

世界工艺美术史论

高茜
编著

Qian Gao

Insights Into World Arts And Crafts History

大连理工大学出版社

世界工艺美术史论

Insights Into World Arts And Crafts History

高茜 Qian Gao

编著

大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界工艺美术史论 / 高茜编著. — 大连: 大连理工大学出版社, 2015.9
ISBN 978-7-5611-9952-7

I. ①世… II. ①高… III. ①工艺美术史—研究—世界 IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第155059号

出版发行: 大连理工大学出版社

(地址: 大连市软件园路80号 邮编: 116023)

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

幅面尺寸: 180mm × 230mm

印 张: 17

出版时间: 2015年9月第1版

印刷时间: 2015年9月第1次印刷

责任编辑: 初 蕾 裘美倩

责任校对: 仲 仁

装帧设计: 谢晓睿 高 茜

ISBN 978-7-5611-9952-7

定 价: 68.00元

电 话: 0411-84708842

传 真: 0411-84701466

邮 购: 0411-84708943

E-mail: jzkf@dlutp.cn

URL: <http://www.dlutp.cn>

如有质量问题请联系出版中心: (0411) 84709246 84709043

序

作为曾经在学术上指导过高茜的日本学者，能够通过这本书与中国的研究者、学生们交流，我感到很荣幸也很高兴。

如大家所知，2011年高茜的《现代设计史》出版。这本《世界工艺美术史论》可以说是继那之后的又一重要学术成果，我期待它对中国的艺术、工艺、设计的历史研究领域产生积极的影响。

这本书是以观察世界的视角撰写的工艺美术通史。通俗说，是基本按照时代顺序来组织作品，作品的产生、制作、发展动向、评说内容等放在各阶段社会文化的脉络之中概观，呈现出完整饱满的历史，读者可以获得观赏美丽画卷的感受。这本书的价值恐怕也正在此处，它是在工艺美术世界中看到的人类历史。

通览历史有着重要意义，它是具体点研究的前提。从客观的通史研究可以看到具体点研究的方向和未来，另一方面，具体点研究不断积累之后，又有了新的再改写、修订通史的可能。正是从这个意义上来说，《世界工艺美术史论》是在研究了大量现有的具体点研究、个案研究的基础上完成的。我确信它是目前通史中的高水平著作。

我从（2001年）高茜博士课题研究时期开始关注她的学术研究。在她结束英国布莱顿大学的研究，归国后快两年的今天，又看到了这本书完成。可以说我见证了她作为学者的成长轨迹。正是站在这样的角度，我对这本书的出版表示衷心的祝贺，同时，对她今后的研究充满期待，并将不遗余力支持。

最后，借此机会，衷心祝福中国人文社会科学研究领域不断发展壮大。

神戸大学名誉教授
中山修一
2015年2月24日

まえがき

著者高茜さんのかつての指導教員である私は、この書籍を通して、中国の研究者や学生のみならずこうしてメッセージを送ることができることを、とてもうれしく、光栄に思います。

周知のとおり、高茜さんは2011年に高著『現代設計史』を刊行しました。本書『世界工芸美術史論』は、それに続く大きな学術的成果といえるものであり、現在の中国の美術、工芸、デザインの歴史研究の領域へ、貴重な貢献をなすものと期待しています。

本書は、世界的観点に立った工芸美術の通史として成り立っています。一般的にいいまして、作品や制作の動向や評価が、時代ごとに変化していく様子を社会的文化的文脈に沿って全体的に概観することは、美しい絵巻物を見るときのような感動を覚えます。この本の価値はまさしくそこにあり、工芸美術における世界の人類史を提供しています。

歴史を通覧することのもうひとつの重要な点は、個別研究の前提をつくりあげていることです。正確な通史から、個別研究の未来が見えてきますし、個別研究の蓄積が進めば、それらの成果をふまえた、また新たな通史が叙述されることになります。そうした意味で、この『世界工芸美術史論』が、これまでの幾多の個別研究を十分に吟味したうえに書かれた現在の最高峰の通史になっていることを確信しています。

私は、高茜さんの博士論文の執筆当時から、英国ブライトン大学での研究活動を経て、本書の出版に至るまで、彼女の研究者としての成長の過程を見守ってきました。そのような立場から、本書の刊行を心から祝福するとともに、さらなるこれからの研究成果にも期待を寄せ、惜しみなく支援をしたいと考えています。

