

中国美术全集

工美卷 上

青海人民出版社

ZHONG GUO MEI SHU QUAN JI GO

JUAN

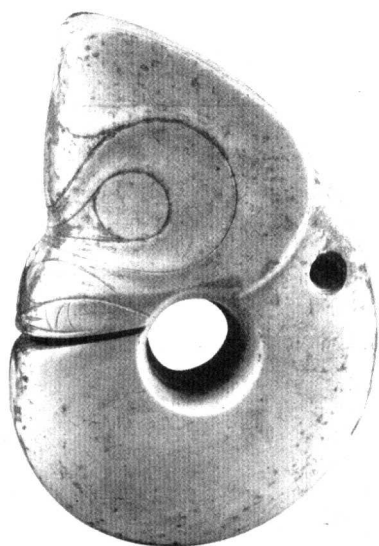
中国美术全集

工 美 卷 上

* T264048 *

于 明 主 编

青 海 人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术全集 / 于明主编. — 西宁: 青海人民出版社,
2003.2

ISBN 7-225-02285-7

I. 中... II. 于... III. 美术-作品综合集-中国
IV. J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第005218号

责任编辑:王绍玉

设计制作:北京玉学玉文化研究中心

美术设计:姜浩 梁云

电脑制作:饶志良 张一虎

文字编辑:刘明军 郭一平

中国美术全集 于明 主编

出版:青海人民出版社(西宁市同仁路10号)

发行: 邮政编码 810001 电话 6143426(总编室)

发行部:(0971) 6143516 6123221

印刷:北京密云胶印厂

经销:新华书店

开本:850mm × 1168mm 1/32

印张:62

字数:40万

插图:1560

版次:2003年3月第1版

印次:2004年4月第2次印刷

印数:2-2000

书号:ISBN 7-225-02285-7/J·344

定价:138.00元(共8册)

版权所有 翻印必究

(书中如有缺页、错页及倒装请与工厂联系)

中国工艺美术发展简史(代序)

中国工艺美术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。中华民族在其发展的漫长岁月中,以勤劳和智慧为人类工艺文化历史创造了境界独到、风范高雅、魅力永恒的工艺造物样式。

中国工艺美术的起源可追溯到远古先民的第一件劳动工具的创造。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。

奴隶社会的商、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。

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。理性主义精神的崛起和繁荣,使指向实用功利和现实人生的价值追求,与承继原始文化传统的充满激情和浪漫色彩的形式有机统一,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。这一时期崇尚主体人格精神的造物倾向和空疏、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。

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和境界出现在宋代,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。

元代的工艺美术也有着一定的发展。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。

明朝资本主义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化,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着新的面貌。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。适应新时代要求的现代工艺美术迅速崛起,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。现代工艺美术的产生和发展,为中国工艺的未来发展开辟了新的领域,并树立起新的审美风范和价值标准。

编者

史 前 时 代

北京猿人使用的石器	12
玉箍形器	13
勾云形大玉佩	14
玉璧	15
石杵、石磨盘	16
人面鱼纹彩陶盆	17
彩陶鹳鸟鱼纹石斧图陶缸	18
陶寺文化土鼓	19
舞蹈人纹彩陶盆	20
人形贴塑彩陶壶	21
锯齿菱格纹彩陶罐	22
玉雕龙	23
船形彩陶壶	24
漩涡纹彩陶瓮	25
陶	26
玉璧	27
双耳三足壶	28
玉璇玑	29
陶孟	30
人头像彩绘壶	31
提梁釜形罐	32
带盖陶鼎	33
彩陶三足钵	34
鹰尊	35
人头壶	36
朱漆木碗	37
玉斧	38
刻符陶尊	39
狗形陶	40
彩陶钵	41
八角星纹彩陶豆	42
高足镂孔黑陶杯	43
鹰纹玉圭	44
玉环	45

玉片	46
“阳乌负日”牙雕	47
骨末吕	48
猪纹陶钵	49
玉兽面纹琮	50
蝴蝶形镂空玉冠饰	51
兽面纹玉镯	52

夏 商 周

乳钉纹爵	54
铜罍	55
饕餮纹簋	56
夔纹铜钺	57
戈卣	58
卧虎扁夔足鼎	59
饕餮纹铜鼓	60
铸钟	61
三羊鬲	62
铜天觚	63
饕餮纹单柱爵	64
凤柱	65
几何纹白陶甗	66
黄釉瓷尊	67
朱漆木雕	68
玉援铜柄戈	69
玉刃矛	70
嵌绿松石饕餮纹铜牌饰	71
司母戊方鼎馆	72
四羊方尊	73
大禾人面铜方鼎	74
人面	75
何尊	76
折觥	77
季子白盘	78
毛公鼎	79
玉鸟纹刀	80

