

微探工艺美术

刘炜基

晋城技师学院 048000

[摘要]中国工艺美术历史悠久，成就斐然，但现代水平较低。虽然在生产形式上，工艺美术对于手工生产是有用的，但这不是唯一的意义。本文从对中国历史上手工艺的认识入手，阐释手工艺所体现的物质与精神的关系，并指出继续大力发展手工艺的重要性。

[关键词]工艺；美术；设计

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.2139

工艺美术是“工艺”和“艺术”的复合词。《辞海》将工艺美术总括为“造型艺术之一”，有“日常工艺美术”、“展览工艺品”等种类繁多的东西。中国工艺源远流长，西周有“百作”二字。春秋末期，第一部工艺专著《考工记》不仅代表了当时人类创作运动的最高水平，而且汇集了30多部最早的作品，也是一部最早关于技术和设计的伟大的著作。从“100工艺美术”到现代概念的“工艺美术”，近3000年的历史，著作里面满是我们引以为豪的作品。春秋时期的青铜器和漆器，秦汉的石雕和建筑装饰，隋唐的金属工艺品，宋瓷，等等。当我们沉浸在过去“手工艺的力量”的荣光中时，面对另一个中国现代手工艺没落的问题，也很尴尬。工艺美术是一种重要的艺术。本文将从工艺的概念、工艺的分类、工艺的特点三个理论层面，从宏观角度对工艺进行概述。对于工艺美术的创作和教育，两者都有理性猜测和具体实践的双重参考体系。工艺美术是艺术的一个重要门类，具有自己的审美特征，而了解这些审美特征，无论是对于工艺美术的创作还是对于工艺美术的教育，都不仅仅是重要的理论参考价值，也有一定的实践参照意义。为此，本文将作者个人的创作实践与多年对工艺的理性思考相结合，对工艺进行简要说明，并与艺人共同关注、探讨和分享。

一、工艺美术的简介

工艺品又称“实用工艺品”，是在造型和外观上具有审美价值，与人们日常生活密切相关的艺术品。工艺美术是人类历史上最古老的艺术类型之一，甚至是人类发展史的重要标志。例如，石器时代（旧石器时代、新石器时代）、陶器、青铜时代和铁器时代，无论是石器、陶器、青铜器还是铁器，都属于工艺美术范畴。我国的工艺品也是中国文化的瑰宝之一，从仰韶文化时代的彩陶，到奴隶社会时代的青铜器、战国、秦汉漆器到唐代的“唐三彩”再到宋代的陶瓷、手工艺品、明代木器、清代陶器构成了美术工艺品的“百科全书”。爱国主义美学教育的“生活教科书”。

二、工艺美术的类别

艺术和手工艺涵盖的范围非常广泛，包括除了建筑之外的几乎所有日常用品中的艺术品。它可以分为三大类：1. 日常生活中的实用艺术品 日常生活中的实用艺术品以实用为主，以看为辅。换句话说，它具有基于实用性的美学特征。漂亮的玻璃器皿、刺绣枕套、漂亮的被子、床单、窗帘、门帘等等。2. 民间工艺美术品 民间工艺美术品是在民间创造和流传的工艺美术品。有些是实用和装饰性的，而另一些

主要是装饰为主、实用为辅。例如竹编设备、草编设备、柳编设备、麦秆编设备、蜡染布、泥雕、木雕、剪纸、折纸、刺绣等。这些工艺品所用的材料比较普通，制作工艺比较简单，价格也比较低廉。但这并不妨碍它们成为艺术的瑰宝。

3. 特种工艺美术品 特种工艺美术品是指原材料相对珍贵、工艺非常好的、价格相对昂贵的工艺美术品，主要用于观赏和收藏。换句话说，它们不再具有实用价值，而主要是审美和艺术价值。瓷器、陶器、玉器、景泰蓝工具、象牙雕刻、根雕、发雕、微雕等。

