

中国工艺美术史新编

第二版

尚刚 编著



国家精品资源共享课配套教材
“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
清华大学名优教材立项资助

中国工艺美术史新编

尚刚 编著

第二版

高等教育出版社·北京



国家精品资源共享课配套教材

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

清华大学名优教材立项资助

ZHONGGUO GONGYI MEISHUSHI XINBIAN

图书在版编目(CIP)数据

中国工艺美术史新编 / 尚刚编著. -- 2版. -- 北京: 高等教育出版社, 2015.4

ISBN 978-7-04-041617-6

I. ①中… II. ①尚… III. ①工艺美术史—中国—高等学校—教材 IV. ①J509.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第284412号

策划编辑 梁存收
责任编辑 邵小莉
书籍设计 王凌波
责任校对 孟玲
责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>

印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 22
字 数 310千字
版 次 2007年2月第1版
2015年4月第2版
印 次 2015年4月第1次印刷
定 价 54.80元

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 41617-00

中国工艺美术史新编

第二版

尚刚 编著

内容简介

本书为“十五”和“十二五”国家级规划教材，也是国家精品资源共享课“中国工艺美术史”配套教材，并获清华大学优秀教材特等奖。与第一版比较，第二版删减了文字、补充了资料、调整了内容、吸收了海内外新近的研究成果，还通过二维码与国家精品资源共享课视频关联，丰富了教学形式与教学资料。

全书在尽量占有原始资料的基础上，用可靠的实物和文献互相印证、互相补充、互相解说、互相阐发，以简切严谨地介绍中国历代的工艺美术现象与其发展，遇有可能，还努力说明导致其发生、演进的缘由。令读者对中国古代工艺美术有系统、明晰的了解。

为工艺美术史更加客观可信，编著者尽量采用出土实物。为工艺美术史不再“清瘦”为现存实物的历史，编著者大力开掘文献史料。为体现工艺美术的特点，编著者对材料、技术、适用叙述较多。为更清晰地说明工艺美术的嬗变，编著者倾力对艺术现象做出尽可能准确的时间界说。为揭示中国工艺美术丰富面貌的成因，编著者注重制作地域和作品等级的描述。为解说若干工艺美术突变的根源，编著者适当介绍相关的时代特点和民族习俗。

本书的第一版已成为近年采用最多的中国工艺美术史教材，也得到知识界的佳评。第二版修订经年，希望更加有益教学，并成为美术爱好者的更好读本。

目录

	前言 中国古代工艺美术与其特点	001
	第一章 原始社会	011
	第一节 绪言	011
	第二节 陶器	013
	第三节 玉器	027
	第四节 结语	031
	第二章 夏商西周	035
	第一节 绪言	035
	第二节 青铜器	037
	第三节 玉器与其他	054
	第四节 结语	061
	第三章 春秋战国	065
	第一节 绪言	065
	第二节 青铜器	067
	第三节 其他	078
	第四节 结语	094
		

第四章 秦汉	097
第一节 绪言	097
第二节 织绣印染	099
第三节 漆器	109
第四节 青铜器	115
第五节 其他品类	123
第六节 结语	128



