

PICTORIAL ALBUM OF CHINESE ARTS AND CRAFTS

图说中国

张抒 倪建林 著

工艺美術 艺术



丛书顾问 张道一
丛书主编 易存国

图说中国 工艺美術艺术

A SERIES OF PICTORIAL ALBUMS OF CHINESE TRADITIONAL ARTS

▲ 凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社

APICTORIAL ALBUM OF CHINESE ARTS AND CRAFTS

图说中国

工艺美术 艺术



张抒 倪建林 著



丛书顾问 张道一
丛书主编 易存国

图说中国 传统工艺美术

A SERIES OF PICTORIAL ALBUMS OF CHINESE TRADITIONAL ARTS

▲ 凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

图说中国工艺美术艺术/张抒 倪建林著.—南京:江苏人民出版社,2009.8
(图说中国传统艺术)
ISBN 978-7-214-05753-2

I. 图… II. ①张…②倪… III. 工艺美术史—中国—图集
IV. J509.2-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第057377号

书 名 图说中国工艺美术艺术
著 者 张 抒 倪建林
责任编辑 许尔兵
装帧设计 黄 炜
英文翻译 周晓东
责任监制 陈晓明
出版发行 江苏人民出版社(南京湖南路1号A楼 邮编:210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京湖南路1号A楼 邮编:210009)
集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 者 江苏新华印刷厂
开 本 880×1 230毫米 1/16
印 张 18.75
字 数 300千字
版 次 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-214-05753-2
定 价 80.00元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

总序

中华艺术源远流长，其内涵博大精深。从华夏早期先民“百兽率舞”那里孕育了“龙飞凤舞”的“礼乐文明”，并由此构成了后期中华艺术追求“诗、乐、舞”的“乐舞精神”之原发性动机。这种精神不仅成为中华文明的生成基因，更在其后历史发展途中化为血肉灵脉，从而成为当下解读中华艺术的美学锁钥。

“乐舞精神”具有某种辩证性内涵，即：它不仅体现于早期文明的乐舞上，更是在此基础上演化而来并以“乐”为本体，以“诗”（泛指文学）和“舞蹈”为双翼的“乐”文化体系，这一体系从文化学上建构了中华礼乐文明。于是，从远古走来的中华文化传统，形成了气势博大的浩然洪流，在以后的华夏大地上，虽几经王朝的更迭与兴衰，这股由早期文明相续而来的以传统艺术为中心的审美文化传统却始终没有中断。举凡其他多种艺术类型的发端、勃兴在带来中华文化发扬光大的同时，不但没有消解其原初的人文意义，而且内凝和强化了由“龙飞凤舞”孳乳而来的人文精神。换言之，自先秦以降的中华艺术都魂系着一种永远都挣不脱的血肉灵脉，其间不同程度上应和着“乐、舞”的胎动，在诗文里、在书画中、在建筑园林上……

众所周知，“礼乐文明”不仅是酝酿中华文明的温床和创生的根基，同时也是与其共生的主体精神命脉。从形式上说，“礼乐文明”具体表现为制度文化，以及“诗歌”、“音乐”、“舞蹈”等不同艺术类型；从本质上言，经过若干世纪的岁月风化，它早已化为一种无形的精神意绪，作为一种本体精神贯通于各种艺术之中，且化为一种符号，自觉不自觉地凸显出“乐”的核心地位，在华夏儿女的心目中具有了一定的象征意味，从而以“琴·棋·书·画”的审美化操作方式为乐生的中华民族涂上一层浓浓的底色。

“琴·棋·书·画”是中国传统士人们一种不经意的自然生活状态，同时也是一种将生活方式艺术化、艺术行为场景化的真实写照。其时的人们，举凡弹琴、吟诗、下棋、作画等等，在现代人眼里，似乎是那么的富有

诗意，不啻就是一种艺术行为；可在他们，更多的是出于一种自然，是其日常生活中的一部分，绝非某种附庸风雅而已。这其中就有某种早已寓于其中的“乐教”功能在。颇有趣味的是，这种“以文教化”、具有浓厚理性色彩的观念并非以高头讲章的形式出现。板着面孔训人，固然也有一定作用，但古人却以一种更为符合人性的方式来实现。他们往往在游戏中注入精神净化的因素，以防止“畸趣”（kitsch）现象的发生。如果说，当下我们所高扬的人文主义精神，以及所谓的“人文关怀”舶自西方，那么，通过“游于艺”即可发现，其实中华先民们早已施行了数千年。蜚声世界的“礼仪之邦”直接建基于传统的“礼乐文明”当非虚言，或许就是一种典型的“寓教于乐”方式。这既非形而上的游戏，亦非纯粹的实践理性，而正是现代意义上的审美文化操作策略。对此，我们当反躬自省。

