

演绎华彩的中国有形文化

北京燕山出版社

【主编】王志艳

己亥

有人说■中国是个最具有魅力的国家■这话点都不假
■不论是历史的中国，还是今天的中国■总有数不尽的
闪光点在吸引着我们■山水■建筑■书画■饮食等等■
都在紧紧地抓着我们的眼球■让我们流连忘返■

演绎华彩的中国有形文化

北京燕山出版社

【主编】王志艳

有人说■中国是个最具有魅力的国家■这话一点都不假■不论是历史的中国■还是今天的中国■总有数不尽的闪光点在吸引着我们■山水■建筑■书画■饮食等等■都在紧紧地抓着我们的眼球■让我们流连忘返■

中国魅力丛书

中 国 工 艺

演绎华彩的中国有形文化

主编：王志艳

北京燕山出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国魅力/王志艳主编. ——北京:北京燕山出版社,2006.11

ISBN 7 - 5402 - 1836 - 3

I . 中… II . 王… III . 传统文化—中国 IV . G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 138055 号

中国魅力丛书

责任编辑 里 功

出 版: 北京燕山出版社

地 址: 北京东城区灯市口大街 100 号

邮 编: 100006

经 销: 新华书店

印 刷: 三河燕春印务有限责任公司

开 本: 850 × 1168 毫米 1/32

印 张: 117

字 数: 1500 千字

版 次: 2006 年 11 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 7 - 5402 - 1836 - 3

定 价: 520.00 元(全 20 册)

(本版图书凡印装错误可及时向承印厂调换)

前　言

魅力,可以是记忆,如让人难忘的百年电影;可以是智慧,如传统的文学;可以是故事,如中国的神话传说;可以隐逸,寂静,如民居与文化遗产;可以惊鸿一瞥,如中国的书法绘画……

魅力是一种号召力。

任何一个民族,都有自己的魅力所在,都有自己独特的个性和风采。然而,作为中国人,面对中国的文化和文明,我们比任何一个外民族都骄傲,因为我们有足以让他们羡慕和称赞的文化和文明。不论是历史的中国,还是今天的中国,总有数不尽的闪光点在吸引着世界,让他们流连忘返。中国的传统艺术与文化,就如同一道道盛宴,让世界各国人民充分领略到了中国魅力,让世界对当代中国有了更新、更深的理解和认识。

在当今世界日益激烈的发展竞争中,文化正从精神层面转化为物质的力量,文化的影响力和辐射力,已经成为一个国家、一个地区、一个城市核心竞争力的重要因素。在实现中华民族伟大复兴的征程中,如何更好地让全世界认识、分享中国的魅力文化,是我们这一代人,乃至下几代人都必须倾心完成的使命。

纵观历史长河,中华民族的各种风采都依然再现,民居、文化遗产、雕塑、绘画等等,无不时刻彰显它们的风采。如果将世界民族文化与文明的起跑线定在六千年前,那么,迄今为止,惟

有中国这个伟大的民族还完整地保留并不断的发展着自己的原生文明，展现着永不褪色的魅力。

对于世界，一个崛起的、加入全球化进程的、高速发展的中国，是一个重要的命题。但是，对于中国，如何适应中国的历史角色，以一个发扬传统文化的心态去面对世界，也是重要的命题。可以说，如何让世界看到中国的活力和魅力，是我们每个人都需要面对的挑战。中国需要全方位地向世界展示一个前所未有的“魅力中国”。

我们应该能看到，中国的诸多城市在世界的地位，北京、上海、广州这些大都市，时刻都在彰显着它们的发展和辉煌；成都、新疆、西安这些传统城市，也在向世人展示它们的传统文化和风采。而中国的民居，在世界更是早有盛名。如果再看看中国的传统音乐、美术、舞蹈、饮食，更是让世人连连竖起大拇指称赞。

.....

