

丛书主编 / 黄惇

器具卷

李立新
何玲
刘震
袁慧敏
编著

艺术
中国

ART OF CHINA

南京大学出版社

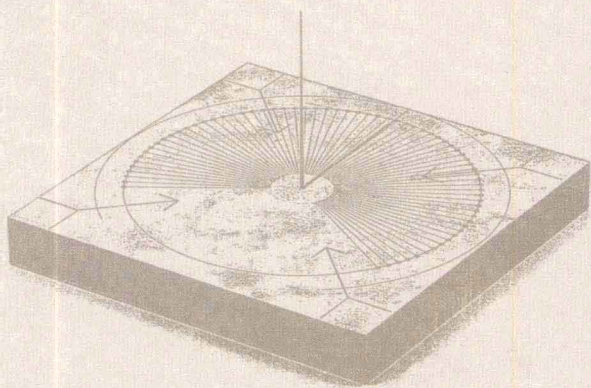
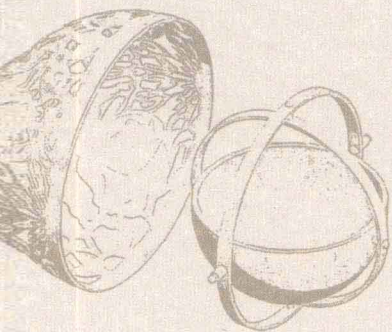
器具卷

李立新
何震玲
刘震一
袁慧敏
编著

艺术
中国

ART OF CHINA

南京大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术中国 . 器具卷 / 李立新等著 . —南京: 南京大学出版社, 2011. 5
ISBN 978-7-305-06792-1

I. ①艺… II. ①李… III. ①艺术史—中国 ②工艺美术史—中国 IV. ①J120. 9②J509. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 035227 号

出版者 南京大学出版社
社 址 南京汉口路 22 号 邮编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出版人 左 健

丛 书 名 艺术中国
书 名 器具卷
主 编 黄 惇
编 著 者 李立新 何 玲 刘 震 袁慧敏
责任编辑 赵 秦 编辑热线 025-83621411

设 计 南京秋田广告文化传播有限公司
印 刷 南京爱德印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16 印张 16 字数 263 千
版 次 2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-06792-1
定 价 88.00 元

发行热线 025-93594756
电子邮件 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com (市场部)

---

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书销售部门联系调换。

总序

黄惇

ART OF CHINA

十九世纪至二十世纪初叶，半封建半殖民地的中国，饱受帝国列强的侵略与内乱的苦难，一些期望通过学习西方来振兴中华的有识之士，也同时把中国的文化、艺术归结为落后、愚昧的根源，康有为 1917 年在其所著《万木草堂藏画目》中云：“中国画学至国朝而衰弊极矣，岂止衰弊，至今郡邑无闻画人者。其遗馀二三名宿，摹写四王、二石之糟粕，枯笔数笔，味同嚼蜡，岂复能传后，以与今欧美、日本竞胜哉？——墨井寡传，郎世宁乃出西法，它日当有合中西而成大家者。日本人已力讲之，当以郎世宁为太祖矣。”他希望中国画发生变化，但是，这种美好的愿望乃是以郎世宁、以西法为太祖，从中不难看到在盲目崇拜西方的同时，中国传统的绘画艺术也倍受责难。类似这种典型的西方文化中心论，在相当长一段时间内十分流行，就连中国的方块字也在打倒之列。上世纪五十年代，这种思潮又与苏联的强势文化宣传联系起来，以至谈论中国的艺术，必须纳入西方的艺术体系，甚至西方没有的中国书法艺术不被认可为艺术，艺术理论界与专业艺术团体、艺术院校的标准也被西化，以至到今天仍多可看到这样的影响。今天的中国日益强大，在复兴中华的历史进程中，人们越来越多地反思近代以来的各种思潮，也越来越清晰地认识到中国五千年文化的伟大，对于中国艺术的关注和热爱亦与日俱增。甚至可以说与文章开头提到的二十世纪崇洋的艺术思潮，发生了相当大的改变。

