



新版

西方工艺美术史

华梅 王鹤 主编
林永莲 华梅 著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS



新版

西方工艺美术史

华梅 王鹤 主编
林永莲 华梅 著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

作者简介

林永莲 1976年生，天津师范大学美术与设计学院副教授。本科为工业设计专业，2011年获硕士学位。现从事设计史论教学研究，参与国家级社科基金和教育部哲学社科后期资助项目3项。另主持省部级重点项目1项，出版专著1部、教材3部，发表相关论文10余篇。参与撰写《中国历代〈舆服志〉研究》等合著3部。“西方工艺美术史”被评为校级优秀课，同时为国家级精品课教师。任天津市社会科学联合会特聘讲座专家。

华梅 1951年生，高校教龄42年，从事设计史论和服饰文化学教学研究。1994年被国家人事部授予“有突出贡献中青年专家”称号，1995年获评为教授并享受国务院特贴。全国教育系统巾帼建功标兵，全国模范教师。历任全国政协委员、全国总工会执委、天津市政协常委等。出版专著65部，代表作有《人类服饰文化学》《中国工艺美术史》等。《中国服装史》自1989年出版以来，经三次修订，已印36次，为全国相关专业选用。多部著作被译成英、法、俄、日、韩、土耳其、西班牙、阿拉伯、波斯等语言在国外出版发行。应邀为日本、新加坡、法国、新西兰、泰国等国大学讲座。主持国家社科基金、教育部哲学社科等项目15项，主讲国家级精品课“中西服装史”，后转型升级为国家级精品资源共享课。

图书在版编目(CIP)数据

西方工艺美术史：新版 / 林永莲，华梅著. —天津：天津大学出版社，2020.2
高等艺术院校设计史论教材
ISBN 978-7-5618-6627-6

I. ①西… II. ①林… ②华 III. ①工艺美术史-西方国家-高等学校-教材 IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第010915号

出版发行：天津大学出版社
地址：天津市卫津路92号天津大学内
电话：发行部 022-27403647
编辑部 022-27890557
网址：publish.tju.edu.cn
邮编：300072
印刷：廊坊市海涛印刷有限公司印刷

经销：全国各地新华书店
开本：210mm×285mm
印张：9
字数：321千字
版次：2020年4月第1版
印次：2020年4月第1次
定价：68.00元

如有印装质量问题，请与本社发行部门联系调换

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

月光如水水如天

——总序·有感于人类创作的永恒

大凡讲史的教师都会有一种感觉，那就是日常生活当代，但当一走进教室，便会触及人类那遥远的童年……我从1977年讲中国工艺美术史，无数次长时间地在故宫博物院和中国历史博物馆（即今国家博物馆）观摹，无数次地试图记住石器、陶器和青铜器的诸多名称，特别是古念法。观摹中禁不住想探寻，古人是在一种什么氛围下创作出这样的工具？为什么要将礼器和一般器皿做成这样的造型？铸或刻在上面的纹样究竟在说明什么？

创作是伟大的，因为创作需要心血，需要灵魂的震颤，别管是数万年前的泥巴烧成陶器，还是当代的3D或AI，都是人类在发展，在已有的基础上进行一次次跨越，只不过进入21世纪后显得越来越快。上次撰写和修订这套教材时是2004年。我作为主编，将总序的题目定为《重新审视美术长河》。当年这套教材，包括《中国工艺美术史》《西方工艺美术史》《中国雕塑史》和《现代设计史》，立意是从大美术角度考虑的。因为多少年以来，美术圈儿的人们一直认为“美术”是这一类的最高层面，或说是动手画画儿的一个总名称。美术下面有几类，分别是绘画、书法、建筑和工艺美术。直至2007年，我们学校进行学院整合时，把所有绘画的专业，当然包括教师和学生都交由我当院长的这个学院，名为“美术与设计学院”。我当时百思不得其解，为此上书天津市教委主任。刚由我校领导升上去的教委主任也认为美术是总称，下面分为绘画与设计。可是，我校两位一把手给我看了全国二十余所大学里的学院名称，确实有美术与设计学院，不再维持原隶属关系的。我忽然想起，这是根据研究生学科划分的，即当时的美术学与设计艺术学（后为设计学），这是艺术学升为门类后的第一次划分。

