

HISTORY OUTLINE OF
CHINESE
ARTS AND CRAFTS

中国工艺美术史纲

李翎 王孔刚 编著

辽宁美术出版社

HISTORY OUTLINE OF
C HINESE
ARTS AND CRAFTS

中国工艺美术史纲

李 翎 王孔刚 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国工艺美术史纲/李翎,王孔刚编著.-沈阳:辽宁
美术出版社,1996.8
ISBN 7-5314-1401-5

I. 中… I. ①李… ②王… III. 工艺美术史-中国
IV. J509.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 08226 号

中国工艺美术史纲

Zhong guo gong yi mei shu shi gang

李翎 王孔刚 编著

辽宁美术出版社出版 沈阳新华印刷厂印刷
(沈阳市和平区民族北街29号) 辽宁省新华书店发行

开本:850×1168 1/32 印张:13 字数:20 万字

印数:1—3 000

1996 年 8 月第 1 版

1996 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑:范文南

封面设计:范文南

责任校对:侯俊华

张斌王

装帧设计:范文南

ISBN 7-5314-1401-5/J·636

定价:29.80 元

目 录

序 言

关于艺术起源说的分析与工艺美术的关系 工艺美术的概念、分类及研究对象	1
---	---

第一章

朴素的美丽——原始社会的工艺美术	7
一、社会形态概说	8
原始公社制度 生产工具	
二、彩陶工艺	9
彩陶的分布 彩陶形制	
三、黑陶工艺	18
黑陶的技术进步 有“蛋壳陶”之称的精美陶器 昙花一现的原因	
四、其他工艺	21
服饰、建筑、工具	
五、图例	22

第二章

权力的象征——商周时代工艺美术	25
一、社会形态概说	26
奴隶社会制度及原始封建制度的建立	
手工业者——百工的作用	
发达的青铜工艺	
二、青铜工艺	28
青铜——一种坚硬的合金	
造型上对陶器的继承	
狰狞的纹样	
青铜器的种类	
三、其他工艺	36
丝织服饰、建筑、家具	
四、图例	43

第三章

文化个性时代——春秋战国的工艺美术	45
一、社会形态概说	46
列国兼并,大国争霸,百家争鸣	
青铜器走向铁器时代,商业发达,大商人参政	
未能事人,焉能事鬼的现实思想	
二、青铜工艺	49
礼乐崩坏,地方特色的呈现	
青铜器的造型、装饰纹样及种类	
铸造工艺的进步	

三、漆器工艺·····	55
盛行于战国时代	
外黑内朱的髹饰特点	
四、织绣、服装·····	58
丝织物的普及	
胡服的推行	
服装饰物——带钩、佩玉	
五、家具·····	66
六、建筑装修设制·····	66
“黄金比”的运用	
砖瓦的出现	
七、图例·····	69

第四章

暴政下的奇迹——秦代工艺美术·····	71
一、社会形态概说·····	72
焚书坑儒——对保守势力的镇压	
统一文化的业绩	
崇尚务实与艺术的现实主义	
二、青铜工艺·····	73
三、制陶工艺·····	75
秦俑	
四、建筑装修设制·····	77
宫殿建筑	
秦代的“铅砖”	
五、图例·····	79

第五章

民族精神高昂的帝国时代——汉代工艺美术 … 81

一、社会形态概说…………… 82

统一、上升的封建帝国

罢黜百家、独尊儒术

二、青铜工艺…………… 83

审美与实用巧妙结合的铜灯

制作精巧的铜镜

三、漆器工艺…………… 89

漆器种类

漆器制作工艺

四、建筑装修设制…………… 93

瓦当

画像石、画像砖及其他

五、织绣、服饰、书籍装帧与家具 …… 110

锦

绣

冠服

简册

床、榻

六、图例 …… 119

第六章

佛教时代——魏晋南北朝工艺美术…………… 121

一、社会形态概说	122
战争混乱	
佛教流行	
外来文化的影响	
二、陶瓷工艺	124
青瓷的完成	
种类	
花饰	
三、丝织、服饰及家具	129
蜀锦	
孝文帝太和改制与褒衣博带	
名士派的不拘礼法与服饰风尚	
佛教的传入与跪坐文化的改变	
家具新品种——胡床	
四、建筑装修设制	135
寺	
塔	
琉璃瓦	
五、图例	139

