

中国美术全集

工 美 卷 二 十 二

于 明 主编

中国工艺美术发展简史(代序)

中国工艺美术是中华民族造型艺术的重要组成部分,既体现了工艺美术的一般本质特征,在内涵和形式上保持着实用性与审美性的统一,又显示了中华民族文化自身所具有的鲜明个性。中华民族在其发展的漫长岁月中,以勤劳和智慧为人类工艺文化历史创造了境界独到、风范高雅、魅力永恒的工艺造物样式。

中国工艺美术的起源可追溯到远古先民的第一件劳动工具的创造。凝聚在原始工具里的实用内涵和精神内涵既确立了中国工艺美术的初始形态,亦确立了工艺美术作为中华民族造型艺术先导的地位。

奴隶社会的商、西周时期,中国工艺美术有了划时代的进步,工艺造物的实用内涵和精神内涵进一步丰富和加强。精神内涵中大量渗入的社会意识和宗教意识,使这一时期的工艺美术具有一种崇高的美学魅力。

春秋战国至秦汉时代的工艺美术显示了中国封建社会早期经济实力和意识形态的发展。理性主义精神的崛起和繁荣,使指向实用功利和现实人生的价值追求,与承继原始文化传统的充满激情和浪漫色彩的形式有机统一,由此而产生的轻利活泼、飞动奔放、雄强古拙的美学特征,在陶瓷、漆器和丝织品上得到充分的表现。

三国两晋南北朝在政治、经济、军事、文化和整个意识形态上的转折,造成工艺美术生产格局和价值追求的变化。生产中心逐渐由北方移向南方,工艺造物趋向内在人格和心性的显示。这一时期崇尚主体人格精神的造物倾向和空疏、清静、平淡的审美风范,深刻地影响了中国工艺美术的整体发展。

中国工艺美术在初唐和盛唐获得全面的发展,呈现繁荣发达的景象。织锦、印染、陶瓷、金银器、漆器和木工等的技艺水平和生产规模都超越了前代。经济的发达,中外文化的交流以及人的思想意识的解放,使隋唐工艺美术表现出舒展博大的气势、精巧圆婉的装饰意匠和富丽丰满的形态特征。

中国古代工艺美术比较完美的范式和境界出现在宋代,并集中地表现在陶瓷上。发达的手工业和尚文重理的文化氛围,为保持造物与主体审美理想的和谐统一提供了极大的可能性,从而形成一代沉静典雅、平淡含蓄、心物化一的美学风范。

元代的工艺美术也有着一定的发展。染织工艺的织金锦、陶瓷工艺的青花和釉里红是这一时期的突出贡献。来自尚武的游牧文化的影响,元代工艺美术风格趋向粗犷、豪放和刚劲。

明朝资本主义因素的萌发以及与此相适应的新的文化和科学的产生,促使明代工艺美术跨入一个新阶段,织锦、棉纺、陶瓷、漆器、金工、家具和建筑装饰等门类都得到较全面的发展。明代工艺美术承继了宋以来的美学追求,并向程式化和完善化发展,具有端庄、简约、健实等审美特点。

中国古代工艺美术的各个门类在清代更加完善化,其品种之繁多、技艺之精湛、手法之丰富都远远超过前代,呈现出集各历史时期之大成的局面。导源于上层贵族审美趣味的以技艺取胜的造物观念,在清代工艺美术生产中进一步强化,以致一代艺术风格日趋矫饰雕琢、精致繁缛。1840年鸦片战争之后,中国工艺美术的生产格局、产品结构、工艺思想和艺术风格都呈现着新的面貌。衰败和新生、模仿与创造、恪守与分化构成近现代中国工艺美术的基本景观。适应新时代要求的现代工艺美术迅速崛起,蓬勃发展,清新、简洁、明快的现代工艺美术标示着一种崭新的文化形态和内涵。现代工艺美术的产生和发展,为中国工艺的未来发展开辟了新的领域,并树立起新的审美风范和价值标准。

编者

隋、唐、五代（二）

白釉穿带壶	7
白釉双螭把双身瓶	8
连珠“胡王”牵驼锦	9
青瓷柄凤头壶	10
鎏金鹦鹉纹提梁罐	11
金棺银槨	12
乐伎八棱金杯	13
舞马衔杯纹皮囊式银壶	14
三彩凤首壶	15
变体宝相花纹锦鞋	16
白釉双鱼穿带背壶	17
菩萨像	18
银镀金花枝纹有盖碗	19
鎏金双鸾纹菱形银盘	20
羽人飞凤花鸟纹金银平脱漆背铜镜	21
鹿纹十二瓣银碗	22
三彩鸭杯	23
三彩镇墓兽	24
昭陵六骏之“青骢”	25
昭陵六骏之三	26
三彩镇墓兽	27
神将图浮雕	28
看经寺第二十七身罗汉	29
力士	30
力士	31
地神	32
菩萨弟子像	33
天王	34
千佛龕(局部)	35
天王像	36
天王	37
千手观音龕右壁(局部)	38
弟子、菩萨像	39

