

讲述中国传统艺术的故事

中国传统工艺美术十讲

冯满 著

辽宁美术出版社

讲述中国传统艺术的故事

中国传统工艺美术十讲

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国传统工艺美术十讲 / 冯满著. — 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2018.2

ISBN 978-7-5314-7847-8

I. ①中… II. ①冯… III. ①工艺美术史-中国
IV. ①J509.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第312516号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 辽宁新华印务有限公司

开本: 787mm × 1092mm -1/16

印张: 14.75

字数: 265千字

出版时间: 2018年2月第1版

印刷时间: 2018年2月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 李香泫

封面设计: 李香泫 冯 满

版式设计: 李香泫 冯 满

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-7847-8

定 价: 59.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目 录

第一讲 神秘滥觞 原始工艺美术·····	011
概 说·····	012
第一节 原始社会形态概述·····	014
第二节 黄河中游仰韶文化·····	018
第三节 黄河上游马家窑文化·····	021
第四节 黄河下游龙山文化·····	023
第五节 长江流域良渚文化·····	024
第六节 辽河流域红山文化·····	027
第二讲 庄严狞厉 商代工艺美术·····	029
概 说·····	030
第一节 商代的社会文明形态·····	031
第二节 殷墟遗址与殷商文化·····	032
第三节 商代青铜器艺术成就·····	034
第四节 饕餮纹及其社会意义·····	036
第三讲 和谐精巧 周代工艺美术·····	039
概 说·····	040
第一节 周代的社会文明形态·····	041
第二节 礼教观念下的西周青铜器·····	042
第三节 世俗观念下的东周青铜器·····	044

第四讲 古朴凝重 汉代工艺美术	047
概 说.....	048
第一节 汉代的社会文明形态.....	049
第二节 汉代帛画艺术.....	052
第三节 汉画像石艺术.....	053
第四节 汉代砖瓦艺术.....	055
第五节 汉代铜器艺术.....	057
第五讲 清玄空疏 六朝工艺美术	061
概 说.....	062
第一节 六朝社会形态变革.....	063
第二节 六朝青瓷艺术成就.....	064
第六讲 富丽丰满 唐代工艺美术	067
概 说.....	068
第一节 唐代社会历史背景.....	069
第二节 唐代工商业的发展.....	070
第三节 唐代工艺美术特点.....	073
第四节 唐代异域文化交流.....	076
第五节 南青北白两大格局.....	078
第六节 唐代秘瓷千年争议.....	083

第七节	唐三彩的历史成就	085
第八节	唐代金银器的繁荣	088
第九节	唐代铜镜工艺风尚	096
第十节	唐代家具历史演变	100

第七讲 隽素清雅 宋代工艺美术 103

概 说	104	
第一节	宋代社会历史背景	105
第二节	宋代的积贫与积弱	108
第三节	宋代思想意识形态	111
第四节	宋代工艺美术特点	114
第五节	宋代制瓷业的繁荣	116
第六节	宋代定窑白瓷艺术	122
第七节	宋代汝窑青瓷艺术	126
第八节	宋代官窑千年疑云	131

第八讲 明艳华贵 元代工艺美术 143

概 说	144	
第一节	元代社会历史背景	145
第二节	元代社会体系的变革及对工艺美术的影响	148
第三节	元代的思想意识与宗教信仰	152
第四节	元代工艺美术特点	154

第五节	元青花与釉里红·····	160
第六节	元代织金·····	172
第九讲	醇熟端庄 明代工艺美术·····	175
概 说	·····	176
第一节	明代社会历史背景·····	178
第二节	明代由传统向近代社会的转型·····	181
第三节	明代思想意识形态·····	184
第四节	明代工艺美术特点·····	187
第五节	明代瓷都景德镇的繁荣·····	192
第六节	明代紫砂陶的兴盛·····	196
第七节	明式家具的成就及影响·····	203
第十讲	繁缛堆砌 清代工艺美术·····	215
概 说	·····	216
第一节	清代社会历史背景·····	218
第二节	清代社会思想文化·····	220
第三节	清代景德镇官窑青花瓷·····	224

