

尚剛◎著

圖說

中國工藝美術史

圖說 中國工藝美術史

尚剛◎著

香港中和出版有限公司
www.hkopenpage.com

責任編輯	張俊峰
書籍設計	彭若東
責任校對	江蓉甬
排 版	蔣 英
印 務	馮政光

書 名	圖說中國工藝美術史
叢 書 名	文史中國
作 者	尚剛
出 版	香港中和出版有限公司 Hong Kong Open Page Publishing Co., Ltd. 香港北角英皇道 499 號北角工業大廈 18 樓 http://www.hkopenpage.com http://www.facebook.com/hkopenpage http://weibo.com/hkopenpage
香港發行	香港聯合書刊物流有限公司 香港新界大埔汀麗路 36 號 3 字樓
印 刷	中華商務彩色印刷有限公司 香港新界大埔汀麗路 36 號中華商務印刷大廈
版 次	2016 年 3 月香港第一版第一次印刷
規 格	16 開 (185mm×260mm) 184 面
國際書號	ISBN 978-988-8369-22-5 © 2016 Hong Kong Open Page Publishing Co., Ltd. Published in Hong Kong

Copyright© 2014 人民美術出版社

本書原由人民美術出版社以書名《極簡中國工藝美術史》出版，經由原出版者授權本公司出版本書繁體字版。

目錄

前言：中國古代工藝美術與其特點	7
原始社會	23
夏·商·西周	35
春秋·戰國	51
秦·漢	65
魏·晉·南北朝	81
隋·唐·五代	93
遼·宋·夏·金	111
蒙·元	127
明	139
清	155
圖目	174

圖說中國工藝美術史

圖說 中國工藝美術史

尚剛◎著

香港中和出版有限公司
www.hkopenpage.com

目錄

前言：中國古代工藝美術與其特點	7
原始社會	23
夏·商·西周	35
春秋·戰國	51
秦·漢	65
魏·晉·南北朝	81
隋·唐·五代	93
遼·宋·夏·金	111
蒙·元	127
明	139
清	155
圖目	174

前言

中國古代工藝美術 與其特點

一、名詞、起源與主體

工藝美術就是製作採用手工業方式的造型藝術。

「工藝美術」是 20 世紀初從日本舶來的語詞，語詞雖晚，但它涵蓋的若干門類卻是最早的藝術創造。在中國，即令不把更早的飾品包羅在內，也能上溯到 8000 年前。由此開始的 4000 年是中國的新石器時代，它的基本特徵除石質工具的磨製以外，還包括製陶和紡織的出現。織物易腐難存，但大批的玉石器和陶器展現了先民卓越的藝術才華。在中國的原始社會，工藝美術比美術更成熟、更輝煌，當年的繪畫【圖 0-1】和雕塑【圖 0-2】往往附麗於工藝美術品。

工藝美術是甚麼？對此，還有似明若晦的爭議。依照不會引出異說的理解，可以根據材質，把工藝美術分為絲綢等織物、陶瓷、玉石、金屬、漆木和竹牙角玻璃等六類。這樣，就能明白看出，其主體是日用品，其次才是欣賞品，欣賞品現在又通稱「特種工藝美術」。其實，在日用和欣賞之間，從來沒有斷然的界線，所有的日用品都能欣賞，許多欣賞品又可使用。只是欣賞品的材質往往更高貴，製作常常更考究。以鬼斧神工、奇技淫巧品評工藝美術，其偏頗不言自明。

【圖 0-1】鶴魚石斧圖彩陶缸
距今約 6000 年左右。裝飾著面積最大的彩陶繪畫，白鶴形象取用了已知最早的沒骨畫法。

【圖 0-2】黑陶鷹尊
時代較 0-1 略晚。豐碩雄武的鷹尊昭示了墓主人的尊貴，展現著驚人的造型能力。

二、適用的原則

除少數純玩賞之作外，工藝美術最關心適用，造型和裝飾往往體現著功能的需要。古代中國長期以農耕民族為主體，與其定居生活相適應，器物造型大多安定穩重，便於陳放。而在遊牧民族入主的時代，便攜器物為數眾多，這體現的是統治民族馬背上的生活，他們生活形態的演進又令器形不斷變化，遼代的皮囊壺就是明證【圖 0-3、0-4】。

較細微的變化表現在體量的差異。都是注子，茶湯是熱的，故茶注不配注碗，酒液是涼的，故酒注會配注碗以加溫【圖 0-5】；同樣是酒具，碩大的往往反映所貯酒的溫和，小巧的多與酒的濃烈相聯。裝飾與功能的聯繫不及造型密切，但日用容器的裝飾有從立體向平面發展的明確趨勢，如元以來的陶瓷裝飾已大體是彩繪的一統天下，這同平面裝飾的器物更宜清洗有關。

