

JADE WITH RESPLENDENCY
DECORATION OF ANTIQUE JADE

玉意奢华

古董玉器装饰

宋海洋 主编

Edited by Song Haiyang

故宫出版社

The Forbidden City Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

玉意奢华 : 古董玉器装饰 : 汉英对照 / 宋海洋主编.
— 北京 : 故宫出版社, 2012. 8
ISBN 978-7-5134-0302-3

I. ①玉… II. ①宋… III. ①古玉器—中国—图集
IV. ①K876. 82

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第175549号

玉意奢华
古董玉器装饰

主 编: 宋海洋
责任编辑: 赵国英 王 静
装帧设计: 气和宇宙
出版发行: 故宫出版社

地址: 北京市东城区景山前街4号 邮编: 100009
电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479
网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn

印 刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司
开 本: 889毫米×1194毫米 1/16
印 张: 8.5
版 次: 2012年8月第1版
2012年8月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5134-0302-3
定 价: 260.00元

玉意香華

陶松堂題

玉意奢华

古董玉器装饰

JADE WITH RESPLENDENCY

Decoration of Antique Jade

玉意奢华

古董玉器装饰

JADE WITH RESPLENDENCY

Decoration of Antique Jade

宋海洋 主编

Edited by Song Haiyang

故宫出版社

The Forbidden City Publishing House

目 录

010	序一.....王亚民
012	序二.....徐 翊
014	关于古董珠宝.....宋海洋
018	玉石的发展与当今的拍卖.....宋海洋
030	图版目录
035	图版

CONTENTS

011	Preface I	Wang Yamin
013	Preface II	Xu Xu
016	About the Antiques Jewellries	Song Haiyang
024	Development of Jade and Nowadays Auction	Song Haiyang
032	List of Plates	
035	Plates	

序一

一直以来，不仅是服饰，首饰，还有工艺品，家具等等，也都有复古的潮流，但是脱离不了明清的风格。300多年的清朝历史，使得我们所沿袭的不仅是清代的工艺美术手法，甚至风俗、习惯、审美观念等都自然地传承着满清民族的种种。当然，在这当中我们领悟了诸多精髓，也为后世留下了珍贵的物质与非物质文化财富。

古董珠宝，深受人们喜爱，而这种情结要追溯到近200年以前，从18世纪上半叶开始，欧洲的贵族皇室就喜欢这种既富有装饰性又蕴含历史人文精髓的首饰。那时，这样的珠宝属于高级定制范畴，具有代表性的Cartier就诞生在这期间，到了20世纪初，欧洲的珠宝设计吸收了很多异域文化的元素，中国风也极大的影响了当时的设计理念。所以，设计师们创作出超时空的优秀作品。故宫之前出版的《卡地亚珍宝艺术》、《两依藏珍选粹集》书中详尽地介绍过古董珠宝以及附属产物的发展及演变过程。

中国味道的古董珠宝，从设计上看，在运用了祖先流传之物的同时结合了当今时尚元素，设计的构思极为巧妙。形式上是东西方文化的结合，形态韵味依然是中式的风格。

在徐翊的创作当中，我们看到的是一种崭新的概念。大多数作品的创作源头都是高古玉器，在保留古玉完整不受破坏的同时融入了现代的装饰手法，装饰内容上也汲取了当时的纹饰特征，使两者能够合二为一。这种创作是较为难得的，不仅需要有辨别古玉器的能力，还要有扎实的历史文化基础，更要有开阔而敏锐的创作思维。此99件作品，不仅使我们达到了视觉上的满足，更让我们看到了中国几千年的文化积淀在这里延续……

2012年8月

PREFACE I

As to the design, Chinese flavored antique jewelry not only takes advantage of ancestor's heritage, but also combines the present fashion elements, which is extremely ingenious in design conception. In form, it is a integration of eastern and western cultures, while in pattern, it is still characterized with Chinese style.

For a long time, there is a tide of restoring ancient ways, but it cannot break away from style of Ming and Qing dynasties, no matter for dress, jewelry, artware or furniture. During over 300 years' history, what we inherit are not only Qing dynasty's craft art gimmick, but also customs, habits, aesthetic standards etc., which naturally carry on all of Manchu nationality. Certainly, we have grasped a lot marrow from it and left precious material and non-material cultural wealth to our descendant.

It is true that antique jewelry once was deeply loved by people. However, it is a situation that should be traced back to nearly 200 years ago. Since the first half of 18th century, European noble royal began to fall in love with jewelry rich both in decorativeness and historical humanism essence, which was haute couture at that time. And the typical Cartier also emerged at that time. When it came to early 20th century, European jewelry design absorbed lots of foreign culture elements and its designing concept was also effected greatly by chinoiserie. Thus designers could create such hyperspatial excellent works. *Cartier Treasures and Selected Vanity Cases* and *Chinese Furniture of Liangyi Museum* published by the Palace Museum describe in extenso the development and evolution processes of antique jewelry as well as its affiliate products.

