

中国美术全集

工 美 卷 十九

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

史 前 时 代

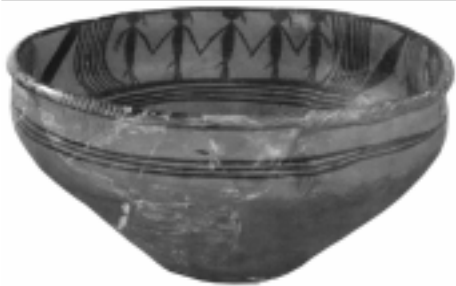
北京猿人使用的石器	7
玉箍形器	8
勾云形大玉佩	9
玉璧	10
石杵、石磨盘	11
人面鱼纹彩陶盆	12
彩陶鹳鸟鱼纹石斧图陶缸	13
陶寺文化土鼓	14
舞蹈人纹彩陶盆	15
人形贴塑彩陶壶	16
锯齿菱格纹彩陶罐	17
玉雕龙	18
船形彩陶壶	19
漩涡纹彩陶瓮	20
陶	21
玉璧	22
双耳三足壶	23
玉璇玑	24
陶盂	25
人头像彩绘壶	26
提梁釜形罐	27
带盖陶鼎	28
彩陶三足钵	29
鹰尊	30
人头壶	31
朱漆木碗	32
玉斧	33
刻符陶尊	34
狗形陶	35
彩陶钵	36
八角星纹彩陶豆	37
高足镂空黑陶杯	38
鹰纹玉圭	39
玉环	40

玉片	41
“阳鸟负日”牙雕	42
骨末吕	43
猪纹陶钵	44
玉兽面纹琮	45
蝴蝶形镂空玉冠饰	46
兽面纹玉镯	47

史前时代

陶器的产生是远古人类的一大发明。因此,陶器不仅是新石器时代的文化标志,也是这个时代美术创作最重要的物质载体。我国新石器时代的陶器品种极多,如按陶质分,有红陶、灰陶、黑陶、白陶等;按器形分,有盆、壶、罐、钵、鼎、鬲、甗、甬、尊、碗和豆等;按器表装饰工艺分,则有素陶、彩陶、印纹陶等,此外还有拟形陶器。陶器的装饰纹样,有动植物图案和几何图案等。这些陶器数量之巨、造型之精美实用、纹饰之丰富多彩,实在令人惊叹不已。其中以仰韶文化彩陶和龙山文化黑陶的艺术价值最为突出。

石器及骨器、角器之类在旧石器时代晚期,已具有不同程度的形式美。到了新石器时代,玉石工艺及骨牙工艺等都有了长足的进展。红山文化、良渚文化的玉器材质优良,造型独特,工艺精湛,尤其令人瞩目,这些玉石的自然属性被人格化、伦理化,它们的使用往往出于祭祀天地、与神灵沟通、辟邪殓葬等目地。

在周口店猿人洞穴中,曾发现数以万计的打制石器和石器半成品,多采用碰撞法、锤击法和砸击法。种类有砍砸器(砍伐器)、尖状器、刮削器和球形器等,其中以砂砾岩做原料的砍砸器最多,在器的一边留有自然岩面,便于手握。

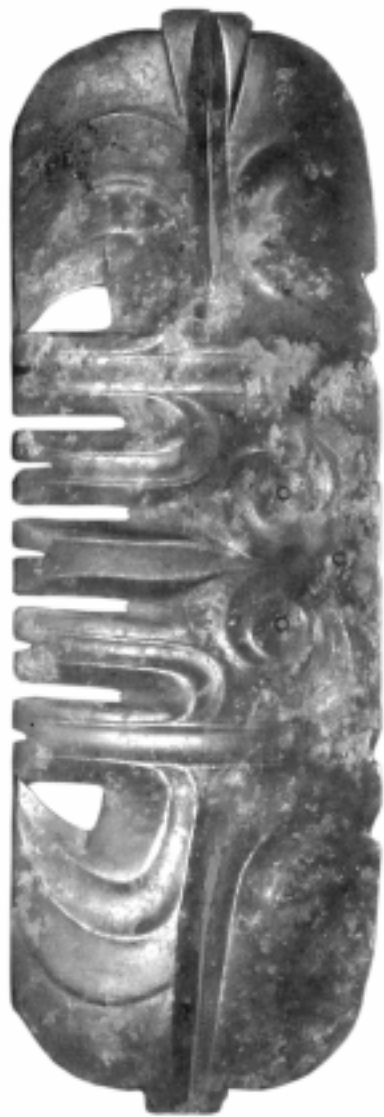

此器为红山文化代表性玉器之一。碧绿色玉，长筒形，筒扁圆，长筒面略有内弯，下，长面在上。曾有人认为其用途为臂饰或筒内面有明显线割痕，一端斜口，口洞薄似工具类，现依其出土位置解释为束发器。

9 勾云形大玉佩 新石器时代 长28.6厘米 宽9.5厘米

迄今所知红山文化玉器中最大的一件。深绿色玉间有黄瑕斑。体甚长却很薄，叩之声脆。有正反面之分，反面略内弧，正反面均饰瓦沟纹，正面纹饰较规整。纹饰依体形而盘卷曲折，有人据其勾连盘卷的外形和纹饰，而称之为“玉雕玫瑰”。

