

社科新学术论丛(第三辑) 主 编 王海峰

济南工艺美术史

张 冰 著

社科新学术论丛(第三辑)

济南工艺美术史

张 冰 著

线装书局

图书在版编目(CIP)数据

济南工艺美术史 / 张冰著. — 北京: 线装书局,

2011.1

(社科新学术论丛 / 王海峰主编. 第3辑)

ISBN 978-7-5120-0314-9

I. ①济… II. ①张… III. ①工艺美术史—济南市

IV. ①J509.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 013387 号

济南工艺美术史

作 者: 张 冰

责任编辑: 李 琳 程俊蓉

出版发行: 线装书局

地 址: 北京西城区鼓楼西大街 41 号(100009)

电 话: 010-64045283

网 址: www.xzhbc.com

经 销: 新华书店

制: 济南天舜彩色印刷有限公司

开 本: 880 毫米×1230 毫米 1/32

印 张: 13

字 数: 349 千字

版 次: 2011 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 0001~1500 册

定 价: 280.00 元(全 12 册)

本册定价: 36.00 元

序

自古以来,工艺美术就是人类文明的高容量载体和人类文化的缩影。它不仅体现了手工艺文化的特点、人的价值,而且也展示了人本身的作用,充满了人文情怀。工艺美术作为手工文化的典型代表,以其特有的人情味和审美意趣,体现出人与自然的相互融合,表现人的情怀和人文精神。进入 21 世纪以来,在人们生活方式日益“格式化”、“数字化”的大趋势下,人们渴望个性的充分展现,希冀高情感与高技术取得平衡。在现代工业产品、电子产品日新月异,现代化生活的方式和内容日趋同一化、类似化的时候,我们必须意识到手工艺文化对保持人类的创造力和增进人文情怀的重要性。因此,传统的工艺文化不仅具有存在的价值,而且还有大力发展和全面弘扬的必要。

由于机械文明和电子文明对手工文明的强烈冲击,中国的传统工艺美术形式面临着新的挑战。与此同时,随着不少工艺美术大师年事已高,一批身怀绝技的工艺巨匠逐步告别艺坛,导致一些传统的工艺技法面临失传、一些品种面临消失。在此十分严峻的形式下,抢救、保护和发展中国传统工艺美术,尤其是颇具地域特色的传统工艺美术,具有深远的历史意义和积极的现实意义。

毫无疑问,张冰君是一个具有社会责任心的青年学者,他历时数年精心撰著的《济南工艺美术史》,不仅展现了济南工艺美术发展历程的壮丽图景,也将对我国工艺美术和非物质文化遗产的保护与研

究事业,起到积极的作用。

一个偶然的机缘——在一次由中国工艺美术学会举办的高级研修班上,与张冰君邂逅。当时我是演讲者,他是听众,但演讲结束,进入提问答疑阶段时,笔者得知他正在撰写《济南工艺美术史》,不胜欣慰,并答应为他的这部专著作序。之后,与张冰君多次通话,并在网上交流,有机会全面了解君之想法并仔细阅读了他的这部处女作书稿。

一部工艺美术史可谓一部浓缩的文化史。《济南工艺美术史》深入系统地梳理和阐释了济南工艺美术的发展历史,并结合近年来大量的文献检索和实际考察,就史前时期济南手工艺的最初形态和历程,经夏商周、战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋元明清,直至民国时期济南工艺美术的发展情况,进行了认真的梳理和深入的论述,并且对当代济南工艺美术的新发展等问题,进行了颇为具体的解析和探究。同时,对济南工艺美术的地域特色和艺术风格,做了相当精辟的叙述和论证……细细读来,该书专著首先是全书结构合理有致,一目了然,符合读者思维、阅读的习惯和规律;其次为内容充实,观点鲜明,基本反映出这一领域最新的研究成果和动态;再者是文风平实,表达明晰,行文精炼,富于逻辑性,便于读者领会和把握;另外,这部专著注意到了影响工艺美术发展的地域环境、市井文化、民俗、经济、宗教、审美诸要素,便于读者深度探研,全面理解。值得一提的是,著述具有一定的思辨性和启示性,在某些问题上有作者个人的见解和主张,并注意到引发读者的共鸣和思考的可能性。

总之,《济南工艺美术史》的问世,堪称为中国工艺美术和艺术设计研究园地增添了一枝奇葩,不仅填补了我国地方工艺美术史研究领域的一项空白,也为工艺美术和艺术设计史论研究做出了积极的贡献。这部专著,带着一股清新的风,并以其切实的可读性和应用性来到我们的视野之中,相信它的付梓将在学界和广大读者中产生可观的作用和相当的影响。

