

一代巨匠精心编撰 手工艺运动开山之作

维多利亚时代最伟大的著作之一

THE GRAMMAR OF ORNAMENT

世界装饰经典图鉴

完美再现 2350 余幅全彩传世佳作

[英] 欧文·琼斯 著

原

书

缺

页

世界装饰经典图鉴

01

原

书

缺

页

J535
3

THE GRAMMAR OF ORNAMENT
世界装饰经典图鉴

[英] 欧文·琼斯 著
梵 非 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界装饰经典图鉴 / [英] 琼斯 著; 梵非 译. — 上海:

上海人民美术出版社, 2004

ISBN 7-5322-4055-X

I. 世… II. ①琼… ②梵… III. 装饰美术—鉴赏

—世界 IV. J535

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 076105 号

Copyright, ©The Ivy Press 2001

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied.

本书经英国 Ivy 出版公司授权, 由上海人民美术出版社独家出版, 版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2004-343 号

世界装饰经典图鉴

著 者: [英] 欧文·琼斯 (Owen Jones)

翻 译: 梵 非

策 划: 钱欣明

责任编辑: 钱欣明 王 远

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江港乾印刷有限公司

开 本: 787 X 1092 1/32

印 张: 15.5

版 次: 2004 年 8 月第 1 版

印 次: 2004 年 9 月第 1 次

印 数: 0001-5000

书 号: ISBN 7-5322-4055-X/J. 3728

定 价: 68 元

英文版编辑说明

新版本的《世界装饰经典图鉴》除了在排版上有所变动，使之更紧凑更现代感以外，其余未做变动，仍保留了欧文·琼斯那原汁原味的维多利亚式语言（连拼法也未曾改动）。出于排版需要，彩图位置有所变动，彩图的说明文字和参考文献也重新排序。个别情况下，因为篇幅关系，我们删除了一些说明文字，但欧文·琼斯的正文部分仍与1856年第一版的一致，我们尽可能地保留了其古典作品的精髓。