最後になりましたが、あわせてこの機会に、中国における人文社会科学分野の研究が、今後ますます発展することを衷心から祈りたいと思います。

神戸大学名誉教授

中山修一

2015年2月24日

前言

本书从我的研究视角出发，叙述人类文化发展过程中造物艺术与地域社会文化的关联性，并予以论说。笔者主要从文化角度研究现代设计史，在高校教学中长期主讲工艺美术史课程。本书是对过去 8 年这门课程的概要性整理，梳理了在历史发展中的工艺造物，探讨其文化价值。在这个过程中，自然地带有我的学术特征，即人类学视角、现代设计史价值取向。

本书所述内容的时间段从人类文明起源期到 19 世纪中叶，原则上按时间的先后顺序组织篇章。一般现代设计史的范畴从 19 世纪中叶开始，所以我将这个时间点以前的造物历史纳入书中，最后部分与现代设计史起源期重叠。

本书涉及十多个地域和国家。在历史的时间表中，每个特定时间段讲述一个或几个地区。我选择地区的原则是：该时期它的社会文化较发达，或是此文化对今天具有较强的影响力。当一个区域文化在某个时期突显出来时就会被讲述，而下一个时期，我捕捉的可能是其他地区。这次观察放眼世界。

本书包括 20 章内容，每章由三个相互关联又独自成篇的部分组成，包括：1. 社会背景——该地区的社会变革、社会文化生活、典型历史事件等；2. 艺术造物——以图文并茂的形式展现城市建筑、雕塑、家具、工具、器物等，主要是有实用性的造物。造物不一定是名作，但一定反映出了特定的社会文化。3. 论说——从艺术造物的角度进行总结，分享我的感知，有助于理解选择这些造物的原因。通过这一部分，体会造物艺术与社会文化是如何互相映衬的，并发现这些造物在今天的设计或社会文化上的投射等。

笔者将多年的教学经验概括总结成这本《世界工艺美术史论》与大家分享，在内容和案例的取舍方面，尝试用简单具体的叙述组建严密宏观的历史。希望帮助感兴趣的人通过本书亲近历史与艺术，并开始逻辑性地思考和推理历史。

希望通过这本书可以为国内观察世界工艺美术史增添新的视点，丰富观察的内容。如果能抛砖引玉，提供一个在人类文化范畴内，设计、工艺、艺术统一的观察实例，引起学者同行对艺术、设计类问题研究视点的思考则是大幸。也期待来自工艺美术史领域学者的诚意指导。

