

美的旅程

图说中国工艺美术

苏 华 毅 鸣 王世喜 侯海燕 编著

中国书籍出版社
China Book Press

美的旅程

图说中国工艺美术

苏华 毅鸣 王世喜 侯海燕 编著

 中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目 (CIP) 数据

图说中国工艺美术 / 苏华等编著. —北京: 中国书籍出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5068-6636-1

I. ①图… II. ①苏… III. ①工艺美术史—中国—通俗读物 IV. ① J509.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 010624 号

图说中国工艺美术

苏 华 毅 鸣 王世喜 侯海燕 编著

图书策划 牛 超 崔付建

责任编辑 成晓春

责任印制 孙马飞 马 芝

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电 话 (010) 52257143 (总编室) (010) 52257140 (发行部)

电子邮箱 eo@chinabp.com.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市冀华印务有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 285 千字

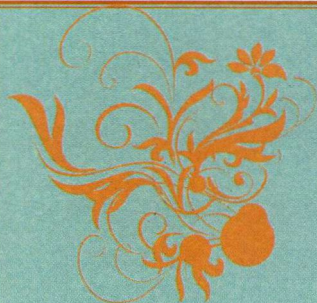
印 张 17.75

版 次 2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-6636-1

定 价 78.00 元

版权所有 翻印必究

世界上现在有二百多个国家和地区，但历史悠久、文明绵延至今的国家却寥寥无几，中国就是这样一个五千多年来文明生生不息、延续不断的伟大国家。在中国这片广袤的土地上，演绎过无数威武雄壮、可歌可泣的故事，诞生过许多世界著名的思想家、军事家、文学家、科学家，创造出了无数脍炙人口的各类艺术作品。其中，中华工艺美术是中华灿烂文明的一个当之无愧的重要组成部分。中国古代工匠们用他们的智慧和汗水浇灌出的朵朵工艺奇葩，不仅为中华民族古代文明史增添了绚丽的光彩，而且在世界工艺美术史上也是巍然耸立的一座座丰碑。中国工艺美术史是世界工艺美术史的重要组成部分。

从遥远的原始社会起，中华民族的先民们就在生产、生活实践中，开始了追寻美、创造美的进程，此后的历朝历代，伴随着生产力的提高，社会经济文化的发展，中华工艺美术不断地开创新领域，取得新成就，一次又一次地站在了当时的世界之巅。

原始社会的彩陶、黑陶是我国工艺美术史上的第一个高峰，与西方的彩陶有着异曲同工之妙。奴隶社会阶段被称为青铜时代，中国夏、商、周的青铜器以其威严、肃穆、神秘、富丽的风格在世界上独树一帜，与古希腊的青铜文明遥相呼应，各领风骚。春秋战国的玉器材质美、工艺精、构思巧，堪称无与伦比。秦代的兵马俑规模之大、数量之多、造型之生动、工艺之严谨为世所罕见。汉代的《马超龙雀》则向世人展现了汉代工匠丰富的艺术想象力和高超的科技水平，是力与美、动与静的完美结合。盛唐时期国力强盛，八方来朝，唐代文明兼收并蓄、雍容大度，以唐三彩、唐镜、唐锦、唐金银器为代表的唐代工艺美术，全面达到了历史上空前的高度。宋代崇文抑武、崇尚理性，工艺美术作品风格幽雅、含蓄，自成一格。《定窑孩儿枕》是中国瓷器史上的千古名作，宋代的织锦、缂丝、刺绣也均为宋代

