中国工艺美术鉴赏

中国工艺美术是中国传统文化的重要组成部分，它是中国文化的精髓和瑰宝。在中国五千多年的文化历史中，工艺美术一直扮演着重要的角色，是人们生活中不可或缺的一部分。中国工艺美术以其特有的审美价值和文化内涵，成为了世界文化宝库中不可或缺的一部分。

中国工艺美术的历史可以追溯到古代，早在商周时期，中国就已经开始制作各种工艺品，如青铜器、玉器、陶器等。这些工艺品不仅具有实用价值，更是中国文化的重要表现形式和精神象征。在唐代，中国工艺美术达到了巅峰，金银器、玻璃器、织锦、彩陶等工艺品制作技术都取得了很大的进步。宋代时期，中国工艺美术又有了新的发展，如瓷器、漆器、铜器、竹器等工艺品制作技术又达到了新的高度。明清时期，工艺美术更是达到了一个新的高峰，如著名的景泰蓝、紫砂壶、雕漆等工艺品在国内外享有盛誉。

中国工艺美术作品的特点是种类繁多，技艺精湛。作为中国工艺美术的代表之一，瓷器制作技艺已经有几千年的历史。从最早的原始青瓷，到唐代的汝窑、宋代的官窑、元代的景德镇窑、明清时期的景泰蓝和五彩瓷，每一种瓷器都具有自己独特的风格和韵味，都是中国工艺美术的杰作。如唐代最具代表性的瓷器之一：汝窑，其瓷器器型多样，采用的是青白瓷胎，釉上绘有精美的图案，造型优美大方，流畅自然，给人以高贵典雅之感；又如宋朝官窑，以其细腻柔和的质地和深深的色泽而著名，官窑的瓷器种类繁多，如青瓷、白瓷、黑瓷、绿瓷、绛瓷等，其中最有代表性的又是青瓷和白瓷。青瓷色泽清雅，质地细腻柔和，白瓷则质地洁白纯净，釉面光滑细腻；再如元朝的景德窑，瓷器造型优美大方，采用多彩釉料绘制出各式图案，色彩鲜艳明快，其视觉效果很容易给人留下深刻印象……明清时期的景泰蓝和五彩瓷也是中国工艺美术的杰作之一：一种以铜为胎，以蓝色琉璃为釉，配以各种颜色的金属线和珐琅彩绘制而成的瓷器；五彩瓷则是一种采用多种颜色的釉料进行绘制的瓷器，其色彩鲜艳，图案丰富多彩，富有装饰性和艺术性……

除了瓷器之外，中国的漆器、金属器、织锦、刺绣、木雕、石雕、竹编等工艺品也非常精湛。漆器以其细腻柔和的质地和深深的色泽而著名，金属器则以其精湛的工艺和华丽的造型而备受赞誉。织锦和刺绣则以其细致入微的图案和精湛的手法而著称，木雕和石雕则以其刻画逼真的形象和栩栩如生的造型而令人惊叹。竹编则以其独特的手法和巧妙的设计而备受推崇。

漆器的历史可以追溯到7000多年前，浙江余姚河姆渡遗址出土的朱漆木碗。夏代之后，漆器品种渐多，在战国时期，漆器业独领风骚，形成长达五个世纪的空前繁荣。据记载，庄子年轻时曾经做过管理漆业的小官。战国时漆器生产规模已经很大，被国家列入重要的经济收入，并设专人管理。漆器生产工序复杂，耗工耗时，漆器品种又特别繁多，不仅用于装饰家具，器皿，文具和艺术品，而且还应用于乐器，丧葬用具，兵器等。这时的漆器很昂贵，但新兴的诸侯不再热衷于青铜器，而把兴趣转向光亮洁净、易洗，体轻、隔热、耐腐、嵌饰彩绘五光十色的漆器，于是，漆器在一定程度上取代了青铜器。这一时期，漆器一般髹朱饰黑，或髹黑饰朱，以优美的图案在器物表面构成一个绮丽的彩色世界。在湖北曾侯乙墓出土的漆器有220多件。这些漆器是楚墓中年代最早也是最为精彩的，而且品类全，器型大，风格古朴，这些精美的漆器体现了楚文化的神韵。

作为工艺美术重要组成成分之一的青铜器，目前流行的说法是，青铜器的使用开始于新石器时代晚期的土耳其和伊拉克地区，及叙利亚古代TellRamad遗址出土的铜珠等。而据中国现阶段考古成果，中国青铜器开始于马家窑至秦汉时期，其中以商周时期的器物最为精美。在中国仰韶文化早期和马家窑文化时期就已经出现。商代早期青铜器具有独特的造型。鼎、鬲等食器三足中必有一足与一耳成垂直线，在视觉上有不平衡感。鼎、斝等柱状足成锥状足和器腹相通，这是由于当时还没有掌握对范芯的浇铸全封闭技巧。方鼎巨大，容器部分作正方深斗形，与殷墟时期长方槽形的方鼎完全不同。爵的形状承继二里头文化式样，-律为扁体平底。流甚狭而长。青铜斝除平底型的以外，还出现了袋足斝。觚、尊、瓿、罍等圈足器皆有+形大孔，相当二里冈上层的器，+字形有成为大方孔的。有的更在圈足的边沿，留有数道缺口，郑州和黄陂盘龙城都出土过这种实例。管流斜置于顶上的半封顶袋足盉，后侧有一大鋬可执，在本期内颇具特色。罍皆狭唇高颈有肩，形体亦偏高。商代早期壶有提梁的有长颈小口鼓腹形和小口体呈悬瓠形的两种，也有小口器颈不高不设提梁的。商代早期青铜器纹饰主体已是兽面纹，以粗犷的勾曲回旋的线条构成，全是变形纹样，除兽目圆大，以为象征外，其余条纹并不具体表现物象的各个部位，纹饰多平雕，个别主纹出现了浮雕，二里冈上层尊、罍等器肩上已有高浮雕的牺首装饰。所有的兽面纹或其它动物纹都不以雷纹为地，是这一时期的特色。商代早期的几何纹极其简单，有一些粗率的雷纹，也有单列或多列的连珠纹，乳钉纹也已经出现。