表灰色玉,间黑瑕斑。璧体甚大,孔也 圆形,璧面亦中鼓,内外边薄似刃,这些都是
甚大。外廓近方形,上窄下宽,上端双孔。可 红山文化玉璧的典型特征。出土于辽宁省
系绳以配戴之用,敲之叮咣作响,璧孔则近 凌源市。

11 石杵、石磨盘 新石器时代,磁山文化 杵长33.5厘米 盘长52厘米

此器属于磁山文化石器,磁山文化在中国新石器时代具有一定的代表性。此器形状小巧,造型颇准确。是经打击,磨制而成,石磨一般有四足,也有三足或无足的,在当时主要作为研磨粮食和树籽之用。说明原始农业已成为重要部门。

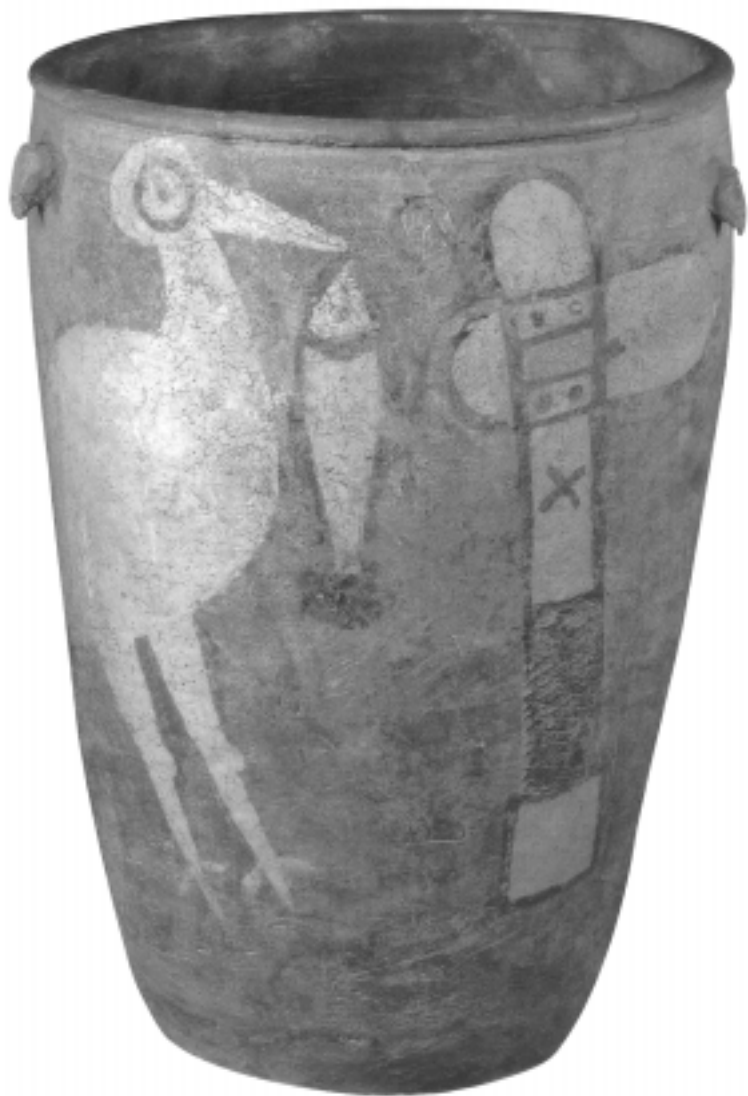

河北省武安县出土

此为仰韶文化陶器,距今约有6000多年的历史。制陶以泥条盘筑及手捏制为主,这纹和一对鱼纹组成,口沿以二方连续几何纹装饰,盆外壁光素无纹,正好适合原始人件人面鱼纹彩陶盆腹内纹饰由一对人面鱼席地而坐的观赏视角。

此器高47厘米、口径32.7厘米。缸腹所绘鹳鱼石斧图，是新石器时代绘画的代表作品。其含义被认为是表现出原始民族间的争斗，以鸟纹为代表的民族战胜了以鱼纹为代表的原始民族，石斧则是氏族权威的象征物。公元1978年出土。

泥质褐陶,手制。上部有细长的筒状鼓 四周有一圈突起的圆纽,共12枚。鼓身表面
颈,下部有一圆鼓的鼓腹、颈腹间置双小耳。 磨光,腹壁装饰绳纹并贴塑泥条,构成不甚
鼓底中央有1个镂孔,周围有3个小孔,鼓口 规则的连续三角和菱格形图案。

舞蹈画面为五人一组，手拉手，面向一致。人物突出，神态逼真，用实线条表现，笔法流畅划一，重在写实，表现了先民们劳动之余，在大树下，小湖边或草地上，欢乐地手拉手集体跳舞和唱歌的情景。其设计制作也体现了当时制陶工艺的熟练和审美思想的进步。

用细泥红陶制成。形状为唇微外敞，腹部稍鼓，腹下部有双耳，颈肩之间无明显的分界线。颈部略歪，正面塑人头像，余为曲折线。腹部两耳上方绘两大圆圈纹，其间填以网纹。在空档处浮塑彩绘人体像。此人体像是男、女性的复合体。

泥质红陶制成。施黑红彩，腹部以上绘 浑然一体，使彩陶显得更加绚丽多彩，在构
菱格十字纹，颈部绘一圈锯齿纹。整个图案， 图上运用对称的手法，图案繁而不乱，有条
以繁密为特色，丰盛的图案与饱满的造型 不紊。

