

中国文化速成读本

中国美术

◎ 张小梅 / 编

中国言实出版社

中国美术

张小梅
编

中国言实出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术 / 张小梅编.

—北京:中国言实出版社, 2012.4

ISBN 978-7-80250-875-0

I. ①中…

II. ①张…

III. ①美术史—中国

IV. ①J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第059935号

出版发行 中国言实出版社

地址:北京市朝阳区北苑路180号加利大厦5号楼105室

邮编:100101

电话:64924716(发行部) 64924735(邮购)

64928661(总编室) 64914138(四编部)

网址:www.zgyscbs.cn

E-mail:zgyscbs@263.net

经销 新华书店

印刷 北京一鑫印务有限责任公司

版次 2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷

规格 710毫米×960毫米 1/16 10印张

字数 110千字

定价 29.80元

ISBN 978-7-80250-875-0/J·11

前言

工艺美术，即指工艺品的造型艺术和装饰性美术。工艺美术作为美术大家庭的重要成员之一，其艺术性主要是通过工艺品的细部刻画来体现的，亦即造型和装饰的艺术性的体现。工艺品的出现是以人们的实际生活需要为指归的，因而工艺品具有两重性——即实用性和艺术性。实用性反映人们的生活实际，艺术性反映人们对美的追求。中国的工艺美术，在艺术性和实用性上都达到了极高的境界，是中国美术宝库中的珍贵财富。但是长期以来，中国的工艺美术并未得到应有的认可，被视为“奇技淫巧”加以排斥。直到近代，人们才真正认识到了它的艺术价值，恢复了应有的艺术地位。那些将心血和智慧融入到这些艺术品中世世代代的工匠们，在九泉之下可以得到慰藉。

中国的工艺美术门类繁多，历史悠久，因而要真正认识中国工艺美术的价值，我们必须对其进行横剖竖切，才能毕现它们的辉煌。早在新石器时代，我们的先民已经掌握了制陶、琢玉、髹漆等工艺。陶器无可辩驳地成为造型艺术的前驱。最为著名的是彩陶和黑陶，这是实用和审美相结合的产物。琢玉在当时也已成为手工艺的重要部门，在手法上主要以阴线刻为主，并形成了浅浮雕、半圆雕、镂空和圆锥等，这种手刻琢刻的玉器的总体特征是粗犷简约、风味醇厚。在题材上主要表现为祭祀用品和图腾装饰。初期的漆器则已具艺术雏形，其实物弥足珍贵。至夏商周时期，最有代表性的是青铜器。中国古代的青铜器制作之巨大、造型之精美、做工之精致，在世界上享有盛誉。早期青铜器以河南偃师二里头遗址晚期出土文物为代表，特色是朴素无华，气韵简和；中期青铜器以郑州商代遗址和黄陂盘龙城遗址为代表，特色是具有了简单花纹装饰，而器体造型亦见宏大，晚期青铜器以安阳殷墟出土的为代表，特色是器形丰富，花纹繁缛，并开始出现了铭文。青铜器到了周代，有了进一步的发展，装饰性花纹增加，手法上出现了焊接法。器形朴实舒畅，具有高度的史料价值和艺术价值。这一时期的玉器多具象征性、装饰性，造型洗练夸张，线条流畅自然。并且瓷器也开始出现，花纹简洁，胎色朴拙。漆器则工艺精妙，色彩花美，已有相当的水平。金器则无论其装饰性还是制作手法，都已有长足发展。春秋战国时期，由于分铸法和失蜡法的兴起，青铜器器面装饰更为富丽堂皇。玉器由于琢刻法的成熟，图案丰富，变化多姿，线条劲挺流畅。漆器“脱胎法”的使用更促进了漆器的发展，图案以龙凤为主，笔法

流畅，色彩绚丽。金银器的铸造工艺也渐趋完善。

秦汉时期的工艺，陶器则以陶明器和釉陶为主，造型上写实风格很强，色彩则更为绚丽。这一时期是青铜器的最后繁荣时期，器物注重实用，纹样朴素简约。玉器雄浑豪放，气魄宏大，器形优美，刻镂精工，是当时抛光技术和游丝刻发展的表现。此时的瓷器也已进入成熟时期，成为独立的手工业，但在艺术风格上还有浓厚的原始瓷器的特征。漆器则数量增加，质量提高，制作精美，出现了很多艺术性很高的精品。金银器制作开始独立发展，而且花样繁多，技法成熟，工艺更显富丽堂皇。三国至两晋时期是中国陶瓷工艺的黄金时代，三国南北朝的陶器主要是多色釉的使用，陶塑则更注重形态刻画，为后来唐三彩的出现奠定了基础。唐三彩是中国陶器中最具艺术特色的工艺品，是唐代繁荣统一盛世景象的体现。瓷器则在南北时期彻底摆脱了原始瓷器工艺的束缚，青瓷、白瓷工艺成熟起来。至隋唐五代时期则真正形成了“南青北白”的格局。到了两宋时期，五大瓷窑争奇斗艳，使“宋瓷”成为闻名世界的工艺品之一。玉器在这一时代的前期，质量有所下降，而唐宋之际，则制作精细，富丽堂皇。漆器，三国时出现了雕漆，漆器迈进了新的领域，成为独立的门类，同时堆漆、髹髹亦十分流行。唐宋金银器制造手法精致，纹样奇特，尤其是唐代，更能体现西亚、中亚风格。