突目面具	81
金箔虎形器	82
双羊尊	83
鸟纹卣	84
素面甬	85
云纹铙	86
燕侯盂	87
蟠龙盖鬯鬯纹铜	88
伯矩鬲	89
夔钟	90
史墙盘	91
夔壶	92
鸟盖铜	93
重环纹铺	94
仲羲父钺	95
回纹硬陶兽耳甗	96
方格彩陶(部分)	97
利簋	98
刖刑人守门鼎	99
大克鼎	100

春秋 战国

云纹禁	102
莲鹤方壶	103
镶嵌狩猎纹豆	104
铜伎乐房	105
玉环	106
吴王夫差矛	107
越王勾践剑	108
曾侯乙铜钟	109
曾侯乙墓玉多节佩	110
彩绘描漆小座屏	111
黄玉璜	112
青铜神兽	113
兽形鬶	114
铜铺首	115

目 录

虎咬牛纹金饰牌	116
彩绘描漆豆	117
彩绘乐舞纹鸳鸯盒	118
玉制蚕纹璧	119
彩绘内棺	120
嵌错宴乐攻战纹铜壶	121
铁足铜鼎	122
曾侯乙尊盘	123
银首人形灯	124
齐刀币	125
十五连盏灯	126
错金银嵌松石铜壶	127
朱绘兽耳陶壶	128
玉镂螭虎纹合璧	129
透雕蟠螭纹铜镜	130
龙凤金银错方案	131
包金镶玉嵌琉璃银带钩	132
虎座凤架鼓	133
龙凤虎纹绣罗单衣	134

秦 汉

错金银伞杠	136
铜戈	137
鎏金银盘	138
彩绘铜羊口漆盒	139
云纹瓦当	140
鹿纹瓦当	141
云纹瓦当	142
秦兵马俑	143
陶仓	144
铜车马	145
描漆兽首凤形勺	146
描漆圆盒	147
铜权	148
铜车轮	149
“长乐”谷纹玉璧	150
青铜贮贝器	151

三牺钮银豆	152
鎏金乳钉纹铜壶	153
错金银鸟篆文壶	154
吊人铜矛	155
鎏金银竹节铜熏炉	156
铁量器	157
素纱禅衣	158
车马人物彩绘纹镜	159
玉覆面	160
玉衣片	161
“万事如意”锦袍	162
彩绘陶壶	163
彩绘陶壶	164
长方形粉彩漆奁	165
双层九子漆奁	166
错金博山炉	167
长信宫灯	168
四神瓦当	169
错银铜牛灯	170
马王堆1号墓彩绘棺	171
蓝白染花棉布	172
陶船模型	173
彩绘漆耳杯盒	174
彩绘云气纹双层漆奁	175
“泰子”金印	176
阳陵陶俑	177
卧虎	178
女舞俑	179
陶楼	180
绿釉陶壶	181
菱纹锦袜	182
陶座铜钱树	183
玉座屏	184
“昭明”透光镜	185
竞渡纹铜鼓	186
鎏金双驼饰牌	187

目 录

“长乐明光”锦(局部)	188
绿釉陶望楼	189
水波纹四系罐	190

三 国 两 晋 南 北 朝

青瓷釉下彩盘口壶	192
青瓷狮形水盂	193
青瓷兽形尊	194
青瓷双系鸡首壶	195
青瓷莲花尊	196
玻璃钵	197
彩绘《季布挂剑图》漆盘	198
德清窑黑釉盘口四系壶	199
青釉塑贴谷仓	200
青瓷虎子	201
黄釉扁壶	202
青瓷羊	203
宣城公金印	204
对书俑	205
刺绣佛像	206
彩色织成履	207
礼佛图(局部)	208
阿修罗天	209
飞天	210
独角兽浮雕像	211
胁侍菩萨像	212
石雕菩萨头像	213
胁侍菩萨	214
阿难弟子及普贤菩萨	215
白玉雕瑞兽摆件	216

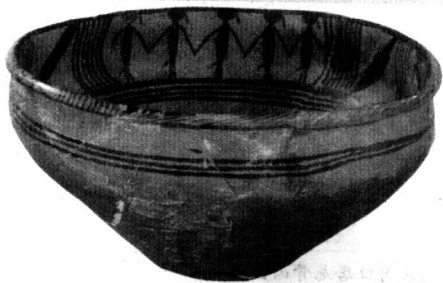
南 唐 五 代 (一)

