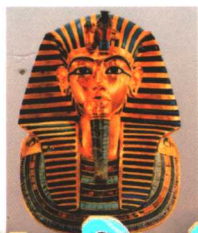

RENRENDYOUYINGGAIZHIDAODE

SHIJIEZUIZHUMINGDEYISHUPIN

视觉艺术系列

人人都应该知道的

外国 30 件最著名的

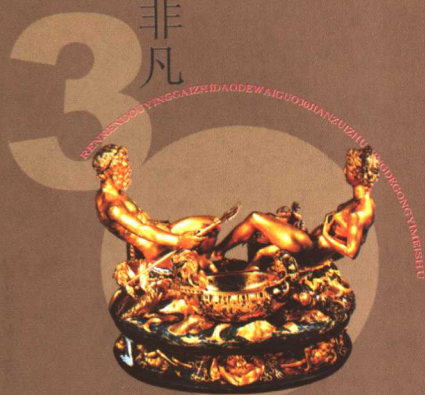
周 志 编著

工艺美术

宁夏人民出版社

非凡

图书在版编目(CIP)数据

人人都应该知道的外国 30 件最著名的工艺美术

周志编著. —银川: 宁夏人民出版社, 2005. 7

(非凡 30 · 视觉艺术系列)

ISBN 7-227-02951-4/J · 232

I. 人... II. 周... III. 工艺美术—作品—鉴赏—世界
IV. J505.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 038134 号

出品人: 高伟

总策划: 郭光华

策划统筹: 康琳 布鲁南

设计制作: 北京海岳阳光文化发展有限公司

朗冠图书策划中心

(E-mail: klgryh@public.bta.net.cn)

主编 萧尧

责任编辑 何克俭

布鲁南

图文编制 海文

责任制作 葛卉春

装帧设计 羽人

阿伟

人人都应该知道的外国 30 件最著名的工艺美术

——非凡 30 · 视觉艺术系列

编著: 周志

出版发行: 宁夏人民出版社

(银川市北京东路 139 号)

印刷: 宁夏精捷彩色印务有限公司

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张: 4

字数: 30 千字

彩图: 119 幅

版次: 2005 年 7 月第 1 版

印次: 2005 年 7 月第 1 次印刷

印数: 6000 册

ISBN 7-227-02951-4/J · 232

定价: 19.80 元

若有印刷质量问题, 请与印厂联系调换。

I GUO

30JIANZUIZHUMINGDEGONGYIMEISHU

视觉艺术系列

人人都应该知道的 外国**30**件最著名的**工艺美术**

周 志 编著

宁夏人民出版社

非凡

人人都应该知道的外国30件最著名的工艺美术……………

致读者

人的一生是有限的，人对知识的渴求则是无限的。知识是人生最宝贵的财富，是智慧，是力量。它可以润泽人的修养和谈吐，可以熏染人的心灵和气质，甚至可以改变一个人的一生。

人类数千年来积累的知识，大致可分为“科学知识”与“人文知识”两大类。不论前者还是后者，它们都博大精深，有如汪洋大海，浩瀚无际。假如，读者朋友想在这知识的海洋中远航探险，“非凡30”书系就是一只理想的小舟。它美丽而轻巧，坚固而便捷，可以带你遨游远方陌生的世界，领略那五彩斑斓的水色天光。

所谓“非凡30”，是指书系的编写者从涉及的每一科学文化领域都精选出30个最重要、最耀眼的知识点加以讲解，以展示人类文明最辉煌的成果和大自然最神奇的杰作。可以说，作为最基本的“科学知识”或“人文知识”，这一个个成果与杰作本应是人人都该了解的；如果由于某种原因，你至今还不知道或知之不详，那实在是极大的人生遗憾！

《人人都应该知道的外国30件最著名的工艺美术》属于《非凡30·视觉艺术系列》。本书点、面结合，既注重知识性和科学性，又强调趣味性和观赏性。入选其中的30件名作，无一不代表外国工艺美术的最高成就。作者用深入浅出的语言 and 大幅精致的插图对它们逐一进行解剖与赏析，同时还以丰富的栏目介绍了许多相关的艺术知识和历史知识。

