

BAI KE SHI JIE ZHI SHI CONG SHU

百科世界知识丛书

科学素质教育文库

第四辑

2

精湛的工艺

广州出版社

科学素质教育文库：

百科世界知识丛书·第四辑

2

精湛的工艺

柯焕德 主编
海 人 编著

广 州 出 版 社

奥新登字 16 号

责任编辑 辛 子

责任校对 容晓风

封面设计 一点工作室

书 名 百科世界知识丛书(第四辑)

编 者 柯焕德主编

出版发行 广州出版社(广州市人民中路同乐路 10 号 邮编:510121)

经 销 各地新华书店

印 刷 北京海德印务有限公司

规 格 787 × 1092 毫米 32 开本 82.5 印张

字 数 1396 千字

版 次 1997 年 11 月第 1 版

印 次 2004 年 9 月第 2 次

印 数 20001—30000 册

书 号 ISBN7 - 80592 - 708 - 1/G·132

定 价 163.00 元

前 言

中国的工艺美术,有着悠久的历史,可以追溯到五六千年以前。工艺美术品一产生,便与人民的生产劳动和日常生活紧密结合在一起。它的产生早于绘画与雕塑。在进行工艺美术创作的时候,首先,必须考虑这一产品的具体功能要求、原料和工艺制作等条件。与此同时,它还要考虑人民的审美趣味。因此,它是“一身兼二任”。但是它的“美观”不是被动的,正如马克思所说“人是依据美的规律而进行创造的”。

工艺美术与一般造型艺术不同,它是直接地受着生产水平制约的。它不仅体现着一定的时代、阶级和民族的艺术特点和艺术水平,也直接体现着生产的发展和人们的物质生活水平。

工艺美术的设计原则是“适用、经济、美观”。在表现人们的生活方面,工艺美术侧重于表现美好事物对于艺术家精神上的影响,但它又不是简单地直接再现引起美感的事物本身。有些工艺品,则利用物质材料

本身固有的纹理、光泽给人以美感。它在美化人们生活的同时,提高人们的审美情趣,随时随地给人以潜移默化的审美教育。因此,我们应当重视工艺美术在审美教育中的重要作用。

由于中国长期的历史发展,在工艺美术中,形成三类产品。一类为实用美术品,即日用工艺品,有人称为工业美术。即经过一定的装饰加工的生活用品,包括有关人们的衣、食、住、用、行各方面的物品,比如染织品、陶瓷器、玻璃器、家具以及家用电器等。另一类,是手工艺美术,有人叫“传统手工艺”或“特种工艺”。它把工艺相互融会成统一的整体,如象牙雕刻、玉石雕刻、景泰蓝等。还有一类是装饰美术,包括广告招帖、书籍装帧等。

从世界范围来看,除上述品类以外,某些国家把舞台美术、动画亦包括在工艺美术范围之内。

工艺美术是一个国家文化最重要的标志之一,它标志着人们物质财富的等级,人民进步的程度;标志着人民鉴赏力和创造力的水平。工艺美术能够全面地反映各个时代、各个国家人民的特性。

这本《精湛的工艺》,给你介绍一些关于工艺的常识。

目 录

一、雕塑工艺	(1)
(一) 玉器	(1)
1. 中国玉器源流	(1)
2. 中国玉器文化特征与地位	(3)
3. 当代玉器主要产地及产品特点	(8)
(二) 石雕	(13)
(三) 木雕	(19)
1. 木雕源流	(19)
2. 木雕的分类及装饰	(21)
3. 中国当代木雕	(23)
(四) 牙雕	(29)
1. 牙雕源流	(29)
2. 现代牙雕	(30)
(五) 竹刻	(31)
1. 竹刻源流	(31)
2. 竹刻主要品种	(33)

3. 竹刻技法	(34)
4. 当代竹刻产地	(35)
(六) 根雕	(38)
1. 根雕简史	(38)
2. 根雕天趣	(40)
3. 根雕欣赏与陈设	(42)
二、陶瓷工艺	(45)
1. 中国古代瓷器源流	(45)
2. 中国陶瓷文化特征	(51)
3. 中国当代瓷器工艺	(55)
4. 中国当代陶器工艺	(59)
三、漆器	(65)
1. 中国古代漆器源流	(65)
2. 中国漆器传统技法与种类	(69)
3. 中国当代漆器	(72)
四、家具	(80)
1. 中国家具源流	(80)
2. 当代传统家具	(82)
五、文房四宝	(89)
1. 笔的源流和品种	(89)
2. 墨的源流和品种	(94)
3. 纸的源流和品种	(96)
4. 砚的源流和品种	(99)

