

全彩

西方工艺

QUANCAI 美术史

XIFANGGONGYI

MEISHUSHI

张夫也 著

宁夏人民出版社 NINGXIARENMINCHUBANSHE

全
书

西方工艺

QUANCAI 美术史
XIFANGGONGYI
MEISHUSHI

陈鹤良 著

中国美术学院美术考级教材 素描分册 素描头像 素描半身像 素描全身像

全彩西方工艺美术史

张夫也 著

宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

全彩西方工艺美术史 / 张夫也著. — 银川: 宁夏人民出版社, 2003.1

(全彩艺术史)

ISBN 7-227-02525-X

I. 全... II. 张... III. 工艺美术史—西方国家
IV. J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 099743 号

●总 监 制: 高 伟

●总 策 划: 康 琳 布鲁南

●设计制作: 北京金创意文稿编译开发有限公司
(E-mail: klgryh@public.bta.net.cn)

责任编辑 李秀琴

图文编制 刘春艳

装帧设计 晓 阳

全彩西方工艺美术史

著 者: 张夫也

出版发行: 宁夏人民出版社

(银川市解放西街 47 号)

印 刷: 天时印刷(深圳)有限公司

开 本: 965 毫米 × 1270 毫米 1/32

印 张: 11

字 数: 150 千字

彩 图: 620 幅

版 次: 2003 年 3 月第 1 版

印 次: 2003 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 0001 - 6000 册

ISBN7-227-02525-X/J · 189

定 价: 68.00 元

若有印刷质量问题, 请与印厂联系调换。

序

在各个艺术门类中，工艺美术占有重要的位置。它和人们的物质生活联系最紧密，它的造型和风格创意也直接影响人们的心灵世界。

工艺美术有悠久的历史，可以这样说，人类自有文明起就开始了工艺美术的创造。历代世界各民族的能工巧匠，在这个领域内各显身手，用自己的智慧和劳动为它的繁荣作出了杰出的贡献。不论从纵的历史进程角度来考察，还是从横的视觉去浏览，工艺美术总是给人以争奇斗艳、异彩纷呈的印象和生生不息的力与美的感觉。“阅读”和欣赏前人的创造，对我们来说不仅是最美好的精神享受，而且还可以从中感悟到艺术创造的规律，获得思想的启迪。

清华大学美术学院教授张夫也君是一位工艺美术史研究专家，他在攻读博士学位期间，即以外国工艺美术史作为研究专题，博士论文获得优异成绩。在教学与研究中，他态度认真、学风严谨，曾多次到国外进修、考察，占有大量、翔实的资料，对世界各国工艺美术史的演变有自己独特的体会和学术见解，且著述甚丰。宁夏人民出版社出版的他的这两本著作《全彩西方工艺美术史》和《全彩东方工艺美术史》，介绍了世界各国工艺美术发展的历程，文字概括、简练、活泼，匠心独运。不用说，这是一套从内容到形式都惹人喜爱、可读性很强并有收藏价值的图书。相信它的出版，定会受到学术界和广大读者的欢迎。

是为序。

奚静之

2002年11月20日

怎

样

阅

艺术史综述

某一时期工艺美术发展历史线索的简略概述

古希腊金属工艺

古希腊的工艺美术除了陶工艺之外,以青铜工艺为代表的金属工艺也取得了很大成就。

按其装饰风格的演变,古希腊的青铜工艺可分为前后两期。

公元前8至前7世纪为前期,此间古希腊的青铜工艺受埃及艺术的影响十分明显,作品装饰上多用圆、三角、折线、平行线等几何纹样,即使动物和人物造型也都统一在一种几何形化的样式之中。如人的上身,动物的颈、肩背概括为三角形,臀部和腿部则塑造为圆形,这使作品形式单纯,表现有力,增强了装饰性和观赏性。

