

中国工艺美术史

田自秉 著

设计教材丛书

DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

浙江美术学院出版社

DESIGN

DESIGN

类号	48.4042
登记号	26285

设计教材丛书

中国工艺美术简史

田自秉 著

浙江美术学院出版社

责任编辑 杨 英
封面设计 毛德宝
技术设计 孙 勇

书 名 中国工艺美术简史（《设计教材丛书》）
作 者 田自秉
主 编 黄能馥
出 版 浙江美术学院出版社
地 址 杭州南山路218号
发 行 浙江省新华书店
经 销 新华书店
印 刷 河南省国营济源印刷一厂
版 次 1989年1月第1版
1989年1月第一次印刷
规 格 16开（787×1092毫米）
字数64千 插页8 印张6.5
印 数 1—5000册
书 号 ISBN 7—81019—048—2/J·47
定 价 5.30元

出版说明

近年来,我国直接为改善和美化人民生活的实用工艺美术,包括服装设计、染织美术设计、陶瓷美术设计、日用工业品造型设计、商业美术设计、室内环境设计、装饰绘画设计等众多专业发展迅速,社会对实用工艺美术设计人材需求量也相应增多,可是全国美术院校招生人数有限,无法满足社会需要,许多有志于深造的中青年美术设计人员没有入学机会,深以为憾。

鉴于此,我们约请著名工艺美术家黄能馥教授主编编写了我国第一套比较完整的《设计教材丛书》,计有《国际流行色研究》、《中国工艺美术简史》、《书籍装帧设计》、《壁挂艺术》、《装饰人物》、《装饰动物》、《装饰风景》、《装饰花卉》、《中国装饰图案集成》、《丝绸印花设计》、《色彩构成》、《立体构成》、《平面构成》、《商业装潢设计》等20余种。以助有志者深造。

这套丛书作者多为知名教授、专家、设计师。教材博取各家之所长,力求反映当代实用工艺美术专业研究和实践的最新成果,编写简明扼要,图例丰富,附有思考和练习题,富有特色。

本套丛书除可作各类工艺美术院校、各地书画函授大学教材外,并可供全国工艺美术界专业设计人员参考。

浙江美术学院出版社

1989年1月

作者介绍

田自秉，湖南石门人，1948年毕业于杭州国立艺术专科学校应用美术系。现为中央工艺美术学院教授、博士研究生导师。从事工艺美术史论教学和研究30余年。出版专著有《中国工艺美术史》、《新图案讲话》等，合编有《中国染织史》、《中国工艺美术》等；并在报刊发表了许多工艺美术论文。田教授学问渊博，治学严谨。他是新中国工艺美术史学科的开创者和奠基人，在工艺美术界享有很高的声望。

目 录

前 言	1
第一章 原始社会的工艺美术	3
一 彩陶工艺	3
二 黑陶工艺	6
第二章 商周的工艺美术	8
第三章 春秋战国的工艺美术	10
一 青铜工艺	10
二 漆器工艺	11
三 织绣工艺及其他	11
第四章 秦汉的工艺美术	13
一 铜器工艺	13
二 织绣工艺	14
三 漆器工艺	15
四 画像石和画像砖	16
第五章 三国两晋南北朝的工艺美术	17
一 陶瓷工艺	17
二 织锦、金工和漆器工艺	17
三 莲花和忍冬	18
第六章 隋唐的工艺美术	19
一 陶瓷工艺	19
二 染织工艺	20
三 金属工艺	21
第七章 宋代的工艺美术	23
一 陶瓷工艺	23
二 染织工艺	25
三、金工、漆器及其他	25
第八章 元代的工艺美术	27
一 陶瓷工艺	27
二 染织工艺	27
三 漆器工艺	28
四 金属工艺	28

目 录

第九章	明代的工艺美术	30
一	陶瓷工艺	30
二	染织工艺	31
三	金属工艺	31
四	漆器工艺	32
五	家具工艺	32
第十章	清代的工艺美术	34
一	陶瓷工艺	34
二	染织工艺	35
三	漆器工艺	35
四	其他工艺	36

前 言

我国工艺美术的历史悠久，技艺精湛，品种丰富多采，是我国艺术百花园中一枝艳丽的花朵。

随着我国四化建设的迅速发展，人民生活的不断提高，工艺美术已越来越显出它重要的社会地位和作用。因此，学习工艺美术史，了解它的艺术特点和发展规律，不仅有助于提高我们对工艺美术的审美能力，而且也可以提高我们对工艺美术的创作设计水平。这对于促进我国物质文明和精神文明的建设，具有十分重要的现实意义。