What we see in Xu Xu creation is a totally new concept. The creation source of most of his works is ancient jade. It means to integrate contemporary adornment gimmick on the basis of a full archaic jade and infuse decoration content with emblazonry which offers a good reason for ancient and contemporary combination. This is an uncommon creation that needs ability to distinguish the ancient jade, solid history and culture foundation and even an open and acute creative thinking. The 99 works not only perceptually satisfy us, but also show us that, right here, thousands of years of Chinese cultural accumulation is going on.

Wang Yamin
August, 2012

序二

中国五千年的文化无疑是时空所遗留的最珍贵的财富，从史诗文献到经典巨著，从国学精粹到艺术遗珍。有形的，无形的。在影响着国人的同时也被玉文化感悟着，在世界的每一处，似乎都已渗透着中国的气息。

近百年来，我们充分的感受到了西方的奢华、简约、另类之美。然后，重返到东方文化的领域里。我们进入了一道神秘而厚重之门——这是魅力可以让人窒息，惊叹到无可言喻的偌大空间，古玉文化也包容其中。

玉，对于国人来讲，有着特殊的意义。儒家人“以玉喻德”，这更给它增添了精神层面的内容，使它不仅美在表面了。

纵观玉之历史，追溯可谓远矣，在中国几千年的文化历程里，它贯穿始终，并扮演着不同的角色：从远古的“通灵天地悟苍穹”，到中古时“百姓莫问王侯物”，再到近代“玩藏赏佩贵人家”……古代之玉似乎一直在续写。

作为设计者，值得庆幸的是发现了它们，发现了这样一种磅礴、高贵之所在。接着，就不由自主地想去探究它了。是的，是不由自主的。也许这就是它——古玉的魅力，也许，这是一个使命，让古玉重现光芒，不，是让国之千古文明得以流传、流传……

和这些古玉有过无数次的碰撞与交流之后。终于，实现了这次跨界的创作……

历经了千百年的风雨沧桑与人事变迁，它们终于也可以成为每一个爱它之人的私物了……

在这次创作中，感谢故宫博物院的大力支持，宣传展览部闫宏斌主任，学术专家宋海洋老师给予的全方面协调以及专业技术层面的指导更是不可或缺之因素。谢意，尽在不言中。

独立珠宝创作人

徐翊

2012年8月

PREFACE II

The five-thousand-year Chinese culture is absolutely the most precious treasure inherited from the history. From the epic and literature to classic and great work, from the essence of Chinese ancient civilization to the inherited treasure of art, the tangible and intangible culture plays a significant role in inspiring Chinese people as well as the world. The influence of Chinese culture seems to have penetrated into every corner of the world.

In the last centuries, we are fully affected by the beauty of western luxury, conciseness and specialty. However, when we return to our culture, we find that we have an access to a mysterious and dignified cultural space in which we can feel the breathtaking and incredible charm in which culture of antique jade is included.

For Chinese people, there is a special meaning in jade. The Confucian said that morality could be represented by jade, which made its spirit been fulfilled and inner beauty been brightened.

The history of jade can be dated back to very long time ago. In the several-thousand-year developing process of Chinese culture, jade plays different roles in different times. In the ancient times, people said that jade was so spiritual that people was eager to know about the world and the sky by jade. In the middle age, people said that jade could be merely owned by the king and ordinary people could not touch it. In modern times, people said that jade was only been kept and appreciated by rich people The antique jade seemed to telling a thrilling and touching story and recording the tortuous and unstable past all the time.

As a designer, what we should be grateful is that we find them to our surprise, such a kind of magnificence and nobility, in so many things. And then, we cannot help ourselves exploring it without any doubt. Maybe it's the glamour of antique jade or it's a mission that we should make the antique jade sparkle again and inherit the eternal Chinese culture from generation to generation

After being aware of antique jade for innumerable times, this crossover work can be finished finally.

Having experienced vicissitudes and changes of human beings for thousands of years, the jade can be finally owned by the people who truly love them.

During the process of making this creation, I am grateful for the great support by the Palace Museum. The omnibearing cooperation and professional instruction by Yan Hongbin, who is the dean of Propaganda and Exhibition Department, and Song Haiyang, who is an expert, are indispensable for this creation. In a word, gratitude is more than words.