中国的艺术与中国的文明、文化相伴而生，源远流长自成体系。如果与西方艺术比较，当然有着许多共同性，在今天的艺术中，有许多品种本身就是历史上吸收外来文化而形成的，也就是说中国传统艺术从来就具有海纳百川的包容性。不过这种包容的结果都曾经有过“化”的过程，而最终化为有中国特色的艺术，这种特色使得中国艺术从原理、思想到品藻方式，从工具材料到表现手法、传承手法、教育方式到文化功能都与西方艺术大相径庭，这是中国历史、文化、宗教与西方不同，并经过数千年长期积淀的结果。尽管今天的世界进入信息时代，地球村把世界不同的文化“超市化”、“标准化”，但扎根于中国五千年文明中的中国艺术，仍然融化在中国人的血液之中。因此欣赏中国艺术，就必须尊重中华民族的历史性格、历史传统，否则，就难以在本质上理解中国艺术精神之所在。

我们拟议这套丛书的目的不言自明，就是要在当前这个“现代化”进程中，抵御全球化浪潮对我国传统艺术的冲击，主张坚守本民族文化的立场。因为我们坚信，只有是中国特色的艺术，才可能是世界的，才可能使其列于世界艺术之林。因此，本丛书以“艺术中国”为名，其主旨则是从中国立场出发，对中国传统艺术进行一次巡

总序

礼，丛书各卷从中国传统艺术各门类中，抽绎出具有代表性的艺术作品对之进行赏评，以凸显中国传统艺术的民族特征与魅力，同时也是为塑造现代中国之艺术品格提供有价值的精神基础。

中国的传统艺术，种类繁多，其间古朴精美的彩陶玉器、气势撼人的泥塑石雕，笔蛇龙走的行草书法，色彩绚烂的佛道壁画，雄浑华滋的宋元山水，逸笔纵横的写意花鸟，如春兰秋菊各擅其芳，一同缀出繁花似锦的中国气象。进入本丛书视野的首批各卷侧重于视觉艺术，包括绘画卷、雕塑卷、书法卷、器具卷、服饰卷等，以后还将扩展到其他各艺术领域，如园林、音乐、舞蹈、戏剧、民间艺术等，其中亦包括那些濒临消失的属于非物质文化遗产的传统艺术形式，如刺绣、织锦、剪纸、皮影、木雕、竹雕、木版年画、编制艺术以及各种与民俗、民族节令礼仪联系在一起的民间艺术，这些民间艺术与诗、书、画、印等传统精英艺术一样，皆蕴涵着中国人独特的认知思维与艺术表现方式。因此，对一些因现代生活方式改变而逐渐远离人们生活的艺术形式进行整理与介绍，也是本丛书计划之中的一个目标。

之所以将这套出版物命名为“艺术中国”丛书，其初衷是要与一般的艺术史读物有所区别，它不仅要求本丛书的作者能够坚持中国艺术精神的独立立场，同时，尽可能地将关于艺术的研究视野扩展至更广阔的文化领域，用更新颖的观念，更丰富的视角，更多样的形式来对之进行阐释，力求使读者能够从中接受到更多的中国艺术信息。因此，本丛书的定位是面向大众的通识读物，藉此给读者提供一个全景式的艺术浏览平台，从各门类艺术的滥觞流变、历史典故、流派风格、收藏鉴赏等多个面向调动读者的阅读愉悦，寓学于乐，寓教于心，陶冶心性，培植情操。

文字与图像结合的叙述方式即所谓“读图”，业已成为时尚。反映在本丛书中，尤其重视近年来艺术考古的发掘和发现，利用新见的图像资源，图文并茂地传递中国艺术源远流长的文化信息，以点带面地将艺术史从作品史引申到它所胎息的自然环境与人文空间，更有助于读者从形象鲜明的感受中加深对艺术形式美的认识。在图文编排体例上，本丛书仍然是以史为纲，以图辅文，力求将图像说史的视觉文化功能最大程度地释放出来。此外，本丛书的编写初衷十分朴素，我们倡导的写作风格在恪守史学意义的基础之上，追求雅训与通俗并举的叙述方式，尤其是推崇叙事的流畅和构思的新颖，使读者在轻松的阅读情境中触及中国艺术精神的脉搏。同时，也期望本丛书成为众多期待进入中国艺术门径的人们的备览读物。