第五章 魏晋南北朝	131
第一节 绪言	131
第二节 织绣印染	133
第三节 陶瓷	140
第四节 其他品类	151
第五节 结语	155



第六章 隋唐五代	159
第一节 绪言	159
第二节 织绣印染	161
第三节 陶瓷	169
第四节 其他品类	178
第五节 结语	190



第七章 辽宋夏金	193
第一节 绪言	193
第二节 织绣印染	195
第三节 陶瓷	203
第四节 其他品类	216
第五节 结语	225



第八章 元代 229

第一节 绪言 229

第二节 织绣印染 231

第三节 陶瓷 238

第四节 其他品类 244

第五节 结语 248



第九章 明代 251

第一节 绪言 251

第二节 织绣印染 252

第三节 陶瓷 261

第四节 其他品类 271

第五节 结语 281



第十章 清代 285

第一节 绪言 285

第二节 织绣 286

第三节 陶瓷 294

第四节 其他品类 305

第五节 结语 317



插图目录 321

图0·1 鹤鱼石斧图彩陶缸 高47厘米
距今约6000年。装饰着迄今发现的面积最大的彩陶绘画，白鹤形象取用了已知最早的没骨画法。



图0·1

图0·2 黑陶鹰尊 高36厘米
时代较0·1略晚。此尊造型特殊，或与祭祀有关。主人是位成年女性，其随葬品颇多。



图0·2

前言

中国古代工艺美术与其特点

一、名词、起源与主体

工艺美术就是制作采用手工业方式的造型艺术。这个语词是20世纪初从日本舶来的，语词虽晚，但它涵盖的若干门类却是最早的艺术创造。在中国，即令不把更早的饰品包罗在内，也能上溯到8000年前。由此开始的4000年是中国的新石器时代，那时的玉石器和陶器已展现了先民卓越的艺术才华。可以确信，在中国的原始社会，工艺美术比美术更成熟、更辉煌，当年的绘画【图0·1】和雕塑【图0·2】也往往附丽于工艺美术品。

工艺美术是什么？对此，还有似明若晦的争议。依照不会引出异说的理解，可以根据材质，把工艺美术分为丝绸等织物、陶瓷、玉石、金属、漆木和竹牙角玻璃等六类。这样，就能明白看出，其



图0·3



图0·4



图0·5

图0·3 绿釉皮囊壶 高31.7厘米
皮囊壶的较早形式。为适应游牧生活，采用便携设计，壶顶设孔，利扎系。壶身扁平，宜贴体。

图0·4 绿釉皮囊壶 高34.5厘米
皮囊壶的较晚形式。设计考虑了定居生活的需求。壶顶的梁方便提拎，壶身趋圆则宜陈放。

图0·5 长信宫灯 高48厘米
据刻铭，此作曾属宫中，后辗转进入中山王府。

主体是日用品，其次才是欣赏品，欣赏品现在又通称“特种工艺美术”。其实，在日用和欣赏之间，从来没有断然的界线，所有的日用品都能欣赏，许多欣赏品又可使用。只是，欣赏品的材质往往更高贵，制作常常更考究。以鬼斧神工、奇技淫巧品评工艺美术，其偏颇不言自明。

二、适用的原则

除少数纯玩赏之作外，工艺美术最关心适用，造型和装饰往往体现着功能的需要。古代中国长期以农耕民族为主体，与其定居生活相适应，器物造型大多安定稳重，便于陈放。而在游牧民族入主的时代，便携器物为数众多，这体现的是统治民族马背上的生活，他们生活形态的演进又令器形不断变化，辽代的皮囊壶就是明证【图0·3、图0·4】。

较细微的变化表现在体量的差异。一样是注子，茶汤是热的，故茶注不配注碗，酒液是凉的，故酒注会配注碗以加温；一样是酒具，硕大的往往反映所贮酒的温和，小巧的则每与酒的浓烈相联。装饰与功能的联系不及造型密切，但日用容器的装饰有从立体向平面发展的明显趋势，如元以来的陶瓷装饰已大体是彩绘的一统天下，这同平面装饰的器物更易清洗有关。

造型和装饰都要合宜，妄求奇异、滥施雕琢与适用的原则背道而



图0·6

图0·6 葡萄花鸟纹银香囊

直径4.6厘米

唐代上层喜用香囊，可熏香，又能暖手，镂空为着通气散味，链钩为着佩挂。



图0·7

图0·7 青瓷琮式瓶 高19.7厘米
南宋官窑作品，造型仿上古玉琮。宋人倾慕古代典范，琮式瓷瓶官窑造，龙泉窑也烧。

驰。不妨于用是一般的尺度，有助于用是更高的标准。这样，工艺美术之美就受到了限制，其创作有如带着镣铐的舞蹈。适用束缚了庸手，也玉成了巧匠，他们的姓名虽多已不传，但无数作品都是其智慧和才华的丰碑。最著名的是汉代的钲灯【图0·5】和唐代的香囊【图0·6】，它们融美观与适用于一身，构思之巧、制作之精令人惊叹，其设计原则至今仍可视作典范。

