

中国工艺美术史

ZHONGGUO GONGYI MEISHUSHI

李龙生 编



安徽美术出版社

42

30

中国工艺美术史

ZHONGGUO GONGYI MEISHU SHI

李龙生 编

安徽美术出版社

责任编辑:王景琨

封面设计:徐安廷

图书在版编目(CIP)数据

中国工艺美术史/李龙生编. —合肥:安徽美术出版社,
2000

ISBN 7-5398-0819-5

I. 中… I. 李… III. 工艺美术史-中国 IV. J509.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第19643号

中国工艺美术史 李龙生 编

安徽美术出版社出版

安徽省新华书店发行

合肥晓星印刷厂印刷

开本:787×1092 1/16 印张:8.5

2000年4月第1版 2000年4月第1次印刷

印数:0001—3000

ISBN 7-5398-0819-5/J·819 定价:19.80元

2001.3.20

中国书店

No.9866027

目 录

第一章	原始社会的工艺美术 ·····	(1)
第一节	石器工艺·····	(1)
第二节	陶器工艺·····	(3)
第三节	其他工艺·····	(7)
第二章	商代的工艺美术 ·····	(9)
第一节	青铜工艺·····	(10)
第二节	陶瓷工艺·····	(16)
第三节	雕刻工艺·····	(16)
第四节	其他工艺·····	(18)
第三章	周代的工艺美术 ·····	(20)
第一节	青铜工艺·····	(21)
第二节	陶瓷和漆器·····	(24)
第三节	玉器工艺及其他·····	(25)
第四章	春秋战国的工艺美术 ·····	(27)
第一节	青铜工艺·····	(27)
第二节	陶瓷工艺·····	(32)
第三节	丝织工艺·····	(34)
第四节	漆器工艺·····	(35)
第五节	其他工艺·····	(37)
第五章	秦汉的工艺美术 ·····	(39)
第一节	青铜工艺·····	(40)
第二节	陶瓷工艺·····	(44)
第三节	染织工艺·····	(47)
第四节	漆器工艺·····	(49)
第五节	画像石和画像砖·····	(50)
第六节	其他工艺·····	(54)
第六章	六朝的工艺美术 ·····	(56)
第一节	陶瓷工艺·····	(56)
第二节	漆器工艺·····	(60)
第三节	染织工艺·····	(61)
第四节	石雕工艺及其他·····	(62)
第七章	隋唐的工艺美术 ·····	(63)

第一节	陶瓷工艺	(63)
第二节	染织工艺	(66)
第三节	漆器工艺	(69)
第四节	金属工艺	(70)
第五节	雕刻工艺与家具	(71)
第八章	宋代的工艺美术	(73)
第一节	陶瓷工艺	(73)
第二节	染织工艺	(81)
第三节	漆器工艺	(84)
第四节	雕刻工艺及其他	(85)
第九章	元代的工艺美术	(87)
第一节	陶瓷工艺	(88)
第二节	染织工艺	(90)
第三节	漆器工艺	(92)
第四节	金属工艺和其他	(93)
第十章	明代的工艺美术	(95)
第一节	陶瓷工艺	(96)
第二节	染织工艺	(99)
第三节	金属工艺	(102)
第四节	漆器工艺	(103)
第五节	明式家具	(105)
第六节	雕刻工艺	(108)
第十一章	清代的工艺美术	(110)
第一节	陶瓷工艺	(110)
第二节	染织工艺	(113)
第三节	金属工艺	(118)
第四节	漆器工艺	(119)
第五节	雕刻工艺	(121)
第六节	其他工艺	(124)
第十二章	近现代的工艺美术	(126)
第一节	近现代的工艺美术概况	(126)
第二节	新中国的工艺美术	(126)
	主要参考书目	(132)
	后 记	(132)

第一章 原始社会的工艺美术

史前的中华民族，也如同其他民族一样，最初是过着茹毛饮血的生活，劳动工具就地取材，以石器为主，骨角器次之，所以这个时代史称“石器时代”。这些石器精粗不同，粗制在先，精制在后，故又分为“旧石器时代”和“新石器时代”。新石器时代的石器经过磨光、钻孔，可以穿绳和装柄，提高了使用功能。同时，这时期的玉器品种也很多，有璧、玦、璜、管、珠、坠等，作为先民的装饰用品。

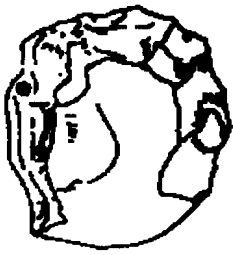
制陶是新石器时代的重要特征。在新石器时代各个著名的文化时期，如仰韶文化、河姆渡文化、大汶口文化、龙山文化等，都有不同特色的陶器工艺，在工艺美术史上写下了最早的辉煌的一页。