为了能够向人们揭示一个充满神秘色彩的中国，展示中国的灿烂与辉煌，我们特编写了本套图书——《中国魅力丛书》，并从多个角度精选了中国众多魅力亮点，是使我们国人更加热爱中国，使外国人更加了解中国的经典大作！

本套丛书共分 20 卷，以中国的诸多魅力亮点为线索，将中国悠久历史沉淀下来的丰富的内容进行编排，直观地介绍了令世人瞩目的中国传统文化与文明，内容涵盖音乐、舞蹈、绘画、电影、民居、城市、饮食以及民间艺术等诸多领域，是一部了解中国历史文化、感受中国迷人魅力的优秀图书。

由于本套丛书篇幅宏大，编写时间较为仓促，故书中难免有疏虞之处，恳请广大读者给予悉心指正。

目 录

【中国工艺·演绎华彩的中国有形文化】

第一章 原始社会的中国工艺	(1)
石器工艺	(1)
角骨和玉石工艺	(3)
陶器工艺	(6)
黑陶工艺	(7)
几何印纹陶	(8)
日用器皿	(9)
青铜工艺	(12)
染织和服饰工艺	(35)
 第二章 先秦两汉时期的中国工艺	(38)
金属工艺	(38)
金银工艺与铁工艺	(38)
染织工艺	(41)
丝织工艺	(42)
印染工艺	(47)
刺绣工艺	(49)
服饰工艺	(51)
陶瓷工艺	(57)

第三章 魏晋南北朝时期的中国工艺 (65)

陶瓷工艺	(65)
玻璃料器	(75)
金属工艺	(76)
雕刻工艺	(81)

第四章 隋唐时期的中国工艺 (87)

陶瓷工艺	(87)
服装工艺	(95)
金属工艺	(98)
漆器工艺	(104)
家具工艺	(105)
雕刻工艺	(107)

录

第五章 宋元时期的中国工艺 (111)

陶瓷工艺	(111)
服装工艺	(133)
金属工艺	(137)
漆器工艺	(139)

第六章 明清时期的中国工艺 (143)

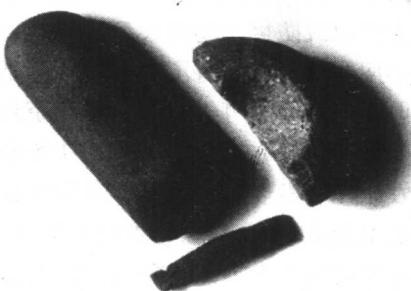
染织工艺	(143)
服装工艺	(152)
陶瓷工艺	(160)
金属工艺	(172)
雕刻工艺	(177)

第一章 原始社会的中国工艺

石器工艺

我国史前人类制造的打制和磨制石工具遍布于旧石器时代和新石器时代的遗址中,早期的打制石器以“北京人”遗址的发现为典型,这些石器都有明显的人工打击痕迹和使用过的痕迹。主要有“尖状器”和“砍砸器”,其功能部分是锋利的尖和薄的刃,大多采用本地的石英、绿砂岩等石料。从形体尺寸看,宽度多在15~18厘米之间,正好适合于手握。此外还有极少数较小的石片和尖状器,宽度在3厘米至5厘米左右,这大概是用手指捏着使用的,这有力地说明原始人在制造石器之前已经有了明确的预想蓝图,然后才去选择合适的石料加工而成的。“北京人”的石器制作还显得很粗糙,功能不十分明确,打制上没有严格的方法,技术上也显得不熟练,且主要为形体较大的砍砸类石器,这是人类在工具制造上留下的第一个较明显的足迹。以后在山西丁村、湖北长阳、广东马坝、内蒙古河套、广西柳江和北京山顶洞等旧石器遗址中,发现了人类在大约20万年至1万8千年前的越来越密

▽

第一章
原始社会的中国工艺

集的足迹。“丁村人”遗址出土了约 2000 件打制石器，在打制技术上比“北京人”有了明显提高，石器类型也大为增加，典型器为“三棱尖状器”，原料是从附近山沟里采来的黑色角页岩，在制作上突出的进步在于部分石器有了第二步加工的痕迹，尽管仍主要集中在具有功能的刃部，但这种再加工体现了对形体观念有了比前深入的认识，“河套人”在打制石器技术上有了更大进步，目的在于修整器形的第二步加工更加明显。距今大约 1 万 8 千年前的“山顶洞人”处在旧石器时代向新石器代过渡阶段，石工具的制作发生了很大变化，用于砍砸的大型石器明显不占主要地位，各种功能的小型石器则大量出现，如小石片、刮削器、尖状器、雕刻器等。这时的人类逐步将自身从动物群中分离出来，为自己建造了一个较为独立的生活区域，石器功能从主要为猎取或防御动物的大型器件逐步增加了主要为日常生活用的小型器件。人类有了较独立的生活区域虽可避开野兽的侵扰，但因人口增多可供食用的动物资源也会相应减少，这就一方面要制造出更先进的石工具用于渔猎，另一方面迫使人类加速向农耕经济发展。在新石器时期的石工具中农耕工具和先进的渔猎工具大量出现，如裴李岗文化、仰韶文化、河姆渡文化、龙山文化等遗址中发现的石斧、石凿、石刀、石链、石锤、石磨盘、石犁以及石镰、石弹子、飞石索等等。

