

Art and
Treasure

艺术中的
黄金、宝石与珠宝

[意] 西尔维亚·马拉古齐 著
文漾羲 译

艺
术
馆

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

有书至美
BOOK & BEAUTY

*Art and
Treasure*

艺术中的
黄金、宝石
与珠宝

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

有书至美
BOOK & BEAUTY

[意] 西尔维亚·马拉古齐 著
文藻羲 译

黄冈师范学院内部使用

图书在版编目(CIP)数据

艺术中的黄金、宝石与珠宝 / (意) 西尔维亚·马拉古齐 (Silvia Malaguzzi) 著; 文漾译.
— 武汉: 华中科技大学出版社, 2019.12
(艺术馆)

ISBN 978-7-5680-5813-1

I. ①艺… II. ①西… ②文… III. ①艺术评论—西方国家 IV. ①J051

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第255007号

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano-Italia

© 2019 for this book in Simplified Chinese language-Huazhong University of Science and Technology Press

Published by arrangement with Atlantyc S.p.A.

Original Title: Oro, gemme e gioielli

Text by Silvia Malaguzzi

Series Editor: Stefano Zuffi

Graphic Coordination: Dario Tagliabue

Graphic Project: Anna Piccarreta

Original Layout: Elena Brandolini

Cover by Huazhong University of Science and Technology Press

No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, properties, with the exception of Publisher's own name or trade name, without prior written approval of the Agent.

© P. Delvaux, G. Fouquet, J. Hoffmann by SIAE 2007

© Salvador Dalí, Gala-Salvador Dalí Foundation by SIAE 2007

© Mucha Trust by SIAE 2007

简体中文版由 Mondadori Electa S.p.A. 通过 Atlantyc S.p.A. 授权华中科技大学出版社有限责任公司在中华人民共和国境内(但不包括香港、澳门和台湾地区)出版、发行。

湖北省版权局著作权合同登记 图字: 17-2019-168 号

艺术中的黄金、宝石与珠宝

[意] 西尔维亚·马拉古齐 (Silvia Malaguzzi) 著

Yishu zhong de Huangjin Baoshi yu Zhubao

文漾译

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)
北京有书至美文化传媒有限公司

电话: (027) 81321913
(010) 67326910-6023

出 版 人: 阮海洪

责任编辑: 莽 昱 特约编辑: 唐丽丽

责任监印: 徐 露 郑红红

内文排版: 北京博逸文化传播有限公司

封面设计: 邱 宏

制 作: 北京博逸文化传播有限公司

印 刷: 艺堂印刷(天津)有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 12

字 数: 122千字

版 次: 2019年12月第1版第1次印刷

定 价: 98.00元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

目录

- 7 导语
- 9 各年代与流派艺术品中的珠宝
- 59 寓意画与人物画中的珠宝
- 121 肖像画中的珠宝
- 159 绘画中的珍宝物件和珠宝首饰
- 299 不同材料的珠宝

- 376 文献来源
- 380 参考文献
- 381 总索引
- 382 艺术家索引
- 383 图像来源

Art and Treasure

艺术中的
黄金、宝石与珠宝

贵州师范学院内部使用

乔治·德·拉·图尔 (Georges de La Tour), 《纸版游戏与骗局》, 约1632年, 沃斯堡, 金贝尔艺术博物馆

*Art and
Treasure*

艺术中的
黄金、宝石
与珠宝

[意] 西尔维亚·马拉古齐 著
文濛羲 译

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

有书至美
BOOK & BEAUTY

图书在版编目(CIP)数据

艺术中的黄金、宝石与珠宝 / (意) 西尔维亚·马拉古齐 (Silvia Malaguzzi) 著; 文漾译.
— 武汉: 华中科技大学出版社, 2019.12
(艺术馆)

ISBN 978-7-5680-5813-1

I. ①艺… II. ①西… ②文… III. ①艺术评论—西方国家 IV. ①J051

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第255007号

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano-Italia

© 2019 for this book in Simplified Chinese language-Huazhong University of Science and Technology Press
Published by arrangement with Atlantycy S.p.A.

