



现代 设计元素

XIANDAI

SHEJI

YUANSU

工艺设计

图书在版编目 (CIP) 数据

工艺 / 陆红阳, 喻湘龙主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2005.2

(现代设计元素)

ISBN 7-80674-930-6

I. 工… II. ①陆…②喻… III. 工艺美术—设计
IV. J506

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第010712号

现代设计元素·工艺设计

艺术顾问 / 柒万里 黄文宪 汤晓山

主 编 / 喻湘龙 陆红阳

编 委 / 汤晓山 喻湘龙 陆红阳 黄卢健 黄江鸣 江 波 袁晓蓉 李绍渊 尹 红

李梦红 汪 玲 熊燕飞 陈建勋 游 力 周 洁 全 泉 邓海莲 张 静

梁玥亮 叶颜妮

本册著者 / 汪 玲

出 版 人 / 伍先华

终 审 / 黄宗湖

图书策划 / 苏 旅 姚震西 杨 诚 钟艺兵

责任美编 / 陈先卓

责任文编 / 符 蓉

装帧设计 / 八 人

责任校对 / 陈宇虹 黄 艳 尚永红

审 读 / 欧阳耀地

出 版 / 广西美术出版社

地 址 / 南宁市望园路9号

邮 编 / 530022

发 行 / 全国新华书店

制 版 / 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 / 2006年9月第1版

印 次 / 2006年9月第1次印刷

开 本 / 889mm × 1194mm 1/16

印 张 / 5.5

书 号 / ISBN 7-80674-930-6/J · 619

定 价 / 36.00元

版权所有 翻印必究

目录

前 言	5
第一章 概述	6
一、工艺的含义	6
二、工艺的内容与形式	6
三、工艺的造物原则	7
四、工艺的作用与意义	7
第二章 工艺溯源	9
一、发展概况	9
二、原始图腾、宗教信仰对工艺的影响	12
三、民俗文化中的工艺造物思想	15
第三章 工艺的传承	18
一、地域特征	18
二、传承方式	19
第四章 工艺造型的基本特征与色彩语言	20
一、工艺造型	20
二、工艺造型的两个基本特征	21
三、工艺的色彩语言	25
第五章 工艺的类型、材料及制作	29
一、剪纸	29
二、印染	32
三、刺绣	46
四、编织	51
五、泥塑	65
六、陶瓷	67
七、木雕	73
八、漆器	75
第六章 现代工艺与旅游产品开发	79
一、现代工艺	79
二、现代工艺类型	79
三、现代工艺与旅游产品开发	85



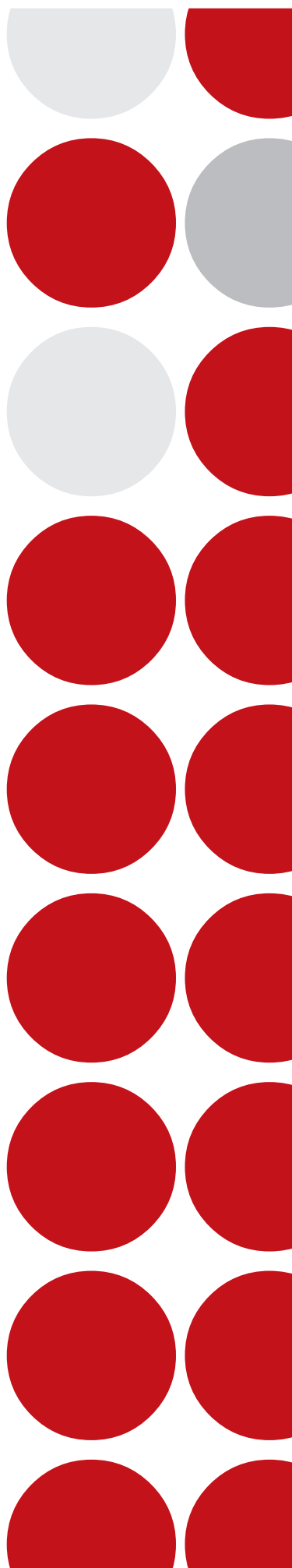
前言

在21世纪的今天，作为设计元素——工艺，它的发展正随着社会经济和科学技术的迅猛发展及新材料、新技术、新工艺的冲击日趋成熟，呈现出多元化的趋势。如今工艺设计已经覆盖了人类生活的衣、食、住、行、用等各个领域，从气势宏伟的公共环境设计，到玲珑精致的家居饰品设计，处处凸现出工艺设计的痕迹。

