

河南省“五个一”工程重点图书
大学生文化素质教育美术书系

丛书主编 宫大中

QIAODUO TIANGONG DE ZAOWU

巧夺天工的 造物

GONGYI MEISHU ZHI LU
工艺美术之旅

王嫄彩 主编

精巧绝伦 古朴典雅
古往今来 佳作纷呈

郑州大学出版社

河南省“五个一”工程重点图书
大学生文化素质教育美术书系

QIAODUO TIANGONG DE ZAOWU

巧夺天工的 造物——

丛书主编 宫大中

GONGYI MEISHU ZHI LU

工艺美术之旅

●王嫄彩 主编

郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

巧夺天工的造物:工艺美术之旅/王嫪彩主编. —郑州:郑州大学出版社,2006.5

(大学生文化素质教育美术书系/宫大中主编)

ISBN 7-81106-253-4

I. 巧… II. 王… III. 工艺美术-作品-鉴赏-中国 IV. J529

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 032168 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:邓世平

全国新华书店经销

河南第二新华印刷厂印制

开本:710 mm × 1 010 mm

印张:11.5

字数:182 千字

版次:2006 年 5 月第 1 版

邮政编码:450052

发行部电话:0371-66966070

1/16

印数:1~3 100

印次:2006 年 5 月第 1 次印刷

书号:ISBN 7-81106-253-4/J·10

定价:24.00 元

本书如有印装质量问题,请向本社调换

编委会名单

编委会主任

崔炳建 宋毛平

编委会副主任

崔慕岳 潘贤伟 郭蔚蔚 姜建设

王学文 宫大中 杨秦予 吴艳丽

编委会委员

魏小杰 曹洞颇 冯 敏 任留柱

赵 菲 杨 钢 王嫪彩 翟本宽

董 媛

办公室主任

杨秦予

作者名单

主 编:王嫪彩

参 编:魏 薇 张 进 吴志恩

序言

在秋雨绵绵的日子里,我欣喜地浏览了由宫大中教授主编的“大学生文化素质教育美术书系”书稿,仿佛置身于艺术的天空,看星汉灿烂,美不胜收,让人流连忘返。“大学生文化素质教育美术书系”包括绘画、雕塑、工艺美术、艺术设计、书法等6个分册。全书内容丰富,无论从远古的岩画、新石器时代的彩陶、夏商周的青铜器,到历代的书画——或写意、或工笔、或真草隶篆,蔚为大观;也无论从达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗,到19世纪的凡·高、塞尚等,群星闪烁。我纵情于“大学生文化素质教育美术书系”,阅读文字,欣赏佳作,在潜移默化之中,感受艺术魅力的同时,带给我的是美的享受和无尽的遐思。

美术属于视觉艺术、造型艺术、空间艺术,是艺术的一个门类,是美育和文化素质教育的重要组成部分,其社会作用和育人功能是不可低估的:其一,能陶冶情操,完善人格,提升思想品德素养。唐代张彦远在《历代名画记》中指出,绘画能“成教化,助人伦,穷神变,测幽微”,因而“与六籍同功,四时并运”,十分强调艺术的教化作用。其二,能拓展知识,启迪智慧,激发想象力和创造力。艺术作品反映社会生活,是认识历史发展的生动教材,通过对艺术形象的塑造,来揭示

人生和诠释世界,充实我们的文化底蕴,同时,在欣赏和艺术实践的过程中,通过对艺术意境的想象和对作品的情感体验,使形象思维能力得以加强。其三,能丰富情趣,懂得审美,追求艺术化的人生。德国著名诗人席勒将“美育”的本质界定为“情感教育”。他说:“想使感性的人成为理性的人,除了首先使他成为审美的人以外,再没有其他的途径。”我国老一辈美学家朱光潜曾说:“一个对于文艺有修养的人绝不感觉到世界的干枯和人生的苦闷”,“情趣愈丰富,生活也愈美满,所谓人生的艺术化就是人生的情趣化。”所以,拥有审美的人生态度,做一个生活的艺术家,追求真、善、美的人生境界,是青年大学生努力的目标。

