

中国建筑工程出版社

世界 装饰 图典

SHI JIE
ZHUANGSHI
TUDIAN

主 编 林乐成
副主编 王 凯 任光辉

SHI JIE ZHUANG SHI TU DIAN

上

世界 装饰 图典

SHIJIE
ZHUANGSHI
TUDIAN

主 编 林乐成
副主编 王 凯 任光辉

 中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界装饰图典(上、下) / 林乐成主编, 一北京:
中国建筑工业出版社, 2004
ISBN 7-112-06570-4

I. 世... II. 林... III. 建筑装饰-世界-图集
IV. TU238-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 043618 号

装饰艺术作用于各个艺术领域, 伴随着人类文明的发展, 它是一种覆盖面最宽泛的艺术形式, 同时也是最大众化、社会化、实用化的艺术形式。本书为广大的艺术工作者及爱好艺术的人们精心选择和绘制了 3 万多个参考图例, 内容分 13 大类: 门饰和窗饰、壁饰、家具、布艺、灯饰、器物、服饰、首饰、包装、标志、建筑雕刻、招贴及综合装饰等。可供从事建筑艺术、陶瓷设计、玻璃艺术、金属艺术、纤维艺术、壁画艺术、木艺、漆艺、陶艺、舞台艺术、电影艺术等专业的工作者及相关的大专院校师生在工作与学习中直接选用或参考。

责任编辑: 王玉容

世界装饰图典(上、下)

主 编 林乐成

副主编 王 凯 任光辉

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京广厦京港图文有限公司设计制作

北京建筑工业印刷厂印刷

*

开本: 889×1194 毫米 1/16 印张: 69 $\frac{3}{4}$ 字数: 940 千字

2005 年 1 月第一版 2005 年 1 月第一次印刷

印数: 1—1,500 册 定价: 178.00 元(上、下)

ISBN 7-112-06570-4

TU·5743(12524)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

世界装饰图典编委会及参与成员名单

主 编：林乐成

副 主 编：王 凯 任光辉

编 委：董 雅 徐 雯 代敏华 王和平 林乐成 王 凯 任光辉
刘宝岳 张怡庄 黎北北 于展慧 史文莉 陈 瑾 唐 芳
孙 欣 魏海舰

翻 译：王 惠 刘 辉 陈 玲 王 潇 史文莉 陈 瑾

绘 制：王 凯 任光辉 代敏华 吕品田 徐 雯 孙 欣 李 嵩
翟 涛 刘向荣 高盛涛 敏文君 史文莉 唐 芳 陈 瑾
于展慧 张红梅 吴慧荣 杨铭杰 张 欣 魏海舰 张海东
魏丽娜 及丽蓓 张玉珍 刘红霞 王和平 黎北北 吴 晓
刘 辉 陈 玲 林乐成

特约编辑：孙建君 吕品田 董 雅

版 式：杨铭杰 张 欣 翟 涛 李 嵩 孟 洁

封面设计：何 洁 吴 勇

序 言

长期以来,装饰的概念一直是美术家与设计家们思考和探讨的问题,由此而引发的争论更是一个欲罢不能的话题。所谓装饰、装饰风格和装饰化作为客观存在的艺术现象,无论是作为艺术样式或艺术门类,还是艺术实践中的技巧或手法,从其所发挥的社会作用和效果来看,在人类艺术史上都曾经写下了辉煌的篇章。然而,要对装饰的概念作出一个被普遍认可的定义却是十分困难的,而它的内涵和外延更使人感到有些扑朔迷离。

根据历史记载,“装饰”一词第一次出现是在1791年。在此之前的很长一段时期,它是同美术“混杂”一处而为人津津乐道的。实际上,包括拉斐尔和弗拉戈纳尔在内的许多伟大画家都曾经从事过装饰艺术的创作,只不过当时的“装饰”仍被广泛意义上的“大艺术”概念所包容。随着历史的发展和社会的不断进步,人们的实践空间被无限地拓展,而传统观念中有关“艺术”的认识也逐渐暴露出其狭隘和局限。在新技术革命方兴未艾的背景下,社会的审美意识普遍觉醒,人们的回归情结也在日益强化,“装饰”作为一种设计思想和艺术追求,为创造一个温馨和谐的生活环境和抚慰人们的情感而生,无疑构成了一种对“艺术”概念的重新整合,代表了大众对“新艺术”的一种诉求,更是“艺术”和“艺术家”面对新时期、新社会所进行的自我调整和修正,并体现为一种姿态呈现在公众面前。19世纪它通常用来泛指机器生产的小型艺术品,后逐渐被认可可用于任何能加于平面的艺术装饰,即类似现今通用的“应用艺术”一词。后来又被视为廉价产品生产的一个要素,名为“工业艺术”——尽管这曾遭到以威廉·莫里斯为首的“艺术与手工艺运动”的反对。而今天,装饰艺术家既可作投入大批量生产的高质量作品设计,也可直接用手工方式生产个别制作的产品。一般来说,具有实用功能的陶瓷制品、玻璃器皿、首饰、家具、纺织品、服装设计和室内设计大都被认为是装饰艺术的主要形式。此外,它还包括从书籍装帧到军事制造等多种其他活动方面。

装饰艺术发源于现代欧洲,在那里又被称作装饰派艺术,亦称“现代风格”。它兴起于20世纪20年代,经发展,于30年代形成了声势浩大的装饰艺术和建筑艺术运动,这得益于1925年在巴黎举行的装饰艺术和现代工业国际

