

中外工艺美术史

张夫也 主编
宋 炆 编著

Chinese and Foreign
History of
Arts and Crafts

高等教育出版社

中外工艺美术史

张夫也 主审
宋 炆 编著

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

中外工艺美术史/宋炆编著. -- 北京: 高等教育出版社, 2018.1

ISBN 978-7-04-048417-5

I. ①中… II. ①宋… III. ①工艺美术史-世界
IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第202011号

ZHONGWAI GONGYI MEISHUSHI

策划编辑 梁存收
责任编辑 邵小莉 杨小兰
封面设计 王凌波
版式设计 王凌波
责任校对 刘丽娴
责任印制 田甜

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
印刷 北京信彩瑞禾印刷厂
开本 787mm × 1092mm 1/16
印张 26.5
字数 460千字
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.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版次 2018年1月第1版
印次 2018年1月第1次印刷
定价 79.00元

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。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) 58581999 58582371 58582488
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
高等教育出版社法律事务与版权管理部
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 48417-00

内容简介

本书为高等院校艺术设计、工艺美术、装饰艺术、艺术理论专业的理论基础课教材。以中外工艺美术发展的历史时间为纵轴，以各时期工艺美术的发展状况为横轴，将各时期工艺美术的发展分为篇章，在每个篇章中系统而详实地叙述了包括石器、陶瓷、染织、玻璃、竹木、金属、漆器、牙玉等多种工艺美术门类的发展状况，并全面而系统地论述了各类工艺美术在不同历史时期所形成的艺术风格及其工艺特征。

本书可供高等院校美术与艺术设计专业师生使用，也可供同等学力及相关艺术专业爱好者使用。

序 言

工艺美术发展的历史，不仅是人类追求和创造美的历史，也是人类文明不断发展、演变和进步历程的形象记录。上下百万年，人们精心创造的、分布于世界各地的难以计数的工艺美术作品，无一不是人类文明高容量的载体。在漫长的工艺美术创作活动中，人类不仅造就了自身的审美观念和创造意识，而且也提高了对各种材料的把握能力和加工技术。周而复始的创造和长期的积淀，促进了工艺文化的形成和工艺美学的诞生，它把人类引入一个精神文化和物质文化高度统一的崭新境界。

步入20世纪之后，随着始于欧洲的工业革命的全球化推广，机械化大批量生产对传统以手工制造为主的工艺美术产生了巨大的冲击，曾经为少数上层社会人士专享的工艺美术品开始变成为大众服务的消费品。机械化与手工化、精英化与大众化、批量化与特制化、传统化与现代化，工艺美术的未来在诸如此类种种问题的论战中求索。然而，在经历过抛弃手工，甚至放弃传统的短暂迷茫之后，人们再一次呼吁传统的回归，再一次呼唤手作的温度，传统工艺美术的价值再一次被认知与肯定，曾经以惹人注目的财富形式出现的工艺美术已不再是权力与财富的象征，而是成为一种对传统生活方式的思念与怀旧，一种在传统手工艺生产条件下，工匠精神对精湛工艺的信仰式精神回溯。李克强总理在2016年政府工作报告中首次提出“培养精益求精的工匠精神”。存在于传统工艺美术制造中的工匠精神，是工匠对自己的产品精雕细琢、精益求精的精神理念。如今，中国的各行各业都需要这种工匠精神。正如美国社会学家理查德·桑内特（Richard Sennett）在其新作

《匠人》中所言：“只要拥有为了把事情做好而把事情做好的愿望，我们每个人都成为匠人。”也就是说，工匠精神不仅仅指向工匠，它实际上指向一切造物的所有劳动者和劳动。而对于现当代中国工艺美术与设计艺术来说，我们要做好的事情只有一件，踏踏实实地传承中国工艺美术的精髓，实实在在地提高中国的设计与制造水平。因此，我们提倡传统工艺美术的复兴和工匠精神的传承。但应该明确的是，提倡传统工艺美术和工匠精神并不是要回归早已与我们渐行渐远的手工艺制造与匠人生活。当下，我们对传统工艺美术的学习与提倡，是在寻求一种更合理地与机器合作，延续传统造物理念与美学精神的方法。

