

现代

金属装饰艺术

现代手工艺丛书

郑静 邵烈炎
编著

【现代手工艺】

图书在版编目 (C I P) 数据

现代金属装饰艺术/郑静, 邬烈炎编, 一南京: 江苏美术出版社, 2001.6

(现代手工艺丛书)

ISBN 7-5344-1284-6

I. 现... II. ①郑...②邬... III. 金属-工艺美术
IV .J526

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 038724 号

责任编辑 顾华明 速 加

封面设计 冯忆南

版式设计 郑 静

文字校对 赵 菁

责任监印 贲 炜

现代金属装饰艺术

江苏美术出版社出版发行

(南京中央路 165 号 邮编 210009)

江苏省新华书店经销

扬州鑫华印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 4.5

2001 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1-6,000 册

ISBN 7-5344-1284-6/J·1281

定价: 28.00 元

关于现代手工艺

邬烈炎

工艺(craft)一词具有多重含义,其中重要的内涵之一是指一种需要特殊技能和知识的行业,尤指手工艺与手工艺。在人类的文化艺术发展史与经济生产发展史中,手工艺占有极为重要的位置。

现代手工艺,是相对于传统手工艺而言的形态与概念。“现代”既是一种时间的概念:我们的过去是古人的“现代”,我们的“现代”也终将成为后人的过去。“现代”也是在现代社会经济、生产条件、环境氛围、生活方式、时尚文化等条件下在现代化进程中的理念变化。因此,现代手工艺是传统手工艺的现代形态。

虽然近150年来的艺术设计进程是现代主义、后现代主义等设计思潮发展、流派层出不穷及形式风格与主流地位的发展过程,是机械美学与工业文明支配设计方法、形态、技术与主导形式的发展过程,但手工艺品的设计与发展非但没有消失,而是以自身的发展使其本体形式获得了现代化的演化。从某种意义上讲,正是工业革命及机器文明催化了现代手工艺的形成。

艺术家莫里斯(William Morris)

出于对粗制滥造的工业制品的反感,发动了设计史上著名的工艺美术运动,努力让人们重新认识到手工艺品的质朴之美与装饰之美。工艺美术运动使“手工艺”一词逐渐成为一种美学要领与标准,而不是与“手工劳作”本身相提并论。

新艺术运动表现出新的自然主义态度,并开始了直线几何风格;装饰艺术运动在现代主义理性化、功能化理念与实践发展最为迅猛的时期而与其并行产生发展,在建筑装饰、服装、首饰、家具、室内陈设品等方面发展了具象造型变化,并具有东方意蕴的风格与几何折线装饰形式等。

在早期的包豪斯设计教育中,手工艺是一个主要的课程内容,如金属工艺、木工工艺、陶瓷工艺、织物工艺等。它在很多方面大大发展了现代手工艺,如在建校宣言中呼吁要将手工艺人提高到艺术家的层次,如将手工艺传统和20世纪先锋派艺术相结合。

在斯堪的纳维亚的艺术设计中,一直保持着浓厚的手工艺传统体现了人情味、地方性等特点。

日本在处理传统与现代的关系中

采用了所谓“双轨制”的方针,在努力发展现代设计的同时也十分注意对传统手工艺的保护发展。

同时,在工业发达国家与地区,现代陶艺、现代玻璃工艺、现代首饰工艺、现代金属工艺、现代纤维艺术等都得到了高水准而普及化的发展。

中国的传统手工艺有着悠久而灿烂的历史,在整个中国文化艺术发展史中占有重要的地位,文化史、美术史、设计史中,手工艺是贯穿其中的主要内容之一。彩陶、青铜、玉器、漆器、印染、织绣、陶瓷等艺术构成了辉煌的篇章。在改革开放之后,随着文化艺术交流、设计艺术、手工艺交流的频繁,随着公共空间与生活空间的变化与丰富,随着设计审美与观念的演化更新,随着新材料、新工艺的大量出现,传统手工艺终于开始了向现代形态的转变进程。

在这套《现代手工艺》从书中,我们跟随文字的描述与精彩的图片,将发现与认识进入现代设计理念的现代手工艺。它在技术与艺术,工艺与设计,继承与创新的交织、碰撞中演化发展,并让人们体会到“手工”的新的愉悦与欣喜。

CONTENT

1 现代金属装饰艺术概述.....	1
1.1 现代金属装饰艺术的概念.....	1
1.2 现代金属装饰艺术的类型.....	3
2 现代金属装饰艺术的表现理念.....	8
2.1 现代金属装饰艺术的人性化与个性化.....	8
2.2 现代金属装饰艺术的现代性.....	14
2.3 现代金属装饰艺术的继承性.....	19
3 现代金属装饰艺术的创意方法.....	22
3.1 按照材料来设计构思.....	22
3.2 由工艺技术的角度出发.....	26
3.3 追求视觉形式感.....	28
4 现代金属装饰艺术的形式与手法.....	33
4.1 现代金属装饰艺术的表现形式.....	33
4.2 现代金属装饰艺术的材质.....	41
4.3 现代金属装饰艺术的工艺.....	44
参考书目.....	68