三、工艺美术的特征

1. 民族性民族是一件艺术品的生命和灵魂。世界各国、世界各国的所有艺术作品，都以民族为亮点和支撑。比如瓷器，英文叫“China”，原本是“瓷器”的意思，后来变成了“中国”。原来，中国作为“瓷器之国”，以其独特的民族性格为其重要意义。在瓷器的审美特点上，无论从图案还是制作工艺上都充满了独特的民族特色。2. 时代性一切艺术品都是时代的重要标志，都烙上了时代的烙印。中国的工艺美术也是如此。中国工艺美术使时代成为重要的审美特征之一。如青铜器上面的兽面纹，如虎头、牛头等凶兽、骇人的妖怪、鬼魅，具有神秘而骇人的美感。事实上，它象征着奴隶主在奴隶制中的权威，有明显的奴隶制时代痕迹。春秋战国时期，青铜器饰没有兽面纹，取而代之的是桑猎和狩猎，成为封建社会的重要标志。3. 造型性工艺美术属于造型艺术的范畴，可塑性的审美特征就是题名的意思。它是使用特定的材料来创造一个艺术形象，让观众通过感官直接感受到。换句话说，是让人“看得见的”和“摸得着的”，工艺美术具有丰富的内涵和高标准。4. 工艺美术作为造型艺术的一种，造型性特征是它的根本属性之一。我国先秦古籍中的科学文献《考工记》中，就强调工艺美术的制作必须“材美工巧”，强调只有优质的材料与精汇成的工艺紧密结合，才能创造出精美的工艺品。例如河北定州出土的金银错工艺品《狩猎放车饰》是汉武帝时代的作品。作为一种金属工艺品，它是用金银丝、片嵌入铜器表面，构成花纹，然后用错石（或磨石）错平磨光而成。它是车子的附件装饰品，其花纹均系与狩猎有关的图像，如猎人骑马、猎犬逐鹿、搭弓射虎等等，光是人禽兽畜就有123个之多。上面镶嵌的金银丝，色彩灿烂，细如毫发，体现出制作工艺的高超。5. 工艺美术品作为艺术品，审美性特征也是它的题中应有之义。它创造出一种“有意味的形式”，即用线条、色彩、造型、图案、

装饰等外部形式，来传达和表现一定的情感、格调、情趣、意味，唤起观赏者的审美快感与审美享受。

四、工艺美术和科技

(一) 英国著名科学史学家李约瑟博士在其长达半个多世纪的七卷本《中国科学技术史》中说：“在古代直到明朝末期，世界上几乎所有的发明都是中国领先的”。也就是说，我国的技术在17世纪就开始落后了。我觉得科技的实用元素固然重要，但思维方式更重要。欧美工业革命后，随着生产力的不断提高，人们的思维逐渐从“以经验为基础”转向“以实验为基础”。也就是说，从构思到实验，一系列的新发明、新创造不断。如果没有工业改革的技术诀窍，就没有西方视为现代发展基础的英国“新工艺运动”。回首中国，即使在封建时代后半期，由于经验积累缓慢，手工业也很难发展起来。工艺美术作为科技与技术的结合，追求的是实用性与美观的统一。从根本上说，要求的是理念和实践的统一。在中国工艺美术史上，两者完美结合的例子不胜枚举。比如在新石器时期就出现了一种尖底陶器。它的底是尖的，容易沉入水中，容易装水却不会装太满。《荀子·宥坐》中记载，最开始的“欹器”，是放在帝王“座右”的“宥坐”，有警示的意思。由此可见，从最初的“造物为用”到赋予一定的寓意，说明物质与精神的关系，工匠精神的本质是处理好两者的关系。

(二) 至于工艺美术美学，同样适用贡布里希“先制作，后搭配”的“艺术与幻觉”原则。材料技术是工艺美术的先决条件。工艺品是先被创造出来的，然后被赋予一定的审美价值。例如，瓷器的美学一定是自瓷器制造技术诞生以来逐渐演变的。在这个过程中，性能和艺术品的不断结合导致瓷器的不断改进。同样，如果没有青铜铸造技术，就没有商周青铜艺术丰富的形式、严谨的装饰和雄伟的艺术效果。作为一种生产方式，“工艺”是指制作手工艺品。工业革命后诞生的“设计艺术”有取代“工艺艺术”的愿望。其实工艺美术和设计艺术存在物质基础上的差别。工艺美术提供手工制作，统一了工匠的生产理念和制造。另一方面，设计艺术是设计思想与现代生产的结合。理论上，很多人认为研究的重点已经从工艺美术史转向设计艺术史，前者侧重于工艺，后者侧重于艺术的本质，侧重于设计的创造力，更接近文化。我认为工艺美术应该上升到文化层面，因为手工艺本身就是我们民族文化的重要组成部分。