因此，我们应该把握学习与传承传统工艺美术的内涵与价值：一方面，在漫长的工艺美术创作活动中，人类造就的自身审美观念和创造意识以及对各种材料的把握能力与加工能力应当被保护和传承；另一方面，对传统工艺美术的审美原则与造物理念的重新学习与研究无疑将对现当代设计与经济、文化发展产生不可估量的价值。如今，这本《中外工艺美术史》教材推出的目的就是迎合这股工艺美术复兴的时代浪潮，为从事工艺美术、艺术设计与艺术理论及相关专业的学生与业界人士提供一个更为开放的学术平台，使之能够更好地从事艺术实践和研究工作。

工艺美术的发展不是孤立的，它与诸多自然和社会因素相关联，特别是环境、民族、时代和科学技术等因素，对工艺美术风格特征的形成与发展产生了极大的影响。工艺美术与人们的日常生活休戚相关，直观地显示着时代

物质生产与科学技术发展的水平，并在社会意识形态领域发挥着作用。可以说，一个时代的工艺美术与社会的政治、经济、文化、艺术等方面都密不可分，进而成为一种反映时代文明进程与人类生存状况的文化现象。所以，学习工艺美术史需要以开放的姿态面对历史，综合考虑人类生活环境与生活方式，及人、物、境之间的关系，进行全方位的工艺美术史学习。因此，这本《中外工艺美术史》的每章皆以各时期工艺美术产生的历史背景与风格特征为开篇，即首先理清造物之“道”；而后在各小节中详述工艺美术各门类的特点与案例，即以“器”载道；最后，在每一章节结尾部分总结各时期工艺美术风格，即“道法自然，器道合一”的归论。

值得一提的是，将中外工艺美术史合为一书是本教材的一大特色。此举不仅方便了教学和阅读，而且有利于中外工艺美术史发展的横向比较，使学生在比较东西方工艺美术各方面差异的同时，能够清晰准确地把握世界工艺美术史的发展脉络。总之，本教材的出版旨在促进我国当代工艺美术与艺术设计教育的发展与提升。

是为序。

张夫也

2016年初夏于清华园

目 录

001.....	导语	051.....	结语
015.....	上篇 中国工艺美术史	055.....	第三章 春秋战国工艺美术
017.....	第一章 原始社会工艺美术	055.....	概述
017.....	概述	057.....	第一节 青铜工艺
018.....	第一节 石器工艺	063.....	第二节 陶瓷工艺
020.....	第二节 陶器工艺	064.....	第三节 漆器工艺
027.....	第三节 玉石工艺	066.....	第四节 染织工艺
029.....	第四节 染织工艺	068.....	第五节 玉石工艺
031.....	结语	069.....	结语
033.....	第二章 夏商西周工艺美术	071.....	第四章 秦汉工艺美术
033.....	概述	071.....	概述
034.....	第一节 青铜工艺	071.....	第一节 青铜工艺
045.....	第二节 陶瓷工艺	076.....	第二节 染织工艺
047.....	第三节 玉石工艺	080.....	第三节 漆器工艺
049.....	第四节 染织工艺	083.....	第四节 陶瓷工艺
		087.....	第五节 玉石工艺

090	结语	161	第八章 元代工艺美术
		161	概述
093	第五章 魏晋南北朝工艺美术	162	第一节 陶瓷工艺
093	概述	167	第二节 染织工艺
094	第一节 陶瓷工艺	175	第三节 金属工艺
101	第二节 染织工艺	177	第四节 漆器工艺
106	第三节 漆器工艺	179	结语
108	第四节 金银工艺		
110	结语	181	第九章 明代工艺美术
		181	概述
113	第六章 隋唐五代工艺美术	182	第一节 陶瓷工艺
113	概述	188	第二节 染织工艺
114	第一节 陶瓷工艺	194	第三节 漆器工艺
121	第二节 染织工艺	196	第四节 金属工艺
127	第三节 金属工艺	198	第五节 家具工艺
132	第四节 漆器工艺	199	结语
133	第五节 木器工艺		
135	第六节 玉雕工艺	201	第十章 清代工艺美术
136	结语	201	概述
		202	第一节 陶瓷工艺
139	第七章 辽宋夏金工艺美术	206	第二节 染织工艺
139	概述	211	第三节 金属工艺
141	第一节 陶瓷工艺	215	第四节 漆器工艺
150	第二节 染织工艺	217	第五节 雕塑工艺
154	第三节 金属工艺	220	第六节 家具工艺
156	第四节 漆器工艺	221	结语
159	结语		

