

中国工艺美术史

第二版

卞宗舜 周旭史玉琢 著

中国轻工业出版社

· 卞宗舜 周旭 史玉琢 著

中国工艺美术史

(第二版)

中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国工艺美术史/卞宗舜等著. —2版. —北京: 中国轻工业出版社, 2008. 9

ISBN 978-7-5019-6459-8

I. 中… II. 卞… III. 工艺美术史-中国 IV. J509.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 073057 号

策划编辑: 王恒中

责任编辑: 王恒中 胡 苹 责任终审: 劳国强 封面设计: 锋尚设计

版式设计: 王超男 责任校对: 郎静瀛 责任监印: 胡 兵 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

印 刷: 河北省高碑店市鑫昊印刷有限责任公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2008 年 9 月第 2 版第 1 次印刷

开 本: 850×1168 1/32 印张: 14.875

字 数: 338 千字

书 号: ISBN 978-7-5019-6459-8/J · 284

定 价: 32.80 元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-85119817 65128898 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

71124J4X201ZBW

序

田自秉

我国工艺美术历史悠久，制品精巧，丰富多彩，在世界工艺文化中独树一帜。那优美的彩陶，庄重的青铜器，华丽的唐锦，典雅的宋瓷，无一不反映了卓越的创造智慧，闪烁着灿烂的艺术光彩，为世人所赞赏。20 世纪以来，发展了现代工业文明，进入了新的时代，有人就认为传统文化已成为过去，失去了现代生活价值，这显然是一种误解。

一个民族的存在和发展，是因为有它自己独特的传统文化；现代文化的提高，也必须建立在传统文化的继承和创新之上。传统文化哺育我们民族成长，是民族哲学思想和民族心理的载体；它具有强有力的内向凝聚力，是民族自信心的重要因素；它也为我们创造了具有东方特色的美学价值，使我们有一个伟大而高尚的精神世界。因此，它不只是孕育民族文化的土壤，也是发展现代文化的基础。

一个世纪以来，一些外国学者发现了中国古代文化的价值，开始面向东方，从我国传统文化中去获得启迪，汲取营养。而我们自己，学习和了解中国传统文化，深入研究中国工艺美术史，以推动工艺美术的创新和发展，则更为重要。

新中国成立以来，大力开展了对传统文化的研究工作，已出版了几种中国工艺美术史，作为一个 13 亿人口的文明大国，这不是太多，而是太少。现在，几位工艺美术史论教师，为了弘扬祖国优秀传统文化，充实工艺美术史教材，花了几年时间，编写了这部《中国工艺美术史》。这是他们研究和探索的心得，也是多年工艺美术史教学实践的成果。现在付印出版，是工艺美术学科领域的一件大事，我深感欣喜，并为之序。

目 录

第一章 原始社会的工艺美术	1
第一节 概况	1
第二节 工艺美术起源	3
第三节 石器工艺	7
第四节 骨角和玉石工艺	9
第五节 陶器工艺	13
一、彩陶工艺	14
二、黑陶工艺	35
三、几何印纹陶	37
第六节 其他工艺	38
第七节 结语	41
第二章 奴隶社会的工艺美术	43
第一节 概况	43
第二节 青铜工艺	45
一、青铜工艺的一般情况	45
二、青铜日用器的造型与装饰	49
三、其他青铜器的造型与装饰	78
第三节 陶瓷工艺	79
一、陶器的发展和原始瓷的创烧	79
二、陶瓷工艺的品种与艺术特点	80
第四节 染织和服饰工艺	82
第五节 雕刻工艺	87
一、玉石工艺	87
二、骨雕和牙雕工艺	91
第六节 漆器工艺	92

