

中国 工艺美术

史

● 田自秉 著

东方出版中心

庞薰琹 主编

中国工艺美术史

田自秉 著

东方出版中心

图书在版编目 (CIP) 数据

中国工艺美术史/田自秉著. —上海: 东方出版中心, 1985.1 (2005.1 重印)

ISBN 7-80627-114-7

I. 中... II. 田... III. 工艺美术史-中国
IV. J509.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 065165 号

中国工艺美术史

出版发行: 东方出版中心

地址: 上海市仙霞路 335 号

电话: 62417400

邮政编码: 200336

经销: 新华书店上海发行所

印刷: 昆山市亭林印刷有限责任公司

开本: 850 × 1168 毫米 1/32

字数: 301 千

印张: 12.75 插页: 25

印数: 94, 801 - 99, 900

版次: 1985 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 15 次印刷

ISBN 7-80627-114-7/J·1

定价: 30.00 元

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

《中国工艺美术史》是《中国工艺美术丛书》中的一书，该丛书由中央工艺美术学院副院长庞薰琹主编，是目前国内比较详尽、比较系统地汇集和整理我国古今工艺美术史料，阐述我国各种工艺美术的历史沿革和发展，分析艺术特色，介绍制作工艺的第一本史论著作。作者从事我国工艺美术史教学和研究工作三十余年，有一定的学术研究水平。本书对学习和研究我国工艺美术发展史有一定的参考价值。

序

一个国家的文化,应该由这个国家的专家自己来研究、自己去写书。应该由这个国家自己印刷出版。我国工艺美术的历史,比文化的其他方面起源都要早,但是比较完整的工艺美术史付印出版,这似乎还是第一本。编写和出版这样一本内容广、图片多、成本高的书,是要有点勇气的。

我们看到有的国家,对我国的工艺美术很有兴趣,出版了一本又一本书,小本的、大本的、平装的、精装的都有。我们要研究本国的工艺美术史,却不得不参考别的国家所出版的书,总觉得心中有愧,又觉得做这工作越来越难。这本书的出版,可以说是填补了这方面的空白,我们终于有了自己的工艺美术史专著。

这一百多年来,我国的工艺美术品大量外流,但是见之于出版物的,只是其中小小的一部分,在国内博物馆陈列出来的也只是一小部分,所以我们对这方面的研究工作,也只能根据这小小一部分可以见到的实物或图片。而且作为一个教育工作者,学校不可能有这样的经费,让研究人员到各地去看看,更不要说到英国、法国、日本,收藏我国工艺品最多的国家去研究一年,或几个月。再加上有些学校并不重视理论工作,有的让个别同志或让少数几个同志自己去探索,工作确是困难重重。我希望大家能谅解这种情况,并且希望有关方面支持这些工作。

1956年,当中央工艺美术学院成立时,就注意到了工艺美术史的研究工作,并在毫无条件的基础上,开设这一门课,由作者担任了这个工作,一边研究,一边教学,经历了不少挫折,终于坚持下

来。经过几十年的研究和多年的教学实践,取得了一些宝贵的经验。本书就是作者的研究和教学的成果。书中汇集了丰富的工艺美术史料,分析了各历史时期工艺美术演变、发展的过程及其艺术特点等,是研究工艺美术史及有关问题的一本很有价值的参考书。当然,这个工作不是出了一两本书就算完事,还有大量工作要做,搞好这个工作,关系到国家荣誉。

当我提笔写这篇序言时,百感交集,深感与其说这篇短文是序,不如说是呼吁,还比较恰当。

庞薰琹

一九八三年一月

前 言

一部工艺美术史，就是一部精神文化和物质文化的发展史。

工艺美术是艺术的一种，也是和社会生产有直接联系的物质文化之一。它具有精神生产和物质生产的双重属性。

工艺美术是美学和生活的结合，是艺术和科学的产儿，和人民生活紧密相连，它通过衣食住行等生活各个方面服务于人民。从工艺美术的种类分，可分为生活日用品和装饰欣赏品两大类。前者如花布、陶瓷、家具等，后者如牙雕、玉器、景泰蓝等。有人把工艺美术和特种工艺混同起来，也有人把工艺美术只看作装饰，都是一种片面的理解。至于在外国，有的把工艺美术称为次要艺术，有的不把工艺美术列为美学的对象和艺术的范畴，则是出于一种偏见。