亲爱的读者朋友，快驾上这美丽而轻快的小舟，到艺术的海洋中遨游！

CONTENTS

目录

- 4 美尼斯王化妆石板
- 6 图坦卡蒙黄金王棺
- 8 纳拉姆辛石碑
- 10 翼狮角杯
- 12 桑奇大塔塔门装饰
- 14 伊斯兰清真寺油灯
- 16 乌夏克团花式织毯
- 18 赤色威丝大铠
- 20 “不二山”乐烧陶碗
- 22 卡马莱斯式嘴壶

- 24 阿伽门农的面具
- 26 弗兰索奥酒瓮
- 28 阿喀琉斯和埃阿斯玩骰子陶器
- 30 奥古斯都之宝
- 32 圣女福瓦圣物箱
- 34 贝叶的挂毯
- 36 夏特尔教堂彩绘玻璃窗
- 38 独角兽与贵妇人
- 40 金制御用盐罐
- 42 法内斯胜利之铠

- 44 亚历山大的胜利挂毯
- 46 路易十五写字台
- 48 迈森窑黄地多彩高瓶
- 50 波特兰花瓶
- 52 伊费国王青铜像
- 54 奇瓦拉羚羊面具
- 56 玛雅彩绘陶罐
- 58 太阳历石
- 60 特林吉特人祭礼服饰
- 62 木制腰鼓

美尼斯王化妆石板

创作年代：前3100
材 质：片 岩
尺 寸：高64厘米

《美尼斯王化妆石板》是古埃及早王国时期最为重要的一件工艺品。它是用一种叫“片岩”的石板做成的，形状像个盾牌，前后两面都刻有浮雕。

浮雕描绘了古埃及历史上的国王“美尼斯”统一埃及全境的形象，具有十分重要的历史意义。石板的正面，是美尼斯俘获敌人的情景；背面，是美尼斯视察战场的场面。作品中的所有人物，都是按照身体呈正面、头和脸为侧面的“正身侧面律”来塑造的。它以象征的手法表现了美尼斯的巨大威力和宏伟业绩，内容和形式都非常完美，体现了古埃及艺术浑厚、古朴的风格。

瞭望台

古 埃 及

埃及位于非洲的东北部，是全世界最早进入文明社会的古国之一。公元前3100年之前，古埃及的领土分为“上埃及”和“下埃及”两部分。上埃及国王的王冠是白色的，下埃及国王的王冠是红色的。公元前3100年，美尼斯统一了上、下埃及，所以他同时带上了白色王冠和红色王冠。此后，古埃及经历了“早王国时期”、“古王国时期”、“第一中间期”、“中王国时期”、“第二中间期”、“新王国时期”和“后王国时期”七个发展阶段。

展示窗

什么是“化妆石板”

古代埃及人的化妆方法很独特，他们常把一种名叫“锑”的金属研磨成粉末，调和成眼影膏来描画眉毛和眼睛的轮廓。这种加工过程一般是在一种专用器具——“化妆石板”上进行的。这种经过精心打制、雕刻的石板通常绘有各种精美的装饰纹样，它后来逐渐演化成了神庙中的奉献用品或纪念物。