在介绍工艺美术史之前，有必要对工艺美术的特性、范畴等，作一简要的叙述。这里所指的工艺美术，是一个广义的概念，它包括人们的衣食住行等生活各个方面的美术加工，也即对人们的生活用品和生活环境的美化。从工艺美术的用途分，有生活日用品和装饰欣赏品；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、民间工艺和现代工艺。通常则是以材料来分类，如染织工艺，陶瓷工艺，金属工艺，漆器工艺，木工艺，玻璃工艺，塑料工艺等。就工艺美术的创造过程说，它包括设计和制作两个阶段。所以，工艺美术既不只是手工制作或传统制品，也不只是设计的范畴。

工艺美术是生活和美学的结合。它通过美的工艺美术形象（包括造型、色彩、装饰）对各种生活用品和生活环境作美术加工。所以，人们通常说，工艺美术是“美化人民生活”。工艺美术通过对生活用品和生活环境的美化，对人们的思想感情起着潜移默化的艺术作用。人们从婴儿时期起，工艺美术就以玩具、服饰及环境的美化，给以艺术的熏陶。它和人们的日常生活紧密相连，经常地、广泛地、深入地对人们的精神世界产生着影响。

工艺美术是艺术和科学的产儿。工艺美术不只是美的设计，最终要制成物质成品。人们运用各种物质材料，通过特定技术，进行审美加工，使工艺美术体现出意匠美、材料美、技巧美等。这对于人来说，是人的审美观念在物质成品中的体现，是“物化”；而对于物来说，则是物质制作表现了人的审美要求，是“人化”。

因此，工艺美术作为一个艺术实体，它具有物质的和精神的双重属性，它是一种物质产品，又是一种精神产品。这是它和艺术（纯意识形态的）以及工业产品的主要区别。

但是，工艺美术是作为现实生活中的实际应用物而存在的；所以，工艺美术作为艺术形态，是生活的反映；而作为具体的生活用物和现实环境，则又是被反映的客体。也就是说，工艺美术既是时代的反映，又是时代的本体。

一部工艺美术史，是人类物质文化和生活方式的演变史，也是人类精神领域和审美观念的发展史。

学习工艺美术史，了解我国古代灿烂的工艺文化和卓越成就，可以提高民族的自尊心和信念。古代闻名的西北“丝绸之路”和海上“陶瓷之路”，曾为世界文明和中外的友好交往作

出了光辉的贡献。人们也以“瓷国”、“丝国”、“漆国”来代称中国。在实现四化建设的今天，我们也将以更多的美的创造，为世界文化作出新的贡献。

学习工艺美术史，了解我国古代工艺家的智慧创造和巧妙构思，将使我们在工艺美术创新中得到启迪。战国时期青铜器的失蜡法，至今还是制造精密仪器的重要方法之一；唐代银薰球中的万向支架，至今还为航空工业的仪表所采用；宋代哥窑的开片和建窑的斑彩，利用烧制过程的物理性能而形成独特的装饰效果；汉代漆器的套盒和多子盒，各式各样的漆盒组装成一个整体，其构思几与现代最佳设计媲美；汉代铜制的虹管灯，就已注意吸取油烟以防止空气污染，是一种既有优美造型，又符合科学原理的功能要求的艺术杰作。从这些古代工艺创造，可看到我们民族的智慧火花。

学习工艺美术史，将使我们在古代工艺美术中，学到美的法则和装饰原理的巧妙应用，熟悉和掌握我国传统的工艺语言和表现手法，以创造出新的时代的和民族的工艺美。原始社会彩陶的双关法和多效法，运用形式和色彩的巧妙组合，产生丰富的装饰效果，并考虑从不同的视点以获得不同的装饰美。汉代画像石的拙中见巧，小中见大；宋瓷的洗练和明式家俱的简洁，创造出一种具有艺术魅力的工艺形象。我国古代各个时期的工艺美，有的淳朴，有的华美，有的敦厚，有的典雅；有的精致，有的粗犷；通过不同的工艺语言和表现手法，反映了不同时代的审美意识和精神要求。

