

山东省中华优秀传统文化
传承发展工程重点项目

巧夺天工
中国传统
工艺文化

王红莲
徐思民

著

马新 主编

中國
文化四季

山东大学

马新 主编
中国文化四季

王红莲
徐思民 著

巧夺天工

中国传统
工艺文化

图书在版编目(CIP)数据

巧夺天工:中国传统工艺文化/王红莲,徐思民著.
—济南:山东大学出版社,2017.10
(中国文化四季/马新主编)
ISBN 978-7-5607-5731-5

I. ①巧… II. ①王… ②徐… III. ①手工艺—
传统文化—介绍—中国 IV. ①J528

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第198821号

责任编辑:武迎新
装帧设计:牛钧

出版发行:山东大学出版社
社址:山东省济南市山大南路20号
邮编:250100
电话:市场部(0531)88364466
经销:山东省新华书店
印刷:山东华鑫天成印刷有限公司
规格:787毫米×1092毫米 1/16
12.75印张 177千字
版次:2017年10月第1版
印次:2017年10月第1次印刷
定价:32.00元

版权所有,盗印必究

山东省中华优秀传统文化传承发展工程重点项目
中华优秀传统文化传承书系

课题组负责人

马 新

课题组成员

(以姓氏笔画为序)

马丽娅	王文清	王玉喜	王红莲
王思萍	巩宝平	刘娅萍	齐廉允
李仲信	李沈阳	吴 欣	宋述林
陈树淑	陈新岗	张 森	金洪霞
赵建民	贾艳红	徐思民	郭 浩
郭海燕	董莉莉	韩仲秋	谭景玉

總序

中国传统文化是中国历史发展中物质文化与精神文化的结晶，也是人类文明史上唯一没有中断的独具特色的文化体系，是中国历史带给当今中国与世界的文化遗产。

早在遥远的旧石器时代，我们的先民为了生存，打制着各式各样的石器，也击打出最初的文化火花。随着新石器时代的到来，以农业生产为前提的农业文明发生了，我们的先民筚路蓝缕，耕耘着文明的处女地，孕育着中国文化的萌芽，绚烂多姿的彩陶文化与精致绝伦的玉石文化是这一时代的文化地标，原始宗教与信仰、语言、审美及创世神话也纷纷出现。

进入文明的门槛后，先民们开始了艰辛的文化积淀。商周时代的礼乐文明与青铜文化代表了这一时代的杰出成就，甲骨文与金文则成为这一时代的文化符号。至春秋战国，中国文化史上的“寒武纪大爆发”开始了，无论是物质文化，还是精神文化，都进入一个创造和迸发的时代：这一时代，出现了“百家争鸣”，从孔子、老子、墨子到孙子、孟子、庄子等贤哲，无一不在纵横捭阖，挥斥方遒，发散出理性的光芒。这一时代，出现了《诗经》《楚辞》，还出现了《左传》与《国语》以及不可胜数的人文经典。这一时代，又是科学与技术的辉煌时代，铁器

与牛耕技术的出现，奠定了此后 2000 多年中国农耕文明的基础；扁鹊的医术与《黄帝内经》的理论，成为中医药文化的基石；墨子、鲁班、甘德、石申，启迪了我们的科学探索，民间无数的工匠们在纺织织造、建筑交通以及各种手工艺上都进行了卓越的创造。春秋战国时代既是中国文化的启蒙时代，也是中国文化的奠基时代。

随着秦汉时代的到来，海内为一，中国文化进入凝炼时代，形成了大一统的文化特色。这一时代，不仅有了大规模的驰道、长城以及宫殿的兴建，还有了统一的度量衡与文字；这一时代，不仅牛耕技术继续向全国推进，还有了精耕细作技术，使其成为中国农耕文化的首要特征；这一时代，不仅有“独尊儒术”与经学的繁荣，也有汉大赋的飞扬与汉乐府的古朴；这一时代，商品贸易“周流天下”，工商政策与商业理论富有特色，全社会在衣、食、住、行方面的水平明显提高。生活的精致化与生活水平的不断提高，使得 20 世纪的权威史学家汤因比也动了想去中国汉代生活的念头。

魏晋南北朝与隋唐时代，是中国文化史上的交融与繁荣时代，周边游牧民族文化的涌入，西部世界的宗教文化及其他各种文化的东来，使这一时代形成了空前的中西文化碰撞与冲击。在此后到隋唐时代的融合发展中，实现了文化的大繁荣。道教虽产生于汉代，但其发展与传播则是在魏晋南北朝与隋唐时代；佛教也是在汉代传入，它的发展与繁荣同样是在魏晋南北朝与隋唐时代。这一时代，玄学与禅宗是思想史上的两大硕果，书法、绘画、雕塑以及音乐、舞蹈方面，更是群星闪耀，唐诗的地位在文学史上是无可替代的，唐三彩的艺术魅力同样穿越千古。这一时期的农耕文化、工商文化以及其他各文化形态也都取得了长足的发展，特别是中外文化交流之活跃、之丰富，使中国文化与外部世界的文化产生了有力互动，隋唐长安城是当时世界文明的中心所在。

