

中国文物鉴赏大系

ZHONGGUOWENWUJIANSHANGDAXI

中国工艺品鉴赏图典

ZHONGGUO GONGYIPIN

JIANSHANGTUDIAN

主编单位 中国文物学会专家委员会 主编 陈丽华

上海辞书出版社

T1. 0

J120.9/35

:3

2008

中国文物鉴赏大系
ZHONGGUOWENWUJIANSHANGDAXI

中国工艺品鉴赏图典

ZHONGGUOGONGYIPINJIANSHANGTUDIAN

主编 陈丽华

著文 陈丽华(漆器) 李永兴(金属珐琅器)

刘静(竹木牙雕器) 冯乃恩(玻璃器) 李英华(织绣)

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国工艺品鉴赏图典/陈丽华主编. —上海:上海辞书出版社,2007.12(2008.1重印)
(中国文物鉴赏大系)

ISBN 978-7-5326-2067-8

I. 中... II. 陈... III. ①艺术史—中国—图集②工艺美术史—中国—图集 IV.
①J120.9-64②J509.2-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第067621号

本书图片版权归中国文物学会专家委员会所有

**中国文物鉴赏大系
中国工艺品鉴赏图典**

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海辞书出版社
(上海陕西北路457号 邮政编码 200040)
电话:021-62472088

www.ewen.cc www.cishu.com.cn

上海丽佳制版印刷有限公司印刷
开本 889×1194 1/16 印张 16.5
2007年12月第1版 2008年1月第2次印刷
ISBN 978-7-5326-2067-8/K·363

定价:76.00元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。

联系电话:021-64855582

总序

《中国文物鉴赏大系》系列丛书(以下简称《大系》),经过十年磨砺之功,现在终于伴随着迎新的钟声,悄然问世。面对这洋洋大观的校样,翻动着墨香四溢的书页,凝视着五彩斑斓的图版,多年的艰辛顿时化作心花绽放。

中华民族是一个伟大的民族。她不仅善于创造伟大的文明,而且善于把这个文明保护起来,传承下去,使之成为全球四大文明古国中惟一的上下五千年不曾中断、纵横八万里不留空白的历史见证,让世界各国称奇叫绝。惟其如此,参与编辑出版的同仁们都满怀自信与自豪,以再现历史辉煌,传承历史文明,展示祖先智慧为己任。而今《大系》的出版,正是尽这份历史之责的一份成果,其质量效果如何自然将有待于时空的检验和读者的评估。

《大系》内容丰厚,全书包括玉器、青铜器、陶瓷、金银器、书法、绘画、工艺品、服饰造型等八大类,共九卷。全书以史为序,以物证史,全面、系统叙述中华文明的发展历程、时代特征和艺术成就,力求艺术性与学术性的完美结合,为读者提供历史知识和艺术审美享受,为文物爱好者和收藏者提供鉴赏指导。《大系》所收录的文物艺术品,既充分照顾到历史的连贯性、延续性,又重点突显当代考古新发现,为鉴赏、研究提供更多的选择、需求。

《大系》的形式,固然取决于得天独厚的内容,但内容适应尽可能完美的形式,也是编辑、出版者自始至终的追求。图文并茂,雅俗兼备,是文物图书必须遵循的基本形式。现有各卷精选代表性文物图片600—1400幅,规模之大,品类之全,精品之多,在文物图书出版中,十分罕见。在编排过程中,充分利用最新科技手段,既突显古老文明的庄重、神秘、高雅,又不失通俗、大方、时尚。为了适应当今读者多层面、多角度的理解图文,编撰者还特意配以“名词点滴”、“学术热点”、“图版说明”等专题以资辅助,这一形式的编排,亦为以往文物图书所少见。

《大系》的权威性、科学性、知识性、趣味性毋庸置疑。各卷主编都是本学科的学术带头人,其中多数为中国文物

学会专家委员会委员,如《中国陶瓷鉴赏图典》主编李辉柄、《中国青铜器鉴赏图典》主编彭适凡和副主编李朝远、《中国书法鉴赏图典》和《中国绘画鉴赏图典》主编单国强、《中国玉器鉴赏图典》主编周南泉等,都是全国知名的专家。参加撰稿的作者也都是各学科的中坚力量,在学科中取得过卓越成就。这些专家学者虽然都肩负着繁重的领导工作或研究任务,但是他们都很重视《大系》的编写任务,全身心地投入写作。由于专家学者的执著与努力,确保了《大系》的学术含金量。