风格的杰出代表。元代气势雄浑、豪壮,《读山大玉海》堪称其时代的代表作。元代陶瓷的青花、釉里红烧造技术、染织工艺中织金缎的发展,则更为元代工艺美术史添上了浓墨重彩。明代的陶瓷工艺大放异彩,青花、祭红、斗彩、粉彩、五彩等杰作迭出。明代的印染织绣全面发展,漆器工艺则达到了历史上的高峰,宣德炉、景泰蓝成为中国工艺美术的两枝奇葩。更值得一提的是明式家具,其“简、厚、精、雅”的艺术风格,把中国家具制作推上了历史的新高峰,也对全世界的家具工艺产生着巨大的影响。清代已处于封建社会的末期,但其工艺品的精工细作则达到了空前的高度,不论是陶瓷,还是染织、漆器、玉器、金工均有绝代佳作。

一部工艺美术史,就是一部社会经济文化的发展史,原始社会的稚拙、奔放,奴隶社会的威严、华美、神秘,秦的豪迈、粗犷、质朴,汉的雄浑、流畅、大气,唐的博大、自由、清新,宋的文雅、理性、秀丽,元的豪壮、粗犷、富丽,明的质朴,清的繁复……每个时代的工艺风格都清晰地打上了时代的烙印,反映着古代艺人上下求索、追求完美的心路历程。

阅读中国工艺美术史,就是在阅读中华文明的演化过程,它向我们展示着历史发展的规律,给我们以心灵的启迪,激励着我们更好地借鉴历史经验,汲取古代文化艺术的精华,发扬中华民族优秀传统文化,创造出更多无愧于伟大祖先、无愧于时代的艺术作品,让中华民族的博大文化生生不息,不断地繁衍、发展。

阅读中国工艺美术史,更能让我们大开眼界,大饱眼福。徜徉在艺术宝库之中,欣赏各个时代工艺精品的材质美、造型美、装饰美、工艺美,能够让我们在接受艺术熏陶的同时,培养健康的审美情趣,提高艺术鉴赏能力,丰富精神生活,享受高品质的人生。

本书侧重于介绍历代工艺佳作,意在弘扬中华文化,普及工艺美术知识,传播真善美的理念,提高大众文化素质,愉悦人们的生活。因时间和阅历有限,书中可能还有不尽如人意和错误之处,恳请各位读者提出宝贵意见。

作者

2018年1月

目 录

C O N T E N T S

一 原始社会时期工艺美术 / 1

石工艺 / 2

陶工艺 / 3

玉工艺 / 15

其他工艺美术 / 20

二 夏、商、周、春秋时期 工艺美术 / 23

青铜时代与青铜器 / 25

陶工艺 / 52

玉石、牙骨工艺 / 53

漆器工艺 / 58

染织工艺 / 59

金银工艺 / 60

三 战国、秦汉时期工艺美术 / 63

- 木漆工艺 / 64
- 染织工艺 / 72
- 陶瓷工艺 / 81
- 青铜工艺 / 94
- 玉石工艺 / 110
- 其他工艺 / 120

四 魏晋、南北朝时期工艺美术 / 123

- 陶瓷工艺 / 124
- 染织工艺 / 131
- 金属工艺 / 132
- 木漆工艺 / 135
- 雕刻及其他工艺 / 137

五 隋、唐、五代时期工艺美术 / 141

- 染织工艺 / 142
- 金属工艺 / 147
- 陶瓷工艺 / 154
- 木漆工艺 / 164
- 雕刻及其他工艺 / 167

六 宋、辽、金、元时期

工艺美术 / 173

陶瓷工艺 / 174

染织工艺 / 191

金属工艺 / 197

漆器工艺 / 200

雕刻及其他工艺 / 204

七 明、清时期工艺美术 / 207

雕刻工艺 / 209

金属工艺 / 225

陶瓷工艺 / 231

染织工艺 / 250

木漆工艺 / 257

八 近现代民间工艺美术 / 263

编织工艺 / 264

彩塑工艺 / 266

灯彩工艺 / 269

风筝工艺 / 270

剪纸工艺 / 271

皮影与木偶工艺 / 273

砖雕、扇子及其他工艺 / 275

「
一 原始社会时期
工艺美术
」

原始社会是人类发展的最初阶段，由于生产工具以石制工具为主，所以又称石器时代。其中前期以打制石器为主，后期以磨制石器为主，以打制石器为主的时代被称作旧石器时代，以磨制石器为主的时代被称为新石器时代。