彩图左上的当代评论是为了方便读者了解设计作品的年代以及背景。

随着时代的变化，某些地名不可避免地发生了改变。其中有些地名只是拼法不同，但也有些地名的叫法已经完全不一样。为了方便读者，我们列出了一些较常用的地名对照：

小亚细亚是指土耳其的亚洲部分，安纳托利亚

缅甸旧称 Burma，现称 Myanmar

拜占庭 / 君士坦丁堡 = 伊斯坦布尔

伊特鲁里亚大致相当于今天的托斯卡纳

汤加岛旧称友谊岛

伊斯帕罕旧法拼成 Ispehan，现拼成 Esfahan

低地国家指包括比利时、荷兰以及卢森堡在内的北欧国家

尼尼微 = 库扬及克

波斯 = 伊朗

三明治岛 = 夏威夷

野人岛 = 纽埃岛

斯瓦比亚 = 德国西南部

2002 01

目 录

前言	12
----------	----

作者自序	17
------------	----

建筑和装饰造型与色彩的基本原理	23
-----------------------	----

第一章 原始部落的装饰艺术	31
------------------------	----

第二章 埃及装饰艺术	47
---------------------	----

第三章 亚述和波斯的装饰艺术	75
-------------------------	----

第四章 希腊装饰艺术	89
---------------------	----

第五章 庞贝装饰艺术	115
---------------------	-----

第六章 罗马装饰艺术	125
---------------------	-----

第七章 拜占庭装饰艺术	137
----------------------	-----

第八章 阿拉伯装饰艺术	155
----------------------	-----

第九章 土耳其装饰艺术	175
----------------------	-----

第十章 阿尔罕布拉宫的摩尔式装饰艺术	185
-----------------------------	-----

第十一章 波斯装饰艺术	223
----------------------	-----

第十二章 印度装饰艺术	241
----------------------	-----

第十三章 古印度及东方装饰艺术	263
--------------------------	-----

第十四章 中国装饰艺术	275
----------------------	-----

第十五章 塞尔特装饰艺术	289
-----------------------	-----

第十六章 中世纪装饰艺术	313
-----------------------	-----

第十七章 文艺复兴装饰艺术	343
------------------------	-----

第十八章 伊丽莎白时期的装饰艺术	403
---------------------------	-----

第十九章 意大利装饰艺术	421
-----------------------	-----

第二十章 自然原型的叶饰与花卉图案	471
----------------------------	-----

欧文·琼斯生平	490
---------------	-----

前 言

欧文·琼斯是英国设计史上的一位重要人物。他曾亲身参与了维多利亚时代的一件令人瞩目的大事——1851年“世界工业博览会”的设计，深深地沉浸于此次博览会所唤起的充满民族自信的时代热潮。同时，与许多朋友一样，他也非常关注英国设计水平的提高。《世界装饰经典图鉴》一书的写作目的正是如此，凭借着丰富的图释，对不同文化类型图饰的详细分析，以及对“普遍原则”的提倡，它给未来的设计师们提供了很好的指导作用。作为手工艺运动的开山之作，本书频频被后人引用，从这一点来说，这本书的完成不愧是一个巨大的成功。

欧文·琼斯虽于1809年生于伦敦，但正如他的名字所显示的那样，他拥有威尔士血统。他父亲的名字也是欧文——致力于威尔士文学和威尔士考古学研究，并于1770年创办了伦敦威尔士皇家学会，此后，又出版了著名的威尔士手抄本文选。显然，年轻的欧文继承了其父的聪明才智，在许多不同领域的表现都十分出色。然而，建筑却是他第一个心仪的对象，他决心将之作为终身职业。

16岁的欧文在路易斯·威廉姆建筑事务所开始了长达六年的学徒生

涯。威廉姆 (1791 - 1871) 是一位具有杰出才华的折衷主义建筑家, 他的事务所最近还出版了一本影响力很大的《建筑装饰雕刻实例》(1818), 其中收集了翔实的欧洲和亚洲建筑案例。与此同时, 欧文还在英国皇家学院学习建筑课程, 那里的导师称他是一名优秀的学生, 不过“对于人物画可不怎么在行。”

为了进一步扩展视野, 欧文开始周游列国。1830年, 他环游了法国和意大利。三年之后, 又去了更远的希腊、埃及和土耳其。欧文的建筑设计深受伊斯兰教建筑的影响, 而他对伊斯兰教建筑的兴趣也始于此时。在短期之内, 他对位于格拉纳达的阿尔罕布拉宫开展了全面而仔细的调查, 并且成就斐然, 具体表现便是此后一本巨著的完成, 那就是《阿尔罕布拉宫的平面、立面、截面和细节》(1836 - 1845)。这本书可谓工程浩大, 配有101张精彩的彩图插页, 其中大部分出自欧文自己的手笔。

此项工程耗资巨大, 为了筹措资金, 欧文不惜变卖了其父遗留下来的部分田地。但从积极的角度来看, 在自己印刷彩图的过程中, 欧文也积累了宝贵的经验, 为此后成长为图案设计师和印刷师奠定了基础。欧文大部分的作品是关于建筑专业的, 不过有时候他也为一些出版商设计成套的、用于惠赠亲朋好友的赠阅书, 这些书籍往往精致豪华。毋庸置疑, 欧文对于印刷业和出版业的熟悉在他出版这本《世界装饰经典图鉴》时派上了大用场。

与此同时, 欧文也开始在设计的其他领域崭露头角。19世纪40年代早期, 他与赫伯特·弥顿 (1793 - 1858) 一起设计了众多的面砖和马赛克。作为建筑师和设计师, 他最出色的两件作品是坐落于伦敦的肯辛顿宫花园 (1845 - 1847) 的两幢摩尔式风格的住宅。更重要的是, 此时他已经打入了建筑圈, 并加入了由亨利·科尔爵士 (1808 - 1882) 领导的建筑小组。

科尔爵士影响力颇大, 他曾参与了阿尔伯特王子的许多著名艺术工程, 并且后来担任了南肯辛顿博物馆的第一任馆长。可能正是因为他的

推荐，欧文才获得了1851年“世界工业博览会”建筑总监这一重要职务。在任期间，欧文与约瑟夫·帕克斯顿（1803—1865）合作，共同设计出了水晶宫。欧文主要负责建筑内部的设计，并协助展台布置。