宋元明清时代是中国文化的扩展时代。随着文明的进步与文化手段的变化，随着市民社会的兴起与社会结构的变化，面向民间、面向市民与普通民众的文

化形态迅速扩展。宋明理学的主旨是给民众套上牢牢的精神枷锁，但是与汉代经学相比，它也是儒学民间化的一种体现。从宋词到元曲，从“三言二拍”到话本小说，再到戏剧的兴起和四大文学名著的问世，无不体现着这一特色。这一时代，既有明末清初试图开启民智的三大启蒙思想家，又有直接面向社会生产与社会生活的《天工开物》《本草纲目》以及《农政全书》。这一时代，中国文化在积淀着中国文明丰厚底蕴的同时，也在准备着自己的转身，准备着与新文化的拥抱。

从中国文化的发展可以看出，其历史之悠久、内容之丰富、价值之巨大，可谓蔚为大观，令人叹服。在新的历史时期，把握与了解这些渐行渐远的文化宝藏，并将其传承给青年一代，是摆在我们面前的世纪难题。

自 20 世纪 80 年代以来，学术界与文化界一直在孜孜不倦地去破解与完成这一难题，为此付出了艰辛的努力，推出了一批又一批面向青少年群体的“中国传统文化”类读物或教材，可谓琳琅满目，数目繁多。毋庸置疑，文化学者们的这些努力，对于研究与普及中国传统文化发挥了重要作用。但是，若作为当今面向青少年群体的普及性著作还有若干不适应之处。比如，有的著作篇幅过大，往往动辄四五十万字甚至上百万字；有的著作理论性偏强，在理论性与知识性的结合上还不够；还有的著作对有关知识点的叙述不够均衡，轻重不一。更为重要的是，随着社会主义核心价值观体系建设的推进，尤其是习近平总书记所提出的对中国传统文化的“四个讲清楚”，对中国传统文化的研究和普及提出了更高的要求。为此，我们组织了 10 余所高校的相关研究人员，共同编写了这套适合当代青少年阅读的中国传统文化读物——《中国文化四季》，旨在为青少年提供一套富有时代特色的中国传统文化专题知识图书。

在编写过程中，我们深刻地感受到中国传统文化源远流长、博大精深，是中国文明 5000 年进程的辉煌结晶——既有筚路蓝缕的春耕，又有勤勤恳恳的夏耘；既有金色灿然的秋获，又有条理升华的冬藏。所以，我们以“中国文化四季”

作为总领，旨在体现 5000 年文明进展中最具代表性的精华篇章。在专题确定与内容安排上，也着重体现中国文化在春耕、夏耘、秋获、冬藏各个演进环节上的标志性成就。整套丛书由 16 册组成，包括：

《精耕细作：中国传统农耕文化》

《货殖列传：中国传统商贸文化》

《大匠良造：中国传统匠作文化》

《巧夺天工：中国传统工艺文化》

《衣冠楚楚：中国传统服饰文化》

《五味杂陈：中国传统饮食文化》

《雕梁画栋：中国传统建筑文化》

《周流天下：中国传统交通文化》

《人文荟萃：中国传统文学》

《神逸妙能：中国传统艺术》

《南腔北调：中国传统戏曲》

《兼容并包：中国传统信仰》

《天人之际：中国传统思想》

《格物致知：中国传统科技》

《传道授业：中国传统教育》

《止戈为武：中国传统兵学》

我们希望通过各专题的介绍，使读者既可以有选择地了解中国传统文化的有关知识，又可以全面地把握传统文化的基本构成。

为适应青少年的阅读需求，我们吸取了以往此类图书的优点，尽量避免其缺陷与不足。在全书的内容设计上，打破了传统的章节子目式的编排方式，每章之下设置专题，以分类叙述各门类知识；在写作时，尽量避免以往一些读物的“高深”与“生冷”现象，以叙述性文字为主，做到通俗、易懂、生动；另外，

