

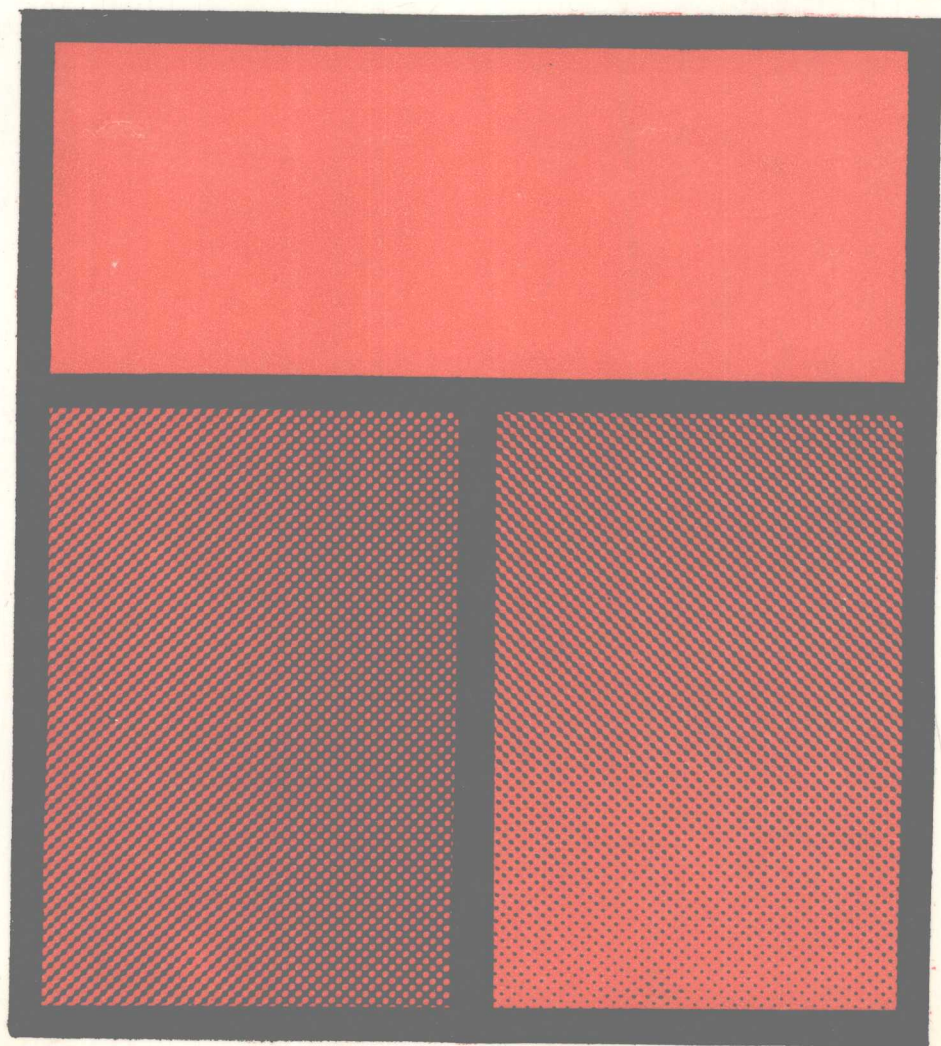
中等职业技术学校试用教材

中国工艺美术简史

黑龙江省教育学院 编

赵玉晶 主编

高等教育出版社

中等职业技术学校试用教材

中国工艺美术简史

黑龙江省教育学院 编

赵玉晶 主编

高等教育出版社

京 (112)号

内 容 简 介

本书是由国家教育委员会职业技术教育司和高等教育出版社共同组织编写的工艺美术类中等职业技术学校系列教材之一。全书共有十章。内容包括中国工艺美术概述,原始社会的工艺美术,奴隶社会的工艺美术,战国、秦汉时期的工艺美术,魏晋南北朝时期的工艺美术,隋、唐、五代的工艺美术,宋元时期的工艺美术,明代的工艺美术,清代的工艺美术,新中国的工艺美术。书前附有图样。