寿州窑青瓷龙柄壶	218
三彩塑比丘像	219
观世音和大势至菩萨像	220
胁侍菩萨	221
菩萨	222
赵州桥石栏板(局部)	223
白石提篮观音立像	224

史前时代

陶器的产生是远古人类的一大发明。因此,陶器不仅是新石器时代的文化标志,也是这个时代美术创作最重要的物质载体。我国新石器时代的陶器品种极多,如按陶质分,有红陶、灰陶、黑陶、白陶等;按器形分,有盆、壶、罐、钵、鼎、鬲、罍、甗、尊、碗和豆等;按器表装饰工艺分,则有素陶、彩陶、印纹陶等,此外还有拟形陶器。陶器的装饰纹样,有动植物图案和几何图案等。这些陶器数量之巨、造型之精美实用、纹饰之丰富多彩,实在令人惊叹不已。其中以仰韶文化彩陶和龙山文化黑陶的艺术价值最为突出。

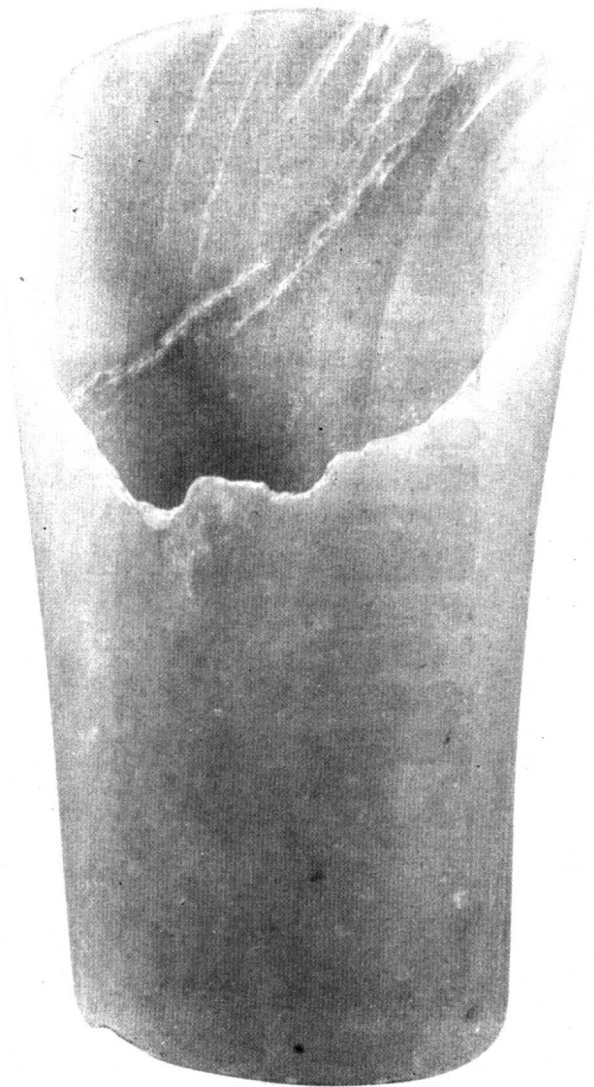
石器及骨器、角器之类在旧石器时代晚期,已具有不同程度的形式美。到了新石器时代,玉石工艺及骨牙工艺等都有了长足的进展。红山文化、良渚文化的玉器材质优良,造型独特,工艺精湛,尤其令人瞩目,这些玉石的自然属性被人格化、伦理化,它们的使用往往出于祭祀天地、与神灵沟通、辟邪殓葬等目地。

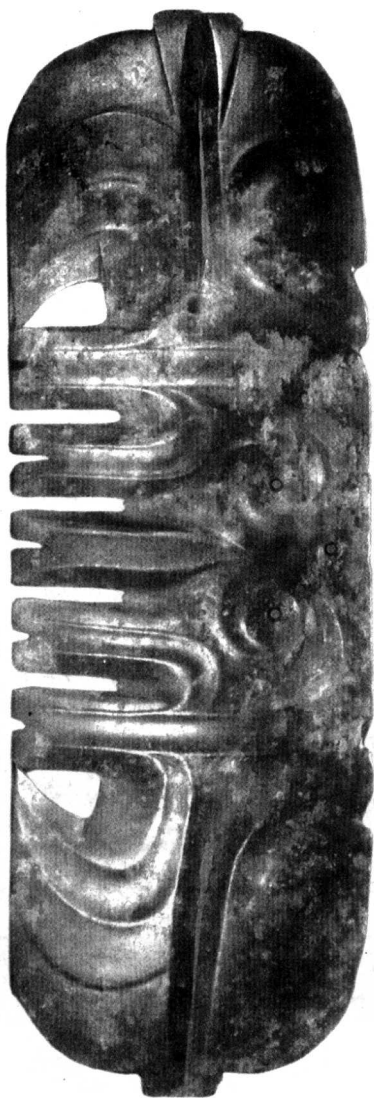
在周口店猿人洞穴中,曾发现数以万计的打制石器和石器半成品,多采用碰撞法、锤击法和砸击法。种类有砍砸器(砍伐器)、尖状器、刮削器和球形器等,其中以砂砾岩做原料的砍砸器最多,在器的一边留有自然岩面,便于手握。