Independent jewelry designer
Xu Xu
August, 2012

关于古董珠宝

提及古董珠宝，我们自然想到的是 19 — 20 世纪中期这 100 多年间所创造的精致珠宝。20 世纪 60 年代以后的作品有的似乎萌动了一些新的思想，但是也依然延续了早期的风格，因此，也时常把那时的作品列为古董珠宝的范畴。

在不同时期的古董珠宝设计中，记录的是每个不同的社会形态和文化元素的构成，在这些设计里我们能够看到逝去时代里的美丽事物。也许它也记载着一段流传至今却不为人知的故事，又或者这是曾经风华绝代的传奇人生……品鉴顶级艺术飨宴的同时，让我们更加难以平静的是古董珠宝所描绘的历史瞬间……

在这段过程中，最具代表性的要数 Cartier, Boucheron, Van Cleef & Arpels, Manboussin, Tiffany&Co 等。而那时的珠宝也生动的体现了从拿破仑三世时期的强国扩张到二战后和平时期的欢愉氛围。

在装饰上，各种宝石元素运用于珠宝中（也称为装饰艺术珠宝），Cartier 的钻石图腾装饰，Verger Freres 的搪瓷彩绘浮雕，20 世纪初圆珍珠的成功养殖，使得珠宝的选材运用了很多珍珠的元素和珍珠流苏的造型，等等。

在材质上，也呈现多元化。19 世纪之前，多数珠宝的材质是黄金与银制饰品，到了 20 世纪初期，白金的发现刺激了珠宝的表现欲。白金材质由于颜色的特性，镶嵌上钻石或是各种半透的宝石后仍然可以呈现天然的色泽，这点也使得珠宝装饰材料可以运用更多前所未见的宝石。

技术上，珐琅是此时期人工技术研发出的光泽涂料，多数品牌采用黑色珐琅，不过，各式颜色的珐琅使用也造就了多款精彩的珠宝，尤其 Tiffany & Co。至今仍是运用多色珐琅的个中翘楚。

如果这些作为前提因素，那么在风格上的变化，我认为是那个时期的珠宝之所以能够影响深远的重要原因。那就是在诸多装饰艺术珠宝中我们都可以发现异国文化的融入。尤其是埃及的风格成为各品牌选题的素材，这与当时考古学的新发现有关，1922 年埃及法老王图坦卡门的陵墓揭示到世人眼前，于是埃及风格的珠宝一时之间成为设计师们心之向往的灵感缪思。

除了埃及风格之外，其他异国风情也在该时期的珠宝当中有大量的呈现，这与当时国际间弥漫的帝国资本主义有关，当时世界强国向外扩张的举止，也带动了市场上对于异国文化产生好奇心。希腊、罗马、马雅等古老文明，以及中国、日本、印度、波斯的东方风格，成为大量创作的灵感来源。这也就是为什么我们能够在古董珠宝当中见到许多鲜艳明亮、用色大胆、对比强烈的大胆色彩的原

因所在。

如果按照时间的脉络，古董珠宝也可以分出几个重要的时期：

一、1880年代法国拿破仑三世时期，也称为英国维多利亚时期后期。这个时代由于强国扩张领土，对于异国文化的吸收也影响了珠宝设计，珠宝的风格除了保留浪漫氛围，也涵盖多元文化，诸如文艺复兴风格、自然主义风格、希腊风格、埃及风格、伊特鲁里亚风格、亚述风格、印度风格、吉普赛风格等。

二、20世纪初法国新艺术时期。此时是自然主义盛行的年代，珠宝作品着重在表面装饰镶嵌，也使用许多植物的藤蔓与曲线营造珠宝华丽的线条。

三、20世纪10年代法国重工花冠时期，也称为英国爱德华时期。这个时期的珠宝融入繁复蕾丝缃边风格，展现宫廷式的华丽细致。

四、20世纪20年代的装饰艺术时期。

五、20世纪40年代战后新黄金时期。由于这个时期是二次大战期间，多数的黄金、铂金和银都被用来支持战争，因此法国珠宝多以18K黄金制成。

六、20世纪50年代现代主义时期。除了延续黄金材质的运用，此时的黄金珠宝线条更显细致。

七、20世纪60年代开朗创作时期。战争结束已久，此时设计上也着重明亮开心的氛围，除了运用色彩丰富的宝石，珠宝造型主题也很多变，自然界的各项事物都可以成为设计的概念。

古董珠宝的独特韵味历久弥新，这也是令人陶醉之处。古着、古董……这几年来，带有时代感或者设计复古的珠宝饰品已经越来越受欢迎。今天在这里为大家呈现的是中国元素的古董珠宝，也是新概念的古董珠宝。它们散发着无尽的中国神秘而厚重的文化底蕴，同时也有无法抵御的时尚魅力，是的，我们有古董范，但我们不是老古董！

收藏真正有价值的古董珠宝一定要掌握历史文化知识，这里所展现的古董珠宝也是如此，了解各个历史时代的风格、纹饰的特征、技法的运用等等。平时也不妨多参观国内外博物馆收藏的各种精品，累积鉴赏的功力，并注意重要拍卖会上的专业资料。

宋海洋
2012年8月