本书从工艺的发展到传承，都用图文结合的方式作了详细的解说，并具体的介绍了工艺的几个种类以及材料和制作方法，以及现代工艺的应用。作品丰富多彩，具有较高的学习和鉴赏价值。

本书的编写，得到了许多老师与同学们的大力协助。在此，真诚的感谢这些给予过帮助的老师 and 同学们。

编者写于云南艺术学院



第一章 概

述

一、工艺的含义

工艺设计是人类各项活动中不可缺少的物质产品，与人们的生活紧密相关。它的产生和发展常因历史时期、地理环境、经济条件、文化技术水平、民族习俗、审美观念等的差异而呈现出各具特色的风貌。工艺一般泛指一种加工手段，是一种需要特殊技能和知识的行业，尤其指手工艺与手艺（《简明牛津英语词典》）。但作为工艺美术范畴的工艺应具备对“一定物质材料作艺术加工处理，且具有强烈的实用价值和审美价值”。工艺的门类繁多，按《辞海》里解释通常分为两大类：（一）日用工艺，即经过装饰加工的生活用品，如一些染织工艺、陶瓷工艺、家具工艺等；（二）欣赏工艺，即专供欣赏的陈设品，如一些象牙雕刻、玉石雕刻、装饰绘画等。按工艺的发展来分，可分为传统工艺和现代工艺两大类。也有将工艺分为实用工艺、民间工艺、手工艺、民族工艺等。总之“工艺”一词的含义具有多重性的特征。

另外，工艺的概念不仅仅是指手工操作和自然材料的利用，它还包括现代高科技材料、计算机分析和制作等现代工艺内容。工艺设计和工艺产品代表一个国家工艺发展的历史、审美价值取向以及技术完美结合的高度。

二、工艺的内容与形式

工艺作为一种艺术形式，它包括两个方面的内容：（一）为现实生活服务的实用功能；（二）为人们提供精神生活的审美功能。因此，工艺设计既是一种物质产品，又是一种精神产品。其形式主要是通过对工艺的造型、色彩、纹样装饰以及特定材料肌理与技能的认识、了解和运用来体现的。在所有工艺种类中，造型起着至关重要的作用，而色彩的运用是根据材料本身的属性和审美需要来实现的，装饰则是为了加强艺术效果的一种表现形式。因此，造型、色彩及装饰都具有重要的艺术

表现力。另外，各种不同的材料在表现内容和形式上还受到功能条件和材料的制约而各有其特长和局限。因此，工艺设计需要设计师充分发挥材质的自然肌理美感，同时还要考虑工艺设计的实际用途和审美需要。



图 1-1
浮雕



图 1-2
编钟



图 1-3
茶具

三、工艺的造物原则

工艺是一种具有物质和精神双重属性的物质产品。首先,它必须通过设计和制作两个过程直接服务于人们的物质生活。其次,它作为人类审美的载体,必然反映着人们的精神生活面貌。正如前苏联美术评论家、理论家柯岗在他的《论实用美术的本质和特征》一文论述的:“当物质生产为了满足人的实际需要而制造的东西,同时被施以艺术心裁时,就产生了实用美术。”(实际上这里所说的实用美术也就是我们讲的工艺美术)因此,工艺造物首先要考虑的是实际用途,并以装饰表现手法来体现工艺造物特定的审美价值,工艺造物的原则是:实用、经济、美观。



图 1-4
伞

四、工艺的作用与意义

工艺是通过人们的衣、食、住、行、用等生活用品和生活环境对人们的思想意识和审美情趣产生作用的。它具有其他艺术无法比拟的经常性、广泛性和深入性。工艺产品在我国的广大农村和城市无处不在,包罗万象,并以日常用品和生活环境的方式影响着每一个人。随着时代的变迁,科学技术的发展和生产力的解放及人们物质、精神生活水准的提高,工艺设计也不断向前发展着。特别是在工业革命之后,由于大机器生产的出现,大量的机器产品替代了手工制品,工艺便有了它新的内涵和外延。今天,大量的传统工艺虽然被现代机器生产工艺所取代,然而,任何一种新观念的产生都得根植于传统的土壤里才能生根发芽。因此,传统工艺特别