六、织绣印织工艺	(104)
1. 刺绣	(104)
2. 织锦	(108)
3. 蜡染	(110)
4. 土印花布	(111)
5. 织毯	(112)
七、民间工艺	(113)
1. 剪刻纸	(113)
2. 伞与扇	(115)
3. 编制工艺	(118)

一、雕塑工艺

(一)玉 器

1. 中国玉器源流

中国从原始社会开始生产玉器,随着社会生产的发展,逐步形成了独立的专业,多集中于京畿、都邑。自宋至清,苏州成为全国性的制玉中心。历代王室、朝廷皆设有玉器作坊,进行生产。因玉硬度较高,加工时需要特殊的工具和方法,故加工过程大体有选料、画样、锯料、做坯、打钻、做细、光玉、刻款等若干工序。仿古玉还要增加“致残”和“烧古”等工序。封建社会由青铜工具逐步变为钢铁工具。石英砂硬度高于玉,因此自古用于磨玉,又名“解玉砂”。当无齿锯前后推拉或铤、钻旋转接触玉材时,放进用水调匀的石英砂,随工具运动而琢磨成器。玉器的造型、花纹都是靠这种方法制成。所以,先秦称琢玉,宋人称碾玉,今称碾琢,以示与雕刻工艺有别。

中国玉器的艺术风格历史演变如下:

在中国南方,良渚文化的大型玉器和高矮不同的多节玉琮,标志着治玉工艺已与石器工艺开始分离。玉器造型较为复杂,已能碾琢阴线、阳线、平凸、隐起的几何形及动物形图案装饰,具有朴素稚拙的风格。商周时代的玉器以形象单纯、神态突出、多用双勾隐起的阳线装饰细部为其特征,并出现了俏色玉器。春秋战国时期玉器工艺有了广泛的发展,各诸侯国竞相碾治,精益求精。秦汉玉器与精雕细刻的春秋战国玉雕相比,在艺术风格上趋向雄浑豪放。汉玉隐起处常用细如毫发的阴线雕饰,有如古画上的游丝描一般刚劲有力,以弥补其立体感不强的弱点。这是汉玉技法上的一个特点,对后世玉器有着深刻影响。唐、宋玉器色如羊脂,光泽晶莹,质地精良,技术精湛,禽兽花卉的题材和玲珑剔透之器增多,写实能力大为提高,开始出现世俗化的倾向,在形神兼备上达到了极高的造诣。这与当时绘画、雕塑艺术的成熟有着密切的关系。元明清时期南北两地玉器普遍发展,是中国玉器史上极其光辉的时代;现存北海团城内的元代渎山大玉海,明汪兴祖墓出土的玉带板,朱翊钧墓出土的玉圭、玉带钩、玉盂、玉碗、玉壶、玉爵、玉佩等可以代表这时期玉器的特点。在继承宋代玉器特点的同时,出现加工粗放或碾琢繁琐的两种互相排斥的倾向。元明玉器还受到文人书画的影响,发展了碾琢文人诗词和写意山水画的玉

器,往往镌刻名家款识,以示追求文人高雅的情趣。清代乾隆时期的玉器因玉材丰富、皇家提倡和社会需要,技艺成熟,达到了空前的高峰。另外,中国维吾尔族的碾玉工艺富有地方色彩,是中华民族玉器艺术宝藏的组成部分。在后期封建社会仿古思潮影响下,以“返朴”为目标,追仿“汉玉”风格而生产的各式玉器,被称为“仿古玉”,这种玉器始于宋而盛于明清,有着自己特殊的美学价值,也是古代玉器的组成部分。

2. 中国玉器文化特征与地位

我国玉器文化源远流长,从下列比较中可看出其特征与地位。

①从采玉时间上比较

这里有两个可比点,即采玉时间的早晚和持续时间的长短。

大约 12000 年以前,我国辽南原始居民就开始用蛇纹石打制砍砸器,7000 年前的新乐文化出现了磨制较精的彩石石凿,河姆渡文化时期出现了彩石玉块,距今 6000~4000 年的新疆罗伯淖尔先民已经采用和阗玉磨制无孔石斧。在此后 4000 年里,我们祖先的治玉活动从来间断过。而国外最早使用玉器的是公元前 3000~