工艺美术反映着时代的思想，又直接体现社会的生活方式。因此，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。古代的工艺美术，正是古代人民生活的反映，它既体现了人民生活方式和审美意识的演变，又体现了社会生产水平和人在自然界中所处地位的变化。

对待工艺美术史，也有几种不同的论点。有的只注重考古材料，把它当成了考古学。有的则只注重审美分析，把它变成了艺术论。实际上，它既是工艺美术的发展史，就应当有历史的系统性，有它的艺术发展规律和时代特征。所以工艺美术史应当以史料为基础，史中有论，史论结合。本书即是本着此原则进行的尝试。

我国工艺美术是历代劳动人民、匠师、艺人的伟大创造和智慧

结晶,种类繁多,技艺精湛,丰富多彩。它使我们的博物馆,放射着灿烂的光彩。我们应当继承并发扬这份宝贵的艺术遗产。时代在发展,工艺美术的创作手段,由长期的个体的手工制作,跨入了机器大生产的阶段。知识要换代,但是并不意味着另起炉灶,不要遗产。“包豪斯”(20世纪初德国建筑学校)对于历史的偏见,造成了它单一的唯理性的局限。

当然,工艺美术是在阶级社会特别是长期的封建社会中发展起来的。由于时代的局限,不免掺杂有封建的糟粕,这就需要我们对其进行研究和分析,加以批判的继承,而汲取其中的精华。

学习中国工艺美术史的目的,首先是为了工艺美术的创新,即“古为今用”、“推陈出新”。工艺美术设计,不仅需要深厚的生活基础,丰富的理论知识,而且要有前人的创作经验。古代工艺美术,为我们在创作设计方面,提供了许多有益的启示。

例如,在生活实用方面:汉代的“长信宫灯”,造形优美,一个仕女手提灯盏,灯体既有罩板能调节光照面,又考虑了吸烟设施以防止空气污染。它是一件生活用品,又是一件装饰品。汉代漆器的多子盒,将形状不同、大小不同的各种漆盒集装在一个圆盒里,既节省了放置的空间,在装饰上又统一协调,这正是体现了现代包装工艺中最精心的设计意匠。

在造形方面:或因提高实用功能,或因生产条件发展,或因时代风尚,历代以来产生了不同的变化,有的从粗到长,有的由矮到高。提携的或抱着的器物,大多细而长,如辽金的鸡腿瓶;头顶的器物,大多器底小,如彩陶壶;放置的器物,为了安定,大多底部宽大,如宋代梅瓶到元代底部变成鱼尾形。

在装饰方面:席地而坐的历史时期,器物放在地上,装饰部位多在器体的肩部;垂足而坐以后,人们使用桌椅,器物放在桌上,装饰部位下移。都是为了适应人们欣赏的视线。

在材料和技术方面:从商周时期的青铜材料,战国汉代的漆,

六朝以后的瓷,以至近代的塑料、钢管等,不同的材料,产生不同的技术,又直接影响着艺术风格的变化。新兴材料和现代技术的发展,给工艺美术增添了新的艺术表现手段。而战国铜器装饰之用模印法,汉代印染的套版,宋代陶瓷的叠烧,都是适应大量生产而发展起来的技术,为取得既经济而又美观的效果作出了贡献。

