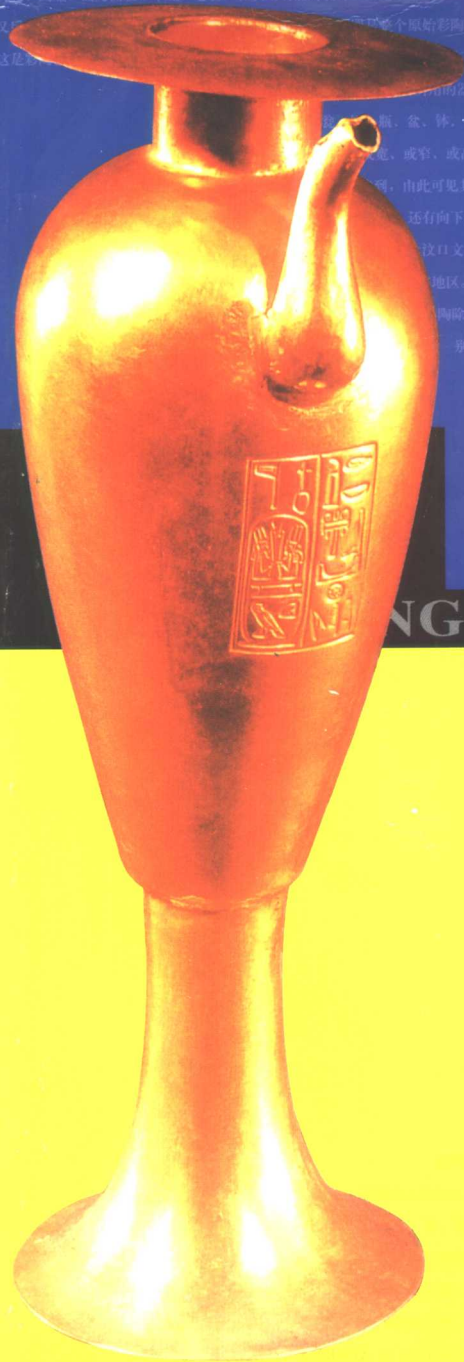

型，平底类型通体，还有一种带小口，底部
 造型上也较宽，便于储水，是生活必需品，
 易外溢，尖底瓶在取水时容易倾倒，瓶体上还有鼻钮，可以系上绳索，
 搬运水，极大方便生活。这样的设计在原始社会出现，可谓十分巧妙。扁底
 陶器是仰韶文化的一个类型，器物形式的设计又进了一步，如盆的设计，一改半球的直
 一型，而变为扁底，平底，卷沿，在实用功能的设计上又进了一步，既增加盆的容
 积，又便于倒水，这是整个原始彩陶艺术发展的新阶段。
 甘肃、青海地区，范围

不同用途的形式都已
 瓶、盆、钵、杯等，其中每一种形式又有很多
 或窄、或高、或矮的变化，完全相同的形式却
 例，由此可见其种类之丰富。在黄河流域的陶器文化
 还有向下游发展的一支，这是主要分布在山东地区
 汶口文化，主要在济宁、临沂一带，南延至江苏北
 地区。这一文化中的陶器有彩陶和素色陶两种，彩
 陶除装饰上的地方风格外，造型上有的器物也明显区
 别于其他地区的作品。大汶口的素色陶更有特点，
 最有代表性的是陶，原始陶器的装饰也很有特色。

平坡陶器以鱼纹及鱼纹变体的装饰最为多见，鱼形

工艺美术馆

青★少★年★美★术★馆★丛★书

GYIMEISHUGUAN

图书在版编目(CIP)数据

工艺美术馆/朱铭, 徐思民著, —南宁: 广西美术出版社, 2002. 12

(青少年美术馆丛书)