菩萨头像	40
褐彩带盖罍	41
黑釉蓝斑腰鼓	42
长沙窑彩绘花鸟纹壶藏	43
长沙窑釉下彩执壶	44
三彩象首杯	45
三彩塔形罐	46
绞胎盘	47
刻花金碗	48
镏金捧真身菩萨	49
镏金镂空银香囊	50
镏金龟负《论语》玉烛银酒筹器藏	51
棕色纹缬绢	52
兽首玛瑙杯	53
人物纹玉带版	54
大圣遗音琴	55
越窑褐彩如意云纹镂孔熏炉	56
“官”字款白瓷碗	57
秘色八棱净水瓶	58
鎏金摩羯纹银盘	59
鎏金卧龟莲花纹朵带五足银熏炉	60
三彩贴花钱柜	61
联珠鹿纹锦	62
金银平脱漆背铜镜	63
刻花玉碗	64
越窑青瓷莲花托碗	65
越窑划花宴乐人物执壶	66
玉带	67

隋唐五代时期(二)

隋唐五代为中国文化史上继秦汉之后的又一个高峰期。造型艺术仍与礼教和宗教有关,主要体现在宗教艺术、陵墓艺术和宫廷艺术方面,从隋代起呈上升之势,至唐代达到高峰。这些艺术在继承传统和不断吸收外来文化的基础上,至盛唐时期发展得更为成熟。

隋唐五代的丝织、印染、陶瓷、金银器、漆器等工艺,在艺术和技巧上都取得了非凡成就。如新疆阿斯塔那出土的丝锦,其丰富多彩的纹饰最具特色。陶瓷以南方的青瓷和北方的白瓷为代表,其工艺已趋于成熟,长沙的釉下彩绘崭露头角,而唐三彩最负盛名。金属工艺中,铜镜和各种金银器也颇具特色。漆木工艺的装饰方法越来越丰富,其作品达到了精致华美的水平。

隋唐五代大体上代表着中国封建社会的鼎盛时期,是时域内各民族之间积极交流、融合的时期,也是对外积极交流的时期,因此,在文化艺术上,中华民族表现出一种主动吸纳域内各族文化和外来文化的进取精神,呈现出一种豁达恢弘的气度。

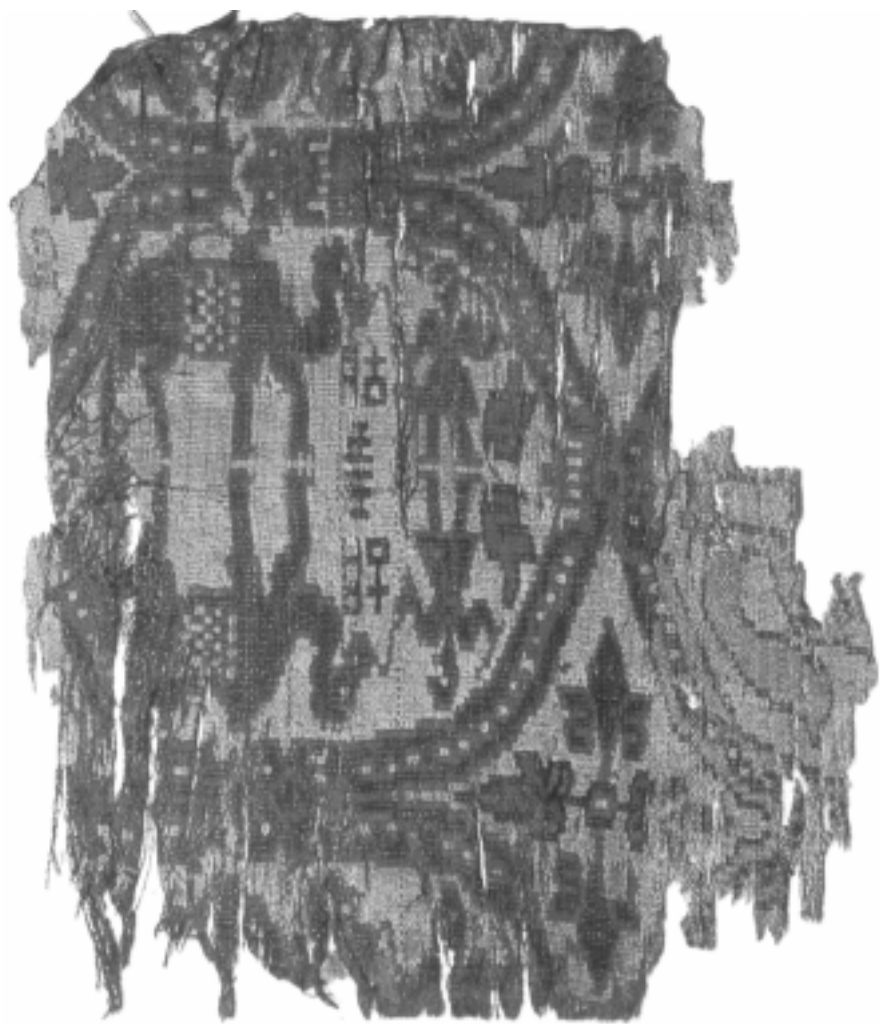
此壶具有典型的邢窑瓷器特征。它胎腹,器底为璧形宽圆圈,表面极少装饰。整器显得朴素大方。叩击时发出金玉之声,恍如宁静素雅之美。造型为直颈、敞口、扁方形美妙的音乐,使人心旷神怡。