而在元明清时代，许多新工艺、新技法被创造出来，工艺品在此时呈现出品种繁多、技艺高超、内容丰富的盛况。宫廷不究实用，以奇为美，专事装饰；民间讲实用，就地因材，精妙纯朴。瓷器在元代有青花瓷，明清则有永乐白瓷、五彩、斗彩和粉彩等多种彩釉瓷器。漆器发展了雕漆、戗金工艺，在工艺上达到了顶峰。金属工艺除金银器外，景泰蓝和珐琅工艺全面发展，器形庄重，纹样典雅，色彩含蓄，民族特色极浓。琢玉工艺在元、明、清三代达到了顶峰，尤以清代为突出，最具代表性的是“溆山大玉海”和“大禹治水玉山”，都是无与伦比的艺术珍品。这一时期，竹、木、牙雕也开始兴起。中国的工艺美术在这时进入了全面总结和发展的阶段。

鉴于中国工艺美术门类杂多，时代特征强烈，在编撰本卷时，我们以时间为主线，同时加以横向排布，分青铜器、陶瓷器、玉器、漆器、金银器、珐琅以及竹木雕刻等诸多门类，选择有代表性的器物图片，并配以简练流畅文字说明，为广大读者提供学习、观赏的方便。鉴于编者水平有限，错误诚所难免，望广大读者批评指正。

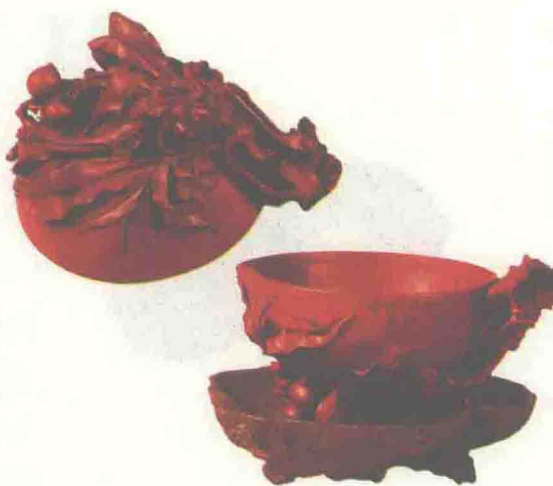
目录

四羊方尊 商代.....	1
青铜尊 商代.....	2
大禾方鼎 商代.....	3
越王勾践剑 春秋.....	4
凤纹羊觥 商代晚期.....	5
凤纹牺觥 商代.....	6
后母戊鼎 商.....	7
驹形尊 西周初年.....	8
男相人像 西周中期.....	9
鱼形尊 西周.....	10
大克鼎 西周.....	11
猳簋 西周厉王.....	12
龟纹铜簋 周.....	13
兔形尊 西周.....	14
鸟形尊 西周.....	15
秦公编钟 春秋前期.....	16
蟠螭纹尊盘 战国.....	17
长信宫灯 西汉.....	18
鎏金熊形铜镇 西汉.....	19
朱雀衔环杯 西汉.....	20
错金银云纹铜犀尊 西汉.....	21
青铜饕餮龙凤纹尊形瓶及台架 南宋.....	22
青铜龙纹下茛形瓶 南宋.....	23

黑陶壶 龙山文化.....	24
蟠龙纹陶盘 中原龙山文化陶寺早期...	25
白陶鬲 夏.....	26
彩绘陶壶 西汉前期.....	27
绘彩茧形陶壶 西汉.....	28
黄釉陶鼎 西汉.....	28
灰陶加彩方壶 西汉.....	29
青瓷狮形烛台 三国.....	30
青瓷莲瓣纹盘 南北朝.....	31
黑瓷盘口壶 东晋.....	32
青瓷唾壶 西晋.....	33
三彩鸡鸠酒卮 唐.....	34
三彩腾空马俑 唐.....	34
三彩骆驼载乐俑 唐.....	35
三彩狮子 唐.....	36
三彩骑马女俑 唐.....	37
三彩角杯 唐.....	38
邢窑白瓷注 唐.....	39
青釉凤头龙柄壶 唐.....	40
五瓣葵口大内凹底秘色瓷盘 唐.....	41
越窑熏炉 五代.....	41
绿釉碗 唐.....	41
景德镇窑青白瓷水禽形香炉 北宋.....	42
白瓷人首鱼龙壶 契丹.....	43
定窑白釉孩儿枕 北宋.....	44
青瓷牡丹纹粉盒 北宋.....	45
定窑白瓷莲花纹洗 金.....	46
磁州窑白地红绿彩水禽纹碗 金.....	47
夔纹三足炉 金.....	48
堆塑蟠龙盖瓶 南宋.....	49

