

图说^{TU SHUO} 西方工艺美术

XIFANG GONGYI MEISHU

苏 华 徐敬东
布 和 赵利珍 编著

赏读世界工艺佳作
提升人文美术素质

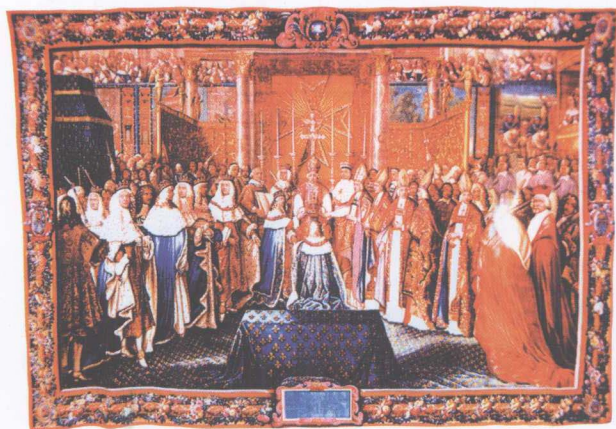
上海三联书店

图说 Tu Shuo

西方工艺美术

XIFANG GONGYI MEISHU

苏 华 徐敬东 布 和 赵利珍 | 编著

上海三联书店

图书在版编目 (CIP) 数据

图说西方工艺美术 / 苏华等编著; -上海: 上海三联书店,
2009.4

ISBN 978-7-5426-3018-6

I. 图... II. 苏... III. 工艺美术史-西方国家-图集
IV. J509.1-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第024242号

图说西方工艺美术

编 著 者/苏 华 徐敬东 布 和 赵利珍

责任编辑/戴 俊 叶 庆

装帧设计/Metiz 灵动视线
TEL: 010-85983452

监 制/研 发

出版发行/上海三联书店

(200031) 中国上海市乌鲁木齐南路396弄10号

<http://www.sanlianc.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷/山东新华印刷厂临沂厂

版 次/2009年4月第1版

印 次/2009年4月第1次印刷

开 本/787×1092 1/16

字 数/154千字

印 张/16.75

ISBN 978-7-5426-3018-6/J · 101

定 价: 36.00元

前言

我们生活的世界很大，自然条件千差万别，各地域的人们在适应和改造环境的过程中，各自沿着不同的轨迹发展，创造了千姿百态的文化景观。其中，世界各地的工艺美术作品可谓琳琅满目，美不胜收。

西方工艺美术同中华工艺美术一样，源远流长，辉煌灿烂。作为西方文明的一部分，西方工艺美术从古至今一直对世界有着重要的影响，是人类文明进程中一个重要的组成部分。西方工艺美术是一座巨大的宝库，浏览西方工艺美术佳作，会让我们大开眼界，从中不仅能领略到不同于中华文化的异域风格，更能感悟到许多人生哲理。从旧石器时代开始，西方工艺美术即已萌芽，此后不同历史阶段、不同地域的西方工艺，创建了一次又一次的辉煌。西方工艺美术精品中有许多脍炙人口的巅峰之作。如丹麦的《太阳马车》、米诺斯的《持蛇女神》、埃及的《图坦卡蒙金面具》和《皇后涅菲尔雕像》、两河流域的《汉谟拉比法典》，古波斯精美的金银器、地毯，古埃及的彩陶及大理石、青铜雕塑，古罗马的青铜及玻璃工艺品，中世纪的玻璃镶嵌画、牙雕、珐琅工艺品，以及文艺复兴时期的建筑雕刻、染织工艺品、陶瓷、玻璃、家具、金属工艺……这些不同时代的杰作，深刻地反映了当时社会经济文化的发展状况，生动地记载着各地域的人们攀登艺术高峰的心路历程。