学习工艺美术史，也将使我们看到在古代工艺制造中，充分运用科学技术以创造具有艺术特色的工艺形象的丰硕成果。运用材料，改造材料，发挥材料的美的特性，是我国古代工艺制造中取得的重要成就之一。铜、漆、丝、瓷、石、木等各种物质材料的应用，使古代工艺美术变得五光十色；而各种技法的运用，如金工的鍍金、镶嵌和金银错，染织的提花、蜡缬、夹缬和绞缬，陶瓷的剔刻、印花和彩绘，漆器的螺钿、戗金和脱胎等等，使各类工艺美术琳琅满目，丰富多采。这启示我们，今天新兴材料和电子技术被应用在工艺美术创造领域，必将为工艺美术的发展，开拓出广阔的天地。

思 考 和 练 习

1. 什么是工艺美术？
2. 工艺美术的社会地位和作用怎样？
3. 学习中国工艺美术史的目的是什么？

第一章 原始社会的工艺美术

在我国辽阔的土地上，很早就居住着我们远古的祖先。170万年前的云南元谋人，80万年前的陕西蓝田人，四五十万年前的北京周口店的北京人，以及17000多年前的周口店山顶洞人，他们都是我国最古老的人类。他们以石器作为主要劳动工具，所以，这个时代也称为石器时代。根据不同的发展阶段，又分为旧石器时代和新石器时代。旧石器时代所用的石器，只是经过简略打制的粗糙石器；新石器时代的石器，已经经过磨光、钻孔，用以穿绳和装柄，以提高使用功能；经过选择的石头打成了石斧、石刀、石锛、石铲、石凿等各种定型的工具；并且已体现出原始社会人们的初步的审美意识和精神要求，例如注意石材的纹理和色泽，运用曲线和直线的对比，以及制作时的对称和均衡法则等。石器和玉器有着直接的联系，玉器是人们对纹理细密、色泽晶莹的“美石”的加工制品，其形式也由石器发展演变而来，如玉圭源于石斧，玉璧源于环状石斧，玉璋源于石刀等。新石器时代的玉器，品种已较多，有璧、玦、璜、管、珠、坠等。南京北阴阳营和山东大汶口，都曾发现大量玉石制品。南京北阴阳营出土的玉和玛瑙制品，多达280多件（图版1、2、3、4、5）。

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，如河姆渡文化、仰韶文化、大汶口文化、龙山文化等，都有不同艺术特色的陶器工艺，在工艺美术的发展史上，写下了最早的灿烂的篇章。

以下重点介绍彩陶和黑陶两个著名的品种。

一、彩陶工艺

彩陶，是指一种绘有黑色、红色的装饰花纹的陶器。这个时期的文化，称之为“彩陶文化”。因为彩陶最早在河南渑池仰韶村发现，所以也称“仰韶文化”。

彩陶的分布地区很广，在黄河流域、长江流域、华南、东北等地区都有发现，而以黄河中上游最为发达。以下按着时代的发展先后，以及艺术特点的不同，介绍彩陶工艺的几种主要类型。

1、半坡型

半坡型彩陶首先发现于西安东郊半坡村。此类彩陶主要分布在以陕西的关中平原为中心，向四周发展，西达甘肃的陇东地区。距今约六七千年。半坡型彩陶的装饰花纹，以鱼纹具有代表性，多饰于卷唇圆底盆的内壁。鱼纹又可分为单体鱼纹和复体鱼纹两类。所谓复体鱼纹，是由两条或两条以上的鱼构成一组。鱼纹早期多为写实，以后逐渐演变为鱼体分割或重新组合，并形成几何化、抽象化。此外，人面形花纹也有特色，共发现7例。人面作圆形，眼以上涂成黑色或空白的三角形；耳部或作向上的弯钩，或饰鱼纹；咀用两道相交的斜线，两边也各饰一条鱼纹。值得重视的，是人面的头顶，画出半圆状的束发，并有横插的发笄。还有特

珠的一例，在鱼头形的轮廓里面，画出一个人面，具有“寓人于鱼”的意义（图6）。

半坡型彩陶一般运用直线，并多组成直边三角形，很少运用曲线。

2、庙底沟型

庙底沟型彩陶是在半坡型的基础上发展起来的。其分布地区以陕西的关中地区为中心，向四周发展，更为广阔，东到河南西部及山西南部，西达甘肃以至青海的东部。庙底沟型彩陶的造型，以大口鼓腹小平底钵为最典型。其装饰花纹以回旋钩连纹最有特色，常组成巧妙的虚实相称、黑白对比的双关图案（图版7）。鸟纹应用较多，有的观望停立，有的展翅欲飞，有的作啄食状。