1 现代金属装饰艺术概述

1.1 现代金属装饰艺术的概念

金属是人类最早利用的物质材料之一,据考证,远在公元前1万年左右,人类的祖先有了开始使用自然铜制作装饰品的历史。金、银、铜、铁、锡等金属被制作成各种艺术品和实用工艺品,如凝重、矜厉之美的青铜器、富丽堂皇的金银器、精美细致的首饰等等。这些金属制品不仅仅是满足人们的审美的精神需要,更主要的是满足了当时人们的实用性功能的需要。传统的金属装饰艺术其表现题材、表现内容、表现形式基本都是围绕着实用性与功能性的目的展开的,只是随着时间的流逝,其存在的社会环境已不复存在,传统金属装饰艺术的审美性经过沧桑的洗涤,越来越成为人们眼中的主要价值。

随着现代工业产品生产的长足发展和现代工业设计的不断完善,传统手工艺品和手工艺制品所表达的内容更趋于精神性,它并不完全注重产品的实用性以及生产过程的标准化和批量化,因而在某种程度上更接近现代艺术的内涵。那些根植于民族文化传统的民间工艺因为具备了传统文化与艺术的内涵,所以当现代工业产品生产发展到一定的历史阶段时,手工艺所具有的传统与精神的内容又重新引起了现代社会的重视。特别是21世纪的到来,人们有更多的机会接触新的技术,并且,物质生活的不断丰富,使艺术家们能够更加自由地表现他们的艺术理念。在这种前提下,现代金属装饰艺术正逐渐摆脱着传统的实用性、经济性、审美性的原则标准,越来越多地赋予其形式、感情和意识形态方面的新内涵,即追求一种纯审美价值。

现代金属装饰艺术,是由传统金

属装饰艺术实用形态蜕变而来的,它既有传统金属装饰艺术的渊源,又在本质上激发工业文化。在现代设计潮流影响下,运用现代艺术与设计理念,展开创意,具有现代形式视觉的特征,追求金属自身美感与金属加工工艺的痕迹,一种纯审美价值的装饰造型计划。

现代金属装饰艺术,将现代物质文明与精神文明紧密结合在一起。作为现代手工艺的一个品类,它除了与现代陶艺、现代漆艺、现代玻璃艺术、现代纸艺等品类具有同样属性外,又以其丰富的肌理与工艺材质获得了独特的品格。在现代美学上,现代金属装饰艺术既具备了现代艺术的“自我表现”、“非理性”、“无意识”等诸多理念,不仅强调文脉、隐喻、象征等形式语义,而且试图对古典、乡土、原始、生态等概念作出当代意义上的诠释。在视觉样式上,现代金属装饰艺

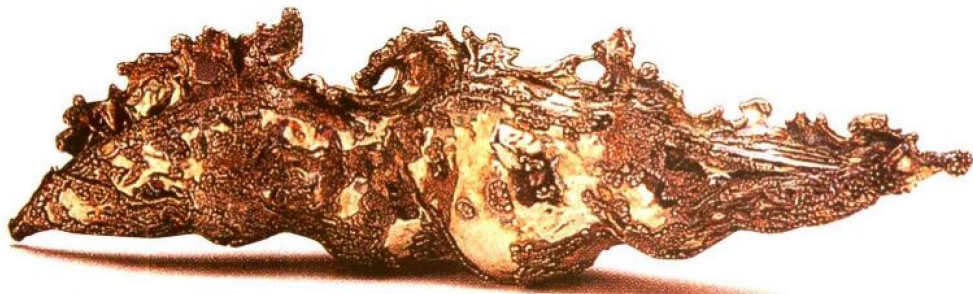

图1.丁·汤姆
美国

《茶船》(背面)

金、银

铸造、焊接

5cm × 28.5cm × 7.5cm

图2.丁·汤姆
美国

《茶船》(正面)

金、银

铸造、焊接

5cm × 28.5cm × 7.5cm

图3.里奥·撒迦纳 意大利《器皿》 不锈钢

图4.周彪
中国
《鱼》
铜
锻造

术与抽象主义、立体主义、构成主义、后现代主义、解构主义、高技术主义等如出一辙，大量地移植借鉴现代建筑、现代雕塑、现代工业产品、现代玩具等品类的手法与技巧，对宫廷、民族、宗教、原始样式进行重构。总体而言，现代金属装饰艺术设计的品位是时尚的、前卫的、概念的、综合的。现代金属装饰艺术的格调是夸张的、浪漫的、绮丽的、怪异的，给人以极大的视觉快感，同时能够产生趣味感与想像力。当然，这一切都又离不开材料的丰富性与工艺的现代性的支持作用。

1.2 现代金属装饰艺术的类型

金属器皿

现代金属装饰艺术中的金属器皿,是指以碗、盘、盏、杯等器皿为造型基础,进行以纯审美性为目的设计创作的一种类型(图3)。器皿是金属装饰艺术最初承载的母体之一。它的发展和创新,由于多了一份与传统不可分割的亲密联系而显得弥足珍贵。金属器皿中的碗、盘、盏、杯等经过千百年的演化,为现代金属装饰艺术追求纯审美性,提供了丰富、完美的造型基础。