博览会。正是这次展会第一次展出了这种风格的艺术，其设计标志着现代主义的开始流行。它的显著特点是作品轮廓简单明朗，外表呈流线型；图案呈几何型或由具象形式演化而成；所用材料丰富且以贵重的居多，除天然原料（如玉、银、象牙、黑曜石、铬和水晶石等）外，也采用一些人造物质（如塑料，特别是酚醛材料、玻璃以及钢筋混凝土等）。装饰派艺术虽很少大量生产，但却注重机器的现代化程度和机器制造品固有的设计特性（如相对简单、光滑、匀称和完全一样的重复）。对其最早发生影响的是新艺术、包豪斯派、立体主义和谢尔盖·佳吉列夫的俄罗斯芭蕾舞。其装饰的典型主题有裸女、动物（尤其是鹿、羚羊和瞪羚）、簇叶和阳光，都以最常见的形式出现，体现了自然的启迪，以及对美洲印第安人、埃及人和早期古典主义艺术的借鉴。大多数杰出的创作都是个人手工生产或重复数量有限的作品。装饰派艺术在第二次世界大战时期已不流行，但从 60 年代后期开始它重新引起了人们的兴趣，并获得了复兴。

伴随着人类文明的发展，具有更高艺术层次和文化品位的装饰艺术如今越来越深入地涉及到更广泛的生活与艺术领域，如建筑艺术、城市规划与环境设计、产品设计、包装设计、书籍设计、染织设计、服装设计、陶瓷艺术、玻璃艺术、金属艺术、纤维艺术、壁画艺术、木艺、漆艺以及舞台艺术、电影艺术等。其之所以有如此广泛的艺术应用价值，是由于它高度概括了生活和自然的美的感受，从而形成了一种独特的艺术表现语言，如韵律、节奏、和谐、对比、均齐、对称、渐变、律动等要素。经由艺术家的巧妙应用，材质美、技巧美乃至个性风格及时代的共性风尚便被完美地融为一体。

具有精神性与形式美的装饰艺术是一种人文理想覆盖面最宽泛的艺术形式，同时也是最大众化、社会化、实用化的艺术形式。与世界各国文明共同成长起来的装饰艺术携着不同的信仰、不同的理想和不同的追求，在纵与横的时空交织延续中，不但用可视的形象语言标识出人类社会发展的历史进程，也将其自身的发生、发展清晰地呈现出来。它在世界各国各民族中都有十分悠久的历史 and 优良的传统，在不同的民族和历史时期又形成了不同的风格样式和时代特征，是人类文化艺术创造的宝贵财富。在中国，装饰的发生可以

追溯到距今十万年前旧石器时代晚期北京山顶洞人磨制的石珠、兽牙等装饰品。著名装饰艺术家袁运甫教授便曾言明：“中国几千年来的艺术文明抑或可以这样说‘装饰性’是其最为重要的基本特征……不论是‘错彩镂金，雕绩满眼’的美，还是‘初发芙蓉，自然可爱’的美，都是各有所悟，无可替代的”；而其在欧洲则与旧石器时代的“洞穴艺术”一起生成。著名工艺美术家陈之佛先生，在他关于装饰学的手稿中也曾这样写到：“装饰既是思想的表现，故装饰亦与其他美术同样有时代的背景。埃及时代的装饰、希腊时代的装饰、罗马时代的装饰、中世纪的装饰、复兴期的装饰、王权中心时代的装饰，自然各有其时代思想为背景而表现的”。

从装饰艺术发展的历史来看，其主要是同人类创造的劳动工具、日用器物、服饰穿戴和建筑陈设等实用目的结合在一起发展成熟的，因而遗留了大量丰富的实物资料。在我国，深入挖掘和整理装饰艺术资料，跟踪研究其发展和造型规律仍缺乏经验，仍有许多基础工作亟待开展。为此，1998年的春天，我荣幸地接受了中国建筑工业出版社编审王玉容老师的约稿，主编《世界装饰图典》，并计划用两年时间完成这部大型艺术设计工具书。

当我开始分类整理文献资料，着手进行黑白图片绘制的时候，我意识到《世界装饰图典》这个选题是一项繁重、耗时而庞大的“系统工程”，仅凭我个人的有限能力难以胜任。于是，我请长期与我合作的王凯和仁光辉两位老师做本书的副主编，并特别邀请中国艺术研究院研究生部教务长、中国工艺美术学会理论专业委员会秘书长孙建君教授和天津大学建筑学院环境艺术系主任、教育部艺术专业教育指导委员会委员董雅教授指导本书的编绘工作。同时在清华大学美术学院、北京服装学院、辽宁经济职业技术学院工艺美术分院、苏州工艺美术职业技术学院、山东丝绸职业技术学院等6所艺术院校选拔了60多位优秀学生，进行黑白图片的临摹与绘制。

《世界装饰图典》的编辑定位是工具类图书，我们极尽所能的为广大读者提供了3万多个参考图例，那些精心选择和绘制的一个个图例，那些精心编排和设计的一页页版式，浸透着每一位编绘者辛劳的汗水。令我感动的是中国艺术研究院美术研究所研究员吕品田博士不仅关心本书的出版，而且还把