Original Title: Oro, gemme e gioielli

Text by Silvia Malaguzzi

Series Editor: Stefano Zuffi

Graphic Coordination: Dario Tagliabue

Graphic Project: Anna Piccarreta

Original Layout: Elena Brandolini

Cover by Huazhong University of Science and Technology Press

No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, properties, with the exception of Publisher's own name or trade name, without prior written approval of the Agent.

© P. Delvaux, G. Fouquet, J. Hoffmann by SIAE 2007

© Salvador Dalí, Gala-Salvador Dalí Foundation by SIAE 2007

© Mucha Trust by SIAE 2007

简体中文版由 Mondadori Electa S.p.A. 通过 Atlantycy S.p.A. 授权华中科技大学出版社有限责任公司在中华人民共和国境内(但不包括香港、澳门和台湾地区)出版、发行。

湖北省版权局著作权合同登记 图字: 17-2019-168 号

艺术中的黄金、宝石与珠宝

[意] 西尔维亚·马拉古齐 (Silvia Malaguzzi) 著

Yishu zhong de Huangjin Baoshi yu Zhubao

文漾译

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话: (027) 81321913

北京有书至美文化传媒有限公司

(010) 67326910-6023

出版人: 阮海洪

责任编辑: 莽昱 特约编辑: 唐丽丽

责任监印: 徐露 郑红红

内文排版: 北京博逸文化传播有限公司

封面设计: 邱宏

制 作: 北京博逸文化传播有限公司

印 刷: 艺堂印刷(天津)有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 12

字 数: 122千字

版 次: 2019年12月第1版第1次印刷

定 价: 98.00元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

目录

- 7 导语
- 9 各年代与流派艺术品中的珠宝
- 59 寓意画与人物画中的珠宝
- 121 肖像画中的珠宝
- 159 绘画中的珍宝物件和珠宝首饰
- 299 不同材料的珠宝

- 376 文献来源
- 380 参考文献
- 381 总索引
- 382 艺术家索引
- 383 图像来源

导语

珠宝，是用珍贵材料制成的艺术品，能展现时代经济和社会地位的区别，其风格、品貌与时尚潮流息息相关，往往与时俱进。但珠宝的魅力不仅限于表达经济实力和时尚潮流更替，还满载着每个时代的文化信息和意义。在几个世纪以来的首饰、绘画和雕塑中，结合时代背景去分析各种主题、种类和风格的珠宝，不管是泛泛言之还是细细体味，都能感受到一些似有若无的隐含意义。