ISBN 7-80674-315-4

I. 工... II. ①朱... ②徐... III. 工艺美术史—世界—青少年读物 IV. J509.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第099526号

版权所有 翻印必究

青少年美术馆丛书

工艺美术馆

编著/朱铭 徐思民

主编/朱铭

副主编/奚传绩

出版发行/广西美术出版社

(地址: 南宁市望园路9号·邮编: 530022)

发行部 / 0771-5701356 5701357

联系电话

印刷/深圳市森广源(印刷)有限公司

版次/2003年3月第1版

印次/2003年3月第1次印刷

开本/890mm×1240mm 1/32

印张/6

书号/ISBN7-80674-315-4/J·247

定价/28.50元

如有印装质量问题请与本社发行部调换

青少年美术馆丛书

工艺美术馆

朱 铭 编著
徐思民

广西美术出版社

序

从我们的祖先开始，每一代人都致力于追求完美。在所有的追求者之中，最自由而又最艰难的可以说是艺术家。因为，在人类的一切造物中，惟有艺术品是至善至美的精神产品。人们欣赏这样的艺术品，为艺术家创造的意境所感染，使自己也进入一种至善至美的境界，沉浸在一种如醉如痴的氛围中，心灵上如同经历了一场善与恶、美与丑的大搏击，使自己的精神和品德都得到净化和升华，从而登上一个新的文明台阶。古代艺术作品的巨大感召力量，曾经把一代人推上近代文明的新台阶；近代艺术作品的巨大感召力量，曾经把又一代人推上现代文明的新台阶；而现代艺术作品的巨大感召力量，正在我们这一代人的精神生活中发生着巨大的作用，把我们推向未来文明的新台阶……

青少年朋友们，当你们打开这本书，便犹如推开一座美术馆的大门，让我们迈开脚步，跨过门槛，走进这辉煌的艺术殿堂。面对一件件世界艺术的瑰宝，请敞开你的心扉，让古代、近代、现代的艺术杰作所散发的神圣芳香，渗透进你的心灵，荡涤尽一切杂念，激励着你的思想，鼓舞起你的精神。让每一位青少年读者都成为高尚的、有教养的、心灵美好的新世界创造者。

朱铭

目录

中国工艺美术综述····· 2

- (一) 原始社会的陶器艺术····· 3
- (二) 商周时期的青铜艺术····· 5
- (三) 春秋战国的工艺美术品类····· 7
- (四) 秦汉时期的青铜、漆器、丝织、陶瓷工艺····· 10
- (五) 魏晋南北朝——瓷器的时代····· 13
- (六) 繁荣的隋唐时期工艺美术····· 14
- (七) 宋代的工艺美术成就····· 17
- (八) 追求博大辉煌的元代工艺美术····· 18
- (九) 日益求精的明代工艺美术····· 20
- (十) 精工细做的清代工艺美术····· 23
- (十一) 起伏跌宕的近现代工艺美术····· 26

外国工艺美术综述····· 29

- (一) 尼罗河文明与古代埃及工艺美术····· 30
- (二) 古代两河流域工艺美术····· 33
- (三) 古代波斯工艺美术····· 34
- (四) 古希腊工艺美术····· 35
- (五) 古罗马工艺美术····· 38
- (六) 佛教文明与印度工艺美术····· 40
- (七) 基督教统治下的欧洲中世纪工艺美术····· 42
- (八) 伊斯兰工艺美术····· 45
- (九) 文艺复兴时期的欧洲工艺美术····· 47
- (十) 巴洛克风格工艺美术····· 51
- (十一) 罗可可风格工艺美术····· 52
- (十二) 工业革命之后夹缝中生存的工艺美术····· 55

中国工艺美术作品赏析····· 58

外国工艺美术作品赏析····· 112

附主要参考书目

中国工艺美术综述

ZHONG GUO GONG YI MEI SHU ZONG SHU

中国工艺美术综述

中国有着悠久的历史 and 灿烂的文化, 至今已有几千年的文明发展史。工艺美术与人们的生活密切相关, 在我们的周围可谓触目皆是: 日常使用的织物类产品如服装、床帐、帏、幔等; 陶瓷类制品如盆、壶、瓶、罐、碗、盘等; 木器类制品如桌、椅、床、榻等; 金属类制品如锅、勺等, 都是实用类工艺美术品。另外还有很多欣赏性的作品, 它们不讲究实用, 但注意其用料、做工、造型、色彩, 有的富丽堂皇, 有的清新高雅, 具有旷世绝作之气派。