金属装饰摆件

现代金属装饰艺术中的金属装饰摆件是指以铸造或锻造等技法制作的,以写实、夸张、变形等手法进行创作,以表现金属材质美、造型形式美、制作工艺美的立体装饰品。一般用于室内、桌面等的装饰,如小型雕塑、蜡烛台等,或其他形式的装饰品(图4)。

金属首饰

现代金属装饰艺术中的金属首饰指以充分张扬个性、强调形式美感、注重时代特色为特点的现代首饰(图5),与传统首饰的概念截然不同。现代

金属首饰由黄金、银、铜、不锈钢等金属材料制成。不同的金属经济价值不同,同时也具有不同的性能(如软硬程度、耐腐蚀程度、耐氧化程度等),并需要不同的工艺设计与加工技术。

金属壁画与壁饰

金属壁画与壁饰是用于装饰建筑墙壁的平面或浮雕形式的金属装饰艺术品。一般来说,金属壁画可用于装饰建筑的内外墙壁(图6),而金属壁饰则只用于装饰室内墙壁(图7)。

金属壁画的种类很多,有锻铜壁画、不锈钢壁画、金属装置壁画、金

图5 布鲁诺·马提纳齐
意大利
《金指手镯》
黄白金
锻造
7.8cm × 6.4cm × 5.7cm