学习中国工艺美术史,还可从古代工艺美术的发展中,了解各个历史时期的时代特点和民族特点,从而使我们能创造出具有时代特色和民族风格的新的工艺美术。

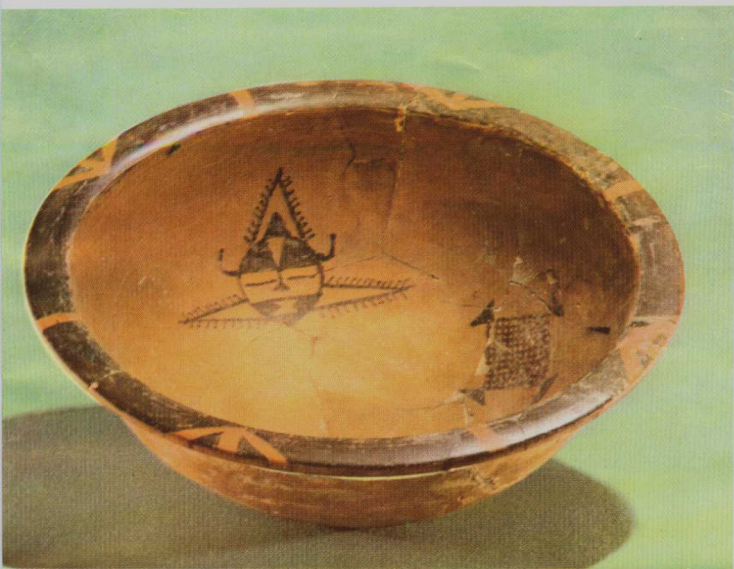
例如,从装饰纹样看:商代的饕餮纹,周代的窃曲纹,战国的蟠螭纹,汉代的四神纹和云气纹,六朝的莲花,唐代的牡丹,元代的松竹梅,明代的串枝莲等等,都是各个历史时期的时代代表。而古代装饰纹样,又反映了当时社会各方面的面貌。如原始社会彩陶上的各种几何纹,有的和生产、和编织物有关,有的则是动物纹之抽象化,是原始氏族部落的标志和表号。商周至汉魏六朝,是以动物纹为主体的装饰阶段,人们对于天和神的宗教观念,通过这些现实的和想象的动物纹表现出来。隋唐以后,花鸟图案在装饰中占了主导地位,反映了人们生活的提高,生产的发展,思想意识的解脱,人们把自然界美丽的花鸟当作了主要欣赏对象。

从艺术风格看:不同历史时期具有不同的艺术特点,如商代的威严庄重,周代的秩序,战国的清新,汉代的凝重,六朝的清瘦,唐代的丰满华丽,宋代的理性美,元代的粗壮豪放,明代的敦厚,清代的纤巧。总的来说,它又不断形成和发展了我们中华民族的艺术特色,如完整、浑厚、质朴、典雅、大方、明快,而又富有浓厚的装饰美等等。

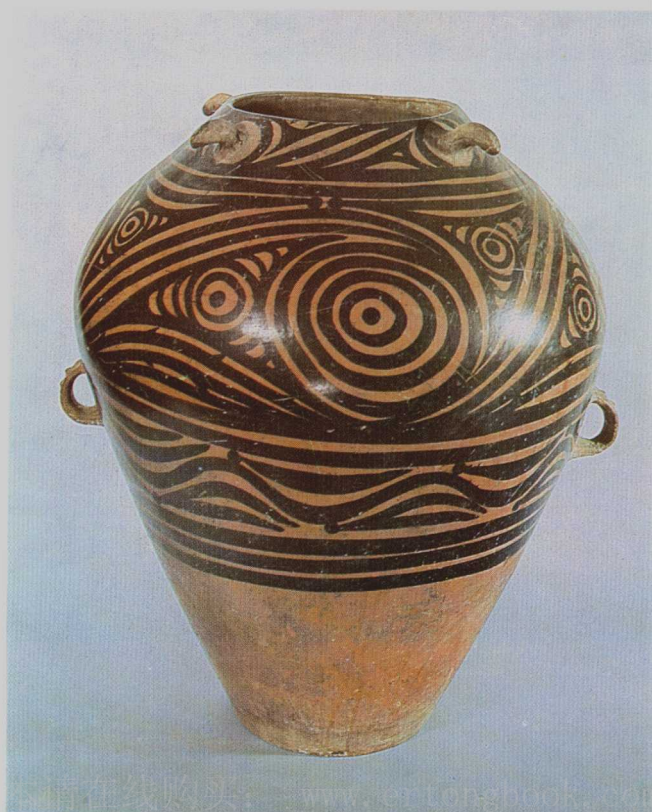
学习中国工艺美术史,亦可增强我们爱国主义的情操。我们勤劳智慧的劳动祖先,留给我们如此丰富的卓越的工艺美术艺术创造,为我们中华民族增添了无限的光彩。青铜器制作的失蜡法,至今仍是世界上制造精密机件的常用方法。唐代银薰炉中的万向