本书针对中等职业技术学校工艺美术类专业的特点,从实际需要出发,用通顺的语言,较为细致地介绍了中国工艺美术史的基本知识。

本书可用作中等职业技术学校工艺美术类专业的教材,也可作为具有初中文化程度以上的广大读者的自学读物。

高等职业技术学校试用教材

中国工艺美术简史

黑龙江省教育学院 编

赵玉晶 主编

*

高等教育出版社出版

新华书店总店科技发行所发行

高等教育出版社新技术中心照排

高等教育出版社印刷厂印装

*

开本 850×1168 1/32 印张 3.75 插页 4 字数 97 000

1993年6月第1版 1993年6月第1次印刷

印数 0 001—20 301

ISBN7—04—004108—1/J·93

定价:1.95元

前 言

本书是根据 1991 年 1 月 18 日在杭州召开的职业高中工艺美术类专业教材编写会制定的《中国工艺美术简史》编写提纲,本着教学改革的精神编写的。

本书教学总时数是 36 学时,各章参考课时为:第一章,授课 1 学时;第二章,授课 3 学时;第三章,授课 4 学时;第四章,授课 4 学时;第五章,授课 2 学时;第六章,授课 4 学时;第七章,授课 4 学时;第八章,授课 4 学时;第九章,授课 4 学时;第十章,授课 6 学时。

本书第一章由张学编写,第二章、第八章和第九章由赵玉晶编写,第三章、第四章和第五章由吴士元编写,第六章和第七章由周卫国编写,第十章由杨宝源、魏玉强编写。赵玉晶任主编,郭绵宗、曹铭勋任主审。

参加本书编写提纲讨论会的有江苏无锡市湖滨中学周新华、长春第一中专郭绵宗、上海华山美术职业学校叶小涛、黑龙江教育学院赵玉晶。

本书在编写过程中,武汉市第二职业教育中心学校哈一文、哈尔滨师范大学王理、王君、李慧敏,哈尔滨市第十三职业中学孙振光,天鹅饭店工艺美术设计师盖景福等做了大量的工作,在此一并致谢。

由于我们的编写水平有限,加之时间仓促,缺点和错误在所难免。恳请广大读者惠予批评指正。

编者

1991.12

目 录

第一章 中国工艺美术概述.....	1
第一节 工艺美术与人类文明.....	1
第二节 中国工艺美术发展概况.....	4
第二章 原始社会的工艺美术.....	6
第一节 石器.....	6
第二节 陶器.....	8
第三节 纺织、编制及其它工艺.....	12
第三章 奴隶社会的工艺美术	14
第一节 青铜工艺	14
第二节 陶瓷工艺	21
第三节 漆器工艺	23
第四节 织染刺绣工艺	23
第五节 雕刻工艺	25
第四章 战国、秦汉时期的工艺美术.....	27
第一节 金属工艺	28
第二节 陶瓷工艺	33
第三节 画像石、画像砖、瓦当	35
第四节 漆器工艺	39
第五节 织染刺绣工艺	41
第五章 魏晋南北朝时期的工艺美术	43
第一节 陶瓷工艺	43
第二节 织染刺绣工艺	45
第三节 金属工艺	47
第六章 隋唐五代时期的工艺美术	49

第一节 陶瓷工艺	49
第二节 织染刺绣工艺	54
第三节 金属工艺	57
第七章 宋元时期的工艺美术	60
第一节 陶瓷工艺	60
第二节 织染刺绣工艺	66
第三节 漆器工艺	69
第四节 金属及玉雕工艺	70
第八章 明代的工艺美术	72
第一节 陶瓷工艺	72
第二节 织染刺绣工艺	75
第三节 漆器工艺	77
第四节 金属、雕琢工艺及其它工艺	79
第九章 清代的工艺美术	84
第一节 陶瓷工艺	84
第二节 织染刺绣工艺	87
第三节 漆器工艺	90
第四节 金属、雕琢工艺及其它工艺	91
第十章 新中国的工艺美术	94
第一节 概述	94
第二节 陶瓷工艺	95
第三节 织染刺绣工艺	98
第四节 漆器工艺	102
第五节 金属工艺	103
第六节 雕琢工艺	105
第七节 玩具、花画及编织	108
第八节 其它工艺和现代工艺美术	111

第一章

中国工艺美术概述

从远古时代起,我们中华民族的祖先就劳动、生息、繁衍在祖国广大的土地上,至今已有 170 多万年的历史。到了公元前四五千年,中华民族文化已经达到了相当繁荣的程度。

在世界文明史上,我国是世界四大文明古国之一。其文明历史一直以其文化繁荣和特有的民族个性,深深地影响着世界文明的发展。一代代炎黄子孙以它顽强的生命力,保持着自己独特的文化传统,并赋予其勃勃生机。