目 录

第一章 智者创物(史前器具)	001
石斧的锋刃	001
弓箭神力	005
泥与火的结晶	008
朱漆木碗	010
飞旋的陶轮	014
尖底瓶与座右铭	017
齐家第一镜	020
玉龙与玉琮文化	023
早期器物：孕育艺术的母体	027
第二章 众神之器(夏商周器具)	029
青铜的光辉	029
方鼎人面视四方	033
虎食人卣通天地	037
铜人三星堆	040
宫殿里的冰箱	043
战车隆隆	046
新艺术的曙光	049
第三章 百器争鸣(春秋战国器具)	052
铸剑之歌	052
楚笔开花	054
编钟奏乐	057

组合酒具的启示	060
司南、指南鱼、指南针	063
弩的机构	067
虎座飞鸟	069
折叠的床榻	072
蜻蜓眼与玻璃器	075
器物空前繁荣	079
第四章 器物系谱(秦汉器具)	082
犁的图谱	082
灯具华章	085
纺机系统	088
透光镜的魔力	091
时间雕塑：日晷	095
指南车的猜想	098
记里鼓车是计程车的祖先	102
木牛流马独轮车	105
天马行空：天上还是人间	110
第五章 西风渐入(魏晋南北朝器具)	113
莲花盛开的造形	113
马扎传来	116
马镫的素描	118
“曲水流觞”话耳杯	121

杆秤与天平	125
佛的威力	128
第六章 东方明珠(隋唐器具)	132
“秘色瓷”揭秘	132
银香囊香气袭人	135
“玛瑙兽首杯”晶莹剔透	139
鍍金银锁与锁的世界	142
唐镜与“千秋金鉴节”	145
三彩声四方	149
琵琶传东瀛	153
第七章 工艺精进(宋元器具)	159
天下咸称影青器	159
耀州青釉倒流壶	163
风筝今昔	167
秋千之戏	171
奇妙七巧板	175
九连环难题	179
珍贵的舶来品：纸折扇	183
简便的计算器：算盘	187
开合自如的纸伞	191
走马转影骑纵横	194

第八章 承断更新(明清器具)	198
青花、紫砂、釉里红	198
景泰蓝的光彩	203
飞翔的竹蜻蜓	207
“杨柳儿青放空钟”	210
“暗箱操作”是风箱	214
“周而复始”是水车	217
木作器具有锯、刨	220
江南处处风扇车	225
水碓全自动	229
盐场风帆车	233
玉雕、竹刻及其他	236
后记	243

一、智者创物（史前器具）

石斧的锋刃

人猿相揖别

在黄河中游的左岸，山西芮城县西侯度村附近，考古工作者顺着一条牧羊人踩出的小径，直抵高出河面约170多米的古老高地，在高地砂层中，竟然发现了大量史前人工石器。这一消息令1961年的中国考古界十分兴奋和激动，据专家们估计，这是180万年前中国原始人的创造。