第七章

胡风汉俗——隋唐工艺美术	141
一、社会形态概说	142
隋朝的兴灭	
李唐王朝的建立	
现世思想的胜利	

手工业的发展	
二、陶瓷工艺	147
陶至唐而有窑名——越窑、邢窑	
唐代的嗜茶与“择器”	
秘瓷	
唐三彩	
三、丝织、服饰及家具	157
唐锦	
胡服	
女子男装	
妇女的袒胸露臂	
披帛制度	
高形桌椅的出现	
四、金属工艺	169
铜镜	
金银器	
五、书籍装帧	178
梵夹装	
旋风装	
六、建筑装修设制	180
园林名城——陪都洛阳的环艺	
唐代的佛教建筑	
建筑装饰——壁画、彩画	
唐代的建筑成就	
七、图例	188

第八章

严谨细腻的理性美学风尚——宋代工艺美术	191
一、社会形态概说	192
中央集权的强化——理性时代	
既爱国又不得志——文人、士大夫转向艺术的追求	
爱好艺术的皇帝	
二、陶瓷工艺	194
瓷器的黄金时代	
天下名窑	
三、纺织、服饰及家具	208
宋锦	
由实用向欣赏方向发展的丝织品	
“存天理、去人欲”之下的宋代妇女服饰	
男子首服——幞头	
梁柱式框架结构的家具	
四、建筑装修设制及铺面广告	218
绚丽而工整的总体风格	
建筑装饰的时代特点	
宋代的商业广告	
五、图例	227

第九章

蒙古草原之风——元代工艺美术	229
----------------------	-----

一、社会形态概说	230
尚武民族的胜利	
对手工匠人及各民族的压迫	
对外侵略与文化交流	
二、纺织、服饰及宗教内容的刺绣工艺	234
游牧民族厚重的毛、棉织品	
纳石失	
金光闪烁的宫廷服装——质孙	
贵族妇女的顾姑冠	
宗教内容的刺绣品	
三、陶瓷工艺	244
元代窑业与浮梁瓷局	
景德镇的青花和釉里红	
四、金属工艺	250
五、图例	253

第十章

精致的崇拜——明代工艺美术	255
一、社会形态概说	256
高度的专制政治	
文字狱之下的文人趣好	
商品经济的发展	
二、明代家具	259
“明式家具”的出现	
“明式家具”的艺术特征	
三、漆器工艺	268

漆的产量提高与漆器制作工艺的进步	
官方漆器工场与民间漆器生产	
漆器工艺的专著《髹饰录》	
四、陶瓷工艺	274
瓷都——御器厂——景德镇	
彩瓷的黄金时代——明代彩瓷	
五、金属工艺	285
景泰蓝	
六、染织、刺绣及服饰	286
华丽的丝绸新品——缂	
妆花	
宋式锦	
云锦	
顾绣	
男服的补子	
女服的背子	
七、建筑装修设制	300
宫殿建筑	
八、图例	303

第十一章

繁缛华丽的挽歌——清代工艺美术	305
一、社会形态概说	306
最后一个王朝的建立	
东西文化的冲撞	
走向繁琐与技巧性的实用工艺品	

二、陶瓷工艺	309
康熙五彩	
雍正粉彩	
登峰造极的乾隆时代	
三、玻璃工艺	315
南方的广州土玻璃	
北方的颜神镇博山玻璃	
清代玻璃装饰艺术	
四、丝织、刺绣、服饰	318
品种繁多、时期分明的清代丝织品	
缂丝的发展及四大名绣	
满清的“易服”制度	
五、建筑装修设制	338
宗教寺塔	
皇家园林	
六、图例	342

第十二章

中国历史上关于实用造型工艺的理论著述简介	343
一、《考工记》简介	344
二、《梦溪笔谈》简介	345
三、《营造法式》简介	346
四、《陶记》简介	348
五、《髹饰录》简介	348
六、《天工开物》简介	350