(三) 工艺美术记录着社会的进步和审美的发展，与人们的生活息息相关。我觉得现在文化这个词太多了，但文化的好处应该让大众享受。作为文化与人民生活的交汇点，工艺美术的发展对文化和人民生活都具有十分重要的意义。首先，工艺美术通过现有的材料和技术手段，以艺术的方式为人们的生活作出贡献。从历史上看，强大的时代将创造强大的艺术。例如，中国的隋唐是社会的顶峰，工艺美术的顶峰。只有专注于将技术变为现实，才能促进整个社会的生产力和人民生活水平的提高。第二，工艺美术所体现的思想是社会进步的重要标志。工艺美术的发展，首先是创新精神的

发展。创新精神的发展首先是工艺教育的改革，即人才培养机构面向现实调整工艺教育课程，创新教育、先进教育、开放教育需要充分体现。教育体制改革是提高教育质量的动力。

五、工艺美术走向国际化

中国工艺美术发展脉络中国工艺美术史提供了鲜明的背景。古代工艺美术是中国人各种历史条件下，利用各种材料和工艺，为满足物质和精神需要而创造的人工工艺品的总称。它是中国造型艺术的重要组成部分，体现了工艺美术的重要特征，在内涵和形式上保持着实用性与审美性的统一，而且体现了中国的国情，展现了文化本身的独特个性。中国工艺美术以其悠久的历史、独特的风格、高超的技艺、丰富多样的文献，为整个人类谱系史谱写了智慧与精神的风俗设计篇章。以实用为主体的民间工艺美术和以观赏为主体的宫廷及文人士大夫工艺美术体系。作为在环境关系和情境中成长和发展并代表不同阶级的两种工艺文化，它们具有不同的方式、设计、运营目标和审美特征。民间工艺美术以自然经济的家庭手工艺品为主，制造的目的只是为了满足生产者自身的需要。随着生产和消费的统一，民间工艺美术品能够充分体现实用性和美观性相结合的基本原则，具有质朴、稳健、充满活力的品质。宫廷、文人、医生的手艺，其根源在于满足贵族和文人阶层需求和兴趣的正规或私人手工艺作坊。因此，它展示了概念的意义，并专注于追求观看的价值，因而侧重于显示观念意蕴和追求观赏把玩价值。近年来，我国非物质文化遗产的开发也对手工艺的发展起到了推动和保护作用。一些民间工艺被列为非物质文化遗产，《中华人民共和国非物质文化遗产法》中也包括对工艺的保护。这些都为工艺美术的发展创造了良好的环境。20世纪中叶以来，中国工艺美术以多种方式走向世界，进一步促进了文化交流和国际贸易。对于历史，我们要理性对待，去其糟粕，取其精华，与生活结合，以生活本身为出发点，回归自然，回归生活，以一种富有时代特色的形式，将优秀的工艺美术资源传承发扬下去，不断吸收民族多元化的设计来源，是中国工艺美术走上国际化的道路。创造工艺美术产品的过程本身，就是在创造着我们民族的面孔。莱斯利·怀特认为：一种文化是由技术的、社会的和观念的三个子系统构成的。技术系统是决定其余两者的基础，技术发展则是文化进步的内在动因。对于工艺美术的发展，应该将之放到文化的高度来审视，抛弃“形而上者谓之道，形而下者谓之器”，“形而下者不足以言之”的陈见。须知，工艺美术繁荣之时，必是中华文化繁荣之日！

参考文献

- [1] 邱云生. 民间工艺美术品产业发展及对策探讨山. 经济体制改革, 2010.
- [2] 易单. 探究民间工艺美术产业的发展途径山. 黑河学刊, 2016.
- [3] 王泽猛. 论民间工艺美术品的生存与发展途径 - 以伏羲土陶和苏绣为例山. 艺术教育, 2008.