- 绿釉黑花梅瓶 南宋.....50
- 海棠花盆 南宋.....51
- 黑釉玳瑁花口长颈瓶 南宋.....51
- 白地黑花梅瓶 宋.....52
- 影青加彩观音像 南宋.....53
- 白瓷迦叶和阿难像 辽.....54
- 兔毫碗 南宋.....55
- 花口壶 南宋.....56
- 琉璃釉白花龙纹盘 元.....57
- 青花莲池水禽图壶 元.....57
- 琉璃釉白花龙纹瓶 元.....58
- 白地铁绘童子唐草纹瓶 元.....59
- 法华描金云龙贯耳瓶 明.....60
- 五彩龙凤花卉纹瓶 明.....61
- 五彩云龙纹盖罐 明.....62
- 青花八仙庆寿圆罐 明.....63
- 釉里红缠枝菊纹大碗 明.....64
- 斗彩灵云纹杯 明.....65
- 法华堆贴菊花耳瓶 明.....66
- 斗彩海马纹罐 明.....67
- 素三彩海螭纹三足洗 明.....67
- 青花云龙纹瓶 明.....68
- 德化窑白釉凸花出戟鼎式炉 明.....69
- 粉彩镂空盖盒 清.....70
- 胭脂红彩龙凤穿牡丹纹罐 清.....71
- 粉彩紫地古铜纹托爵 清.....72
- 粉彩人物故事图笔筒 清.....73
- 各色釉大瓶 清.....74
- 五彩加金荷塘花鸟纹凤尾尊 清.....75
- 斗彩凤穿牡丹纹梅瓶 清.....76

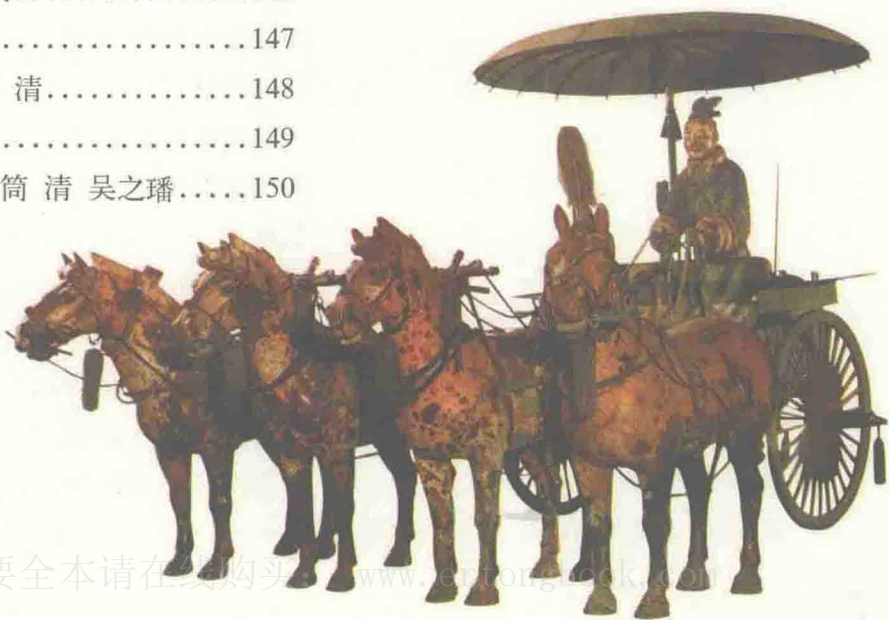
粉彩镂空转心瓶 清.....	77
玉戚 夏.....	78
玉琮形管 良渚文化.....	78
碧玉龙.....	79
牛形玉调色器 夏.....	80
玉鳖 良渚文化.....	80
鸟首人身玉饰 商代早期.....	81
玉长颈鹤 商代晚期.....	82
玉鹅 西周早期.....	83
跪式玉人 商代.....	84
人面纹玉饰 西周.....	85
玉镂雕人首龙形佩 西周.....	86
牛面玉佩 西周.....	87
玉牛面 西周.....	88
褐玉燕佩 西周初年.....	89
玉角形杯 西汉.....	90
玉辟邪 西汉.....	91
羽人骑马玉雕 西汉.....	92
玉熊 西汉.....	93
玉鹰 西汉.....	93
青玉飞天 唐.....	94
白玉镶金镯 唐.....	95
青玉人物带佩 唐.....	95
白玉鸭坠 北宋.....	96
青玉迦楼罗神鸟 契丹.....	97
鲤鱼花草黑玉饰 金.....	98
玉“秋山”饰 金.....	99
白玉镂空鹤攫天鹅带环 金.....	100
金链竹节形玉盒 契丹.....	101
白玉双人耳礼乐杯 元.....	102

