

中工美術簡史

吳士

目 录

第一章 原始社会工艺美术	(1)
第一节 概说	(1)
第二节 石器和骨角器	(2)
第三节 制陶工艺	(6)
一 仰韶文化陶器	(8)
二 龙山文化陶器	(15)
三 印纹陶	(20)
第四节 纺织及编制工艺	(22)
一 麻丝织品	(22)
二 编制工艺	(24)
第二章 商周时期工艺美术	(26)
第一节 概说	(26)
第二节 金属工艺	(28)
一 青铜工艺的发展衍变	(28)
二 青铜器的技术和艺术成就	(30)
A 高超的技术	(30)
B 青铜器的艺术成就	(33)
三 铜镜与带钩	(49)
四 金银细工	(52)
第三节 陶瓷工艺	(53)
一 制作方法及品种概况	(53)
二 陶瓷器的形制与纹饰	(55)

三	白陶与黑陶	(60)
四	釉陶及原始瓷器	(61)
五	砖瓦及料器工艺	(63)
第四节	织染刺绣工艺	(67)
一	织染工艺	(67)
二	刺绣工艺	(70)
第五节	髹漆工艺	(71)
一	商、西周及春秋时期髹漆工艺	(72)
二	战国时期髹漆工艺	(74)
A	信阳出土漆器	(78)
B	长沙出土漆器	(78)
C	其它地区漆器	(79)
第六节	玉石骨角雕琢工艺及其它	(81)
一	玉石雕琢工艺	(81)
A	祭祀礼器和朝聘用品	(81)
B	佩饰品	(83)
C	兵器及其它器物	(85)
D	石雕工艺	(85)
二	骨雕及牙雕工艺	(87)
三	刻皮工艺	(89)
第三章	秦汉时期工艺美术	(91)
第一节	概说	(91)
第二节	织染刺绣工艺	(94)
一	织染工艺	(94)
A	丝织染品	(95)
B	染缬工艺	(100)
C	棉织品发展概况	(101)
二	刺绣工艺	(102)

第三章 秦汉工艺	
第一节 陶器工艺	(103)
一 秦代陶器	(103)
二 汉代陶器	(103)
A 灰陶和红陶	(104)
B 白陶和青瓷	(105)
C 彩绘陶	(108)
三 陶俑及砖瓦工艺	(109)
第二节 金属工艺	(112)
一 一般铜器	(112)
二 金银细工	(116)
三 铜镜及带钩	(117)
第三节 漆器工艺	(121)
一 秦代漆器	(121)
二 汉代漆器	(122)
第四节 雕琢工艺及其它	(127)
一 秦代玉制品	(127)
二 汉代玉制品	(128)
三 附三国时期工艺美术	(130)
第四章 两晋南北朝工艺美术	(132)
第一节 概说	(132)
第二节 织染刺绣工艺	(134)
一 丝织工艺	(135)
二 印染品及刺绣工艺	(136)
第三节 陶瓷工艺	(137)
一 各类陶器	(137)
二 青瓷工艺	(139)
A 形制	(140)
B 青瓷纹饰	(141)

三	瓷器生产重点地区	(143)
第四节	髹漆工艺	(148)
第五节	金属工艺	(148)
一	一般日用铜器	(148)
二	铜镜工艺	(148)
三	金银细工	(149)
第五章 隋唐五代工艺美术		(151)
第一节	概说	(151)
第二节	织染刺绣工艺	(154)
一	织造工艺	(156)
二	染缬工艺	(160)
三	刺绣工艺	(161)
第三节	陶瓷工艺	(162)
一	制陶工艺——杰出的唐三彩	(162)
二	瓷器工艺	(164)
A	青瓷	(166)
B	白瓷	(169)
C	复色花瓷	(171)
D	陶瓷器的形制和纹饰	(172)
第四节	髹漆工艺	(174)
一	金银平脱	(176)
二	雕漆和夹纻像	(177)
第五节	金属工艺	(177)
一	一般铜器	(177)
二	铜镜	(178)
三	金银细工	(180)
第六节	五代十国工艺美术概况	(183)
一	吴越秘色窑	(184)