自公元前6世纪起,日趋繁盛的古希腊青铜工艺进入后期。此间,其装饰手法开始以写实风格为主,并出现了不少较大的器形。

这个12世纪拜占庭风格的《金银香炉》见于威尼斯圣马可大教堂。这座教堂保存有1024年第四次十字军东征时期,西方基督教国家从君士坦丁堡所掠夺过来的一些珍贵宝物。

工艺作品

工艺美术史上的重要作品

作品赏析

分析鉴赏工艺美术名作

东方风格陶器

自公元前8世纪起,古希腊人开始向地中海周围及黑海沿岸地区移民。到了公元前7世纪时,古希腊人已和埃及、亚述和叙利亚等东方各国贸易交往频繁。当时,这些国家和地区的文化已相当发达,织造、金工和陶器等工艺美术无不兴盛,它们对古希腊陶器的制作工艺和装饰风格影响较大,使之出现了全新的面貌。其最明显的表现就是,古希腊的陶器装饰开始大量摹仿东方国家的动植物纹样和怪兽纹样,如棕榈纹、莲花纹、狮身人面像、狮身鹰头像和狮头、羊身、蛇尾等等。

古希腊工艺美术

大事记

荷马时期(公元前11~前9世纪)

古风时期(公元前8~前6世纪)

公元前9世纪

公元前800年

公元前700年

公元前8世纪末

公元前7世纪

陶器进入
几何纹样期

《四马盖罐》完成

《几何纹双耳大瓮》完成

《青铜鼎》完成

陶器进入
东方纹样期

艺术史分述

介绍某一时期具体的工艺创作种类

大事记

某一时期工艺美术发展的重要事件和主要工艺美术家的重要创作活动

玉石浮雕

玉石浮雕分为两大类：一是阴刻，多作印章用；二是阳刻，也就是通常所说的浮雕。玉石浮雕多以红珊瑚玛瑙制作，普通的珊瑚玛瑙、玉髓等材料也有采用。古罗马的玉石浮雕具有较高的工艺价值。罗马人巧妙地利用玉石中的色彩和明暗变化，精雕细琢，可以刻画出极具柔软的肌肤效果和飘逸的衣纹形象，表现出高超的制作技艺和艺术感知力。

知识窗

知识窗

简要介绍相关知识

西方近代重要工艺美术家及其著名作品一览表

工艺美术家	著名作品	在本书的位置
威廉·莫里斯	《红屋》	100
约翰·拉斯金	《威尼斯的石头》	101
威廉·莫里斯	《红屋》	102
威廉·莫里斯	《红屋》	103
威廉·莫里斯	《红屋》	104
威廉·莫里斯	《红屋》	105
威廉·莫里斯	《红屋》	106
威廉·莫里斯	《红屋》	107
威廉·莫里斯	《红屋》	108
威廉·莫里斯	《红屋》	109
威廉·莫里斯	《红屋》	110
威廉·莫里斯	《红屋》	111
威廉·莫里斯	《红屋》	112
威廉·莫里斯	《红屋》	113
威廉·莫里斯	《红屋》	114
威廉·莫里斯	《红屋》	115
威廉·莫里斯	《红屋》	116
威廉·莫里斯	《红屋》	117
威廉·莫里斯	《红屋》	118
威廉·莫里斯	《红屋》	119
威廉·莫里斯	《红屋》	120

路易斯·康福特·铁法尼

Louis Comfort Tiffany

(1848—1933)

美国设计家、装饰艺术家。由于出生于金银首饰制作世家，从小即对装饰艺术产生了浓厚的兴趣。1879年，铁法尼成立了以自己名字命名的装饰艺术公司。公司以室内和家具设计为主，且曾接受美国总统府委托，负责其部分室内及家具的设计。1880年，铁法尼对玻璃器皿的设计和制造产生了巨大兴趣。不久他即创制了一种新型玻璃工艺，并取得专利，称为“法维列玻璃”。利用这种工艺生产的玻璃表面具有锦缎般的光泽，里面仿佛注入了各种美丽的色彩，形成彩虹般的效果。这种专利技术一经公开，就立即转化为欧美最为流行的玻璃制作工艺。

艺术大师

重要工艺美术家的生平概述

重要工艺美术家及其代表作

某一时期的重要工艺美术家与代表作

嘴壶

克里特岛的陶工艺术品中常见的一种器皿。这种器皿的造型与普通陶瓶不同，具有一个特大的注口。这种注口不是简单的管状，而是上端经斜切后形成鸟嘴形状。鸟嘴形的注口上与器体巧妙结合，产生了不均衡的韵味，它避免了艺术表现上的僵硬死板，使作品充满了活跃和流动的感觉。对嘴壶的爱好，表明了克里特工匠审美趣味上的一种倾向，它体现出克里特岛工艺文化的独特风貌。