隋代白瓷已经成熟。这件双身瓶为白胎，仅用弦纹在瓶颈、瓶身作简单装饰，使此瓶白釉，是隋代白瓷的代表作品。两瓶共用一独特的造型更加突出。在出土这件双身瓶的瓶口。两瓶腹各设一龙柄的造型。除龙柄外，墓中还发现了一些白瓷精品。

这幅织锦的图案以连珠纹为几何骨架。牵驼图案。“胡王”牵驼纹锦的组织结构是，连珠骨架内填充着该锦的主题纹饰就是位于斜纹重经组织的经线显花，地纹也是斜纹组于土黄色地上的朱红、墨绿色组成的“胡王”织结构。

此壶的造型保留了南北朝时期莲花尊的某些特征，壶盖为凤头造型连接壶盖至喇叭形足的是修长蜿蜒的虬龙，此龙躯体与壶腹攀贴，前双足撑起前胸，作窥视或探饮状，整条龙起致电壶柄的作用。最引人注目的地方还是那通体浮雕的繁缛装饰。

唐代的金银器在金属工艺史中占有重要地位，尤其在造型与装饰上逐渐摆脱了西方风格，形成自己的特色。这件鎏金提罐，以中国传统纹样中鹦鹉纹和鸳鸯纹为主要装饰，外加折枝花环绕，组成了一组圆形适合图案，是唐代金银器中的精品。

此件金银器的装饰材料华贵,金棺内装有舍利瓶。金棺银槨下均设有护栏,分别饰以花卉、花草纹样,棺身贴以浮雕人物像,棺盖下垂有珠宝等物。此器外观十分华丽,做工仔细、技法精湛。

13 乐伎八棱金杯 唐代 高4.6厘米 口径7.2厘米 陕西省历史博物馆

此杯打破传统的圆形,以联珠纹相间做成八棱形,纹样是八个奏乐胡人形象。杯和蔓草飞鸟纹却是传统的中国纹样,这是件中西艺术风格并存、具有很高艺术价值的金银器。

此壶用银片捶打而成，壶身有舞马形象，提梁及壶盖均鎏金。壶的整体造型与北方游牧民族皮囊壶相似，由此可见唐代汉族

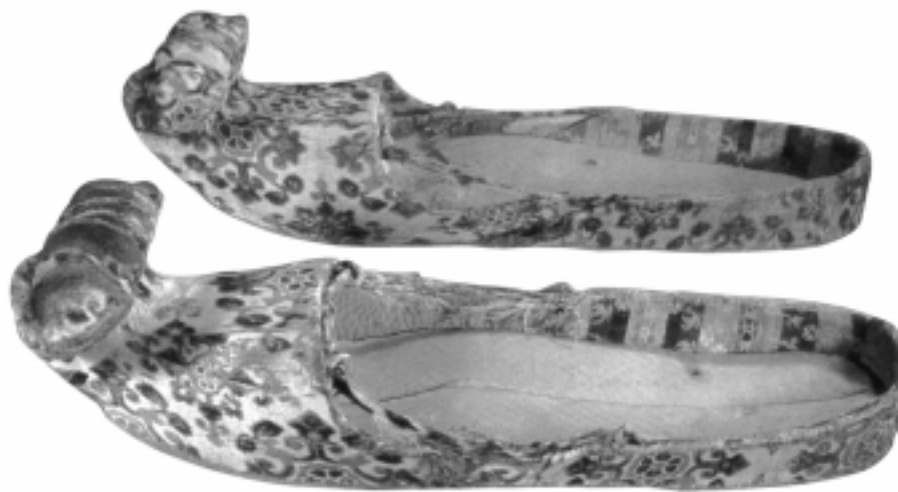
与少数民族间交往的频繁。壶腹鎏金，舞马后腿弯曲，马尾上扬，彩绸飘舞，正是唐代训练舞马为祝寿、宴饮助兴场面的真实再现。

此壶造型是由胡瓶变化而来，具有唐代初年的典型风格特征，用模制法做成。唐代流行的宝相花贴于壶身正中。十分美观，瓶口则雕成凤首状，嘴里含一宝珠，设计巧妙，技艺精湛。

鞋面用黄、蓝、绿、茶青四色丝线织出宝相花纹经锦。唐代鞋有两种式样，一是软底透空锦鞣靴；另一种为尖头略上弯的高墙履，用于礼仪之用。此双锦鞋就属于唐代高墙履。

17 白釉双鱼穿带背壶 五代 高21厘米

此为晚唐至五代制作的一种陶瓷器型，小腹大，显得非常稳重精巧，造型活泼，富于变化，十分可爱。
瓶体是连体的双鱼形，共同的鱼嘴形成壶口，鱼鳍成波浪形，鱼尾作圈足。整个瓶体矮