图 1-5 纸艺
作者:何煜衍

是手工艺所具有的精神内涵及审美价值又重新引起了当今社会的关注。

在今天这样一个国际化的大环境下，工艺作为现代设计必备的元素，同样具有它潜在的价值。怎样让工艺设计具有强烈的时代感和民族特色，紧跟上社会发展的步伐，是我们应该高度重视的课题。



图 1-6
梳子



图 1-7
银手镯



图 1-8
云南大理旅游产品

第二章 工 艺 溯 源

一、发展概况

1. 工艺的起源

工艺作为设计的元素之一，它的历史是伴随着人类的起源而产生和发展的。从人类开始学会用石器制造第一件劳动工具开始，工艺就同人们的物质生活和精神生活密切相关，是人类劳动创造的结果。而工艺的产生又因不同的历史时期、地理环境、经济条件、文化技术水平、民族风俗、宗教信仰和审美观点而显示出各自的风貌。马克思说：“工艺学揭示出人对自然的能动关系，人的生活的直接生产过程，以及人的社会生活条件和由此产生的精神观念的直接生产过程。”毫无疑问，工艺发展的历史是与人类进化并行的一段人类使用材料、顺应自然和征服自然的历史，也是人类有意识地制造生活用品和不断创造工艺技术的过程，是人类物质生活和精神生活的体现。

早在五六十万年前，中国蓝田人和山顶洞人就开始制造简单的石器工具，但由于生产力低下，工艺制作仅仅停留在简单的石料加工和编制器物上，只能满足人类最基本的实用需求，还谈不上审美意味。进入新石器时代，随着生产力的发展，生产活动范围的扩大，人类由简单的采集和狩猎经济过渡到原始农业和家禽饲养经济的阶段之后，逐渐学会从制造简单的生产工具、生活用品发展到制作精良的生产工具和生活用品，如石镰、石刀、石斧、箩筐、渔网、玉雕、牙雕、骨雕等，并学会了在磨制的石器上抛光、打孔、装柄和装饰纹样及染色。特别是新石器时期发明的彩陶，为工艺的发展写下了光辉的一页。因此，可以说人类工艺造物意识和审美意识是伴随着工具的发明、手工艺的形成而发展起来的，并在劳动过程中不断总结经验，显示出原始先民把握材料性能和制作工艺的能力。



图 2-1 穿孔石刀
西藏自治区昌都县卡若遗址出土



图 2-2 骨针
西藏自治区昌都县卡若遗址出土 新石器时代工具



图 2-3 毛带毛绳
青海省都兰县诺木洪文化遗址出土

2. 工艺的发展

工艺是人类在不断认识、了解和改造自然的过程中逐渐发展起来的。我国是一个多民族的国家，工艺造物有着深厚的历史渊源，是灿烂辉煌的民族文化的重要组成部分。它以别具一格的风范、精湛的技艺和丰富多样的形式呈现出五光十色的面貌。

在奴隶社会的商、西周时期，青铜器、玉器、陶器、石器、木器等工艺技术已经相当发达。以青铜器为代表，器物造型厚重精致，形式多样，技艺精湛。装饰纹样主要分动物和几何纹样两大类，常以兽面、凤鸟、夔龙等动物纹样装饰礼器。当时生产的鼎、壶、钟等青铜器具有很高的实用价值和审美价值。春秋战国至秦汉时期随着奴隶制的瓦解和封建社会早期经济实力和意识形态的形成，人们更重视工艺造物的实用功能和审美意味，因而所制造的漆器工艺、陶瓷、玉石、丝织等工艺制品都具有活泼、奔放、雄健的时代风格。

三国两晋南北朝时期的工艺造物由于生产方式和人生价值观的改变，这一时期工艺造物主要以宗教内容为题材，其风格生动、飘逸、传神，并在青瓷、建筑物等方面取得了突出的成就。唐代是我国历史发展的鼎盛时期，工艺造物呈现出一片繁荣景象。织锦、印染、陶瓷、金银器、漆器等工艺的技艺水平和生产规模都超过了以前。经济的发达、中外文化的交流以及思想的解放，使隋唐的工艺造物表现出气势博大、丰满圆润和精致华丽的特征。