庙底沟彩陶多用直线和曲线结合，构成曲边三角形。

3、马家窑型

马家窑型彩陶，主要分布在甘肃和青海的部分地区，晚于半坡和庙底沟类型。根据出土地层分析，它是由庙底沟型分化和发展而来。马家窑彩陶的装饰花纹以螺旋纹最为出色，具有强烈的动感（彩图2）。点的应用也很成功，使装饰面产生定点和核心的效果。马家窑彩陶的内彩特别发达；所谓内彩，就是在广口的器皿里面饰彩。马家窑彩陶的装饰花纹从器口到器足布满全体，有丰满繁缛之感。

1973年秋，在青海大通上孙家寨的马家窑型墓葬中，曾出土一件舞蹈纹彩陶盆。盆高14厘米，口径29厘米，卷唇平底，内壁绘有四道平行带纹，最上一道较粗，口沿外也有一圈带纹；上下两组纹饰间有舞蹈人3组，每组的两边用内向弧线分隔，两组弧线间还有一条斜向的柳叶形宽线。舞蹈者每组5人，手拉着手，面向一致，头上有发辫，外侧两人的一臂均为两道线，似为表示舞蹈动作之意。值得注意的是在每个人物的体侧都有一尾状物，大约是模拟动物的一种装饰。舞蹈人足下的四道平圆圈线，可能是表示人们在水边进行舞蹈表演的情景。舞蹈人的装饰位置，在陶盆的折面立壁，如果盆里盛水到四道圈纹的部位，我们将可看到水中反映的舞蹈人的倒影。这种工艺设计意匠，富于诗情画意，是一件彩陶工艺的珍品（图版8）。

4、半山型

半山型因首次发现在甘肃宁定半山地区而得名。半山型的造型以直颈广肩鼓腹罐最有代表性。罐体近于球形；颈口有鸡冠盲耳，与器腹两旁的双耳相呼应。器高与腹径形成恰当的比例，十分优美。半山型彩陶的装饰花纹除黑色外，还运用红色，使产生对比变化。锯齿纹在此期流行。图案组织常见有漩涡纹和葫芦纹。漩涡纹彼此勾连，一般形成四个单位，在每个漩涡纹中用不同的几何纹作为装饰，是最早的开花处理手法；葫芦纹则形成倒顺双关的组织骨格。半山型彩陶的装饰精巧工整，是彩陶工艺中最精美的一类。半山型彩陶的装饰运用形的双关和多效装饰效果，具有卓越的艺术成就（图版10）。

5、马厂型

马厂型彩陶是继半山型之后发展的另一种艺术风格的彩陶，由于发现在青海乐都马厂沟而得名。马厂型彩陶造型渐为丰富，增加了盖、流、提梁和纽，以提高器物的使用功能。在装饰上则趋向于简略，具有刚健粗犷的艺术特色。装饰花纹有四大圈纹、回纹等，而以人形纹最为流行；人形纹在学术界有称为蛙纹，也有称为谷神纹。早期为有头、有身、双手和双足，手和足还有五指；双手伸举，屈腿直立。中期头部消失，只留躯干，肢节增多。晚期仅留爪