美尼斯
身后是一个
侍从，他拿着
国王的便鞋。

石板最底部
是两个仓皇逃窜
的敌人。

故事角

天空及东方之神荷露斯

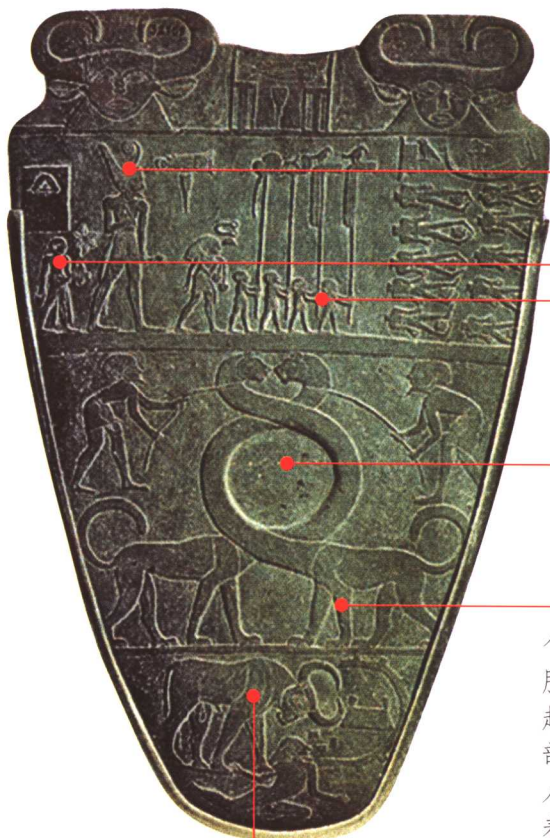
在古埃及神话中，荷露斯是天空及东方之神，是造物主兼太阳神拉的孙子。他的左眼代表月亮，右眼代表太阳。荷露斯的父亲奥西里斯是大地的国王，母亲伊西斯是王后。荷露斯刚出生不久，他的父亲就被争夺王位的叔叔塞特害死了。荷露斯长大后，为报父仇，与塞特进行了长年的争斗，最终战胜了赛特，成了人间的王。而奥西里斯也被伊西斯救活，成了主宰亡灵世界的冥界之王。在古埃及的艺术作品中，荷露斯的形象有时是一只鹰，有时是鹰头人身的怪物。

美尼斯头戴上埃及的白色王冠，手持权标正要击打跪着的战俘。

国王美尼斯的象征物——神鹰荷露斯。它站在以人头为底座的6根纸草茎上，抓着一根穿过人头鼻孔的绳子，表明美尼斯已经打败了敌人。

战俘的头旁有一组象形文字，表明这个人的名字叫“瓦师”，他可能是敌人的首领。

下栏：公牛象征国王巨大的征服力量。

上栏：美尼斯头戴下埃及的红色王冠，在一名神官的引导下，准备去查看两行砍下首级的敌人的尸体。

美尼斯身后是提鞋的随从。

4个人打着特殊形状的旗子。

中央圆形凹陷部分是调和眼影膏的地方。

中栏：两个神兽长长的脖子纠缠在一起，它们的头部分别被两个人用绳索牵引着。它表现的是“和睦相处”的主题。

快速链接

浮雕

见本丛书
《人人都应该知道的中国30件最著名的雕塑》
第23页。

你知道吗？

古埃及的工艺美术

古代埃及工艺美术的特点十分鲜明。首先，它的历史虽然悠久，但许多作品在造型设计、装饰技艺及材料应用和整体表现手法上，蕴涵着某些现代审美意识和现代工艺的要素。此外，古代埃及工艺美术注重装饰性的表现，强调精神上的作用，工艺作品的实用功能并非是最根本的目的。大量的工艺制品不是为满足人们的日常生活需求而产生，而是为死者能够在来世继续“享用”而存在。因此，它始终充满着静穆、庄重、浑厚和遒劲的风韵，同时伴随着浓郁的神秘主义色彩和宗教气息。埃及人“永恒”和“不变”的信念直接影响着工艺美术的创作观念和作品风格。

图坦卡蒙黄金王棺

创作年代：前 1340

材 质：黄金、石英、蓝宝石、黑曜石

尺 寸：长 180 厘米，重 200 千克左右

这具黄金王棺是古埃及金属工艺的典型代表作，由新王国时期第十八王朝制作，出土于图坦卡蒙法老的陵墓。其外部为人形，里面安置着图坦卡蒙的木乃伊。出土时，整个王棺共有三层，它在最里层。

人形棺的主要部位以黄金制成，局部点缀有珠宝翡翠，装饰性极强。其头像面貌是经过美化后的图坦卡蒙本人的形象。这位国王神态安详，两手交叉在胸前，手中的曲柄杖与连枷显示了法老作为万民引导者的身份及