中国古代的工艺美术灿烂辉煌, 原始社会时期已有了丰富的彩陶和精美的黑陶, 简单而实用的器物上描画或刻画着精彩的装饰纹样, 有的器物造型已经找到了人使用这种器物时的最佳构造, 以至后人虽有新创之意, 亦不能有所改变, 如我们所用的碗的造型, 即在距今 6000 年左右已成熟定型。古代的青铜器、漆器等都不乏精品, 三足的使用, 器物上提梁、鼻纽等附件设计, 都是古人在多年制作和生活实践中摸索出的基本造型规律, 它为人们的日常生活带来极大的方便。

工艺美术是物质的产品, 有与物质生活的不可分离性。同时, 还是精神的产品, 与精神生活分不开。商周青铜器的雄浑, 反映出奴隶主的绝对统治; 战国青铜器装饰的活泼, 与百家争鸣、思想的活跃密切相关; 魏晋工艺的清秀及唐代工艺的精细富丽, 都和它们所处的时代的思想意识和观念形态分不开。思想观念的变化, 必然会导致器用制度和审美情趣的不同。清代是封建社会的末期, 统治

者的思想多禁锢保守,在精神生活的追求上拘泥于极尽华丽的自我炫耀,所以这一时期的众多工艺美术品,造型上追求稀奇,装饰上追求鲜艳,色彩应用往往也很复杂,这些虽然表明了技术上的进步,但作为艺术追求难免有繁腻之感。在一件作品上用多种材料、多种颜色、多种技法未必能取得好效果。

中国是一个地大物博、资源丰富、高度文明的国家,中国的工艺美术,也有着辉煌灿烂的历程。

【一】原始社会的陶器艺术

在古代的工艺美术品中,陶器虽不算最古老的种类,但也具有悠久的历史。根据考古发掘,最早比较成熟的制品是在江西万年仙人洞发现的一个距今约8000年的陶罐。陶罐的形式虽不很规整,但已能作为生活用器,方便人们的饮食。另外,在容器上加鼻纽、提梁、足等附件的器物原始社会已多见,尤其原始社会后期(新石器时代)的仰韶文化、马家窑文化、大汶口文化等遗址出土的陶器,都已在造型和装饰方面具有了相当高的实用功能和艺术欣赏价值。

陕西西安的半坡遗址及周围地区出土的半坡类型陶器,距今6000年左右,造型上已有盆、壶、瓶、钵、碗等多种形式,如有敛口的盆,直壁、折腹、圆底,适合当时人们席地而坐使用这类器物的生活习惯。从这一时期的陶器可看出,其制作的基本工艺是用泥条或泥片做出雏形,再以手工慢轮修整。

在半坡类型遗址中,还有一种细颈小口的瓶和尖底

瓶，在造型上极富特色：细颈小口瓶便于储存液体物品，不易外溢；尖底瓶在吸水时容易倾倒，瓶体上还有鼻纽，可以系上绳索，背壶运水，极大地方便生活。这样的设计在原始社会出现，可谓十分巧妙。

庙底沟陶器是仰韶文化的一个类型，器物形式的设计更进一步，如盆的设计，一改半坡的直壁、折腹、圆底，而为曲腹、平底、卷唇，在实用功能的设计上又进了一大步，既增加盆的容量，又反映出当时人们的活动范围有所扩大。

