

艺术设计专业系列教材

ZHONGGUO GONGYI MEISHU JIANSHI

主 编 叶澜波

副主编 周智娟

中国工艺美术简史

广 东 高 等 教 育 出 版 社

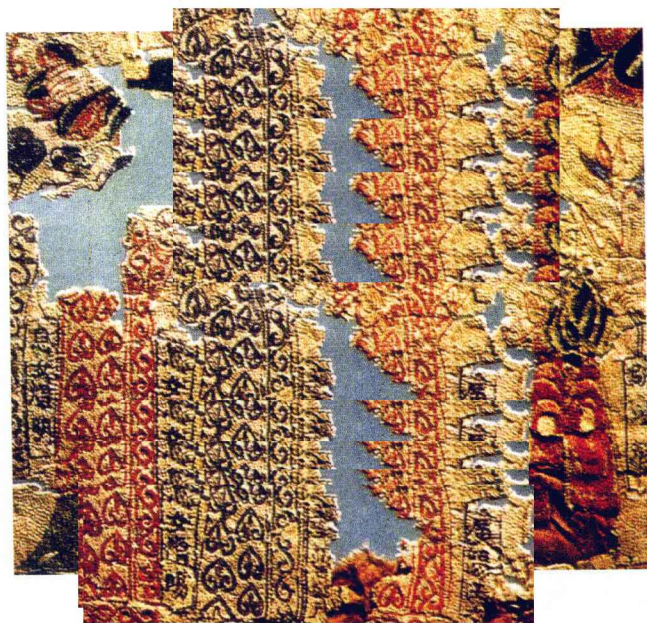
ZHONGGUO GONGYI MEISHU JIANSHI

中国工艺美术简史

主 编 叶澜波

副主编 周智娟

参 编 王裕能 龚玉兰
李 晶 卢诗韵

广东高等教育出版社

·广州·

图书在版编目(CIP)数据

中国工艺美术简史 / 叶澜波主编. — 广州: 广东高等教育出版社, 2010.2
(艺术设计专业系列教材)

ISBN 978-7-5361-3886-5

I. ①中… II. ①叶… III. ①工艺美术史 - 中国 IV. ①J509.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 242367 号

出版发行	广东高等教育出版社出版发行
	地址: 广州市天河区林和西横路
	邮编: 510500 营销电话: (020)87553335
	http://www.gdgjs.com.cn
印 刷	广州市瑞杰彩印有限公司
开 本	787mm × 1 092 mm 1/16
印 张	10.25
字 数	230 千字
版 次	2010年2月第1版
印 次	2010年2月第1次印刷
印 数	1 ~ 2 000 册
定 价	35.00 元

前言

遥远的历史有时容易让艺术史类教材变得“遥远”（史文不详），而“遥远”的教材也容易让教与学都怕史。荷兰学者彼德·李伯庚在《欧洲文化史·导论》（上海社会科学院出版社，2004年版）中谈到历史学家写作时说：“如果他们不能把历史的情景用现代语言描绘出来，读者就不会爱看。”

我们不是历史学家，只是参加编写艺术史类课程教材的教师，为了让教材尽量不“遥远”，教与学尽量接近工艺美术的史实，我们这几位参与这本《中国工艺美术简史》教材编写的教师，在编写中做了如下一些安排：首先，我们希望通过大量能找到的图片来介绍中国各个时期的工艺美术。在没有文字记载的史前或传说时代，这些工艺美术作品本身也是那个时期的形象符号——今天很多历史书在介绍没有文字记载的史前历史时，都是用工艺美术作品图片来做时代的“形象代言”——或许在今天这个“读图时代”，这也算是彼德·李伯庚所说的一种“现代语言”。其次，我们尽量在书里穿插一些通俗的小知识、小插段等来建立与学习内容的“挂靠”关系，让这些我们能看到的工艺美术作品有一些相关的背景介绍，而不仅仅是孤立的工艺美术“标本”。同时也让学习的内容尽量易懂、易记，学习的内容因此也有了些“亲近感”，而逐渐变得不那么陌生和“遥远”。

在具体执行编书的过程中，叶澜波负责主编的工作以及前言、概述、第一章和第二章的编写，周智娟负责副主编的工作以及第三章、第四章的编写，王裕能负责第五章、第六章以及第七章的编写，并协助主编进行部分