指或变成三角折线纹。大体是从繁到简，不断样式化和表号化（图版11、12）。

马厂型彩陶多运用直线，并在装饰上注重大效果。

彩陶的装饰纹样，多以几何图案的形式出现。抽象化的纹样多，写实的纹样较少。彩陶纹样的意义，学界还没有一致的结论。从艺术的表现来分析，大致可以包含以下几个方面：

（1）编织纹的模拟。编织工艺是早于陶器的一种生活用品。恩格斯指出：“可以证明，在许多地方，也许是一切地方，陶器的制造都是由于在编制的或木制的容器上涂上粘土使之能够耐火而产生的。在这样做时，人们不久便发现，成型的粘土不要内部的容器，也可以用于这个目的。”（《家庭、私有制和国家的起源》）。因此，一方面陶器表面往往有编织纹的遗留；一方面由于编织纹的有节奏、有规律而又富于变化的织纹组织，启示人们在装饰中进行模拟，有意识地运用在图案纹样中。（2）自然物象的抽象化。原始人们对于自然物象的观察，注意物象的个性和主要特征，从而在艺术表现中，从写实的描写到高度概括，进行抽象化，构成各种几何形图案。（3）劳动的节奏感。几何图案的有规律的组织，和劳动的节奏感有着内在的联系。人们在劳动的过程中，为了动作的一致，以集中并增强力量，要求统一而产生节奏感。劳动的节奏感和图案的节奏感的这种“异质同构”的现象，在人们的心理心理上取得一致的效果。（4）图腾的表号化。原始人们为了共同劳动、共同生活，懂得必须依靠集体的力量，因而十分重视血缘关系，逐渐形成部落。各个部落为了共同的利益，而产生图腾崇拜。图腾一词是印第安语，意即“他的亲族”；相信某一种动物或植物，是某一部落的保护者，并以此作为该部落的象征和标志。据闻一多先生研究，黄河上流诸夏夷狄为龙图腾，东方商民族为鸟图腾；而孙作云先生则认为周先祖为熊图腾等。彩陶工艺中如半坡型之大量采用鱼纹，可能与图腾信仰有关。当然，在其他类型的彩陶图案中，也有许多纹样的意义是目前还未能认识和理解的，因此，不排斥其与原始部落的图腾有关。图腾的简化、表号化，也创造了各种几何形的图案形式。在彩陶纹样中，也许这类与图腾有关的图案占有很大的比重。

彩陶图案的艺术创造，运用着工艺美术的装饰原理和形式法则，为我们提供了宝贵的经验。

彩陶的装饰部位，一般与器皿的使用条件相适应，注意视线接触面的最佳效果。例如，壶或罐一类的器皿的装饰多在肩部，而广口的盆或钵则装饰在内侧。器皿的不同部位，根据表面倾斜度而采用相适应的不同的纹样。例如，肩部或颈部多运用锯齿纹，而腹部的下段则多用垂幛纹，等等。

彩陶图案的形式法则的应用，对我们的工艺美术设计，有着更多的启迪。

（一）对比法 对比法是彩陶图案中运用得最多的一种。它用曲直、横竖、大小、长短、黑白、虚实、动静等多种对比手法，使其产生丰富多彩的装饰变化；对于点、线、面以及空间的对比处理，也取得了高度的艺术成就。半坡型多用直线，而庙底沟型多用曲线，马家窑型多用曲线的螺旋纹，而马厂型多用直线的回纹，等等，它们形成了各自独特的艺术风格。

（二）分割法 分割法主要用于装饰面的定位分割，以取得变化中的统一。半山型彩陶不只应用形的分割，如漩涡纹和葫芦纹；也应用红线和锯齿线，以取得分割的效果。

（三）双关法 双关法是彩陶工艺中一种具有卓越成就的装饰法。庙底沟型彩陶应用色彩的白黑的双关，使纹样和地色形成产生交替效果的双关花纹；半山型彩陶则多用形的双关，

使单位轮廓形成倒顺的双关变化。

(四) 多效法 多效法是指在器皿的装饰上取得侧视和俯视等多角度的装饰的效果。半山型彩陶对此取得了极大的成功,如壶的侧面是红黑线相间的波纹,而俯视则如同一个盛开的花朵;四个葫芦形组成的装饰面,俯视则是一个十字形相交的圆形适合图案。远在六七千年前的彩陶工艺创作者,就具备了初步的空间观念,是显得多么珍贵而令人赞赏。

二、黑陶工艺

在新石器时代晚期,当我国中原和西北地区的彩陶工艺逐渐衰落时,在黄河下游和东部沿海的广大地区,又兴起了另一种文化,它以出现较多的黑色陶器为其特征,所以称为“黑陶文化”;因为它最早发现于山东历城(今章丘)龙山镇,所以也称“龙山文化”。

黑陶文化和彩陶文化是历史发展的两个不同阶段,距今4000多年。黑陶工艺的发展,东起山东半岛,这里是发达的中心,西到河南、陕西地区,北到辽东半岛,南到杭州湾地区。

黑陶工艺在生产上已有很大提高。利用陶轮制作陶器,是技术上的一个巨大的进步。陶轮是一个固定在轴上的圆盘,可以转动。将陶泥放在陶轮上,在转动中随手塑造各种不同形式的造型,达到厚薄均匀,形状规整。并且由于陶轮的转动,因工具的修整刮磨而产生宽窄起伏的线纹,形成一种自然的装饰效果。