陶器工艺的两个著名品种就是彩陶和黑陶，它们代表着原始社会的工艺美术的独特成就。彩陶以色彩和装饰取胜，称之为“彩陶文化”；黑陶以造型见长，称之为“黑陶文化”。

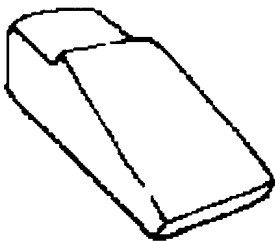
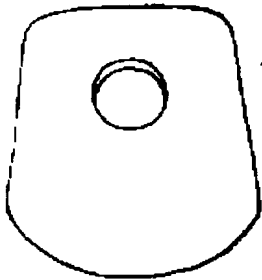
第一节 石器工艺

中华民族的起源——北京人，被发现于北京西南房山周口店，属旧石器时代的初期。根据出土文物显示，这时的石器工具已有砍伐器、尖状器、刮削器等。从器形看，还只适用于手握；在审美上，谈不上人工的修饰。但是石材的选择已充分表明：北京人是经过一番选择的，如石材的硬度、形状等。这是向工艺的方向迈开可贵的第一步。

山顶洞人属旧石器时代的晚期，出土文物有钻孔的石珠、骨坠、兽齿、卵石等，在这些器物上面都撒有赤铁矿粉，被人为地涂染上红颜色。这种利用选择过的色彩以掩盖原来的天然色泽，从而改变其色彩的行为，无疑是一种审美价值观的体现，或是精神上的某种需要所致。至于研



打制石器



磨制石器

图 1-1

磨、钻孔的技术已有了相当的发展，他们已能控制体积很小的材料，在石珠或兽齿的适当部位加以钻孔。从研磨的纹理看，他们已经能够把类似的东西贯串在一起，显示出类型化的美。在石器打制的痕迹中，他们已经能够把不同的形象变成相同的形象，显示出同一性的美。

新石器时代的石器工艺向前进了一步。石器主要是利用石头的“刃”和“尖”作为工具使用的。按其用途的不同，可分为砍砸器、刮削器、尖状器等，其名称有石斧、石铤、石铲、石锄、石刀、石镰、石凿、石矛、石球、石磨盘和石磨棒等。

石器的制作，先是采用“打击”的方法，打击完后再进行“琢制”。琢制是为了平整，或其他实用的需要。而“磨制”加工，不只是为了使石器光滑美观，而且能使之工整、锋利。最后有些还进行“钻孔”，以便于装柄，或便于携带。两面对钻是石器工艺的一种技术改革，它反映了当时已掌握了高度的技艺水平。从出土的石器中我们可以看出，原始先民在石器的生产上，是经过艺术思考的。他们具有朴素的审美观念和艺术手法，善于就地取材，在石材的选择上十分注意石材的硬度、形状和纹理，这是从实用和审美两个角度来认识石器工艺的。如湖北出土的一个石铲，在蓝灰色的石料上布满了树枝状的浅灰色天然纹理，弧形的铲口与圆形的钻孔十分协调，这种曲线与铲的两侧的直线形成对比，极富形式美感。（图 1-1）

在石器的生产过程中，往往发现纹理细密、色泽晶莹的“美石”，经过加工后，令人喜爱，有的可以随身佩带，有的作为随葬品。随着加工工具的改进，玉器工艺与石器工艺就分开了，成为一个独立的工艺品种。可以说，玉器工艺就是石器工艺的发展和演变。从形式上看，玉圭是由石斧演变而来，玉璧是由石碾演变而来，玉璋是由石刀演变而来，等等。新石器时代的玉器已有璧、玦、璜、管、珠、坠以及玉铲等，除玉铲外，大都是装饰用品。

第二节 陶器工艺

从艺术和生活的双重意义上来说,这个时期最大的特点就是陶器的出现。这是人类利用火改变事物的化学性质的第一次创举,是一项划时代的发明创造。在我国的传说中,有“神农作瓦器陶”、“黄帝以宁封为陶正”、“舜陶于水滨”,等等,都说明了当时对于陶器生产的重视。从考古发掘来看,早期的陶器是原始的手制法,火候低,颜色不匀,厚薄不一,质地也松脆,器形不整,纹饰不多;中期出现了慢轮制法,随后快轮机制也出现了,器形也丰富了起来。这时的陶器就色泽而言,有红陶、黄陶、黑陶和白陶等;就器形而言,有碗、壶、钵、罐、盆、瓶、鼎、鬲、甑、盘、豆、罍、盃、杯等;就装饰而言,有刻画、泥条堆贴、拍印、雕塑和彩绘等方法。其中各种素陶均能在其造型上具有美的因素和感觉,而最富艺术性的是中期的彩陶和晚期龙山文化的黑陶。

一、彩陶

彩陶最早发现于河南省渑池县的仰韶村,所以有“仰韶文化”之称。所谓“彩陶”,是指一种绘有黑色、红色的装饰花纹的红褐色或棕黄色的陶器,这个时期的文化,就称之为“彩陶文化”。属于这一类型的彩陶在河南、陕西、山西、宁夏、河北南部、甘肃东部、内蒙南部、湖北西北部、山东西部都有发现,而以河南、陕西、山西为中心,是彩陶中最主要的一种。