第七节 结语	93
第三章 战国、秦汉的工艺美术	95
第一节 概况	95
第二节 金属工艺	98
一、铜器工艺	98
二、金银工艺与铁工艺	129
第三节 漆器工艺	131
一、战国漆器	131
二、秦代漆器	134
三、汉代漆器	136
第四节 染织工艺	141
一、丝织工艺	143
二、印染工艺	149
三、刺绣工艺	150
四、麻、毛、棉织工艺	153
第五节 服饰工艺	154
一、战国服饰工艺	155
二、秦汉服饰工艺	156
第六节 陶瓷工艺	160
一、灰陶	162
二、暗纹陶	162
三、几何印纹硬陶	162
四、彩绘陶	163
五、铅釉陶	164
六、原始瓷与青瓷	165
七、陶塑	166
八、琉璃	168
第七节 建筑装饰工艺	169
一、瓦当	169
二、砖	172
三、画像砖	172

四、画像石	174
五、石雕与石碑	179
第八节 玉雕工艺	181
第九节 结语	184
第四章 三国两晋南北朝的工艺美术	187
第一节 概况	187
第二节 陶瓷工艺	191
一、瓷器	191
二、陶器	198
三、玻璃料器	201
第三节 染织工艺	202
一、丝织	202
二、毛纺织品	206
三、植物纤维织品	206
四、印染	206
五、刺绣	207
第四节 服装工艺	208
一、男装	208
二、女装	211
第五节 金属工艺	213
一、制铜工艺	214
二、金银工艺	217
三、铁器工艺	218
第六节 髹漆工艺	218
一、漆器	219
二、绿沉漆和斑漆	220
三、夹纻造像	220
第七节 雕刻工艺	221
一、石砚雕刻	221
二、碑碣刻石	222
三、石窟雕刻	223

四、石雕造像碑	224
五、石雕造像	224
六、浮雕图案	225
七、墓葬雕刻	226
八、玉石雕刻	227
第八节 结语	227
第五章 隋唐五代的工艺美术	229
第一节 概况	229
第二节 陶瓷工艺	231
一、隋代陶瓷工艺	232
二、唐代陶瓷工艺	234
三、五代陶瓷工艺	240
第三节 染织工艺	240
一、隋代丝织工艺	241
二、唐代的织染工艺	241
第四节 服装工艺	252
一、男服	252
二、女服	253
三、官服	255
第五节 金属工艺	256
一、金银器	256
二、铜镜工艺	258
三、青铜器	264
第六节 漆器工艺	264
一、金银平脱	264
二、螺钿	265
三、雕漆	265
第七节 家具工艺	265
第八节 雕刻工艺	267
一、牙雕玉雕	267
二、石刻艺术	268

三、石雕	270
第九节 敦煌藻井图案	270
一、敦煌莫高窟的产生和发展	271
二、敦煌藻井图案	271
第十节 雕版印刷	273
第十一节 结语	273
第六章 宋元(辽金)的工艺美术	275
第一节 概况	275
第二节 陶瓷工艺	277
一、宋代青瓷	278
二、宋代白瓷	286
三、宋代黑瓷	290
四、宋瓷的造型和纹饰特点	293
五、辽、金的陶瓷工艺	294
六、元代陶瓷工艺	296
第三节 织染工艺	302
一、丝织工艺	302
二、缣丝	305
三、刺绣	305
四、印染	306
五、元代织染工艺	307
第四节 服装工艺	309
一、宋代服装	309
二、辽、金服装	311
三、元代服装	313
第五节 金属工艺	314
一、宋代铜工艺的新成就	314
二、铜镜	314
三、金银器	315
第六节 漆器工艺	316
一、宋代漆器	316

二、元代漆器	317
三、建筑彩画	318
第七节 家具工艺	319
第八节 民间工艺和商业美术	320
一、剪纸	320
二、雕刻工艺	321
三、雕版印刷	322
四、商业美术	324
第九节 结语	325
第七章 明清的工艺美术	327
第一节 概况	327
第二节 染织工艺	328
一、丝织	329
二、棉、麻、毛织	338
三、印染	339
四、刺绣	340
第三节 服装工艺	342
一、明代服装	342
二、清代服装	347
第四节 陶瓷工艺	350
一、明代陶瓷	351
二、清代陶瓷	356
第五节 金属工艺	362
一、明代金属工艺	362
二、清代金属工艺	365
第六节 漆器工艺	367
一、明代髹漆工艺	367
二、清代髹漆工艺	370
三、建筑彩画	372
第七节 家具工艺	374
一、明式家具	374