支架,和现代航空设施的定向部件是同一原理。闻名世界的“丝绸之路”,东南海域的“陶瓷之路”,通过优美的丝绸和陶瓷等工艺文化,把我们和世界经济、文化和友谊联系起来。人们把我国称为“丝国”、“瓷国”、“漆国”,这是我们中华民族的荣耀,也反映了我国对于世界工艺文化所作出的巨大贡献。

在阅读这本《中国工艺美术史》的过程中,如果读者能够感受到我国历代工艺美术创造的伟大和艺术的光辉,能够体会出各历史时期工艺美术的艺术特色和民族风格,了解一些古代艺人卓越的设计意匠和创作方法,使读者在创造更多更好的新工艺艺术的过程中,得到一些借鉴和启发,从而为祖国的物质文明和精神文明建设作出贡献,为世界工艺文化作出贡献,则作者多年的夙愿就算得到了些许的实现。

1 人面网纹盆(半坡型)

2 螺旋纹彩陶瓮(马家窑型)

3 司母戊鼎(商)

4 龙凤虎纹绣罗禅衣局部(战国)

5 金银错铜车饰(汉)

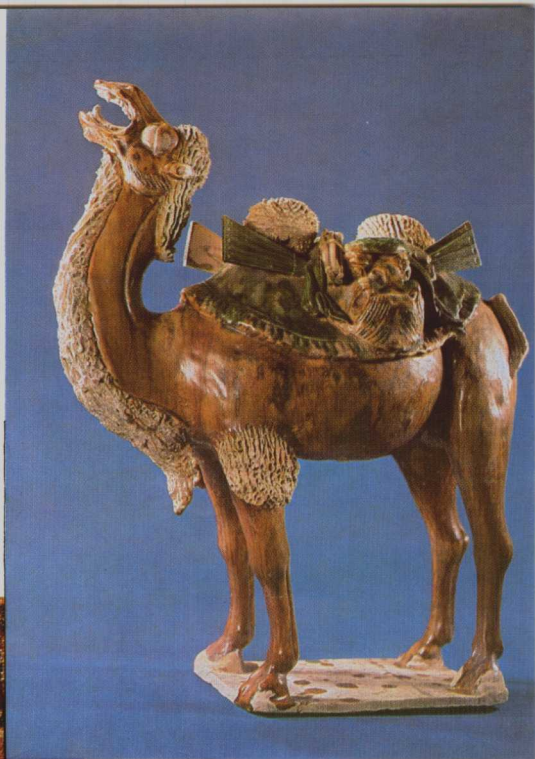

6 漆钗(汉)

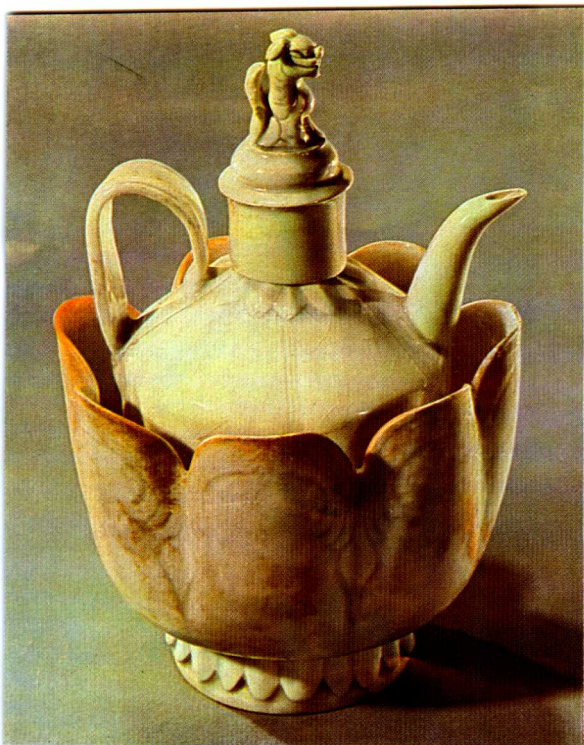

7 莲花尊(六朝)

8 三彩运丝骆驼(唐)

9 花鸟纹锦(唐)

10 影青酒壶和碗(宋)

11 青花釉里红雕花盖罐(元)