高茜

2015 年 1 月

001 第一章 文化起源期的石头与人像

- 002 引子
- 003 文化起源期
- 004 代表性造物作品细解
- 010 论说：存在的庄严与文化的基因

013 第二章 古希腊文化与东方

- 014 引子
- 015 东方和古希腊文化、信息传递
- 017 代表性造物作品细解
- 027 论说：古埃及、东方和古希腊的艺术造物与文化表达

031 第三章 罗马帝国风采

- 032 引子
- 033 罗马帝国的风采
- 035 代表性造物作品细解
- 041 论说：反映帝国宏伟和公民生活的造物

045 第四章 印度阿育王朝及文化后续

- 046 引子
- 047 古印度阿育王朝
- 048 代表性造物作品细解
- 054 论说：印度宗教变迁与传播中的佛教造物

057 第五章 战国和秦

- 058 引子
- 059 战国和秦
- 060 代表性造物作品细解
- 065 论说：大一统国家威严下的造物流

069 第六章 汉朝

- 070 引子
- 071 从刘邦到汉武帝
- 072 代表性造物作品细解
- 076 论说：国家文化认同与国际交流下的造物——雅俗共赏

079 第七章 国际化唐及周边影响

- 080 引子
- 081 国际化的唐朝
- 082 代表性造物作品细解
- 087 论说：佛教文化相伴的皇宫贵族与市井气息

091 第八章 西亚、中东与伊斯兰教

- 092 引子
- 093 西亚、中东与伊斯兰教成立及影响
- 094 代表性造物作品细解
- 099 论说：包容的丰富性和规制化的造型特质

103 第九章 拜占庭帝国

- 104 引子
- 105 拜占庭帝国
- 107 代表性造物作品细解
- 110 论说：多宗教文化交融下的帝国传奇

113 第十章 西欧社会确立

- 114 引子
- 115 西欧社会确立
- 116 代表性造物作品细解
- 123 论说：变迁而又有延续性的建筑造物

127 第十一章 古代及中世纪朝鲜、平安时代日本

- 128 引子
- 129 古代及中世纪的朝鲜
- 130 平安时代的日本
- 131 代表性造物作品细解
- 137 论说：受汉文化影响的文化构建

141 第十二章 蒙古、明朝的中国与世界

- 142 引子
- 143 草原上的蒙古帝国
- 144 明朝的中国、东西文化的交流
- 146 代表性造物作品细解
- 150 论说 1：国际化推手、汉文化融合
- 151 论说 2：明朝的清雅经典及王权性、防御性造物

155 第十三章 西亚与中东、美洲大陆与欧洲

- 156 引子
- 157 西亚与中东繁荣的都市文化
- 158 美洲大陆和欧洲大航海时代的相遇
- 159 代表性造物作品细解
- 165 论说：记录繁荣期伊斯兰国家与美洲痕迹的造物

169 第十四章 文艺复兴和宗教改革

- 170 引子
- 171 文艺复兴和宗教改革
- 173 代表性造物作品细解
- 181 论说：科学视角下的古典、自由与信仰

185 第十五章 文艺复兴之后的欧洲

- 186 引子
- 187 文艺复兴之后的欧洲
- 189 代表性造物作品细解
- 194 论说：国家形象塑造目的下的时尚、造物和礼仪

197 第十六章 莫卧儿帝国、俄罗斯帝国

- 198 引子
- 199 莫卧儿帝国从繁荣国家到殖民地的转化
- 200 俄罗斯帝国
- 202 代表性造物作品细解
- 207 论说 1：艺术、技术与莫卧儿帝国
- 208 论说 2：俄罗斯帝国的传统与革新造物

211 第十七章 江户时代的日本

- 212 引子
- 213 江户时代的日本
- 214 代表性造物作品细解
- 219 论说：市民文化繁荣的造物时代

223 第十八章 独立、革命与国家的整备

- 224 引子
- 225 美国独立和法国革命
- 227 拉丁美洲各国的独立
- 228 19 世纪的法国
- 230 代表性造物作品细解
- 235 论说：造物设计与国家确立期的文化精神表达

239 第十九章 清朝的中国

- 240 引子
- 241 清朝的中国
- 242 代表性造物作品细解
- 246 论说：文化艺术合体的造物与影响

249 第二十章 英国工业革命与设计的萌芽

- 250 引子
- 251 英国的社会问题与设计的启蒙
- 252 代表性造物作品细解
- 258 论说：手工与机械造物时代之间

260 后记

261 参考文献

262 颜色地域导览

第一章 文化起源期的石头与人像

内容要览：

文化起源期

代表性造物作品细解

《维伦多夫的维纳斯》

巨石阵

《女性石偶》

《哺乳的蛇头母亲》

《绳文的维纳斯》

《陶塑裸体女像》

论说：存在的庄严与文化的基因

引子

利用石头、人体造型是文化起源期世界各地的共同特征。这些活动反映出社会中人的思维、精神层面的东西，可以从类型相同的创造物中看到各地域原本的独特内容，这些可以被看作是本土文化基因。