讲述中国传统艺术的故事

中国传统工艺美术十讲

冯满 著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统工艺美术十讲 / 冯满著. — 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2018.2

ISBN 978-7-5314-7847-8

I. ①中… II. ①冯… III. ①工艺美术史-中国
IV. ①J509.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第312516号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 辽宁新华印务有限公司

开本: 787mm×1092mm -1/16

印张: 14.75

字数: 265千字

出版时间: 2018年2月第1版

印刷时间: 2018年2月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 李香泫

封面设计: 李香泫 冯满

版式设计: 李香泫 冯满

责任校对: 郝刚

ISBN 978-7-5314-7847-8

定价: 59.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前 言

中国传统工艺美术作为中华民族传统艺术及民族文化集体记忆的重要组成部分，不仅彰显了生长于这片辽阔土地上的民俗习惯、理想追求与审美个性，更作为一种强大的文化基因力量确保和推进着我们这个古老民族以独特的姿态延续、发展、壮大。它所包含的物质文明成就和意识精神特质是我们取之不尽用之不竭的宝贵资源，对它的挖掘、继承和传播是历史赋予我们的重要责任；深入浅出的将它的真谛娓娓道来是我们努力的方向；在全球视野下传播弘扬民族传统文化艺术进而争取和扩展世界文化话语权更是我们的最终目标。

运用唯物史观

恩格斯曾指出：“唯物史观就是以一定历史时期的物质经济生活条件来说明一切历史事变和观念、一切政治哲学和宗教的。”这不仅是研究传统工艺美术历史的方法论基础，更能以此印证作为物质文化与精神文化合二为一的传统工艺美术文化对中华民族文明传统研究与传承的重要意义与历史价值。

遵循艺术规律

艺术历史的内在规律一方面在纵向时间上表现为先后之间的传承与创新；另一方面在横向空间上表现为差异之间的交流与融合。继承传统开拓创新的同时也伴随着区域民族间的交流融汇，艺术历史的发展向来就是一个全方位的动态图式，一切静止的孤立的看待和阐释艺术史的态度与方法都无法客观全面的解释艺术史的发展规律。书中在强调各历史时期继承传统和突破创新的成果同时，更加注重对同一历史时期不同区域文明形态的差异化表现及其对工艺美术的影响进行详尽的分析和大胆的推测，以求通

过对传统工艺美术历史的完整表述进一步阐释和接近艺术史发展的内在基本规律。

宏观与微观

中国传统工艺美术的发展历史涉及思想意识、政治经济、哲学宗教等多方面宏观时代内容，同时又包括产品类别、工艺材料、技术功用等众多微观专业细节。

如果心中没有全局，所有微观的研究缺乏一种宏观的意识统领，势必陷入支离破碎的境地。

如果研究缺乏细节，所有宏观的讨论失去一切微观的基础构成，终将导致空谈阔论的出现。

既要把握宏观的唯物史观，阐明经济生产、政治哲学及其思想审美的历史阶段性特征。

又要研究微观的具体细节，剖析材料技术、功能类别及其工艺水准的地域民族性差异。

将宏观意识与微观细节有效结合，统筹兼顾，才能建立起最大限度的符合历史原貌的丰满真实、立体生动的工艺美术历史形态。

艺术与历史

关于艺术史，究竟是艺术的发展历史，还是历史背景下的艺术演变，似乎是一个争论不休的话题，其实无论是以艺术风格及审美标准为叙事方式和研究目的，还是凭借极具视觉形象特征的艺术作品图像去印证和阐释社会历史发展，都是艺术史观念与方法高度成熟的重要表现，这已经是不争的事实。研究范围和目的的拓展和多元，反而使二者之间的关系愈发明晰，

既不能脱离历史发展的时代背景，更不能背离艺术演变的内在规律，这是艺术史研究和书写的唯一可行的方案和方法。

总之，全球视野下中国传统工艺美术历史的叙述方式与话语逻辑理应以中国传统文化的价值判断和审美特质为前提，力求对传统艺术经典的认知、判断、叙述和传播保持民族性的价值取向。