根据彩陶的时间先后、艺术特点的不同,可以将其分为以下几种类型:半坡型、庙底沟型、马家窑型、半山型、马厂型等。

1. 半坡型

半坡型彩陶首先在陕西西安市东郊半坡村发现的。其主要分布在以陕西的关中平原为中心,向四周扩散,西达甘肃的陇东地区。半坡陶器早期以红陶为主,晚期灰黑陶增多。圆底盆、卷唇盆是常见陶器,而以卷唇圆底盆最为典型(图 1-2)。此外,还有小口尖底瓶,瓶口呈“葫芦”形;菱形壶或称船形壶,壶体两头尖,形如菱角,正中有口,口的两边器体上各有一耳,造型别致精巧(图 1-3)。

半坡型彩陶的装饰花纹,以鱼纹最具代表性。鱼纹多



图 1-2

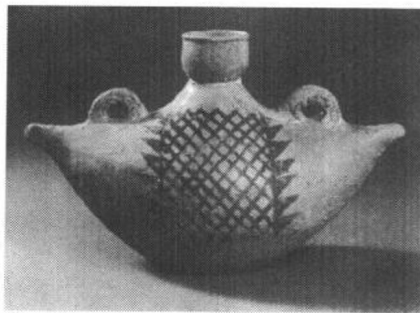


图 1-3

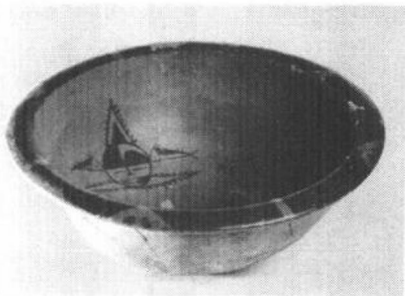


图 1-4



图 1-5

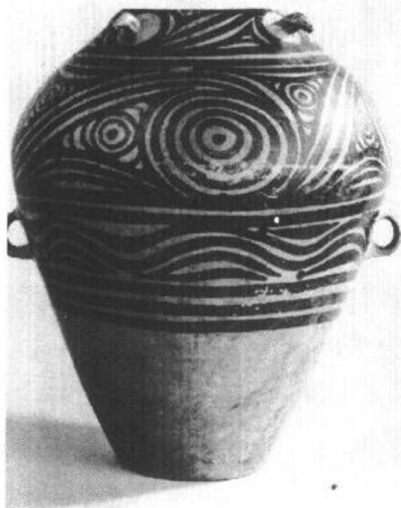


图 1-6

出现在卷唇圆底盆的内壁。鱼纹又分为单体鱼纹和复体鱼纹两大类。所谓复体鱼纹,是由两条或两条以上的鱼形相连而成。早期多为写实的单体鱼纹,晚期复体鱼纹多些,并逐渐演变为几何化、程式化、抽象化的图案。

在半坡型彩陶的纹饰中,人面花纹很有特色,多装饰在翻唇浅腹盆的内壁。人面作圆形,眼以上涂成黑色,或空白的三角形状。耳部或作对称的向上的弯钩,或饰两条鱼纹。嘴角用两道相交的斜线组成,两边也各饰一条鱼纹,在鱼的全身用短线或小点装饰(图 1-4)。半坡彩陶纹饰除了人面纹、鱼纹外,还有蛙纹、鸟纹和鹿纹等。

2. 庙底沟型

庙底沟彩陶是在半坡型的基础上发展起来的。其分布地区更广。“以河南陕县庙底沟下层为代表……彩陶以黑彩为主,少数兼用红色,还出现了带白衣的彩陶。彩陶图案都画在陶器的外表面,以圆点、钩叶、弧线、三角和曲线等构成繁复连续的带状花纹为主,也有用带状方格纹、涡纹和圆点纹构成的成组图案。至于仿生的动物纹,只有蛙纹和鸟纹两种。”庙底沟型彩陶的造型,以大口鼓腹小平底钵最为典型。(图 1-5)

3. 马家窑型

马家窑型彩陶主要分布在甘肃、青海部分地区。马家窑的器形与纹饰,接近于庙底沟类型,器形以壶、罐为主,也有盆、钵、碗、平底瓶等,盆、钵、碗中盛行内彩。彩陶也有饰钩叶圆点纹和弧形三角纹。马家窑的彩陶底色以橙黄为主,表面打抹得相当精细,常用黑色彩绘,一般多用线条的平行、弯曲、交叉、同心圆、涡形的花纹变化,构成规整雅致的各种图案,绚丽对称,优美流畅。(图 1-6)

这类彩陶中的小口瓶、细颈大腹壶、大口长腹瓮,以及上下结合的细泥夹砂彩陶盆、钵、壶与带嘴锅等,可算是新颖而别致的马家窑类型的器物。这类彩陶是“继承了庙底沟、石岭下类型彩陶的活泼爽朗的作风,又逐渐形成由简朴变为精细的风格。它的彩绘色调单纯明快,大多使用浓亮如漆的黑彩,在细腻光洁的橙红色陶底上绘以花纹。也有以黑、白两色彩绘的……”这类彩陶,其“绘制技巧精湛熟练。绘画线条多用柔美的弧线,用笔飞动流畅。在有的彩陶盆内,陶工信手自如地画出二十几个同心圆和弧形三角纹,精确匀称地布满盆中,表现出久经锤炼的高超技巧”。田自秉先生总结出马家窑彩陶的艺术特点:

(1) 满。从器物的口沿到接近底部,几乎都饰满了花纹,显得丰满华美。

(2)内彩。内壁绘彩是马家窑型彩陶的一种流行的装饰方法,也有内外加彩的。

(3)点和螺旋纹。点的运用成为这个时期装饰的特点,在点的外围饰以螺旋纹,富有运动感。(图1-7)

4. 半山型

半山型彩陶因首次发现在甘肃宁定县半山地区而得名。器形以壶、瓮为主,其次还有单耳瓶和壶,造型饱满凝重,多近似球形,上腹多饰二方连续纹样,主体纹饰的周围饰以疏朗的几何纹,有虚实感。旋纹装饰很多,这是半山彩陶的一大特色,也有贝纹、圆点纹、斜线、垂弧纹、葫芦纹等。半山彩陶是陶器中最精美的一类,也是彩陶工艺的鼎盛时期的产物。

半山型的彩陶纹饰,富丽堂皇,光彩夺目,常以黑、红两色相间的线条带锯齿形的变化,勾画出葫芦网格纹、流水旋涡纹、水波纹、格花菱纹、起伏山川纹、圆圈网格纹、连弧纹等,多饰于高颈贯耳壶、大口圆腹瓮、小口鼓腹瓶和内彩的盆、碗上。这种带有锯齿形图案的彩陶器,是半山类型的盛行风格。(图1-8)

这类彩陶的图案以繁密为特色,丰富的图案与饱满的造型浑然一体,使彩陶显得更加绚烂华丽。作为主要花纹的旋纹,其旋心扩大,内饰各种精细的花纹,有的旋线变成旋动的饰有花纹的图案带。这种花纹中套花纹的装饰方法,使这时的半山彩陶图案显得十分的繁丽,这是彩陶艺术发展到兴盛阶段,人们不断追求图案装饰的丰富性的结果。

5. 马厂型

马厂型彩陶由于发现在青海乐都县马厂沿而得名。它是由半山型发展而来,但分布地区则向西发展,直到河西走廊西端。马厂型彩陶的造型逐渐多样,小口双耳罐是其典型(图1-9)。还有提梁罐、带流罐等,增加了盖、流、提梁和纽,提高了器物的实用功能。

这类彩陶用黑、红两色,也有单用黑色的。先涂红色或施红、白色陶衣的彩陶,是马厂型盛行的彩绘方法。彩绘纹饰的母题有圆圈网格纹、螺旋纹、菱形纹、回纹、人形纹、连弧纹等。彩陶中的双耳小罐、腹釜钵、单耳杯、短颈高腹壶和盘形豆,具有鲜明的时代特色。彩绘方法还出现了许多新的发展。除了黑、红两色间隔并用外,还有一种以两条红线合镶一条黑线的画法,使花纹呈现出浮雕的感觉。马厂型的彩陶图案主要是以直线构成的,因此,具有刚健庄重的特点。晚期的彩陶制作变得粗放,花纹趋于

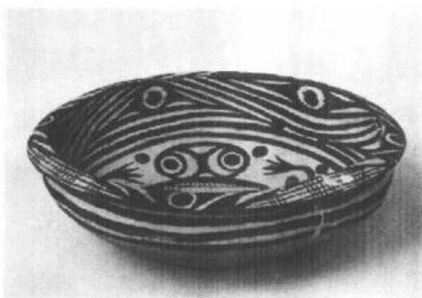


图1-7



图1-8



图1-9

简化，主要花纹为三角折线纹、雷纹和回纹，这些花纹也经常装饰在早期铜器上。

从以上各地的彩陶上可以很清楚地看出其渊源都是以黄河中游的中原地区的仰韶文化为主的，随着时间的推移与地区的逐渐扩展而更加丰富多彩。在装饰花纹上，最早是以动物为主，而后逐渐向植物和几何纹发展，并且图案越来越抽象化。

二、黑陶

在彩陶之后出现的黑陶，是山东龙山文化最著名最典型的陶器。其颜色乌黑光亮，表里如一，烧制技术很高。以标准的黑陶为例，其表里差不多都可以看出有同心的圆线，这是采用先进的陶轮制作的结果。这种黑陶的厚度上下一致，质地细而坚硬，一只 20 厘米的高足杯，重量不足 40 克，器壁最厚处不过 0.3 厘米，最薄处甚至不到 0.1 厘米，技艺之高达到惊人程度，故有“黑如漆、亮如镜、薄如纸、硬如瓷”的美誉，以及“蛋壳陶”之称(图 1-10)。关于这种陶器艺术，刘敦愿在《论龙山文化陶器的技术与艺术》一文中认为：“龙山文化的陶器的装饰工作，往往是和陶器本身的塑造与烧制结合起来，制作完了，装饰工作也就接近完成，体现了一种单纯质朴的美。美观、实用、经济三者统一，这是龙山文化陶器艺术所独具的风格和特点，与仰韶文化(及其他使用彩陶的新石器文化)彩陶艺术的有意纹绘极尽形色繁复之美截然有别，而形成显明的对比。其纹饰，最常见的是平行弦纹、凹凸纹和用划压方法的弦纹相混合的凸起线状弦纹。”