马家窑文化的陶器是整个原始彩陶艺术发展的辉煌时期，这是彩陶艺术自黄河中游发源以来向上游地区发展的一个分支，主要分布在甘肃、青海地区，范围很广。目前发现的那一时期人们日常生活所用的器物类，不同用途的形式都已出现，有壶、瓮、罐、瓶、盆、钵、杯等，其中每一种形式又有很多局部结构上或宽、或窄、或高、或矮的变化，很少找到完全相同的形式，由此可见其种类之丰富。

在黄河流域的陶器文化当中，还有向下游发展的一支，这是主要分布在山东地区的大汶口文化，主要在济宁、临沂一带，南延至江苏北部地区。这一文化中的陶器有彩陶和素色陶两种，彩陶除装饰上的地方风格外，造型上有的器物也明显区别于其他地区的作品。大汶口的素色陶更有特点，最有代表性的是陶鬲。原始陶器的装饰也很有特色，半坡陶器以鱼纹及鱼纹变体的装饰最为多见，鱼形极简练但又很写实，有复体，有取其局部重复组合者，富有变化，装饰性强；还有人面鱼纹，在一规矩的圆形中，

简洁地画出人面的五官，顶上和两侧有鱼形的装饰物，为其他陶器文化中所未见，有可能是半坡氏族的一个图腾形象。庙底沟彩陶在图案构成上采用以点定位分割联线再填色完成的方法，将陶器装饰纹样做得细致认真，在此基础上再行变化。

甘肃、青海地区出土的彩陶装饰纹样多几何纹，有旋涡纹、圆圈纹、波浪纹、网纹、弦线等。利用简单的点、线、面做图案构成的基本单元，变化多样，有的像湍急的流水，动感极强；有的像平静的湖面，无一丝涟漪。线形表现既随意又认真，千变万化，富于情趣。

中国制陶史上还有一种特别的黑陶文化，典型遗址在山东济南的龙山镇、临沂、日照、潍坊等地。出土器物精美别致，形式感极强，器壁相当薄，整体特点可用 16 个字概括：器型高雅，器壁极薄，漆黑光亮，少饰纹缕。最有代表性的是蛋壳高柄杯。这是陶器制作工艺发展到相当高的技术水平才可能出现的。它是陶器发展的突出成就，也预示阶级社会即将来临，因为当时这种高雅的器物不可能是当时普通氏族成员所能共享的生活用品。

【二】商周时期的青铜艺术

进入阶级社会，工艺美术品自然也会发生很大的变化。商周时期的主要工艺品类是青铜器。所谓青铜器是指铜锡合金制成的器物，颜色泛青，因此而得名。我国的铜锡合金技术历史悠久，在夏代早期已经出现。这种合金制品，具有熔点低，铜液流淌，易于铸造有精细花纹的器物 and 薄刃用具等特点。商代青铜铸造工艺相当发达，目前在

河南郑州发现了有较大规模的铜器作坊遗址,当时不仅可以一次浇铸成型,而且我们聪明的祖先还发明了分铸法,到春秋中晚期,已经能将器身和附件单独铸模,再行焊接,使铸造的器物外形更为复杂美观。

早期的青铜器器形都很规整,直耳立足,附饰件较少,加上器壁较厚,器形较大,装饰纹样又多对称形式,显得雄壮有力,有的还很庞大。商代青铜器中的《“司母戊”方鼎》(1939年河南安阳出土,高133厘米,重875千克),是商周鼎中之王,方形、四足、两耳,庞大、浑厚、威严,主体装饰纹样为对称式的饕餮纹(兽面纹),器身上还饰有龟纹、虎纹、人头纹。这件作品不论从造型上,还是从装饰上,都能典型地代表商代青铜工艺的基本水平。另外,在河南郑州出土的《杜岭方鼎》,湖南宁乡出土的《人面方鼎》、《四羊方尊》,安徽阜南出土的《龙虎尊》都是典型作品。1986年在四川广汉三星堆遗址,1989年在江西新赣遗址,还出土了大批面貌一新的青铜器。四川出土的青铜立人、江西出土的大口甗,为国内所罕见。商代青铜器的类别主要有酒器、食器、武器、乐器等,有鼎、簋、爵、觚、觥、卣、尊、罍等20余种形式,有的是礼仪场合用器,有的是实用器物,用途不同,造型上都有一定区别。也有两种功能兼有的。