属现成品壁画等等。

常见的金属壁饰一般来说，尺寸都不大，工艺以铸、锻为主。

金属建筑装饰品

指用于建筑的门、窗、柱头、转角等建筑局部的装饰件或其本身，如门环、栏杆、锻铁的大门等（图10）。

金属纪念品

金属纪念币、纪念杯等用于某些特定的纪念日、事件或人而设计的金属装饰艺术品（图11）。

图6.木下五郎
日本
《汀之宴》
铜
锻造

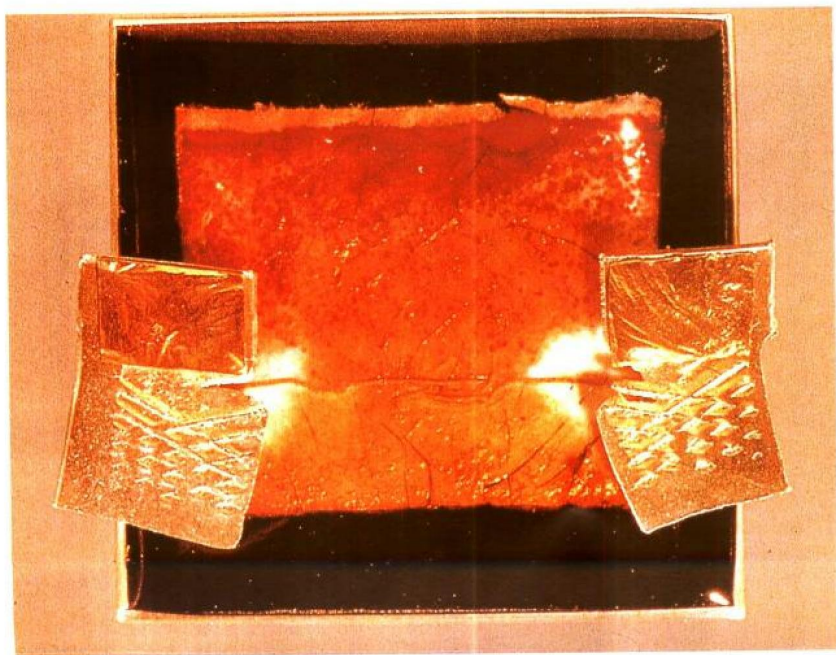

图7.金属箔装置

图 8.人民大会堂澳门厅铜柱饰

图 9.罗永辉
中国
《话剧“茶馆”演出纪念币》
铜
铸造

图 10.王培波
中国
《无题》
铸铜

图 11.周尚仪
中国
《无题》
铸铜

图 12.王培波
中国
《回想》
铜
锻造
50cm × 50cm

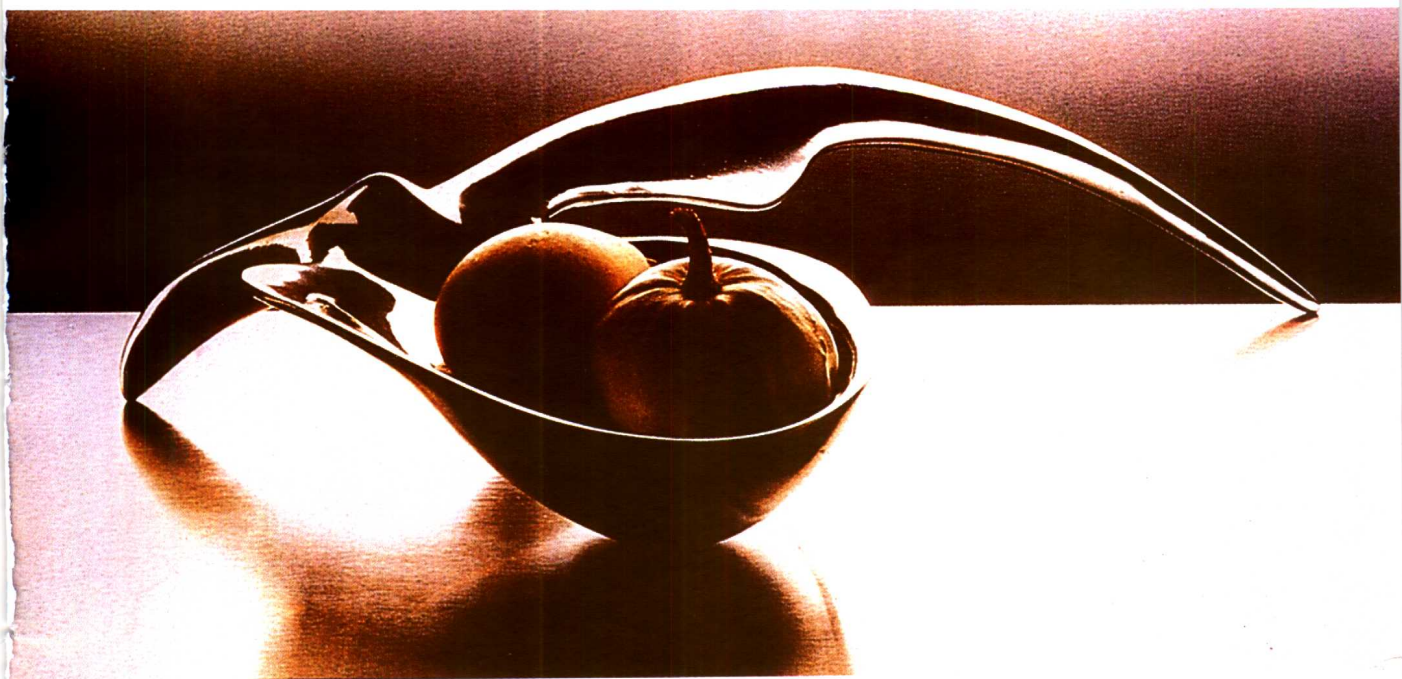

图13.马丁·海兰特 英国《器皿》 不锈钢 铸造 11.5cm × 26cm × 43cm