统稿的工作，叶澜波、王裕能、龚玉兰负责第八章的编写，周智娟、李晶、龚玉兰负责第九章的编写，卢诗韵负责第十章、第十一章的编写。

由于负责具体编写工作的教师都有繁重的教学任务，加上时间较紧、学识所限等各方面的原因，书中难免存在一些问题，希望得到各方面的指正，并提出宝贵意见。感谢广州大学高职处对我们工作的指导和帮助。我们在编写过程中使用和参考了许多图片和文字、文献资料，在此向图片、文字和文献资料的作者深表谢意。对热情支持本书出版的广东高等教育出版社深表谢意。

编 者

2009年5月于广州

概述

远古的工艺美术作品先于文字呈现出史前或传说时代的大致“模样”，因为有了它们，那个时代还能被今天的我们看见。我们今天看见的远古是什么？是稚拙的打制和磨制石器工艺、质朴而具有形式美感图案的仰韶文化彩陶、技艺高超的龙山文化黑陶、造型奇特的红山文化玉器，以及雅致的良渚文化玉器……

到了有文字记载的商代以后（也有认为文字的出现是在夏代），工艺美术品与文字以及其他形式共同呈现和记载着各个时代的基本“样貌”。如：威严神秘的商周青铜器；精致而活泼的春秋战国金属工艺；气派恢弘的隋唐金属和染织工艺；意蕴典雅的两宋陶瓷；富丽雄浑的元代青花瓷；华美精巧的明清宫廷工艺品以及既有传承又呈多元趋势的近现代工艺美术。

中国古代工艺美术大体上是沿着民间和宫廷这两条线索发展的，中国工艺美术史是中华文明史的重要组成部分，是中国各民族和域外文化交流融合的历史，也是各个时期能工巧匠争奇斗艳的百花园，但他们大多都是无名无姓，默默消逝了。岁月悠悠，这些已作古成仙的能工巧匠（工艺美术家）知道后世的我们还在欣赏、评论他们的作品吗？

目 录

第一章 原始社会工艺美术 / 1

第一节 旧石器时代的工艺 / 2

第二节 新石器时代工艺：彩陶 / 3

第三节 新石器时代工艺：黑陶 / 7

第四节 新石器时代工艺：玉器 / 8

第五节 其他工艺 / 10

第二章 夏、商、西周工艺美术 / 12

第一节 青铜工艺 / 12

第二节 玉器 / 20

第三节 陶器 / 21

第四节 其他工艺 / 22

第三章 春秋、战国工艺美术 / 24

第一节 青铜工艺 / 25

第二节 服饰 / 28

第三节 玉器 / 31

第四节 铜镜 / 33

第五节 其他工艺 / 34

第四章 秦、汉工艺美术 / 37

第一节 青铜工艺 / 38

第二节 服饰 / 43

第三节 玉器 / 44

第四节 陶瓷工艺 / 47

第五节 其他工艺 / 50

第五章 魏晋南北朝工艺美术 / 56

第一节 陶瓷 / 57

第二节 服饰 / 60

第三节 其他工艺 / 63

第六章 隋唐五代工艺美术 / 67

第一节 陶瓷 / 68

第二节 金属工艺 / 73

第三节 服饰工艺 / 76

第四节 其他工艺 / 80

第七章 两宋工艺美术 / 83

第一节 陶瓷 / 84

第二节 服饰 / 89

第三节 玉器 / 92

第四节 其他工艺 / 92

第八章 元代工艺美术 / 95

第一节 陶瓷 / 96

第二节 服饰 / 100

第三节 漆器 / 101

第四节 其他工艺 / 103

第九章 明代工艺美术 / 106

第一节 陶瓷工艺 / 107

第二节 家具工艺 / 110

第三节 服饰 / 113

第四节 玉器 / 115

第五节 其他工艺 / 121

第十章 清代工艺美术 / 120

第一节 陶瓷 / 121

第二节 服饰 / 125

第三节 玉器 / 128

第四节 其他工艺 / 130

第十一章 近现代工艺美术 / 133

第一节 传统工艺美术 / 134

第二节 民间工艺美术 / 138

第三节 现代工艺美术 / 143

主要参考文献 / 149

第一章 原始社会 工艺美术

学习目标

通过本章的学习，了解原始社会工艺美术的产生和发展。理解和掌握新石器时代的彩陶、黑陶和玉器的艺术特色及其所取得的成就。

引 子

我们对远古的想象大多来自古代的神话传说，中国人十分熟悉的盘古开天辟地的创世神话故事就有这样的描述：“天地混沌如鸡子，盘古生其中，万八千岁，天地开辟，阳清为天，阴浊为地。盘古在其中，一曰九变，神于天，圣于地。天曰高一丈，地曰厚一丈，盘古曰长一丈，如此万八千岁。天数极高，地数极深，盘古极长。”（《艺文类聚》卷一引徐整《三五历纪》）