这种陶器具有高度的艺术性，“不仅仅在于质地的精薄、色泽的超特以及某些装饰方法与母题的别致，更重要的是陶器的造型和各种装饰因素作有机的配合”。而且，其造型也是为了适应生活的需要而产生的。鬲足由陶鼎的三足改进为三个肥大的中空款足，这是为了在火上使用时扩大受热面积，缩短烧煮的时间而设计的。豆是把盘子加一个高足，既便于取食物，又便于挪动。鬻的造型，从大汶口文化时期到龙山文化时期，经过一段复杂的演变过程：大汶口时期，鬻最早为圆腹、小颈，口在腹的上部，和一般瓶的造型差不多，口部捏出小流，底有三足；以后腹变为扁形，口部渐移到器体的前侧，成为鸟喙状；再后，口部逐渐扩大，由三实足变为三空足，把手作绳纽状；到了龙山文化时期，演变成颈和腹不分的“冲天流”，宛如一只昂首挺胸的大鸟，这体现了实用与美观相结合的工

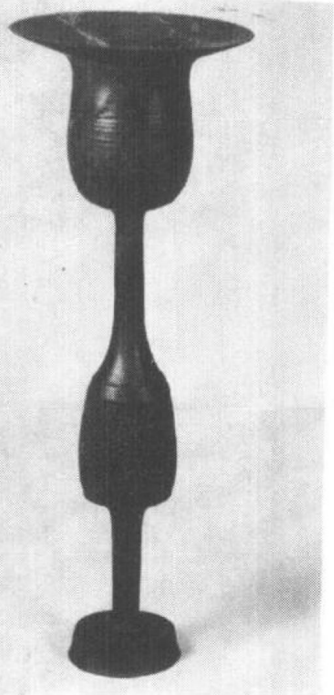
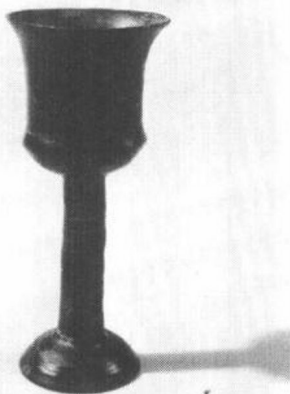


图 1-10

艺设计思想。(图 1-11)

黑陶陶胎的灰黑色,用红、黑彩进行装饰,无法显示出很强的艺术效果。由于这种局限,所以黑陶一般在造型上大显身手。如果说彩陶工艺以彩绘装饰见长,黑陶工艺则是以造型取胜。其装饰有的用镂空的手法,雕镂出花纹,除此之外,大都朴实无华,但在轮制的过程中,往往在器皿上形成凹凸的单线或复线轮纹(或称弦纹),给人以一种节奏感。

黑陶的技艺之精、器物之美都达到了很高的水平,但仅是昙花一现。原因自然很多,有的史家指出真正的主要原因在于:一、陶器的过度薄制违反了陶土的性能;二、结构的不合理;三、器物过分追求表面光泽,往往妨碍附件的牢实;四、器物壁体过薄、器釜过细,难以负荷溶液的重量;五、划纹方法不易掌握得当,等等。以上这些弱点使它无法得到更大发展,而只有继起的铜器才能克服。

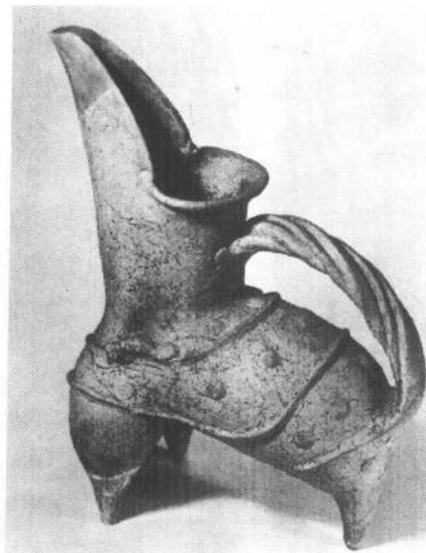


图 1-11

第三节 其他工艺

原始社会的工艺美术,除了石器、彩陶、黑陶之外,还有牙骨雕、陶塑、染织、编织等。

一、牙骨雕

骨器的出现很早,在北京猿人的遗址中发现了大量的骨片、骨器;在山顶洞人的遗址中,发现了磨光的骨锥、骨凿、骨楔等各种工具。

浙江河姆渡遗址出土了一件象牙雕圆形器,类似小盅,平面呈椭圆形,制作精细。中空作长方形,圆底。口沿处有两个对称的小圆孔,孔壁有清晰的罗纹。外壁雕编织和蚕纹一圈。(图 1-12)