223	下篇 外国工艺美术史	275	第十四章 欧洲中世纪工艺美术
		275	概述
225	第十一章 古代埃及工艺美术	276	第一节 金属工艺
225	概述	282	第二节 象牙工艺
227	第一节 石器工艺	285	第三节 木器工艺
231	第二节 陶器工艺	288	第四节 玻璃工艺
234	第三节 玻璃工艺	289	第五节 染织工艺
236	第四节 金属工艺	291	第六节 书籍装帧工艺
239	第五节 木器工艺	294	结语
241	结语		
		297	第十五章 文艺复兴时期工艺美术
243	第十二章 古代希腊工艺美术	297	概述
243	概述	298	第一节 陶器工艺
245	第一节 石器工艺	301	第二节 金属工艺
247	第二节 陶器工艺	304	第三节 玻璃工艺
253	第三节 金属工艺	305	第四节 染织工艺
254	第四节 木器工艺	309	第五节 木器工艺
255	结语	313	第六节 玉石工艺
		315	第七节 象牙工艺
257	第十三章 古代罗马工艺美术	316	结语
257	概述		
259	第一节 金属工艺	319	第十六章 巴洛克时期工艺美术
266	第二节 玻璃工艺	319	概述
269	第三节 陶器工艺	321	第一节 染织工艺
270	第四节 玉石工艺	324	第二节 木器工艺
272	结语	330	第三节 玻璃工艺
		332	第四节 金属工艺
		334	第五节 陶器工艺
		336	结语

339	第十七章 洛可可时期工艺美术	375	第四节 染织工艺
339	概述	378	第五节 玻璃工艺
341	第一节 染织工艺	380	结语
348	第二节 陶瓷工艺		
354	第三节 木器工艺	381	第十九章 现当代工艺美术
359	第四节 玻璃工艺	381	概述
360	第五节 金属工艺	382	第一节 艺术与手工艺运动
361	结语	389	第二节 新艺术运动
		398	第三节 装饰艺术运动
363	第十八章 新古典主义时期工艺美术	407	结语
363	概述		
365	第一节 陶瓷工艺	409	后记
368	第二节 金属工艺		
371	第三节 木器工艺		

导 语

一、什么是工艺

工艺（Craft）一词，就像许多重要的英文单词一样，既简洁又具有多重含义。由牛津大学出版社在1999年出版的《简明牛津英语词典》（第10版）中，对“工艺”一词的第六条基本释意是：“一种需要特殊技能和知识的行业，尤其指手工艺艺术与手工艺。”足见，工艺与手工技艺的关系十分紧密，因此，在维基百科中对“工艺美术”这一概念的解释则为：“极致的手工艺之美就是工艺美术。”但是，这种“工艺美术即手工艺”的解释仅仅是一种相对狭义的概念。实际上，工艺美术的内涵在它所经历的三个历史发展阶段中不断转变和发展。第一阶段，所有的工艺美术品都是手工艺品，所有制造过程都是手工制造过程，无论是生活实用品，还是装饰品及宗教礼仪用品，实际上都是手工艺品。也就是说，在此阶段，工艺美术的范畴就是手工艺品的范畴；第二阶段，文艺复兴时期产生的手工艺与艺术之间的分工使工艺美术更强调作品的实用性，相对于艺术品而言，工艺美术品兼有实用功能与审美功能，并且工艺美术品依然保持着手工艺品的工艺制作特性；第三阶段，工业革命的到来与全球化普及，使人类的造物由手工时代迈入机器大工业化生产时代，尤其信息技术的普及催生了新的制造形态和模式，这使工艺美术的概念突破了手作的限制。如果还是固守手工概念来谈工艺美术精神，无异于刻舟求剑。机器生产、大工业化流水线、智能制造，促使工艺美术的范畴扩大到包括由机器制造的、具有手工质感或人文审美韵味的工业产品。但是，无论造物手段如何发展，工艺美术中人的因素仍然至关重要，从而需要