“万八千岁”只是神话故事对时间的形容，事实上我们的祖先从古猿（大约距今 1 000 万—2 000 万年）进化到古猿人（距今约 200 万年），再进化到早期人类迈入石器时代（分旧石器时代和新石器时代，距今约 200 万—5 000 年），经历了一个极其漫长的过程。石器时代有如人类天真烂漫的童年，从旧石器时代打制粗糙的石器工具到新石器时代开始磨制石器工具和发明制作精致美丽的陶器、玉器等，先民们在生存劳动中进行着简单而原始的创造，并逐渐迸发出无穷的创造力。

小知识

人类从何而来？英国伟大的生物学家达尔文经过多年研究，在 19 世纪首先提出了生物进化的理论，其后进一步指出人类是由古猿进化而来的，这都被现代科学所证实。

第一节 旧石器时代的工艺

旧石器时代大约是距今约 200 万年到约 1 万年的这段时间，在这样一个漫长的历史时期，人类以采集、狩猎为生，最初制作和使用的工具是打制石器（考古学家将制作打制石器时代称为旧石器时代，而将后来的制作和使用磨制石器的时代称为新石器时代）。了解旧石器时代的工艺，首先要从旧石器的石器造型变化过程谈起。

图 1-1 北京周口店中国猿人打制的石器

在旧石器时代的早期，人类打制的石器都很粗糙、简单，一器多用，与自然形态的石块区别不大。如属旧石器时代早期的北京周口店中国猿人，他们打制的石器（图 1-1）明显具有这个时期的特点。在众多的石器中有石英的、水晶的，也有燧石的、石灰石的。

属旧石器时代中期的山西襄汾县丁村人，他们打制的石器（图 1-2）比北京周口店中国猿人的加工难度要大，出现了砍砸器、厚尖状器、球状器等，与自然形态的石块区别较大，标志着人类智慧的逐渐进化。

旧石器时代晚期中国石器工艺进入空前的发展阶段，类型更趋多样化，出现了刮削器、尖状器、雕刻器等。属于旧石器时代晚期的北京山顶洞人的石器加工更为精细，表面呈光滑整洁状，这个时期磨制和钻孔技术的发

图 1-2 丁村人打制的石器

图 1-3 骨针

明,使人类开始采用磨制和钻孔技术来制造石器和骨器,最有代表性的器物是骨针(图1-3),人类通过骨针将兽皮、树皮或树叶缝制成简单的衣服。在北京山顶洞人那里,还出现了由穿孔的兽牙、石珠、海蚶壳等组成的装饰品,制作精巧,说明此时的人类在解决了物质生活基本需求的基础上,开始有了审美的需求。

第二节 新石器时代工艺:彩陶

新石器时代是人类以使用磨制石器(图1-4)、发明陶器和出现农业与畜牧业为标志的人类物质文化发展阶段,属于石器时代的后期。

图1-4 石磨盘和石磨棒
(长68 cm, 河南省新郑裴李岗出土)

新石器时代分早、中、晚三期。早期(约公元前10000年—前7000年)出现了磨制石器和原始陶器。原始陶器是怎样产生的呢?一般认为是古代的先民在劳动实践中逐渐认识和掌握了黏土的可塑性,知道了土块经过烧烤后会变得坚硬,于是将黏土制成土坯,然后将土坯经过火烧制改变原材料的性质,产生了的最初的能耐火烧、防雨水的陶器。

在我国湖南道县玉蟾岩出土的可复原器形的釜形陶器残片,就是这个时期的遗物(距今约10000年)。陶器的出现使先民们的生活变得方便起来,他们用陶器来盛水和粮食,烧煮食物。在制作陶器的过程中,先民们的创造性也得到了不断的发展。

新石器时代中期(约公元前7000年—前5000年)的河南新郑裴李岗文化的陶器主要器形有杯、碗、盘、钵、壶、罐等,造型以三足钵、双耳壶最具有代表性。到了新石器时代晚期(约公元前5000年—前3000年)

小知识

彩陶是指在打磨光滑的橙红底色的陶坯上，利用赤铁矿粉和氧化锰作颜料，使用类似毛笔的工具，在陶坯表面上彩绘各种图案，入窑经900℃~1050℃火烧后，在橙红底色的胎地上呈现出黑、赭红、白等诸种颜色的图案（这些图案经火烧后在陶器上不易脱落）的陶器。