艺术风格

帝国风格

19世纪初至20年代欧洲艺术盛行的创作风格。作为新古典主义的最后阶段，帝国风格起源于法国。它既是拿破仑执政时期法国的官方艺术，也是法国艺术界为将艺术创作的题材和模式转移到古代传统上来而开创新风尚。就工艺美术而言，帝国风格的作品往往忠实地按照古希腊和古罗马的艺术风格来表现拿破仑远征埃及等现实题材。其器皿的标准造型是一种简单的圆柱体，盆的造型是直沿，而且相当深。这两种器型给了彩绘家广阔的创作园地。

艺术风格

某一时期流行的工艺美术创作风格。

古典时期（公元前5～前4世纪）

希腊化时期（公元前4～前1世纪）

公元前6世纪初

公元前540年

公元前510～前500年

公元前5世纪

公元前5世纪后半期

公元前4世纪

《法兰苏塞》

埃及西亚斯完成

《战士阵亡

陶器到来

陶器进入

陶工艺衰落

完成，标志着希腊陶

《阿喀琉斯和埃阿斯在

陶瓶》完成

红色纹样期

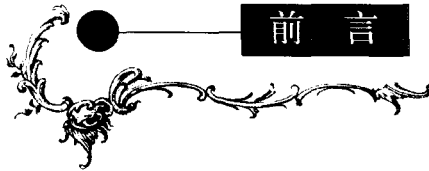
彩绘纹样期

器进入黑色纹样期

撒撒子》

艺术杰作

某一时期艺术成就独特的工艺美术创作

前言

工艺美术发展的历史，不仅是人类追求和创造美的历史，也是人类文明不断发展、演变和进步历程的形象记录。上下百万年，人类创造的、分布在世界各地的难以计数的工艺美术作品，无一不是人类文明高容量的载体。在漫长的工艺美术创作活动中，人类不仅造就了自身的审美观念和创造意识，而且也提高了对各种材料的把握能力和加工技术。周而复始的创造和长期的积淀，导致了工艺文化的形成和工艺美学的成熟，把人类引入了一个精神文化与物质文化高度统一的崭新境界。

西方文明是整个世界文明的重要组成部分，它对于人类文明的历史发展进程起到了巨大的推进作用和革命性的影响。西方文明不仅拥有着悠久的历史传统，而且还以其丰富性、多变性和创新性等特点在世界文化之林中占据着重要地位。而作为西方文明物质性与精神性集中体现的西方工艺美术，更是在世界艺术史上书写下了光辉的篇章。作为西方工艺美术在新时代延续的西方现代设计艺术，更是在当今社会中引导着时尚潮流。因此，介绍与研究西方工艺美术的源流及其演变历程也就成为我国艺术史学者的一个紧要任务。

西方工艺美术史具有丰富多彩的面貌，因地域、环境以及历史等原因而形成的不同民族与国家的精神气质也使西方工艺美术呈现出不同的风格特点。法国工艺美术的华丽浪漫，意大利工艺美术的博大精深，德国工艺美术的规范严谨，英国工艺美术的高贵典雅，西班牙工艺美术的热情豪放……均难分伯仲。总体而言，西方各国的工艺美术与其他各大洲的工艺美术相比，有着比较统一的发展线索。它们有着共同的艺术精神渊源——古典希腊艺术，也有着共同的宗教信仰——基督教。因此，对于古代希腊与中世纪时期工艺美术面貌的剖析也就成了本书的重点篇章。

西方工艺美术风格的发展变迁，基本保持着一浪高过一浪

的延续性和创造性。自青铜时代的爱琴海地区喷薄出西方艺术的第一缕曙光时起，在几千年的历史长河中，西方工艺美术经历了古典主义、罗马式、哥特式、文艺复兴、巴洛克、罗可可、新古典主义以及现代主义等艺术风格时期，同时也涌现出一大批经典的、与人们生活息息相关的工艺美术作品。