我们更深刻地理解工艺美术的精神。

综上所述，随着人类生活与生产方式的不断改变，工艺美术的内涵与范畴也在不断扩大。总体来说，工艺美术的发展史，也是人类追求和创造美的历史，各种工艺美术制品就是人类探索和创造美的结果，在进行工艺美术创作的同时，人类不断地培育自己的审美标准和鉴赏能力。这种对工艺制品的造型、色彩、材质和由这些因素所构成的美感的解释、想象、体验和评判能力，是人们使用生活用品和观赏工艺作品时特有的一种精神活动和认识过程。

同时，通过在漫长的工艺美术创作活动中周而复始地创造和积淀，逐渐形成风格独特、具有民族与时代特色的工艺美术文化，各种工艺美学的风格诞生，由此，工艺美术把人类引入了一个精神文化和物质文化高度统一的崭新境界。

二、什么是工艺美术师与其精神内核

历史上，从事工艺美术品生产与制作，拥有特殊或较高技能的工匠普遍被当作“技工”(Craftman)，而在技工基础上发展而来的，不但拥有高超的技术水平，而且能够将传统美学与技艺融入造物过程中的传统艺术与手工艺继承人被称为“工艺美术师”(artist-craftsmen)。传统工艺美术师往往通过在珍贵的材料上倾注复杂细致的劳动而制作出具有极大审美功能的出色工艺美术品。这些工艺美术品不但具有使用功能，更是阶级社会中权力与财富的拥有者用来炫耀的艺术品。工艺美术师的精神内核包括两个方面：一是

美术的审美创意，即美学；二是工匠的造物精神，即工艺。

美术的审美创意是工艺美术品区别于普通生活用品的重要属性之一，而工艺美术师的审美创意能力是其区别于一般工匠的重要素质。工艺美术师往往是传统艺术与手工艺的传承人，他们不仅拥有让人肃然起敬的一技之长，而且其对珍贵材料的审美把握与倾注的复杂细腻的劳动同样值得夸耀。

工匠的造物精神就是一种在造物中不断追求精工、创造精致的精神。在漫长的以手工业制造为主要的时代，工艺美术师就是一种工匠，一种从事手工造物和劳作的匠人，如木匠、铁匠、织工等。美国学者查理德·桑内特在《匠人》一书中认为匠人包括三种：一是木匠，一是实验室技术员，一是乐团指挥。“木匠、实验室技术员和指挥家全都是匠人，因为他们努力把事情做好，……匠人代表着一种特殊的人的境况，那就是专注。”如前所述，在如今这个工业化大生产的时代，工艺美术师的内涵已经不再限于以手工生产为主的工匠内涵，而工匠的造物精神也不仅仅指向工匠或工艺美术师，它实际上指向一切造物的劳动者和劳动。而如今世界一流的手工的工艺产品或机械的工业产品，毫无例外都是这种一丝不苟的工作态度和追求精致精神的产物与结晶。传统的工艺美术造物精神已经不再唯独“工匠”所有，它已经是人类通过不断学习、创新所积累的一种历史的、求实的、能够把工作做好的基本精神。而通过学习中外工艺美术的发展历史，解读世界各国优秀工艺美术师的经典作品，使这种传统造物的工匠精神得以传承和发扬正是本教材的写作目的之一。