2000年的西伯利亚原始文化,他们用软玉制造工具和圆盘,但此后便销声匿迹,未再重现了。日本古代硬玉大珠出现于绳文时代中期(前2900~前2300年),碧玉管出现于弥生时代(前300~300年),到了古坟时代(300~440年)治玉工艺便衰落以至消亡。印第安人玉器开始于公元前1000年,至公元900年趋于消失。

关于采玉时间的早晚,虽因检测手段不同,可能出现一定的误差,但可以肯定中国是用玉最早的国家之一,同时也是用玉持续时间最长的国家。

②从玉质、玉色上比较

国外各产玉地点所出玉色泽较为单调,如日本、印第安玉器以翡翠为主,其软玉亦呈深浅绿色,欧洲软玉呈青、绿色,贝加尔湖附近所出玉石上带有墨点,孔东原始文化出白色软玉,而我国和阗玉除了青、碧、墨色之外,还有黄、白等色玉,其中尤以羊脂白玉最优。日本硬玉和碧玉,毛利人碧玉,印第安玛雅硬玉之质地均缺少温润晶莹之感,而我国和阗玉质地细腻缜密。因此,单从玉质、玉色上比较,和阗玉亦是国外玉石所不及的。

③从琢玉工具上比较

我国琢玉用的旋转性工具,可能始于原始社会的红山文化与良渚文化,后来又逐渐发展为“水凳”。日本、西伯利亚、印第安玛雅等地又以何种工具琢玉呢?

日本学者从现行攻玉法推论,认为日本古代玉器也是用旋转性工具碾琢的,此外不见其他论证材料。在印度,19世纪玉工操作旋转性工具的图示流传至今,为一老年玉工用右手推拉弓弦以带动圆砣旋转,左手执玉琢磨。从现代的角度看,我们可以估计当时的制玉操作不便,效率较低。这幅图中的琢玉工具比《天工开物》所描绘的水凳晚了三个世纪,在其结构、传动装置上反而远比水凳落后。不容否认,中国古代旋转性琢玉工具在当时是最先进、最完善的。

④从碾琢技艺上比较

我国古代玉器工艺有 7000 余年的历史,积累了丰富的宝贵经验,这方面日本、欧洲、毛利、玛雅和阿拉伯等地的碾玉技艺都是望尘莫及的。在这里须对痕都斯坦玉——莫卧儿玉的碾琢技艺作一下具体分析。我们承认痕都斯坦琢玉技艺已达到了相当高的水平,并对我国晚清及现代玉器工艺产生过较大影响。乾隆对痕玉有过极高的评价,他在诗文中说:“璞韞昆山,镂传印度”,“西昆率产玉,良匠出痕都”,并赞其玉器“莹薄如纸”,或比作“蝉翅”,赞其琢磨精美:“叶簇见重层,刀斧浑无迹”,“细入毛发理,浑无斧凿痕”,“精镌本鬼工”,但费解的是他竟误认为痕玉是“水磨”而成。从现存的莫卧儿玉器考察,胎薄如纸者有之,但胎厚类瓷者亦不乏其例。而苏州仿“蕃作”中也有薄胎的,其中菊

瓣盘薄如蝉翼,呈半透明状态,说明苏州玉工有能力把玉器磨得很薄。那么为什么我国古代玉器中器胎偏厚者居多?这与玉材难得、价格昂贵有关。若琢磨得过薄,一则费工,二则使玉材耗损过大,三则有损玉质美,给人以不坚实感,易与玻璃器混淆,故治玉不提倡薄胎之工。清代晚期玉业接受了痕都斯坦玉器的莨苕科植物图案与宝石镶嵌两个特点,并发展成“仿蕃作”,这说明我国玉工对痕玉技艺持扬长避短的态度,吸收其优点以丰富和发展自己,而又扬弃了其不符合我们民族传统的薄胎及阿拉伯器形等因素。

⑤从玉器功能上比较

我国古代玉器与社会生活的许多方面都有着密切联系,前面已经介绍了它所具有的五方面社会功能。欧洲人认为,软玉挂在腰间有治愈肾病的功效,这自然是一种迷信的认识,但其原始社会的玉器工具尚有一定的实用价值;日本人对玉和玉器的认识较欧洲人复杂,他们认为玉除了装饰功能之外,尚有“咒术的、宝器的、祭祀的”功能;阿拉伯玉器大致仅限于生活用具和瓶盆之类;印第安玛雅人玉器与神官的职司、祭祀有关,此外尚有生活用玉和装饰玉器。总之,上述各国玉器所具有的社会功能均不及中国古代玉器所产生的广泛的社会功能。