在黄河中游地区河南省浍池县仰韶村出现了仰韶文化彩陶，仰韶文化彩陶包括以西安半坡的半坡型彩陶（集中在关中平原）和河南陕县庙底沟类型（分布在陕西关中地区）的彩陶。

仰韶文化半坡型的彩陶装饰图案有人面纹、鱼纹、鹿纹、几何纹等，这些纹样与先民的生活应该有密切关系。三鱼纹彩陶盆（图1-5）是在器腹外壁表现三条张嘴露齿向前游动的鱼，表现手法概括、生动。

内彩人面鱼纹彩陶盆（图1-6）在娃娃脸形的人面庞上，画出鼻子、眼睛，嘴边衔着两条鱼，两耳旁也画出两条鱼，头上戴顶尖状饰物，非常耐人寻味。这种鱼与人密切相关的带有神秘色彩的图案在仰韶文化的彩陶中比较多见，大多数人认为这与先民的某种原始信仰（崇拜）有关，但对其所具含义的解释，却有所不同。每个氏族、部落都有自己的图腾，有的认为这是先民们崇拜鱼，有的则认为是祈求捕鱼丰收或是祈求生殖繁盛之意。

图1-5 三鱼纹彩陶盆（高约7 cm，口径31.5 cm，陕西西安半坡出土）

图1-6 人面鱼纹彩陶盆（高15.6 cm，口径39.5 cm，陕西西安半坡出土）

陶器腹部绘有鱼网的彩陶船形壶（图1-7）也是仰韶文化半坡类型的，具有浓郁的渔猎生活气息。

庙底沟类型的彩陶，多用弧线纹样描绘，除了动物图案如鸟、鱼、蛙纹外，还出现了较多的植物纹，如豆荚、花瓣、花蕾等纹样，大多运用二方连续的构成方式（图1-8）。

图1-7 彩陶船形壶（高15.6cm）

图1-8 花瓣纹彩陶盆

河南临汝阎村出土的鹳鱼石斧图彩陶缸（图1-9）也属庙底沟类型，被认为是人的棺葬用具，缸的外壁绘有一只鹳叼着一条鱼，前面树立一把带柄石斧，石斧和鱼均用粗黑线勾勒轮廓，其内填色，而鹳不用黑线勾勒轮廓，而用白色直接表现，整个图形简洁醒目。学者认为右边的石斧是古代的权力棒，鹳和鱼分别代表鹳氏族和鱼氏族，画面记录了当时强大的鹳氏族吞并了弱小的鱼氏族的历史事件。

仰韶文化晚期在甘肃、青海地区有一个分支——马家窑文化，因最早在甘肃省临洮县马家窑村遗址发现而得名。马家窑文化的彩陶制作工艺很成熟，比仰韶文化有进一步的发展，多为壶、罐、瓮、瓶、盆等器形，彩绘面积较大，装饰纹样有人物纹、动物纹以及最具代表性的漩涡纹、波浪纹、弧边三角纹等。这件漩涡纹彩陶瓮（图1-10），表面打磨光滑，造型稳重大方，制作十分考究精致，装饰纹样呈波浪起伏状，线条繁复却极其流畅，是中国彩陶的杰出代表作之一。

图 1-9 鹤鱼石斧图彩陶缸(高 47 cm,
口径 32.7 cm, 河南博物馆藏)

图 1-10 漩涡纹彩陶瓮(高 50 cm,
口径 18.4 cm 甘肃永靖三坪出土)

另外一件彩陶杰作也是马家窑文化的彩陶漩涡纹尖底瓶(图 1-11), 此件作品造型独特, 装饰纹样具有流动感, 极富韵律之美, 我们从中可以感受到先民们充满激情、富有创造性的表现力, 还可以看到我国工艺美术中二方连续和四方连续的端倪。这时期马家窑文化的彩陶(图 1-12)已经形成了自己绚丽而典雅的艺术风格。

青海大通县上孙家寨出土的马家窑文化的舞蹈纹彩陶盆(图 1-13), 盆沿及内外壁均有彩绘, 其内壁上绘有可能是跳庆丰收舞蹈的三组舞者, 每组五人, 每人头上有辫发, 体侧有一尾状物, 一左一右相互呼应, 生动、形象地再现了原始舞蹈的真实情景。最有意思的是每组两边舞者的手臂画成了两条, 表现的是舞者在舞蹈中手臂频繁摆动的视觉感受(像现代很多运动摄影里时常出现的有运动轨迹的照片一样), 让观者产生正载歌载舞连续动作的联想, 反映了绘者观察的敏锐和细致。