商代青铜器上的装饰纹样,主要是饕餮纹(兽面纹)、夔龙纹和几何纹中的云雷纹,在布置上多以饕餮纹或夔龙纹为主纹,云雷纹作为底纹,比较密集,还有凸起和凹陷处理,既有主次,又有层次。商代青铜器的装饰纹样面积比较大,多通体饰纹,从上面的耳朵到下面的足往往都有

装饰纹样，纹样的结构都很严谨。有些以饕餮纹为主的装饰显得诡谲怪异。这种纹样的处理与庞大规整的造型相吻合，也与青铜器使用者的身份地位相适应。在商周时期，统治者对青铜器的使用有严格的规定，所谓“九鼎八簋”，体现了使用者的地位和等级。这也是人们常把商周青铜器叫做“礼器”的由来。周代青铜器比商代青铜器有很大变化，渐重实用，这与周人由岐山进入中原的艰难跋涉是分不开的。商人好酒，周人则禁酒，故周代青铜器实用型和实用与礼仪兼顾的增多，纯礼仪性作品相对减少。这从青铜器的造型上亦可看出。

周代青铜器，按郭沫若先生的说法，是开了“轻薄、草率、简陋之新风”。商代流行的酒器开始绝迹，实用的储藏器、饮食器、水器等较为常见，尤其盘、匜、壶等器的发展，说明了周人重实用的生活习惯。有名的《大盂鼎》、《大克鼎》、《虢季子白盘》都已是很实用的器物，器胎较薄，器体较轻，装饰上多用窃曲、重环、重鳞等纹样，还有变形的夔纹，纹样的布置也多呈带状，较平，单层表现较多，一般不以云雷纹作衬托。这样近于平面的装饰纹样，既不得使用，又可增加审美特性。有的器物上还有精美的铭文，成为我们了解当时历史的重要文字材料。

【三】春秋战国的工艺美术品类

随着时代前进的步伐，奴隶制逐渐衰落，到春秋战国时期，封建制开始发展。封建制与奴隶制相比，劳动力得到解放，人们的思想比较活跃，工艺美术品类变得丰富起来，有青铜器、漆器、丝织品、陶瓷等。主要发掘遗址有

河南辉县、信阳，湖南长沙，湖北随县、江陵等地，出土文物相当丰富。

春秋战国的青铜器，在传统工艺的基础上有很大发展，一是成套器物多，二是生活用器增多。在成套器物中，以1978年在湖北随县出土的编钟为代表，大小共有65枚，总重量达2500多千克。数量之多，气势之大，实为罕见。编挂起来，至今还可以打击出复杂的乐曲，可见工艺水平之高。河北平山中山国墓出土的铜器也很有代表性，还出土有金器。

生活用器中的种类较多，有壶、敦、簋、甗、鬲、豆、盘、鉴等，大都相当实用，很多器物上都有盖，可保证所盛物品在一定时间内的保温性和卫生状况。《莲鹤方壶》可算这一时期有代表性的作品，壶两侧饰以龙纹耳，足为兽形，壶顶上为一展翅欲飞的仙鹤，形态美观，造型讲究；《水陆攻战纹壶》通体装饰生动，从口到足，分层布置，有采桑、狩猎、乐舞、争战等，内容显得十分丰富。装饰方法上除传统的刻铸形式外，大量采用错金银镶嵌方法，使装饰面目焕然一新。这一时期的青铜器中还出现了大量铜镜，铜镜是鉴照用具，多为圆形，偶有方形，背面饰以复杂的飞禽走兽和几何纹样。