他20年前亲手绘制的576帧世界器物造型与装饰纹样摹本毫无保留地提供给我们，丰富和提高了《世界装饰图典》的分类内容与艺术品位。

正如前文所述，装饰艺术作为人类创造的一种具有普遍性、永恒性的文化现象，以各种不同的方式显示着宗教性、社会性、地域性等各个层面的信息。为了准确选择和把握不同时代、不同国家、不同民族、不同地域的装饰艺术作品，我们请外交学院的王惠老师将英国出版的世界装饰艺术理论名著《1830年以来的装饰纵览》全部翻译成中文。通过王惠老师10万字的精彩译文，我们进一步比较全面地了解了世界装饰艺术发展史。

《世界装饰图典》的编绘工作前前后后经历了4个年头。4年来，我们仿佛置身于人类文明纵横交错、奔流不息的历史长河中，我们深深感到没有任何一种文化创造的模式比装饰艺术更具生命力，因此它始终没有离开人类生存、生活、生产的主流。正如奥斯卡·王尔德所说：“明显地带有装饰性的艺术是可以伴随终生的艺术。在所有视觉艺术中，这也算是一种可以陶冶性情的艺术。没有意思，而且也不和具体形式相联系的色彩，可以有千百种方式打动人的心灵，线条和块面中优美的匀称给人以和谐感；图案装饰艺术有意不把自然当作美的典范，也不接受一般画家模仿自然的方法。它不仅让心灵能接受真正具有想象力的作品，而且发展了人们的形式感，而这种形式感是艺术创作和艺术批评必不可少的。”奥斯卡·王尔德早在19世纪阐明的关于装饰艺术特征的观点，即使在今天也仍然有着积极的现实意义和理论研究的价值，这是我们在学习和应用本书时不得不深刻把握和认识的。

我想，如果读者能够通过本书获得学习和应用上的方便，并能本质地和广义地理解装饰艺术，把握装饰艺术，我将感到无限欣慰。

林乐成

2003年8月20日于清华大学美术学院

目 录

上册

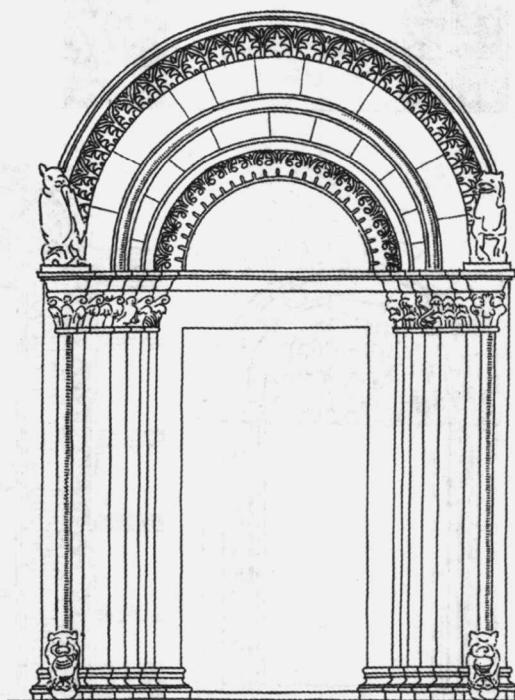
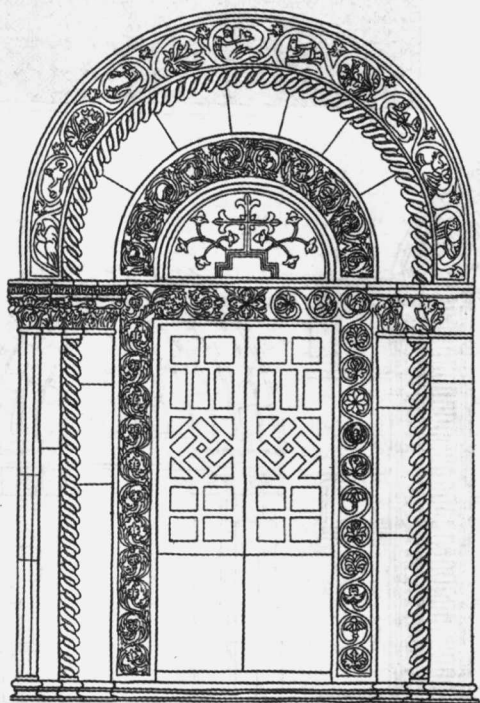
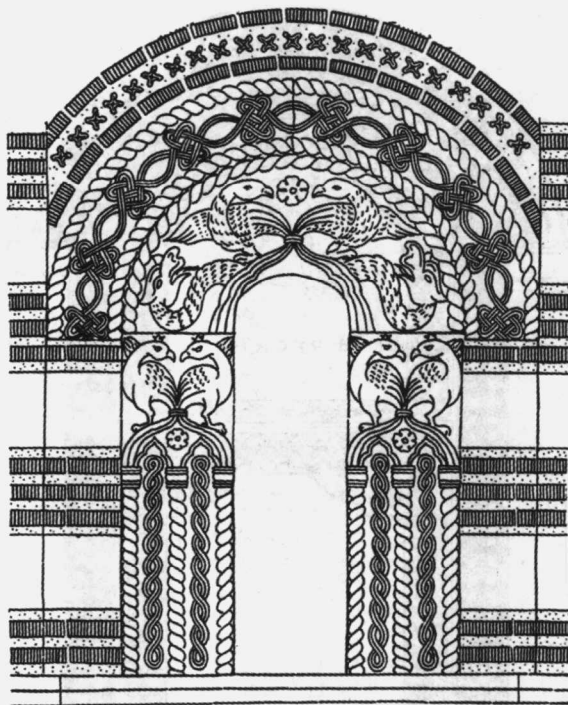
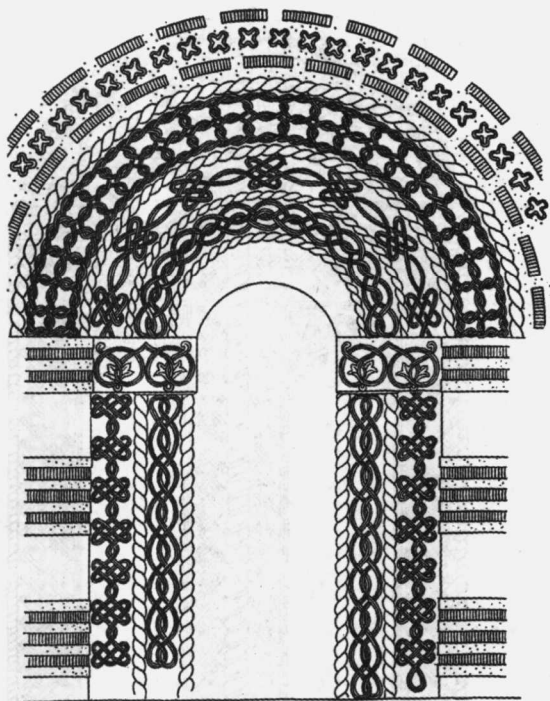
A 门饰 / 窗饰	1
B 壁饰	48
C 家具	83
D 布艺	163
E 灯饰	202
F 器物	216
G 服饰	426

