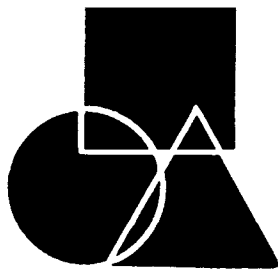

J50 / ~~F22~~
2

工艺美术概论

田自秉著 知识出版社·上海

责任编辑： 朱效荣
封面设计： 范一辛

工艺美术概论

田自秉 著

知识出版社出版发行
(沪 版)

(上海古北路 650 号 邮政编码 200335)

新华书店上海发行所经销 常熟新华印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 5.75 插页 13 字数 134,000

1991 年 9 月 第 1 版 1991 年 9 月 第 1 次印刷

印数：1-8,000

ISBN7-5015-5491-9·J·22

定价：5.50 元

内 容 提 要

本书是阐述工艺美术基本原理和基础知识的专著。全书共分工艺美术概念、工艺美术特性、工艺思维、工艺功能、工艺美学、工艺心理、工艺材料和技术、工艺经济、工艺美术的历史和现状及发展和未来等十二章。它与本社出版的《中国工艺美术史》，是工艺美术学科的两门重要的基础理论课。

前 言

工艺美术是生活的美术，它广泛涉及人们的衣、食、住、行、用等各个生活领域；工艺美术又是生产的美术，它在物品制造中直接体现人们的审美要求。因此，人们在工艺美术范畴的创造，既是一种物质生产，也是一种精神生产。从物质生产说，它具体地反映人们的生活方式、科学水平和价值观念；从精神生产说，它形象地体现人们的审美意识、爱好风尚和生活情趣。所以，人们在工艺美术范畴创造的产物——工艺美术品，既具有物质性，又具有精神性，既与一般工业品有区别，又与纯艺术品有区别。

《工艺美术概论》，旨在阐述工艺美术的基本原理和基础知识。在编写过程中，作者力图将马克思主义艺术理论具体应用于工艺美术学科，同时又吸收现代新学科的学术成果。工艺美术概论和中国工艺美术史，构成了工艺美术学科的两门重要的基础理论课；两者既各成体系，又互相联系。工艺美术概论有赖于运用历史经验和现状进行分析和论述；工艺美术史又必须以工艺美术理论的原理进行研究和总结。

我国古代有过许多有关工艺美术的理论，表述工艺思想和工艺观，或涉及工艺制作原理。例如：两千多年前春秋战国时期的诸子百家提出的文与质、巧与拙、有与无等观点，都涉及到工艺美术

的基本理论。此时期出现的我国最早的工艺专著《考工记》，就提出了“天有时，地有气，工有巧，材有美”；宋代《营造法式》提出“以材为祖”；明代《髹饰录》提出“巧法造化，质则人身，文象阴阳”；清代《绣谱》提出“因其所宜，得中合度”等等，虽多为片言只语，尚缺乏较完整的系统的论述，但这些宝贵的工艺美术理论遗产，特别值得我们珍视。当然，也应看到由于当时历史条件所表现出的原始的简朴性，以及一定的局限性。这方面的整理、注释、研究和阐述工作，也还只是开始。

外国一些有关工艺美术的理论，有的见之于美学，有的包含在建筑著述中。例如：古希腊毕达哥拉斯派提出的数的美；英国艺术家荷迦兹提出的器皿和家具大小比例的美；英国哲学家休谟提出的量的美；德国哲学家费尔巴哈认为艺术与手工艺没有鸿沟的立论；俄国艺术理论家车尔尼雪夫斯基的美是生活的论述；法国雕刻家罗丹认为“艺术家一切的制作，都是他们内心的反映，是对于房屋、家具……人类灵魂的微笑，是渗入一切供人使用的物品中的感情和思想的魔力”；以及德国艺术家格罗塞对于原始装饰艺术的研究；等等。虽然国外关于工艺美术的专门论述不多，但也需要作进一步的研究。近年以来，随着与国外经济和文化的交流，带来了一些与工艺美术有关的理论和学科，如“欧普美术”、“构成学”、“人体工学”、“价值工程学”等，我们既不应盲目排斥，也不能机械搬用，都有待吸收其有用部分，为我所用，根据工艺美术学科的特点，和我国的实际情况，逐步使之更加专业化和民族化。

我们需要建立起自己的工艺美术理论体系，需要有适合工艺美术专业要求的工艺美术概论，或工艺美术学。目前，在工艺美术院校中，有的虽也已开设了工艺美术理论课，但一般是采用艺术概论作为教材，多用文学或绘画为例来阐述工艺美术的原理，解释工艺美术的文化现象；常常是剖析艺术的共性多，而结合工艺美术的特性少。因此，有系统地编写一本《工艺美术概论》，已是目前的迫