漆器是一种与青铜器差不多时期出现的工艺品类，在商代以前就有以木材刻出器物然后髹饰的生活用品，商周更为发展。从文字记载看，这一时期的车辆多用漆髹饰，可见漆器工艺的发达，但在目前发现的文物中，因所用材料易腐烂，难以保存至今，故春秋以前的完整器物相当少，只有残片或印痕出土。

春秋战国的漆器目前有一定数量出土，湖北江陵、随县，河南洛阳、信阳等地都有大量出土。湖北随县的曾侯乙墓出土的漆器有盒、勺、镇墓兽、雕花屏等多种形式，还有漆绘棺、槨；湖北江陵楚墓出土的漆瑟残片上画有怪异的人物、龙形等纹样，虽看不出情节，但构图大胆，人物和动物形象夸张，既富有时代特色，又有很强的装饰性。湖南长沙出土的《舞女奁》和《狩猎纹奁》的装饰以人物为主，线形简练，近乎平均横列式的构图，吻合器物的造型，显示了楚文化的影响。春秋战国漆器的用色多为朱（红）玄（黑）二色，这是传统漆器的惯用色，此外也有绿、黄、褐等多种漆色。

织造工艺品也是春秋战国工艺美术中的重要门类。根据资料记载，今山东、山西、江苏、湖南、湖北、陕西等地，在当时都是织造工艺品的重要产地，尤其古称齐鲁的山东地区，著名的“齐纨鲁缟”是闻名于世的丝织产品。织造工艺品出土物比较丰富，有锦、绢、罗、纱等十几个品种，按图案花纹或色彩分类则种类更多。湖南长沙、湖北江陵等战国墓，都是出土丝织物较多的重要墓葬。代表作品有《动物纹饰》、《几何纹凤鸟纹锦》及墨书有“女王氏”三字并盖有朱印的《鹤地矩纹锦》、《棕地红黄色菱纹锦》等。纹样取材广泛，人物、动物、龙凤、麒麟、花草和各种几何形态都有，在湖北江陵出土的人物对舞、高竿双袖的形象，表现在织锦上极为少见。

战国时期的刺绣也相当精美，有绣衾、绣袍、绣裤等，主要针法有辫绣和平绣两种。

春秋战国陶瓷工艺中，有暗纹陶、彩绘陶，原始青瓷

也取得了很高的成就,尤其原始青瓷的生产,为汉代瓷器的出现奠定了良好的基础。

【四】秦汉时期的青铜、漆器、丝织、陶瓷工艺

秦汉是封建社会的上升时期,手工业在这一时期得到了较快的发展,青铜器、漆器、丝织、陶瓷等都取得了很大的成就。秦代时间较短,出土的器物也较少,但是种类上并不少,器物造型很有时代特点。秦代青铜鼎的足较矮,蒜头瓶口的处理很有特色,一般都相当简约,有的只有简单的弦线纹样。秦代的漆器在战国漆器工艺的基础上,又有新的发展,色彩主要是朱、玄二色,种类亦多为实用品,有盒、奩、壶、盘、勺、匕、杯、梳、篦等十几个品种。装饰上有翩翩起舞的舞人、相对而坐的宴饮,还有形象简练的鱼鸟,都生动自然。秦代制陶工艺的成就最高,在其都城咸阳(今西安附近)发现有很多陶作坊,发现的器物种类有鼎、甗、簋、豆、盂、盆等约20个生活用器种类。秦代的陶俑闻名遐迩,仅陕西临潼的秦始皇墓附近就出土人物俑、动物俑近万件,手法表现写实逼真,气势壮观恢弘。

汉代由于社会相对稳定,时间较长,工艺发展成就卓著。这一时期的出土文物也较多,并且每一品类都有精美杰作。青铜品类主要有:铜灯、铜镜、铜炉、铜鼓、铜奩、铜洗,还有专为欣赏或陪葬的塑造艺术。在云南、甘肃等地出土的少数民族青铜工艺,式样之繁多是其他时期难以比拟的。其中较著名的有《马踏飞燕》、《长信宫灯》,形态设计讲究,具有科学性。青铜器装饰改刻模浇铸工艺为