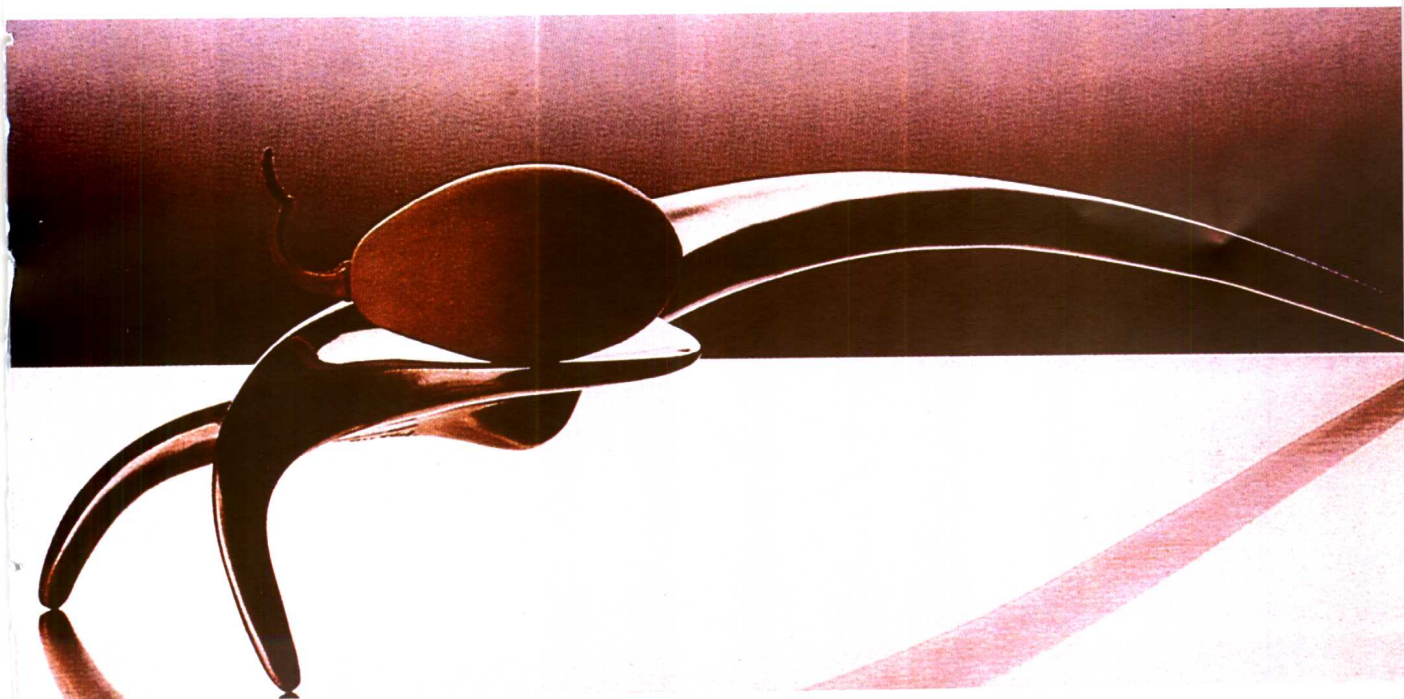
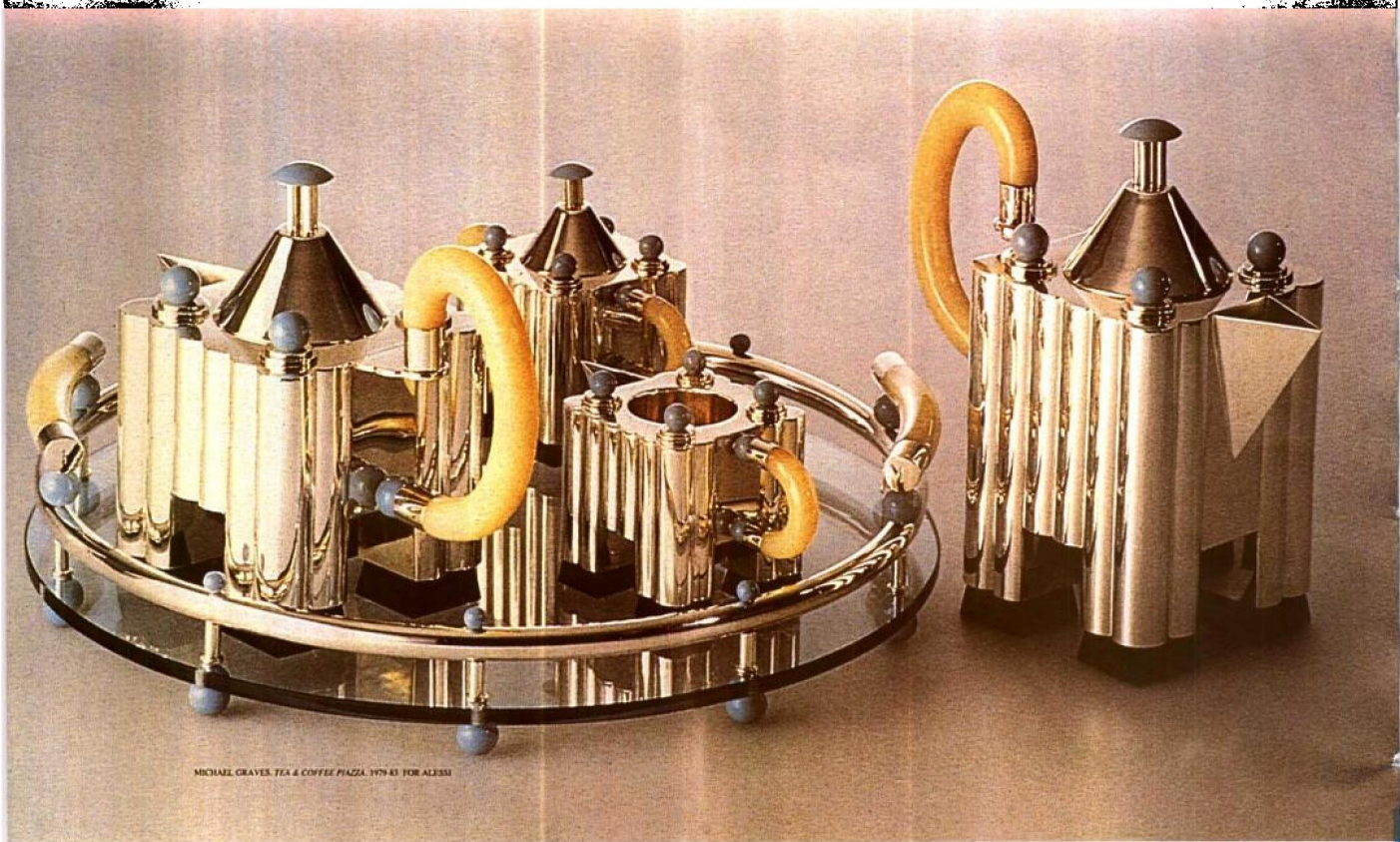

图14.马丁·海兰特 英国《器皿》 不锈钢 铸造 10cm × 12cm × 45cm

MICHAEL GRAVES, TEA & COFFEE PLAZA, 1979-83 FOR ALIISI

图15 查尔斯·唐克斯 美国《微型建筑器皿》银

2 现代金属装饰艺术的表现理念

2.1 现代金属装饰艺术的人性化与个性化

对文化、社会思潮、科技、环境及人自身的关注使现代金属装饰艺术一出现就带有人性化的痕迹。现代金属装饰艺术的人性化，首先表现为物性的解放。自然的物性与人的自然状态有着某种同构性，对物性丰富蕴涵的充分揭示和体认与人自身丰富灵性的充分开敞和自觉是对应的。解放物性与开敞心性，具有对应的审美功效，故追求人性化的现代金属装饰艺术，崇尚对材料自然形态的维护和充分显露，注重合乎物性的肌理和质感处理。如久田铁也的作品（图16）充分表现出