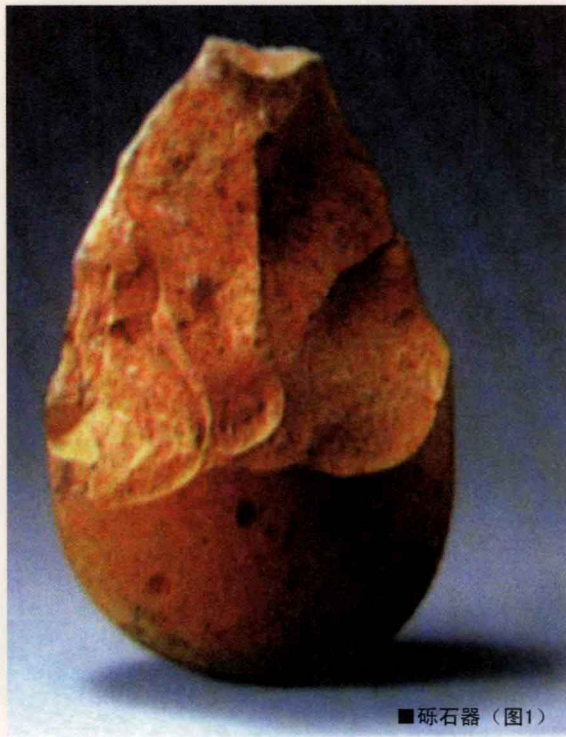
几乎和这一重大发现同时，在云南元谋县上那蚌村附近，也传来了令人震惊的消息，在那里，人们发现了当时所知中国境内最早的直立人——170万年前的“元谋人”，发掘出7件人工石器，历史学家们把这些石器称为“旧石器”。然而，西侯度和元谋所见旧石器还不是中国境内获得的年代最早的人工器具，因为后来又发现了距今200万年前的四川巫山猿人和安徽繁昌猿人也能够制造石器。

古人类学家把能否制造器物作为区别人和动物的标志，生活在西侯度、元谋、巫山和繁昌能够制作石器的猿人早已跨越人类的门槛，进入了人的发展序列。这证明，在东方的大地

上，早在200万年前就有原始人类定居并开始制造器具。

“第一把石斧”的设计

如果我们要寻找人类创造的“第一把

■ 砾石器（图1）

【设计之谜】

砾石是什么样的石头？
是形状圆润的“河卵石”。

石斧”，可能要在比西侯度、巫山更古老的地层中才能找到，因为从石器发生学的角度看，比这些猿人更原始的人类已经在制作和使用这种器具，只是我们一时还无法找到它。但从目前所见大量早期石器，可以推断“第一把石斧”的设计特色。

西侯度、元谋、巫山以及后来的北京猿人，甚至

■有孔石斧（图3）

全世界发现的旧石器，几乎都选取的是一种“砾石”原料，（图1）砾石即“河卵石”，是山上的岩石因自然破碎后落入河流，经长期冲击、带动、沉积到低平的河滩上，表面对称、光润，故名“河卵石”。原始人用河卵石来制作石器是一个精心的选择：一头打制成锋利的尖棱刃口，另一头保留圆润以便手握。比起自然破碎的石块，河卵石在操作时不易伤手更合人的使用目的，符合“人体工学”的原理，也体现出原始人最初的“设计”意识。