图 2-5
商代 壶
青铜器



图 2-6
商代 壶
青铜器



图 2-4
商 乳钉纹方鼎 青铜器



图 2-7
元代 均窑镂空座 内蒙古



图 2-8
东汉 击鼓说唱陶俑 成都

宋代的工艺受蒙古族游牧文化的影响,在染织品中的织金锦、陶瓷制品中的青花和釉里红的工艺上有了新的突破,风格清秀雅致。元代的工艺风格更为粗犷、豪放。明代受资本主义国家先进观念的影响,新文化、新技术应运而生,促使工艺进入了一个新的阶段。织锦、棉纺、陶瓷、漆器、金工、家具和建筑装饰等工艺都得到了全面的发展,但由于统治阶级崇尚华丽的审美趣

味,工艺风格难免出现矫揉造作、精细烦琐的现象。清代以后为了适应新时代的要求,现代工艺迅速崛起,工艺思想和风格出现了新的面貌。它以清新、简洁、明快风貌展现在人们面前,一种崭新的文化形态和内涵为中国工艺产品开辟了新天地,工艺的实用价值和审美意味也随之得以拓展。



图 2-9
两宋时期 玉器纹样



图 2-11
清 乾隆斗彩团花卷草纹缸



图 2-10
清 仿哥窑釉贯耳大瓶



图 2-12
青花瓶

二、原始图腾、宗教信仰对工艺的影响

原始图腾及宗教信仰与工艺有着密不可分的关系，它一直影响着工艺的发展。人们在漫长的生产劳动实践中通过对自然界的现象——日月星辰、风雨雷电、生老病死等大自然和社会现象的了解、认识中逐步形成了原始图腾及宗教信仰意识。“图腾”一词，最早出现于18世纪末英国学者约翰·朗的著作中，它源于北美印第安“totem”，意为“它的亲属”。图腾在早期人类文化中就已出现了“精神祭礼”式的信仰观念，因此，西方的一些学者不仅用巫术论去解释史前的岩画艺术，同时也以图腾论去解释史前岩画的功能和文化内涵。苏格兰著名的人类学家费雷泽在他的著作《金枝集》中曾把巫术与宗教作了比较，认为巫术是原始人类企图直接控制自然的一种手段，当人类无法用巫术仪式去控制自然时则利用图腾与宗教信仰来祈祷神的恩赐。

在原始人类的信仰中，认为本氏族人都源于某种特定的动物或植物，与某种动物或植物有着亲缘关系，把某种动物或植物作为崇拜的对象，甚至将其作为本民族的祖先。他们以自己信奉的图腾物作为本氏族的标志。在我国许多少数民族



图 2-13
傣族新娘服



图 2-14
立牛铜葫芦笙 云南玉溪 纸艺 作者：何煜行



图 2-15
虎头帽 云南彝族

地区至今还存留着将动植物等自然物作为图腾物来崇拜,如我国西南少数民族地区的彝族就将虎作为图腾物来崇拜的现象。彝族人称虎为罗,而自称罗罗,他们自认为是虎的民族,每年都要过虎节。虎节期间,全族人共同欢庆,跳老虎笙、祭虎祖,以祈福消灾。他们在举行祭祖仪式时,还用画有虎头的葫芦瓢来象征自己的祖先,以此来保佑他们吉祥平安。一些彝族人家中的神龛上还供奉虎形祖灵,大门上挂着虎形辟邪,墙壁上挂着虎图腾壁挂,在村寨路口设有形状像虎的石虎神,虎成为象征吉祥与幸福的图腾物。而云南临沧地区沧源县的佤族人却以葫芦和水牛作为图腾物来崇拜,他们自称是葫芦国。葫芦国的阿佤人身上纹着葫芦和水牛的形象,并用葫芦和水牛的形象装饰屋顶和房门,当这些都不能抵御灾祸和敌人时,阿佤人就是通过剽牛把自己和牛图腾融为一体,从而获得无尽的力量和战胜敌人的勇气。因此,图腾崇拜与其说是对动植物的崇拜,还不如说是对祖先的崇拜,这样更准确些。