皇家的权威。

■ 黄金王棺的细部。

■ 与黄金王棺同时出土的还有一副黄金面具，高 54 厘米，宽 39.3 厘米，现藏开罗博物馆。面具采用高纯度的厚金板锤击敲打制成，眼睛的外轮廓与眉毛以蓝宝石镶嵌。前额还装饰有生命及王权的象征——眼镜蛇和鹰。人物面部结构与表现都比较写实。

眉毛和眼睛的轮廓镶嵌以深色的宝石。

颌下是体现法老威严的假胡子。

胸部的服饰。

左手握着曲柄杖，象征着引导或权威。

右手紧握连枷，象征着权威。

木 乃 伊

原为希腊语，意思是“被保存下来的尸体”。古埃及人相信人死后可以“再生”，可以重享人间的富贵荣华，所以法老死后，都要将其尸体用特殊的防腐药品进行处理，并放入金字塔或陵墓中进行保存，使它经过几百年甚至上千年也不至于腐烂。

小常识

重见天日的图坦卡蒙墓

图坦卡蒙是古埃及新王国时期第十八王朝的法老，他在位时间不长便去世了。1922年11月5日，英国考古学家卡特经过多年的挖掘打开了图坦卡蒙沉睡千年的墓穴，从中出土了约3500件文物。其中包括黄金宝座、黄金王棺、黄金面具等古埃及历史上最辉煌灿烂的艺术佳作。这一发现成为世界考古史上最为轰动的事件之一。

国王额部的鹰形标记装饰，代表上埃及的保护神奈克拜忒。

国王额部的蛇形标记装饰，代表下埃及的保护神瓦杰特。

头戴色彩艳丽、对比强烈的“尼美斯”头饰，这是埃及法老常戴的头饰。

法老的双眼镶嵌有黑曜石，所以显得特别有神，仿佛能穿越时空看到未来。

耳朵饱满，耳垂上还留有耳洞。

脖子上挂有项链。

法老

在古代埃及语言中的意思是“大宫殿”，“法老”为其希腊语的音译。第十八王朝时期，古埃及人因避讳称呼国王的名字，便开始将其称为“法老”。

纳拉姆辛石碑

创作年代：前24世纪
材 质：红砂石
尺 寸：高200厘米

《纳拉姆辛石碑》是古代两河流域最有代表性的石制工艺品。它创作于阿卡德王国时期，上面刻有精美的浮雕，内容是表现纳拉姆辛国王所向披靡的神勇威力和辉煌战绩。

在构思浮雕图案时，作者巧妙地利用了石材不规则的自然形状，使画面与石碑外观既和谐统一又有起伏的动感。浮雕的人物安排也错落有致，动作生动形象，呼之欲出。其

中，纳拉姆辛的形象明显大于其他人，起到了突出主题的作用。石碑人物形象的刻画比较写实，但总体上仍遵循了“正身侧面律”。

正身侧面律

古埃及和两河流域艺术中人物形象的造型法则。通常人物的身体呈正面，头部呈侧面，多见于壁画、浮雕和器物的装饰中。这一法则流行于埃及、两河流域、波斯以及地中海东岸的腓尼基等地区。

正在往上攀登的阿卡德战士。

萨尔贡一世像

萨尔贡一世与纳拉姆辛

公元前2371~前2191年，两河流域出现了一个著名的军事强国——阿卡德王国。萨尔贡一世（约前2371~前2316）是这个王国的创立者，纳拉姆辛（前2211~前2175）是他的孙子。纳拉姆辛刚即位时，阿卡德王国发生了叛乱。纳拉姆辛凭借旺盛的精力和卓越的军事才能在一年内出征9次，不仅平定了内乱，而且将阿卡德王国的领土扩张到波斯湾，使它成为古代两河地区最强大的帝国。纳拉姆辛在位37年，声名赫赫，被人们尊为“神”。但他死后，阿卡德帝国便分裂了。

最上端雕刻的是两轮光芒四射的太阳。

高大的纳拉姆辛王手持弓箭，头戴代表神和象征特权的头饰——角盔，高傲地站在最高处指挥着军队。

山冈右上部是吹号的旗手。

古代两河流域的工艺美术

西亚幼发拉底河和底格里斯河流域的工艺美术，比较注重表现人的现世生活，带有很强的世俗性。工匠善于利用多种材质互相搭配来制作工艺品。这些作品与当时人们的生存环境密切联系，不论造型还是装饰纹样都离不开动物的形象。