图 1-12

浙江省河姆渡遗址还出土了一件象牙雕刻双鸟朝阳:正面一组为阴文线刻,其图案中心刻有大小不同的同心圆,外圆边刻火焰,两侧双鸟,昂首相望;背面制作较粗糙。这件饰品用途不明。(图 1-13)

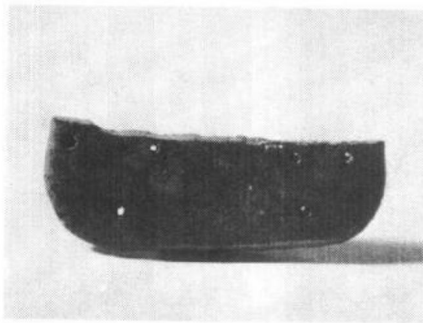


图 1-13

二、陶塑

原始社会的陶塑题材主要是人物和动物形象,但不论是圆雕、浮雕或是器具上的装饰,都具有不同的特色与类型。

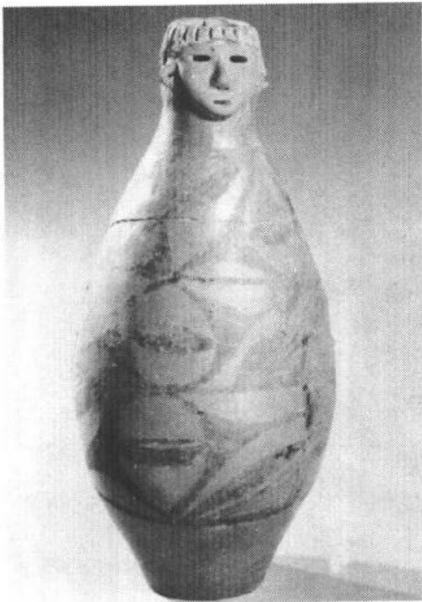


图 1-14

1973年甘肃省秦安县邵店村大地湾出土了一件人头形器口彩陶瓶(庙底沟类型),现藏甘肃省博物馆。这件陶瓶瓶口为圆雕人头像,头顶有一个小圆孔。实用意义不明,应与原始宗教的祖先崇拜有关。人像头部的左、右和后方都垂有堆凸的头发,前额有一排整齐的短发,上刻竖线纹,以示披发的样式。鼻呈蒜头形,鼻翼鼓起,鼻孔雕空。两眼雕成洞孔,显得目光深邃。嘴雕空作微张状。两耳皆有一小穿孔,用来垂系饰物。陶瓶的腹部双耳已残,腹部以上施浅色陶衣,上面以黑彩画三横排大致相同的以弧线三角纹和斜线纹组成的二方连续图案,犹如人像穿着的花衣裳。

人头像运用了堆塑、雕孔、刻线等不同的雕塑手法。五官位置停匀恰当,还能表现出头像的体面区分和转折关系。这是迄今发现的我国最早的以人像雕塑与彩绘相结合的艺术作品。(图 1-14)



图 1-15

1957年在陕西省华县太平庄出土了一件新石器时代(属仰韶文化庙底沟型)的鹰尊。此尊鹰灰黑色,双目瞪视,威严浑厚,栩栩如生。(图 1-15)

三、染织

在新石器时代的仰韶文化时期,出现了骨针、骨锥、陶纺轮、石纺轮等,同时也发现了织物的痕迹。如在半坡、庙底沟等陶器上,曾发现了布纹。龙山文化时期的文物中有织布的骨梭,有扁平式,也有空筒式。吴兴钱山漾出土的麻布,每平方吋有经线 78 根,纬线 50 根;同时也出土了家蚕丝所织的丝织物,每平方吋有经线、纬线各 120 根左右,已经达到十分精细的程度了。

第二章 商代的工艺美术

夏朝是我国历史上第一个朝代，也是我国历史上最早的奴隶制国家。

在龙山文化与商代文化之间的一种文化形态是“二里头文化”，它位于河南西部、黄河中游南岸以及山西汾河下游等地，从文化遗存看，很可能就是夏文化，但是史学界也不能完全肯定。二里头文化遗址，已发现的有几十处，其中以偃师二里头的范围最大，文化遗物也最丰富，最具有代表性，因而称之为“二里头文化”。

二里头文化的陶器造型有鼎、尊、罐、盆、盘等，以鼎最有代表性，数量也最多。其特征表现为明显的过渡色彩：早期保留着龙山文化的特色，器物造型以平底器较多，装饰以篮纹为主；晚期接近商文化，造型以圆底器为最常见，装饰以绳纹为主。