第一节 工艺美术与人类文明

在漫长的人类历史发展过程中,工艺美术始终有着特殊的地位。早在远古时代人类的祖先就已经开创了这一历史的篇章。当时人们略加雕饰的饰品和日用品,就是工艺美术制作的最早萌芽。人类在几千年劳动实践中,逐渐发现了各种各样的物质材料,在生产技术不断发展的情况下,创造了丰富的工艺美术品。

每一个民族都以它特有的生存观念和生存方式创造着具有强烈民族特征的工艺美术品。这些制品反映出各民族在不同时代里的不同制作工艺和审美观。

工艺美术作为上层建筑与人类社会生产是息息相关的。从原始社会的彩陶工艺到奴隶社会的青铜工艺;从封建社会的陶瓷、漆器、织绣、金属工艺到现代工艺技术;无不反映出工艺美术的发展与社会生产力的进步有着必然联系。

一、工艺美术的一般概念

工艺美术,是对物质材料进行加工,使其具有实用和欣赏价值的一门造型艺术。也就是说人们在工艺制作过程中,将人的审美观念注入到产品中所获得的审美加工的造型艺术。其显著特点是艺术与技术的相互统一,是生活和美学的有机结合,从而构成了一个特殊门类 and 学科。

工艺美术既具有实用意义,也具有审美意义,它是物质文明和精神文明的结晶,是美化人民生活的重要艺术门类。

二、工艺美术的特征

由于工艺美术具有实用与审美、技术与生产的双重性,因而工艺美术渗入到人们日常生活的各个方面,并由此决定了它与人类其它创造性活动的差异。工艺美术具有实用性、生产性、创造性、审美性等特征。

(一) 工艺美术的实用性

工艺美术首先是一种物质文化,它与人类的衣、食、住、行密切相关。它的造型和装饰总是要以使用功能为依据,并受其制约。如陶瓷制品就要依据它是作为茶器还是作为酒器来考虑它的造型和装饰。可见,实用性不仅是工艺美术赖以存在的基础,也是塑造形象的基本条件。

(二) 工艺美术的生产性

工艺美术的实用性决定了工艺美术的第二个特征——生产性。工艺美术品既然表现为具有审美特征的生活用品,就必然需要通过一定的材料、一定的加工方法而制成,在制作过程中,并受到材料性能、工艺技术、生产设备、经济条件等因素的制约。只有通过利用一定的物质材料和一定技术条件,才能制造出实用而美观的工艺品。因此,工艺美术这一生产性特征也是工艺美术与绘画等纯欣赏性艺术相区别的标志之一。

(三) 工艺美术的创造性

由于人们对于美的追求是无止境的,并且是不断更新、发展、

变化着的,所以就要求工艺美术品也要不断发展、创新,以达到人们对审美的需求。因此,只有不断地创造出新颖、美观的工艺美术品,才能适应社会的需要,才能满足人类对物质和精神文明的不断追求。

(四) 工艺美术的审美性

除实用性、生产性、创造性外,工艺美术还具有审美性。如果一个工艺美术产品仅仅具有创造性、实用性,而不具有审美性,那么它就成了一般的产品,无法体现它审美的价值。因此设计师只有按照美的设计规律将美的造型、美的色彩、美的图案等要素融入产品中,才能不断满足人们的审美情趣。

总之,工艺美术的特征决定了它与其它艺术的共性和差异,只有通过比较的方法,才能使我们更好地学习和掌握工艺美术的基本内涵,以加深对这门学科的认识和理解。

三、工艺美术的分类

今天,工艺美术已经渗透到人们生活的各个领域,其种类繁多,范围广阔。人们对工艺美术通常有4种分类方法:从工艺美术的用途分,有日用工艺和陈设工艺;从工艺美术的制作分,有手工制品、机器产品和电脑产品;从工艺美术的性质分,有传统工艺、民间工艺、特种工艺和现代工艺;从工艺美术的材料分,有染织工艺、陶瓷工艺、金属工艺、漆器工艺、木工工艺、玻璃工艺、塑料工艺等。

