

ART HISTORY
世界艺术史话

ORLD

世界工艺美术史话

钱正坤 钱正盛 著 周宁 周旻 主编

ARTISTIC

国际文化出版公司

WORLD

世界艺术史话

世界工艺美术史话

钱正坤 钱正盛 著
周宁 周旻 主编

国际文化出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

世界工艺美术史话/钱正坤, 钱正盛编著. 北京: 国际文化出版公司, 1999.7.

(世界艺术史话/周宁, 周旻主编)

ISBN 7-80105-752-X

I. 世… II. ①钱… ②钱… III. 工艺美术史—世界 IV. J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (1999) 第 14474 号

世界工艺美术史话

主 编 周 宁 周 旻

著 者 钱正坤 钱正盛

策划编辑 臧燕燕

责任编辑 晓 阳

封面设计 石 洋

出 版 国际文化出版公司

发 行 国际文化出版公司

经 销 全国新华书店

排 版 北京市朝阳区鑫育新印刷厂

印 刷 丰华印刷厂

开 本 850×1168 32 开

8.75 印张 200 千字

版 次 2000 年 3 月第 1 版

2000 年 6 月第 2 次印刷

印 数 3001—8000 册

书 号 ISBN 7-80105-752-X/J·119

定 价 20.00 元

国际文化出版公司地址

北京安定门内大街 40 号 邮编 100009

电话 64010831 64010840

序

南闽春节一过,随后就是雨季。1998年初好几个潮湿的晚上,我们都在议论这套《世界艺术史话》。我们想以文学化的叙述风格,为各门类的艺术编写一本简明的史话,将人类艺术史上那些不朽的作品、伟大的天才、激动人心的时刻,展示给读者,让读者感受到什么才是真正的艺术的精神,什么才叫真诚与崇高、爱与感动、自由的想象与创造。我们在思考写什么的同时,也在思考怎么写,为谁写。我们希望找到一种平易简约但又优美生动的风格叙述艺术史的精要,为大众、寻常人生,为他们超越枯燥平庸的现实,点亮一盏灯。艺术是人类的灵性之花,是世间的美,生命的原创力。极少数艺术家把她奉为生命。而所有的人都应该把她当作生命的一部分。

我们的想法与国际文化出版公司的朋友不谋而合。互相之间初步交流之后,周昱亲自前往北京商议此套丛书的编写与出版事宜。《世界艺术史话》先推出十种:《中国书画史话》、《西方绘画史话》、《西方音乐史话》、《世界雕塑史话》、《世界建筑史话》、《世界工艺美术史话》、《世界戏剧史话》、《世界电影史话》、《中国文学史话》、《外国文学史话》。丛书尽管不能囊括所有的艺术门类 and 所有民族的艺术,但主要内容都涉及到了。如果作者、出版社与读者的

缘份未尽,此套丛书还可待更多的品种推出。

每一种书籍都应该找到自己的品格和使命。我们现在拥有的艺术类图书,大多是专业性的,有史之完整、论之系统,却缺乏趣味与性情。为什么不能让关于艺术的书艺术一些?因为对于广大的非专业性读者,将艺术的知识经验化,比将艺术的经验知识化更为重要。《世界艺术史话》并不是严格意义上的专业著作,也不是给专业人员读的。我们想以文学化的风格叙述艺术的历史,尽量保存艺术创造感性经验的丰富与鲜活,同时也希望介绍给大家一些关于不同艺术的发展线索、最基本的形式技巧知识。我们不想追求艺术史经验、事件完整的时间历程,精深的概念原理;只力求在简约的文字与代表性的图片中,展示那种深藏于传统并延续到我们现实生活的艺术精神。我们理解的艺术既不是事业又不是职业,而是人格修养与素质教育的基础。我们期待的读者是那些不以艺术为专业的广大青年。他们在生命的春天里,是缺憾或圆满的某一刻,突然发现一种色彩、一段音符、一个画面或一句诗深深地感动了他(她),唤起他(她)对艺术的渴望。我们这套书或许能够引领他们眺望美的殿堂。