这一本《全彩西方工艺美术史》与一般意义上的西方美术史的不同点在于：它的内容不再局限在绘画、雕刻这些纯美术领域上，而是把目光投向了与人们生活联系最为密切的生活器皿、宗教用品、居住环境及设施这些具有实用价值的艺术品类上。因此它的内容比单纯的美术史还要宽泛得多，而它所涉及的民俗文化、科学技术等方面的内容则更为丰富。当然，本书的编纂目的并不在于要深入探讨和研究西方工艺美术这些方面的理论内容，而只是想以较为轻松的方式对整个西方工艺美术的发展变迁作一介绍，并对那些经典的、具有一定代表性的工艺美术品进行深入浅出的展示与赏析，希望能够以大量精美的图片和生动形象的文字注解，使读者以一种轻松愉悦的心态来对西方工艺美术史作一次巡礼，并对其有一初步的认识和大致的了解。由于外国工艺美术史的研究在我国目前尚处于起步阶段，仍有不少空白需要填补，因而本书难免会出现一些遗憾和纰漏，尚请各位专家和读者予以谅解。

本书成功付梓之际，谨向所有为之作出努力的同仁表示由衷的谢忱。承蒙清华大学美术学院奚静之教授，百忙之中为本书作序。清华大学美术学院青年教师周志先生，为本书的推出做了大量深入细致的协调工作和文图资料整理的具体事务。在本书的撰写过程中，康琳博士、刘春艳女士提出了许多富有价值而令人感激的意见，并为本书的出版做了很多工作，在此一并致以诚挚的谢意。

—— 目 录 ——

前 言

1

西方原始工艺美术

1

旧石器时代的欧洲石工艺

2

◆ 旧石器时代的欧洲牙骨工艺

6

新石器时代的欧洲陶工艺

10

爱琴海文明工艺美术

17

基克拉迪斯群岛工艺美术

18

◆ 克里特岛工艺美术

24

迈锡尼工艺美术

34

古希腊工艺美术

41

古希腊陶工艺

42

◆ 古希腊金属工艺

68

古罗马工艺美术

75

埃特鲁里亚人工艺美术

76

◆ 古罗马赤陶

82

古罗马玻璃工艺

84

古罗马银器 90

◆ 古罗马青铜制品 96

古罗马玉石工艺 100

欧洲中世纪工艺美术 105

拜占庭帝国工艺美术 106

◆ “黑暗时期”工艺美术 114

罗马式工艺美术 131

哥特式工艺美术 136

文艺复兴时期工艺美术 159

文艺复兴时期陶工艺 160

文艺复兴时期玻璃工艺 168

◆ 文艺复兴时期金属工艺 172

文艺复兴时期染织工艺 182

文艺复兴时期象牙玉石工艺 185

文艺复兴时期家具工艺 192

巴洛克时期工艺美术 199

巴洛克时期陶工艺 200

巴洛克时期玻璃工艺 204

◆ 巴洛克时期织锦壁毯工艺 208

巴洛克式家具 212

巴洛克时期金属工艺 220

罗可可时期工艺美术 225

罗可可时期瓷器	226
罗可可时期玻璃工艺	240
◆ 罗可可时期金属工艺	242
罗可可时期染织工艺	244
罗可可式家具工艺	245

新古典主义时期工艺美术 255

新古典主义时期陶瓷工艺	256
新古典主义时期玻璃工艺	264
新古典主义时期金属工艺	266
◆ 新古典主义时期染织工艺	270
新古典主义时期室内设计	271
新古典主义时期家具工艺	274

西方近代工艺美术 279

艺术与工艺运动时期工艺美术	280
◆ 新艺术运动时期工艺美术	286
包豪斯时期工艺美术	306

西方现代工艺美术 311

德国现代工艺美术	312
芬兰现代工艺美术	318
◆ 美国现代工艺美术	328
英国现代工艺美术	332
挪威现代工艺美术	334

西方原始工艺美术

在所有的造型艺术中，工艺美术的历史最为悠久，它伴随着人类的诞生而产生，伴随着劳动工具的制作而出现。西方原始工艺美术的发生和发展亦为如此。

有关考古发掘证明，人类出现在地球上大约是在300万年前。而在此后270万至280万年的漫长岁月中，尚处在直立猿人阶段的西方原始人类便发明创造了一些石质的生产和生活用具。这些石器虽然十分粗糙，却包含了人类工艺文化的最初形式和内容。这段岁月也因此被称为人类历史的“早期旧石器时代”。