夏朝最后被商部落推翻，中国历史进入了商朝。商朝统治的疆域比较广阔，是当时世界上的一个大国。

关于商朝的考古发掘，在建国前只有河南安阳殷墟；建国后，在河南郑州、安阳，河北邯郸、藁城，山东济南，陕西华县、扶风，山西夏县、永济，湖北江陵、黄陂等地，都发现了商朝早期的遗址。商代后期，河南安阳小屯一直是它的王都，人们又称之为殷墟。建国后，除了对殷墟继续发掘外，还在河南、河北、山东、山西、陕西、江苏、湖南等地，发现了商代后期的遗址。

商代的手工业比较发达，分工很细，有冶铜、烧陶、制骨、玉石、贝蚌等专门作坊。分工越细，制作就越精良，像商代的青铜工艺、陶瓷工艺、雕刻工艺等，尤其是青铜工艺达到了相当成熟的地步，在中国工艺美术史上占有独特的地位。

第一节 青铜工艺

青铜是指用红铜加入锡的一种合金，因它的颜色呈灰青，故名青铜。青铜工艺是我国古代工艺美术中继彩陶、黑陶工艺之后，又一个辉煌的艺术成就。我国开始用铜的时间至今尚无定论，大概与巴比伦人相去不远，约在4500年之前。通常的看法是，夏商之交是我国青铜时代的开始，商周两代是极盛时期，先秦两汉为衰落期。因而一般谈我国古代的青铜工艺，都以商周两代的作品为主。

商代早期的青铜器，不论是炊食器或酒器，大都直接仿自陶器。当时的青铜器壁体较薄，多平底，足作锥柱状。装饰花纹线条粗笨，结构也较简单，多为单层组织，常见的有饕餮、夔、龙、虎以及人形纹等，一般不用回纹作地纹。商代后期的青铜器壁体较厚，装饰花纹也变得精细繁复，出现了多层花纹，一般都用回纹衬地，形成主纹和地纹的对比。商代后期的铸铜地点分布各地，以殷墟为生产的中心，而且多铸大器，著名的“司母戊大方鼎”便是这个时期的代表作。

一、青铜器的制作

关于青铜器的制作过程，大致要经过炼矿、制范、熔铸、装饰等几个过程。其中制范很重要。制范，是根据器形，先用泥土做出一个模，在泥模上可进行刻、雕、划等，制成各种花纹。将泥模烘干，再用滤过的细泥制成若干泥片，拼附在模型的外面，使成器形并印压出花纹，这就是外范。在外范的中心还要制一个内范，内范与外范的空间距离，就是器壁的厚度。内范与外范之间用支钉或子母榫相扣以免错位。在外范之外用绳索和厚泥加固，就可以浇注铜液了。这种方法就是工艺美术史家常说的泥模法或陶范法。还有蜡模法，是用蜡作原料，做成铜器的模型，内外用泥填充和包紧后，灌注铜液，有蜡处即为器形。蜡模法又称失腊法，这种方法可以制造出非常精细的或镂空的各种造型和装饰。

二、青铜器的造型

青铜器的造型各式各样，是由不同的功能要求决定的。根据生活用途的不同，商代青铜器大致上可分为烹饪

器、食器、酒器、水器、兵器、乐器以及杂器等。

1. 烹饪器

有鼎、鬲、鬲等种类。鼎，是煮肉食的器物，一般为圆体三足双耳，也有方体四足的方鼎，造型由陶鼎演变而来。鼎在古代不仅仅是生活用品，还是奴隶主权力、地位的象征。司母戊大方鼎是我国工艺美术史上最大的一件青铜工艺品，是商代后期作品，1939年出土于安阳武官村，现陈列在中国历史博物馆。“司母戊”铭文可与妇好墓青铜器中所见的“司母辛”相比，纹饰也与妇好器物接近。它们都是为了祭祀而铸造，是礼器。大鼎重 875 公斤，高 133 厘米，长 110 厘米，宽 78 厘米。此鼎长方形腹，立耳，四柱足中空，两耳外侧饰一对虎纹，口间有一对人面，耳缘饰类似鱼形的花纹。腹外为夔纹带构成的方框，两夔相对，中间隔以短扉稜。腹四隅饰扉稜，上端为牛首纹，下端为饕餮纹。足上部饰兽首，下有三道弦纹。腹内壁有铭文“司母戊”三字。

方鼎庄严、朴质、浑厚，它不仅是我国已发现的青铜器中最大一件，在世界青铜器中也是仅见的。其器体和足是用多块陶范浑铸，立耳则采用分铸法，形体之巨大，铸法之先进，充分反映了商代青铜工艺的高超水平。（图 2-1）

鬲是煮粥的器物。古书《尔雅》记载：“（鼎）款足者谓之鬲。”款足是指袋状足，是空足，这是为了扩大器体受热面积，缩短煮食时间，提高使用功能。现藏中国历史博物馆的商代前期的巨鬲，高 22 厘米，口径 15.4 厘米，立耳，侈口短颈，高裆袋足，足尖中空，颈饰三道弦纹，腹部沿裆上饰相连的双线人字纹，器内壁近口沿处铸铭一字。这是迄今所见几件商代前期有铭青铜器之一。（图 2-2）