2012年，教育部颁布新的本科专业目录，艺术学门类以下分为五项，包括美术学、设计学等；美术学下设绘画、雕塑、摄影；设计学下设艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、公共艺术设计和工艺美术设计等。也就是说，2010年前是将艺术学列在文学门类之下的。多年来，中国美术界以一种习惯性称谓和共识的层面来约定隶属和划分。自从教育部确定新的本科专业目录后，无疑这是一种新的条目规定。

因此，我们今年再修订这套丛书时，将此定为“高校设计史论教材”。这套书中仍设有《中国工艺美术史》《西方工艺美术史》和《现代设计史》，这些大家很好理解。《中国雕塑史》依然保留，是因为如今雕塑的概念除了架上雕塑品参加美展时单独成立之外，更多的城市雕塑是以公共艺术形式出现的，细至台阶、喷泉、绿植等整体规划理念。将它列入这套设计丛中，是理所当然的。《民间美术鉴赏》放这里，是因为现今高校艺术设计史论课大纲中，有这样的一门课程。实际上，原来的工艺美术史近现代都有民间美术部分，现今专门安排，我想是与“非遗”有关的。在移动互联时代再强调一下民间美术的一针一线、一刀一斧，可能是为了让电子王国的原住民们再认真领略一下那种静静的、倾尽一生心血的精雕细刻，感悟一下真正的“琢”和“磨”是如何诞生又如何实施的。人工智能走在新时代的最前列，而传统艺术又必须继承与发扬，这正是文化复兴、民族复兴的雄才大略。

当然，科技在不断出新，意识也要更新，教育则应一路同行。我们拟写的这套“高校设计史论教材”暂且这样定，作为选题已递交天津大学出版社并已通过。我们正在努力修订和重新撰写，力求以高质量的新型教材进入00后的大学生课堂教学中。

这套系列教材的作者完全来自高校，年龄上老中青结合，职称上有教授、副教授、讲师，学位上除了老教授外，均具备博士、硕士研究生学位。作为这套教材主编的我，已有高校艺术专业教龄41年，至今尚未退休，是国家级精品课和国家级精品资源共享课的负责人与主讲教师，且出版了65部专业著作。作为副主编的王鹤是南开大学博士、天津大学副教授，现有三门在线开放课，也出版了著作20余部。这就是说，我们这些来自高校教学一线的作者，既具有撰写修订教材的资格，并有能力使其适应当今学子的阅读水平。在撰写修订这套教材的起始，我们就本着这样一系列宗旨：一是适应当代高校艺术专业学生和选择通识课的学生们的共同需求，这样才可以充分发挥教学的广泛性和长久性；二是尊重历史，弘扬民族传统文化。必须强调的是弘扬世界各民族文化，也就是着力于记录并传承人类创作的精神与物质实体，还需重视的是非物质文化遗产，如手工的渊源、心思和制作过程，这些都是难得的财富。三是紧抓修订的精髓，一定要在原基础上更新知识，注重应用新的研究理念，加进新的考古发现和最前沿的科技与艺术的互触和并进。

日前传达教育部最新的文件精神，需要在高校中注重艺术专业特长，发扬美育优势，使学生，即未来的国家栋梁具备全面发展的潜质。这对于我们设计史论教学，具体到自编教材来说无异于春风雨露，会使我们的成果更受到关注，更为大多数学生所重现，或说更能显示出我们编撰修订这套教材独特的教育特性和意义。

当然，越是在有利的形势下，越要保证这套教材的质量，这才是真真切切需要我们为为之付出努力的。

我相信，努力了，必将会有丰硕的成果。

华梅

2018年9月10日于天津师范大学华梅服饰文化化学研究所

前言

随着21世纪国民经济的迅速腾飞，中国融入世界文化进程的脚步也在加快，现代化的科学技术使得东西方文明能够在同一时期应用在人们的工作和生活中。为了进一步熟悉和接触西方文化，对于我们来说曾是那样陌生，那样遥远的文明，中国人已经不再用中国看西方的眼光，而是用地球村世界人的视角，去重新认真地了解西方社会。正因如此，学习西方工艺美术史成了我们掌握西方文化思维的一个重要组成部分，也可以说是眼下急需的知识。