1995年,全国高校启动了大学生文化素质教育,迄今已整整十年。教育部文化素质教育指导委员会将在北京隆重集会,总结过去,规划未来。在盛会前夕,郑州大学出版社的三套书系(体、音、美)相继问世,这应该是河南高校为文化素质教育十周年纪念献上的一束馨香的小花。当然,也希望广大莘莘学子喜爱她,捧着这束花去学海中遨游,在艺术的蓝天里飞翔,并始终牢记:艺术是精神的甘泉,是生活的魅力,是理想的寄托,是智慧的结晶,是巧夺天工的创造,是心血浇灌的花朵。艺术,正如窗外的潇潇雨丝,点点滴滴,滋润你的心田,令你陶醉,让你宁静,使你高雅。

崔慕岳

2005年国庆前夕

(崔慕岳,郑州大学教授,硕士研究生导师,河南省素质教育研究会会长,郑州大学文化素质教育指导委员会副主任)

前言

本书以工艺门类为纲,以历史时期为目,选取各个时代最具代表性、典型性的工艺门类和作品进行介绍,作为一本普及性读物,本书尽可能做到通俗易懂,兼顾知识性和趣味性,力图使读者在愉悦中学习,并把握中国工艺美术发展的历史线索。

工艺文化是五千年文化的重要组成部分。了解中国工艺美术,可以更深入地了解物质文化和精神文化的关系,可以更具体、更深刻地感受中国五千年文化的深厚内涵。

限于篇幅和定位,本书在专业性、系统性有所欠缺,读者有兴趣的话,可以结合其他工艺美术史阅读,互相参照,互为补充。

王 嫻 彩

2005 年夏

内容提要

本书以工艺门类为纲,以历史时期为目,选取各个时代最具代表性、典型性的工艺门类和作品予以介绍。全书图文并茂,行文流畅,选图精美,具知识性、趣味性、可读性,适合大学生素质教育用书和读者自学用书。

目录

第一章

绪论篇——道器之思

一、工艺美术概述	2
二、时代背景篇	5
三、工艺美术与文化	24

第二章

青铜器篇——礼乐教化

一、夏商时期:礼祭杀伐	35
二、西周时期:王者之器	42
三、春秋战国:钟鸣鼎食	49
四、秦汉时期:生活日用	55

第三章 陶瓷篇——窑火凝珍

第四章 染织篇——巧织锦绣

第五章 漆器篇——黑红交响

一、陶器：埴埴为器 63

二、瓷器：釉火变奏 74

一、战国以前：龙飞凤舞 101

二、两汉时期：汉式织锦 103

三、晋唐时期：中西合璧 106

四、两宋时期：鸟语花香 110

五、蒙元时期：以金为尚 112

六、明清时期：雍容华贵 113

一、第一次高峰(战国至两汉)：楚人嗜漆 118

二、第二次高峰(唐宋时期)：初创新技 121

三、第三次高峰(蒙元时期)：雕漆盛行 123

四、第四次高峰(明清时期)：百花齐放 125

第六章

玉器篇——玉器之国

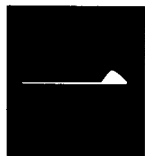
第七章

金工艺篇——异花纷呈

一、早期:贵族礼玉	129
二、前期:君子佩玉	132
三、转折:走向世俗	138
四、中期:文人赏玉	139
五、后期:宫廷爱玉	142

一、金银器:大器晚成	150
二、铜镜:千秋可鉴	164

第一章 绪论篇

——道器之思

一、关于工艺美术

二、时代背景篇

三、工艺美术与文化

“知者创物，巧者述之，守之，世谓之工。百工之事，皆圣人之作也。烁金以为刃，凝土以为器，作车以行陆，作舟以行水，此皆圣人之所作也。天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者，然后可以以为良。”