本丛书旨在通过乐舞篇、戏剧篇、书法篆刻篇、绘画篇、雕塑篇、工艺美术篇、建筑篇、民俗篇来感应中华优秀传统文化的营养根系，试图逐渐接近祖国文化跳动的心音。学者们在汲取当代中国艺术文化最新研究成果基础上，充分体现出中华文化的现代视角，用鲜活的语言来叙说艺术审美问题，给人以灵动的文化感悟……

在目前“文化”愈加“商品化”、“快餐化”的时代，国人的人文素养和审美经验有待提升的呼声不绝于耳，但似乎也不能空疏地流于议论，如果我们提出一些问题恐怕也不必简单地称之为矫情，诸如：“礼乐文明”何在？其具体何指？何谓“艺术”？何谓“审美”？何以产生“审美疲劳”？传统艺术过时了吗？现代艺术该如何理解？后现代艺术是什么？生活在现时代的人们该如何看待传统艺术及其审美文化？其中包含哪些人文意涵？艺术与哲学、宗教之间的关系是什么？我们现在应当如何去理解某些打着艺术之名的“非艺术”现象？以“美育代宗教”的命题是否仍有其现代意义？……面对这些问题，冀望能够从中得到些许启迪。

质言之，我们希望通过对中国传统艺术中贯通的文化及其审美精神的真实呈现，为中华文化在更广大意义上得到传播而贡献自己的绵薄之力，为“和谐文化”与“审美中国”作出应有贡献。

苟如是，愿足矣！

编者 于厦金海域

目录 Contents



导 言

——中华工艺异彩纷呈

Prelude Wonderful Chinese Ancient Arts and Crafts /1

第一章 土火交响铸万物

——陶瓷艺术

Chapter 1 Pottery Arts /13

第一节 陶器的诞生
Section 1 The Birth of Pottery /13

第二节 原始彩陶艺术
Section 2 Primitive Colorful Pottery /17

第三节 由陶而瓷
Section 3 From Pottery to China Wares /21

第四节 中华名窑
Section 4 Famous Chinese Kilns /23

第二章 金锡合比铸文明

——青铜器艺术

Chapter 2 Bronze Arts /35

第一节 夏代的青铜器
Section 1 Bronze Wares of the Xia Dynasty /37

第二节 商代的青铜器
Section 2 Bronze Wares of the Shang Dynasty /39

第三节 广汉三星堆青铜器艺术
Section 3 Bronze Wares of Sanxingdui in Guanghan /54

第四节 西周时代的青铜器艺术
Section 4 Bronze Arts of the Western Zhou Dynasty /60

第五节 春秋时代的青铜器艺术
Section 5 Bronze Arts of the Spring and Autumn Period /69

第六节 战国时代的青铜器艺术
Section 6 Bronze Arts of the Period of Warring States /75

第七节 秦汉时代的青铜器艺术
Section 7 Bronze Arts of the Qin and Han Dynasties /85

第三章 美石为玉琢成器

——玉器艺术

Chapter 3 Jade Arts /95

第一节 史前时代的玉石艺术
Section 1 Prehistory Jade Arts /96

第二节 殷商玉雕艺术
Section 2 Jade Arts of the Shang Dynasty /102

第三节 春秋战国时期的玉器
Section 3 Jade Arts of the Spring and Autumn Period and the Period of Warring States /108

第四节 汉代玉器艺术
Section 4 Jade Arts of the Han Dynasty /120

第五节	唐代玉器艺术	/130
Section 5	Jade Arts of the Tang Dynasty	
第六节	宋金时代玉器艺术	/139
Section 6	Jade Arts of the Song and Jin Dynasties	
第七节	元代玉器赏鉴	/148
Section 7	Jade Arts of the Yuan Dynasty	
第八节	明清玉器艺术	/156
Section 8	Jade Arts of the Ming and Qing Dynasties	