我们的想法获得更多朋友的响应与支持。中国人民大学中文系博士生导师金元浦教授与张良村博士和刘登阁博士、北京师范大学艺术系博士生导师尹鸿教授与邓光辉博士、苏州大学李勇博士、李江博士与于闽梅小姐、福建工艺美术学院的钱正坤先生、辽宁大学的刘雪枫先生和张琰女士,参加了本书的编写。合作是愉快的。作者与作者、作者与出版者之间的相互交流、相互理解,从根本上保证了这套丛书的顺利出版。大家的努力,都是为了一件有意义的事。

21世纪到来了,我们把人类过去7000年文明史想象为7天。

第一天开始的时候,古老亚欧大陆的人们已经制作出美丽的陶器,将动物与人的形象画在山洞里、悬崖上。

第二天上午,苏美尔人将陶器上的图画与符号演化为楔形文

字,记载自己的史诗与歌谣。午餐之后,他们雕出神祇、英雄与动物装饰乌鲁克的白庙。在乌尔舒帕阿德女王的晚会上,女王与贵妇们已戴上银匠打制的精美的首饰。

第三天清晨,农夫的歌声伴着竖琴与笛子响起在尼罗河畔。埃及人是伟大的建筑师、雕刻家、诗人,他们用最好的时光与精力建造墓穴,用美丽的诗礼拜神圣的太阳,用石头雕成月光下不朽的斯芬克斯像。苏美尔-阿尔德艺术已达到高峰,中国出现了五音音阶。

第四天,喜欢黄金珠宝的巴比伦人,在通宵达旦的宴乐与祭典中使用了各种乐器:诗琴、竖琴、七弦琴、风笛、牧笛、鼓、角、喇叭、铙钹。史诗《吉尔伽美什》吟唱在城市乡间。查拉图斯特拉诞生在曙光里,他的笑声让四方的魔鬼抱头鼠窜。恒河河畔的舞蹈、吠陀,黄河岸边的情歌、颂歌配着竹乐,克里特-迈锡尼的乐师歌舞,让世界的这一天过得很热闹。古埃及人衰老了,陷入沉思的暮色,他们的文学悲叹世事沧桑、虚无人生。

世界文明不知不觉进入第五天,谁也没有料到这一天的中午,各地的思想家、艺术家将举行人类历史上迄今为止可能最盛大的庆典。荷马史诗《摩诃婆罗多》、《罗摩衍那》在这时完成了,印度的戏剧家上演《小泥车》与《莎恭达罗》,大彻大悟的佛陀已经在繁华中看到虚空,用最优美的语言说法。老子有相似的出世智慧,孔子却以出世的智慧做入世的事,收集起一部诗歌总集,成为中国文学的源泉。世界的伟大的庆典从东到西,希腊人已经准备好《伊利亚特》、《奥德塞》,在高峰到来的时刻上演悲剧与喜剧。他们知道石头比人更能不朽,就用石头雕刻英雄与美女的躯体,建筑祭神的殿。这一天就为这一次盛典,人类贡献了他全部的智慧与灵感。

第六天的凌晨降生圣子耶稣,他教人为了苦难与救赎放弃现世的艺术。西方的杰作只有教堂的尖顶、彩花玻璃、雕刻与壁画。佛教造像在那个上午流布东方。午后是中国诗人的盛唐。傍晚你可以在哈里发的宫廷里度过,那里有来自地中海中国海最华美的装饰

IV 序

器物，有阿拉伯最优秀的骑士歌手与波斯印度最漂亮的舞女。

第七天艺术女神的巡礼依旧从东方开始，杨柳岸，晓风残月，在没有人的空旷山水中，中国画家感悟到艺术与生命的真谛。临近中午的时候，罗马故国的土地上首先开始了文艺复兴，从但丁的诗到卜伽丘的小说，从达·芬奇、米开朗基罗的绘画、雕塑、建筑到莎士比亚的戏剧。小说取代了史诗，曹雪芹、巴尔扎克、托尔斯泰用笔征服世界。欧洲艺术的灵感从东向西，从南到北。盛大的音乐会在北方的傍晚启幕，高潮来到的时候奏响了贝多芬的交响曲。第七天也许是最丰富的一天，临近午夜，人们学会在银幕上放映电影。美洲为世界艺术之林带来新的灵感。