四、工艺美术的作用

工艺美术无论在人类发展的始初,还是在现代社会中都具有重要的作用。由于它是以满足人们的日常生活需要为原则的,因此,工艺美术必须推陈出新,不断充实和丰富产品的种类,以达到满足人们对物质生活的需要。然而人类生存发展并不仅仅需要物质生活,同时也需要精神生活。因此好的工艺美术产品,还必须具有陶冶人们审美的感情,净化人们的心灵,充实和丰富人们的精神文化生活的作用。

新颖美观的工艺美术品,能唤起人类对所创造出来的物质财

富的骄傲感和自豪感;能唤起人们对祖国的热爱、劳动的热爱、生活的热爱;能激发人们对物质文明和精神文明的追求;并激励人们投入到火热的现实生活中去创造理想的、美好的世界。

第二节 中国工艺美术发展概况

一、我国工艺美术的辉煌成就

中国工艺美术有着悠久的历史,至今仍不断地向前发展。它的每一发展历程都闪耀着劳动人民勤劳、勇敢、智慧的光辉。如原始社会的彩陶;奴隶社会的青铜;春秋战国的漆器;汉代的画像砖石;隋唐的丝织、铜镜、唐三彩;宋元的瓷器;明代的景泰蓝、木器等等,都反映出各个历史时期的辉煌成就。

新中国成立后,新的时代赋予了工艺美术新的面貌,不但传统工艺得到了空前的发展,而且出现了许多新的工艺美术品类。工艺美术装点着人民的生活,美化着我们的生存环境。诸如服装染织日用百货、建筑装饰、商品包装、书籍装帧以及各种儿童玩具设计、金银首饰等方面,都渗透了工艺美术,并取得了丰硕的成果。

二、我国工艺美术在世界文化中的地位

中国是世界上四大文明古国之一,工艺美术历史悠久,旧石器时代晚期我们的祖先就已经开创了这一历史的先河,并一直延续至今,构成了中华民族文化历史的一部分。我国古代劳动人民创造的灿烂的工艺文化和所取得的卓越成就,曾为人类文明做出了巨大的贡献,今天,我们将不断地创造出更多更美的工艺美术品,为人类文化发展做出新的贡献。

中国工艺美术在世界文明史上,具有极其重要的地位。无论是古代的工艺品,还是现代的工艺品,都受到世界各国人民的喜爱和青睐。目前,我国的工艺美术品远销世界 100 多个国家,受到各国人民的高度评价和赞扬,享有很高的声誉。

我国工艺美术对我国与世界各国的文化交流有着深远的影

响。早在隋唐时期,我国人民就通过“丝绸之路”将大量的工艺丝织品运到西亚等国进行交流,后来这些工艺丝织品又流传到欧洲;到了明代,郑和七下西洋,同样把我国和世界各国的经济、文化和友谊联系起来。在改革开放的今天,我国同世界各国人民的经济、文化交流更广泛了。

思考题

1. 什么是工艺美术?
2. 工艺美术有哪些特征?
3. 工艺美术的社会地位和作用怎样?

第二章

原始社会的工艺美术

在原始社会,人们经过漫长的劳动实践,伴随着生产技术的改进,生活资料的丰富,逐步创造出了各种较理想的生产工具、生活用品。从此,原始社会的工艺美术就在物质产品的加工和劳动过程中产生了。

我国旧石器时期的元谋人、蓝田人、北京人、山顶洞人等,都是以石器作为他们主要的劳动工具和武器。他们通过对石材的加工以制造石质工具,后来又逐渐生产石制装饰品。到了新石器时期的半坡氏族、河姆渡氏族、大汶口氏族,随着原始农业、牧业的出现,定居和村落的产生,又发明了制陶工艺。陶器成为这时重要的文化特征。从出土的陶器上,明显反映了我国原始社会的陶器工艺的发展状况和艺术特点。

随着石器制作和制陶业的发展,原始社会的玉器、纺织、编织等也萌芽和逐步发展起来。

第一节 石器

石器为考古学名词,指以石为原料制作的工具。石器是人类在劳动过程中最先制成的工具和武器。按其用途的不同,可分为砍砸器、刮削器、尖状器等种类。其名称有石斧、石锛、石铲、石锄、石刀、石镰、石凿、石矛、石球、石磨盘及石磨棒等等。