战士们士气高昂，以崇敬的目光注视着他们的国王，并在他的号召下向高处冲锋前进。

山下的敌人有的正在哀求，有的已经仰面倒下。

角的象征含义

在古代两河流域，动物的角有着特殊的含义。尤其是公牛、奶牛和公鹿的角，往往象征着权力和力量。因此，在国王的王冠与武士们的头盔上经常能看到这些角的造型装饰。

翼狮角杯

创作年代：前5世纪

材质：黄金

尺寸：高22.6厘米

这件《翼狮角杯》是古代波斯工艺美术的代表作，属于阿契美尼德王朝时期。

角杯的基本结构可以分成三部分：狮子头、两个张开的翅膀、高筒形的杯子容器。角杯前半部的狮子呈卧状，头部雕刻精细、神态威严，具有一种神圣不可侵犯的王者气魄。一对张开的巨大翅膀更增添了狮子的威仪，反映了强大的波斯帝国处于全盛时期的精神风貌。狮子的腰腹部是作品的主——杯子器身。整个作品造型优美，结构严谨，做工考究，形象饱满，其实用功能与审美功能达到了完美的结合。

瞭望台

古代波斯与阿契美尼德王朝

“波斯”一词来源于希腊语，是伊朗的古称。在阿契美尼德王朝时期（前6~前4世纪），波斯第一次得到了统一并走向繁荣，它的疆土跨欧、亚、非三大洲。公元前5世纪初，因对希腊战争的失败，阿契美尼德王朝日益衰落。公元前330年，它被马其顿王国所灭。后来，波斯帝国又建立了帕提亚王朝和萨珊王朝，直到公元665年被阿拉伯人吞并。

带领阿契美尼德王朝走向辉煌的大流士

鬃毛刻画得极为精细、整齐，仿佛经过梳理一般，带有强烈的装饰性。

鼻子与眼睛之间还有两道纵起的皱折，逼真而传神。

狮嘴张开，露出里面的舌及牙齿，仿佛在吼叫。

在角杯的口部边缘，装饰有连续的棕榈纹和莲花纹，显示出强烈的韵律感和节奏感。

圆筒形的杯子造型好似一朵喇叭花，上面还刻有距离相等的圆线。

狮身两侧为鸟翼形的翅膀，每一根羽毛都被精细地刻画出来。

鸟翼主要是为了装饰。双翼展开作飞翔状，形成极为优美的曲线，羽毛的排列与狮身上的鬃毛形成和谐的统一。

前爪解剖关系准确。

展示窗

翼狮与角杯

“翼狮”是一种由狮身、羽翼组合而成的怪兽。在古代两河流域，作为人们的守护神，它是力量、敏捷和警惕的象征。

“角杯”是古代波斯最具代表性的工艺品，大多以金、银等贵金属制成。在阿契美尼德王朝时期，翼狮角杯非常盛行，它既是装饮料的实用容器，也是权势和富贵的象征。

萨珊王朝的银制国王胸像

古代波斯的工艺美术

波斯是伊朗的古称。优越的地理位置赋予波斯在文化艺术发展上的动力。波斯人的开朗豁达和多才多艺被充分表现在工艺美术创作中，作品充满浓厚的人间情调和世俗气息。波斯工艺美术全方位吸收了东西方艺术的精华，形成了具有鲜明个性，同时又与其他民族的文化相关联的工艺风格和艺术特征。

你知道吗?