封窑技术是黑陶工艺的又一重要的发展。黑陶工艺的陶窑窑室扩大,火道延长,提高了窑室温度,缩短了烧窑时间,也增加了窑室的容积。封窑技术是在烧制过程中,将窑口密封,而使陶土的含铁成分充分还原;这不仅使陶器的硬度提高,更为坚实耐用,而且获得灰色或黑色的色彩效果。渗入碳素所烧造的黑陶,是一种质量很高的陶器;这种陶器有的器体很薄,只有0.1或0.2厘米,内外皆黑,表面光亮,有“蛋壳陶”之称,是黑陶工艺中的精品。

黑陶工艺的特点,可以归纳为四字,即:黑、薄、光、纽。黑是指它乌黑如漆的色彩;薄是指器壁很薄,如上面所提到的蛋壳陶;光是指它具有平滑的光泽;纽则是指在造型上具有鼻、耳、盖纽以及流、足、把手等适于使用的各种饰件和功能体。

黑陶工艺的造型,较之彩陶工艺是大为丰富。如果说,彩陶工艺是以装饰取胜,而黑陶工艺则是以造型见长。常见有鬶(音规)、甗(音甲)、鬲(音立)、鼎、杯、豆等,并且已逐步定型化。鬶是黑陶工艺中最有特色的一种器皿,它的独特的造型,体现了制陶者巧妙的构思。全器如鸟形,长流,三足,腹有把手。其造型经历了不同时期的演变过程。早期为圆腹,口在腹的上部,口部捏出小流,底有三足;以后器腹变为扁形,口部移至腹的前侧,成鸟喙状;再后口部扩大,三足变为三空足,把手作绳纽形;最后变成一个颈、腹不分的“冲天流”,宛如一只扬首挺胸的大鸟。杯的造型也多种多样,有筒状杯、高足杯、把手杯等。高足杯细长的杯体,侈口,竹节状的杯柄,有的还用镂空的手法,雕出透空的编织纹或细孔,显得异常精美(图版15、16)。

原始社会的工艺美术,除上面所介绍的彩陶和黑陶外,牙雕、骨雕、染织、编织等,都有一定的发展,并出现一些较精美的作品。

河姆渡出土的双鸟纹骨匕,刻制精细,双鸟异首同身,其图案富于艺术想象力。大汶口出土的象牙梳,梳的下端有16个细密的梳齿,上端刻出镂空的8字形花纹,是现在所见最早的象牙制品。

原始社会的染织工艺，山顶洞人遗址发现的骨针，龙山文化时期发现的骨梭，都具有重要的历史意义。吴兴钱山漾出土的麻布，每平方时有经线78根，纬线50根；同地曾出土家蚕丝所织的丝织物，每平方时有经纬丝120根左右，已经十分精密。

江苏太湖地区是古代所谓“篾簾玩簍”之地，这里曾出土原始社会的竹编200多件，不仅品种很多，而且编制精美，已达到较高的艺术水平。

思考 和 练习

1. 黄河中上游地区彩陶工艺的主要类型及艺术特点怎样？
2. 黑陶工艺有何特点？

第二章 商周的工艺美术

商周时期的工艺美术，最有代表性和具有突出艺术成就的是青铜工艺。它是我国古代工艺美术中，继彩陶工艺和黑陶工艺之后，又一辉煌的工艺美术创造。

青铜，是指在红铜中加锡、铅等冶炼成的一种合金。天然铜色红，称为红铜；加入锡铅以后，颜色灰青，故名青铜。青铜在金属的物理和化学性能上，有许多优点：1.熔点降低，容易掌握铸造过程；2.硬度增高，可以铸造需要坚硬的制品，如武器或工具；3.熔铸时减少汽孔，使装饰花纹清晰；4.增加光泽度。青铜器的制作，需要经过制范、熔铸、装饰等过程。

《荀子》有“刑范正，金锡美，工冶巧，火齐得”的记载，说明青铜器制作所具备的几个主要条件。制范是用泥土塑出一个模子，有装饰花纹的，还要在模片上雕刻花纹，这是外范；外范视器物的造型而有多有少：外范的中心，需要制一个内范。外范和内范之间有一定空间，就是所制铜器的厚度，铜液便是浇注在这内范与外范之间的。这种用泥作范的方法，称为陶范法。以后又发明一种蜡模法，它是用蜡制成模型，内外用泥填充和包紧后，灌注铜液，有蜡处即为器形。蜡模法可以制造极为精细或镂空的各种造型和装饰。