甗（音演），是一种两用烹饪器，上蒸下煮，类似现代的蒸锅。现藏中国历史博物馆、1976 年河南安阳小屯出土的妇好甗，此甗分甗、鬲两部分。甗部为敞口，敛腹，平底，口沿下有凹弦纹一道，上腹有饰牛首的半圆形耳一对，底有三角形孔四个。口沿下饰鸟兽夔纹带，下加垂叶纹，内壁有铭“妇好”二字。鬲部圈口外侈，平肩，腹下略膨，分裆，三柱足。腹饰双线人字纹。（图 2-3）

妇好墓甗有分体及连体的，此为分体，过去认为分体甗始于东周，于此看来显然不确。甗的鬲部饰人字纹，说明与常见的人字纹鬲有一定渊源。甗部不作立耳，与连体甗有别。

2. 食器

食器中以簋为最多。簋（音轨）是用来盛装食物，类似



图 2-1



图 2-2



图 2-3



图 2-4

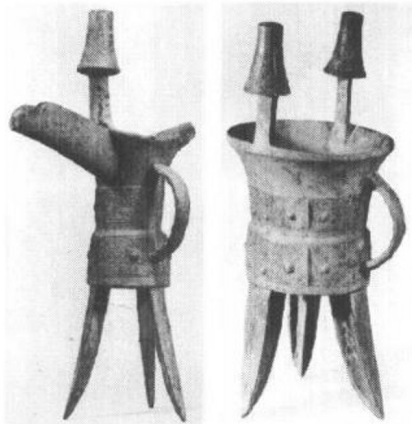


图 2-5

图 2-6



图 2-7

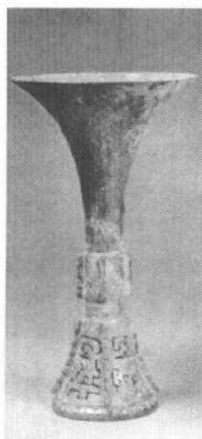


图 2-8



图 2-9

现在的碗。它产生于商代，其造型最早为碗形圈足，以后才有耳有盖。现藏湖北省博物馆、1974年湖北黄陂盘龙城出土的商代前期的饕餮纹簋，此簋有双耳，上饰兽首。口沿下饰两道弦纹，腹饰饕餮纹。圈足也有两道弦纹，并有镂空。(图 2-4)

3. 酒器

有爵、斝(音贾)、角、觚(音姑)、觶(音至)、壶、卣(音又)、鬯、觥(音公)、盃(音禾)、彝(音宜)等。

爵，是饮酒器和温酒器，圆腹，口部前有流，后有尾。左侧有一鋬，便于提取。口沿有两柱，便于取用。腹下有三足，可以温酒。1965年安徽肥西馆驿出土的饕餮纹单柱爵，现藏安徽省博物馆。此爵一柱呈伞状，下端分接于口沿流折处。细鋬，腹下部膨出，平底，三棱细足。柱帽饰云纹，腹上下都饰饕餮纹。爵中单柱者少，此器柱形特大，尤为罕见。(图 2-5)

斝，为温酒器，其形状与爵类似，有柱，无流、无尾，因此不是饮酒器。1965年安徽肥西馆驿出土、现藏安徽省博物馆的饕餮纹斝，侈口，雨伞状柱。细鋬，腹下半膨出，平底。三足断面呈T字形。柱帽饰云纹，腹上下饰饕餮纹。此斝形大，从形制看相当殷墟早期。(图 2-6)

角，为温酒器和饮酒器。其形状与爵也相似，但无柱，前后流都呈尖状。1966年陕西岐山贺家村出土了一件史逯角，是西周早期作品，现藏陕西省博物馆。此角有半环形纽，面饰顾首夔纹。器口沿下饰蕉叶纹，腹饰顾首夔纹。兽首鋬，圆底，三棱尖足。盖与鋬内对铭“史逯作宝鬲彝”。(图 2-7)

觚，为饮酒器，器形细长，底宽，腰细，成喇叭花状，造型优美。1976年河南安阳小屯出土了一件妇好觚，现藏中国历史博物馆。此觚侈口，颈腹较细，高圈足。颈饰蕉叶纹，下有雷纹带。腹饰四道扉稜，间以饕餮纹。腹、足间饰两道弦纹。圈足饰镂空饕餮纹，亦有四道扉稜。圈足内壁铭“妇好”。妇好墓出土此型觚共六件，尺寸小有差异。圈足镂空花纹异常精致，表现了很高的铸造技巧。(图 2-8)

觶，为饮酒器。圆腹，敞口，圈足，像一种小瓶。1969年河南安阳殷墟西区出土了一件直纹觶。此觶有盖，纽帽上饰涡纹，盖面饰直纹。器椭圆侈口，束颈，腹膨出，高圈足。口沿下饰蕉叶纹，颈饰夔纹带，腹直纹，圈足云纹。觶以直纹为主，不多见。(图 2-9)

壶，盛酒浆用。圆腹、贯耳、圈足，腹的最大直径在壶体下部。1976年河南安阳小屯出土了一件妇好壶，现藏中