由于“砾石”集中在河滩，河滩就成为

■锋利的刀刃（图2）

原始人选择石料和设计制作石器的最佳场所，“第一把石斧”也许就是在河滩上诞生的。

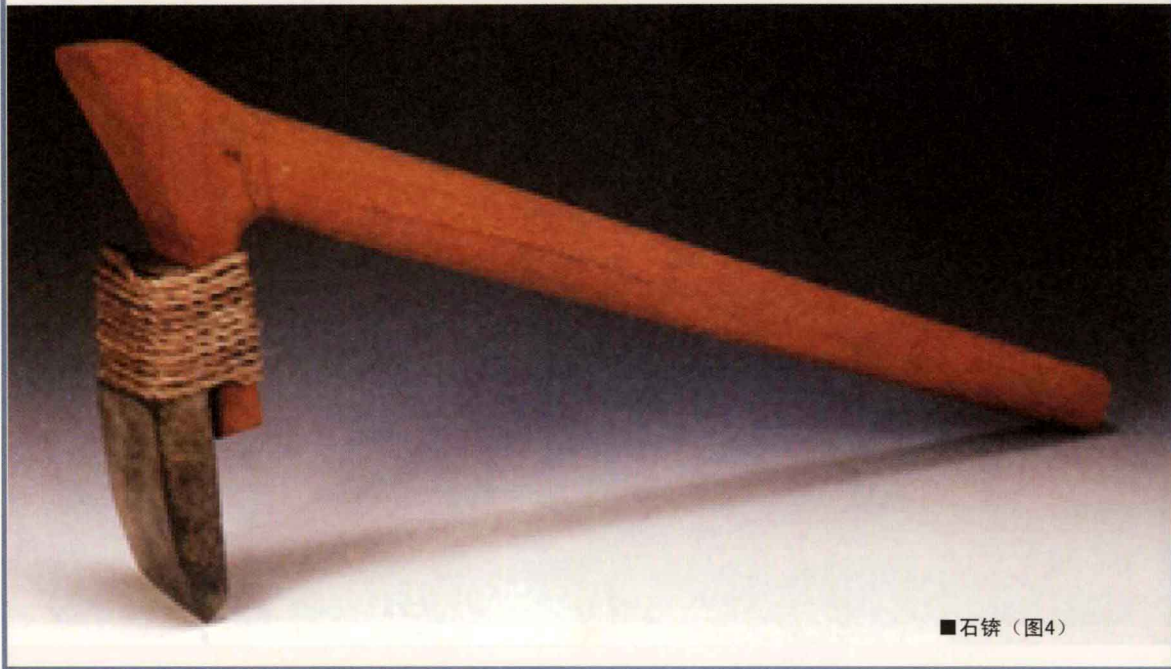
锋刃的功用

最早的石器是用来做什么的？

古人类学家认为，从生物学的角度看，人最初的直立行为是非常危险的，容易受到野兽的袭击，除非有一种特别的能力来防卫。这种能力就是自然石块和树棍等天然工具的利用，随手可得的自然石块和用牙及手修整过的简易树棍，可作为攻击、防护、掘土和筑巢的工具。这些工具中还没有多少创造性的成分，但为石器时代的到来作出了必要的准备。

随着筑巢、自卫等需要的增加，木器工具的功能日益丰富起来，之前那种用牙、手修整的方法显然不能适应了，而用一种中介物来加工木器工具就成为了必然的选择。于是，人类创造了石器工具，其锋利的刀刃正是出于加工木器工具的需要，石器这一人类最早的“造物”由此而产生。（图2）

石器经过200多万年的漫长岁月，其“砾石”原形早已演化为砍砸器、刮削器、石叶、石砧等不同角色品类，进入新石器时代又演化为石斧、石凿、石钺、石铲、石刀、石镰等各种系统种类，组成复杂多样的庞大的“石器家族”。而石斧锋刃的功用也从单

■石斧（图4）

【设计之谜】

有孔石斧之孔是如何钻成的？

有多种推测：用旋转砣或用竹筒，加石英砂和水旋转而成。

一性转向多样性，经磨制、钻孔、切割、装柄的石斧，在用于农耕生产的同时也具有了原始的宗教性和审美性。在仰韶文化、大汶口文化、良渚文化遗址出土的大量石斧或作

为部族首领的随葬品，或置放于原始祭坛四周，表明这些石斧已超越实用功能成为具有精神价值的原始宗教礼器。（图3）

石斧具有对称的形式，其外形及刃部

从高度的弧线形又趋向直线形，自然界没有直线，人类在石斧上第一次创造了直线，石斧造形从对称到均衡，由圆而方再几何化的发展轨迹十分清楚。这些从石斧规则中产生出的初始造型形式，成为之后人类器具设计甚至艺术创造具有基础性质的“元造形”。

（李立新）

■山西芮城西侯度遗址（图5）

<<深度链接>>

恩格斯在《自然辩证法》中说：“没有一只猿手曾经制造过一把哪怕是最粗笨的石刀。”石斧的产生，完全是人的设计创造。

早期旧石器也被称为“砾石文化”，因为大都选择砾石来打制，一端打制成锋利的刃口，另一端保持其圆滑便于握手，这是原始人的一种精心设计。

磨制石斧诞生的五大因子：农业、技术、装饰、审美、宗教。

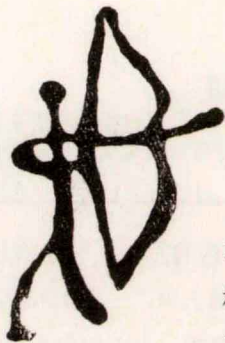
石斧造型的演变过程：旧石器时代的砾石圆形——磨制初期方圆结合的过渡形——新石器时代中期的矩形及几何形——新石器时代晚期复杂的几何形。