收笔之前,谨向张冰君表示由衷的恭贺!
是为序。

张夫也

2010 年秋于北京清华园

(张夫也,博士,清华大学美术学院教授、博士生导师,清华大学美术学院艺术史论学部主任,中国美术家协会理论委员会委员,中国工艺美术学会常务理事,中国工艺美术研究院专家指导委员会委员)

目 录

序	(1)
导论	(1)
一、济南工艺美术的历史渊源	(1)
二、探究济南工艺美术史的由来	(2)
三、济南工艺美术与非物质文化遗产传承	(5)
四、本书框架与分析路径	(7)
第一章 原始时代的济南工艺美术	(10)
第一节 起源	(10)
第二节 新石器时期济南工艺美术的社会背景	(11)
第三节 制陶	(13)
第四节 其他工艺美术	(22)
一、玉雕	(22)
二、石器	(24)
三、骨器、角器、牙器、蚌器等	(25)
四、纺织与纺轮	(25)
第五节 纹饰	(26)
一、雕塑类纹饰	(27)
二、刻划类纹饰	(28)
三、贴塑类纹饰	(30)
四、按压类纹饰	(32)

五、戳刺类纹饰	(33)
六、凸棱纹、弦纹	(35)
七、彩绘纹饰	(37)
八、绳纹类	(38)
九、其他类	(40)
第二章 夏商周时期的济南工艺美术	(43)
第一节 夏商周时期济南工艺美术的历史背景	(43)
第二节 夏商周时期济南工艺美术的时代特征	(45)
一、东夷文化与中原文化的融合	(45)
二、神秘性	(46)
三、以礼制为中心	(46)
第三节 青铜器	(46)
一、青铜器造型	(48)
二、铸造工艺	(51)
三、镶嵌和错金银工艺	(52)
第四节 制陶	(52)
第五节 其他工艺和成就	(55)
一、玉雕	(55)
二、骨、角雕工艺	(57)
三、纺织业与蚕神形象	(59)
第六节 纹饰	(62)
一、植物纹	(62)
二、动物纹	(63)
三、人形纹	(67)
四、天象纹	(67)
五、神异纹	(69)
六、几何纹	(71)
第三章 秦、汉时期的济南工艺美术	(82)
第一节 秦、汉时期济南工艺美术的历史背景	(82)

第二节 秦、汉时期济南工艺美术的时代特征与成就	(83)
第三节 秦、汉时期丰富多彩的陶塑	(84)
一、陶人物俑	(84)
二、陶组合俑	(87)
三、陶动物	(90)
四、陶建筑与陶器物	(91)
五、济南汉代陶明器制作方法	(94)
第四节 青铜、金器、镏金与错金银工艺	(95)
一、青铜器	(95)
二、金器	(96)
三、镏金、错金银工艺	(98)
第五节 画像石	(101)
一、分布与分类	(102)
二、济南画像石的特点	(102)
三、主要画像石作品	(105)
第六节 纺织与刺绣	(115)
第七节 其他工艺成就	(116)
一、陶制器皿	(116)
二、砖雕、瓦当	(117)
三、玉雕、小型石雕	(120)
第八节 纹饰	(122)
一、植物纹	(122)
二、动物纹	(123)
三、神异纹	(129)
四、几何纹	(130)
五、天象纹	(135)
六、神话传说	(136)
七、历史故事	(137)
八、社会生活	(138)

九、其他·····	(139)
第四章 魏晋南北朝时期的济南工艺美术·····	(142)
第一节 魏晋南北朝时期济南工艺美术的社会背景·····	(142)
第二节 魏晋南北朝时期济南工艺美术的时代特征·····	(145)
一、在吸纳、融合中的创新·····	(145)
二、钟情于神韵的艺术追求·····	(146)
第三节 秀骨清像的雕塑——佛教造像·····	(146)
一、窟龕造像·····	(147)
二、寺院石刻像·····	(152)
第四节 汉胡文化交融的集中体现——陶俑·····	(157)
一、人物俑·····	(157)
二、彩绘镇墓兽·····	(160)
三、陶动物·····	(161)
第五节 其他传统技艺·····	(164)
一、纺织与服饰·····	(164)
二、金属工艺·····	(164)
三、石狮·····	(165)
四、北齐壁画·····	(166)
第六节 纹饰·····	(167)
一、植物纹·····	(167)
二、动物纹·····	(169)
三、天象纹·····	(170)
四、神异纹·····	(170)
五、几何纹·····	(171)
六、社会生活·····	(171)
七、其他·····	(171)
第五章 隋唐时期的济南工艺美术·····	(172)
第一节 隋唐时期济南工艺美术的社会背景与风俗民情·····	(172)