宗教信仰是历史上形成的一种意识形态,它作为一种精神风俗,是极其复杂的。一方面它与生产、生活的各个方面有着千丝万缕的联系,另一方面夹杂着大量的

封建迷信内容。我国的宗教信仰是在原始图腾中的自然崇拜和祖先崇拜的基础上发展起来的,同时又受道教、佛教的影响,使多种信仰交融并存。因此,在人类生活中就有了崇拜、祭祀等精神活动,至今保存的各种寺庙都是人们用来供奉各路神仙的。还有许多民族每次遇上久旱未雨,便要到龙王庙祭拜龙王爷求早日普降甘露;村里或家里有异样事情发生,都要求举行宗教仪式活动;青年人谈婚论嫁,要先让算命先生算命合婚,择吉日良辰婚嫁;老人死了要请道公超度,并选择风水宝地下葬等多种信仰风俗。

总之,原始时期的工艺造物大都是受人类的原始崇拜和宗教信仰的影响。在我国考古发掘中,发现过不少与图腾宗教有关的形象与题材。如河姆渡文化象牙雕刻中的日鸟护身符和仰韶文化庙底沟出土的太阳鸟陶纹及西安半坡和临潼姜寨出土的彩陶盆中的人面鱼纹等均反映出人类自我物化的图腾意识。在我国许多边远地区的工艺用品中,这种原始图腾的纹样仍然存留在其中。宗教信仰是人类精神活动的早期形式,它以民间传说、神话题材等形式流传于民间并一直影响着人们的物质生活和精神生活,是工艺造物的素材之一。



图 2-16-1 佛教



图 2-16-2 佛教



图 2-17 彩陶 仰韶文化

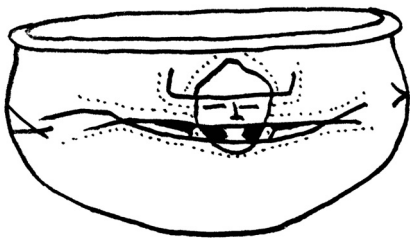


图 2-18 半坡型



图 2-19 彩陶鸟



图 2-20 彩陶 马家窑文化



图 2-21 彩陶 大汶口文化

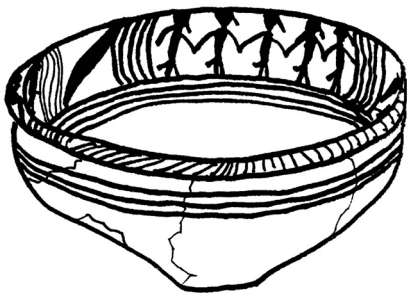


图 2-22 彩陶 马家窑文化

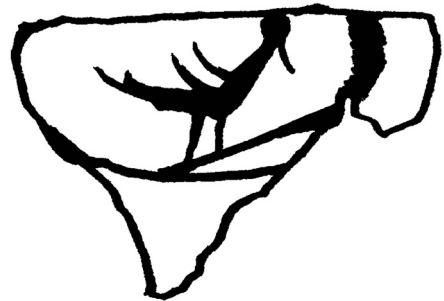


图 2-23 庙底沟型

三、民俗文化中的工艺造物思想

民俗，即民间的生活习俗。作为一种民俗现象，工艺的产生和演变与民俗文化有着历史的渊源，是民俗文化的重要组成部分。我国有着丰厚的民俗文化资源，传统工艺的形式多样，丰富多彩。剪纸、刺绣、陶艺、雕刻、印染等工艺是随着人们在劳动生产和生活中的需要而不断发展起来的，是人们根据自己使用、欣赏的需要而不断创造的结果。它贯穿于人们生活的各个方面以及人生礼仪和岁时节令之中，表达了人们的心理愿望、信仰和道德观念。在民间的节日庆典、婚丧嫁娶、生子祝寿、生老病死、巫术祭祀等活动中，工艺创作活动主要是靠制造民间生活用具或民俗用具来得以体现的。但工艺的内容与形式始终受民俗文化的内容与形式的制约，往往都表现出深厚的民俗意识，体现了人们对生命、繁衍、圆满幸福的追求，显示出民族的气质和特色。在民间工艺的内容上人们都崇尚喜庆和吉祥；在造型上追求丰富与饱满；在色彩上趋向于鲜亮和艳丽；有的深厚宏大、纯真质朴，有的制作精细、技艺纯熟，有的粗犷刚劲、大巧若拙，这些都充分体现了民俗文化的工艺造物思想。民俗文化为工艺提供了大量的素材和原动力，是工艺造物取之不尽、用之不竭的创作源泉，工艺又充实了民俗活动的内容和形式。如民间年画、剪纸、刺绣中的“花开富贵”、“狮子滚球”、“蝶花同春”、“连年有余”等吉祥图案，均是取求吉驱邪的寓意和追求幸福平安生活的用意，皆托物言志，或讨口彩，或讨吉利。