三、材料与技术的制约

作品都是以材料制成的，材料的不同必定带来作品的差异。中国古代的容器以陶瓷、金属、漆木为主要材料，后两类可方可圆，能大能小，而陶瓷造型却基本是圆的变化，尺度也适中，这就是材料造成的。陶瓷制坯时，过大过小已然不易。焙烧中，坯体还要收缩变化，坯体越高大，变形越显著。人的视觉难以感受不很周正的曲线，却对稍有变化的直线极其敏感，扭曲的造型不美观，也不适用。因此，古代陶瓷造型几乎都同尺度适中的圆有关，过大过小和方直【图0·7】的造型仅属不惜成本的高档制作。

材料的作用还渗透到更细微的方面，如青花瓷的图案呈色虽都靠钴，但色调却往往不同，有凝重、淡雅之分，还有浓艳、灰暗之异，基本原因就是钴料的化学成分不同。甚至，辅料也会带来变化，清代



图0·9



图0·10



图0·8

图0·8 蛋壳黑陶高柄杯 高26.5厘米
厚不足1毫米。因底座太小，易倾倒，
故虽精美，却不适用。另有些高柄杯
底座较大。

图0·9 曾侯乙青铜尊盘
尊高30.1厘米
尊与盘可分可合。均先分铸，再焊铆。
共由72个组件构成。制作虽精，但繁
缛太甚。

图0·10 联珠四骑猎狮纹锦局部
今存最精美的唐锦。图案极“洋”：猎
手胡相、马生双翼、奇异的花树、异
域的狮子。

彩绘瓷的花纹往往比明代精细，这是因为清人常在彩绘颜料中调油，而明人却是调胶，油的质地远远细腻于胶。材料重要如此，那么，在不小的程度上，一部工艺美术史也可被看作是材料的历史。

在一定意义上，工艺美术史还是技术的历史。不仅材料必须借助技术制作才能成为产品，不同的制作技术还常常引出产品的差异。原始陶器的胎体有厚薄之别，厚胎可用手制，也可轮制，而薄胎却非轮制不可。没有快轮的发明，蛋壳陶【图0·8】的产生就不可思议。青铜器的铸造可用合范法，也可用失蜡法，但唯有失蜡法才能使器物玲珑剔透【图0·9】。与汉魏相比，唐以来的绫锦图案形象细腻、线条圆润【图0·10】，这实在得益于纬线起花技术的启用。

四、造型、装饰与其主导

除织物等平面之作外，工艺美术品可以分解为造型与装饰两个部分，尽管它们都随时代而演进，但造型的变化总小于装饰。从古至今，碗的造型变化不大，而装饰却因时而异。同样是梅瓶，由宋到清，造型的变化很小，而装饰却代代不同。原因并不复杂，造型较多联系着使用，装饰则侧重在欣赏，古代生活方式的变化较慢，审美等观念不仅变化较快，个体差异也较大。因此，造型较稳定，装饰更活跃。

工艺美术里，容器地位重要，其材质却有高低贵贱之分。玉和金



图0·11



图0·13



图0·12

图0·11 青铜提梁盃 高26厘米
为出土在河南浙川的春秋中晚期作品，
有类似者出自浙江绍兴的战国早期墓葬。

图0·12 原始瓷提梁盃 高21.3厘米
战国产品。造型、装饰明显模仿青铜
器，但材料的不同令陶瓷的模仿无法
逼真。

图0·13 绣孔雀羽蟒袍 身长145厘米
绣九条金龙等，以孔雀羽绣地，令古
铜色缎地呈墨绿色。系清廷赏赐蒙古
王公的遗物。

银材料珍稀，价格昂贵，按等级制度，这类茶酒器的使用者往往较尊贵，而漆木、陶瓷材料易得，价格低廉，材料的使用通常没有禁限。显然基于贪恋奢华，倾慕权势的心理，青铜器、金银器的造型和装饰往往成为陶瓷器、漆器取法的典范【图0·11、图0·12】。相反的情形固然存在，但根本不足与材质低贱仿高贵的规律抗衡。玉容器等级最高，而能辨识出的影响却远远不及青铜器、金银器，这是因为它们数量太少。丝绸装饰的影响最深最广，其花纹和色彩不仅是别等第、分贵贱的标志，还因最富展示性而凝聚了装饰艺术的精华，体现着审美时尚的变迁，不仅总为各式工艺品仿效，还是新式样最快捷的传播者。