二、清代家具	378
第八节 雕刻工艺	379
一、明代雕刻工艺	379
二、清代雕刻工艺	380
第九节 其他工艺	384
一、印刷工艺	385
二、商业美术	389
三、剪扎工艺	389
四、编织工艺	390
五、吉祥图案	390
第十节 结语	393
跋	395
后记	397

第一章 | 原始社会的工艺美术

第一节 概 况

在我国，原始社会大约为距今 200 万年至 4000 多年前的漫长岁月。由于生产力的主要标志是石制工具，又称石器时代。开始的石器为打制而成，发展到大约 2 万至 1 万年前出现磨制石器，所以又可分为以打制石器为标志的旧石器时代和以磨制石器为标志的新石器时代。原始社会一般没有确切的文字可供考证，也称史前期。对于原始社会工艺美术的研究，主要依据是考古发掘所提供的当时人类的遗址和遗物。

旧石器时代的人类遗址，早期有云南元谋、陕西蓝田、北京周口店等；中晚期较多，主要有山西丁村、湖北长阳、广东马坝、内蒙古河套和北京山顶洞等，从这些人类早期遗址中可以了解原始人在生产、生活等方面的情况。50 万年前居住在北京周口店石灰石岩山洞里的“北京人”已经使用经过简单打制的石器，并且学会了保留火种，火的使用无疑对人类的进化产生过巨大的影响，这时的人类过着群居的采集生活，这大约相当于古代传说中的“有巢氏”时期；30 万年前的“丁村人”和 20 万年前的“河套人”在打制石器方面有了很大进步，并已能够钻木取火，相当于传说中的“燧人氏”时期；1.8 万年前的北京“山顶洞人”，处于旧石器时代的晚期，这时的人类骨骼已与现代人差不多，可以说完成了从猿人到人的进化过程，并结束了长期原始群的生活方式，开始以血缘关系结成氏族定居下来，进入“母系氏族公社”的社会形态。这时已经有了磨制石器，还能制作骨

器，出现了最早的装饰品，经济生活由采集为主过渡到渔猎为主，这大致相当于传说中的“伏羲氏”时期。

新石器时代的人类遗址遍布祖国各地，以黄河、长江流域最多，人们制作的磨制石器造型日益精美，功能日益广泛，用于装饰自身的玉器、骨角器大量出现，还能够制作编织物并开始烧制陶器。到距今六七千年前“母系氏族公社”处在繁荣阶段，陶器的烧制已非常普及，陶器上绘制的纹样绚丽多彩，这就是闻名中外的彩陶工艺。黄河流域的仰韶文化、马家窑文化；长江流域的河姆渡文化反映了这一阶段的历史情况，这时的人类已完全定居下来并逐步进入农耕经济，如距今7千年前的西安半坡遗址，在这里人们集中居住在离水源不远的高台地上，形成很大的村落，有很多半地穴式的房屋，石工具和骨角装饰品磨制得非常精细，陶器上绘有生动的纹样。再如长江下游的河姆渡文化中，木结构的住房建筑甚至已用榫卯结构，木器上已有用漆的痕迹，陶器上同样有绘制的或刻画的纹样。在遗址中还出现许多陶制的纺轮，说明已能够制作纺织物，这一时期大约为传说中的“神农氏”时期。

新石器时代晚期，由于生产力和生产关系的变化，母系氏族社会开始向父系氏族社会转化，社会比前动荡，人与人之间的平等关系开始打破，血缘关系的氏族公社逐渐合并成原始部落和部落联盟。制陶、制骨、编织、纺织、石器 etc 等原始工艺形成专门行业，生产技术得到很大发展，制陶中黑陶的出现就是一个典型例证。黄河流域的龙山文化，山东、江苏的大汶口文化，长江下游的良渚文化等代表着这一历史时期。