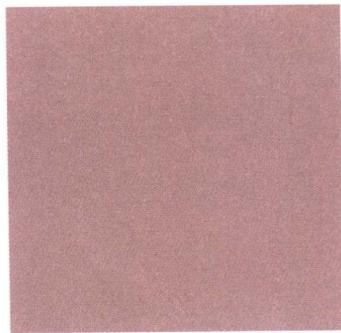
《大系》现在终于出版了,距离当初策划、编写这套书已过去了整整十年。回首往事,不禁感慨系之。由于《大系》的编写工程浩大,各卷主编和作者们从当初的年富力强到今天出版之时,大多已经两鬓生霜,老之将至。其中《中国工艺品鉴赏图典》织绣篇的作者、故宫博物院古代织绣研究专家李英华女士抱病写作,未能等到著作的出版,就于2004年病逝,实在令人悲惋!

值此功成之际,应该衷心感谢为编著《大系》付出辛劳的专家学者和多年来共赴艰难的合作者上海辞书出版社领导和编辑们,现有的成功都凝聚着他们的才智和心血。但愿《大系》的面世,能得到社会广大读者的肯定和欢迎,这将是十年磨砺之苦的最佳回报!

中国文物学会专家委员会

2006年12月20日

目录

漆器

导论 1

第一章 源自自然的漆器艺术 新石器时代至春秋(约公元前10000年—公元前476年) 3

第一节 漆器的起源 4

第二节 漆器的初步发展 6

第二章 楚人的骄傲 战国(公元前475年—公元前221年) 9

第一节 漆器的社会 10

第二节 浓郁的巫术神话色彩 13

第三节 浪漫的纹饰风格 16

第四节 制胎技术的进步 20

第五节 楚漆器的多种工艺 21

第六节 款识反映的官私作坊 22

第七节 楚漆器的审美特征 23

第三章 漆器发展的黄金时代 秦汉(公元前221年—公元220年) 27

第一节 遍及全国的制漆业 28

第二节 漆器品种与装饰技术 30

第三节 秦汉漆器的纹饰特点 34

第四节 秦汉漆器的制胎工艺 37

第五节 官、民营漆器工场 38

第四章 失宠的漆器 三国、两晋、南北朝(公元220年—公元589年) 41

第一节 填补空白的三国漆器 42

第二节 两晋南北朝的漆器 44

第五章 漆器由实用向艺术的过渡 唐、宋、元(公元618年—1368年) 47

第一节 向富贵豪华型发展的唐、五代漆器 49

第二节 走向大众生活的宋代漆器 51

第三节 名家辈出的元代漆艺 54

第六章 皇家垄断下的繁华 明、清(1368年—1911年) 59

第一节 繁盛的明代漆业 60

第二节 盛衰转折的清代漆艺 71

金属珐琅器

导论 81

第一章 来自阿拉伯的掐丝珐琅工艺 85