下册

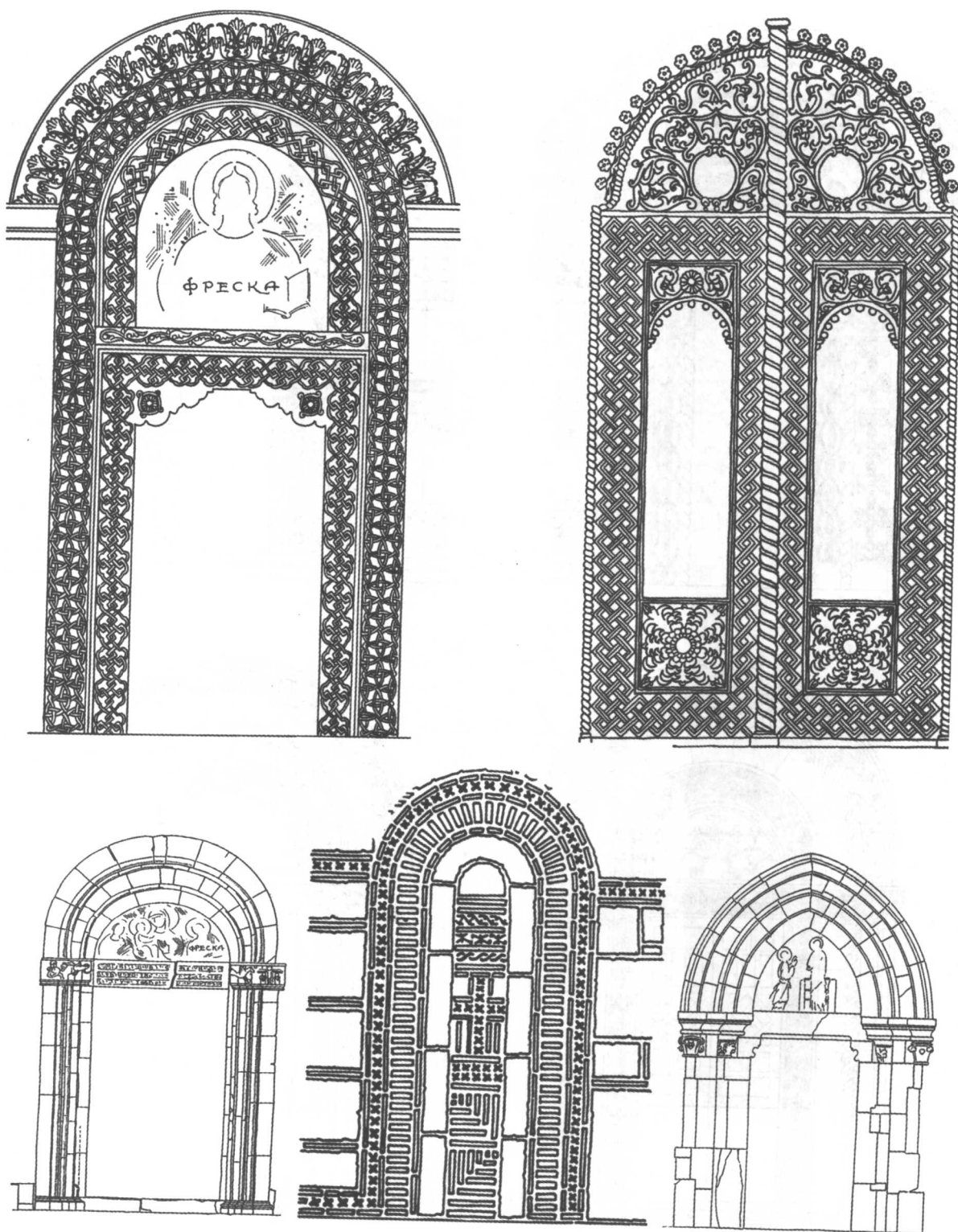
H 首饰	553
I 包装	644
J 标志	753
K 招贴 / 插图	821
L 建筑雕刻	924
M 综合装饰	990