造型和裝飾都要合宜，妄求奇異，濫施雕琢與適用的原則大相徑庭。不妨於用是一般的尺度，有助於用是更高的標準，工藝美術之美就因此受到限制，其創作猶如戴著鐐銬的舞蹈。適用束縛了庸手，也玉成了巧匠，他們的姓名雖多已不傳，但無數作品都是其智慧和才華的豐碑。楷模是漢代的燈【圖 0-6】和唐代的香囊【圖 0-7】，它們融美觀與適用於一身，構思之巧、製作之精令人驚歎，其設計原則至今仍可視為典範。

釭燈 漢代的一種銅燈。
燈體設吸煙管能將煙燼吸入燈腹，燈腹常可盛水，令煙氣溶於水，以降低空氣污染。燈罩能開合，以調節光線的強弱和光照的方向。

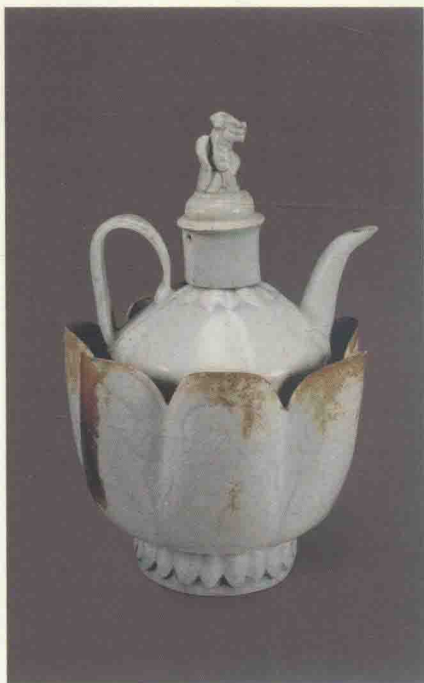
【圖 0-3】綠釉皮囊壺

皮囊壺的較早形式，為適應游牧生活，採用便攜設計。壺頂設孔，以利紮繫，壺身扁平，以便貼體。

【圖 0-4】綠釉皮囊壺

皮囊壺的較晚形式，設計已考慮了定居生活的需求。壺頂的樑方便提拎，而壺身趨圓則宜陳放。

【圖 0-5】景德鎮窯刻花青白瓷酒注和注碗
北宋製品。注與碗可分可合。於碗內加熱水，可令注內的酒升溫。那時，配注碗的酒注不少。

【圖 0-6】長信宮燈
對流通氣流，單管不及雙管，且底部有孔，不能貯水，故此作雖最著名，但不及其他缸燈適用。

【圖 0-7】葡萄花鳥紋銀香囊
唐代上層喜用香囊，可熏香，又能暖手。鏤空為著通氣、散味，鏈鉤為著佩掛。

香囊 古代熏香器具，今見者多為唐代銀器。通體鏤空花紋，體做球形，分上下半球，可以開合，內部構造原理和現代陀螺儀相同。不論香囊如何轉動，內部的焚香盂始終水平，使香灰、香火不外漏。也可用以暖手。

三、材料與技術的制約

作品都是用材料製成的，材料的不同必定帶來作品的差異。中國古代容器以陶瓷、金屬、漆木為主要材料，後兩類可方可圓，能大能小，而陶瓷造型卻基本是圓的變化，尺度也適中，這就是材料造成的。陶瓷以黏土等為原料，製坯時，過大過小已然不易。焙燒中，坯體還要收縮變化，坯體越高大，變形越顯著，對同樣大小的坯體，圓的變化小於方直。而人的視覺難以感受不很周正的曲線，卻對稍有變化的直線極敏感，扭曲的造型既不美觀，也不適用。因此，古代陶瓷造型幾乎都同尺度適中的圓有關，過大過小和方直【圖0-8】的造型僅屬不惜成本的高檔製作。

材料的作用還滲透到更細微的方面，如青花瓷的圖案呈色雖然都靠鈷，但色調卻往往不同，有凝重【圖0-9】、淡雅【圖0-10】之分，還有濃豔、灰暗之異，基本原因就是鈷料的化學成份不同。甚至，輔料也會帶來變化，仍以陶瓷為例，清代彩繪瓷【圖0-11】的花紋往往比明代【圖0-12】精細，這是因為清人常在彩繪顏料中調油，而明人卻是調膠，油的質地遠遠細膩於膠。材料重要如此，那麼，在不小的程度上，一部工藝美術史也可看做材料的歷史。