一天又结束了。人类艺术创造的节奏在不断加快。晨光熹微，我们不知道谁将为人类文明第八天的艺坛贡献些什么，但我们应该知道我们曾经做过什么、拥有什么。我们幸运，生活在新世纪、新千年的曙光里；我们的幸运也会变成不幸，由于我们无知而失去了我们的伟大遗产。没有艺术的生命与没有生命的世界一样荒芜。

我们能力微薄，但我们做了一件有意义的事。

周平 周俊

1999年8月于厦门

目 录

序.....	I
导言 追寻美的历程	1

外国工艺美术

第一章 日出东方——古代西亚、埃及的工艺美术	11
一、长河落日——古代西亚的工艺美术	11
二、大漠孤烟——古代埃及的工艺美术	19
第二章 文明之源——古代希腊、罗马的工艺美术	27
一、雅典的典雅——古代希腊的工艺美术	27
二、罗马的雄浑——古代罗马的工艺美术	34
第三章 装饰基督——中世纪的工艺美术	40
一、镶嵌壁画	42

目录

二、金属工艺	43
三、书籍装帧	46
四、象牙雕刻	48
五、染色玻璃	49
六、家具和其它	51

第四章 文艺复兴——文艺复兴时期的工艺美术 ... 53

一、一个新的时代	53
二、同业公会	56
三、近代陶器	59
四、工艺之花	62

第五章 华丽与奢靡——巴洛克、罗可可风格的工艺美术 69

一、巴洛克装饰艺术风格	71
二、罗可可装饰艺术风格	75
三、陶瓷工艺	80
四、其它工艺	83

第六章 新大陆奇观——古代印第安人的工艺美术 87

一、玛雅文明	88
二、阿兹台克文明	91
三、印加文明	96

第七章 真主的荣光——伊斯兰的工艺美术 99

一、陶瓷工艺	102
--------------	-----

二、染织工艺	106
三、伊斯兰风格的建筑装饰	109

第八章 工艺之国——日本的工艺美术 115

一、日本美术的特点	115
二、古代的工艺美术	117
三、染织工艺	122
四、工艺化的日用品	124
五、正仓院宝物	127

第九章 古典的绝唱——新古典主义风格的工艺美术 131

一、新古典主义	131
二、欧洲的印染技术	136
三、摩里斯与英国工艺美术运动	139

中国工艺美术

第一章 盛满了美的陶器 147

一、原始社会的陶器	147
二、夏商周以后的陶器	160

第二章 青铜铸造的王权 165

一、商代的青铜工艺	165
二、西周的青铜工艺	170
三、春秋战国时期的青铜工艺	173

目录

第三章 晶莹剔透的玉器	178
一、略说玉文化	178
二、玉雕工艺	183
第四章 烈火烧成的瓷器	190
一、“南青北白”	191
二、瓷的时代——宋	198
三、元明清的瓷器	202
第五章 铸金范银的工艺	209
一、金属工艺	209
二、铜镜、铜鼓及其它	219
第六章 无器不漆的漆艺	222
一、战国时期的漆艺	223
二、秦汉时期的漆艺	226
三、唐宋元时期的漆艺	229
四、明清时期的漆艺	231
第七章 锦织彩绣话染织	236
一、丝与“丝绸之路”	236
二、刺绣工艺	243
三、布与印染工艺	246
四、编结工艺	251

第八章 刻骨雕木化神奇 254

一、雕刻工艺 254

二、家具工艺 260

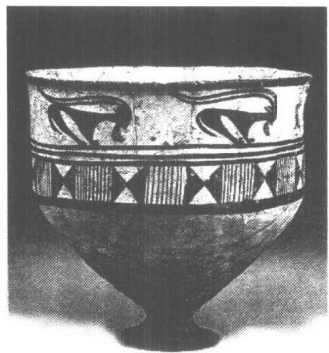
三、其它工艺 265

主要参考书目 267

后记 268

导 言

追寻美的历程

日出东方，东方是世界文明的诞生地。

文明——有的人把它视为城市的繁荣与技术的进步，有些人则把它视为崇高的道德理念，各种重大的文化艺术成就。无论使用哪一种尺度来衡量，古代东方能在人类脱离野蛮、向文明社会发展上成为主角，因为那里有人类最初的定居社会，一个人民具有共同理想的地方——他们驯养了家畜，开始把种子撒向大地，造出了人类最早的陶器，发现了铜，并用它来制造工具……