旧石器时代的遗址，早期有云南元谋、陕西蓝田、北京周口店等，中晚期有山西丁村、内蒙古河套、湖北长阳等。通过考古发掘，我们可以大致了解当时社会的生产、生活情况，也可以了解到早期的工艺美术是如何萌芽、发展的。

先民们对形的认识是很早的，他们已经能够有意识地去寻找和塑造一定的形体，以适应生产、生活的需要，尖的骨针、背厚刃薄的石斧、圆的石球的产生，就能证明这一点。新石器时代的先民们能够绘制圆形、椭圆形、菱形、五边形等图案，解决了几何图形的对称、圆弧等分的方法，说明当时已有了一定的艺术设计能力，也有了较科学的绘图工具。彩陶器上的各种鲜亮的颜色，说明当时的人类已能熟练地使用各种颜料。仰韶文化中的提水尖底瓶，既解决了平底瓶难进水的问题，又有美观的造型和装饰，达到了实用性与艺术性的高度统一。

总之，原始社会的先民们在艰苦的生活环境中，不仅一代代地生存下来，而且还发展了多种技艺，制作了很多意趣天成、稚拙淳朴的工艺品，为中华工艺发展奠定了坚实的基础。

石工艺

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。中华民族祖先创制的石质砍砸器、刮削器和尖状器等都还属于旧石器时代的产物，以“北京人”遗址发现的最为典型，技术还比较粗糙。

我国新石器时代的开始，在距今一万年左右，从那个时候起，中国的社会形式经历了母系氏族社会和父系氏族社会，直到距今约 4000 年前，才开

始进入青铜时代。

在新石器时代，华夏大地上产生了许多有代表性的“文化”，如黄河流域的仰韶文化，长江流域的屈家岭文化，东南沿海的河姆渡文化、青莲岗文化，中原的大汶口文化，以及新石器时代晚期的山东龙山文化、甘肃齐家文化和浙江良渚文化等。人们在制造石器时，已经从单纯打制进步到对石器进行磨光和钻孔，并能够熟练地把握对称、均衡等形式要素。石器种类丰富，有石斧、石凿、石刀、石犁、石镞等。对不同功能的工具，先人们还能有针对性地选择不同的石料，并有意识地选择那些纹理、色彩美观的玉石。当时的器具很多都有对称、均衡的特点，而玉石制品则更具有光洁的外表和美丽的纹路。

在欧洲曾发现过一些史前时代的女性雕像，被称为“维纳斯”。中国也有自己的“维纳斯”。

1983年，在河北滦平县后台子新石器时代遗址出土了六件石雕裸体女塑像。其中最完整的一件，高32.7厘米，体态丰肥，小腹凸起，手抚腹部，表情安详，为孕妇形象，女性特征十分突出。雕像线条简练，古朴庄重，其时间距今约7000年，是我国较早的石雕人像作品。

河南新郑市裴李岗出土的《石磨盘和石磨棒》，是距今7000年前的一种谷物加工工具。

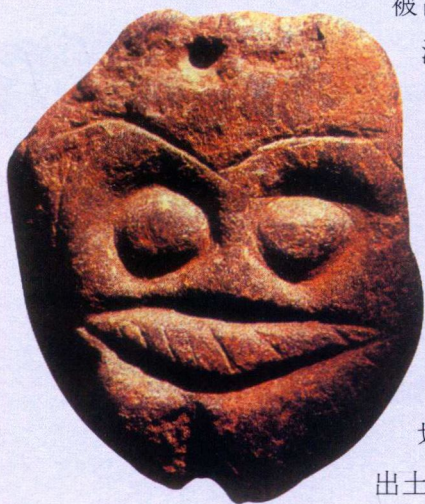
陶工艺

关于陶器是如何产生的，目前尚无定论，一种说法是，随着原始农业的发展，人们开始了定居生活，贮藏食物和烧煮食物都需要容器。人们尝试着用柳、藤等植物枝条编成筐篮，可是谷粒总会从那些筐篮的空隙中漏掉。人们又尝试着用泥巴糊在筐篮上，短暂地解决容器