在一定意義上，工藝美術史還是技術的歷史。不僅材料必須藉助技術製作才能成為產品，不同的製作技術還常常引出產品的差異。原始陶器的胎體有厚薄之別，厚胎可用手製，也可輪製，而薄胎卻非輪製不可。沒有快輪的發明，蛋壳陶【圖0-13】的產生就不可思議。青銅器的鑄造可用合範法，也可用失蠟法，唯有失蠟法才能使器物玲瓏剔透【圖0-14】。與漢魏相比，唐以來的綾錦圖案形象細膩、線條圓潤【圖0-15】，這實在得益於緯線起花技術的啟用。

【圖0-8】青瓷琮式瓶

南宋官窯作品。造型仿上古玉琮。宋人傾慕古代典範，琮式瓷瓶不少，官窯造，龍泉窯也燒。

合範鑄造 青銅等金屬器物常用的鑄造方法。做法大致是，以泥製成刻劃紋飾的內模；再用泥於其上壓出外範，並切為幾塊；又把內模刮去一層，成為內範，刮下的厚度為將鑄器物的厚度；內外模範烘烤後，固定合範，留出澆口，而後澆注銅液；銅液冷卻後，打碎外範，取出內範，再對鑄件打磨修整。

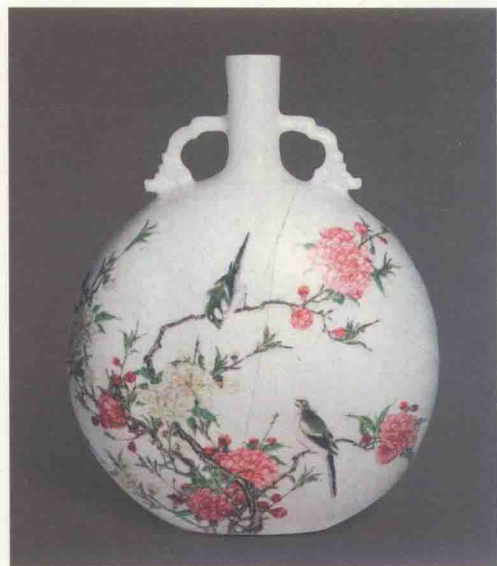
失蠟法 青銅等金屬器物的精密鑄造方法。現代工業仍在使用，在中國，出現於春秋。做法應是，用蜂蠟製成內模，敷泥漿於內模，製成外範，待乾，高溫焙燒，蠟模溶化，由預留的外範孔洞排出，再注入銅液，冷卻後，剝去外範，即得與蠟模相同的鑄件。

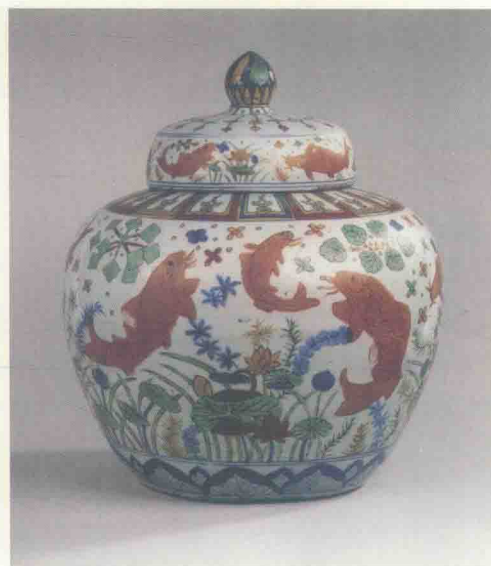
【圖 0-9】景德鎮窯青花鬼谷下山圖罐
圖案發色深濃。近年，元青花尤其名貴。此罐 2005 年在英國拍賣，成交價約合人民幣 2.3 億元。

【圖 0-10】景德鎮窯青花三友紋盤
與 0-9 同屬元晚期。圖案發色淡雅，胎體輕薄，裝飾的松竹梅紋象徵清正高傲。

【圖 0-11】景德鎮窯粉彩花鳥圖扁瓶
雍正粉彩代表作，原藏英國達維德基金會，現歸大英博物館。達維德基金會所藏中國瓷器極精。

【圖 0-12】景德鎮窯五彩魚藻紋罐
嘉靖五彩代表作。圖案滿密，取意吉祥。此作熱烈俗豔，是嘉靖官府製作的典型。

【圖 0-13】蛋殼黑陶高柄杯
厚不足 1 毫米。因重心在上，底座太小，
易傾倒，故雖精美，卻不適用。另有些高
柄杯底座較大。

【圖 0-14】曾侯乙青銅尊盤
尊與盤可分可合。均先分鑄，再焊鑲，共由 72 個組件構成。製作雖精，但繁縟太甚。