A 门饰 / 窗饰

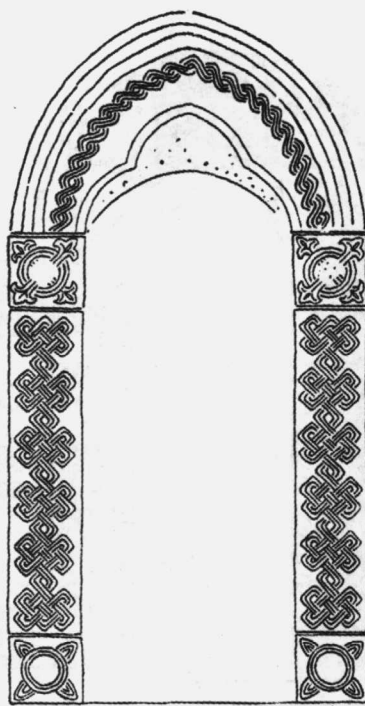
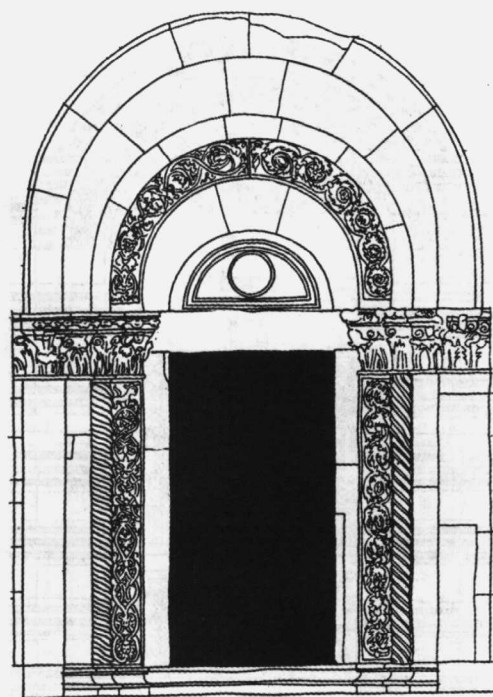
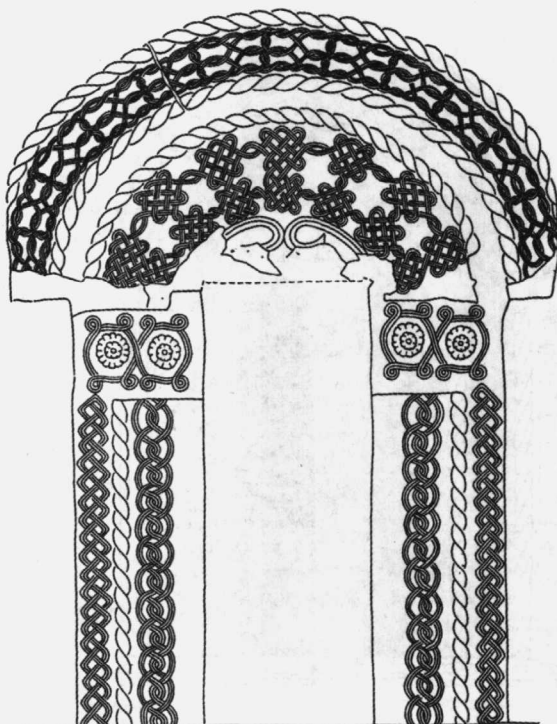
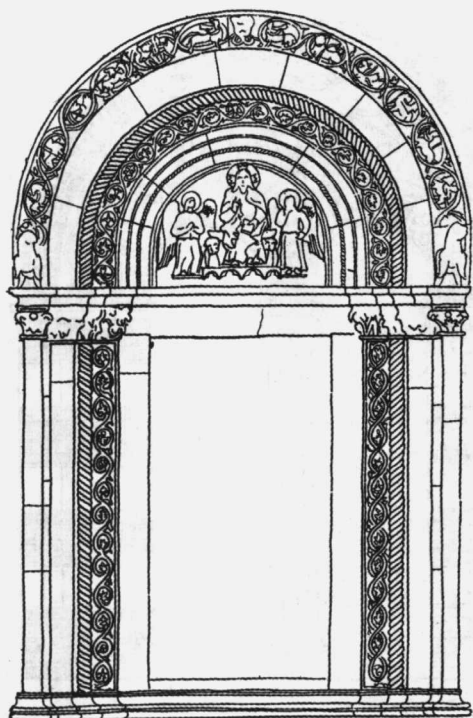
欧洲中世纪教堂门饰