大千世界是丰富多彩的，整个自然界在人看来都是材料构成的。人是一种智慧的动物，他能思考，懂得利用材料，他能进行创造，并不断提高技艺。他们通过自身的努力，改变着环境与自己。是他们把生活艺术化，把艺术生活化。工艺品的诞生，工艺美术的历程，是人的智慧、创造力的辉煌的物化过程。

当有人问米开朗基罗，他何以能雕出如此完美的杰作，

大师回答：“石头中原有一尊完整的雕像，我不过去掉了多余的部分。”大师是机智的。人类在改造自然的同时，也发掘了自己的创造力。一代代的能工巧匠谢世了，但他们创造的作品留了下来。“工艺”：先“工”后“艺”，在娴熟的制作技艺中慢慢地显示出精美高超的艺术品味。

“工艺品”往往是通过民间留传下来的。民间工匠往往以家庭为单位，在自己的家里接受专项工艺制作的训练。父传子，师徒徒，一代一代传下来。像大江的流水，绵绵不断，浩浩荡荡，使人们的生活染上了艺术的色彩。留传下来的工艺品比语言更容易打动我们。在一件件工艺品中悄悄地透露着一个国家、一个民族、一个时代的精神，一种宗教信仰或哲学信念，透露着一种艺术品味。当我们回顾历史时。可从这些与人类生活密切相关或本是生活的一部分的工艺品中，揭示出人类造物历程。从人的衣、食、住、行等主要生活方式和手段中，揭示着人类对美

的追求的历程。

当我们欣赏工艺品的时候，常常会产生一种共鸣。一件工艺品同时打动着不同的人，每个人对同一件工艺品的理解及其感动的原因并不一致，而一件工艺品的魅力，也正取决于它同时打动不同人的广泛程度。人类有一种驾驭技艺的能力，这种能力是在人类征服自然的过程中发展起来的，一经生成，就成为一种兴趣，甚至成为一种“瘾”。技艺不等于美，但却直接影响着美，并且可以转化为美。有些工艺品往往有一种标准化的倾向，缺乏个性，但在技巧的高度完善中，使人感到趣味无穷。完美无缺所激起的更多的是赞叹和敬畏，有时会让人感到它高不可攀，令人崇仰，可望而不可及。面对这种耀目的技艺，总会发出“我做不出这样东西，它太完美了”的感叹！这就是技艺的魅力，也是工艺品的魅力。

工艺美术的范围很广，门类很多，它包括了很多的内容。“工艺品”是将日常生活

用品经过艺术处理之后，使之带有强烈的审美价值的产品，可分为两种：一种是实用价值占主要地位的实用工艺品，如经过装饰加工的陶器、瓷器、木器、染织品、金属器等等；另一种是审美价值具有突出地位的特种工艺品或陈设工艺品，如材料高贵工艺精致的玉器、象牙雕刻、金银首饰等。还有普通材料的树根雕、竹根雕、泥塑、面塑、剪纸等等，以及装饰室内的各种工艺品。

工艺美术是人类在长期的生活实践与艺术创造实践中产生的，是人类物质性与精神性生产高度结合的创造行为。工艺美术与人们的生活紧密相关，其设计意念、造型、色彩和装饰水平的质量，都体现出明显的美学属性，它不是纯粹的欣赏艺术，它具有较强的生产物化属性，它的制作手法，材料的应用是技艺性的表现。它主要在于形体结构方面所表现的造型美。造型形式单纯，表现性比较明显，往往显示出一定的趣味、情调和气氛，潜移默化中影响着人们的思想和

感情。工艺的制作直接受物质材料和生产技术的限制。它包括外部表现形态的造型美、装饰美和对材料选择、应用的美。

历史上记述工艺美术，尤其是记载能工巧匠的文字少的可怜。那些无名的大师，有一种创造精美、创造极致的造物理想鼓舞着他们。这些大师从何处汲取自己创造的灵感？他们的看家本领是什么？……许多技艺已经失传，更由于资料的缺乏，而成为千古之谜。历代出土的文物，几乎都是工艺品。多少艺人呕心沥血，用毕生精力创造的工艺美术品，成为人类审美历史中的物证。传统工艺或民族艺术记载了一个民族的发展、变迁，再现人类审美发展的历史。尽管史书上并没有那些工艺美术家的姓名，但他们都是伟大的艺术家，他们的位置在博物馆，他们的作品在我们身边，他们创造的美在人间。一个民族倘若失去自己独有的生活方式和与日常生活密不可分的工艺文化，也就失去了这个民族赖以