【设计之谜】

仪式用石斧象征什么？
王叔。

■阴山岩画拉弓图（图1）

弓箭神力

《弹歌》

在远古时代的原始部落里，流传着一首《弹歌》，歌词有四句共八个字：

断竹，续竹；

飞土，逐肉。

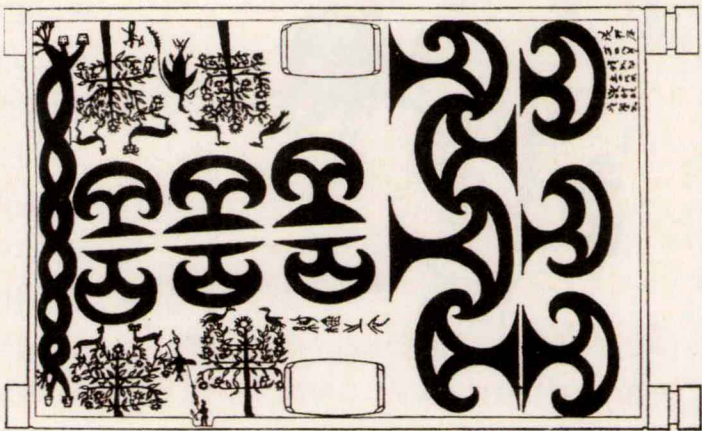
“断竹”就是砍断竹竿劈竹片；“续竹”是将动物的筋做成的弦连接竹片两头；“飞土”是把弹丸飞速发射出去；“逐肉”是猎取鸟兽作美食。这首歌唱的是一种狩猎器具，叫“弹”（dàn），这是最原始的武器，也可能是弓箭的前身。（图1）在原始部落里，一旦有了这种武器，就能轻易猎取以前难于获得的猎物。于是，在一顿美餐后的放声歌唱表达了人们的喜悦之情。在歌唱的同时，歌词中所隐藏的这种器具的制作和使用方法也就被一代代地传授下来。不知过了多少代，歌词依旧，但泥丸被石镞替代，“飞土”变为“飞镞”，弹弓成为了真正的弓箭，这大概也是弓箭发明、演变的过程。

弓箭是旧石器时代晚期原始先民的一项重大发明。距今28900多年前的山西朔县峙峪村旧石器遗址出土的石镞，是目前所见年代最早的箭镞，长2.7公分，前锋及两侧整修得非常锐利。比峙峪石镞稍晚些，在山西沁水

县下川旧发现了13石镞，除

出箭刃形成前锋外，尾部被修薄制成了圆底和尖底，以便于扎缚在箭竿上。这表明当时的人们已经设计出了比较标准的弓箭，也证明人类最初发明弓箭的年代要远早于下川和峙峪，距今至少有30000年的历史了。

石器遗址枚更精致的了两侧压修

■战国漆衣箱上的羿射九日图（图2）

羿射九日（图2）

这是一个古老的神话：

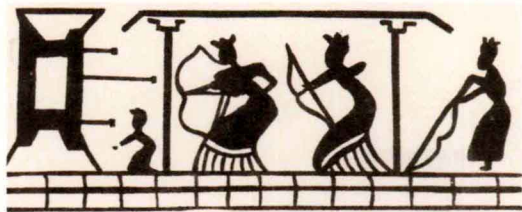
在一个没有一丝云彩、晴空万里的日子里，天上出现了10个火红的太阳，炽热的烈焰使草木焦萎了，禾苗枯死了，土地开裂了，江河干涸了，百姓们遭受到了前所未有的苦难，怨声载道。