桑奇大塔塔门装饰

创作年代：前 250 年，前 50～前 25 年扩大重建
材 质：石
尺 寸：高 10.5 米

桑奇大塔是古代印度的早期佛教建筑，建造于孔雀王朝时期。大塔周围建有 4 座被称作“陀兰那”的塔门（亦称“天门”，类似中国的牌楼），每座“陀兰那”上都刻有佛教题材的纹饰。它们结构严谨，构图繁丽，形象饱满而生动，制作工艺十分细腻。

在四座塔门中，北塔门的装饰是最为精彩的。北塔门由两根立柱和三层横梁组成，在每层横梁之间还有小型的立柱相连。装饰图案有人物、动物、树木和建筑物，而宰(sū)堵坡、佛足迹、法轮伞盖和菩提树等形象则作重点表现。这些精美的装饰既具有印度民间传统的审美意识，又吸收了两河流域等外来的文化因素。

■ 桑奇大塔位于印度的博塔尔，是一座高 12.8 米、直径 32 米的半球形实心建筑。

故事角

佛陀出家

“佛陀”是梵文“觉悟者”的汉文音译，为佛教徒对佛祖释迦牟尼的尊称。释迦牟尼原是古代印度释迦部落的王子，名叫乔达摩·悉达多。相传悉达多刚一落地就会走路，每走一步便生出一朵莲花。同时还有飞龙为他沐浴，众多神仙为他奏乐。悉达多长大后，整日闷闷不乐。父王便找来 500 名美女歌舞弹唱，又让 500 名仆人陪他读书，还给他娶了漂亮的妃子。可他都不感兴趣，父亲只好让他出城散散心。

悉达多向城外走去。出东门，遇见一位步履蹒跚的老人；出南门，遇见一位疾病缠身之人；出西门，看到一伙人正在办丧事；出北门，又碰上一位出家修行的人。面对人们苦难的现实，他陷入了沉思。回宫后，悉达多毅然舍弃荣华富贵，出家修行。在经过长时间的磨炼与思考之后，他在菩提树下终于悟出了解救众生脱离苦海的真谛，创立了佛教，成为受世人敬仰的佛陀。

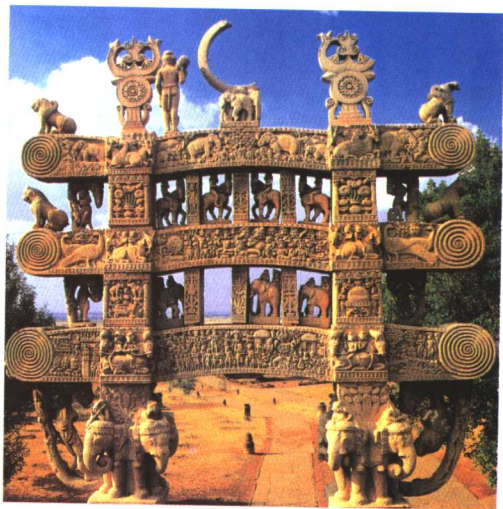
你知道吗？

古代印度的工艺美术

古代印度的工艺美术具有浓郁的宗教色彩，作品中的形象不论人物、动物和器物，都有某种象征意义。它们造型夸张，装饰活泼，线条富于动感，民族风格十分鲜明。

■ 桑奇大塔四座塔门的石工艺都很精彩。

快速链接

桑奇大塔 见本丛书《人人都应该知道的外国 30 座最著名的建筑》第 8 页。

佛教与宰堵坡 见本丛书《人人都应该知道的外国 30 座最著名的建筑》第 9 页。

古代印度与孔雀王朝

见本丛书《人人都应该知道的外国 30 座最著名的建筑》第 8 页。

■ 由三匹马组成三个画面。左边的阎浮树表示佛陀初次体验禅定的喜悦；右边的佛足印表示佛陀已迈向成佛之道；众人抬着马前行，是为了避免马蹄声吵醒众人，进而阻碍佛陀离城出家。但是马背上却空无一人，唯有伞盖与拂尘。

■ 这件《药叉女像》也是桑奇佛塔上装饰的一部分。药叉是印度的风俗女神，造型丰满，身体表面的起伏变化微妙细致，体现了印度造型艺术独有的风格特征，后人称赞她为“东方的维纳斯”。