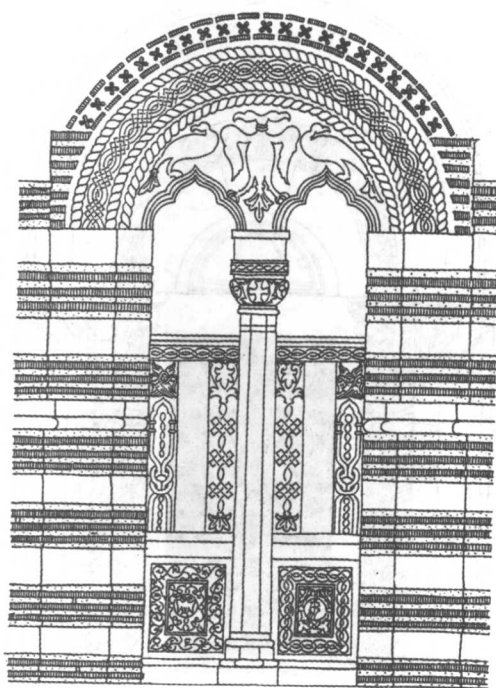
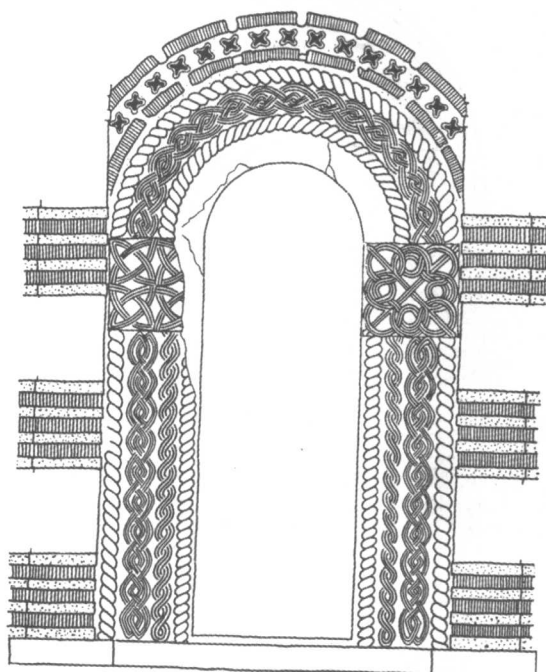
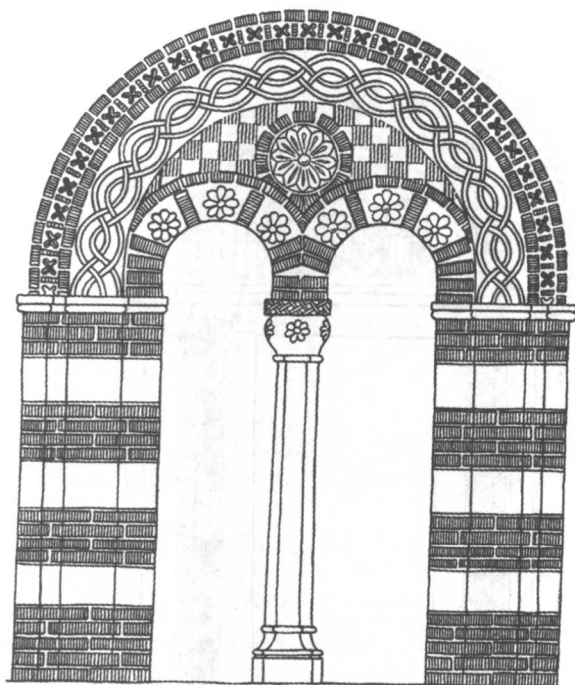
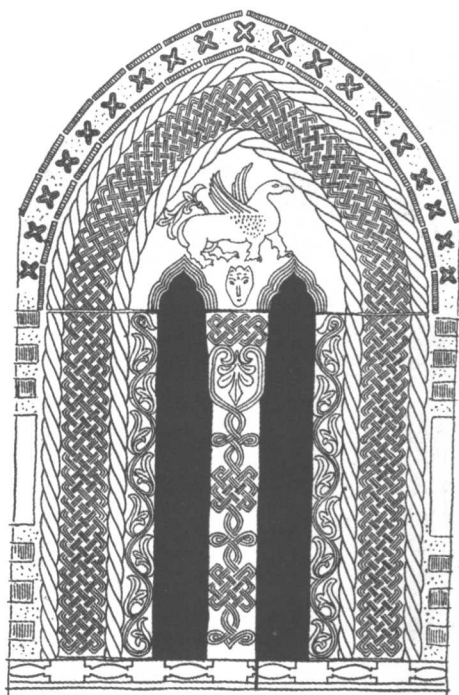
欧洲中世纪教堂门饰