一、旧石器时代的石器

旧石器是指用砸打的方法制成的粗糙的石器。我国旧石器时代的遗址,可分为早、中、晚三个时期。早期以蓝田人和北京人为代

表,他们的石器特征为形式简单,制作粗糙,仅仅是打制成具有一定锋棱的砍削器等,如石斧、石锛之类。中期以丁村人为代表,他们的石器器身大部分经过修整,石质细密,比例适度,所用石料也经过了选择。晚期以河套人和山顶洞人为代表,他们的石器器身平匀,刃部锋利,整个器形体现“对称”、“均衡”的形式美法则。不少地区的石器还是选用色彩较为美丽的石英、玛瑙、碧玉石材制成的。

二、新石器时代的石器

新石器是指在打制基础上经过磨制的石器。其特征为磨光、钻孔,是经过选择的定型的工具,如石斧、石刀、石锛、石铲、石凿等等。我国已发现新石器时代遗址数千处,地区几乎遍及全国,遗存的物品极为丰富。除发掘出土了大量的石环、蚌环、陶环、石璜等饰品外,还发现有枣形玉石、水晶石球、绿松石石坠、蚌指环等器物,从这些器物上看,已体现出原始社会人们的初步的审美意识和精神要求。

三、石器的制作工艺

石器的制作最先是采用打击的方法,逐步发展为“作窝”的形式,使断面更加整齐,形状更符合要求。打击完后,再进行琢制,琢制是为了平整的需要。而磨制加工,不只是为了使石器光滑美观,而且能使石器更加工整、锋利。有些石器还钻孔,便于装柄或携带。

钻孔,利用管状工具,采用了两面对钻的方法,其特点为孔眼直,加工快而且省力。它反映了当时已有了较高的技术水平。

在生产过程中,人们已经对石器的选材加以重视了,着眼于石料的硬度、形状、色泽和纹理,并运用曲线和直线的对比,采用对称和均衡法则进行制作。如湖北出土的一把石铲,在蓝灰色的石料上布满了树枝状的浅灰色天然纹理,弧形的铲口和圆形的钻孔十分协调,孔刃的曲线又与铲身的直线形成对比。从这些器物上,可以看出原始社会人们的工艺美术水平。

第二节 陶器

在新石器时代,人类开始从事原始农牧业以代替流动的采集、渔猎生活。为了保障生存,便于谷物的储藏,食物的蒸煮,饮水的搬运,处处需要各种器皿。在长期劳动实践过程中,人们懂得了利用泥土的可塑性与烧结性,塑造各种形状的容器,于是人类文明史上的不朽杰作——原始陶器就产生了。

陶器工艺是新石器时代的主要特征之一,它标志着新石器时代的开始。它是人类最早通过化学变化将一种物质改变为另一种物质的创造性活动,是人力改变天然物的开端,是原始社会史乃至人类发明史上的重要成果,它在人类生活中具有重要意义。它的出现,不仅丰富了生活用具,而且也加强了定居的稳定性。

我国具有显著成就的陶器工艺,发展到新石器时代中、后期,出现了仰韶文化、河姆渡文化、龙山文化,大汶口文化,在工艺美术的发展史上写下了最早灿烂的篇章。

一、仰韶文化彩陶

彩陶是指一种绘有黑色、红色的装饰花纹的陶器。在我国黄河中上游的青海、甘肃、山西、陕西、河南等省,发现了以彩绘陶器为特征的新石器文化,因而称之为“彩陶文化”。由于彩陶文化是于1921年在河南渑池县仰韶村首次发现,所以也称“仰韶文化”。

仰韶文化出现在距今大约8000年左右,遗留有彩陶遗址多处。这里仅叙述半坡型和庙底沟型,也述及它们的支系马家窑和半山、马厂的彩陶。

(一) 半坡型

半坡型彩陶是因1953年在陕西西安半坡村新石器文化遗址的发现而得名。常见的器型有卷唇平底或圆底盆,此外,还有小口尖底瓶、敛口束腰葫芦形瓶等,诸如杯、钵、罐、瓮、盂、甑、釜、壶等也都烧制。

半坡型彩陶用红色(赭石)黑色(含铁很高的红土)彩绘,烧成温度为 900°C — 1000°C 。装饰花纹有几何纹、动物纹。仿生花纹有人面鱼纹、鱼纹、鹿纹、蛙纹等,尤以鱼纹具有代表性。鱼纹有单体鱼纹和复体鱼纹两类。早期鱼纹大都是写实的,后来演变为鱼体的分割和重新组合,使之形成抽象化、几何化。见图1