工艺美术作品是人类社会不断进步的实物证明，从远古到近现代，从手工技艺到机械化生产，物质文明的演进就是人类社会发展的过程，也是各个国家文化、艺术、手工技艺共同走过的路。尽管因地域不同，生存条件各异，发展源头各具特色，而早期又缺乏广泛交流，但是许多工艺美术作品都真实反映了各地区各时代的人文主义思想和社会生产力推进轨迹，成为当代人探知其文化历史成因的重要资料。此外，工艺美术的历史是人类追求和创造美的历史，是人类不断培育审美和鉴赏能力的历史。从艺术的角度来讲，对工艺美术作品及其发展史的研究，不仅对所有设计专业的学习有直接的帮助，而且可以为今后艺术设计活动提供借鉴、拓展视野、增进认知，在提高艺术修养和加强文化素质的同时，赋予设计师更多灵感、潜能与活力。

工艺美术的发展不单是艺术形象上的创造，还与许多自然和社会因素相关联，包括环境、民族、宗教、技术水平和时代特色，这些因素直接对工艺美术风格特征的形成产生影响。例如古埃及的尼罗河文明、两河流域文明、地中海文明等无不与自然环境有关。工艺美术带有明显的民族特征，反映各民族对审美的认识，并将民族文化烙印赋予工艺美术作品之中。例如波斯文化中的游牧特征，鹿、马等动物形象频繁出现在陶器、雕刻、纺织品中。宗教对工艺美术的影响也是显而易见，例如中世纪的欧洲，以宗教思想为核心的艺术形式渗透到所有创作中，成为当时社会审美的主体。正因为艺术创作与各方面因素密切相关，因而工艺美术作品呈现出多彩而鲜明的文化特征。

从历史角度看，人类在数千年中不断丰富自己、挑战自己，以创造未来的信念构成了艺术的勃勃生机。工艺美术品作为人类文明的载体，为我们培养审美观念和创作意识提供了帮助，并在不断创新中将技术与艺术完美地结合起来，形成既有艺术美感又有实用功能的工艺美术作品，这是人类生活中始终也离不开的。

作为世界工艺美术历史进程中重要的一部分，西方工艺美术历史悠久、成就辉煌。西方的概念源于地域文化上的影响，并不是完全意义上的地理概念。首先，作为最早建立古代文明的埃及，通过地中海优越的地理位置，成为最早一批向欧洲输入工艺美术技术的国家。我们可以通过克里特岛出土的文物及后期古希腊工艺美术品中的埃及风格等得到验证，说明它们从很早时候就奠定了西方工艺美术的独特风格。而两河流域，那些被传说为伊甸园的地方，又直接促成了西方神话乃至诸多工艺美术的产生与延续。西方的原始陶器、波斯织物与图案、希腊陶瓶、罗马银器、中世纪书籍装帧、文艺复兴玻璃工艺、洛可可家具设计……每一件艺术作品都是文化凝结的硕果，汇聚着每一个历史进程的物质和精神文明。

本教材围绕着不同时期，政治、经济、艺术风格、地域特征、宗教信仰等因素对工艺美术创作的影响展开叙述，全面地把握西方工艺美术的发展与特质，是提高我们对西方工艺美术研究水平和认知能力的一条必由之路。书中通过精彩的例证，以时间为轴线，以设计风格为特征点，从审美与人文社会的角度，对西方工艺美术的创作与美学观念的形成进行了系统的阐释与分析。

希望本书能够成为新时代大学生开阔眼界，了解和研究西方各国各民族工艺美术传统，风格演变规律以及审美习惯的桥梁，从而对我们的工艺美术教育和科学研究提供帮助。终极目的，还是让我们更全面地认识世界，为建设人类命运共同体做出应有的贡献。

目录

第一章 日出晨曦——原始社会工艺美术

第一节 课程导入	001
第二节 旧石器时代工艺美术	001
一、石器	001
二、牙雕和骨雕	003
第三节 新石器时代工艺美术	006
一、陶器	006
二、金属器	010
第四节 单元小结	011
章测试	011