- 青玉卣 元.....103
- 青玉桃形洗 元.....104
- 涑山大玉海 元.....105
- 大禹治水玉山 清.....106
- 青玉罗汉山子 清.....107
- 金盏、金勺 战国前期.....108
- 龙凤纹银铺首 西汉.....108
- 镀金银熏炉 西汉.....109
- 镀金银竹节熏炉 西汉.....110
- 高足金杯 隋.....110
- 狮纹金花银盘 唐.....111
- 鎏金刻花瑞兽银盒 唐.....112
- 刻花赤金碗 唐.....113
- 双鱼纹提梁银壶 唐.....114
- 莲瓣花鸟纹高足银杯 唐.....115
- 掐丝团花金杯 唐.....116
- 鎏金银熏球 唐.....117
- 狩猎纹高足银杯 唐.....118
- 金娃娃 南宋.....118
- 银杯 宋.....118
- 银镀金七重塔 北宋.....119
- 鱼嬉戏镜 金.....120
- 八曲连弧形金盒 辽.....120
- 银鎏金蟠花把杯 辽.....121
- 银槎 元.....122
- 金透雕 清.....123
- 彩漆鼎 西汉.....124
- 彩漆三鱼纹耳杯 西汉.....125
- 彩绘卷云纹漆盂 西汉.....126
- 人物古琴漆背镜 唐.....127

- 花鸟纹嵌螺钿黑漆经箱 五代..... 128
- 花瓣形黑漆托盏 北宋..... 129
- 花瓣式圈足漆碗 北宋..... 129
- 描金彩漆牡丹长颈瓶 清..... 130
- 剔红云龙纹盏托 明..... 131
- 剔红花卉长方几 明..... 132
- 剔红赏莲图圆盒 明..... 133
- 剔红 鹿苑长春 双层多宝盒 明..... 134
- 剔红荔枝纹圆盒 明..... 135
- 黑漆描金勾莲纹盖盂 清..... 136
- 椭圆形玻璃瓶 隋..... 137
- 玛瑙狮纹饰 南北朝..... 138
- 玛瑙椭圆形羽觞 唐..... 139
- 掐丝珐琅缠枝莲纹兽耳三环尊 元..... 140
- 画珐琅海棠花式瓶 清..... 141
- 画珐琅六颈瓶 清..... 142
- 盪胎珐琅象 清..... 143
- 象牙雕高贤读书笔筒 清..... 144
- 竹雕山水人物笔筒 明..... 145
- 象牙雕老少耕读 清..... 146
- 竹根雕松树罗汉..... 147
- 犀角雕螭纹觚形杯 清..... 148
- 紫砂桃形杯 明..... 149
- 黄杨木雕东山报捷筒 清 吴之璠..... 150

四羊方尊 商代

湖南宁乡月山铺出土，巨大的方形口，长颈，折肩，浅腰腹，高足，四角和每面中都有脊。它将器物的造型设计与艺术装饰高度完美地结合在一起。

四羊方尊局部

青铜尊 商代

器如觚形，体较粗，长颈，高簇。此尊主纹突出，还有细密的雷纹，具有强烈的立体感，艺术表现手法熟练。

青铜尊局部

大禾方鼎 商代

方立耳，柱形足，龙纹，四壁各饰浮雕人面纹，人物头像刻画细腻，神态威严。此种文饰的青铜器仅此一件，是商代青铜器中极具艺术价值的一件，是商代青铜冶铸技术高度发展的产物。

越王勾践剑 春秋

古代兵器中的奇宝，出土时仍然寒光四射，锋利无比，可断发丝。此剑剑身饰黑色暗纹，剑格正面镶蓝色琉璃，背面镶绿松石花纹。剑身铭有：“越王勾践，自作用剑。”反映了中国古代高超的铸剑技术。

凤纹羊觥 商代晚期

觥作羊形，羊首连背为觥盖。高大粗壮的羊角弯曲至羊额，很有精神。盖上置立体龙和鸟，可作纽，用于提拎。盖上饰兽面纹，腹满饰凤纹，附饰以龙纹。

凤纹牺觥 商代

此觥是牛形的，以牛首、牛背作盖，盖上立有一小老虎，作为纽，饰兽面鱼身纹。腹部饰凤鸟纹，头部饰龙纹。它的造型设计与适用性极其完美地融为一体，表现出优良的工艺设计思想。