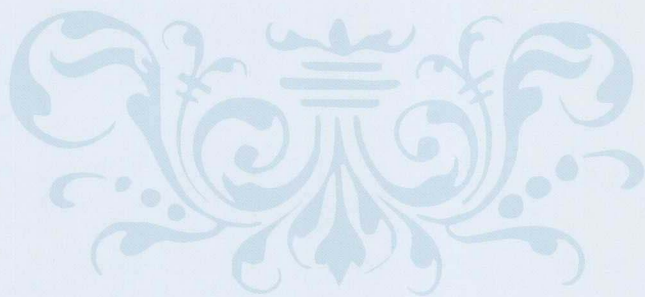
工艺美术作品是人类智慧、思想和情感的结晶，欣赏工艺美术佳作是培养良好审美观点、提高美的欣赏能力、激发艺术灵感、全面提升人的文化素质的一个有效途径。在中国全面改革开放、同世界各国人民友好往来日益频繁的今天，了解其他国家的珍贵文化遗产，了解诞生这些艺术品的国度的人们思想感情，拓展我们的视野，开阔我们的心胸，增进我们对其他国家人民的友好感情，对中国融入世界大有裨益。

西方工艺美术从古到今高潮迭起，佳作频出，本书只是选取了其中的一部分国家和作品加以介绍，还远不能反映出西方工艺美术的完整历史面貌。在介绍西方工艺美术发展历史的过程中，本书重点介绍工艺美术佳作，希望能让更多的人成为工艺美术的知音，并从佳作欣赏中获得心灵的感悟和审美的愉悦。

由于水平有限，本书中一定存在有这样那样的问题及不足之处，诚请各位读者批评指正，在此谨表谢意。

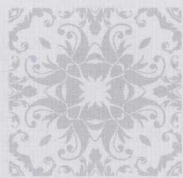
作 者

2008年12月

目 录

C O N T E N T S

一、原始社会的工艺美术 / 1

旧石器时代的工艺美术 / 2

新石器时代的工艺美术 / 6

二、古代埃及的工艺美术 / 11

陶工艺 / 12

石工艺 / 14

玻璃工艺 / 24

金属工艺 / 27

木工艺 / 35

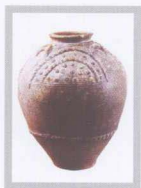

三、古代两河流域的工艺美术 / 39

陶工艺 / 40

石工艺 / 41

金属工艺 / 49

四、古代波斯的工艺美术 / 55

陶工艺 / 56

金属工艺 / 60

染织工艺 / 64

石工艺 / 65

五、古代希腊的工艺美术 / 69

陶工艺 / 71

金属工艺 / 80

雕刻工艺 / 84

六、古代罗马的工艺美术 / 101

金属工艺 / 102

雕刻工艺 / 108

玻璃工艺 / 117

陶工艺 / 118

玉石工艺 / 121

七、中世纪的工艺美术 / 125

陶工艺 / 126

金属工艺 / 128

象牙工艺 / 140

木工艺 / 145

玻璃工艺及马赛克镶嵌工艺 / 147

染织工艺 / 150

八、文艺复兴时期的工艺美术 / 155

陶瓷工艺 / 157

玻璃工艺 / 160

金属工艺 / 163

染织工艺 / 167

木工艺 / 169

牙玉工艺 / 175

九、巴洛克时期的工艺美术 / 177

染织工艺 / 178

木工艺 / 181

玻璃工艺 / 186

陶工艺及其他工艺 / 187

十、洛可可时期的工艺美术 / 193

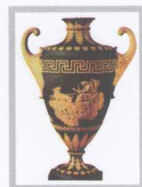
染织工艺 / 194

陶瓷工艺 / 196

木工艺 / 199

玻璃工艺 / 205

金属工艺 / 207

十一、新古典主义时期的工艺美术 / 211

陶瓷工艺 / 212

木工艺 / 215

染织工艺 / 219

金属工艺 / 221

玻璃工艺 / 223

十二、近代工艺的美术 / 225

艺术与手工艺运动时期工艺美术 / 226

新艺术运动时期工艺美术 / 232

包豪斯时期工艺美术 / 251

「一、原始社会的 工艺美术」

约50000年至15000年前，人类进入了母系氏族社会，由于长期劳动与生活的积累，在意识形态方面产生了明显的巫术观念和把某种动植物或自然物象当做“图腾”来崇拜的现象，艺术创造活动也便从此开始。我们把史前的原始社会，按照其生产力发展水平的不同分为旧石器和新石器两个阶段。