此外，需要指出的是，尽管按朝代进行排序，以工艺门类作为章节划分的依据，但并非面面俱到的极为详细完整的录入式记述，而是选择了一部分极具时代或审美代表性的工艺作品进行介绍。其次，相关考古发掘工作的持续进行和考古发现的不断问世，为传统工艺美术研究提供了足以采择的丰富资料，还有博物馆展览的大量举办和艺术品市场收藏热的不断升温，书中都会有相应的关注和补充。十讲中还广泛吸收借鉴了艺术史及考古学界诸前辈同仁之研究成果，并且尽可能注明出处，在此一并表达恳切的尊重与谢意。

由于个人知识水平和研究能力的局限，本书确有颇多不尽如人意之处，甚至尚存一些有待商榷的谬误及需要进一步弥补完善的缺憾，敬请广大读者方家批评斧正。

冯 满

2017年9月于沈阳

目 录

第一讲 神秘滥觞 原始工艺美术·····	011
概 说·····	012
第一节 原始社会形态概述·····	014
第二节 黄河中游仰韶文化·····	018
第三节 黄河上游马家窑文化·····	021
第四节 黄河下游龙山文化·····	023
第五节 长江流域良渚文化·····	024
第六节 辽河流域红山文化·····	027
第二讲 庄严狞厉 商代工艺美术·····	029
概 说·····	030
第一节 商代的社会文明形态·····	031
第二节 殷墟遗址与殷商文化·····	032
第三节 商代青铜器艺术成就·····	034
第四节 饕餮纹及其社会意义·····	036
第三讲 和谐精巧 周代工艺美术·····	039
概 说·····	040
第一节 周代的社会文明形态·····	041
第二节 礼教观念下的西周青铜器·····	042
第三节 世俗观念下的东周青铜器·····	044

第四讲 古朴凝重 汉代工艺美术	047
概 说.....	048
第一节 汉代的社会文明形态.....	049
第二节 汉代帛画艺术.....	052
第三节 汉画像石艺术.....	053
第四节 汉代砖瓦艺术.....	055
第五节 汉代铜器艺术.....	057
第五讲 清玄空疏 六朝工艺美术	061
概 说.....	062
第一节 六朝社会形态变革.....	063
第二节 六朝青瓷艺术成就.....	064
第六讲 富丽丰满 唐代工艺美术	067
概 说.....	068
第一节 唐代社会历史背景.....	069
第二节 唐代工商业的发展.....	070
第三节 唐代工艺美术特点.....	073
第四节 唐代异域文化交流.....	076
第五节 南青北白两大格局.....	078
第六节 唐代秘瓷千年争议.....	083

第七节	唐三彩的历史成就	085
第八节	唐代金银器的繁荣	088
第九节	唐代铜镜工艺风尚	096
第十节	唐代家具历史演变	100

第七讲 隽素清雅 宋代工艺美术..... 103

概 说..... 104

第一节	宋代社会历史背景	105
第二节	宋代的积贫与积弱	108
第三节	宋代思想意识形态	111
第四节	宋代工艺美术特点	114
第五节	宋代制瓷业的繁荣	116
第六节	宋代定窑白瓷艺术	122
第七节	宋代汝窑青瓷艺术	126
第八节	宋代官窑千年疑云	131

第八讲 明艳华贵 元代工艺美术..... 143

概 说..... 144

第一节	元代社会历史背景	145
第二节	元代社会体系的变革及对工艺美术的影响	148
第三节	元代的思想意识与宗教信仰	152
第四节	元代工艺美术特点	154

第五节	元青花与釉里红·····	160
第六节	元代织金·····	172
第九讲	醇熟端庄 明代工艺美术·····	175
概 说	·····	176
第一节	明代社会历史背景·····	178
第二节	明代由传统向近代社会的转型·····	181
第三节	明代思想意识形态·····	184
第四节	明代工艺美术特点·····	187
第五节	明代瓷都景德镇的繁荣·····	192
第六节	明代紫砂陶的兴盛·····	196
第七节	明式家具的成就及影响·····	203
第十讲	繁缛堆砌 清代工艺美术·····	215
概 说	·····	216
第一节	清代社会历史背景·····	218
第二节	清代社会思想文化·····	220
第三节	清代景德镇官窑青花瓷·····	224