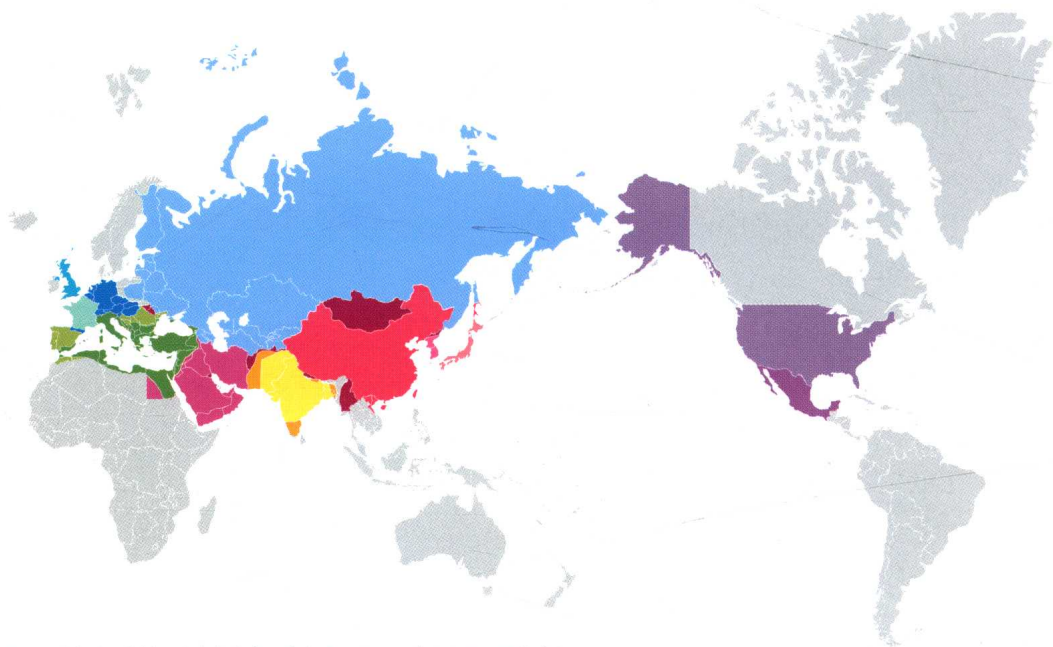

图 1-1 本书涉及的地区（参考维基百科地图绘制，只作为地理位置参考）

文化起源期

当人类使用火、制作工具以及用语言交流时，与动物的区别就很明显了。石器是被人类最早使用的工具，这大约是在 170—150 万年前开始的。60 万年前北京猿人会使用语言和火，在 3 万年前，现代人类的祖先们在洞穴里生活，使用石器、骨器等制作刀枪、弓箭等其他器物。他们以狩猎、采集为生，这一时期被称为旧石器时代。当住居安定，发现了生产粮食的方法后，有了储备食物用的陶土器，有了农耕畜牧业的时期就是新石器时代了。在公元前 3000 年左右，出现了青铜器，公元前 1400 年左右农耕中使用铁器，人类进入了青铜器和铁器时代。

在旧石器时代，人类造型活动留下了较多的关于女性和动物的作品，其中以圆雕和壁画居多。最有名的是奥地利出土的《维伦多夫的维纳斯》，这是一个怀孕女性的石器圆雕。岩画中较为有名的是西班牙的阿尔塔米拉洞窟（Altamira Cave）和法国的拉斯科岩洞（Grotte de Lascaux）。在画中，你能感受到人和动物有时和平相处，有时互相攻击，人会使用制造的工具，如法国拉斯科岩画中（图 1-2）捕获猎杀野牛的场面，牛的腹部中了标枪，内脏流出。

新石器时代大型的石造建筑尤为令人瞩目，这被称为巨石文化。从欧洲的斯堪的纳维亚（北欧）到英国、法国、西班牙大西洋沿岸一带，巨石组合的怪异建造物有很多。英国的巨石阵（Stonehenge）颇具代表性。世界各地农耕发达地区出土的陶土器，展示了先人们用颜色描绘图案的彩纹陶土。旧石器时代女性的石人像雕塑在新石器时代被不断制造出来，在世界各地还出现了陶土烧制的女性像。

五千多年前，青铜器出现后农耕技术提高，农业增产。但是，青铜器原材料的缺乏导致其在上层阶级的武器、装饰品和容器中使用较多，而一般人仍然使用石器、骨器。公元前 1400 年，铁器的制造方法被相对广泛地传播，农耕民族在使用铁器后大量增产，为都市文明奠定了基础。底格里斯河、幼发拉底河和尼罗河流域出现了文字，历史向前推进了古代文明。