⑥从玉器造型上比较

中国古代玉器型制相当丰富,而国外古代玉器造型大致如下:日本古代玉器只限于珠、管、块、勾、栉形以及抽象化的动物,少见器皿;毛利人玉器仅见神像、珮、斧;西伯利亚新石器时代也仅有斧、凿、盘等工具和器皿且造型均较简单;阿拉伯玉器以器皿为主,其器型别致,独具一格,且类型也较单纯;印第安玛雅玉器型制比上述各地稍多,有工具、珠、管、片、人物浮雕和象生玉等,但与中国古代玉器型制相比,玛雅玉器也显得相当单调了。

⑦从玉器装饰图案上比较

中国古代玉器之装饰图案,有几晃形、动物、植物、文字以及绘画性、综合性等多种题衬。而日本、欧洲、西伯利亚、毛利等地玉器则多呈光素状或饰以简单的几何形图案,装饰甚少。其中玛雅煌阿拉伯等地玉器装饰图案,有其自己的独特风格,如痕玉之莨苕叶饰和“西蕃莲”与“铁线莲”等花纹。印第安玛雅玉器纹饰以人物图案为精,但与中国古代玉器图案装饰相比,便显得黯然失色了,尤其是中国古玉上的绘画性图案,在世界琢玉史上独具特色。

3. 当代玉器主要产地及产品特点

玉器生产主要在北京、上海、广州,它们各有特色。此外,还分布在河南、辽宁、新疆、苏州等地。艺人们善于运用玉石的不同天然形状、纹理和色泽,因材施艺,琢磨成工艺品,有的竟能制成精巧的套环或细长的链条,表现出卓越的技术。

①北京玉器

历史悠久,相传元代著名道教祖师邱处机(道号长春),曾在甘肃、陕西等地学习琢玉,后来到北京广为传授。

本世纪初,北京玉器一度兴盛,但建国初期,仅仅留下少数几间玉器店,成立了6个玉器生产合作社和一个公私合营玉器厂,到1958年,合并为北京市玉器厂。此后,又陆续成立了北京长城美术品厂、北京民族玉器厂、北京国安工艺品公司玉器加工部等。

北京玉器风格浑厚、雅丽、端庄。当代颇具声誉的著名艺人有潘秉衡、何荣、刘德盈、王树森、张云和等人。潘秉衡首创有故事情节和思想内容的人物作品,尤其是设计有配景、带链子的神佛等,恢复了在玉器上压金银丝镶嵌宝石的技艺。还以薄胎器皿见长,精于

设计和制作,技艺全面,功底深厚,其作品以新颖、奇特引人入胜。何荣师承清末著名匠师夏文忠,擅长神佛、仕女、老人、儿童等以及设计器皿。他创作的神佛注重性格、神态的刻划,在东南亚国家享有盛誉,如“珊瑚飞佛”风格高雅,神情安详。他创作的仕女,不事矫饰,以清秀娴静取胜。刘德盈以创作立体花卉而著称,不仅擅长设计,而且精于制作,即使性脆易断的珊瑚,在他手下,也是穿枝过梗,玲珑剔透,繁茂而有生气,如“珊瑚百鸟朝凤瓶”是当代北京玉器的佳作。王树森技艺精湛,巧用原料,作品小中见大,薄里显厚,平而见凸,并且擅长人物。

此外,还有善于雕琢人物,技艺精湛,刻划入微的刘鹤年,被同行誉为北京玉器的“四怪一魔”(即玉器设计制作的杰出人物,有独特技艺的琢玉大师)。张云和在40年代便以创制岫岩玉的鸟禽而闻名,以后又发展到俏色鸟和对鸟,所以人称“鸟儿张”。他制作的鸟禽,生动活泼,各具神情,在俏色鸟中,以“绶带鸟”、“仙鹤”为著名。

北京玉器行业还有不少优秀的艺人,如工艺美术大师夏长馨擅长器皿图案,特别对上古三代的青铜器图案精通。王仲元则以新颖、巧用俏色而驰名艺坛,代表作品有“龙盘”、“虾盘”等。赵德一、李焕一等擅长浅浮雕和双钩陀字。高祥的花卉、连续增的人物也颇有