第十三章

民间实用造型艺术理论及口诀简介…………… 353

一、关于色彩关系的理论及口诀…………… 354

二、关于造型结构的理论及口诀…………… 356

三、剪纸口诀…………… 364

四、雕刻口诀…………… 364

五、塑作口诀…………… 367

第十四章

部分实用艺术的制作工艺技法简介…………… 369

一、草编…………… 370

二、剪纸工艺…………… 372

三、皮影工艺…………… 374

四、陶瓷工艺…………… 375

五、印染工艺…………… 381

六、漆器工艺…………… 385

附:

古代建筑部分构件的维修工艺…………… 391

一、粘补瓦兽件…………… 391

二、天花、藻井的修补…………… 392

三、壁画、彩画的修补…………… 392

主要参考书目…………… 400

后记…………… 402

序 言

- 关于艺术起源说的分析与工艺美术的关系
- 工艺美术的概念、分类及研究对象

一部工艺美术史是人类生产力状况、生活方式、物质文化、审美观念及政治面貌的演变史。先实用后审美是必然规律。考古学上的大量发现证明了工艺美术的起源与具体的生活条件、客观环境有着不可分割的关系。我们似乎可以说工艺美术是最早的美的体现，是纯艺术的再生母体。通常所谓的艺术起源于劳动、起源于巫术之说，更准确地说应该是“工艺美术”起源于劳动或巫术，而纯艺术不过源于工艺美术。因为人类一旦诞生不会想到去制造一件艺术品，他们制造的只能是简单的工具，这个工具又仅仅是为了解决最基本的“吃”的问题。作为美术史早期的艺术品，往往是一些与今天人们所认识的、理解的“艺术品”概念相距甚远的东西，他们更多的是实用的物象。原始人为了生存主要关心的大约只有两个问题，即部落群的扩大以及扩大后的饮食问题。因为扩大的结果是食品的需求增加，所以吃是为了繁殖，繁殖的结果又需要更多吃的东西，因此，生殖与食品对他们来说是两件大事。我们今天所谓的艺术品往往都是与这两种事情有关的东西，如被称为最早的女神圆雕、出土于奥地利维林多夫的维纳斯像，高11厘米，属于旧石器时代晚期的奥瑞纳文化。这个女神雕像，整个突出的就是有关生殖的部位，如丰乳、肥臀，而与生殖无关的五官、手脚则略去或略微雕出。其下肢呈锥形，有人认为为了便于插在地上，也有人认为怕她们跑掉。类似的圆雕小像散见于欧洲广大地区。在我国辽西地区红山文化遗址也有发现，距今

维林多夫的维纳斯

5000 多年的女性陶塑，胸部乳房突出、生殖的意味显而易见。如辽西凌源牛河梁女神庙的女神泥塑像。乳房、头、手、肩等残块组成了所谓的“地母”像。同样著名的西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画、法国的拉斯科洞那些精美而造型准确的牛马鹿

朝阳东山嘴祭坛
女神像

等形象，令今天的艺术家叹为观止，但是无论是女神塑像还是壁画的牛马鹿，其用意是实用的而非艺术的。原因是雕塑尺寸很小(只有十几厘米或几厘米)如果为了观赏是不合适的，壁画则地处隐蔽的山洞，形象重叠，并有被利器(矛、石块)打击过的痕迹，这些也不利于观赏，惟一的解释只能是某种功利的目的。艺术史上关于艺术起源的学说有许多，如巫术说、游戏

说、劳动说、季节变换符号说、摹仿说等等，其实这些上升为意识形态的理论虽然都在于说明它们并不是所谓的艺术但都过于华丽，直接的说法应当是艺术源于实用性的生殖、繁育和食物的获得。汉代许慎在最早的字典《说文解字》中对美字的解释似乎更清晰明白：“美者，甘也，从羊从大，大羊为美。”一个肥大的羊可以令许多人吃饱、许多人开心，吃饱后便可以交欢、可以生育、可以做许多事，由快感而生的美感从此诞生，因此先实用后审美，只能是美发展的朴素规律，正如墨子所说：“食必常饱然后求美，衣必常暖然后求丽，居必常安然后求乐。”虽然没有浪漫的色彩，但却揭示了一个朴素的唯物主义道理。从这个角度上来说纯粹的艺术品是不存在的，合乎某种目的制作包括艺术制作是人类意识活动的必然结果，而工