五、认识功能与审美意义

从生产的角度看，夏商以来的工艺美术不外官府和民间两类。官府的产品【图0·13】自有官派的用场，设计、造作秉承上命，容不得以工匠的创造破坏了钦定的法度。民间的产品【图0·14】大多要投入市场，工匠既然赖以维生，作品就必须迎合主顾的趣味，若非罕见的订制，销售对象总包括财力相当的人群。这样，几乎每件作品的面貌都至少与某个阶层的好尚一致，这和可以“写心”，可以“自娱”的诗歌、绘画截然不同。因此，通过工艺美术，能对时代审美风尚及其变迁有全面、深入的理解，这是人们凭借其他文艺门类难以做到的。

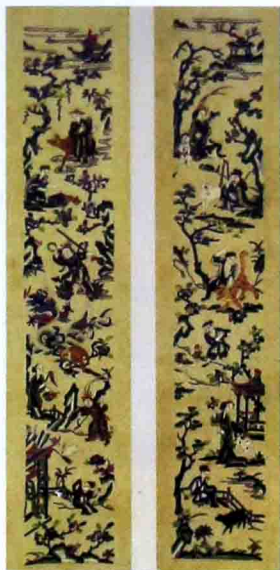


图0·14

图0·14 苏绣十二生肖袖缘
长53厘米

清代女衣装饰。以故事中的动物表现十二生肖主题，如昭君出塞——马、苏武牧羊——羊。

图0·15 青瓷壶 高14.3厘米
唐后期越窑产品。器表莹润，密布开片。这种壶时称“注子”，当年十分流行。



图0·15



图0·16

图0·16 缠枝花纹绿地金彩碗
口径11.5厘米
明人说：“金色瓷盘，又或十余金，当中家之产”，所指大约就是这类器物。

工艺美术兼有物质和精神的双重属性，尽管不是纯艺术，创作不以震撼人心或道德说教为宗旨，但它对人的影响又绝不小于纯艺术。因为，人可以不去欣赏纯艺术，却无法在衣食住行中逃避工艺美术，即令作品素朴无文，也必定有线型、带颜色【图0·15】，人不必专门欣赏它，而它却源源不断地提供着形式语言，潜移默化地培育着人的基本审美意识，如影随形般左右了人的终极审美判断。这种影响，发挥的方式别致特殊，但功效深远强大，令其他艺术门类无法企及。

六、生产格局与时代主流

官府资财雄厚，原料优异，驱役能工巧匠，制作精细考究，产品为国家政治和统治集团服务。由于使用者占据文化的统治地位，官府的生产也是时代的主导。民间的产品或投入市场，或由生产者自用，其物质基础和技术力量都不及官府，制作也稍粗。古代社会，尊卑贵贱各有等第，工艺美术就是等级制度的物质体现，从材质到品种，从图案到配色，高下有别，不可僭越。使用者身份越卑贱，所受限制也越多。但是，在不违反制度的前提下，民间产品常以官府为楷模。因此，等级差异虽在，而艺术追求趋同，甚至会违制僭越，制作与官府酷似的产品【图0·16】。至于官府作坊的产品，由于设计常常是统一的，故尊卑贵贱虽有差别，但风格面貌却大致相同。主流工艺美术



图0·17

图0·17 黄花梨罗汉床 长210.8厘米
造型、质感、纹理绝佳。床围正中的
木材最美。明式家具常在显著的部位
用美材。



图0·18

图0·18 寿字玉洗 高22厘米
乾隆内府作品。料色自上及下由浅而
深，稳定感极强。琢磨虽精，但蕴精
美于平朴。

之外，少数民间高档品的情况特殊，它们崇尚优雅隽永【图0·17】，专一表现士大夫情趣，时时显示出独立于主流文化之外的品格，但入宋以后，它们才逐渐崭露，明清方始大盛。

陶瓷以外，工艺美术的生产中心往往在城市及其周边，这不仅因为那里作坊集中，能工巧匠荟萃，还因为城市都是商业的中心。商业对工艺美术的意义绝不限于销售，还能带来竞争，刺激造型、装饰、技术的不断翻新。陶瓷之所以例外，是因为生产状况特殊，那大规模的取土采石、大面积的砍伐采掘、烧造中的爆灰扬烟，实在不宜在都市展开。当然，还有特例，那就是专为宫廷制作的窑场，只是规模通常不大。