这时，羿出现了，只见他身背弓箭，大步走来，他跨上山岗，直视穹苍。一手紧握

【设计之谜】

《弹歌》唱的是什么内容？是弹弓器具的制作和使用方法。羿射九日的神话故事发生在什么年代？是远古的尧、舜时代。

■战国铜壶上的射侯图（图6）

强弓，一手搭箭拉弦。弓弦响起，一支箭羽似流星般划破天空，一个太阳被射中了，光轮爆裂，流火乱窜，金色的羽毛散落一地，羽毛丛中，落下来一只长着三只脚的乌鸦，它的头

■阴山岩画攻战图（图3）

部已被利箭击中。其他的太阳见状急忙四散奔逃，一时，空中出现了令人眼花缭乱的火的轨道，但羿却在镇静中射出支支利箭，箭箭命中。最后一个太阳在慌乱中藏进了扶桑树的浓荫枝叶后面，再也不敢露脸。

月亮升起来了，大地恢复了往日的平静。四处的人们欢呼着围拢过来，他们看到，在地上散落的羽毛丛中，躺着九只中箭的金乌，而人们心目中的英雄——羿，已背起他那神奇的长弓消失在月色之下。

这个古老神话赞美的是人类征服自然的能力，也是对弓箭这一古老器具的歌颂，羿正是凭着弓箭完成了他的英雄业绩。后来，

纪念他的人干脆把发明弓箭的光荣归功于这位神箭手，就连闻名于世的《孙膑兵法》也把弓箭的发明专利送给了羿。

划时代的设计

弓箭是原始狩猎时期的一个划时代的设计，它开创了人类复合工具的使用先例。弓和箭是各自独立的两件器具，却无法单独使用，只有准确地组合一起，通过一系列规范动作，才能发挥作用，达到有效的目的，可见人类思维能力的跃进。

弓箭还开创了人类利用机械力量为人服务的先例，弓身选取有弹性的竹木材料，可随意弯曲变形又不容易折断，并用动物的筋制成坚韧的弦，将弓两头牵紧。在用力拉弦时，迫使弓身改变形状，这就把能量积蓄起来，当把弦猛然松开时，被不断压迫的弓身突然复原，刚才积蓄起来的能量就一下子被释放出来，扣在弦上的利箭被强有力地弹射出去。这一过程极其迅猛、有效，可以说，弓箭成百倍地延长了人的手臂的功能，使人类可以轻而易举地获取过去难于猎取的飞禽和猛兽。不仅极大地扩大了人类食物的来源，也能更有效地防卫人类自身免遭猛兽的伤害。

由于弓箭的诞生，人们的生活随之而发生了改变，使用弓箭缩短了狩猎时间，食物更丰盛。篝火不再熄灭，空闲时间更多。在漫

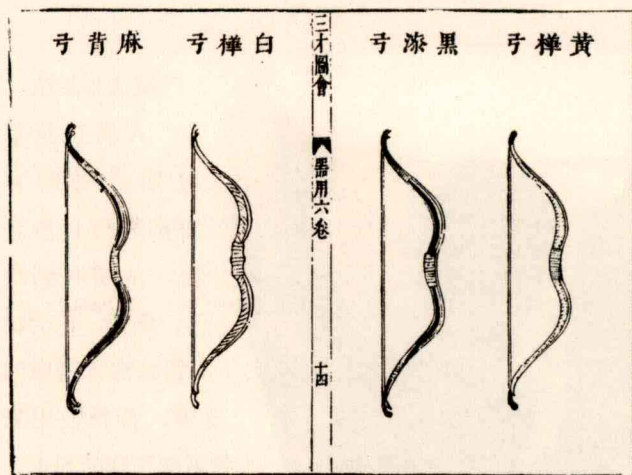
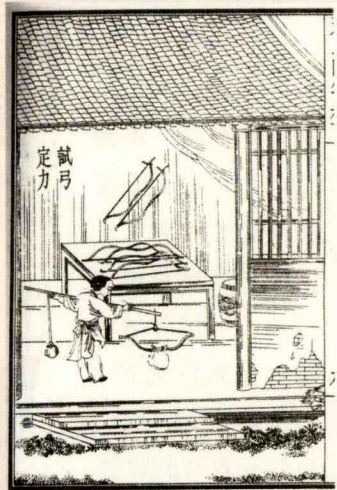