珠宝作为肖像绘画中的常用道具，需要从不同层面进行解读，而本书也即从五个层面即五个章节展开的：

第一层面按照年代和流派分类，指出珠宝所属时代的美学象征以及所体现的历史、文化背景，阐释绘画和雕像中所记载的社会环境。

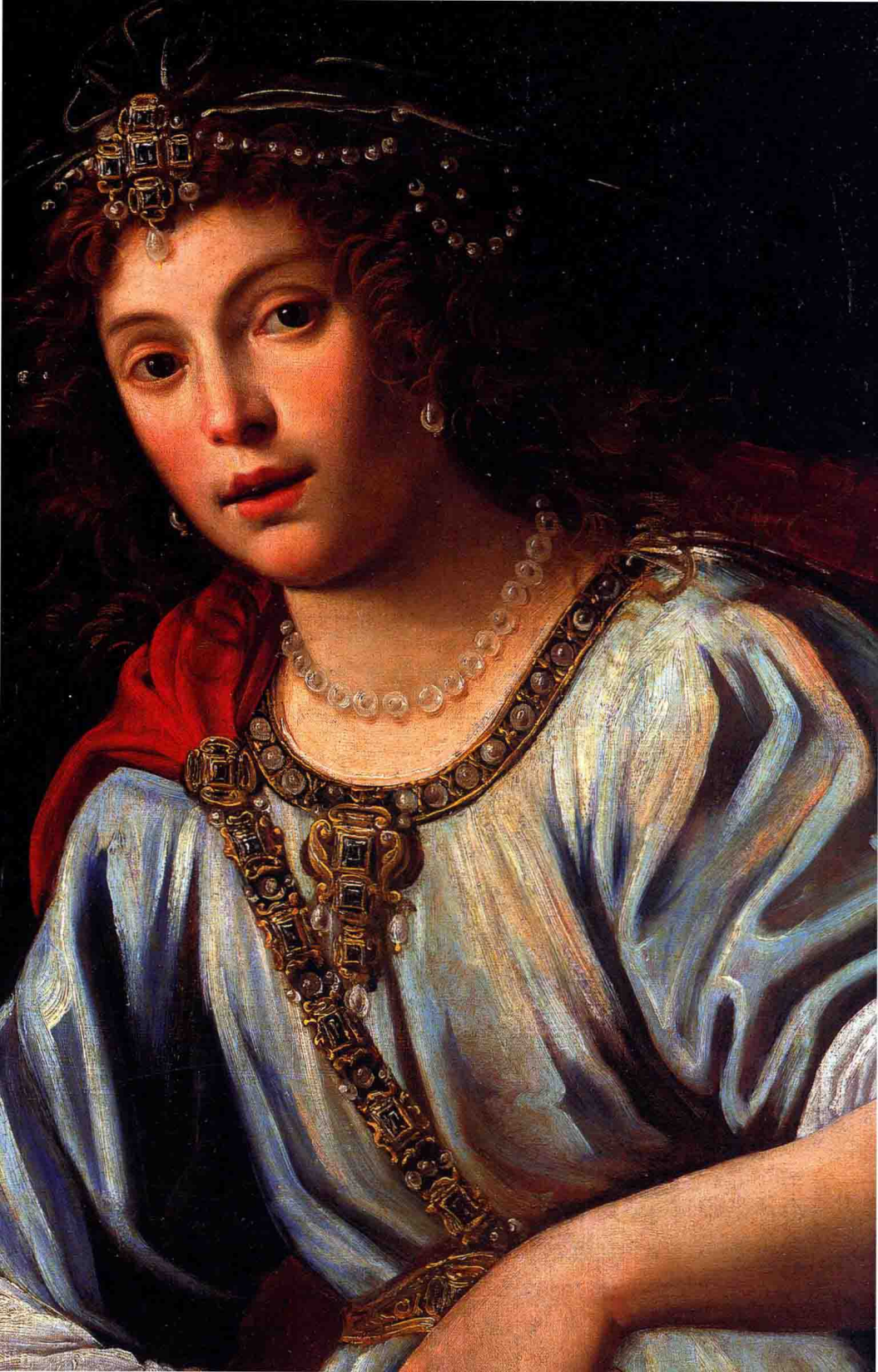
第二层面着眼于各个时期的文学、绘画作品、神话传说或基督教故事中广为传颂的人物。为了塑造人物形象，珠宝必不可少。通常情况下，我们可以在文献记载中找到珠宝与人物之间的关系，有时这些关系只体现在绘画的习惯中。在这个方面，文献的来源和其中的记载很好地展现了绘画中人物和珠宝的联系，绘画也更加直观地体现出文献字里行间

所提到的珠宝与人物的联系。

第三层面主要讲的是肖像画，旨在将最典型的人物肖像串联起来，归纳出肖像画中人物与珠宝的整体关系，解析那些作品隐含的信息。

第四层面和第五层面分类阐释了珠宝类型以及各种宝石材料的象征意义，概述珍贵物品和宝石使用的客观准则。15—17世纪，各种艺术家一直严格遵守着这些准则，而在19世纪的作品中，这些准则被渐渐淡忘，到了20世纪则更为明显，珠宝更加远离客观性的部分，将更多空间留给个性化的设计。在叙述这两个层面的章节中用真实的物品很好地展现了这些准则。理解了这些准则，在解读雕像和绘画时能更好地获取所需要的信息。