自20万至30万年前，人类进入智人阶段后，西方原始石工艺不断发展，作品的种类越来越丰富，形体越来越小，许多石刀、石斧、箭头还装上了木制或骨制的把柄。到了晚期旧石器时代，除了石器之外，西方原始工艺品中又出现了不少用动物的牙、骨和角制作的骨牙器具。

陶器的产生标志着人类历史旧石器时代的结束，新石器时代的到来。陶工艺的发明是西方工艺美术史上的一个里程碑，是人类能动地改造自然的象征。它令人类告别了仅仅利用自然材料进行工艺美术创作的历史，转而使用经过加工的新材质进行前所未有的工艺美术创作。从这时候起，欧洲人便开始巧妙地利用水、土、火这三项自然要素，按照自己的设想来创造服务于人类自身物质生活和精神生活的器物了。

总之，西方原始工艺美术的每一步发展，都是和新材质的出现、新工艺形式与新技术的产生息息相关的。同时，原始工艺美术的作品始终均以实用功能为主，审美功能只处于次要地位。它们表现出来的审美意识还与巫术观念和“图腾”崇拜紧紧联系在一起。

旧石器时代的 欧洲石工艺

对原始社会的人类而言，石头无疑是取之最为便利、用之最为长久的生产和生活材料。不过在旧石器时代早期，欧洲原始人类制作的石器还十分粗糙，仅为略事打制。到了旧石器时代中期，欧洲的原始石工艺得到进一步发展，除了石斧外，人们已能制作三角形、月牙形的石叶片和石制雕刻品、刮削器、石钻以及投掷尖状器等。同时，欧洲原始人类还开始了对石器的第二步加工，令石工艺品表现出更多的美感和装饰意向，如注意形与线的对比关系，运用左右对称的形式，在石工艺品中镶嵌骨制纹样等等。而在欧洲各地被发现的“维纳斯”小型女性石雕像，则代表了旧石器时代晚期欧洲原始石工艺的最高成就。

这件《燧石石斧》是1859年在法国圣阿楚尔出土的旧石器时代作品，已具有了一定的对称感，尽管这更多是出于实用的考虑，但也标志着人类向美的目标迈出了第一步。

《石刮削器》为旧石器时代典型的燧石器，石质呈琥珀色、品质极佳，这些石刀片在旧石器时代的世界各个地区均非常流行。尽管这些燧石器制作得非常粗糙，但是从造型上已经可以看出诸如规整、对称等简单的审美因素。

西方工艺
美术起源

大事记

公元前 30000 年

欧洲出现骨针、授予器等小巧的牙骨雕刻器

公元前 27000 - 前 23000 年

欧洲出现维纳斯雕像

公元前 11000 年

福尔索姆尖状器出现

西方文明史前时期的划分

在考古学上，按人类使用劳动工具的不同，西方文明的史前时期被划分为以下几个阶段：

早期旧石器时代（距今20万~30万年前）

中期旧石器时代（距今20万~30万年至5万年前）

晚期旧石器时代（距今5万年至15000千年前）

中石器时代（距今15000年至1万年前）

新石器时代（距今1万年至5000年前）

边缘带有凹槽的《福尔索姆尖状器》为大约11000年前的旧石器时代居民使用的典型矛头，捆绑在木杆之上。它是在美国新墨西哥州遗址出土的19件尖状器之一，同时发现的还有已经灭绝的长角野牛的骨骸。该遗址发现时间是1926年~1927年。