图 1-11 彩陶漩涡纹尖底瓶
(高 25.5 cm, 甘肃省陇西县
吕家坪出土, 甘肃省博物馆
藏)

图 1-12 马家窑文化彩陶俯视图

图 1-13 舞蹈纹彩陶盆(高 14 cm, 口径 29 cm)

另外,在黄河下游泰安的大汶口文化、长江中游地区重庆巫山的大溪文化及湖北京山的屈家岭文化、黄河上游甘肃广河的齐家文化等遗址中也有彩陶出土,但无论是数量、规模还是艺术水平,与上述文化类型已有一定的差距。

第三节 新石器时代工艺: 黑陶

新石器时代晚期,在黄河的下游和东部沿海以及北至辽东半岛、南至浙江地区,出现了一种陶胎较薄、胎骨紧密、漆黑光亮的黑陶。

1928 年,在山东章丘县龙山镇城子崖首次发现黑陶,这个文化遗存被考古学界称为“龙山文化”。据放射性碳素断代,其年代为公元前 2500—前 2000 年之间。黑陶常见的器形有:鬲、鼎、罍、鬯、豆、杯等。

早期的黑陶为手工制作,用泥条盘筑法,表面缺少光亮,器胎比较厚重。到了山东龙山文化时期,已普遍采用轮制,而且陶窑的改进和封窑技术的掌握,也使工艺有了极大的提高。从而使所制的黑陶达到了相当高的水准,器形大多呈正圆形,胎体极薄且匀,具有薄、黑、光、亮四大特点,有些陶器体竟薄至 0.2 mm,所以也有“蛋壳陶”的美誉。这件龙山文化的蛋壳黑陶杯(图 1-14)的口径边,最薄达 0.5 mm。造型极其精致、灵巧,各部分的轮廓变化细腻、和谐,具有一种灵动、潇洒、秀丽的美感。器形表面那些细微、匀整的平行纹和凹凸纹,是利用轮制法高速旋制而成的。

另一件也是属于山东龙山文化的高足镂空黑陶杯(图 1-15),胎质最薄处仅为 0.2 mm,是名副其实的“蛋壳陶”。此器造型典雅、庄重。

小知识

黑陶是在烧制时采用了封窑烟熏的渗碳方法制成的。即在烧制将近结束时,从窑顶徐徐加水,使木炭逐渐熄灭后产生浓烟,并有意让烟熏黑陶器和使陶器渗碳形成表面光亮漆黑且较为致密的效果。

图 1-14 蛋壳黑陶杯(高 26.5 cm, 山东日照县出土, 山东省博物馆藏)

图 1-15 高足镂空黑陶杯(高 20.7 cm, 山东省东海峪出土)

第四节 新石器时代工艺：玉器

小知识

玉是优质石料，种类很多，大体分为角闪石和辉石两大类。玉器的制作工序包括锯截、琢磨、穿孔、雕刻、抛光等。一件玉器的制作时间短则要十至十五天，长则要以年来计算。玉是中国古代道德的象征，因为玉具备了人类所向往的很多美好品行：温文、宁静、含蓄、纯净等。孔子曾说“君子比德如玉焉”，就是用玉来比喻人的美好品行。

玉源于旧石器时代晚期。先民们在制作石器时发现一些石材质地坚韧、色泽美丽，于是便慎重地将其与普通石材作区别，并将这些美丽的石材称之为“玉”。

旧石器时代晚期至新石器时代早期，先民们已经学会在打制基础上将石器进行磨制、钻孔，使其更加光滑、美观，同时他们也开始用磨制和钻孔技术制作玉，发现玉在磨制过程中，其色泽、纹理愈加美丽，硬度、质感也充分体现出来了，很让人喜爱。这样，人们对玉的审美慢慢超出了实用的目的，而逐渐开始用玉来制作祭祀神灵的礼器或装饰品，将玉看成是精神、权威和财富的象征。

新石器时代最具代表性的玉器是红山文化和良渚文化的玉器。“红山文化”因首次在内蒙古赤峰地区发现而得名，属辽河流域，该地区可能是中国古代玉器最早的发源地。

1971年在内蒙古自治区翁牛特旗三星他拉村出土的红山文化碧玉龙（图 1-16），是至今所见到的最早的龙的形象，故又被称之为“中华第一玉龙”。其造型独特，制作精细。