青铜器的品种，可分为：

1.烹饪器，即蒸煮器 有鼎、鬲（音演）、鬲等。鼎是煮肉食的，一般为圆体三足，也有方体的，但较少（图版13、14）。著名的商代司母戊大方鼎，便是目前所见世界上最大的一个鼎。高133厘米，长110厘米，宽78厘米，重达1700多斤（图版17）。鼎在古代不只是一种实用器，一种礼器，它后来演变为一种权力的象征。相传禹铸九鼎，以象九州，以后成为传国的重器。秦攻西周，取九鼎，其一沉于泗水；故“泗水捞鼎”成为古代常用的历史题材。《左传》还记载有“问鼎”的故事，后来以问鼎一词比喻阴谋篡夺政权。鬲是两用的，上蒸下煮，类似现今的蒸锅。鬲是煮粥用的，《尔雅》“（鼎）款足者谓之鬲”。款足是指袋状足，为了扩大受热的面积，缩短煮食的时间，提高使用的功能。鼎、鬲、鬲都是三足器，这是我国特有的造型，在世界上是首创的，它便于在器体下用火加温，具有安定感，侧视是两长一短而富于形式的变化。三足器在新石器时代晚期的陶器中多有出现，说明青铜造型和原始陶器的继承关系。

2.食器 有簋（音轨）、豆、簠（音甫）、盥（音须）等，以簋的数量最多，类似现今的饭碗，用以盛黍稷等食物的。早期有圈足，以后发展有盖附耳。豆是粗柄浅盘，如同现今的高脚盘。簠、盥则是周代新增的品种。《周礼》：“簠，稻粱器也”。古时北方多食黍稷，稻粱则是一种珍食，以新式食器便于识别。盥的造型方形而圆角。

3.酒器 有爵、斝（音假）、角、觚（音姑）、觶（音至）、壶、卣（音又）、盃、觥（音公）、盃（音禾）、尊、彝（音宜）等，其中有的是饮酒器，有的是温酒器，有的是盛酒器，有的兼有几种功能。商代奴隶主嗜酒，并往往有隆重的仪式，祭祀时也是礼器，所以

商代酒器十分发达。几乎具备了各种酒器用途的造型。周人认为商的亡国是由于统治者溺在酒中，所以周代禁酒。《尚书》：“群饮汝勿佚，尽执拘以归于周，予其杀。”因此，酒器在周代渐趋衰落。酒器中的彝通常作成象生形，如牛、羊、鸟等，是用于祭祀不饮而浇酒于地的一种礼器，此类器物造型优美，艺术性较高（图版20、21）。

4. 水器 有鉴、盘等。周代著名的“虢季子白盘”就属这一类。它是一件重器，长方形，长130.2厘米，宽82.7厘米，高41.3厘米，周身饰环带纹，是周代典型的青铜装饰花纹，这也是目前所见最大的铜盘（图版26）。此类器的用途甚多，可容水、盛水、沐浴、照面等。古人在宴饮或祭祀时要行沃盥之礼，即用水洗手，并以盘盛水之用。

5. 杂器 有禁、俎等。禁是铜台，用以盛放酒器或食器；俎如小凳，俎用以切肉，面有小孔，以漏汤汁。这是我国最早的铜制家具。

6. 还有乐器，如钲、铙、钟、鼓等；有兵器，如戈、矛、戟、剑等；有灯、炉、镜、钩、洗、壶等，流行在商周以后。

商周青铜器的装饰，各有其不同的艺术特点。

商代主要采用饕餮纹，即兽面纹，其他还有夔纹、鸟纹、象纹、鱼纹、蝉纹、蚕纹等。一般运用主纹和地纹相结合的表现方法，即以兽面纹为主题，以回纹为陪衬，形成主次效果。图案组织多用单独纹样，并用对称式，显出威严工整的艺术气氛。此种格式，也与合模的制作技法相适应。