二	蜀中锦和金属工艺	(185)
第六章 宋元时期工艺美术		(187)
第一节	概说	(187)
第二节	织染刺绣工艺	(191)
一	宋代织染刺绣工艺	(191)
A	丝棉织品	(192)
B	缂丝工艺	(196)
C	染缬工艺	(198)
D	刺绣工艺	(199)
二	元代织染刺绣工艺	(200)
A	丝织品	(201)
B	棉毛织品	(202)
C	染缬及刺绣工艺	(203)
第三节	陶瓷工艺	(204)
一	宋代陶瓷工艺	(203)
A	青瓷	(205)
B	白瓷	(211)
C	黑瓷	(215)
D	彩瓷	(216)
E	辽金地区陶瓷工艺	(218)
二	元代陶瓷工艺	(219)
A	青花器	(220)
B	釉里红	(221)
C	五彩和法华器	(221)
D	景德镇瓷器工艺	(222)
E	龙泉窑和钧窑	(223)
F	琉璃器	(223)
第四节	髹漆工艺	(224)

一	宋代漆器	(224)
A	雕漆	(224)
B	金漆、犀皮及螺钿镶嵌	(225)
C	适用朴素的民间漆器	(227)
二	元代漆器	(228)
A	雕漆和名工巧匠	(229)
B	戗金及螺钿镶嵌器	(229)
第五节	金属及玉牙雕琢工艺	(230)
一	宋代金属工艺	(230)
A	一般铜制器物	(230)
B	金银细工	(231)
C	铜镜	(232)
D	琢玉工艺	(233)
二	辽金统治区金属工艺	(234)
三	元代金属及玉雕工艺	(234)
A	金属工艺	(234)
B	玉雕工艺	(235)
第六节	宋代建筑彩画	(235)
第七章	明代工艺美术	(238)
第一节	概说	(238)
第二节	织染刺绣工艺	(242)
一	棉织工艺	(242)
二	丝织工艺	(243)
A	纹样取材广泛	(245)
B	配色谐调明快	(246)
C	组织紧凑灵活	(246)
三	缂丝工艺	(248)
四	毛织工艺	(249)

五	印染工艺	(249)
六	刺绣工艺	(250)
第三节	陶瓷工艺	(252)
一	各种色釉	(252)
A	红釉	(253)
B	黄釉	(253)
C	蓝釉	(253)
D	白釉	(254)
二	釉下青花和釉上五彩	(254)
A	青花器	(254)
B	青花加彩	(256)
C	斗彩和填彩	(256)
D	五彩器	(257)
三	纹样内容及表现形式	(258)
A	借鉴其它品种	(258)
B	取法国画笔墨	(258)
C	吉祥图案	(259)
四	瓷器形制	(260)
五	主要制瓷中心地区	(261)
A	景德镇瓷业的大发展	(261)
B	浙江青瓷	(264)
C	福建白瓷	(264)
D	广窑器	(265)
E	宜兴陶瓷器	(265)
F	河北与河南产品	(266)
G	山西法华器	(267)
H	琉璃及料器	(268)
第四节	髹漆工艺	(268)

一	各地漆器及著名匠师	(269)
A	浙江地区产品	(269)
B	云南雕漆	(269)
C	扬州百宝嵌及苏州金漆器	(270)
D	北京杨倭漆	(270)
E	山西金漆家具	(271)
F	安徽黄大成漆艺	(271)
二	官办机构产品	(272)
A	雕漆	(272)
B	其它漆器	(274)
第五节	金属及雕琢工艺和其它工艺	(274)
一	一般铜器	(274)
二	金银细工	(276)
三	景泰蓝	(277)
四	玉雕工艺	(280)
五	竹木雕刻及其它	(282)
A	竹木雕刻	(282)
B	木质家具	(284)
C	建筑彩画	(285)
第八章	清代工艺美术	(287)
第一节	概述	(287)
第二节	织染刺绣工艺	(290)
一	织染工艺	(290)
A	丝织染品	(290)
B	缂丝工艺	(294)
C	棉毛织品	(295)
二	印染工艺	(296)
三	刺绣工艺	(298)