北门正面的第一格横梁雕刻着佛陀说法归来的故事。画面前方是八位体形壮硕的天神，有的在击鼓庆祝，有的合掌端身礼敬。左边的菩提树是佛陀的象征。

在立柱与横梁的交界面上是两河流域美术中常见的翼狮图案，显示出古代印度对其他文化的学习与借鉴。

北门正中横梁雕刻着佛陀离家出走的连环故事。画面中的5匹马代表佛陀的爱马“犍陟”。它们表示佛陀从出走到成佛的历程。

下横梁两端的孔雀代表着皇家的荣耀与光明。

横梁两端的大象代表着主权、大智慧、道德及精神力量。

伊斯兰清真寺油灯

创作年代: 1356~1363

材质: 玻璃

收藏地: 英国伦敦大英博物馆

这盏油灯是清真寺的专用器物,它是伊斯兰玻璃工艺品的杰出代表。

伊斯兰的玻璃工艺制品历来以装饰精致豪华、质地优良著称于世。这盏油灯敞口束腰,大腹小足,造型优美而流畅,线条极富变化和节奏感。油灯的器壁上装饰着彩绘及镀金手法描绘的纹样,其图案以文字纹为主,兼有植物花纹,

复杂、精美、绚丽。这种形制和装饰风格在其他区域和宗教的艺术中是难以见到的。

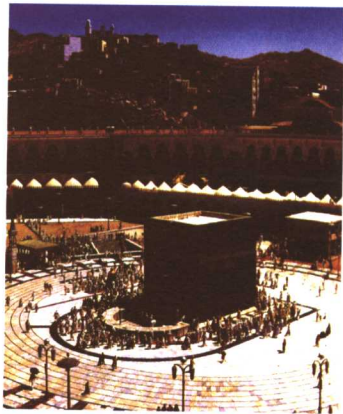

瞭望台

伊斯兰教

伊斯兰教兴起于7世纪的阿拉伯半岛。伊斯兰教认为,安拉是宇宙中唯一的主宰,穆罕默德是安拉的使者,宇宙间的一切都由无处不在的真主安拉主宰着,人要顺从真主的意志,服从先知的指引,遵从《古兰经》的启示。“伊斯兰”一词的意思就是“顺从者”,伊斯兰教教民称为

“穆斯林”,意思是信仰安拉的人。公元8世纪初伊斯兰教成为以阿拉伯地区为中心,跨欧亚非三大洲的世界性宗教。

伊斯兰教的圣地麦加“天房”

小典故

伊斯兰教中灯的象征

灯最早具有火一样的象征含义,被认为是圣火的化身。在伊斯兰教中,油灯是精神之光,是真理乃至生命本身的标志。

口沿部分的装饰带,描绘的是欧洲古典时代的莨苳纹。这种图案在古希腊、罗马艺术中曾十分流行,是古典主义装饰艺术的典型元素,在伊斯兰艺术家手中,虽然略显潦草,但却有灵动奔放之感。

在阿拉伯文字组成的图案中央,是一个欧洲式样的鹰形家族纹章图案,这是为了向西方销售而采取的做法。

束腰部分的上方也是一圈莨苳纹。

腹部上方敞口部分的器壁上装饰有阿拉伯花体文字纹样,蓝底白字,反差明快。

突出的几个吊环是后粘上去的,为的是系链子悬挂而用。

腹部主体部分的装饰纹样仍然以阿拉伯花体文字为主,字型更加豪放。

腹部下方造型向内收紧,底足部分向外扩张,变化莫测的线条转折取得了极为强烈的效果。

清真寺

伊斯兰教徒举行宗教仪式，传授宗教知识的礼拜寺的统称。在中国，清真寺坐西面东，标准的清真寺是“三堂合一”式的，即礼拜堂、经堂、澡堂集中于寺内。教民讲究念、礼、斋、课、朝五功。每日五次礼拜都须净身。寺旁大多建有高耸的宣礼塔。清真寺不仅是宗教场所，也是文化教育的场所。

阿拉伯花体书法

一种经过变形处理的阿拉伯字母书法。伊斯兰国家最尊崇书法，认为书法是真主传授给人们最重要的技术。阿拉伯书法在伊斯兰艺术中常被用作铭文装饰，铭文内容往往是《古兰经》的经文，后来这些铭文逐渐发展成为一种优美的装饰图案。

底足部分仍为花体文字装饰，为突出腰腹部的主要装饰，这里没有用蓝色衬底。