第四章 墨髹朱里纹灿烂 ——漆器艺术

Chapter 4 Lacquer Arts /162

第一节	原始时代的漆器	/163
Section 1	Lacquer Wares of the Primitive Age	
第二节	商代漆器	/165
Section 2	Lacquer Wares of the Shang Dynasty	
第三节	西周时代的漆器	/167
Section 3	Lacquer Wares of the Western Zhou Dynasty	
第四节	战国时代的漆器	/168
Section 4	Lacquer Wares of the Period of Warring States	
第五节	秦汉漆器	/190
Section 5	Lacquer Wares of the Qin and Han Dynasties	
第六节	三国、北魏时期漆器上的装饰画	
Section 6	Decorative Paintings on the Lacquer Wares of the Three Kingdom Period and the Northern Wei Dynasty	/200
第七节	其他漆器及其工艺	/211
Section 7	Other Lacquer Wares	

第五章 江南春水染作色 ——印染艺术

Chapter 5 The Arts of Dyeing /228

第一节	染缬	/229
Section 1	Dyeing	
第二节	印染艺术的普及和发展	/242
Section 2	The Popularization and Development of Dyeing Arts	
第三节	天下靛蓝“药斑布”	/256
Section 3	“Yaobanbu”, a Unique Type of Chinese Dyeing	

第六章 璀璨丹青织锦绣 ——织绣艺术

Chapter 6 Embroidary Arts /276

第一节	养蚕缫丝	/277
Section 1	Silk Worms and Silk	
第二节	织丝为绸	/280
Section 2	The Production of Silk	
第三节	绣之精巧	/289
Section 3	Exquisite Embroidery	

后 记 Postscript /296



导言——中华工艺异彩纷呈

工艺美术是造物的艺术，
折射出来的是造物者的智慧、技能和审美情感。
中华工艺美术历史悠久，源远流长。
它是中华文明的重要标志，
特别是数千年来的中华传统工艺美术一直位于世界文明的前列，
它让中国人感到自豪，也是全人类珍贵的文化财富。
造物活动孕育着人类自身的诞生与成熟，
甚至可以说，
“人猿相揖别”的重要标识就是工具的制造。





在那遙遠的旧石器时代，

中华民族的祖先就已经在工具的制造上创造出了奇迹。

现已发现的最早的石器工具是180万年前西侯度人

(1961—1962年发现于山西芮城县的西侯度村附近)的遗物；

而到了距今约10万年前的许家窑文化

(1973年发现于山西省阳高县许家窑村和河北省阳原县侯家窑村之间)遗物中，

原始先民已经能够制造出滚圆的石球，根据民族学的有关材料推测，

小的石球可能是用于“飞石索”上的弹丸，

大者可能是一种投掷武器。

他们仅凭着简陋的打制手段竟能将石块加工得如此浑圆实在是令后人啧啧赞叹的。

华夏祖先不仅很早就具备了制造工具的能力，

而且在缝纫和装饰品的制作方面

也早已显露出非凡的才智。

如在最具代表性的山顶洞人遗址

(1930年发现于北京周口店

山顶洞，距今约1.9万年)中，

就发现了

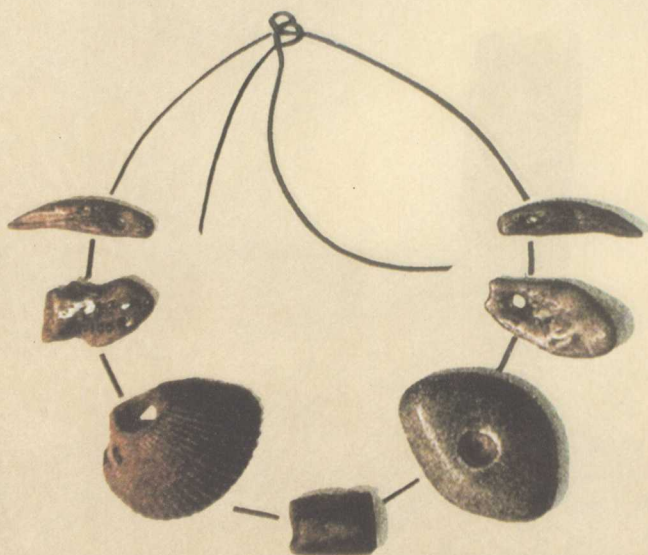
磨制精良的缝纫工具骨针

和各色穿孔装饰品，

特别是那已被熟练掌握了

钻孔技术，

至今依然让人难以想象。



山顶洞人的钻孔饰物





河北省兴隆县曾出土过一件约1.3万年前的刻纹鹿角，
其上分别雕刻着波纹、叶纹和“∞”字纹，
这是目前亚洲地区发现的最早的原始艺术品，据有关研究者推测，



兴隆刻纹鹿角

该刻纹鹿角很可能是原始部落主持祭祀的巫师手持的法器，
或是象征权力的部落首领的专用之物。上面的刻纹装饰表明，
当时的人们不仅重视装饰，而且对几何形已经有了相当的认识。