——《考工记》

一、工艺美术概述

工艺美术是为生活而造物的艺术。不论是在城市或乡村，从孩提时期起，工艺美术就以玩具、服饰等形式，通过生活用品和生活环境，潜移默化地影响着人们的生活、思想和审美意识，具有其他艺术无可比拟的日常性、广泛性和深入性。

“工艺美术”作为专用概念使用，开始于20世纪初叶，但工艺美术的历史却很悠久。在古代，“工”泛指工匠、艺人、手工业劳动者，“艺”最初为种植意，“艺”在甲骨文和金文中都是一个人蹲着，手持树苗，向土中栽种的姿势。）也指才能、技艺；“美术”是一个外来语。工艺美术是“工艺”和“美术”两个单词的复合，最早使用“工艺美术”一词的是蔡元培。

工艺美术具有物质生产和精神生产的双重属性。作为物质产品，它反映着一定时代、一定社会的物质和文化水平；作为精神产品，它的造型、色彩、装饰又体现了一定时代的审美观，实用与审美相统一是工艺美术的本质特征。这种实用和审美相统一的特征，在新石器时代的陶器上就体现出来了，如龙山文化陶鬲的造型（见图1-1）。

陶鬲(guī)

原始社会·龙山文化

通高 29.2 厘米

1960 年山东省潍坊市出土

山东省博物馆藏

夹砂陶,冲天流,粗长颈,三个袋足分裆而立,颈与后袋足之间附一个麻花状鬲手,通体施黄色陶衣。器物造型雄伟生动,道劲有力,很像一只雄鸡在引吭高歌,是一件相当完美的陶塑艺术品。

鬲是山东龙山文化的典型器物,有实足和袋足之分,袋足在煮水时扩大了与火的接触面积。另外,三足器比两足器稳定,也更便于传热,上面颈部比较长,有利于注酒,充分体现审美和实用的高度统一。

图 1-1 陶鬲

实用是物品存在的最根本的属性,具有使用价值,能满足人类生存的基本需求,因而合乎造物的目的性。实用是物质的、技术的、功利的,借助审美的表现,使人们在使用产品的过程中体验到一种精神愉悦,因此实用与审美二者应该是统一的,不可分割的。(见图 1-2)

定窑白瓷孩儿枕

宋

高 18 厘米,长 30 厘米,宽

11.8 厘米

北京故宫博物院藏

瓷枕作为清凉、去暑的寝具,早在隋代即已出现,唐宋时期更是广为流传,并有多种瓷枕出现。这件宋代孩儿枕为定窑产品,陶工以写

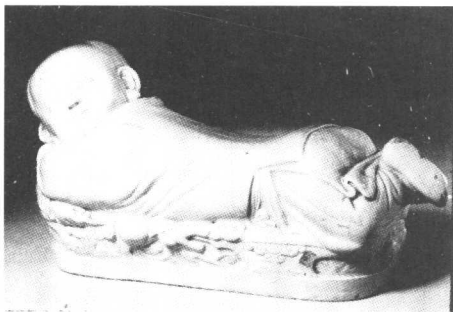

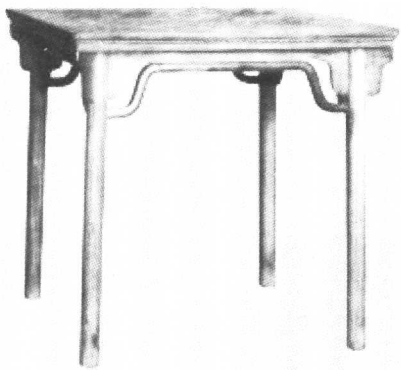
图 1-2 定窑白瓷孩儿枕

实的方法,塑造了一个伏卧于榻上的男孩儿形象,胖胖的脸庞,圆圆的双眸,一脸稚气,双臂环抱枕于头下,穿着绶罗长袍,足着软靴,臀部上翘,神态天真可爱;瓷枕以男孩儿背为枕面,底座塑成一