新石器时代在石工具制作上的进步主要表现为磨光和钻孔技术，即在打制的基础上进行刮削、刻琢、钻孔、磨光等工艺，制造出来的石工具不仅更加符合实用，而且能在精心设计的基础上产生明确的不同功能，如从砍砸器分化出来的斧、凿、铲、锥等。对不同功能的工具还能针对性地选择不同的石料，并有意识地挑选那些具有细密纹路、美丽色彩的玉石，以使器身均匀光滑、刃部锋利，各部位的形体线条成有韵律的曲线和有规则的折

线,整个器形具备了对称、匀衡等形式美的基本法则,加上石料本身的纹路和色彩,使人感到一种美的享受。

石器作为一种工具设计,具备了设计所要求的从预想、选料到加工、成型等必备的程序。无论是旧石器时代的打制石器还是新石器时代的磨制石器均不同程度地按事先的预想选择石料,按不同的质地形状构思以达到预想的蓝图、制作时以实用功能为主要目的,任何石器不论大小均在人的双手适合使用的范围之内,决不会大到人手不可及的地步,而几乎所有石器都有一个供人握(拿)或装柄的把部和一个或尖或薄的刃部,这些体现了设计这一因素的作用。如湖北出土的石斧和石铲,石斧形体完全和功能相结合,结构简而肯定,分段上下部比例谐调,石铲器身布满纹路并呈现美丽的色彩,钻孔精确而光洁,弧形铲口和圆形钻孔遥相呼应,形体对称而富有美感。江苏出土的石刀和石匕首也非常具有代表性。石刀由花岗石制成,呈长方形,刀身光滑,上部有七个对钻而成的圆孔,排列成有趣味的弧形可供安柄之用。石匕首更是选择了美观的玉石,刃部锋利,把部的形态使人感到握上去会很得心应手。

角骨和玉石工艺

骨角工艺是指用动物的骨、角和牙以贝壳等为材料制作的工艺品。玉石本是美丽的石头,原始人在制造石工具时,往往喜欢挑选质地坚硬、色彩丰富的美石。到旧石器时代的晚期,装饰品出现后,骨角和玉石工艺便成为独立的工艺品种速度发展起来。

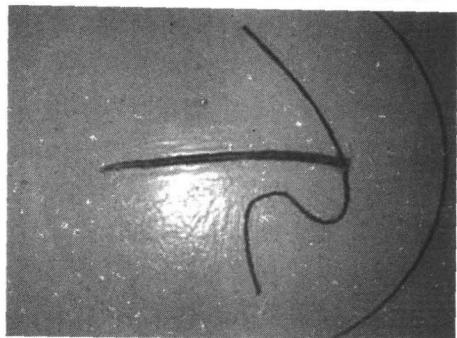
迄今发现的人类最早用来打扮自己的装饰品是北京山顶洞人用玉石、骨牙和贝壳等精心制作成的“串饰”。它的具体材料

▽

第一章

原始社会的中国工艺

山顶洞人用的骨针

和做法在贾兰坡(北京人故居)中有极好的描述：“装饰品中有钻孔的小砾石、钻孔的石珠、刻沟的骨管、穿孔的海蚶壳和钻孔的青鱼眼上骨等，所有的装饰品都相当精致，小砾石的装饰品是用微绿色的火成岩从两面对钻成的，选择的砾石很周正，颇像现代妇女胸前配带的鸡心；小石珠是用白色的小石灰岩块磨成的，中间钻有小孔；穿孔的牙齿是由齿根的两侧对挖穿通齿腔而成的。所有装饰品的穿孔，几乎都是红色，好像是它们的穿带都用赤铁矿染过”。从上述叙述中可以看到，类似小砾石、动物的牙、骨、壳等在我们看来是极普通的东西，而在原始人心目中却有很深的内涵。从穿带和穿孔的痕迹看，这些装饰品被长期佩带直至带入坟墓，这当然是为了装扮自己，但这种美的追求离不开那个时代的原始宗教观念，它的时代属性是非常明显的。