当我们的祖先步入定居的农耕时代之后，一项最伟大的发明创造就是陶器。如果说，在陶器发明之前人类的造物活动仅仅是改变了物质材料的形态的话（如石器），那么，陶器的制造则改变了物质材料的性质，使原材料发生了化学的变化。而使泥土发生这种化学变化的根本原因就是火。通过火带来的高温使得泥土变得坚硬，耐温、耐寒、耐渗漏，



西安半坡人面鱼纹彩陶盆

陶器的发明为原始人类的定居生活创造了重要条件。中国是世界上最早懂得制陶的民族之一，而且独立发



青海乐都鹿纹彩陶瓮

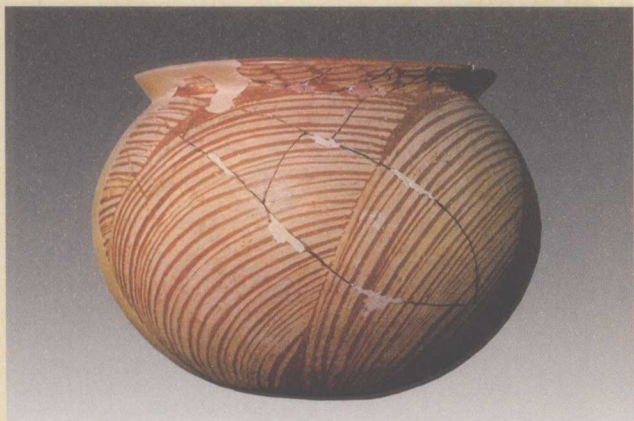


江苏崧泽文化四足兽形陶器





展出了自己的制陶技术和装饰体系，无论是形式之多样还是装饰之丰富都是其他民族难以比拟的。

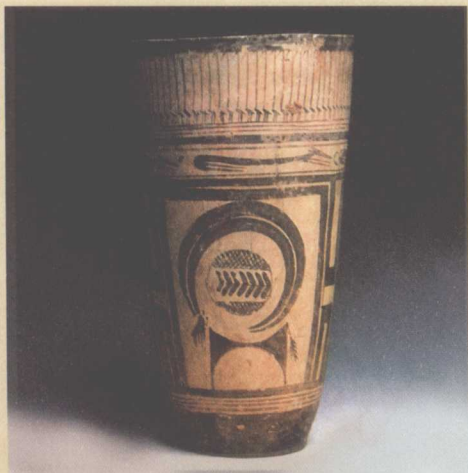


希腊新石器时期彩陶（迪米尼文化）



希腊新石器时期彩陶（迪米尼文化）

其中最为重要的系统如属于黄河中游地区新石器文化的“仰韶文化”、黄河下游地区的“大汶口文化”、黄河上游地区的“马家窑文化”，属于长江下游地区的“河姆渡文化”和长江中下游地区的“大溪文化”、“良渚文化”，另外还有北方地区的“红山文化”等。



西亚新石器时期彩陶（苏撒文化）



马家窑文化彩陶





新石器时代最具代表性的造物艺术是彩陶。品种丰富多样、装饰富丽的彩陶器物犹如绚丽的海洋，仿佛是我们的祖先在向后人炫耀着他们的智慧与创造力，诉说着他们的审美追求和理想。

自新石器时代至明清时代，中国先后发展出来的工艺美术的门类相当的丰富，其中成就突出的工艺门类主要有陶瓷艺术、玉器艺术、青铜器艺术、漆器艺术、印染织绣艺术和金银器艺术等，另外还有诸如竹木牙雕器艺术、石雕、砖雕艺术等，如果将民间工艺美术也归入其中的话，门类则更加丰富多样。

每一门类的工艺艺术中，不同时代和不同地区都有着不同的表现形式和内容，我们今天依然能够一睹其风采的作品也能够说是浩如烟海，洋洋大观的古代工艺美术品本身就是一部最真实的文明史的写照。