金属铜在自然状态和加工过后的质感变化，形成强烈的视觉冲击。

现代金属装饰艺术的人性化，还表现在对于造型的单纯审美意向。现代金属装饰艺术抛弃了以前附加在金属制品上的功利观念，追求纯粹的主观意象的空间构形，以期引导审美主体向丰富而幽深的感觉层面回归。

现代金属装饰艺术的人性化，还表现对人类本身的关注，性别差异、种族歧视等问题都成为其作品的表现题材。如芭芭拉·黑斯的作品中（图17），18K金和中国淡水珍珠的搭配是一个完美的组合，艺术家在她的作品中对结构、重复、各种网格屏风，以及空间比例的相互作用进行了探索；同时也追寻了女性历史的足迹。“马希拉比亚”屏风把女性同阿拉伯世界中的某

些方面分隔开来，涉及到此类室内屏风的权利悬殊和性别差异等问题，通过黑斯的手，被融入当代女性的装饰品种中。

对自然之风的追求也成为经常表现的内容。工业化生产对地球表面的大气层、水圈及生物圈的污染和破坏，对不可再生资源的过度利用，严重影响了人类的生存条件，迫使人们日益重视环境保护。绿色力量的兴起反映了人们要求回归自然的生活心态。人们追求简洁而蕴涵内在美的设计。秀美的树叶、有趣的贝壳、波动的水纹、奇妙的自然肌理，都成为设计师的灵感源泉。而加工过的设计作品不但能精确地反映出自然原物的神奇，而且还能营造出一种更为抽象洗练的效果。人们足以从花瓣式的戒指、海马状的

图 16. 久田铁也
日本
《袜》
铜

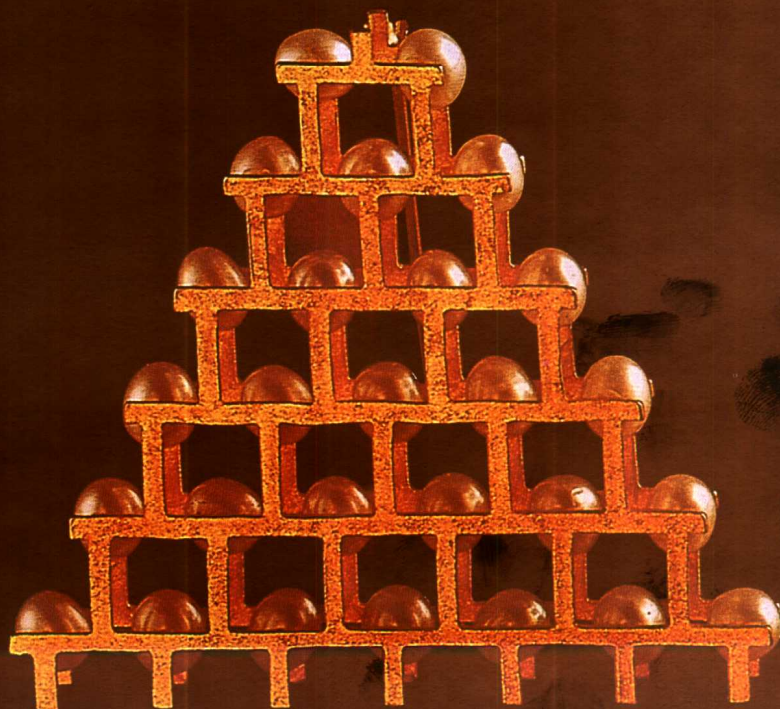

图 17. 芭芭拉·黑斯
澳大利亚
《宝塔式胸针》
18K 金、中国淡水珍珠
铸造、镶嵌
4.2cm × 5cm × 1cm

图18.哈里斯·谢穆克
德国
颈饰
银
铸造
直径20cm

胸针、水滴状的耳环、如野草般缠绕的颈饰(图18)中嗅到清新质朴的大自然气息。正如澳大利亚设计师谢里登·肯尼迪所说“人性化设计是有害的大规模生产的解毒剂。”

现代金属装饰艺术的人性化,也表现在认同偶然性。偶然性作为一种反程序、反规范、反计划的非理性因素被工业技术理性完全否弃。古代手工技术规范虽比较宽容,但也十分有

限,它同样不能容忍偏离实用轴心的东西。纯审美的目标则允许现代金属装饰艺术的创作者自由、主动地捕捉种种偶然性,并把它凝定为主体灵性的确认或激发这种确认的媒体。无论

就过程或就结果而言,现代金属装饰艺术都具有高度的适应弹性,可以为创作者或接受者提供无穷的审美认同。澳大利亚的罗伯特·福斯特谈到创作时说:“我一直在进行着创造性的探索,只有这样,才能使我的作品具有不断变换和多样化的面貌,制作方法并不总是出于一种敏感的心理状态,而常常是意外发现的结果。通常,在对如何做和做什么还没有完全理解的情况下,我就开始酝酿制作步骤,制作时最主要的驱动力是能发现这样一件器物:它能叙述一个故事,表达一种情感或说明一个含意。这个方法给予我极大的满足和宽慰,那是其他任何语言或表达形式都无法做到的。关于创作,我并没有特殊的方法,有时我用笔画出一件器物,工作就从那一点开始了。有时我从一片金属开始着手锤打,只是对我正在做的东西有一种冲动。随着金属形状的改变,我开始看到下一步在如何掌握材料方面的选择性和可能性。从某种意义上讲,这就像用锤子画画。随着成形工作接近尾声,器物的表面质地和色彩便逐步表现出来。”再如费罗的作品(图19),不锈钢在艺术家的精心策划下随意地扭曲,熔化的金属自然地流淌,偶然性效果成为作品的表现方式。