长圆形床榻,瓷塑手法细腻,不但是是一件有实用价值的寝具,而且也是一件艺术价值很高的雕塑品。

数千年来,工艺美术由于服务对象不同,基本上形成了四种风格:以文人士大夫为主要对象的“文人艺术”,以皇宫贵族为服务对象的“宫廷艺术”,以佛道为主要内容的“宗教艺术”和以广大人民为主的“民间艺术”。这四种风格既并行发展,又相互影响,互为渗透,难以区分。

这四种风格在不同社会环境和条件下生长发展起来,代表着不同阶级利益的工艺文化形态,有着不同的生产方式、组织结构、功用目的和美学特征。如宫廷工艺产生于官营手工业作坊,为了迎合贵族阶层的需要和审美趣味,侧重于显示尊贵观念和追求观赏价值,推崇精雕细刻、矫饰奇巧;而民间工艺美术的目的主要是自用、自娱,因此完美地体现了实用和审美的统一。(见图1-3)

黄花梨罗锅枰(chéng)小方桌

明

黄花梨

家具作为室内陈设的主要设施,是生活中的日常用具,同时也是一种物质文化和精神文化的载体。中国文人崇尚闲逸优雅的恬静生活,明代晚期文人以古朴为雅,反对繁纹褥饰,追求自然天成,明式家具实际上是中国传统文人士族文化物化的一种表现形式,突出地体现了文人士族文化的特点和内涵。

此为黄花梨罗锅枰小方桌,造型简练,线条流畅,“一腿三牙罗锅枰”是一种标准的明式家具样式,

因每一条腿与三块牙子相交,下又有罗锅枰而得名。反映了中国木结构建筑中的梁柱营造范式,既悦目又可增加稳定性,具有典型明式家具的风格。方桌纯朴的造型和不施装饰反映了明早期文人追求自然、古朴、高雅、精致的精神境界。明式家具无论是在造型上、材料上、装饰上、工艺上都体现出传统文人特有的艺术追求,自然而空灵、高雅而委婉、超逸而含蓄的韵味,透射出一股浓郁的书卷气。

图1-3 黄花梨罗锅枰小方桌

生产的官营化是中国古代工艺美术品生产的重要现象。官营手工业机构大都设在中心城市或皇宫,材料无偿占有,工匠无偿劳役,生产不计成本,制作精益求精,所以官办手工业的制作质量较高,往往代表了当时工艺美术的最高水平。封建社会时期,历代都设有工官,管理工艺品的生产,唐代的官办手工业很发达,设有少府监、将作监等,规模也很大;宋代官方手工业管理机构比唐代更为庞大,工部所属的文思院,掌管“金银犀玉工巧及采绘装钿之饰”;明清两代内务府下设造办处,专门供宫廷皇家御用,造办处在其鼎盛时,下设42个作坊,每个作坊都荟萃全国各地的能工巧匠,当时民间称之为“百工坊”。

二、时代背景篇

一部工艺美术史,就是一部精神文化和物质文化的发展史,工艺美术史就是研究人们生活用品的审美演变和生产发展的历史。

(一)原始社会:质朴纯真

在中国古代,凡是重要的发明,往往和“圣人”联系在一起。正如《考工记》所说:“百工之事,皆圣人之作也”,“烁金以为刃,凝土以为器,作车以行陆,作舟以行水,皆圣人之所作也”。

新石器时代,人类进入氏族公社时期。母系氏族社会的原始文化遍布黄河上下、大江南北,如黄河流域的仰韶文化,长江流域的河姆渡文化;进入父系氏族社会后,在黄河下游产生了龙山文化,长江流域主要有良渚文化。

新石器时代,手工业从农业中逐渐分离出来,制陶是新石器时代主要的手工业部门,采用封窑技术和轮制。玉雕工艺由石器工艺发展而来,品种有璧、璜、管、珠等,大多为装饰品。人类几乎在制造工具、谋取食物的同时,就开始了对美的追求,原始工具的对称规整,彩陶上的花纹显示了远古人们对形式美法则的初步认识和运用。彩陶纹饰生动活泼,丰富多彩,充满生活气息,是原始活力所凝注的文化结晶(见图1-4)。