旧石器时代的工艺美术

旧石器时代经历了数百万年的漫长岁月，工艺美术从此时起，也开始了它的历史。

石工艺：对原始社会的人类而言，石头无疑是取之便利、用之长久的材料。那时的人们已经能够制作三角形、月牙形的石叶片，有的还以骨制纹样镶嵌，说明以综合材料制作器物已经出现。另外，石制雕刻品、刮削器、石钻以及投掷尖状器等石工艺作品已具备一定的比例，并注意形与线的对比关系和左右对称的形式运用，在实用中出现了原始的审美因素。

至中期旧石器时代，石器的种类也随之增多，并表现出更多的美感和装饰意向，从中可见人类在长期的劳动实践中，不仅逐渐地发达了自己的双手，而且也发展了智力。人们开始有意识地赋予了自己所制作的饰品和工具以合理的实用意义和朴实的审美价值。

旧石器时代晚期，在石工艺中最伟大的成就，是成组的小型女性石雕像，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，多出现在晚期旧石器时代的前期（约公元前27000～前23000年）。

《劳塞尔的维纳斯》
女子手中的野牛角，是当时巫术仪式上的用品。

这些雕像的双手、足及面部特征经常被省略，但臀部、胸及腹部等女性基本造型则被强调出来，有悬垂的胸部、突出的腹部及肥大的臀部。

一个典型的作品被称作《劳塞尔的维纳斯》或《持角杯的女人》，发现于法国劳塞尔洞穴岩壁，距今约有3万年的历史。其女性特征十分夸张。乳房大而悬垂，腹部凸起，骨盆宽大，右手举着一只牛角，似乎在主持一个巫术仪式，左手放在腹部。

在美术史中经常提到的著名的《威兰多夫的维纳斯》，是从奥地利威兰多夫出土的，距今约25000年。只有11厘米高，雕像肥胖矮小，硕大的乳房和突出的骨盆与阴部，把女性的特征夸张得无以复加，这可能与当时祈愿人类的繁衍有一定的关系。这一雕像中，头发雕刻得很细腻，但五官却模糊不清，上肢细小，隐在乳后，大腿部十分粗壮，小腿以下又迅速变细，脚则被省略掉了，脐部还有一个深洞，好似肚脐。

原始雕刻一般来说都与“巫术”有关。在法图封·德高默岩洞中发现的一尊野牛浮雕，似乎就表明了原始人的只有“巫术杀戮”才能获得好的狩猎成果的观念。

这只浮雕动物有许多被击打的痕迹，这些痕迹很可能是出自出猎前的仪式：先制作一只动物，用棍棒对它进行“巫术杀戮”，以增强猎手们的信心和勇气。

牙骨工艺：动物的牙、骨、角等，也是原始人类进行工艺美术创作的基本材料。这些材料的运用，表明了人类与大自然之间密不可分的依存关系，同时也反映了人类艰难的狩猎生活状况和征服自然的乐观情绪。

在欧洲的广大地区，早在旧石器时代已有大量的牙骨制品。有用兽骨制作的楔子、镞子、渔叉、孔骨针，还有

这件《威兰多夫的维纳斯》是石灰石雕，属旧石器晚期作品，高11厘米。

在《牙雕小马》中，小马的线条富于变化且充满着美感，形象极其生动。

精美的饰物等，也有相当出色的牙雕制品。

在德国的福格赫德，发现了距今30000多年的属奥瑞纳文化的牙雕工艺作品。有一件长5厘米的《牙雕小马》，其造型简洁，形象生动，具有优美的形式感和圆润的形体结构。小马的轮廓线条富于变化且充满美感，是难得的牙雕佳作。

这期间抽象的动物雕像也开始出现，如象牙雕刻的《狮子》、鹿角制作的《公牛面具》，都以简练的线条塑造出了威猛凶狠的狮子、公牛形象。

对人体的描绘也是象牙作品的一个主题。发现于斯洛伐克的象牙《女雕像》，同石雕作品一样，突出表现了女性的乳房、腹部和骨盆，头部简略，上臂和膝下部分缺失，整体线条流畅。而发现于维斯托尼斯的《抽象的女雕像》则更显示出人类远祖的抽象的想象力，这个雕像头部和上身合为一圆柱，由张开的双腿象征这是女体雕像。