A	苏绣	(298)
B	粤绣	(298)
C	蜀绣	(299)
D	京绣	(299)
E	湘绣	(300)
F	杰出刺绣艺人	(300)
第三节	陶瓷工艺	(300)
一	各种色釉	(301)
A	红釉	(301)
B	青釉	(301)
C	黄釉	(302)
二	青花和五彩	(302)
A	青花器	(302)
B	填彩、斗彩、豆彩	(302)
C	三彩器	(303)
D	五彩器	(304)
E	珐琅彩	(304)
F	墨彩	(305)
G	加金抹银	(305)
三	纹样内容	(305)
四	瓷器形制	(306)
A	碗盏杯盅	(306)
B	盘碟洗盅	(306)
C	瓶罐壶尊	(306)
D	杂器类	(306)
五	装饰风格的衍变	(307)
A	初期制品	(307)
B	第二阶段	(308)

C	第三阶段	(308)
六	各产瓷地区概况	(309)
A	景德镇瓷器	(309)
B	广彩器及其它地区产品	(310)
七	制陶工艺	(311)
A	宜兴紫砂器	(311)
B	石湾陶器及其它地区产品	(312)
八	琉璃及料器	(312)
A	琉璃器	(312)
B	料器	(313)
九	瓷塑和陶塑	(313)
第四节	髹漆工艺	(314)
一	江苏浙江产品	(314)
二	福建脱胎器	(315)
三	广东及其它地区漆器	(315)
四	宫廷陈设品概况	(316)
A	雕漆	(317)
B	雕填器	(317)
C	镶嵌器	(318)
D	彩绘器	(319)
E	金漆及朱漆器	(319)
五	杰出艺人及其作品	(320)
六	少数民族地区漆器	(321)
第五节	金属、雕琢工艺及其它	(321)
一	一般铜铁制品	(321)
二	金银细工	(323)
三	珐琅工艺	(324)
四	玉雕工艺	(326)

五	牙雕工艺	(329)
六	竹木雕刻	(329)
七	建筑彩画	(332)
第六节	清代后期至解放前夕工艺美术概况	(334)
一	传统产品遭到打击破坏	(334)
A	织染工艺	(334)
B	陶瓷工艺	(336)
二	个别品种的畸形发展	(337)
三	民族资本主义的萌芽	(338)
四	商业美术和书籍装帧的改进发展	(339)
A	商标广告	(339)
B	书籍装帧	(339)
五	个别地区的工艺美术受到保护概况	(340)
第九章	新中国工艺美术事业的蓬勃发展和巨大成就	(342)
第一节	概说	(342)
第二节	染织刺绣工艺	(344)
一	棉纺织工业大发展	(344)
二	传统丝织工艺获得新生	(335)
三	毛纺织工艺	(347)
四	古老的刺绣工艺焕发了青春	(348)
五	装饰风格多样化	(349)
六	生产工艺多样化	(350)
七	品种多样化	(351)
第三节	陶瓷工艺	(352)
一	几处重点瓷器生产基地	(352)
A	瓷都景德镇	(352)
B	醴陵新貌	(353)
C	富丽坚实的唐山瓷	(354)