现代金属装饰艺术的人性化,还表现在追求并显露创作过程。机械化、自动化、集约化的工业生产操作过程,缺乏愉悦的审美体验。古代手工劳动虽不乏审美因素和审美可能,却容易耗损在谋生的计虑中。不计实用目的的现代金属装饰艺术,在其制作中,不仅可以使人舒心释怀地融入操作过程,造成愉悦的审美体验,而且它本身就是创造目标的一项重要内容。对过程痕迹的保持,也因这种过程体验之美感的表露而具有审美价值,以至现代金属装饰艺术往往追求并富有“凝固的流动”之形态和品质。焦兴涛在叙述

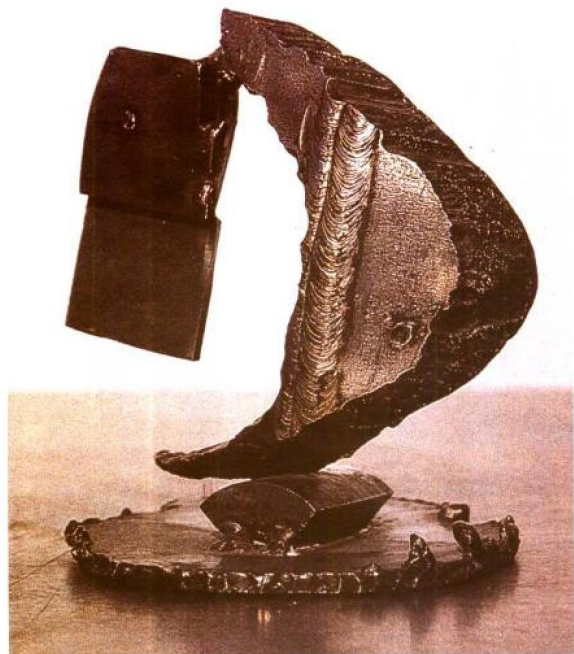

图19.费罗
法国
《无题》
不锈钢
锻造、焊接
40cm × 23cm × 24cm

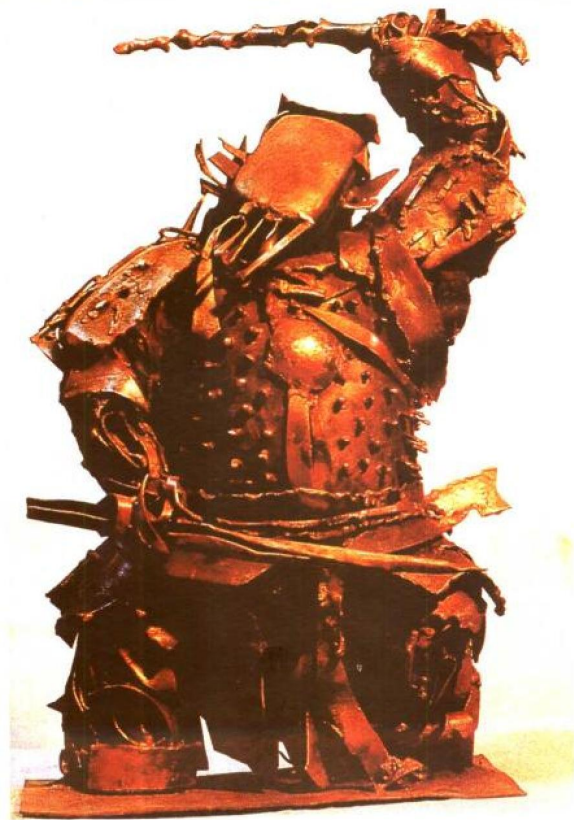
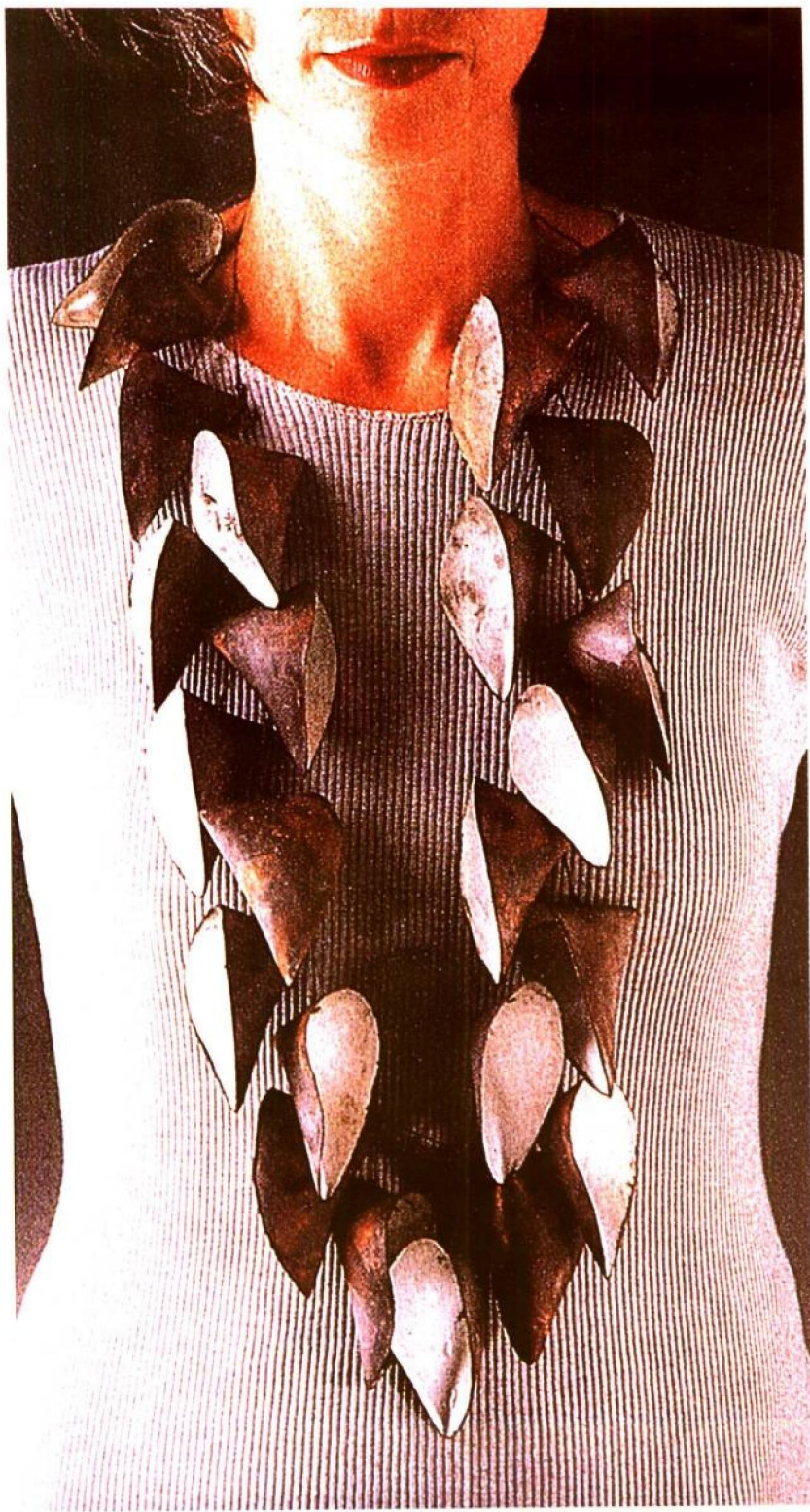

图20.焦兴涛
中国
《门神》
铜
焊接
30cm × 40cm × 50cm

他的焊接戏剧人物作品(图20)时说:“……铜片尖利的边角,烧灼之后的异彩,扭曲而倔强的形状,这充满破碎感的现实场面,仿佛与记忆中华丽而残缺的片断产生了对接,并使我产生了创作这些作品的冲动。