在法国朗德帕善洞穴中发现的象牙女头像，高3.7厘米，眉眼俊俏，头发编成小辫覆盖到肩部，面颊丰腴，是一个美丽健康的少女形象。其面庞刻画之精细，达到了同期雕刻艺术的最高水平。

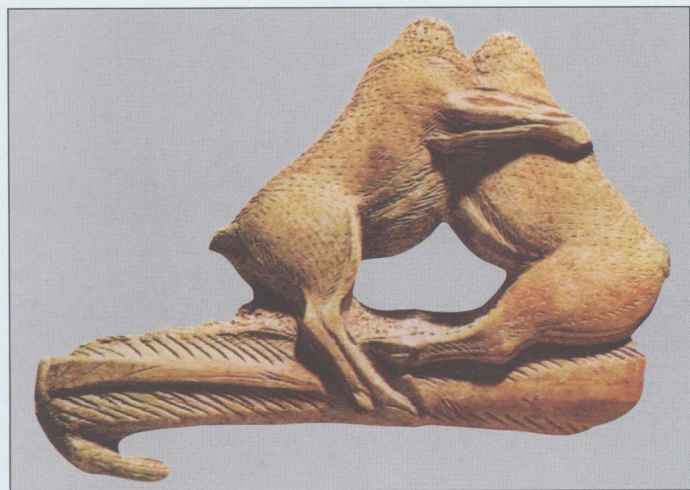

《抽象的女雕像》中叉子形强调了女体臀部，作品高8厘米。

原始狩猎民族为了延长投枪的射程和提高命中率而发明的投枪器，大都为兽骨制成，装饰精美。巴黎人类学博物馆藏的《有小羚羊雕饰的投枪器》和《有斗狮雕饰的投枪器》都是用驯鹿骨做成的，位于器物一端的小羚羊和斗狮雕刻生动写实，显示了原始狩猎民族出色的装饰技艺。

“装饰棒”被考古学家们认为是原始人类举行咒术仪式时所用的器物。它通常是用兽骨制成的，最早出现于奥瑞纳文化期，但直到马格德林文化时期，才注意到“棒”的装饰。在“棒”的顶部或末端，常带有动物头部圆雕，如马、牛、鱼、猫、兔、狐及羚羊等；在棒身常饰以浅浮雕或线刻画，骨片线刻《驯鹿和鱼》便是装饰棒的一个碎片。

鹿角雕刻《两只驯鹿》，出土于法国的布尔尼圭。作品巧妙地利用了鹿角的自然形态，雕刻成首尾相连的两只驯鹿，生动自然，显示了原始人类非凡的艺术创造才能。

《有小羚羊雕饰的投枪器》是用驯鹿骨做成的，精美异常，妙手天成。现藏于巴黎人类学博物馆。

《两只驯鹿》中，作品巧妙运用了鹿角的分叉形态，塑造了两只嬉戏中的驯鹿，显示了原始人类的艺术天赋。

新石器时代的工艺美术

新石器时代工艺美术在之前的基础上得到了进一步的发展，除石、牙、骨、竹、木、皮工艺外，又出现了陶工艺。陶器的产生是新石器时代的标志，在人类文明史上具有划时代的意义。陶器的发明和使用，意味着人类由野蛮状态进入到文明社会。

陶工艺告别了人类仅仅依赖于利用自然材料进行工艺美术创作的历史，开始了人类使用有意识加工的新材质进行工艺美术创作的历史时期。从这时候起，人类开始利用水、土、火这三种自然要素，创造出服务于人类生活的陶工艺作品来。陶工艺的出现，是人类按照自己的设想创造器物的重大成果，也标志着农耕时代的到来。