周代的装饰，饕餮纹已居于次要地位，多用窃曲纹、环带纹、重环纹等，组成二方连续形式，地纹减少或无地纹。具有质朴和韵律的美。

商代青铜器多用作祭祀或酒具，而周代则多用作礼器，或作为纪念性用品，故多出现长篇铭文，以歌颂周王美德或记对贵族功绩赏赐，或交换、婚嫁、诉讼，以及记事祭祖一类。

商周时期的青铜器制作精美，创造了许多艺术珍品，它反映了古代工艺家的创造智慧和才能，在古代工艺美术史上闪烁着灿烂的光辉，是对世界工艺文化的一项巨大贡献。

商周时期的工艺美术，除了青铜工艺外，其他如陶瓷、玉器等，也取得了一定成就。商周时期已出现原始瓷器，亦即早期青瓷，商代的白陶，则是一种仿铜器的精致的陶器（图版22、23、27）。玉器制作十分精美。河南安阳殷墟妇好墓出土了700多件玉器，有用青玉、白玉、墨玉、黄玉等制成的动物和人物，不仅概括地表现出各种动态和特征，而且已运用“巧色”的方法，注重玉石的色泽纹理，反映出高度的技艺水平（图版24、25）。

思考 和 练 习

1. 试述青铜的优点及制作方法。
2. 青铜器的种类有哪几类？
3. 商代和周代青铜器有何不同特点？
4. 试述我国目前所见最大的铜鼎和铜盘的形状。

第三章 春秋战国的工艺美术

周平王东迁以后，历史上称为“春秋时代”。此时周王室一天天衰落，名存实亡，各诸侯国各自发展自己的势力，四分五裂，战争频繁。经过长期的兼并战争，最后剩下齐、楚、燕、赵、韩、魏、秦等7个大国，是为“战国时代”。此一时期，各国为了加强统治并求得发展，都进行了改革，即所谓变法。在思想领域，出现了百家争鸣的局面。生产的提高，冶铁技术的进行，工艺美术也得到较大的发展，其中最有艺术成就的是青铜器和漆器，此外，织绣工艺也具有较高的水平。

一、青铜工艺

春秋战国时期的青铜工艺，明显地反映出地方性和清新感。春秋时代，王室之器减少，诸侯国之器增加；战国时代，则主要是各国的青铜制作，百花齐放，争艳媲美。此一时期由于大胆突破了商周以来的艺术传统，各自创新，出现了具有鲜明时代感的新局面。

从造型来看，在品种和样式方面都有许多新的变化。食器中的鼎，由于采用部件分铸，以及焊接方法的应用，形式更为复杂，产生了附耳，增加了器盖，盖上常用三环或三个鸟兽作为装饰；鼎足一般变得较矮，唯南方楚国的鼎足较高（图版28）。鬲本为上下合体，此时已变为上下分铸；下部的鬲已只有三短足，成为金形。豆有盖，深腹（图版31）。新出现了器体和器盖合为球形的敦，分之可供二人食用，形式十分优美。

酒器和水器中，壶的式样甚多，有圆形、方形、扁形、匏形等（图版29、30）。盖作为螭梁。铜镜很流行，多大型作品，除作为实用，也作为嫁具。

此外，还有实用的铜灯（图版32），铜镜发展于楚国；带钩流行于中原；铜剑则以吴越的制作为最精美（图版35）。

从装饰来看，表现手法甚多，有模印、线刻、镶嵌、金银错、鎏金、失蜡法等多种。模印是将花纹刻在陶模上，在铜胎泥坯上印出花纹，是此时期最流行的一种，通常应用蟠螭纹，连续反复，穿插盘绕，具有华美繁缛的艺术效果。线刻是运用钢刀在铜器表面刻出纤细的花纹。镶嵌是在铜体上刻出线槽后，嵌以红铜丝或宝石。金银错则是最华贵的一种，在刻线处用细金银丝进行镶饰，一般构成斜线和涡线相结合的几何纹，产生金与银的金属光泽的对比，曲线和直线的对比，和虚实交替的对比，具有韵律的美（图版33、36）。鎏金是以金液和水银熔合涂在铜器上，经磨擦加工使水银挥发，而使金镀在器物上，金光闪烁。失蜡法是制造铜器的一种先进方法，也是镂空装饰的一种最佳方法，它以蜡刻成器形和装饰，内外敷泥注入铜液，它可以产生层次丰富，透雕复杂的形体和装饰，具有玲珑剔透的艺术效果（图版34）。

此时期的装饰花纹，除以蟠螭纹为主要纹饰外，还出现了表现社会生活的新题材，如宴饮、舞乐、渔猎、攻战等。