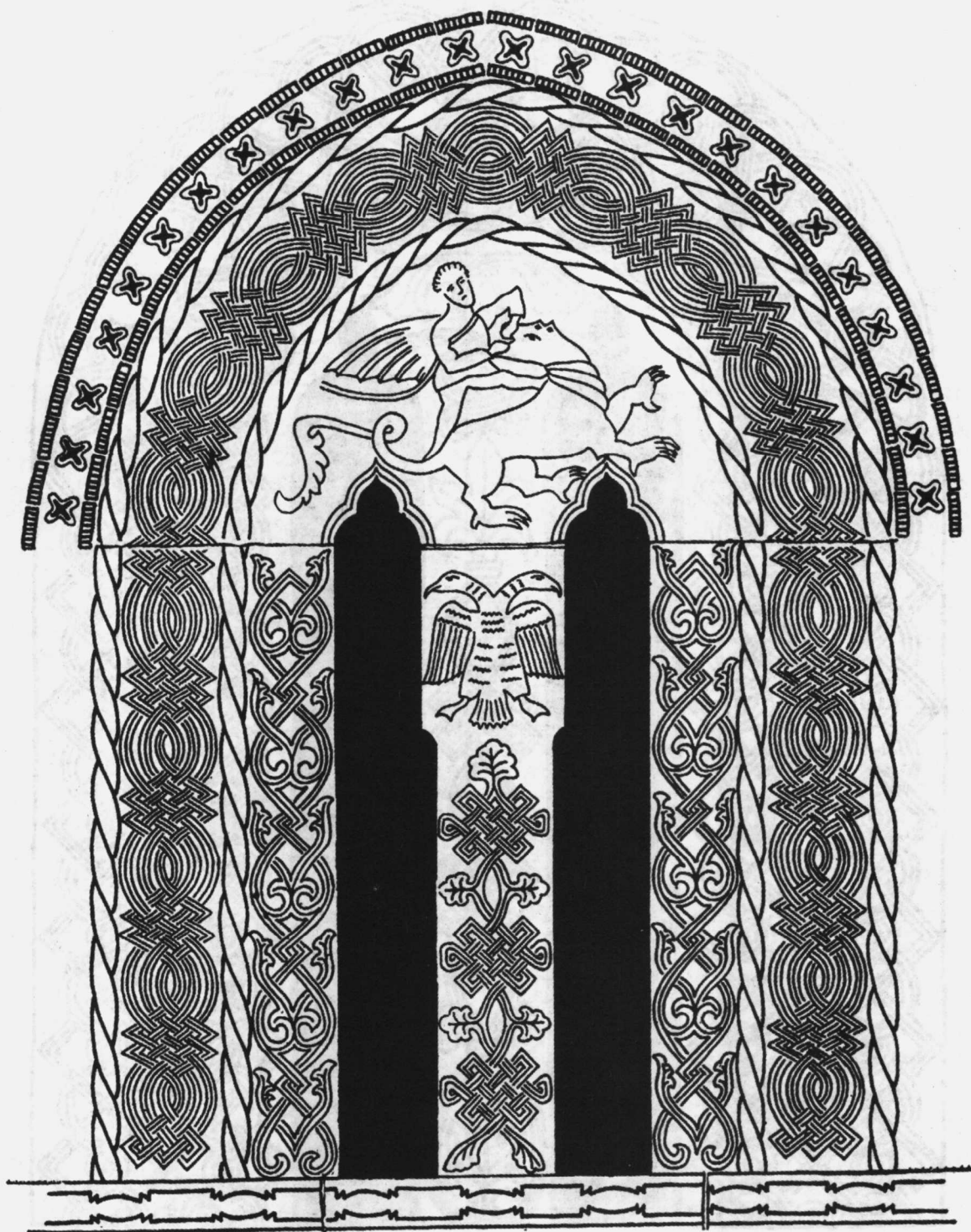
欧洲中世纪教堂门饰

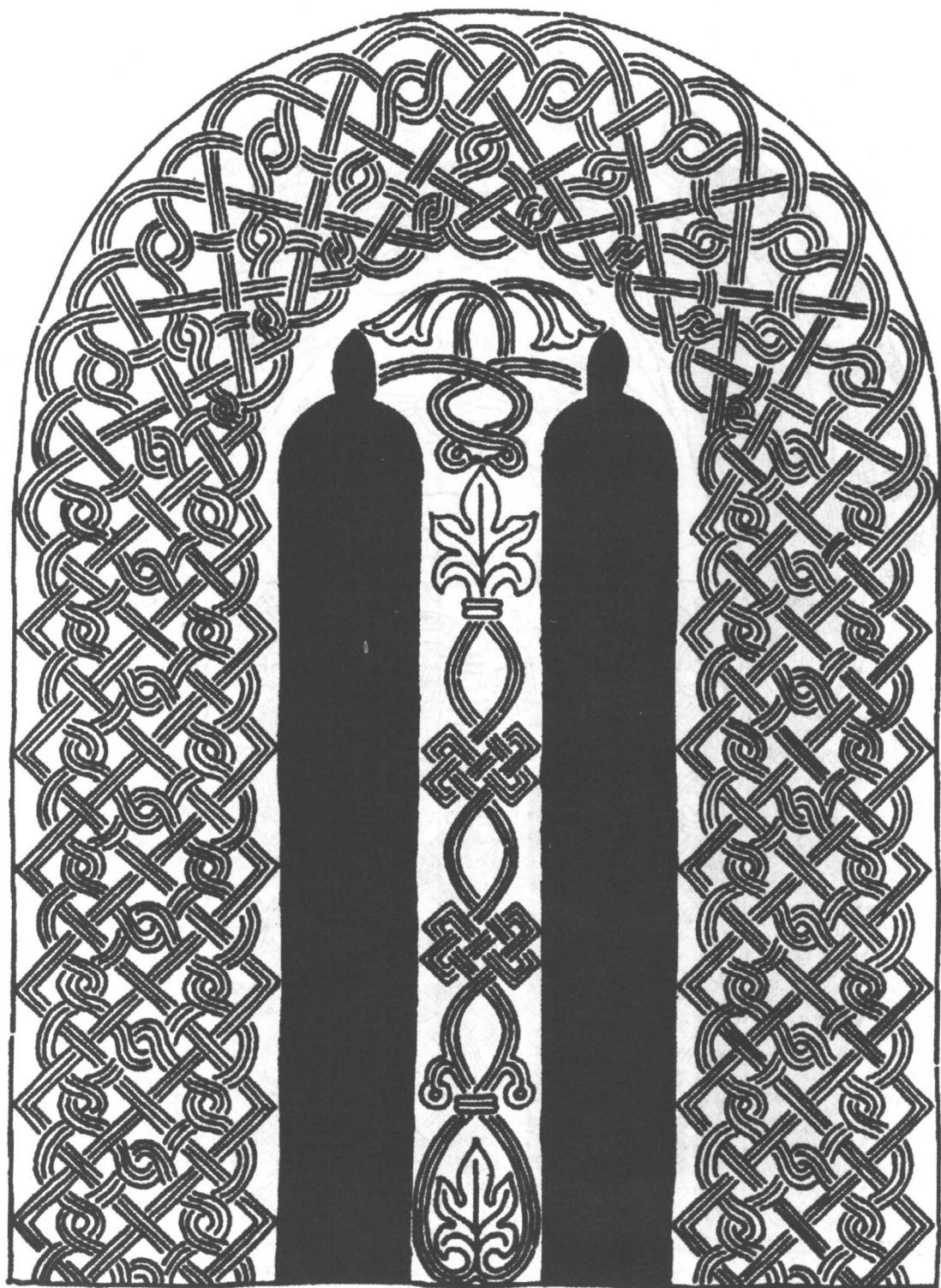
欧洲中世纪教堂门饰

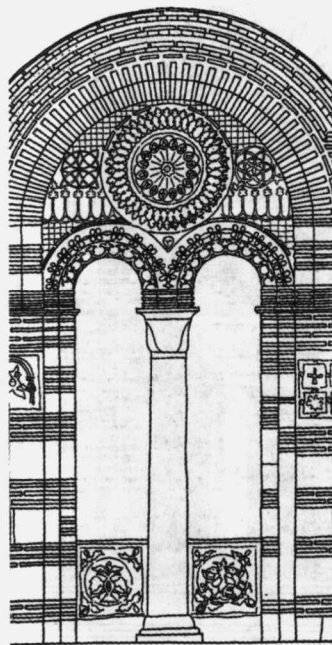