欧洲陶工艺：欧洲陶工艺最早出现于新石器时代早期（公元前6000~前4000年）。

这一时期的陶制品大致可分为两种，一种是实用性的陶器，另一种为祭祀用器具。此期最著名的工艺美术成就主要体现在陶器和赤陶小塑像上，其造型和装饰大胆夸张，强烈奔放。

在保加利亚东北地区欧夫查瑞沃遗址发现的《组合祭器》，由许多小人像和家具组成，造型简括生动，装饰古

《组合祭器》

此组祭器由许多小人像和家具组成，造型生动古朴。

朴大方，反映出这一区域人们的审美情趣。

在南斯拉夫贝尔格莱德的芬卡，出土了十分精巧的陶制小塑像。陶像人物是三角形的脸，大眼，尖鼻，形象怪诞，让人感到这些塑像似乎是某种祭品。

欧洲的彩绘陶器大约出现在新石器时代中期，即公元前30世纪前半期，考古学家称之为“坎比尼亚文化期”。此时的欧洲已有了比较发达的农业生产，人类的生活获得了更多的保障，在日用器皿的制作上，不仅要求合理使用，而且尽可能地加以装饰和美化。彩陶颜色以红、白、黑为主，饰纹以几何图形为主。

欧洲南部，尤其是地中海沿岸的希腊和意大利南部，海上交通便利，接触西亚文化较早，其制陶技术和装饰水

《芬卡小像》

这些陶像有着立体的“面具”脸，形象夸张而活泼。

《女性陶像》中这两件作品都是新石器时代的作品，由于岁月流逝，它们的头颅或者肢体已经残缺，但保留着更加神秘的造型。

《人形陶罐》

这是出土于阿尔巴尼亚的卡米尼科的《人形陶罐》，它表现的是原始居民的母性生殖崇拜。

《古梅尔尼查陶碗》

在罗马尼亚的古梅尔尼查文化遗址墓地里，发掘出这件精美的陶制工艺品，其白色圆点组成的线条富有装饰效果。

《彩纹土陶》

几何图案为这只来自公元前4000年左右的伊朗苏撒的高脚杯增添了光彩。

知识链接

哈森纳文化

指公元前6世纪后半期位于西亚的美索不达米亚北部地区的新石器时代文化。居民种植大麦、小麦等，已知人工灌溉，饲养绵羊、山羊、牛和猪。工具多石镰和石斧。其显著特征是有刻纹陶和彩陶。器形多矮颈球体罐和钵，彩绘为红色或黑色，纹样简单，仅见人字纹和三角纹。关于该文化的起源，尚未清楚。

平也较为出色。在出土的陶工艺作品中，器形以瓮、罐、壶、杯、盆、钵等最为常见，装饰纹样多为各种形式的几何纹，亦不乏动植物纹和较为自由的线条组合装饰。

现藏雅典国立考古博物馆的球形陶罐和双耳陶罐，体现了希腊新石器时代彩陶装饰的较高水准。球形陶罐以自由组合的线条铺满整个朱红色的壁面，双耳陶罐以暗褐色和红色的平行线相穿插，中间施以涡卷纹，别致而生动。

美索不达米亚陶工艺：新石器时代，在美索不达米亚及其周边的诸区域，皆有丰富的陶器出土，不仅代表了新石器时代亚洲陶工艺的一种风格，也为世界文化史和艺术发展史写下了辉煌的篇章。

当欧洲大多数地区尚处于旧石器时代末期时，美索不达米亚已启露了农耕文化的曙光，同时也出现了刻纹陶器和彩绘陶器。

在美索不达米亚（两河流域）的陶工艺作品中，最引人注目的当为彩纹土陶。这一地区最早的彩陶出土于今伊拉克东北部的耶莫。

一般认为，耶莫陶器出现在公元前6100年之后。耶莫陶器一开始即为彩纹陶，它是由邻近的、比它更早出现陶器的伊朗地区引进的。这种彩纹陶是将成型的土陶浸挂一种黏土溶液，或在表层涂以液状黏土，这就是所谓的“化妆土”。化妆土常见的有红色和白色。陶器的纹饰亦常用化妆土描绘。

耶莫彩纹陶器是手工制作的，通常施挂淡茶色的“化妆土”，并以红色的“化妆土”描绘五线谱音符似的斜线纹饰。

公元前5800年左右，耶莫彩纹陶被哈森纳文化（约公元前6000～前5300年）的陶器所取代。哈森纳文化遗址位于亚述城西北，是考古学家于20世纪60年代发掘出来的。