正是伴随着人类童年时期的前进步伐，工艺美术活动由少到多，由低级的幼稚阶段向前发展着，到原始社会的晚期人们制作的生产和生活用品已涉及生活的许多方面，在这些用品满足物质生活需要的同时，人们探索着用美的形式来加工它们，开创了最早的工艺美术活动。

原始社会各文化年代表

时代	距今年代	社会形态	考古文化	神话传说	工艺品种
旧石器时代	200 万年 60 万年 50 万年	原始群	元谋人 蓝田人 北京人 丁村人 长阳人	有巢氏	打制石器
	20 万年		马坝人 河套人 山顶洞人	燧人氏	磨制石器 骨角器
新石器时代	1 万年 8 千年 7 千年	母系氏族公社	裴李岗文化 磁山文化	神农氏	编织物 陶器 彩陶、纺织物 木结构建筑 玉器
	6 千年 5 千年 4 千年		仰韶文化 马家窑文化 齐家文化 河姆渡文化 青莲岗文化 良渚文化 大汶口文化 龙山文化	黄帝 尧 舜	黑陶 丝织物 象牙器

第二节 工艺美术起源

很久以来，人们一直在苦苦探索着人类起源时期的种种情况，在艺术领域里，各类艺术活动如何产生，它们开始时的具体形态、性状如何，这一切是那样地令人神往，这一切深藏在历史的帷幕后边，使人隐约可见又绝无看清的希望。

现在，人们已普遍认为史前期就有了多种艺术的原始形态，如绘画、音乐、舞蹈等等，这些原始艺术最初形成于旧石器时代

的晚期，这时的人类在数十万年劳动实践的基础上开始产生对自然和人类社会的最初的思维，对日常活动中反复实践和反复感受的事物有了一定的概括和联想能力，他们开始有意识地去思索自然界和人类社会的许多问题，如日、月、雷、电、水、火等自然现象以及人与人之间的关系，人的生、老、病、死、梦等。这些思索形成了人类对自然、对社会最早的认识观，由于主观认识与客观世界之间的巨大差距使这种认识观带有浓厚的神秘色彩而成为原始宗教，其表现形式就是人类最早的艺术活动。这些艺术开始只是音乐、舞蹈、绘画等雏形的混合体，没有明显的独立形式，由于当时的人们一般来说还不能把为什么和怎样从事这些艺术活动的具体思想以及这些活动的具体内容形态等以任何形式的记录保存下来，等艺术发展到一定阶段，人们有能力去回顾这些艺术在起源时期的种种情景的时候，它已隐到历史的帷幕后面去了。

工艺美术作为艺术领域里的一个特殊门类，它的起源是明确的，而且比任何其他门类的艺术都更早地来到人间。作为一门实用造型艺术，它是一些看得见，摸得着的物质实体，摆在我们面前的原始人亲手制作并使用的各类工艺品，历史无法改变它们的真实本质，工艺美术是伴随着人类本身一起产生的。众所周知，人类的历史是从制造工具开始的，任何工具的制造都是人根据当时的劳动需要和能够驾驭的物质材料制造出来的，大自然最早提供给人类以制造工具的材料主要是石头，石头在来源和硬度方面优于其他任何天然材料，与石工具为伍的应当还有木工具、骨工具等，但它们的制造本身也离不开石头。因此可以断言：最早的工艺美术起源于最早的工具设计，最早的工具设计是石器设计。

对于一件 50 万年前“北京人”制造并使用的略加打制的石器（图 1），自然还谈不上有自觉的审美加工，但当时的人类确实已在观念中形成了对石器具体形状性能的蓝图，在千万遍反复实践中，对于在具体制作过程中建立起来的诸如“尖”或者

