史上又一个强盛的时代。资本因素的萌发以及与此相适应的新的文化和科学的产生，促使明代工艺美术跨入一个新阶段，织锦、棉纺、陶瓷、漆器、金工、家具和建筑装饰等门类都得到较全面的发展。明代工艺美术承继了宋以来的美学追求，并向程式化和完善化发展，具有端庄、简约、健实等审美特点。中国古代工艺美术的各个门类在清代更加完善，其品种之繁多、技艺之精湛、手法之丰富都远远超过前代，呈现出集各历史时期之大成的局面。导源于上层贵族审美趣味的以技艺取胜的造物观念，在清代工艺美术生产中进一步强化，以致一代艺术风格日趋矫饰雕琢、精致繁缛。1840年鸦片战争之后，中国工艺美术的生产格局、产品结构、工艺思想和艺术风格都呈现出新的面貌。衰败和新生、模仿与创造、恪守与分化构成近现代中国工艺美术的基本景观。承袭清代形制的传统工

花鸟纹锦（唐）

艺在现代工业文明的冲击之下迅速衰落，而适应新时代要求的现代工艺美术则迅速崛起、蓬勃发展，清新、简洁、明快的现代工艺美术标示着一种崭新的文化形态和内涵，因此它与传统工艺美术的差异是极为明显的。现代工艺美术的产生和发展，为中国工艺造物活动开辟了新的领域，并树立起新的审美风范和价值标准。

中国工艺美术的历史呈现着两条清晰的发展脉络：以实用为主体的民间工艺美术和以观赏为主体的宫廷及

大禾人面铜方鼎（商后期）

文人工艺美术体系。它们作为在不同社会环境和条件下生长发展起来、代表不同阶级利益的两种工艺文化形态，有着不同的生产方式、组织结构、功用目的和美学特征。民间工艺美术主要是自然经济的家庭手工业，生产的目的是主要是为了满足生产者自身的需要。生产与消费的统一，使民间工艺美术产品完满地体现了实用、审美一体的基本原则，具有朴质、刚健、明快的品质。宫廷及文人工艺美术产生于官营或私营手工业作坊之中，迎合贵族和文人阶层的需要和趣味，因而侧重于显示观念意蕴和追求观赏把玩价值，推崇精雕细刻、矫饰奇巧。

生产的官营化是中国传统工艺美术的重要现象。早在西周就出现了隶属于王家官府“百工”，汉王朝则在周秦官制的基础上设立了属于少府的各种工艺美术作坊和工厂，唐宋时期的少府监显示了官营手工业制度的完备和周详，明代的御用监、清代的造办处和织造局使官营手工业制度更为系统和严格。官营手工业机构大都设在中心城市或皇宫，材料无偿占有，工匠无偿劳役，生产不计成本，产品不参加商品流通。在这种封闭的经济结构中产生了追巧夺新、争奇斗艳的宫廷工艺美术，它作为反映统治阶级精神需要的理想样式，影响和规范着封建时期的中国传统工艺美术。

中国传统文化观念崇尚“形而上”之“道”，而贬抑“形而下”之“器”。因此，以功用为目的的工艺美术一直被视为“雕虫小技”而属“抑末”之列。这种偏见显然抑制了理论方面的建设，致使中国工艺美术缺乏完备、系统的理论著述。但是，中国工艺美术一直是按照自身的思想和原则发展的。其个性化的面

貌无疑取决于中国工艺思想和造物原则的倾向性和独创性。很少见诸文字的中国工艺思想和造物原则强调工艺造物的社会价值和社会功用,追求心灵与物质的交融统一,主张自然性与人工性的中庸和谐,注重工艺造物活动的整体有机性,力求协调天时、地理、材质、技术诸因素间的关系。

凝聚着中华民族物质文明和精神文明的中国工艺美术品,在国际性贸易和文化交流中,对世界文化的发展产生了深远的影响。中国古代的丝绸之路不仅西传了精美的丝织品,也西传了东方的蚕种和织造技术。陶瓷之路更是跨越中世纪东西世界的一条纽带。瓷器的外销不仅把中华民族的伟大发明转化为全人类的文明财富和世界性生产产业,而且也影响了所到之地人民的生活方式和文化观念。20世纪中叶后,中国工艺美术更是全面地走向世界,进一步促进了国际文化经济的交流。

分类 中国工艺美术有着广阔的领域,门类纷繁,样式众多,主要分为以下几类:

①按工艺美术的功能价值可分为实用工艺美术和陈设工艺美术。实用工艺美术即含有审美意匠的生产、生活用品,如服装、器用和工具等。陈设工艺美术即集中展示材美工巧或造型装饰之审美意匠而专供观赏的工艺品,如牙雕、玉雕、景泰蓝等。

②按工艺美术的历史形态可分为传统工艺美术和现代工艺美术。传统工艺美术即具有悠久历史、浓郁地方特色和民族风格,反映中国古典文化精神的工艺造物。如四大名绣、北京雕漆、宜兴紫砂陶、广东象牙球、扬州玉器等。现

三彩女俑(唐)

透雕水滴龙凤如意佩
(王俊懿)

代工艺美术即在现代工业文明基础上新兴并反映现代文化精神和生产需要的工艺造物。如现代陶艺、广告设计、书籍装饰、包装装潢等。③按工艺美术的生产方式可分为手工艺美术和工业设计。手工艺美术即采用手工制作的工艺造物；工业设计即运用现代材料和工业技术制造的工艺造物。④按工艺美术的生产者和消费者的社会层次可分为民间工艺美术、宫廷工艺美术和文人工艺美术三类。民间工艺美术是作为生产者的劳动大众为自身需要制作的工艺造物；宫廷工艺美术是按封建贵族统治者的需要制作的工艺造物；文人工艺美术则是为封建文人阶层的需要制作的工艺造物。以陈设品为主的宫廷和文人工艺美术是封建时代的产物，中华人民共和国成立以后，作为民族文化遗产即特种工艺被加以保护和继承。在新的历史条件下，由职业设计家和艺匠制作的工艺美术品，成为既有实用价值又有审美价值的商品。⑤按工艺美术材料和制作工艺一般可分为雕塑工艺（牙骨、木竹、玉石、泥、面等材料的雕、刻或塑）、金属工艺（铜器、金银器、景泰蓝等）、烧造工艺（陶瓷、玻璃料器等）、木做工艺（家具等）、髹饰工艺（漆器等）、织染工艺（丝织、刺绣、印染等）、编扎工艺（竹、藤、棕、草等材料的编织扎制）、画绘工艺（年画、烫画、铁画、内画壶等）、剪刻工艺（剪纸、皮影等）等。现在习惯上通常将传统工艺美术分为雕塑工艺、织绣工艺、编织工艺、金属工艺、陶瓷工艺和漆器工艺6类；随现代工业生产发展起来的现代工艺美术，则一般按产品对象分为室内环境设计、染织设计、服装设计、日用工业品造型设计、日用陶瓷设计、商业美术设计和书籍装帧设计等。

美学特征 中华民族在其发展的漫长岁月中，以勤