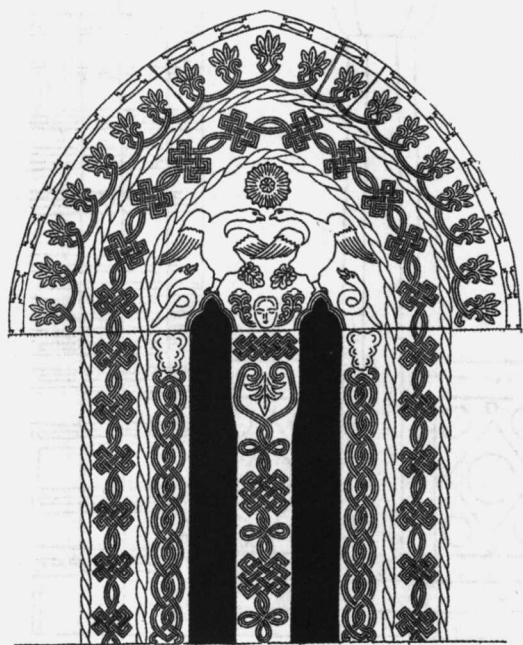
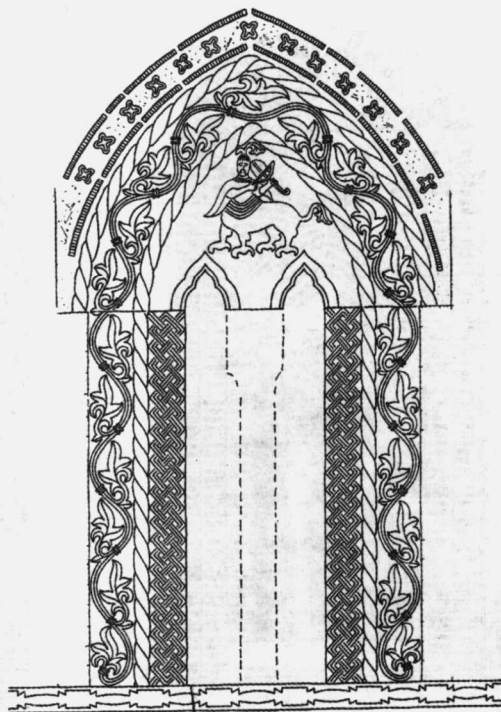
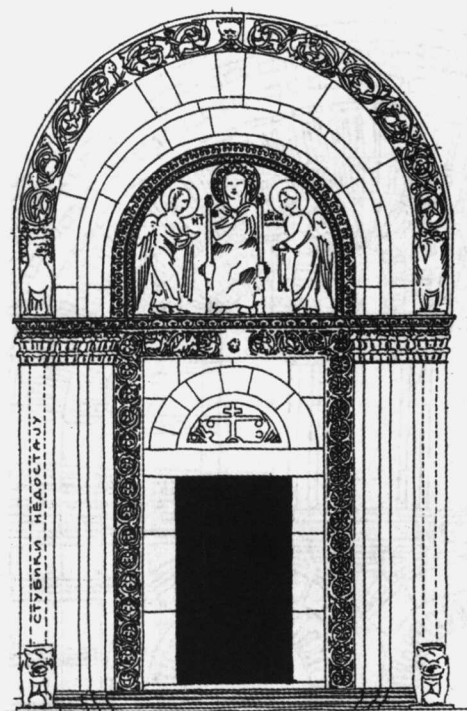
欧洲中世纪教堂门饰

欧洲中世纪教堂门饰

欧洲中世纪教堂门饰

欧洲中世纪教堂门饰