各册都精心配备了一些与各章内容相对应的中国传统文化图片等，做到了图文并茂。

需要说明的是，这套丛书作为“中华优秀传统文化传承书系”被纳入山东省“中华优秀传统文化传承发展工程”重点项目，得到中共山东省委宣传部和有关专家的大力支持与指导。为不负重托，我和20余位中青年学者共同合作，以对中国传统文化的挚爱为基点，精心施工，孜孜不倦，以打造一套中国传统文化的精品作为出发点和最终目的。全书首先由我提出编写主旨、编写体例与专题划分；各专题作者拟出编写大纲后，我对各册大纲进行修订、调整，把握各专题相关内容的平衡与交叉，以更好地体现中国传统文化的四季风情；然后交给各专题作者分头撰写初稿；初稿提交后，由我统一审稿、统稿、定稿，并补充与调整书内插图。这套丛书若能蒙读者朋友错爱，起到应有的作用，功在各位作者；若有缺失与不足之处，我当然不辞其咎。

我们由衷地希望通过全体作者的努力，使本书不再只是枯燥乏味的知识叙述，而是青少年真正的学习伙伴，让中国优秀传统文化能够浸润到每一个青少年的心灵深处。

马 新

2017年3月于山大高阁书斋

概 述

第一章 历史悠久的陶器工艺

- 一、半坡彩陶 7
- 二、庙底沟彩陶 9
- 三、马家窑彩陶 10
- 四、半山彩陶 11
- 五、大汶口陶器 12
- 六、龙山黑陶 14
- 七、彩绘陶 15
- 八、人面鱼纹盆 17
- 九、舞蹈纹彩陶盆 18
- 十、秦始皇兵马俑 20
- 十一、唐三彩 21
- 十二、紫砂陶器 23

第二章 绚丽多彩的瓷器工艺

- 一、原始青瓷 27
- 二、汉代瓷器 29
- 三、六朝青瓷 30
- 四、唐代瓷器 31
- 五、宋代瓷器 33
- 六、元代瓷器 35
- 七、明代瓷器 37
- 八、清代瓷器 38
- 九、莲花瓷尊 40
- 十、钧窑乳浊釉 41
- 十一、哥窑开片瓷 43
- 十二、定窑白瓷 45

第三章 灿烂的青铜工艺

- 一、青铜制作工艺 49
- 二、政教合一的商代青铜工艺 51
- 三、以礼制器的西周青铜工艺 53
- 四、走下神坛的春秋战国青铜工艺 55
- 五、镶金错银的秦汉青铜艺术 57
- 六、铜镜艺术 59
- 七、司母戊鼎 60
- 八、虢季子白青铜盘 62
- 九、十五连盏灯树 64
- 十、宴乐水陆攻战纹壶 65
- 十一、长信宫灯 67
- 十二、宣德炉 69

第四章 精美富丽的金银细工工艺

- 一、金银细工 73
- 二、唐代金银器 75
- 三、宋代金银器 77
- 四、元代金银器 78
- 五、清代金银器 80
- 六、何家村窖藏金银器 81
- 七、丹徒丁卯桥窖藏银器 83
- 八、法门寺地宫金银器 85
- 九、乾隆金发塔 86
- 十、金瓿永固杯 88

第五章 巧夺天工的玉石工艺

- 一、原始宗教活动中的玉器 92
- 二、妇好墓陪葬玉器 94
- 三、礼仪用玉 96
- 四、装饰用玉 97
- 五、隋唐玉器 99
- 六、宋元玉器 101
- 七、明代玉器 103
- 八、清代玉器 104

第六章 繁花似锦的织绣工艺

- 一、春秋战国的丝绸织造 109
- 二、汉代的丝绸织造 111
- 三、长沙马王堆的刺绣 112

- 四、灿烂蜀锦 115
- 五、多姿染缬 116
- 六、宝相花纹与陵阳公样 118
- 七、朱克柔缂丝 120
- 八、纳失失 121
- 九、绚丽明锦 123
- 十、宫廷绣与地方绣 125

第七章 雕胎绘彩的髹漆工艺

- 一、从木胎漆碗到木器印痕 130
- 二、从雕木为胎到夹纆成型 131
- 三、从针刻到金银扣 133
- 四、湖北战国楚墓漆器 135
- 五、河南信阳楚墓漆器 136
- 六、长沙马王堆汉墓漆器 138
- 七、奩与耳杯 140
- 八、钟钜与鼎 142

第八章 雕填镶嵌的彩漆工艺

- 一、多彩的南北朝漆器 146
- 二、从北朝到唐代的夹纆造像 148
- 三、唐代的雕填漆器 150
- 四、以唐代为主的金银平脱 151
- 五、宋代的光素漆器 153
- 六、剔红漆器的发展 155
- 七、剔彩漆器的成就 156
- 八、戩金银漆器的特色 157
- 九、螺钿漆的精美 159