自山顶洞人之后，这类以动物骨角、壳和天然玉石为材料的原始装饰品在新石器时代得到迅速发展，北京门头沟发现新石器时代一少女遗骸颈部有用小螺壳制成的“串饰”，以及用牛骨制成的手镯。在仰韶文化半坡、庙底沟以及红山、大汶口、龙山、良渚等文化遗址中均发现大量装饰品，如西安半坡的很多石环、陶环、用玉石做的穿有小孔的玉耳坠，还有穿了孔的兽牙及磨成各种样式的蚌片，在一小孩遗骨旁有数十粒小的石珠子围绕腰间。陕西临潼姜寨的骨珠，竟达 8500 粒之多，此外还有玉石、玉

用微绿色的火成岩从两面对钻成的，选择的砾石很周正，颇像现代妇女胸前配带的鸡心；小石珠是用白色的小石灰岩块磨成的，中间钻有小孔；穿孔的牙齿是由齿根的两侧对挖穿通齿腔而成的。所有装饰品的穿孔，几乎都是红色，

环、刻花骨笄等，同期元君庙也发现近 800 粒骨珠。到新石器时代晚期的装饰品，造型复杂、工艺成熟并能明确装饰的部位，或颈、或腰、或臂、或腕等，其表达的意义似乎增加了显示死者财富和身份的功能，如南京阴阳营龙山文化的玉块、玉璜、玉珠、玉管、玉坠等分别放置在主人的耳、颈、腰各部位。大汶口文化中还发现一女性胸部放有用石珠、玉珠、石环、玉环、绿松石等混合制成的串饰；同时手臂部还有玉质的指环和臂环。而在所有新石器时代发现的这些装饰工艺品中，艺术成就最高的应举辽宁红山文化近年来的发现，1970 年在内蒙赤峰地区发现了距今 5500 年前的玉雕装饰品，这已不是一般的玉珠、玉环，而是造型生动别致的猪、虎、龟、鱼、鸟、蝉等动物形象。尤其是 20 世纪 80 年代在辽阳牛梁河地区发观了玉雕的龙，从而成为我国最早的可确切称其为“龙”的形象资料，其中一件玉龙高 26 厘米、头尾趋合成环状，头部、目、鼻、嘴刻划细致，颈部长鬃高耸，形态生动活泼，身体中部有一供穿带的小孔可见为或挂或佩的装饰品。另一件玉雕为猪首龙身，同样成环状并有供穿带的小孔。这些玉雕从形象到工艺均可与后来黄河流域商周文化发现的玉器相比美，而在同期黄河流域仰韶文化中所少见。

玉石工艺本是人们在制造石工具过程中逐步认识而后分化出来的工艺品种，玉石比一般石头坚硬得多。在新石器时代制作这样众多的玉珠、玉环，在当时条件下确要很大的耐力，尤其红山文化发现的玉雕动物，制作更加困难，这说明我们的祖先早在五六千年前就掌握了一套卓有成效的攻玉技术，充分显示了他们超时代的聪明才智，这也使我国古代在世界上有“玉国”之称。

陶器工艺

新石器时代的标志除磨制石器外,还有陶器。它的产生一方面由于人们在数十万年的用火实践中,从泥土经火烧后变得不易透水等现象中得到启示,随着从成型到烧制一系列技术问

▽

第一章

原始社会的中国工艺

新石器黑陶

题的解决,陶器便诞生了。另一方面农耕生活需要人们定居下来,过去是逐水草而居,现在则需要选择一个既接近水源又相隔一定距离的高地安家。实际上大多数新石器时代遗址是在靠近水源不远的高地上建造的,这就产生了贮存食物和运送生活用水等问题,从这一意义上

讲,陶器也是时代发展的必然产物。在陶器出现以前,很可能已用木头挖制或用现成的自然物如葫芦等来作容器,但陶器一经出现,人们,主要是妇女们就以巨大的热情和全部的智慧注入这一人类早期日用工艺品的设计制作中去,使它迅速地发展起来。