第二节 隋唐时期济南工艺美术的时代特征	(173)
第三节 石雕	(174)
一、摩崖造像	(175)
二、石窟造像	(178)
三、浮雕	(179)
四、寺院石刻造像	(184)
第四节 其他手工艺	(188)
一、金属工艺	(188)
二、纺织	(190)
三、小型雕刻	(191)
四、陶瓷器	(194)
第五节 纹饰	(195)
一、植物纹	(195)
二、动物纹	(195)
三、天象纹	(196)
四、神异纹	(196)
五、几何纹	(197)
六、神话传说	(197)
七、其他	(197)
第六章 宋、金、元时期的济南工艺美术	(198)
第一节 宋、金、元时期济南工艺美术的历史背景	(198)
第二节 宋、金、元时期济南工艺美术的时代特征	(199)
第三节 生动写实的彩塑	(201)
第四节 石雕	(203)
一、摩崖造像	(203)
二、寺院雕刻	(205)
第五节 金属工艺	(210)
一、银器	(210)
二、铜器	(212)

第六节 其他工艺美术	(214)
一、砖雕	(214)
二、木雕	(218)
三、陶俑	(219)
四、箭	(220)
五、纺织	(220)
第七节 纹饰	(221)
一、植物纹	(221)
二、动物纹	(221)
三、天象纹	(222)
四、神异纹	(222)
五、几何纹	(222)
六、其他	(223)
第七章 明清时期的济南工艺美术	(224)
第一节 明清时期济南工艺美术的历史背景	(224)
第二节 明清时期济南工艺美术的时代特征	(226)
一、整体格局由官向民转变	(226)
二、大宗手工业品趋于商品化	(226)
三、民间手工艺走向繁荣	(226)
四、外来经济、文化因素进入手工艺领域	(227)
第三节 雕塑	(227)
一、寺庙雕塑	(227)
二、建筑石雕、木雕与砖雕	(228)
三、兔子王	(240)
第四节 纺织、刺绣	(240)
一、棉纺织	(240)
二、丝织、刺绣	(242)
第五节 其他工艺	(242)
一、草帽辫	(242)

二、铁器工艺	(243)
第六节 工艺美术传承、教育	(244)
第七节 纹饰	(245)
一、植物纹	(245)
二、动物纹	(248)
三、天象纹	(250)
四、神异纹	(250)
五、几何纹	(251)
六、吉祥如意纹	(252)
七、神话传说	(253)
八、社会生活	(253)
第八章 民国时期的济南工艺美术	(255)
第一节 民国时期济南工艺美术的历史背景	(255)
第二节 民国时期济南工艺美术的时代特征	(257)
一、手工艺的多样并存	(257)
二、手工艺品的生产方式走向工厂化	(257)
三、大宗手工艺品以出口型为主	(257)
四、手工艺品生产的极不稳定性	(258)
第三节 雕塑	(258)
一、建筑雕刻	(258)
二、泥塑	(265)
三、兔子王	(266)
四、面塑	(266)
第四节 纺织	(267)
第五节 地毯	(268)
第六节 草编	(270)
第七节 发网	(271)
第八节 其他工艺	(273)
一、绢花	(273)

二、皮影·····	(273)
三、制笔·····	(274)
四、金银首饰·····	(274)
五、花边·····	(274)
第九节 工艺美术传承与教育·····	(275)
一、个体性的技艺传承·····	(275)
二、集体性的传承和教育·····	(276)
第十节 纹饰·····	(277)
一、植物纹·····	(277)
二、动物纹·····	(279)
三、天象纹·····	(282)
四、神异纹·····	(282)
五、几何纹·····	(282)
六、吉祥寓意纹·····	(282)
七、神话传说·····	(283)
八、社会生活·····	(283)
第九章 当代济南工艺美术的发展·····	(285)
第一节 时代与工艺美术·····	(285)
一、手工业的重建·····	(285)
二、运动、变革、转型·····	(287)
第二节 辉煌的手工·····	(289)
一、以主人的精神·····	(289)
二、创新与奉献·····	(291)
第三节 机绣·····	(292)
一、机绣的初起·····	(293)
二、机绣的发展·····	(295)
三、机绣的技艺·····	(300)
四、机绣的主要艺人·····	(300)
第四节 当代济南手绣·····	(301)