的泄漏问题。也有人说因为要贮水，人们就用黏土和泥塑成器形，晾干后使用，但这种容器极易碎裂，并不理想。在一次偶然的火灾过后，人们发现经过火烧的泥土容器，变得坚硬质密，不易破碎，陶器便由此产生了。发明用火、熟悉泥质等，都为陶器的早期制作提供了先决条件。其中，火种的保留与火的利用对早期工艺美术来说至关重要。陶器生产技术的出现，改变了人类只会利用天然材料制造工具的局面，达到了利用“人造材料”为自己服务的境界，是一个划时代的伟大发明。

黏土掺上水后的可塑性，大约在一万多年前就已经被古人类所认知。陶器首先出现在古埃及与欧洲。我国较早的陶器见于长江流域河姆渡文化和 8800 年前的江西省万年县仙人洞遗址，以及黄河流域的新石器时代早期遗址，如河北省武安县磁山和河南新郑县裴李岗。早期陶器都是手制的，器壁厚薄不均，造型简单，种类有钵、壶、罐、盘等。有不加任何装饰的素面陶，也有装饰比较简单的刻划、印压装饰陶，陶器的表面有绳纹、划纹、剔刺纹等，如江西万年县仙人洞遗址出土的《夹粗砂灰陶绳纹圜底罐》，内外均饰有

绳纹。裴李岗还出土几件陶塑羊头和猪头。磁山还发现一片画红色曲折纹的彩陶，说明此时的陶器已不是刚刚产生的陶器，也就是说制陶工艺在中国至少也有近万年历史。接着就是仰韶文化、大汶口文化和龙山文化等诸文化，这段时期陶艺迅速发展，出现了彩绘陶器，陶器既实用又美观，可以将其称为是原始艺术和原始科技的完美结合。其种类之丰富，造型之奇巧，装饰之精细，均在世界艺术发展史上占有突出地位。

《石雕人头》（邯郸市博物馆藏）属新石器时代早期磁山文化，出土于河北武安。

河姆渡文化

1973年11月至1974年1月期间，在浙江省杭州湾以南余姚县河姆渡发掘的新石器时代遗址，据考古学家验证，第四层距今6900～6700年左右。这个地层出土文物除了十余万片陶片外，可复原的陶器、木器和骨器就达千件以上。

河姆渡文化遗址的发现证明，我国长江流域文化并不晚于黄河流域文化，而基本上是在同一时期，长江流域文化和黄河流域文化同时揭开了我国工艺美术的首页。

仰韶文化

仰韶文化距今约7000～6000年。它因1921年首先在河南渑池县仰韶村发现而得名的。出土器物中，包括玉器、骨器、石器和陶器，尤以彩陶最为突出。因此，仰韶文化一般也称为彩陶文化。

仰韶文化主要分布在黄河中上游地区，这一系统的文化遗址在青海、甘肃、宁夏、陕西、山西及河北等地均有发现。当世界大部分地区还处于蒙昧状态时，我国中原地区正处在母系氏族制的繁荣时期，我们的祖先已经用勤劳和智慧创造了精美的彩陶。彩陶是指在陶坯的器壁上用赤铁矿与氧化锰颜料绘制图案，具有热烈明快格调的陶器。