我们都知道，中国是一个纺织文明古国，在古代的中国，棉、麻、桑、蚕养植，矿植物染料的应用，纺织设备的发展进化，都已达到十分完善和先进的地步。作为丝绸大家族中一员的中国织锦工艺，在古代中国，也进化发展的十分完美。周代丝织物中出现织锦，花纹五色灿烂，技艺臻于成熟。汉代设有织室、锦署，专门织造织锦，供宫廷享用。唐代贞观年间窦师伦的对雉、斗羊、翔凤等蜀锦图案，称为绫阳公样。在织造工艺上由经锦改进为纬锦，并出现彩色经纬线由浅入深或由深入浅的退晕手法。北宋宫廷在汴京等地建立规模庞大的织造工场，生产各种绫锦。于是便诞生了壮锦、云锦、蜀锦、宋锦，它们并称中国四大名锦，有着悠久的历史和深厚的文化底蕴。如云锦，因其绚丽多姿，美如天上云霞而得名。云锦集中国各类织锦工艺之大成，代表了中国古代织锦发展的高度。云锦自宋代由彩锦演变而来，到了元代，以织金夹银为主要特征的云锦则脱颖而出，后来居上，成为最珍贵、工艺水平最高的丝织品种。其图案具有浓厚朴质的传统风格，色彩华丽，别具一格。图案的题材广泛，既有大朵缠枝花卉，又有各种动物（如龙凤、仙鹤、狮子等）和植物（如宝相花、莲花、佛手、石榴、梅、兰、竹、菊等），还有表示吉祥的“八宝”、“暗八仙”、“吉祥”、“寿”字、“卍”字，瑞草以及各种姿态的变换云势（如七巧云、如意云、和合云、叶云、行云、卧云、大小钩云等），栩栩如生，而且花纹层次分明，花清地白、锦空匀齐，具有浓厚的地方色彩与民族风格。足以见得，织锦有着悠久的历史和深厚的文化底蕴。

竹编是用山上毛竹剖劈成篾片或篾丝并编织成各种用具和工艺品的一种手工艺。工艺竹编不仅具有很大的实用价值，更具深厚的历史底蕴。竹编行业历史上以作坊形式，多以世代相传或以作坊依托的师徒关系，学徒学成后，自立门户，再招徒弟，口传身教。一般做生活用品、农业用具。眉山竹编历史悠久，是第一批国家级非物质文化遗产。在清代《康熙字典》里，收录了竹部首的文字有960多个，1979年版《辞海》收录209个，大部分都是竹制器具的名字。这些流传下来的文字，代表着竹制品悠久的历史，如“篓”、“笛”、“笙”、“笼”、“箫”、“笥”等等……而各朝各代的名家诗词，也有不少有关竹器的吟咏之作：“金刀劈翠筠，织似波文斜”——陆龟蒙《奉和袭美茶具十咏》“山南之竹，不扶而直，斩而为箭，射而则达”——《儒家学说》“纸屏石枕竹方床，手倦抛书午梦长”——蔡确《夏日登车盖亭》“竹马踉蹡冲淖去，纸鸢跋扈挟风鸣”——陆游《观村童戏溪上》“红颜未老恩先断，斜倚薰笼坐到明”——白居易《后宫词》等。传统竹编的工艺通常有6个流程，分别是：砍竹、破篾、修篾、染篾、编织、整形。其中，编织是竹编工艺流程中最重要的环节，大体可分起底、编织、锁口三道工序。在编织过程中，以经纬编织法为主。在经纬编织的基础上，还可以穿插各种技法，如：疏编、插、穿、削、锁、钉、扎、套等， 使编出的图案花色变化多样。需要配以其它色彩的制品就用染色的竹片或竹丝互相插扭，形成各种色彩对比强烈、鲜艳明快的花纹。传统竹编的图案花纹有：胡椒叶、象眼块、青海编、铁丝编、松叶编、梅花纹、葫芦纹、铜钱花等，形状则各式各样，品相繁多。中国传统竹编是中国民间手工艺的重要组成部分，在中国传统文化中占有重要的地位。竹编制品与中国传统文化、审美情趣等有着密切的关系，并为中国传统文化增添了不少魅力，也深刻诠释了中国传统文化天人合一的造物观内涵。同时竹编制品与人们的生活密切相关，具有实用价值和审美价值。它既是生活用品，又是工艺品，也是一种具有独特文化内涵的艺术品。

对工艺美术作品的鉴赏，需要一定的专业知识和审美眼光。不仅要了解这些工艺品的历史和文化背景以及其制作技艺和特点，还要注意观察工艺品的形状、线条、色彩、纹饰等方面，了解其设计原则和审美价值，此外，工艺品的材料、质地、工艺等方面也需要关注，这些都会影响工艺品的质量和价值，从多个角度出发分析与鉴赏，才能更好地了解其独特之处和价值所在。

中国工艺美术是中国化的瑰宝，也是世界文化的重要组成部分。通过深入了解和鉴赏中国工艺美术，我们可以更好地了解中国文化的精髓和瑰宝，也可以更好地欣赏和理解世界文化的多样性和丰富性。因此，我们应该通过学习和鉴赏中国工艺美术，更好地传承和弘扬中国传统文化，推动中华文化在世界范围内的传播和发展。