【设计之谜】

人类设计的最早的复合工具是什么？弓箭。
原始弦乐器的发明，受到什么器具的启发？绷紧的弓弦。

长的岁月中，神奇的弓箭不断被改进，新工艺、新材料被利用起来，更精良的弓箭，使命中率更高，猎物更丰盛了。猎手们围着篝火，抚着心爱的弓箭，情不自禁地跳舞唱歌起来。当弓箭手触动那绷紧的弓弦时，忽而发出一声低沉而悦耳的声音，这无意的触动，却引出后来有意的弹拨，狩猎归来即兴的举动，极有可能促成了原始弦乐器的诞生。

（李立新）

■明代《三才图会》弓图（图5）

■明代《天工开物》制箭图（图4）

<<深度链接>>

《吴越春秋》：“弩生于弓，弓生于弹，弹起古之孝子。”意为：弩机是弓箭的改进，弓箭是弹弓的改进，弹弓是由古代的孝子为了保护父母不被野兽袭击而发明的。

《山海经》上说：羿用的弓和箭是天神赐给他的“彤弓素矰”，让他到人间来帮助世间凡人。“彤弓”是红色的弓，“素矰”是一种系有生丝线的箭，专用来射鸟，也称“弋射”。

《考工记》对弓箭的制作有十分详细的记载，选取弓的材料有七种：最上等的是柘木，其次是櫨木，再次是檿桑木，再次是柑橘木，再次是木瓜木，再次是荆木，竹是做弓最下等的材料。

【设计之谜】

陶器发明在什么年代？新石器时代早期。

泥与火的结晶

陶器诞生

当历史的车轮驶进一万年前的时候，在熊熊篝火旁身背弓箭跳舞唱歌的人们也许并不知道，一个崭新的时代即将到来。

在离篝火不远处
的河滩上，几位妇女正在脚踩一堆泥土，并吩咐一个孩童往泥土上浇水，以便更好地和泥。旁边，一位年轻的妇女正熟练地把和好的泥，捏成了一个形状象圆筒的容器。只见她把容器放在一张小的席片上，一边转动席片，一边有节奏地拍打修整容器，最后，将容器翻转过来，一个敞口的

碗的泥坯呈现在人们的面前，碗上布满了她制作时刻划上去的指甲纹。她小心地把湿软的泥碗坯移放到一棵树下，一天中她不知重复了多少次，等到十几天后，这些碗坯晾到快干了，在一天早晨，她把它们移到了柴草堆中，点火焙烧，经一天一夜的烧制之后，

火渐渐熄灭了。人们从灰堆中取出已经坚硬的碗来，这些碗外表极为粗糙，形状也不规整，色泽深浅不均，更无花纹装饰，这便是最原始的陶碗，它是积聚了史前人类劳动，花费了成百上千年的时间，才凝结而成的智慧结晶。（图1）

■江西万年仙人洞出土的我国目前所见最早的陶器，距今一万年左右（图1）

减法与加法

人类在狩猎时期盛物的容器都取自自然之物，从树叶到葫芦、果壳，从动物皮到动物胃制成的皮囊，都曾被用来包裹储存物品和水。之后，又用石器工具在坚硬的树木上凿出容器，以及发明编织的

技术将藤、竹、草制成篮子使用。在漫长的岁月中，人们发现，当大火偶尔烧毁了他们的聚集地后，在毁尽的灰堆里，总有一些原来涂有泥土的篮子经火烧后坚硬无比，可作盛水的容器。由此他们得到启发，有意地将涂有泥土的篮子放入火中焙烧，最原始的陶器因此而诞生，这也是这一时期陶器形状都与自然物