彩陶的造型品种繁多，如汲水用的尖底瓶、葫芦瓶，饮水用的钵、碗、杯，蒸煮食物用的鬲、甗、鼎，盛储食物用的盆、罐、瓮等。当时的人们按不同用途而确定陶制品的基本造型，轮廓线普遍浑圆饱满，很少有挺拔刚劲的折线。装饰纹多为动植物纹、几何图纹。仰韶文化的造型（包括雕塑人像），着重塑造大的体面，注意造型的整体感。

这件《陶猪》属于河姆渡文化时期的作品，高4.5厘米，长6.3厘米。浙江余姚河姆渡遗址出土，浙江省博物馆收藏。

彩陶的材质多以淘洗过的黏土为主。小型器皿直接成型，大型器皿则用泥条盘筑成形，在陶坯未干时，把表面打磨光亮，风干后用赤铁矿和氧化锰作为红色黑色颜料，在器皿上描绘图案。陶器在窑中烧成后变成土红色，花纹成黑色、深红色或紫黑色，这也正是原始彩陶的色彩风格。

仰韶文化彩陶可分成早、中、晚三期。早期以西安半坡村遗址出土的彩陶为代表，中期以庙底沟类型为代表，晚期以马家窑型为代表。

半坡型：以陕西西安半坡村的彩陶为代表。半坡型陶器最早发现于西安半坡村，距今有 7000 年的历史，是我国彩陶文化历史较早、特点突出、影响较大的一个类型。半坡彩陶的遗址在河流的岸边，彩陶有汲水尖底瓶、葫芦瓶、长颈瓶，另外还有圆底盆、折腹盆、罐类，造型风格厚重朴实。

半坡彩陶纹饰的形象非常可爱，主要描绘了当时人们接触的动物，有鹿纹、鱼纹、人面纹、蛙纹、鸟纹、猪纹以及由以上两种或三种纹样组合的纹样，表现了早期人类的天真稚气和与自然的亲切关系。

半坡彩陶纹饰以几何图形为主，几何形常用直线、波线和折线等几种基本线条组成，具有一种淳朴和稚拙的情趣。但纹饰中具有历史意义且艺术性最强的是动植物纹饰。以鱼纹为最生动而且普遍。鱼纹装饰约十余种，有一种人面形和鱼形在一起的花纹格外突出。彩陶图案大都形象生动、手法简练、纹样变化单纯且特征鲜明。半坡彩陶的纹饰多用黑色绘成，晚期黑彩多近紫色。

《人面鱼纹盆》，充分体现了这个时期彩陶

这件陕西省西安市临潼区出土的《人面鱼纹盆》口径 39.5 厘米，高 16.5 厘米，属于仰韶文化半坡型彩陶。

艺术的水平。陶盆高 16.5 厘米，口径 39.5 厘米，是儿童瓮棺的棺盖。仰韶文化流行一种瓮葬习俗，即把夭折的儿童置于陶瓮中，以瓮为棺，以盆为盖，埋在地下。这个陶盆内壁以黑彩绘出两组图案，对称分布。一组是两条图案化的鱼，寥寥数笔，但鱼形生动。另一组为人面鱼纹图案，构思奇特，简洁生动。人面为圆形，头顶三角形高冠，口衔双鱼，双耳部各绘一条鱼，作鱼衔人耳状，整个图形充满了奇幻、稚拙的感觉。

《鹳鸟叼鱼缸》，也是仰韶文化时期的彩陶杰作。这件物品高 47 厘米，口径 32.7 厘米，出土于河南省临汝县，也是盛放尸骨的葬具。它的造型古朴，装饰图案很有特色。图上有一只体型高大的鹳鸟，口中叼着一条明显体型较小的鱼。旁边还立有一只较大的石斧。这幅图案也许有什么宗教含义我们不得而知，但今人从中可以对当时人们的生活环境、生产力发展水平有较为准确的了解。