公元前6000年

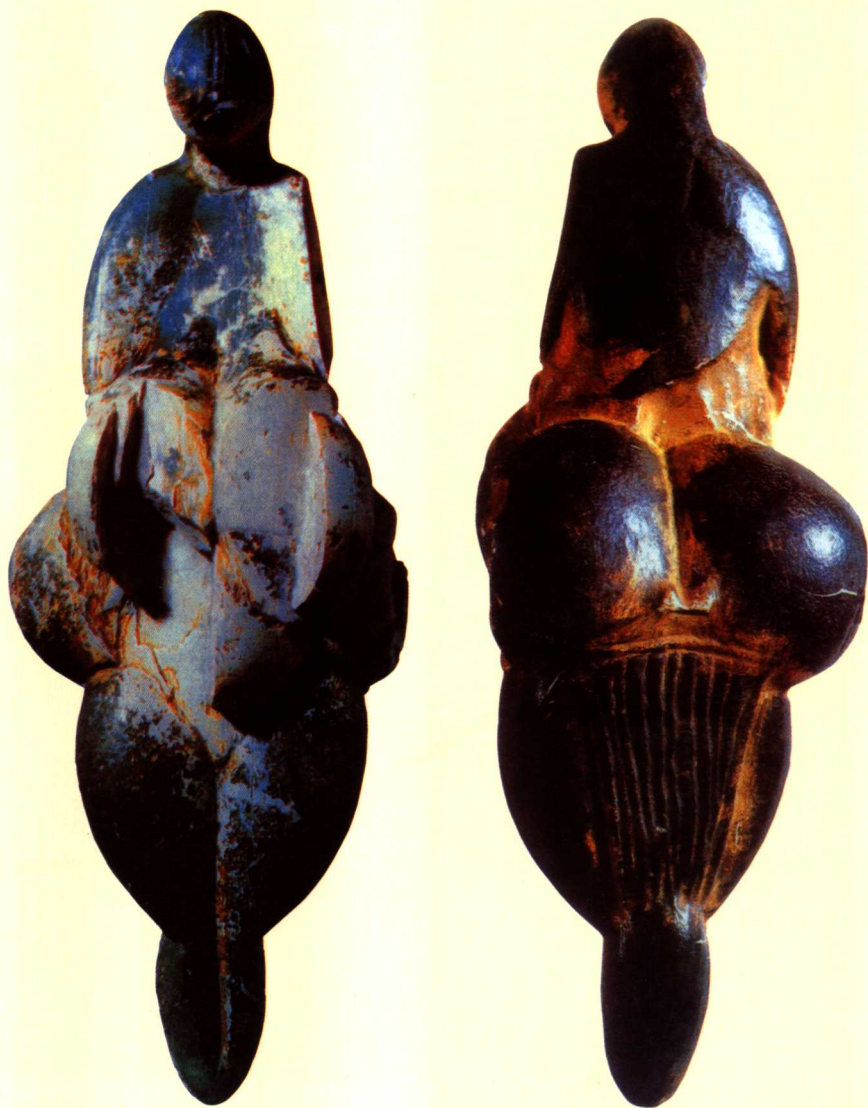
公元前5000年

公元前3000年

欧洲出现大量赤陶小塑像和陶器

东欧出现古梅尔尼查陶器与温卡陶器

欧洲出现彩陶器

出土于法国的《拉斯朴古维纳斯》高15厘米，约创作于公元前27000～前23000年，巴黎人类学博物院藏。它那悬垂的胸部、突出的腹部及肥臀都在强调女性的基本造型，可以说是“维纳斯”小型女性雕像的典型代表。从美学观点来看，其胸部及臀部的曲线是优美的，很难想像它是出自几万年前的人类之手。

高42厘米的《洛塞尔的维纳斯》出土于法国的洛塞尔，属旧石器时代作品，法国波尔多安科塔尼(d'Aquitaine)博物院藏。女子手中握着的是一只欧洲野牛角，估计表现的是当时人们举行巫术仪式时的情景。

“维纳斯” 石雕像

《威兰多夫的维纳斯》约为公元前25000年制品，它出土于奥地利的威兰多夫。肥大的乳房、突出的骨盆与阴部，把女性的特征夸张得无以复加，这可能与当时人们具有的祈愿人类繁衍的意识有关。从那微呈弯曲的膝盖部分则可以看出，制作者对人体结构已经有了一定的了解。

在晚期旧石器时代，西方的石工艺作品中出现了成组的小型女性石雕像，它们通常被称为“维纳斯”。这些雕像大都分布在欧洲大西洋海岸及西伯利亚之间，是早期人类母系氏族公社时期生殖崇拜的证明。雕像的双手、足及面部特征经常被省略，但某些性别特征，如阴部三角形、臀部、胸及腹部等女性基本造型则被强调出来。它们基本上都是用质地较软的石灰石和泥灰岩雕刻而成，高度多为5至10厘米不等，很少有超过15厘米者。到后期，这类女裸小雕像的风格更趋简练，甚至还有一些作了抽象的形体处理。