仰韶文化尖底瓶



宋代瓷碗



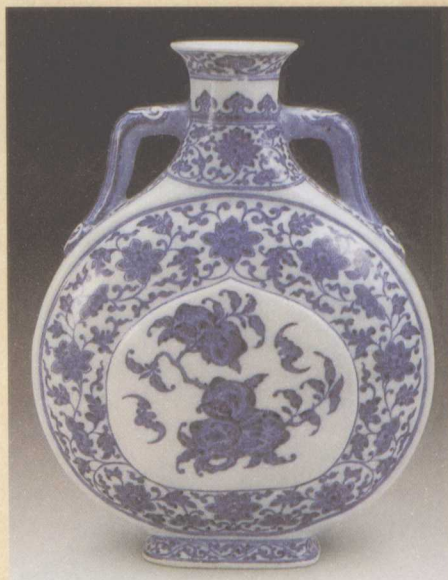
殷墟夔纹扁足鼎





瓷器是中国的发明，虽说瓷是在陶器制造的基础上发展出来的品种，但是，世界上大部分的古老民族进入农耕定居时代后几乎都懂得制陶，但唯独中国发明了瓷，这既是一种有趣的现象，其中又蕴含着某种深层的文化差异。

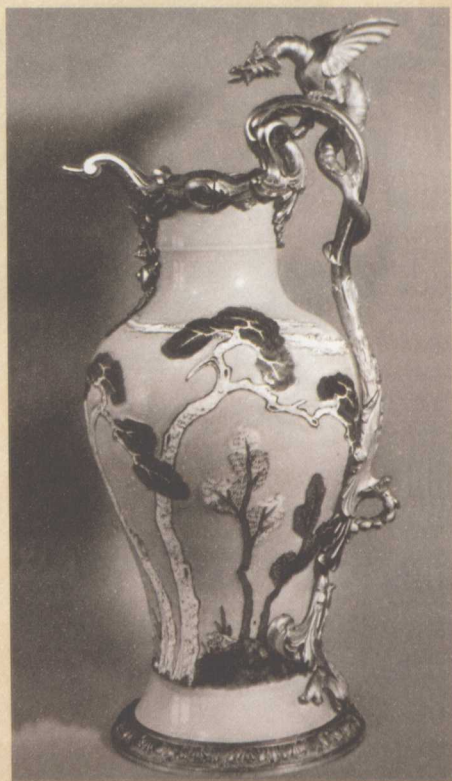
中国的瓷器通过西亚地区而传入欧洲，西方世界最早对中国的了解也与这瓷器的输入有着重要关系，所以在西方人眼里瓷器是中国的象征之物，并将中国称为“瓷国”（China）。



清代嘉庆时期青花福寿纹双耳扁壶



清代松竹梅纹瓷壶



法国18世纪瓷瓶





青铜器是继陶器之后的又一重要发明，
它标识着中华民族的先民已经进入到文明时代。
在西亚和欧洲的古代文明中也都先后发明了青铜冶铸技术，
这也是人类早期科技发展的重要里程碑，是青铜冶铸技术的发展，
提高了生产力的水平，加快了人类文明进程的步伐，史称“青铜时代”。
在青铜工艺的应用方面，中西方也有着较大的不同，
西方早期的青铜冶铸技术主要地用来制造生产工具。
而中国虽然也将这一技术运用于工具的制造上，并逐渐地取代了石器工具，
提高了劳动生产的效率，但是，
更主要的青铜铸造工艺被中国人用来制造容器，造型多姿、



商代晚期提梁卣



西周早期爵





纹饰华美的青铜器不仅成为了统治者作为祭祀礼仪和日常生活中所享用的器皿，同时，青铜容器也成为了上层统治者权力的象征，等级的标识。

所以说，青铜器虽然是由下层的奴隶工匠们的血汗浇铸而成，

但青铜器从形制到纹饰都代表着上层统治者们的思想和观念，

也可以说它属于宫廷的艺术或贵族的艺术。

过去有的书上曾将三代青铜器当作中国古代的民间艺术来写，这是不正确的。



殷墟文化中的青铜甗





中国人尚玉的历史也是相当久远的，
根据已有的考古发现可以知道，
早在60万年前的旧石器时代，
中国的先民已经使用玉质材料了，
当然，
当时的先民并没有将玉与其他普通石料相区分。
在长期的劳动实践中，
中国原始先民的观念中逐渐地
培养出了对玉质的审美认知，
并发展为具有独特精神内涵和象征意义的“玉文化”。
所谓“石之美者”即玉，
中国人用这种“美石”
制作出各种具有观念意义的器物，
如用于身体装饰的佩饰、
统治者用于祭祀的玉礼器以及各种实用的器皿等，
特别是在儒家思想的影响下，
美玉的品质被用来比附“君子”的人格与品德，
有所谓“君子比德于玉”、
“君子无故，玉不去身”等。
所以说，在中国的玉器文化中，
包融了中国传统审美观念和哲学思想的双重属性，
是中国传统文化精神中重要的象征之物。



商代玉饰



汉代玉璧