“薄”等形体概念和在具体砍砸时由这些形体产生的使用快感之间建立的思考，成为最早的对美的认识的客观物质基础，这种认识是没有任何幻想色彩的，工艺美术的观念最早正是从这种建立在形体和效用之间的思考而来。关于这一点后来的哲学家曾作过总结，如古希腊第一位从社会科学观点看待美学问题的哲学家苏格拉底曾认为：“美必定有用，有用就美，有害就丑”，（克塞纳芬的《回忆录》）稍后不久我国战国时期的哲学家墨子也提出“有用则巧，无用则拙”的审美观。这种在形体和使用快感之间的审美思考使得石工具的形体不断向着更合规律性也即更有效用从而更美的方向发展。当我们面前呈现出一件新石器时代的磨制石器时，谁还能否认这是一件具有鲜明审美追求的工具设计呢？这种审美追求充分体现在形体的对称，各部位的比例、精确的钻

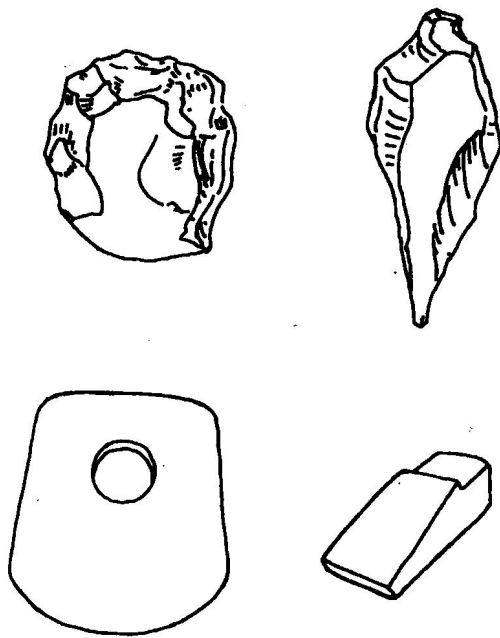

图1（上）打制石器，（下）磨制石器

孔，美丽的色彩和光滑的触感等因素之中。而从打制到磨制两者之间人类经历了数十万年的时间，它说明人类起源时期的步伐迈得何等艰难，也正是在这漫长的岁月中，奠定了人类的基本素质和各种族人类的不同特征，这也雄辩地说明了工艺美术起源于人类的社会劳动，是劳动创造了工艺美。

人类能够制作经过打磨并钻孔的磨制石器是距今1万~2万年前的旧石器时代晚期，这也正是各类艺术活动逐步形成的时期。这一时期人类的思维插上了想象的翅膀，促使人们能够去探索那些现实并不存在的东西，或从这一件事，这一件东西去联想另外一些事，另外一些东西，史前人类的丰富想象很多流传下来成为神话和传说，里面虽然充满了很多荒诞之词，但谁也无法否认它们在人类历史上起到过的巨大作用。想象的功能使得史前人类的另一种具有更高层次的工艺美术品得以应运而生，这就是人类最早用来打扮自己的原始装饰品，它和其他艺术形式共同表达出当时人类对自然对社会的认识。在我国，这类装饰品的最早实物是距今1.8万年前旧石器时代晚期“山顶洞人”用石头、骨头、贝壳等经过精心磨制和钻孔而后穿戴起来的“串饰”，这种用染成红色的绳子穿起来的“串饰”被当作美的象征而长期佩戴，如果说石工具的审美主要为满足实际效用，那么这些原始装饰品的审美则用来满足人们心理上的愉悦，当然这种愉悦离不开史前人在当时条件下的自然属性和社会属性，它蕴涵着人们对自然、对人类社会的认识观和原始宗教观，它是充满幻想色彩的，从石工具的制造到装饰品的出现二者之间也经历了漫长的数十万年时间。

从山顶洞人原始装饰品的出现再向前发展，到大约1万年前的新石器时代，磨制石器和原始装饰品大量出现，人类社会过渡到稳定的定居生活和农耕经济，又一类工艺美术品即日用工艺品——陶器诞生了，尤其是开始于七千年前的彩陶工艺把工艺美术活动推上了一个空前的高潮，它的伟大意义在于：它把石工具