一、手绣的起步和主要作品·····	(301)
二、发丝绣·····	(304)
三、手绣技艺·····	(306)
四、济南手绣的主要艺人·····	(307)
第五节 雕塑工艺·····	(307)
一、大型雕塑·····	(307)
二、泥塑兔子王·····	(309)
三、面塑·····	(312)
四、小型彩塑·····	(316)
五、微雕·····	(318)
第六节 陶瓷·····	(319)
一、黑陶技艺的新生·····	(319)
二、刻瓷技艺·····	(321)
三、陶瓷贴花·····	(322)
第七节 皮影及脸谱·····	(325)
第八节 其他工艺美术·····	(330)
一、羽毛画·····	(330)
二、地毯·····	(332)
三、葫芦艺术·····	(333)
四、绢花·····	(338)
五、济南剪纸·····	(338)
六、金银工艺及旅游纪念品·····	(345)
七、制毛笔·····	(348)
八、舞台服装与戏具·····	(351)
第九节 工艺美术教育·····	(352)
艺人录·····	(354)
插图目录·····	(375)
参考书目·····	(393)
后记·····	(398)

导 论

一、济南工艺美术的历史渊源

自原始社会起,人类的每一次对工具、工艺的发现和改进,都是对自身生存条件和精神世界的促进,而工艺美术品则成为了这一历史过程的标志和记录。美国人类学家弗朗兹·博厄斯曾言道:“世界上任何民族,不论其生活条件多么艰难,都不会把全部时间和精力用于食宿上。生活条件较丰实的民族,也不会把全部时间完全用于生产或终日无所事事,即使最贫穷的部落也会生产出自己的工艺品,从中得到美的享受,自然资源丰富的民族则能有充裕的精力用以创造优美的作品。”^[1]

山东省济南市位于北纬 36 度 40 分,东经 117 度 00 分,南靠泰山,北跨黄河,这是一片拥有丰厚文化遗产的土地。早在文字产生以前,济南原始工艺美术已经走过了长达五千年以上的路程。新石器时代早期,距今约 7500 ~ 8500 年,这里已经产生了包括具有各种使用功能的陶器在内的原始文化,尤为可贵的是同时还出现了人面像、陶猪等陶塑作品,那是原始宗教、祭祀或娱乐活动的产物,显露出先民原始信仰的神秘色彩和创造性智慧。这一时期,济南先民最早开始了陶釜的使用,并使釜与足相结合成为最早发明和使用鼎的人群。此后,出于对鸟图腾的原始崇拜以及受到鸟类造型的启发,鸟形鬲以似站立的鸟的优美造型,充分展现了东夷人的自然观念和审美境界。龙山文化时期,济南一带的制陶技艺尤为先进,济南章丘的龙山镇是以黑陶为特征和以蛋壳陶闻名的龙山文化最早发现和命名的地方。

目前老城区的考古新发现说明济南建城的时间始于三千五百年前的商代,近年来还多次发现了商代卜骨和最早的文字——甲骨文,是除殷墟外又一处发现甲骨文的地方。春秋早期济南一带处于南邻鲁国、东接齐国的位置,春秋中期大部分地域渐入齐国,是饱浸齐、鲁文明的滋养之地,这一时期的济南古文化是齐鲁文化的一个组成部分,而盛于春秋战国时期的齐鲁文化又是中华古文明重要的组成部分。

先秦时期这里一直是手工艺发达的地区之一,在汉代到南北朝的七百余年间,济南工艺美术经历了一个与多种外来文明相互交融的漫长过程,透过画像石、石窟造像、陶俑、青铜等诸多技艺打造出的独特形象与风格,折射出的是一种博大兼容的民族情怀和一种敦厚朴实的审美指向。到隋唐时,济南已经俨然成为齐鲁大地上繁华昌盛的城市,文人的诗文雅致、市井的民俗风情相互交织,人们需要让工艺美术与自己的生活靠的更近。北宋时人们对丰富与平静的崇尚、元时对祥瑞的祈求、明清时于民风习俗里广泛兴起的生活性审美活动,使济南工艺美术变得日益丰富。清末,济南是少数自开商埠的城市,此起彼伏的手工业推动起振兴实业的层层波澜,传统的老手艺在数百年积淀的民风里承受着呼啸而来的西风东渐。

新中国成立后,手艺人翻身做了主人,他们发自内心地要为国家做贡献,在新建立的生产体系中,手艺人汇聚成一个被赋予创新重任的生产群体,老艺人王玉珍把自己发明的长针绣法向全国机绣领域默默奉献,为继承和创新手工技艺作出了新篇,一大批工艺美术人沐浴着双百方针的阳光,把当代济南工艺美术创新推向了高潮。

纵览济南工艺美术走过的漫长历程,从新石器时期早期直到现在的八、九千年间,历史悠久而且尤为突出的是——亘古绵延不断,可谓源远流长。

二、探究济南工艺美术史的由来

在齐鲁大地历来有将典籍加以梳理和把见识记录成文的传统,产生于战国时期齐国的《周礼·考工记》,记录了当时齐地工艺美术技艺的水平和成就,并成为现存最早的反映工艺美术审美思想和制