《菱形鱼纹折腹圆底钵》，图案设计则更为巧妙，表现出极高的绘图艺术水平。图案中间是一正面游来的鱼头形象，其两边各绘有一条向中间游来的鱼。这两条鱼的鱼头恰巧又是中间鱼头的组成部分，其构思之奇巧，令人惊叹。旁边的两条鱼形体，装饰图案均不相同，使整个图案具有非常生动的艺术美。

此外，宝鸡出土的《鸡啄鱼陶壶》，也是当时的精美之作。

《人头壶》，属仰韶文化半坡型陶器精品，高 23 厘米，底径 6.3 厘米，1953 年陕西洛南县出土，现由西安半坡博物馆收藏。《人头壶》为泥质红陶，既是生活实用器皿，又是陶塑艺术品。该壶为人头葫芦身形，平底，壶背有口，可盛水。人头为少女形象，仰头浅笑，神态安详。刻画手法细腻传神，甚为感人。

陶塑人头或人面，最古老的一件是发现于河南密县莪沟北岗遗址。在仰韶文化半坡遗址中也发现了可能是老年女性的面部塑像。

庙底沟型：以河南三门峡庙底沟遗址出土的彩陶为代表。彩陶上主要绘几何图案，通常以圆点、勾叶、弧线、三角等组成二方连续花纹，纹饰的组合富有弧线的美，装饰在器皿膨胀圆大的腹部上，显得造型丰满，又有圆转流畅的感觉。在叶纹、网纹、斜线、弧线等组织中，常用一种圆点作为穿插装饰，具有较强的对比作用。庙底沟型彩陶花纹一般都画在器皿外部，除少数用红彩外，其他多为黑彩，有时罩有红白陶衣，色彩效果更好。

这件《人头形彩陶瓶》属仰韶文化，少女双耳通透，可以用来穿系细绳。这是早期堆塑、镂雕的原始形态。

庙底沟型彩陶数量较多，时间约为距今 6000 ~ 5000 年前，典型陶器有曲腹小平底碗、卷唇曲腹盆等。造型挺秀饱满、轻盈而稳重，其代表性作品有《三垂弧线圆点彩陶碗》，装饰线条活泼流畅，色彩对比鲜明，具有很高的艺术水准。甘肃秦安大地湾遗址出土了一组国内从未发现过的异形陶器，其中有两件外形似铲、口部呈箕形的陶器和一个长 30 多厘米、宽 4.5 厘米的条形盘。

在陶塑艺术上，庙底沟型较半坡型有了很大的进步，甘肃秦安大地湾出土的《人头形彩陶瓶》，是其中的杰作。瓶高 31.8 厘米，瓶口为堆塑的青年女子头像。瓜子脸，眉清目秀，额前有整齐的留海，披发。瓶身以优美的弧线为轮廓，上面绘有优美流畅的几何图形。整个器皿就像一位身着花袄的妙龄少女，其造型艺术与装饰艺术有机结合，使整个作品生气勃勃，充满了艺术感染力。

马家窑型：以甘肃临洮县马家窑出土彩陶为代表，影响范围北至宁夏，南达四川，西至青海，属于晚期仰韶文化，后来被单独称为马家窑文化。

马家窑型彩陶反映出当时的制陶业非常发达，其彩陶继承了仰韶文化庙底沟型彩陶的风格，但更为精细，形成了绚丽而又典雅的艺术风格，艺术成就达到了登峰造极的高度。其陶器大多以泥条盘筑法成型，陶质呈橙黄色，器表打磨得非常细腻。马家窑型彩陶，早期以纯黑彩绘花纹为主，中期使用纯黑彩和黑彩、红彩相间绘制花纹，晚期多以黑彩、红彩并用绘制花纹。制作工艺上的发达是马家窑型彩陶显著的特点，在我国所发现的所有彩陶中，马家窑型彩陶比例是最高的，图案的时代特点十分鲜明。这些彩陶装饰多用旋纹，流利生动，与半坡型彩陶和庙底沟型彩陶相比，显得更为精致美观，是仰韶文化制陶的精华。