二	其它地区制瓷事业的全面大发展	(354)
三	遍地开花丰富多彩的陶器工艺	(355)
第四节	髹漆工艺	(357)
一	北京雕漆	(357)
二	福州漆器	(357)
三	四川漆器	(358)
四	其它地区漆器	(359)
第五节	金属工艺	(359)
一	铜制器皿	(359)
二	珐琅工艺	(360)
三	搪瓷工艺	(360)
四	铝制器皿	(361)
五	金银细工	(361)
第六节	雕刻及编制工艺	(362)
一	雕刻工艺	(362)
二	编制品	(363)
第七节	玻璃、塑料工艺及其它	(364)
一	玻璃器	(364)
二	塑料制品	(365)
三	包装装璜工艺	(365)
四	泥塑工艺	(366)
五	贝雕工艺	(367)
六	剪纸工艺——包括刻纸	(368)
第八节	各兄弟民族地区工艺美术	(371)
一	苗族挑绣及蜡染工艺	(372)
二	傣族、黎族、僮族和景颇族的织锦工艺	(374)
	后记	(376)

第一章 原始社会工艺美术

第一节 概 说

我国是世界上文明发达最早的国家之一。它不仅有文献记载，而且在全国范围内出土了大量的历代文物，有力地证明了远在六十万年前，我们的祖先已开始在这块美丽富饶的土地上，创造出了各种精美的生产工具、生活用具，对改造自然作出了卓越的贡献。

考古发掘证明：除了较早的云南元谋人和陕西蓝田人遗址中发现的遗物较少外，距今约五十万年前居住在北京房山县周口店的中国猿人（又称北京人）遗址中，保留下不少供当时人们食用的鱼类、兽类化石和石斧石夯等工具。这些工具虽然制作粗糙，但它已揭示出了人所特有的一种活动——制造工具从事生产的活动。继周口店猿人居住遗址之后，相继发现了马坝人、丁村人、山顶洞人、资阳人等几处旧石器时代中后期遗址。其中遗存的石器，较之以往显示出较大的改进，同时还发现有骨角器、蚌器等新工具。那时人类已学会了对火的使用。

到了距今约一万年以前的新石器时代，人们经过漫长的劳动实践，积累了丰富的生产斗争经验，改进了工具，提高了生产力，畜牧业及原始农业经济代替了部分渔猎经济，不少游牧

人群在一些地区住下来，过着定居生活。为了适应新的生产和生活需要，他们发明创造了陶器、纺轮、网坠、编织品及弓箭等工具和武器。他们使用这些简陋器物，共同生产劳动，解决其生存问题。那时候没有生产资料私有的制度，没有阶级的划分，没有压迫和剥削。

人类最大的进步，还在于通过制作各种工具、用具的过程中，他们不仅用以征服和改造客观世界，同时也受到自然界复杂优美景色的感染和启发，因而在改进所有工具、用具时，除了要求使用便利，提高效率之外，也试图使之在形色方面能符合自己的感受和理想——原始的审美要求。由此揭开了人类创造实用与美观相结合的工艺美术的序幕。

第二节 石器和骨角器

石器是人类在劳动中最先制成的工具和武器。周口店中国猿人居住遗址中出土的石器，仅仅是打制成具有一定锋棱的砍削器——石斧石锛之类，形式简单，制作粗糙。（图A1）正是有了这一萌芽状态的基础，人们不断对它进行加工改革，到了距今约十万年前的山西丁村、湖北长阳、广东马坝等处中国古人居住遗址中发现的石器，器身大部分经过修整，使之成为大小比例适度的多种器形，所用的石料也可以看得出来是经过比较选择的，石质细密的石英、燧石之类。到了距今约一两

图A1 石斧、石锛

是有了这一萌芽状态的基础，人们不断对它进行加工改革，到了距今约十万年前的山西丁村、湖北长阳、广东马坝等处中国古人居住遗址中发现的石器，器身大部分经过修整，使之成为大小比例适度的多种器形，所用的石料也可以看得出来是经过比较选择的，石质细密的石英、燧石之类。到了距今约一两