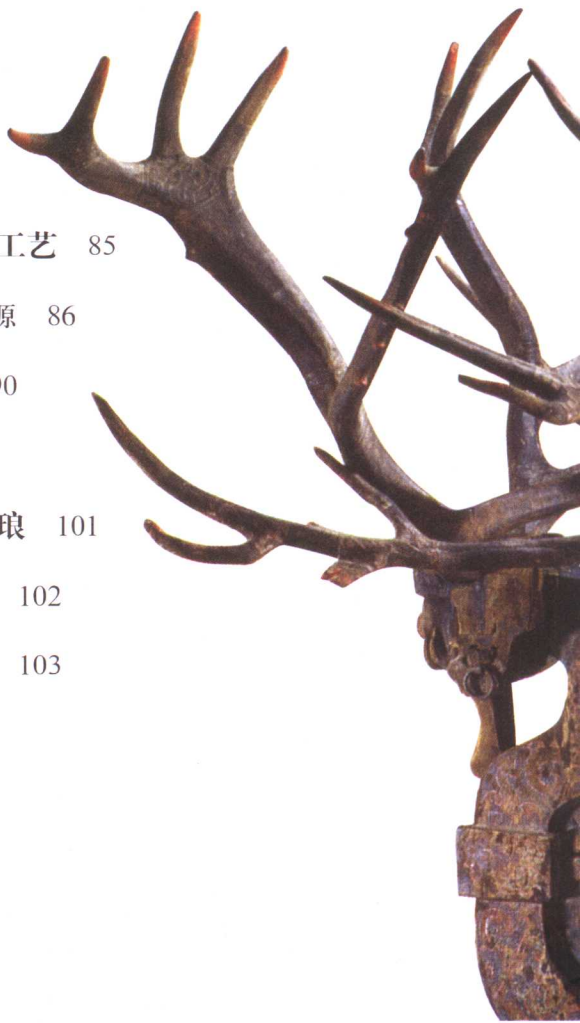
第一节 中国掐丝珐琅器的起源 86

第二节 掐丝珐琅器的发展 90

第二章 古老工艺新生的錾胎珐琅 101

第一节 源于西方的古老工艺 102

第二节 錾胎珐琅器发展状况 103

第三章 随西学而人的画珐琅 105

- 第一节 废除海禁与画珐琅器的兴起 106
- 第二节 飘逸洒脱的康熙画珐琅器 107
- 第三节 色彩创新的雍正画珐琅器 108
- 第四节 精工细作的乾隆画珐琅器 109
- 第五节 透明珐琅器 111

竹木牙雕器

导论 113

第一章 从原始走向成熟 新石器时代—宋元(公元前6000年—1368年) 115

- 第一节 以刀作笔的竹刻艺术 117
- 第二节 用途广泛的木雕 120
- 第三节 牙角雕艺术 125

第二章 雕虫小技登堂入室 明代(1368年—1644年) 131

- 第一节 流派纷呈的竹雕 132
- 第二节 发达的木雕 135
- 第三节 象牙雕刻的发展 137
- 第四节 珍贵的犀角雕刻 139
- 第五节 纹饰与雕刻风格 140

第三章 名家辈出的时代 清代(1644年—1911年) 141

- 第一节 创新的竹刻艺术 143
- 第二节 木雕的繁荣 148
- 第三节 象牙雕 150
- 第四节 犀角雕刻 155
- 第五节 清代雕刻纹饰风格 156

玻璃器

导论 159

第一章 小荷才露尖尖角——萌芽期 西周—两汉(公元前11世纪—公元220年) 161

- 第一节 金属熔炼工艺蕴育玻璃的诞生 162
- 第二节 以仿玉为重要特征 164
- 第三节 铅钡玻璃自成体系 166

第二章 映日荷花别样红——成熟期 魏晋—明代(公元220年—1644年) 167

- 第一节 先进玻璃制法的传入 168
- 第二节 异域风格与传统特色的融汇 170
- 第三节 实用性渐成主流 172
- 第四节 小巧别致的造型艺术 174

第三章 浓妆淡抹总相宜——高峰期 清代(1644年—1911年) 177

- 第一节 三足鼎立的生产格局 178
- 第二节 超越前代的制造工艺 179
- 第三节 创新的装饰手法 181
- 第四节 绚烂多彩的艺术手法 184
- 第五节 孙廷铨及其《琉璃志》 187