鍍金、鑲嵌、金銀錯工藝，紋樣表現形式生動活潑，以流動的云氣紋樣比較多見，還有仙人翼獸、吉祥文字等，裝飾富麗輝煌，金光燦爛。

銅鼓是這一時期比較特殊的品種，是西南少數民族的打擊樂器。漢代的銅鼓數量最多，製作也最為精良。

1972年，考古工作者發現並挖掘了湖南長沙馬王堆漢墓，該墓除出土了青銅器、絲織品外，還出土了大量的漆器，共有500多件，製作精美，種類齊全，使我們看到了漢代漆器工藝水平之高。漢代漆器多以木、竹、夾纓為胎，造型上多仿青銅器，但也不乏具有漆器工藝特點的器物，如漆耳杯、漆奩、漆几等，為其他種類所少見。有的是系列設計，科學實用，如《漆盒及耳杯》、《九子奩》等。裝飾花紋有人物、動物、植物、云氣紋等，其中云氣紋流暢、遒勁、飄逸，代表了漢代漆器裝飾的水平。此外還有很多寫實的內容，以簡練的手法描繪，裝飾手法有金銀扣、漆繪、針刻等，為形成這時期的裝飾風格起到了重要作用。

漢代漆器的裝飾注意整體效果，從色彩的應用到紋樣的描畫，多統一在一種形式與風格之中，時代特點極強。

長沙馬王堆還出土了大量的絲織品，較完整的織品有100多件，成衣58件。從這些織物可以看到漢代織造工藝的發展。漢代的官府重視織造工藝，以齊（山東）、蜀（四川）兩郡為主要產地，設有專門的管理機構。漢代的織錦，多經絲彩色顯花的經錦，圖案特點是形成直行排列的同一色彩的同一圖案。在新疆出土的《錦袱》即屬這一圖案特點。馬王堆出土的絲織物中，絳地紋錦、凸花紋錦等，都

是这种工艺织成。汉代的丝织工艺技巧相当高，在马王堆一号汉墓出土的《素纱襌(单)衣》，通袖长190厘米，重量只有49克，极为轻薄透明。汉代丝织物的装饰纹样，和同时代的其他种类差不多，有云气纹、多种植物纹，其中茱萸纹是汉代织物中相当流行的。几何纹中有菱形纹，也称杯纹。

汉代刺绣和印染工艺也取得了一定成就。刺绣品在新疆民丰、湖南长沙都有出土。据文字记载，当时齐郡刺绣相当普及，一般女性皆能刺绣。长沙马王堆出土的刺绣品十分丰富，主要有信期绣、长寿绣、乘云绣、棋纹绣等，不同的纹样单元和不同的内容构成装饰效果不同的绣锦，线形流畅优美，富于装饰性。

印染工艺在汉代已有很高水平，从方法上多采取涂染、浸染、套染工艺，有的还印涂结合。代表性作品是马王堆出土的《印花敷彩纱》和《金银印花纱》。

陶器在秦汉时期主要发展了彩绘陶器和铅釉陶器。彩绘陶器的造型和日常生活用器无大差别，器壁上画有精美的装饰纹样，用途主要是作为陪葬的“明器”。釉陶为秦汉所新创，汉代多黄、绿、褐色釉，以绿釉最多见，即我们常说的绿釉陶器。这种器物不太重装饰，只是在上釉前的胎体上表现出有凹凸起伏的简单的弦线或铺首纹样。

陶瓷工艺中真正在秦汉时期取得成就的是瓷器，即以青瓷为主的早期瓷器。可以说这一时期完成了瓷的创始阶段，并已比较成熟。器物种类较多，壶、罐、盆、碗、碟、洗、盘、杯等无不具备，为南北朝时期瓷器工艺的大发展奠定了良好基础。浙江、江苏是其主要产地。