在半坡型彩陶的纹饰中,人面与鱼形组合的花纹最具特色,是半坡艺术的代表。半坡出土有人面鱼纹彩陶盆多件,一般人面的头上有发髻,口中衔鱼,有的还带着鱼网,表现出人们的渔猎生活和战胜自然的信心。

陶器的装饰方法除彩绘外还有捺印(是用一种工具在陶器表面印出绳纹、篮纹等花纹)、划纹(是用工具在陶器表面剔划出简单花纹)、堆饰(是用泥团塑饰成简单的小动物)等。彩绘多是在赭红色的陶胎上施以黑彩。

(二) 庙底沟型

庙底沟型彩陶是因1953年在河南陕县庙底沟发现而得名,它晚于半坡型彩陶。器型以大口鼓腹小平底钵为最典型。此外,还有敛口浅腹盆、敛口罐、长颈罐、重唇尖底或平底瓶等等。彩绘主要用黑和紫黑色,红色较少。纹饰有几何形图案,如圆点、勾叶、弧线、三角带状纹、平行条纹、回旋钩连纹、网格纹等。仿生纹样有鸟纹、蛙纹以及堆饰的壁虎等,此外,植物纹也颇生动有致。图案构成多用直线和曲线结合,且有黑白对比的特点。

(三) 马家窑型

马家窑型彩陶因发现于甘肃临洮马家窑而得名,晚于庙底沟类型。马家窑彩陶采用泥条盘筑法制作,造型有侈口长颈双耳瓶、卷缘鼓腹盆、敛口深口瓮、侈口有肩尖底瓶等。

彩陶底色以橙黄为主,常绘黑彩,也有黑白两色和黑彩中加绘红彩的。仿生花纹仍多鸟纹及鸟纹变形纹,波纹线很多,螺旋纹最为出色,具有柔和均匀,流利生动,结构巧妙和强烈的动感。另外,有不少彩陶的通体画满花纹,又有内彩,内彩即在广口的器皿里面

亲族”。当时人们相信自己部落源出于某一种动物或植物，或无生物，并认为它们是自己部落的保护者，并以此作为该部落的象征和标志)。如夏朝以龙为图腾，商周时代以饕餮为图腾，东方商民族以鸟为图腾。我国原始社会彩陶工艺中半坡的鱼纹，庙底沟、马家窑的鸟纹，半山、马厂的蛙纹，大都与他们当时图腾的信仰有着密切的关系。

二、龙山文化黑陶

山东龙山文化黑陶是继仰韶文化彩陶之后的优秀品种，是距今4千多年前我国新石器时代晚期的一种文化。它以黑色陶器为其特征，所以称之为“黑陶文化”。因1928年首次发现于山东章丘龙山镇的城子崖，所以又称“龙山文化”。

黑陶是陶胎较薄，胎骨紧密，漆黑光亮的黑色陶器。它在龙山文化陶器中制作最为精美。

黑陶工艺主要利用陶轮轮制的方法。它不以装饰取胜，而是以造型见长。黑陶的造型品种除了尖底瓶、罐、盆、盂等外，还出现了鬲(lì)、豆、杯、斝(jiǎ)、鼎、鬺(guī)等品种。其中鬺器如鸟形，长流，三足，腹有把手，是黑陶工艺中最有特色的一种器皿。杯的造型也多种多样，有筒状杯、高脚杯、把手杯等。

黑陶在烧制时采用了封窑烟薰的渗炭方法，器表呈现出深黑色光泽。它表面磨光，朴素无华，纹饰仅有少数弦纹、划纹或镂孔。黑、薄、光、纽为黑陶的四大特点，见图2。其中有一种薄胎黑陶，漆黑乌亮，薄如蛋壳，称蛋壳陶，代表着这一类型陶器的杰出成就。

在我国东南地区，长江下游有浙江余姚河姆渡文化，距今约7000年左右，是我国迄今发现的新石器时代较早的遗址之一。出土的黑陶，火候较低，胎壁较厚，全系手制。造型简单，厚度不匀，显示出当时制陶的原始性。主要器皿有釜、钵、罐、盆、盘等。装饰技法有刻划、捏塑和堆贴。图案有各种几何纹和动植物纹。其中，以较写实的畜兽鱼鸟和花草一类的装饰最具代表性。典型陶器有猪纹方钵、上绘一猪、巨眼长喙，鬃毛清晰。又有稻穗猪纹陶盆、鱼草