织绣篇

导论 189

第一章 早期社会的纺织痕迹 原始社会 191

第一节 原始纺织 192

第二节 染色技术初试 194

第二章 锦绣初成 夏至西周(公元前21世纪—公元前771年) 195

第一节 商代纺织业的奇迹 196

第二节 技术成熟的西周织绣 197

第三章 织绣的初步繁荣 春秋战国(公元前770年—公元前221年) 199

第一节 织锦技术的提高 200

第二节 品种丰富的丝织物 201

第三节 成熟的刺绣工艺 202

第四章 远销世界的秦汉织绣 秦汉(公元前221年—公元220年) 205

第一节 罕见的秦代织绣 207

第二节 汉代织锦大观 208

第三节 刺绣推陈出新 210

第四节 丝织物与毛织物 211

第五节 印染的成就 213

第五章 风靡天下的蜀锦 三国、两晋、南北朝(公元220年—公元589年) 215

第一节 蜀锦独领风骚 216

第二节 用途扩大的刺绣品 218

第六章 繁华的盛世锦绣 隋唐(公元581年—公元907年) 219

第一节 全面发展的织锦 220

第二节 异军突起的纹绌 222

第三节 刺绣的兴盛 223

第四节 印染创高峰 224

第七章 锦绣的新发展 五代、两宋(公元907年—1279年) 225

第一节 织锦成典范 226

第二节 新兴工艺缣丝 227

第三节 以针代笔的刺绣 228

第四节 暗花绫罗作官服 229

第八章 金锦的鼎盛时期 元代(1271年—1368年) 231

第一节 织金锦的辉煌 232

第二节 继承两宋的缣丝和刺绣 233

第三节 暗花缎初露头角 234

第九章 南北齐辉的繁荣 明代(1368年—1644年) 235

第一节 推陈出新的织锦 236

第二节 高度发展的妆花织物 237

第三节 缣丝再创新 238

第四节 南北齐发展的刺绣 239

第十章 官民织绣的全面发展 清代(1644年—1911年) 241

第一节 日臻完善的织锦 242

第二节 品种齐全的丝织物 243

第三节 缂丝、刺绣的高峰 244

中国工艺品发展大事记 247

导论

中国是漆器的发源地。我国的先民们从新石器时代末期就开始以漆涂物,在六七千年的时间里创造了灿烂的漆文化。制作工艺、器物造型和装饰艺术等方面,都取得了巨大的成就,成为一门独特的工艺美术。

新石器时代至春秋是漆器的起源和初步发展时期。漆干燥后,具有坚固耐用、防腐、抗热、耐酸的性能。正是由于这种性能,源自自然的漆器艺术开始应用到人们的生活中。这一时期的漆器得到了初步发展,制作工艺得到了提高,并与其他技艺相结合,出现了螺钿和贴金箔工艺。特别是西周时期,漆器不仅被应用,而且器型和纹饰与青铜器相似,具有礼器的作用。战国、西汉时期是漆器生产的繁荣时期,品种繁多,琳琅满目,应用范围广泛,从礼乐器、生活器、兵器、车马器到专用于陈列的工艺品;工艺日益成熟,彩绘、描金、锥画、戗金以及加扣、镶嵌等等。从隋唐到宋元,是中国工艺美术大发展的时期,漆器工艺也不例外,不同工艺品种间的相互借鉴和结合,使漆器生产达到一个新的高度,漆器亦实现了由实用向艺术的转型,元代还出现了一些传著后世的艺术大师。明清时期,漆器制作得到了皇家的重视和推崇,宫廷中有专门的制作机构,漆器无论是数量、品种、工艺均达到了历史的最高峰,呈现出“千文万华,纷然不可胜识”的景象。

漆器工艺是中国工艺美术百花园中的一朵奇葩,在其数千年的发展过程中,留下了无数美不胜收的艺术精品,在它们身上不仅承载着历史的积淀,借此可以窥探到不同时期政治、经济、科技、文化的发展状况,同时,面对着件件艺术瑰宝,可以得到美的享受、艺术的熏陶。

第一章

源自自然的漆器艺术

新石器时代至春秋

(约公元前10000年—公元前476年)

在古代,以漆涂物,称为“髹”,用漆绘制图案纹样,称为“饰”。我们的祖先很早就发现漆液具有粘性和美丽的光泽,开始将其用于生产工具的粘连、加固;继而涂刷到日用生活的陶木器上,并进一步用漆调兑成各种颜色用于装饰和髹涂各种不同的胎骨,于是,漆器及漆器工艺诞生了。

据文献记载,远在虞舜之时,已有漆制的用具,《韩非子·十过篇》云:虞舜“作为食器,斩山木而财之,削锯修之迹,流漆墨其上,输之于宫,以为食器……禹作为祭器,墨染其外,而朱画其内”。在原始社会的新石器时代末期,我们的祖先就知道用漆树的汁液来涂抹食器和装饰器皿。而现代考古发掘资料也证明,漆的使用和漆器的出现,在我国至少已有六七千年的历史。

目前我国新石器时代的漆器发现不多,从已出土的漆器来看,髹涂的原料是用调漆法调制出来的色漆,比使用天然漆液大大地前进了一步,有些还在髹漆的器物上画出线条装饰,表现出一定的艺术性和装饰性。商代对漆的使用比较广泛,装饰纹样和技法上有新的特点,几何纹、饕餮纹、夔龙纹、蕉叶纹等都与同期的青铜器装饰纹样相同;并出现镶嵌有经过琢磨的绿松石、蚌壳、蚌泡以及玉石等与花纹组成图案的漆器,表现出当时的漆器与镶嵌技术的有机结合并达到较高的水平。

西周时期的漆器逐步成为新兴的手工业。从出土的漆器来看,漆器不仅用于日常生活用具中,兵器、车马具等也用漆来涂饰,以增进器物的坚固和美观。这一时期漆器的品种较多,器型所见有扁壶、盒、耳杯、箱等,也有不能辨识的器型,多发现于河南、山东、山西偏北地区的墓葬中。像簠、壘、彝等,是漆器出现的新品种,其装饰纹样等方面与青铜器有非常明显的一致性。西周时期,漆器已具有礼器的功用,并承袭商代的工艺技法。