存在于世界民族与文化之林的根基。可以说工艺品是一个民族，一个国家艺术发展的基础，在这个基础上，才可以发展起一个兴旺的、蓬勃向上的社会。

随着时代的发展,工艺美术的概念也发生着变化,引起了工艺美术界的争论。应该说工艺美术在过去漫长的历史中,主要是为帝王将相、富豪大贾服务的。能工巧匠们奉献、创造这些工艺美术精品,自己却不是这些珍宝的主人,“织布的没衣穿,盖房的睡露天”。只有到了生产高度发展的现代,广大劳动人民在解决了温饱的基础上,才有机会去欣赏、使用称得上工艺品的东西。也就是从这个意义上,我们以“英国工艺美术运动”为界,把在此之前的称为“工艺美术”,而后的称为“现代设计”。

现代设计是从摩里斯所倡导的“英国工艺美术运动”开始的。现代设计有两大原则:一、被称为现代设计的产品,是为千百万人服务的,不是为

少数人赏玩的;二、现代设计的产品,是大批量工业化生产的,是集体劳动的成果。这与过去工艺美术的设计、生产和使用有着本质的区别。摩里斯说:“我没有办法区分大艺术(纯艺术)与小艺术(工艺美术与产品设计),这种区分对艺术并无好处。因为一旦如此区分,小艺术就变成无价值的、机械的和没有理智的东西,失去对流行风格或强制性改革的抵抗能力。另一方面,由于没有小艺术的帮助,大艺术也就失去成为大众化艺术的价值,而成为毫无意义的附属品或有钱人的玩物了。”表现出要把造型艺术与产品设计结合起来的宗旨。

摩里斯所倡导的英国工艺美术运动分别在家具设计、建筑及室内设计、日用陶瓷、玻璃与金属器皿中展开。它几乎涵盖了现代设计的主要方面。然而英国工艺美术运动在理论上有致命的缺陷——对机械生产的否定。但是它提出的设计思想,在当时有划时代的意义。正是如此,我们还是把摩

里斯所倡导的“英国工艺美术运动”写进了我们的书中。他的地位如同法国印象主义，是一个时代的里程碑。而后，在法国“新艺术运动”和德国“包豪斯”运动的不断努力下，现代设计终于取代了传统的工艺美术。我们之所以称“现代设计”，是因为它应包含两个内容：一、现代工业设计，二、现代艺术设计。它也应包含传统的工艺美术在今天的设计与生产中。

现代设计包括的内容更广，涵盖面极大。人们日常生活中的每个过程中，都与现代设计密不可分。从小小的火柴盒到最现代化的电脑、飞机，无处不在。现代人的艺术趣味要求从宇宙飞船到烟灰缸都具有实用的功能和美观的造型。作为艺术来说，对生活用品美与实用更高的追求，使艺术品与非艺术品的界定不清，艺术同非艺术的界线也变得模糊不清了。因为现代社会已进入一个“泛艺术”的时代。在物质生活方面得到基本满足后，人们对艺术和美有了更加普遍的

追求，人人都想成为艺术家。现代设计所带来的工业产品的普及化，使这种愿望有了实现的可能。如“卡拉 OK”机，使人人都成为“歌唱家”；“傻瓜”相机，使得人人都成了“摄影师”；电脑的普及，软件的更新，使设计工作更加轻松、便捷。再看看遍地林立的画店，标价三十、五十的“油画”、“国画”，以及成千上万的画家、书法家、歌唱家、摄影师、影视艺术家，电视里“永不停歇”地播着“肥皂剧”，喇叭里也没完没了放着流行音乐，一张光盘可容下几十部小说。再加上一只无形的大网（Internet），把全世界的“网虫”都粘在这张“大网”上……艺术可能从来也没有像今天这样普及过、繁荣过。因此，我们可以说，这是一个“泛艺术”的时代，这也是一个人人都可以追求美、欣赏美、创造美的时代。

正如石器时代是人类共同经历的一个历史过程。而在现代社会中，现代设计带给我们的还是极其广泛的共同性。现代