切需要。在多年的思考和探索中，久想在这方面作出微薄努力，这就是编写此书的动机和出发点。

时代在前进，新的学科在不断涌现，我们对工艺美术的理论认识，也在不断深化，不断开拓。50年代初，在工艺美术的创造上，还只是概念性地提出实用、经济、美观的设计原则；而现在，工艺美术理论在不断充实和发展，实用已扩展为独立的功能学，美观已开拓为工艺美学，经济已延伸为价值观念。工艺美术和其他学科的联系也更加紧密，更加显著。它和功能学、科学（材料、技术）、美学、心理学、经济学、信息学等，相互交叉，构成整体。因此，在这本书里，除了阐述艺术的一般原理外，还吸收了一些现代新学科的学术成果，为的是使工艺美术理论更加适应现代的发展，更加科学化、现代化。凡事开头难，建立一个学科的新体系更难。本书的架构还只是初创，但愿这个学术尝试，在工艺美术的艺术实践和专业教学中，通过工艺美术理论界的群体努力，不断充实，不断发展，以期建立起一个科学的、完整的工艺美术理论体系。

图 1 环境艺术(利用大玻璃窗,使室内外融为一体)

图 2 环境艺术(建筑和雕塑的有机结合)

图 3 系列服装(服装和围巾、
领带、手套、眼镜、耳饰
的配套,两人彼此协调)

图 4 室内设计(上:华盛顿美术馆
东馆,运用顶光,以活动雕塑
为主体)(下:国际式布置,
运用名画和名家具)

图5 室内设计(卧室,用名画装饰,床铺隐蔽在立柜后面)

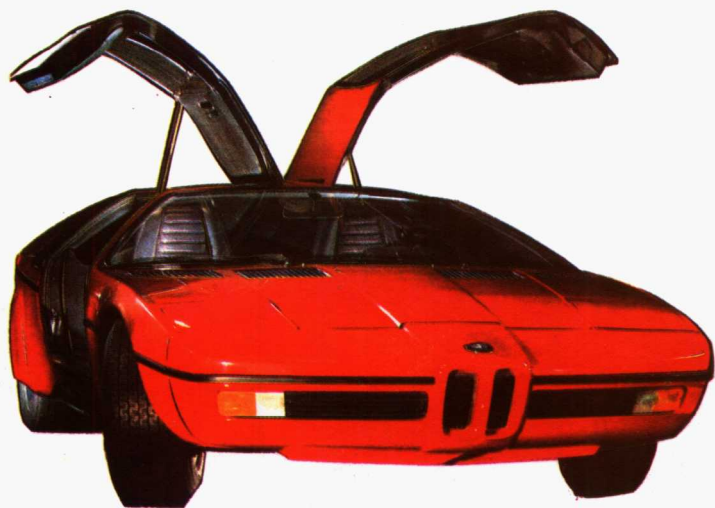

图6 赛车(为了减少空气阻力,车身放低;车门向上撑起,便于进出)

图7 各式扁钢椅

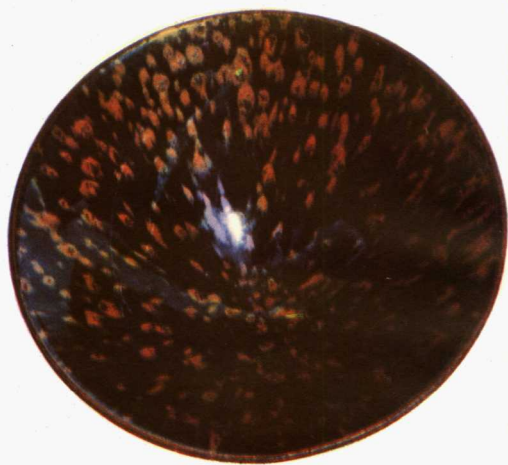

图8 油滴碗(三氧化二铁形成的晶体)

图9 刺绣
(巧合和寓意)