陶器的最早实物是河南新郑裴李岗和河北磁山出土的,经科学鉴定距今约 8000 年,器型和装饰均较原始,有双耳壶、大口深腹罐和圆底罐、三足罐等,装饰有刻划的蓖点纹、弧线纹和弧线蓖点纹等。此外江西万年仙人洞出土的绳纹粗红陶也有 7000 多年历史。此后,陶器进入了鼎盛时期,在所有新石器时

代文化遗址中,陶器均占有最突出的重要位置,尤其是黄河流域仰韶文化、马家窑文化的彩陶和龙山文化的黑陶更以其辉煌的艺术成就被誉为中华民族童年时代的艺术明珠。它的意义已远超出现工艺美术范畴,而成为中华民族整个史前文化的丰碑,此外长江以南地区的几何印纹陶也有很高成就。

黑陶工艺

黑陶是新石器时代晚期龙山文化的主要标志,龙山文化因1928年在山东章丘龙山镇发现有黑、薄、光、亮的陶器而得名,它的分布以黄河中下游为中心波及长江下游和渤海湾地区,是上承仰韶文化、下接奴隶制夏代的一种原始文化。龙山文化除黑陶外还有灰陶、红陶、白陶等,以发展看可分早中晚三期。

早期龙山文化为中原地区的庙底沟第二期文化,实际为仰韶文化到龙山文化的过渡期,陶器还停留在手制,多为灰陶,并无山东龙山文化出土的那种黑、薄、光、亮的典型黑陶,但在器形上已出现鼎、卑、规、豆等。

中期龙山文化在中原地区是后岗第二期文化(或称河南龙山文化)和客省庄第二期文化(或称陕西龙山文化)为代表,仍以灰陶为主,已出现轮制,典型黑陶也已有发现,器形有甄、蚕、单把鬲、卑等。在沿海地区以山东龙山文化(也称典型龙山文化)为代表,制陶已采用快轮修整,大量出现黑、薄、光、亮的典型黑陶,器形有杯、盘、碗、盆、罐以及鼎、卑、舷、鬲、甄、益等。

晚期除山东龙山文化外,还发展到江苏、浙江甚至台湾等地区。

在所有龙山文化中,山东龙山文化的典型黑陶代表了黑陶工艺的成就,由于黑亮的外表无需再加纹饰,一般只有轮制而成

的几道弦线或附以堆贴和镂孔等,它主要以造型为艺术手段。生产技术对黑陶工艺产生重大影响,首先是轮制使器形得以小形而多样化能够制出薄而光的器壁,那几乎是在一根轴线上由变化着的同心圆连续成的形体,在没有轮制的情况下是难以想象的;其次封窑术对窑炉进行了改造,使火口变小、火膛加深、炉温升高并在烧成末期封闭窑顶和用渗水的办法来实现还原气氛加上烟熏渗炭等新工艺生产出这种典型黑陶。

典型黑陶中有一类高足杯,器壁有的薄至一毫米,人称蛋壳陶。这部分高足杯造型洗练,有些近乎三点连一线的单纯构成给人以严肃、冷静的感觉,加上那格外高耸的形体似严肃、冷静的感觉,加上那格外高耸的形体似乎已超出了实用的范围,这种审美高于实用的倾向表明它已具有了此后殷周文化青铜礼器所具有的陈设功能,说明在龙山文化时期已有了最初的祭祀活动,作为实用工艺品的陶器开始附加陈设品的功能。同时从这些高足杯的容量来看,显然只能用来盛酒,酒产生于新石器时代晚期是可能的,这时生产力的发展使农产品有了剩余,在贮存粮食的过程中产生了酒。那末,正是酒、祭祀、轮制、封窑术等所有这些社会的、技术的因素推动着黑陶工艺的发生和发展。

几何印纹陶

在黄河流域龙山文化发展的同时,长江以南地区还逐渐成熟了一种用印模在陶坯上压印出几何纹的装饰工艺,由此烧成的陶器称为几何印纹陶。开始时火度较低为几何印纹软陶,后增加火度烧成几何印纹硬陶。主要分布于江苏、浙江、江西、福建、湖南、湖北、广东和台湾等省,多为黑褐色和棕黑色胎底,器形有碗、盆、鼎、尊、簋、豆、盘、杯、盂、瓶、罐等,其盛行时间向下