1851年博览会取得了前所未有的成功，因为博览会上的许多珍品都来自英国所属地，所以它的成功也大大提高了英国人民的民族自豪感。然而，科尔和他的同伴很快就由兴奋变为沮丧，他们不得不承认英国设计质量奇差无比这一令人失望的事实。欧文曾在1853年的一次演讲中哀叹道：“英国设计没有原则，缺乏统一感。建筑师、室内设计师、墙纸工、织布工、印花工、陶工都各行其是。每个人都在徒劳地努力，艺术作品要么新奇却不具美感；要么漂亮却缺少灵气。”

为了扭转这一局面，人们很快就行动起来。更为有效的专利法被介绍进来，能够更好地保护设计师们的劳动成果，艺术学院里的学科标准得到了进一步规范。此外，科尔爵士还成立了一个教育项目，他希望藉此能向公众，尤其是手工艺者，展示拥有丰富设计资讯的重要性。为此，科尔和欧文以及A. W. N. 普金（1812—1852）组成了三人委员会，开始收集装饰艺术方面适于永久展览的作品。于1852年成立的这个博物馆开始被命名为“手工艺者博物馆”，坐落于马尔博罗宫。为了与其教育宗旨相吻合，这个博物馆还专门辟有一间“伪装饰派展馆”，查尔斯·狄更斯嘲笑其为“恐怖之屋”。后来，博物馆几经易名，先后叫做装饰艺术博物馆和南肯辛顿博物馆，最终确定为维多利亚和阿尔伯特博物馆。

在此期间，欧文还参加了另一个性质类似的项目。1852年位于海德公园的水晶宫被拆迁，并在悉丹翰重建，重建后的水晶宫将为不同文化间的不同建筑风格提供一个永久展示的平台。欧文被任命为重建时的设计总监。他与马修·迪格比·怀亚特爵士（1820—1877）以及高弗雷·散帕尔（1803—1879）一起设计出了一系列的“庭院”，在那里公众不得不叹服于“通过陈列各个不同时代建筑……而展现出来的世界文明史。”此次展览由维多利亚女王于1854年6月亲自揭幕。

《世界装饰经典图鉴》一书是伴随着此次展览自然而然诞生的。早在1851年欧文就已经形成了自己关于设计基本元素的看法。名为“世界工业博览会(1851)拾遗”的一系列文章中已经出现了他的六个“基本原理”,后来在艺术学会(1852)和马尔博罗宫(1852)演讲时又得到了扩充,并在同年以小册子的形式得以问世。

此类书籍的出现并不是什么新鲜事。普金最早的两本著作《对比》(1836)和《基督教或尖顶建筑的建筑原理》(1841)就已经为其奠定了基调,科尔的同伴所写的几本装饰手册中也都提出了自己关于设计原理的看法。然而,如此详尽地介绍,《世界装饰经典图鉴》尚属首次。欧文此书的成功既得益于悉丹翰水晶宫的各国建筑展览盛会,又得益于协助他完成此项工程的诸位专家,当然他个人对彩色印刷的驾轻就熟也是成功的一大要素。

《世界装饰经典图鉴》正式出版于1856年,并马上获得了瞩目。《雅典娜神庙》杂志中的一篇评论称其为“精致得犹如天赐的读物”。通俗一点来说,它很快就变成了装饰主题的参考书目,在1910前重印次数不下9次。1880年美国也出版了这本书,从此欧文的设计思想得以走向世界。

这本书在当时的影响极大。威廉姆·莫里斯(1834—1896)当然使用过它,我们甚至可以大胆推测就连手工艺运动的大部分提倡者也对它耳熟能详,它的影响力甚至到了20世纪也丝毫未减,路易·沙利文(1856—1924)和劳埃德(1869—1959,见326页)都承认他们借鉴过该书。虽然后人对欧文以及他的同伴们提出的一些僵化理论进行了批判,宣称设计者应该和画家一样享有相同的艺术创作自由,不过所有的人都极度尊重该书体现出的学术性、宽广的视野以及纯视觉的美感,它确实不愧为维多利亚时代最伟大的著作之一。

艾因·萨克扎克

2000年9月