使用铜或钢进行焊接,不是因为‘时髦’、戏曲或传统艺术样式的运用,也不是为了某种‘趣味’,因为在作品中,我想表达的不仅仅是内心的某种记忆,更是一种现实的体验。烧焊的过程是让人兴奋的,烧灼、切割、溶化、滴滴、重叠、扭曲、惬意,仿佛一切都可以熔化并连接在一起。整体似乎保持着一种可识别性,而局部与细节的片断充满随机性,让人感到茫然,无所适从。我常常想,我们对于一个人、一段生活、一段历史的感受似乎也是这样的。”

现代金属装饰艺术的人性化,同样也表现在对作品个性化的追求上。现代金属装饰艺术与其他现代手工艺一样,是作为补偿性反应而崛起的,与机器文明保持一种互补的关系。相对工业制造的高理智追求,现代金属装饰艺术创作则鲜明地指向高情感的目标。而情感的个人属性导致现代金属装饰艺术的个性化。现代金属装饰艺术的设计师,其重要的理念之一,就是对独特性、前卫性、创新性的探索,对新形式、新手法、新效果的实验,对主题不同视角的观察,从灵感来源多样化的获得等因素出发,使其作品带有浓烈的个人色彩,形成设计师个性特征。另外,现代金属装饰艺术本身,它的或绚丽、或深沉、或典雅、或富丽、或沧桑等材质语言与或精致、或豪放、或坚硬、或柔美等等工艺语言,就有别于其他现代手工艺,使其更添独具魅力的个性特色。

图 21.《首饰》
德国