第二章 百神护佑——古代埃及工艺美术

第一节 课程导入	012
第二节 陶器工艺	013
第三节 玻璃工艺	015
第四节 石刻工艺	017
第五节 金属和宝石工艺	020
第六节 木雕工艺	024
第七节 牙雕工艺	026
第八节 印染服装工艺	028
第九节 单元小结	029
章测试	030

第三章 虔信生灵——古代两河流域工艺美术

第一节 课程导入	031
第二节 陶器工艺	032
第三节 金属工艺	035
第四节 玻璃工艺	037
第五节 石刻及其他工艺	039
第六节 单元小结	042
章测试	042

第四章 步入世俗——古代波斯工艺美术

第一节 课程导入	043
第二节 金属工艺	043
第三节 纺织工艺	047
第四节 玻璃工艺	048
第五节 陶器工艺	049
第六节 石刻工艺	050
第七节 单元小结	053
章测试	053

第五章 优雅洒脱——古希腊时期工艺美术

第一节 课程导入	054
第二节 克里特文化期工艺美术	055
一、彩陶	055
二、石刻	056
三、金属器	056
第三节 迈锡尼文化期工艺美术	057
一、金属器	057
二、陶器	058
三、石刻	058
四、牙雕	059
第四节 陶器工艺	059
一、几何风格期	059
二、东方化风格期	060
三、鼎盛期	061
第五节 金属工艺	064
第六节 雕刻工艺	066
一、赫拉木雕	066
二、牙雕	066
三、石雕	067
第七节 玻璃工艺	067
第八节 服装工艺	068
第九节 单元小结	069
章测试	070

第六章 繁盛经典——古罗马时期工艺美术

第一节 课程导入	071
第二节 伊特鲁利亚人工艺美术	072
第三节 金属工艺	073
一、金银器	073
二、青铜器	075
第四节 玻璃工艺	076
一、吹制	076
二、浮雕宝石	076
三、实用装饰品	077
四、雕花与其他	077
五、镂空雕	077
六、彩绘与玻璃釉	078
七、金质	078

第五节 陶器工艺	078	二、法国	110
第六节 玉石与象牙工艺	079	三、德国	111
第七节 石刻工艺及马赛克	080	四、英国	111
第八节 服装工艺	081	五、意大利	112
第九节 单元小结	082	第三节 玻璃工艺	112
章测试	082	第四节 织锦挂毯工艺	114
第七章 单一拘谨——中世纪工艺美术		第五节 金属工艺	115
第一节 课程导入	083	第六节 陶瓷工艺	117
第二节 牙雕工艺	084	第七节 石刻工艺	117
第三节 玻璃工艺	086	第八节 单元小结	118
第四节 金属宝石工艺	087	章测试	118
第五节 书籍装帧	089	第十章 轻灵奢华——洛可可时期工艺美术	
一、书函或封面装饰	090	第一节 课程导入	119
二、书籍插图	090	第二节 家具工艺	119
三、字头字母装饰	090	一、法国	120
第六节 家具工艺	091	二、英国	121
第七节 纺织工艺	092	三、德国、意大利和西班牙	122
第八节 单元小结	093	第三节 玻璃工艺	123
章测试	093	第四节 陶瓷工艺	123
第八章 人文崛起——文艺复兴时期工艺美术		一、法国	123
第一节 课程导入	094	二、德国	124
第二节 陶器工艺	094	三、英国、西班牙	125
第三节 玻璃工艺	096	第五节 纺织和服装工艺	126
第四节 金属工艺	099	第六节 金属工艺	128
一、青铜器	099	第七节 单元小结	129
二、金银器	100	章测试	129
第五节 织锦刺绣工艺	102	第十一章 庄重革新——新古典主义时期工艺美术	
第六节 石雕工艺	103	第一节 课程导入	130
第七节 家具与木雕工艺	104	第二节 家具工艺	130
一、意大利	104	一、路易十六式和帝政式	130
二、法国	105	二、亚当式	132
三、英国	105	三、彼德迈式	133
四、荷兰	106	四、联邦式	133
第八节 单元小结	107	第三节 玻璃工艺	133
章测试	107	第四节 金属工艺	134
第九章 亢奋激扬——巴洛克时期工艺美术		第五节 陶瓷工艺	136
第一节 课程导入	108	第六节 单元小结	137
第二节 家具工艺	109	章测试	137
一、荷兰与佛兰德斯	109	后记	138