只有整合了对珠宝的五种不同层面的解读，才能理解图像中珠宝的表达力，才能明白艺术家与顾客之间隐含的沟通和交流，也才能更好地了解孕育画作的年代及文化背景。

各年代与流派艺术品中的珠宝

埃及人的多色艺术
奥林匹斯众神的珠宝
伊特鲁里亚珠宝
古罗马宝石镶嵌
拜占庭和蛮族
哥特式时期晚期
15世纪的荷兰绘画艺术
珠宝和人文主义
会说话的珠宝
17世纪的优雅
18世纪的珍贵
19世纪和新古典主义
拉菲尔前派画家与珠宝
19世纪与东方
新艺术，新风格
20世纪

◀朱塞佩·维尔米格里奥 (Giuseppe Vermiglio),
《犹迪和赫罗弗尼斯》(*Giuditta e Oloferne*, 局部),
约1630年, 米兰, 盎博罗削图书馆

古埃及王朝陵墓出土的金银器，具有丰富的色彩和装饰图案，表达超脱尘世的维度。

埃及人的多色艺术

肖像来源：

石棺和壁画

珠宝含义：

日常习俗的记载，联结今生和来生

珠宝类型：

项圈、胸带、王冠、琴头、手镯和臂环，晚期还有耳环

在古埃及，男人和女人都会佩戴珠宝首饰，包括戒指、手镯、项链、胸襟、头饰和耳环。人们认为这些装饰有辟邪之用，所以主要将其佩戴在身体比较脆弱的部位。古埃及盛产黄金，精美的宝石却不受重视，因此，珠宝的色彩往往是通过珐琅和硬度高的玉石来体现的。这种多色性成为了一种象征符号，因为当时人们相信，去世后会被授予另一种生命形式，墓葬中珠宝的存在证实了这一点。一些饰品是为了陪葬专门制作的，其结构过于脆弱，只能用来展示，不适宜日常佩戴使用。这些饰品体现了今生来世、阳间与阴间的区别，经典的首饰之一就是项圈，一般由排列成几排的管状石头组成。还有一种梯形的胸带，上面带有神秘的图案和用象形文字写出的死者名字。雕刻成圣甲虫形状的宝石也是最具特色的护身符。圣甲虫有一种独特的生活习性，它们会

► 《尼斐尔泰丽和伊西斯》(Nefertary e Isis)，埃及第十九王朝，底比斯，王后谷，尼斐尔泰丽² (Nefertary) 陵墓

将粪便堆积成球形，并不断推着它旋转，这种旋转运动像极了太阳，所以古埃及人将这种昆虫比作神圣的太阳神。他们会在甲虫腹部刻上一句《死者之书》¹的祷词，由于石头的不朽特质，甲虫和祷词可以陪伴死者度过最后的审判，确保死者往生来世。