三、工艺美术的起源与民族性发展

工艺美术的历史也是一部人类造物史，反映了人类文明的发展历程。自从人猿相别，人开始有意识地设计、造物起，工艺美术的历史就开始了。工艺美术发展的过程与人类自身从狩猎进化到定居，从村落居民进化到城镇居民的过程休戚相关。当石制工具与武器的制作开始着眼于工艺与美学的结合，工艺美术就初具庄严而粗犷的审美风格。当狩猎与采集成为主要生产方式，兽皮鞣制与缝合，以及编织成为主要的原始工艺美术种类。当定居生活成为人们的主要生活方式，人们就开始更多地使用与拓展制陶工艺。而陶轮的使用意味着工艺美术观念的巨大转变，这种器皿的快速生产方式意味着专门从事工艺美术生产的专业工艺师的出现。制陶、木器和纺织这三种工艺美术门类是人类衣食住行的重要物质条件，它们在技术与艺术上的快速成熟极大地提高了人们的物质生活水平，并促进了世界各地人类早期经济与文化的交流，因而也是工艺美术研究的重心。建筑工艺在很大程度上与木工艺的发展相关联，同时，建筑工艺的材料也与人们居住的地区和可利用的材料密切相关。而建筑石工艺与木工艺的发展显然依赖于大范围内使用的金属工具加工工艺。金属工艺及其对人类物质文化的奇异而缓慢地渗透融贯了整个工艺美术史。公元前2500年，城市雏形的形成对工艺美术的进步与手工艺分工的细化产生了巨大影响，因为人口密集的乡镇能够为从事工艺美术品生产的手工艺人提供庞大的社会支撑体系。在美索不达米亚的大规模乡镇与村落中，陶瓷工艺、金属工艺、宝石工艺、玉牙雕刻工艺已经逐渐成形，至此，

传承至今的几大主流传统工艺美术门类已经形成。通过分析传统工艺美术门类的源起，我们不难发现，传统工艺美术是生活习俗、生产方式、思想观念与宗教信仰的庞大社会文化体系中的一部分，因此，对工艺美术的起源研究不应孤立于社会文化的大背景。

中华民族是一个有着悠久工艺美术历史的民族，中国的传统文化中包含着丰富的造物文化。工艺美术师们抱着对造物的美好期盼和积淀，形成了一种精益求精的精神，并将中国文化长期积淀形成的以文人士大夫为中心的文人审美融贯到器物的美学中，形成了独具中华民族性的工艺美术精神。《管子》曾谓当时的在官之工，旦夕从事其工，即“相语其事，相示其高”。意指工匠日夜在一起从事手工劳作，专心致志，互相切磋技艺，比试高下并讨论改进的方法，日积月累使这种精益求精的素养也成为中国传统工艺造物的基本素质和精神内核。日本也是传统的工艺之国，传统造物的工匠精神与物尽其用的惜物精神是日本传统工艺美术的精神内核。如今的日本既是传统工艺之国，也是现代制造业的强国，其在制造领域体现出的民族工艺精神充分展现出日本民族的内在精神品格。法国染织工艺与家具工艺历史悠久，宫廷文化对室内装饰与服饰设计的追求孕育了高贵奢华、精致典雅的法国工艺美术精神，精工细作的工匠精神与奢华讲究的材料追求凝练成法国以皇家艺术为主体的工艺美术文化的精神内核。

总之，工艺美术具有民族性的特征，设计创意、民族文化与精工细作的工匠精神是工艺美术本质的内在构成要素。时至今日，虽然传统工艺美术与

工业制造业在生产上依然存在磨合的粗疏，但传统工艺美术的设计创意、民族文化与精工细作的工匠精神是当今各行各业面临发展与转型升级的精神内核，成功地延续和传承工艺美术的这些本质是我国从制造大国走向制造强国的精神保障。因此，本书分别介绍了中国工艺美术史和外国工艺美术史，通过中外各个时期具有代表性的工艺美术作品的介绍，梳理中外工艺美术系统的知识体系，以期通过探讨和学习各国工艺美术史的精神内核，达到借古鉴今、博采众长之功效。

四、工艺美术的发展因素

工艺美术的发展不是孤立的，它与诸多自然和社会因素相关联，特别是环境、民族、宗教、时代和科学技术等因素，对工艺美术风格特征的形成和发展产生了极大影响。因此，研究中外工艺美术史，都不能忽略以下要素。

环境因素

人类文明的产生和发展，深受环境因素的影响。工艺美术也不例外。尼罗河文明、两河流域文明、印度河文明和黄河文明，都是借助带有河流的自然环境而发展起来的。在中外工艺美术研究的过程中，首先都应考虑到工艺文化所产生的环境具有什么样的特征，地域和环境的不同，直接影响工艺美术的风格特征。

古代埃及和古代希腊的工艺美术，就是最为典型的例证。由于所处的地