七、基本风貌与文明价值

与西方相比，中国艺术含蓄优雅。工艺美术虽非典型，但也表现充分。文人士子的物品自不必说，若以最讲究精致高贵的皇家制作为例，则宋以来，它们中的许多竟然典厚无文，把美凝聚于造型、质地和色彩【图0·18】，这同西方的错金镂彩对比鲜明。优秀的作品强调意蕴，形象大多夸张变化，与现实保持着不小的距离，即令写实，也重在神韵，不拘形似。观念的表达往往迂回曲折，鄙薄刻露显豁，注重渲染气氛，讲求象外之意，余韵绵长，因此，它耐寻味，禁琢



图0·19

图0·19 配鎏金银饰的青花碗

高16.6厘米

碗乃嘉靖民窑器，但1599年，被英国贵族配以贵金属，中国瓷器的受珍爱，于此可见。

磨，引诱欣赏者调动联想去填充生发。这样，含蓄优雅不仅是中国工艺美术的高明之处，也是其他国度不具备或颇欠缺的最大艺术特色。

中国古代工艺美术凤享盛誉，原因除丝绸、瓷器等的发明和长期高踞世界顶峰之外，也有它浓缩了独特的文化风采和不尽的艺术美妙，还在于它是世界上唯一具有连续传统的工艺美术。在域外的许多地区，都曾创造出辉煌的工艺美术，历史甚至比中国更久远，作品比同期的中国还精彩，但那里，都因外来的军事占领或文化征服而改变，甚至中断了自己的传统。由于中国文化的深厚博大，工艺美术虽几度受到强烈的西方冲击，而外来的因素不久便融入传统的洪流之中，中国工艺美术始终绵延相继，自成体系。

工艺美术的重要，还在于其长期是中华文明传播的主要载体。中华文明深厚博大，但观念的差异、语言的隔阂，令中国古代的思想、文学、艺术长期难以被远方的域外人士理解。丝绸、陶瓷【图0·19】不同，它们既美丽，又适用，备受喜爱，是享誉世界的中国产品，令域外人士在使用的同时，也潜移默化地认知了中华文明。

八、讨论的核心与断代的利弊

作品是工艺美术史的当然核心。今见古代作品的来源有出土和传世两种，其中，出土物更重要，因为它们得自考古发掘，年代更明确，科学价值更高。传世品的情形较复杂。中国的仿古之风源远流



图0·20

图0·20 兽面纹铜尊与铜座

高41.8厘米

宋徽宗以来，瓷、铜、玉等造作的仿古渐成风气，尤其是铜器模仿商周，可形神逼真。

长，从北宋开始，就连绵不断，假古董竟足以乱真【图0·20】。赝作大抵出现于传世品，尽管专家百般努力，鱼目混珠仍在所难免。本书之所以仍要援引一定数量的传世品，并且，时代越晚，援引越多，既因为以现有的知识，它们比较可靠，也因为考古学尚未提供理想的替代资料。还有，时间总要发挥筛选淘汰的作用，寻常之作难以长久流传，故传世品往往艺术价值更高，而最优秀的传世品或许当年就是唯一的，它们永远无法替代。

本书以断代叠积的方式写成，这也是各类通史的经典做法。有心人注意到，艺术的变化与朝代的更迭总不同步，即新王朝建立后，前朝的风貌往往被延续，而后，新气象才逐渐确立。这样，工艺美术通史若以王朝划分时期便难免缺憾。但坚守经典的做法自有道理。叙述的方便仅在其次，更重要的是，越来越多的史料证明，王朝的更迭总导出政治、经济、文化等变迁和制度的改易，尤其在西晋以后，北方民族多次入主，变迁和改易尤其明显。作为物质文明与精神文明的综合体，工艺美术对此必有体现。风貌的演进虽由微而著，但其根由毕竟随新王朝建立而产生，对此，工艺美术史理当给出充分的文化解说，并应该具有相应的形式表现。