万年前的山顶洞、内蒙古河套、四川资阳等中国新人的居住遗址中发现的石器，大部分先制成薄长的石片，然后用压制的方法做成，并对器物的全部或局部进行修整，使之达到器身平匀，刃部锋利。而且器物的正面和侧面的轮廓线，长短曲直都是有着韵律感的“流线”型，整个器形具备着“对称”的形式美的基本特点。较晚的长城内外扎赉诺尔和黑龙江境内出土的石器，则趋于细小，（有人称之为细石器时代）在选用材料方面，多从色泽上着眼，不少是用色彩较为美丽的石英、玛瑙、碧玉之类制成的，研磨也较为精细。值得重视的是，人们对颜色的感受、认识到运用，给予创造美的器物起到了决定性的作用，因而初步具备了构成石制工具“质地美”与“形式美”的统一，为玉石工艺美术的成长，提供了极为重要的条件。

不仅如此，一部分石器还从生产工具中分化成为纯装饰的工艺美术品了。上述山顶洞人的居住遗址中所发现的钻石珠和卵石、钻孔的骨坠和兽齿。这批遗物不仅研磨光滑、形体大小接近，并用赤铁矿染上了红色，鱼骨的钻孔中遗留有绳磨的痕迹。这些聚集在一起，形状相同的钻孔小石珠和管状骨坠及形体接近石珠的兽齿等，不可能属于生产工具之类，而是带装饰性的首饰项炼之类工艺品。

属于新石器时代的半坡、庙底沟、元君庙等处文化遗址中，出土了大量的石环、蚌环、陶环、石璜和三角形、方形的钻孔蚌饰品，骨笄等而外，还发现有枣形玉石、水晶石球、绿松石石坠、蚌指环等制作较细致的富于装饰性的器物。陕西临潼姜寨 16 号、17 号墓葬中出土的随葬品，除大量陶器、玉耳环一对及刻花骨笄外，有骨珠 8577 颗，这样成千上万，打磨整洁的骨珠，没有较高技艺和坚韧的耐力，要制成它，是不可想象的。

同一时期的齐大墓一座女性墓葬中，也发现大小形状一致，经碰撞磨的785粒骨珠。之后在新石器时代晚期的山东宁阳大汶口、南京阴阳营等龙山文化遗址中，都发现大批玉石玛瑙器和骨器。从发掘碑的记载来看，阴阳营共出土玉石玛瑙器283件，其中有放置在死者耳部的玉块，可能是耳坠之类饰物。玉璜一类则放置在死者腰下，可能是项练的部分。其余大小不同的玉珠、玉管、玉坠之类，都分别放置在死者头部、颈部、腰各部，由此可以断言它们是一批佩带用的装饰工艺品。大汶口13号墓中的女尸头部放有马蹄形象牙梳子和管石珠，颈和胸部放有用石珠、玉珠、石环、玉环、绿松石等混合穿成的串饰，手部有玉质臂环和指环。墓葬品中还有镂空的象牙筒和骨筒，梳子和筒形器，雕刻技艺精巧，达到了刀法流畅有力不露板结痕迹。（图A2）。

图A2 石刀、石匕首

玉是石料中较为坚硬、富于色彩变化的优质品，古人称玉为美石。经常是石、玉同用，如石斧与玉斧、石珠与玉珠、石管与玉管等等，形式完全一致，而玉制品则光洁莹润，包含着审美内容，加上先辈匠师们在长期辛勤劳动制作石器中，既提高了他们的审美能力，又总结出了一套剖、研、琢、钻、磨等攻玉技艺。他们首先被吸引住的是，湿润而多变化的翠绿、嫩红般的色彩，继而接触到光洁晶莹坚密细密的质地，因此对之精雕细刻。玉雕工艺美术品，以独具一格的姿态在这一时期诞生了。

骨角雕刻器的产生，是人类在和自然作斗争中战胜了凶禽

猛兽的产物。骨角雕刻器的产生，是人类在和自然作斗争中战胜了凶禽

猛兽的产物。骨角雕刻器的产生，是人类在和自然作斗争中战胜了凶禽