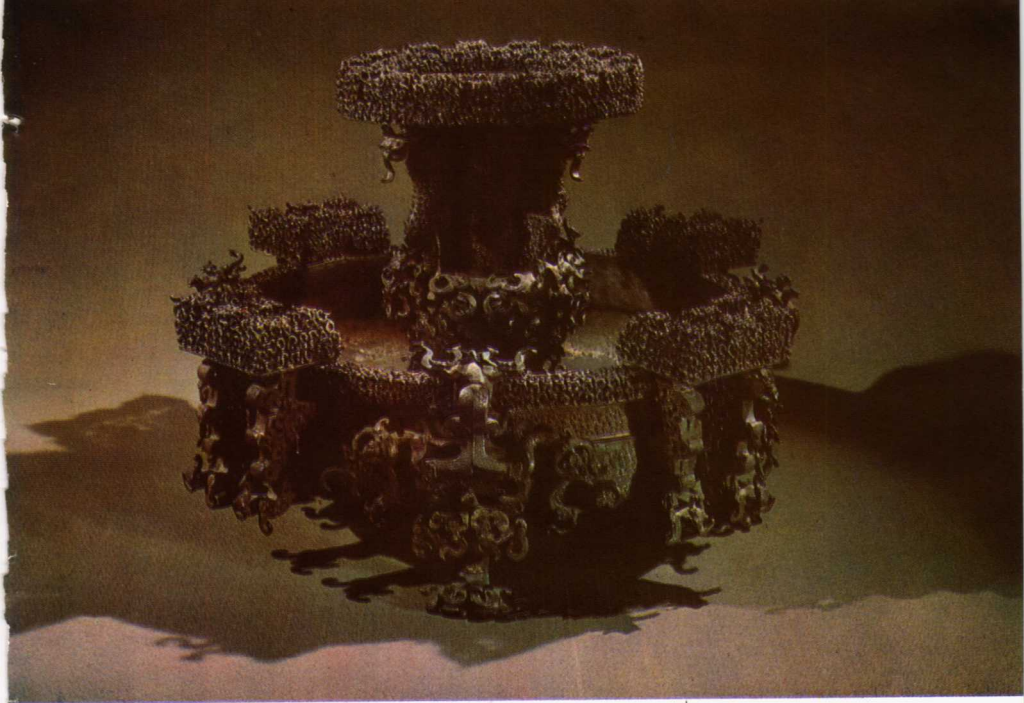

图 10 青铜尊和盘(战国, 蜡模法, 组合器皿)

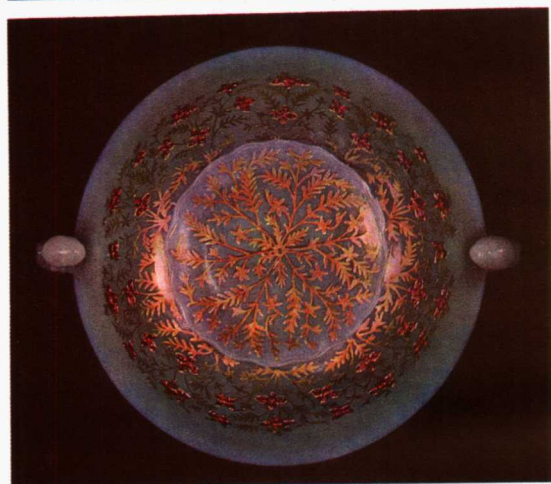

图 11 白玉嵌金红宝石碗(清代,用180颗红宝石镶嵌,错金)

图 12 撈蒲锦(明代,撈蒲是撈采用具)

图 13 摄像机

图14 录像机, 电视机, 计算机

图15 各类电器(空调, 微波炉, 冰箱, 烘干机, 电热器, 吸尘器等)

图17 系列咖啡具

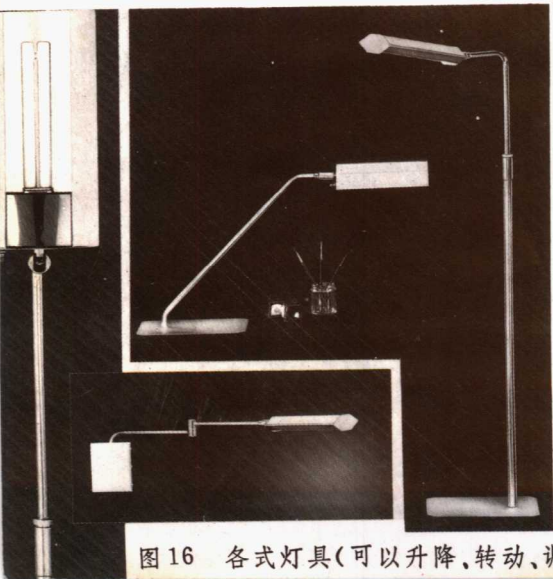

图16 各式灯具(可以升降、转动、调光)

图18 厨房整体设计

图19 起居室设计(国际式)

图20 卧室设计(新古典与现代技术结合,光滑硬质材料与织物对比,黑白色彩对比)

图21 家具整体设计
(办公室用)

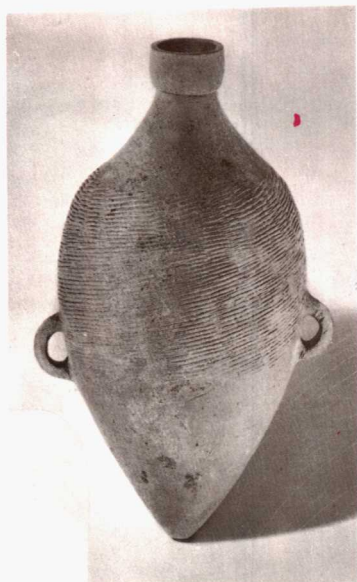

图 22 尖底瓶(原始社会,汲水用,打水时口向下,水满口自动向上)

图 23 长信宫灯(汉代,灯罩能转动,可调节光照面,袖管吸收油烟,以防空气污染)

图 24 羊形灯(汉代,羊的背盖翻置在头顶,作为灯盏,复原则为装饰品)

图 25 银铛(唐代,柄可折置)