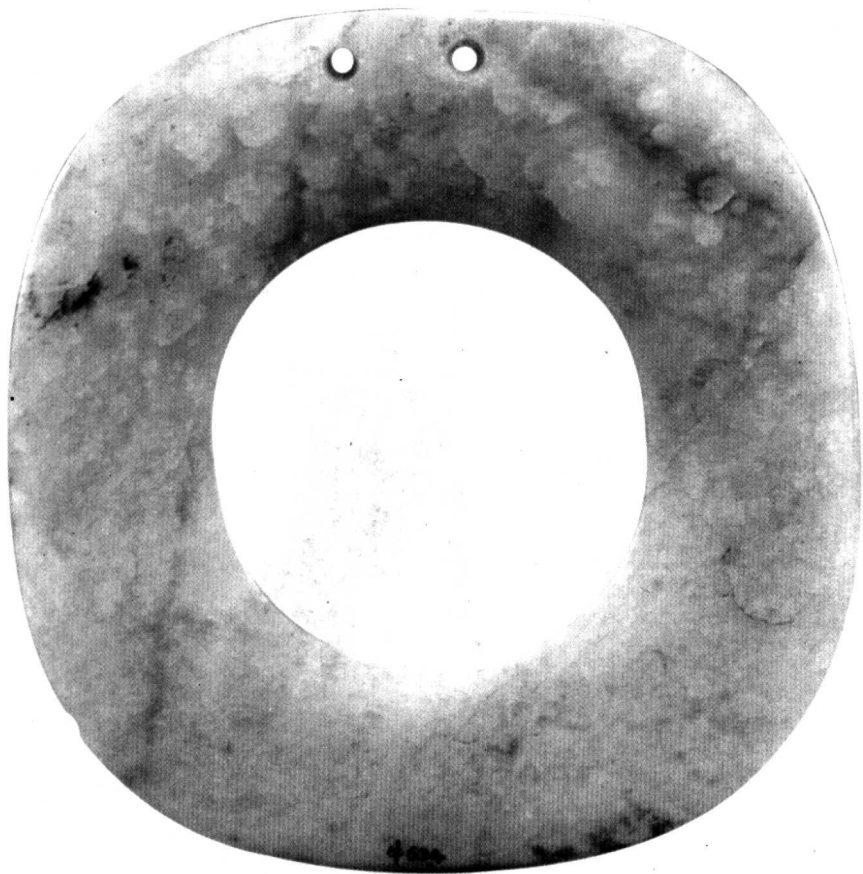
此器为红山文化代表性玉器之一。碧绿色玉，长筒形，筒扁圆，长筒面略有内弯，刃，平口一端两侧各钻一孔。出土时枕于头下，长面在上。曾有人认为其用途为臂饰或工具类，现依其出土位置解释为束发器。

迄今所知红山文化玉器中最大的一件。深绿色玉间有黄瑕疵。体甚长却很薄，叩之声脆。有正反面之分，反面略内弧，正反面均饰瓦沟纹，正面纹饰较规整。纹饰依体形而盘卷曲折，有人据其勾连盘卷的外形和纹饰，而称之为“玉雕玫瑰”。

表灰色玉，间黑瑕斑。璧体甚大，孔也甚大。外廓近方形，上窄下宽，上端双孔。可系绳以配戴之用，敲之叮咣作响，璧孔则近圆形，壁面亦中鼓，内外边薄似刃，这些都是红山文化玉璧的典型特征。出土于辽宁省凌源市。

此器属于磁山文化石器,磁山文化在中国新石器时代具有一定的代表性。此器形状小巧,造型颇准确。是经打击,磨制而成,石磨一般有四足,也有三足或无足的,在当时主要作为研磨粮食和树籽之用。说明原始农业已成为重要部门。