- 十、张成、杨茂的漆器艺术 161
- 十一、精致华丽的漆盒 163

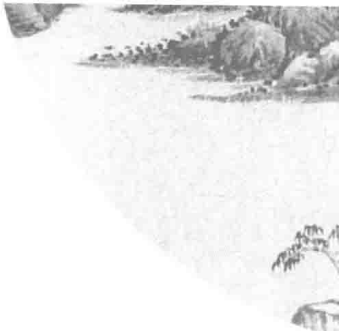
第九章 坐卧凭靠的家具工艺

- 一、席地而坐时期的家具 168
- 二、从胡床到高起坐家具 170
- 三、注重选材的明式家具 172
- 四、做工严谨的明式家具 174
- 五、文质相合的明式家具 176
- 六、拔步床的联想 177
- 七、太师椅的寓意 179
- 八、大方造型八仙桌 181
- 九、烦琐的宫廷家具 183

主要参考书目 186

概述

手工技艺是人能够自由支配双手的重要体现，是人在劳动的过程中逐渐掌握的一种生存技能，它反映了人们认识自然、改造自然的能力，是人创造物质生活资料的重要组成部分。手工技艺创造的一个重要成果是工艺美术，它基于人们的生活需要，以满足人们在衣食住行用等生活领域的物质和精神的需要，既是人们生活方式的体现，也是时代的科学技术、经济思想、美学观念的形象的折射。

在全世界范围内，工艺美术都有着悠久的历史，它伴随着人类的起源而产生，在人类社会漫长的发展历程中，帮助人们形成并逐渐规定着其生活方式的发展变化。不同的民族和地区，根据自己本民族的传统，围绕工艺美术形成了特定的工艺文化，包括使用习俗、审美意识、制造技艺、装饰方法等，都各不相同。中国在上下五千年的悠久历史中，逐渐积累并形成了自己的工艺文化，在世界文化之林中独树一帜，是一颗耀眼的明星。这其中包含的众多智慧，是中华民族集体劳动的优秀成果。

中国传统工艺文化的一个重要原则是以人为本，受儒家、道家、墨家、佛教等传统哲学思想的影响，在制造与使用工艺品的活动中，努力坚持“重己役物”的思想，这种对主体人的重视、对美的创造才能的发掘以及对人与自然的和谐的追求，是中国传统工艺文化的思想精华所在。在这种思想的驱动下，人与物之间的关系是主动与被动的关系，它始终把人放在主体地位，使物品为人的生活服务，而不至于使人在使用物品的过程中为物所累，出现异化现象。

工艺美术品作为人们日常生活中的实用品，与纯艺术品讲求表现艺术家的主观情感与追求装饰效果不同，强调实用、讲求功能是其基本原则，适应生活则是最高标准。但是，所谓工艺，既要有工，也要有美，既要有实用价值，也要有审美价值，它是一种融合造型、色彩、装饰于一体的工艺形象。因此，它又要同时满足人的精神需求。在设计制作时，要求达到形式与内容的统一、功

能与装饰的统一，根据不同情况创造出最合适的造型或装饰，最理想的状态是能够做到“文质彬彬”。功能与形式兼顾，物质与精神的双重适用，是中国传统工艺美术的优秀传统。我们现在看到的无论是透露着犷厉之美的商周青铜器，还是造型朴实大方的明式家具，都能够体现出这种造型与装饰之间的和谐关系，从不同角度满足人们实际生活的需要。

在封建社会时期，由于封建统治者以及文人画观念的影响，工艺美术的社会地位低下，被视为雕虫小技，不登大雅之堂。手工艺人们没有机会接受系统的文化教育，他们的手艺是通过父子、师徒一代代传承的，但是不识字不代表没有文化，这些生活在社会底层的群体，通过祖辈总结的和自己体验到的丰富的生活经验，结合朴素的自然观和世界观，不断地从自然造化中汲取营养，在工艺造物的活动中，强调人与自然的和谐。上自原始社会时期陶制品的仿生造型、合理的结构形式，下到各个时期生动活泼的各种动植物装饰纹样，都能够体现出这种“师法自然”的创作思想。

万事万物的背后都有自然规律在起支配作用，中国传统哲学将这种规律总称为“道”，具体到每一件物品，则是“器”。道与器之间是一种一般性与个别性、普遍性与特殊性的关系。在造物活动中，人们通过制作和使用一件件不同的器，发现和总结其背后的道，这就是强调道、器的统一。最为人们所熟知的例子莫过于《庄子·养生主》中讲的寓言“庖丁解牛”：一个屠户在宰牛的长期实践中，掌握了牛的生理结构，从而做到游刃有余，一把屠刀用十几年而锋利依旧。手工艺人在长期的劳动实践中，关于手中的活计也形成了这种追求真理的发展观念，通过手中掌握的可见可感的“技”，追求其背后蕴含的天理大“道”，从一件器物的造型、装饰中，窥探为人处世的真理。

具体到物的层面，在我国几千年的工艺美术发展中，陶瓷、青铜、丝织、金银、漆器等等，形成了灿烂的古代工艺文化。各个时代都形成了自己有代表性的工