1 《死者之书》，埃及人称：Coming Forthby Day，指的是一段古埃及墓葬文书。

2 尼斐尔泰丽，是古埃及新王国时期第十九王朝法老拉美西斯二世的大王后。

石棺上的珠宝首饰。在王冠的中央可以清楚地看出日轮，这也是埃及宗教非常重要的一个元素。

颈圈用的是非常有特点的管状石头装饰。

胸部的浮雕样式是圣甲虫，像太阳神一般神圣。

► 儿童石棺，公元前50年—公元前50年间，伦敦，大英博物馆

在古希腊，珠宝的质量在圣堂圣物有较多展现，在陶土画里可以看出珠宝的用途。

奥林匹斯众神的珠宝

在古希腊城邦国时代，艺术的表现方式要遵从协调社会布局的需要，要体现民主的目的，所以其公共道德的内涵总是大于个人意图的展现。因此，最好的珠宝作品一般都与圣物紧密相关，这些珍宝出现在宗教仪式及其建筑里，这样一来，用于私人用途的金银首饰相对较少。大多黄金材料则被用于制作巨大的神像、金色的大象以及各种小型的神像。这些雕像不仅仅是礼拜的偶像，还可当作用来盛放珠宝的巨大容器。里面盛放的珠宝很少有宝石，大多为贵金属制成。用的是经典的那些技术：浮雕、凿刻、掐丝和金属珠粒。陶土画是那个时代最具特色的文化载体，非常丰富地记录了女性形象和服装细节，清楚地展示了古希腊时代个人装扮的简洁性。但是，因为陶土画一般表现的是神话故事，叙述和颂扬神和英雄的事迹，所以其中的珠宝以及一些珍贵的物件大都是和宗教崇拜有关。在古希腊帝国时期，珠宝制作技术和样式风格发生了转变。随着大量珍品从东方被引进希腊，珠宝也诞生了新的形式花

样，比如出现了不同的神像以及更繁复的装饰风格。这些逐渐改变了古希腊个人装饰习惯和品位。

肖像来源：

红色或黑色的陶土绘画

珠宝含义：

记载古希腊饰品习俗以及宝石和神灵之间的联系

珠宝类型：

珠粒项链、吊坠项链、吊坠、叶状王冠、手镯、耳环和黄金印章戒指。手镯大多是螺旋状，饰有一对面对面的兽首

▼米狄亚斯(Meidiias)、法老和其女儿们水罐(局部)，公元前410年，佛罗伦萨，考古博物馆

伊特鲁里亚 (etrusca) 的石棺和穹顶画为我们展示了珠宝的外观和功能, 这是伊特鲁里亚文明科技和艺术的展现, 也是其经济鼎盛时期的大众生活富裕和品位的反映。

伊特鲁里亚珠宝

样式风格和技术品质兼具的精致珠宝是公元前7世纪—前3世纪时期伊特鲁里亚文明的产物, 其中不乏写实的艺术形像, 尤其体现在壁画、陶土画、石棺雕刻和骨灰盒上。在伊特鲁里亚最富裕的地区有很多珠宝工作室, 它们生产的珠宝典型特征是技术高超但很少用宝石。起初, 这些作坊深受希腊和东方的影响, 但到了公元前5世纪, 伊特鲁里亚珠宝形成了自己独特的风格。其中最重要的就是金属珠粒工艺, 伊特鲁里亚的金匠们将这种技艺的水平引向了新的高度, 在伊特鲁里亚南部各省的数量惊人的丧葬品中展示了这一点。黄金, 是一种不易改变性质的贵金属, 可以使珠宝永久保存, 当时的人们借此陪伴和慰藉通往来生的灵魂。珠宝的类型包括形状精美的簇状耳环、首饰盒、日轮、带吊坠的项链、空心的金珠或者金链子、圆盘或者水蛭形状的饰针、臂章和手环、刻字的戒指和王冠。除了这些以外, 还有用作护身符的黄金动物牙齿和河神头像。此外还有一些吊坠后来大受罗马人的欢迎, 被用作儿童的护身符。到了公元前250年左右, 伊特鲁里亚各省人口开始慢慢变少, 渐渐被吞并为罗马城市。罗马吸收了伊特鲁里亚的艺术风格, 伊特鲁里亚的珠宝加工技艺也随之与罗马渐渐相融。

肖像来源:

墓穴中的壁画和雕刻的石棺

珠宝含义:

记录了装饰品的使用, 代表现世和来世之间的联系

珠宝类型:

耳环、项链、带扣、手镯、臂环、戒指、叶状王冠、护身符 (河神头像和吊坠)

▼拉尔西亚·赛尔安迪 (Larthia Seianti) 石棺, 公元前2世纪, 佛罗伦萨, 考古博物馆。