图 2-24
连年有余 贵州



图 2-25
富贵有余 山东



图 2-26
面泥



图 2-27
舞狮 陕西

1. 人生礼仪中的工艺造物意识

自古以来，人类的活动都是围绕着人们的生存环境和劳动生活开展的，因此，民间就有许多礼仪风俗。如小孩出生“满月”、“百日”、“周岁”等都要举行隆重的诞生庆祝仪式，这时做客的人们一般都会送来绣花衣裤、抱被、鞋帽等礼物以表祝福。在这些礼物图案里的“四季平安”、“五谷丰登”、“吉祥如意”等内容都蕴涵着人们对工艺造物的审美理想和人生祝福。云南大理的白族青年男女谈情说爱时，一般都是由女方给男方送荷包以示爱慕之情。因此象征爱情信物的图案纹样中，常见的有“富贵白头”、“鸳鸯戏荷”、“鲤鱼穿莲”、“鹭鸶采莲”等内容，以此来表达夫妻恩爱、永不分离的寓意，起到借物传情的作用。另外，结婚要举行婚礼、人死后要举行丧礼等，人们都会送去不同的礼物以表心意。在这些民间礼仪活动中无论是礼品还是祭品，它们都离不开工艺造物这一主题。因此，工艺作为人们生产、生活重要的载体，包含着很强的功利目的和民族、个人的审美情趣。



图 2-28
赶街 云南元阳



图 2-29
彝族母子



图 2-30
贵州地戏

2. 工艺造物是岁时节令的载体

在丰富多彩的岁时节令中, 工艺产品始终是重要的载体, 是人们信奉神灵、祭拜祖先以及追求幸福、平安生活的结果。每逢岁时节令, 人们总要以各种形式进行节日庆典。我国就有许多诸如春节、元宵节、端午节、中秋节等重要节日, 而少数民族也有他们特殊的节日, 如云南红河州的哈尼族就有祭天、祭祖等宗教节日的习俗。这时他们就要举行隆重的节日仪式, 纸扎、面具以及服饰等工艺产品就成了他们庆祝节日、祭祀等的用具, 这些工艺产品很大程度地受民俗观念的影响和制约。无论是陶瓷的造型, 还是雕刻上的纹样以及刺绣上的色彩, 都是按照民俗观念和民俗内容来决定的。民间传说中的“老鼠娶亲”、“八仙过海”、“天女散花”经常被运用到各类工艺造型中。那些代表吉祥、幸福的图案也成为一种工艺符号被民间广泛采用。在汉族地区过春节时除了丰盛的年夜饭外, 为了烘托节日气氛还要粘贴春联、年画和剪纸等来象征五谷丰登、儿孙满堂的幸福生活。这些与岁时节令相关的工艺产品, 其造型、纹样、色彩以及工艺制作都充分体现了民族审美的内涵, 是物质与精神完美的结合。



图 2-31 窗花



图 2-32 老鼠娶亲 贵州



图 2-33 节日

第三章 工 艺 的 传 承

一、地域特征

工艺作为反映不同时期不同地域的设计元素,总是离不开人们特定的生存环境。由于地理、气候、环境、物产的差异,宗教信仰和民俗文化的不同,工艺的发展也随之千差万别,形成了明显的地域性特征。一般情况下,人们都会根据所处的环境与物产来因地制宜、就地取材、物尽所用。我国南方地区气候温暖,出产棉、麻、丝、绸等纺织材料,因而一般以印染、织锦、刺绣等工艺为主,工艺产品主要有:云南省大理周城的扎染、贵州省安顺的蜡染、江浙一带的丝绸以及广西壮族的壮锦等。而北方地区气候相对寒冷,多以皮、毛等为原材料,一般以羊毛地毯、皮革制品等工艺品为主,形成了明显的地域性特色。在编织工艺品中,北方多用当地盛产的玉米皮、高粱秆、柳条、麦秸等材料进行编织。南方由于盛产竹、藤等,一般编织的生活用品大多是以竹编、藤编制品居多。因此,地域特征是构成工艺类型多样性的主要原因之一,同时也体现了民族情感的精神内涵。



图 3-1
竹编 鱼



图 3-2
篾编寿马
云南



图 3-3
竹编



图 3-4
米筛