春秋以前的漆器制作,为中国漆工艺史上的第一次繁荣时期——战国奠定了技术基础。

一、漆树与漆器

漆液系漆树上分泌出的一种半透明状、灰乳白色的液体,遇到空气氧化后,便成黑色。漆树为落叶乔木,喜阳光,生长快,一般在五至十年后即可割漆。割漆的方法,是将漆树皮用刀切口,插入竹

剔红瓜蝶纹盒

清口高10.8厘米,口径31厘米
现藏故宫博物院

鼓式,内有九个攒盘,通体髹朱漆,周身锦地上压瓜蝶纹。立墙饰十蝶十瓜,因蝶与腿谐音,用瓜蝶以示瓜腿绵绵,寓意子孙昌盛,每个瓜上饰有不同的锦纹,蝴蝶姿态各异,富于变化。图案活泼,漆色鲜艳,刻工细腻,充分体现了漆器的艺术风采。

管外导,这即是天然生漆,俗称大漆。漆树主要分布在亚洲的越南、朝鲜、日本、泰国、印度等地,尤以中国的产量最为丰富,主要产地有贵州、四川、云南、湖南、江西、安徽、陕西、河南等省。

生漆的性能是由漆酸(漆酚)、含氮物质、胶质、水分等构成,漆酸是其主要部分。生漆直接调灰料、漆糊,用以做漆胎,经过加工提炼可调制成多种色漆。

漆液髹涂在器物上干燥后,具有坚固耐用、防腐、抗热、耐酸的性能。中国人很早就认识并利用漆的这种性能,创

造出辉煌灿烂的漆器艺术,并留下大量的漆器精品。

上古时期,漆树的种植十分普遍。远在夏禹时,生漆就被作为贡品,《尚书·禹贡》中所记:“兖州、豫州贡漆。”周代,漆树成为主要的经济林木,纳入林业管理规划之中,政府设有专官管理。战国时哲学家庄周“尝为漆园吏”(《史记·庄周列传》)。《周礼·地官·载师》云:“唯其漆林之征,二十而五。”说明漆林利益的优厚。汉代时流传着“陈夏千亩漆,与千户侯等”的谚语,当时私有千亩漆收入的富豪之家,相当于一个千户侯;有千件漆器、千桶漆者,其财富相当于千乘之家的公侯(《史记·货殖列传》)。唐代大诗人王维在其辋川的庄园内,就设有“漆园”,今所传宋代郭忠恕所绘的《辋川图卷》,图中漆园、椒园等,就是当时种植的经济作物。

明清两代,对漆树的种植和管理也十分重视。明太祖朱元璋于洪武年间,在南京东郊建立皇家漆园、棕园、桐园,种植漆、桐、棕树各千万株,以建造海军战船。今南京孝陵卫有明代三种园林的遗址。陕西平利县牛王庙,保留着清代对漆林管理的碑文。由此可见,漆树自古以来就被作为一种经济作物而加以生产、提倡,在社会经济中具有重要意义。

二、最早的漆器

1978年,在距今约7000年的浙江余姚河姆渡遗址第三文化层中清理出一件木碗,内外都有朱色涂料,微有光泽。据科学鉴定,这种朱红色涂料“经裂解后,涂氧化钠盐片,用红外光谱分析,其

光谱图和马王堆汉墓出土漆皮的裂解光谱图相似”。确认木碗上的涂料为调朱色生漆。

河姆渡遗址共分四层,三、四层为长江中下游新石器时代早期文化。经C-14测定,其年代约为公元前4800多年,是目前所知我国最早的漆器发现地。这说明,至少在六七千年以前,天然漆就已运用于生活用品当中。中华民族是世界上最早用漆的民族之一。此碗的出土,对研究我国漆器的起源有极其重要的价值,是漆器工艺史上一个划时代的发现。

朱漆木碗

新石器时代口高5.7厘米,口径9.2厘米
×10.6厘米
现藏浙江省博物馆

此碗壁内外涂朱红色涂料。木质器壁较厚,口及壁均残,圈足外撇。是我国至今发现最早的漆器。

三、新石器时代漆器

原始社会新石器时代漆器目前发现的除河姆渡遗址的漆木碗外,还有以下几处:

浙江余杭瑶山古墓中发现一件嵌玉朱漆高柄杯,杯上髹红漆并嵌有玉石,可见良渚文化的漆工艺已能和玉雕镶嵌相结合。

漆绘黑陶罐

新石器时代良渚文化口高8.6厘米,口径6厘米

江苏吴江县梅堰遗址出土口现藏南京博物院

黑衣灰胎,壁薄质细。侈口,直颈,葫芦形腹,圈足。口沿有小孔。颈、腹用金黄、棕红两色绘两道弦纹,间绞丝纹图案。所绘原料鉴定为生漆,因干缩已部分剥落。

江苏吴江团结村良渚文化遗址中,出土漆彩绘陶杯;吴江梅堰遗址中发现漆彩绘黑陶壶,以棕红色为地,黄红两色彩绘,经化学检测证明,彩绘物质与汉代漆器相同,和仰韶文化的彩陶实验结果迥异。良渚文化的年代为公元前3300年—前2200年,距今5000—4000余年。

辽宁敖汉旗大甸子古墓中发现两件薄胎朱色漆器,器型似觚,经C-14测定,距今3400年—3600年。

1978年—1980年山西襄汾陶寺墓地的大型墓中,发现有部分彩绘木器,

胎骨虽朽,仍可辨认的器型有鼓、圈足盘、斗、案、豆、俎等,多为红彩地,用白、黄、黑、蓝、绿色绘出图案;一部分器物仅单色红彩,彩皮剥落时呈卷状,与漆皮颇似。木器的造型和器表所用调合、粘接剂的物理性能,与漆器较为接近。

嵌玉朱漆高柄杯

新石器时代良渚文化口高29厘米,口径11厘米,圈足直径12厘米

现藏浙江省文物考古研究所

漆膜呈朱红色,涂饰均匀,出土时仍有光泽感。杯体及圈足处共嵌椭圆型玉珠三周。此杯出土时胎体已朽,但通体漆膜仍保持原状,是我国已知最早的嵌玉漆器。

发掘者认为,这一发现对揭示中国古代北方漆器的祖源不无意义。墓地的时代距今3800—4000年。

原始社会新石器时代的髹漆器物,像红、棕色等,均为调色漆。那么我国最早使用未经调色的天然漆始于何时,还有待于今后新的考古发现去证实。

新石器时代的髹涂器,尚处在比较原始的阶段,器物主要以红、黑两色为主。器物的髹涂装饰方法,或为满涂,或有线条装饰,像江苏吴江出土的漆彩绘陶杯和陶罐,器身黑灰色地上彩绘着粗犷的线条,杯的口缘大面积涂饰。线条简单,上下交错有序,具有图案化、抽象化的特征,表现出原始的装饰艺术。

四、漆器成为身份的象征

随着社会的发展,对漆器的占有逐渐成为贫富分化和权贵奢侈的标志,统治阶级将这些日常生活用器根据礼乐制度的需要,赋予了其神圣的意义。

漆器的礼仪地位和作用最早见于《韩非子·十过篇》:“臣闻昔者尧有天下。饭于土簋,饮于土觶。其地南至交趾,北至幽都,东西至日月所出入者,莫不宾服。尧禅天下,虞舜受之,作为食器,斩山木而财之,削锯修之迹,流漆墨其上,输之于宫,以为食器,诸侯以为益侈,国之不服者十三。舜禅天下,而传之于禹,禹作为祭器,墨染其外,而朱画其内,纁帛为茵,蒋席颇缘,觴酌有采,而樽俎有饰。此弥侈矣,而国之不服者三十三。”由此看出,早在4000多年前的原始社会末期,漆器就具有了表明身份和地位的功能。

【名词点滴·红外光谱分析】

是现代仪器分析中历史悠久并且还在不断发展的分析技术,对于未知物的定性、定量以及结构分析都是一种非常重要的手段,广泛应用于药物、染料、香料、考古、感光材料、橡胶、高分子合成材料、环境监测、法医鉴定等领域。

【名词点滴·礼乐制度】

周初为巩固统治而建立起来的周代宗法社会的等级制度。礼,把贵族分为若干等级,对各个等级在社会生活中的地位和行为作出严格而具体的区别和规范。乐,则是体现这种等级制度的重要手段,不同等级的贵族有着严格的用乐规模。不仅如此,礼乐制度还涉及日常生活的方方面面,如典籍的占有、祭祀、飨宴以及婚丧嫁娶等等。