图 1-2 拉斯科岩画中捕获猎杀野牛的场面

代表性造物作品细解

1. 《维伦多夫的维纳斯》*Venus of Willendorf*

旧石器时代后期，奥地利维伦多夫出土，石灰石，高 11 cm，维也纳自然历史博物馆（Museum of Natural History）

生育、丰收、繁殖的祈愿

1909 年夏天，在奥地利多瑙河畔的维伦多夫铁道工程的施工中发现了这尊小石灰石像。经过考古学家的考证，认为它属于 3 万年前的后石器时代的地层中的物品。这应该是一个丰满的女性的裸体，有巨大的乳房、凸出的腹部、肥胖的腿、大大的屁股和明显的阴部。头发像是规则的小卷状，但是没有明显的面部，手脚都很细小。起初，考古学家认为当时的人的体形均是如此，但后来在乌克兰发现了 7 个女性裸体像，高从 8cm 到 13cm，有的肥胖，有的瘦削，乳房、臀部和屁股等女性特征都有夸张表现，但生殖相关的部分却表达粗略。后来，根据这样的比较认为：细小无力的手脚和更加巨大的腹部及明显的阴部，都是为了突出表达怀孕状态。在这尊人像中暗含着对女性生殖力的关注，表达了对繁殖、收获的祈愿。小巧的尺寸也被推测为易作为庇护信物使用。之后，它被誉为“维纳斯像”。

这样的维纳斯像在大西洋沿岸、法国、意大利、欧洲中部、乌克兰等很多地方被挖掘出来，大约有六十件。一个很明显的结论是，旧石器时代的人物雕像都是女性没有男性，而且都是极为强调女性特征的裸体。这些女性像一般由石或象牙材料制成，但也有用动物的骨灰和黏土，再加入动物脂肪物质混合，捏制成型然后烧制成像。这种方法一般被认为是新石器时代才有的，但实际上在更久远的旧石器时代已经出现了，人的造物水平真是令人赞叹。

2. 巨石阵

约公元前 2000 年，新石器时代到青铜器时代，英国

对巨石的向往和太阳的崇拜

不论是东方还是西方，对巨大的东西抱有崇敬向往的感情自古就有。

这种感情在孩童时期尤其明显，人类在幼年时期也可以说是同样的。从地中海的岛屿到大西洋沿岸地区，出现过很多巨大的石头建造物。在希腊，“巨石纪念物”是一种文化，种类也多种多样。法国有直线状排成三列长达 3 km 的巨石，英国的巨石阵则是环状排列的典型。在竖立的石柱上有横放的石块，有的形成大门状的结构，有的形成石室墓道。据说巨石文化开始于公元前 3500 年的巴勒斯坦，后经由地中海的岛屿传到法国南部、西班牙南部和葡萄牙等地，再北上传到法国北部、英国、德国北部等地区。

英国巨石阵位于英格兰索尔兹伯里（Salisbury）平原上，现在可以看到的是直径约 100m 的中央部分的结构物，学者经调查研究后认为它原本应是更为复杂的结构，经过前后 3 个时期才得以完成。第一个时期在公元前 2180 年，建构了外围堤坝，然后在中央竖起一根木柱子，在外围内侧设五六个穴，作火葬时使用。第二个时期在公元前 1800 年，堤坝内侧设两层的环状巨石 82 块。第三个时期在公元前 1500—1400 年，配置了现存部分的两重环状石和两重马蹄形排列石，中央安放了长方形的祭坛石。

这里用的石头分别是 220 km 和 38 km 以外的两个地方运来的，据说是在古代的圣职者带领下建构的。建造巨石阵的目的一直是个谜，但中央的石块群与观测夏至日出方向有关，所以至少可以说这是与太阳崇拜有关的，而且与当时人们害怕的日食和月食可能也有关。

3. 《女性石偶》*Cycladic Female Figurine*

公元前 2800—2300 年，希腊爱琴海岛屿出土，白色大理石，高 46cm，雅典国家考古博物馆（National Archeological Museum）

立体派（Cubism）特征的造型

爱琴海内散落着很多小岛屿，岛屿没有形成强大的势力，但在青铜器时代住民人数增加，形成了丰富的文化。在那里创造出很多独具特色的石头人偶，大的 70 cm，小的 10 cm，基本都是女性裸像。这是一个头部呈平板杏仁形的石偶，面部有修长高挺的鼻子，眼、耳、口等器官用线刻的手法，表达很弱。双手抱紧，肩部和肘部形成近乎直角的转折，上手臂垂直放于

1. 维伦多夫的维纳斯
2. 巨石阵
3. 女性石偶
4. 哺乳的蛇头母亲
5. 陶塑裸体女像
6. 绳文的维纳斯

1	3
2	