第一章 日出晨曦——原始社会工艺美术

第一节 课程导入

距今大约300万年前，地球物种上出现了人类的迹象，经过数百万年的进化，人类社会逐渐形成。最早的欧洲人是一种直立人，他们从更早的，大约200万年前的非洲人进化而来。学术界普遍认为，这些直立人早在100万年前走出非洲，并逐渐来到欧洲，在20万~30万年前形成基本的社会组织，并通过制造简单工具生产必要的生活资料。在人类漫长的进化历史中，人类从制造粗糙的生产工具开始，经过打制的旧石器时代和磨制的新石器时代，逐渐掌握劳动工具的使用，并制造出需要的器具来满足基本生活。这时期除了采集和狩猎获取食物外，对火的发现和使用也加速了人类进化的速度，有些地区已出现原始农耕。

距今约5万年前的欧洲大陆，人类社会进入智人阶段，并出现了以氏族为代表的社会组织。这种原始的组织形式虽然初级，但作为“国家”的一种雏形也有了一些必要的因素，如靠血缘维系氏族的统一，靠领地有效地管控自己的资源等。这一时期作为生产工具的石器有了进一步的完善，种类增多。除原始的石斧以外，还出现了尖状的石刀，用于刮削的石铲，碾碎食物的石碾等。大约1.5万年之前，人类进入母系氏族时期，出现了相对固定的居所，社会体系进一步完善，有了较高水平的原始文化。在生产工具方面，更为精细的小型工具出现，可以从事微小的雕刻和缝制工艺，如骨针、骨锥、小石刀等。人们将这一时期称之为“旧石器时代”。由于长期的劳动与氏族生活的发展，人类早期意识形态发生了显著的变化。巫术的出现便是人类早期观念形成的结果。巫术将动物、植物、自然景物都想象成强大的生命体，它们主宰着人类的命运，氏族间不同的“图腾”崇拜便是受此影响。于是，早期的工艺美术创作便围绕着这一时期的特点展开，也是人类文化进程的起点。

到距今5000年前，人类进入“新石器时代”。此时的母系社会开始被父系社会所取代，人类普遍进入定居时代，原始农业为居于湖泊之畔的人们提供了农耕所需的一切条件。更为重要的是陶器的出现，它的发明使得人类盛储器具取得了巨大的进步，也是定居生活后人类最为重要的创造发明，但此时的石器并没有退出历史舞台，更为精巧的石器经过打磨，使得应用更为广泛，也标志着生产力的提高，并在材料发展的基础上形成了这一时期特有的工艺美术形式。

在新石器时代晚期，冶炼技术的出现将人类带入青铜时代，标志着母系社会氏族的彻底结束。一个由父系社会为核心的国家体系逐步形成，也预示着阶级社会即将出现。

第二节 旧石器时代工艺美术

用“旧石器”来命名这个时代是我们能够想到的最贴切的称呼，因为在长达200万年的时间里，原始人留下的足迹只有他们猎杀和宰杀动物时留下的“石块”和留在骨骼上的石器“划痕”，也只有它们才不会腐烂。考古学家通过对成千上万件石器的分析，可以大致推算出这一时期原始人类的生活状况，并通过不同用途的石器了解原始人类倾注在这些石块上的艺术匠心。

一、石器

对于原始人类而言，石头是最容易获取的原材料，不但取材容易，而且可根据不同石材的特性区分其用途。有的可以制成锋利的刀刃，有的可以制成厚重的锤子，一些精美的石头还可以挂在身上作为装饰。经过几个世纪的考古发掘，科学家基本将

石器分为三类：第一类是工具类，主要用于狩猎和切割；第二类是装饰类，主要用于居所和身体的装饰；第三类是人像石刻类，主要用于祭祀和纪念活动。

第一类的代表石器是手斧。原始人把一块石头的一侧削成可以手握的形状，另一侧则打磨出锋利的刃，使用时可以投掷击伤猎物，也可在击倒猎物后割开兽皮。这类手斧出土数量较多，且分布较广，应该是这一时期较为普遍的工具。另外，与手斧同时出现的还有最早的一批“原始艺术”，未留下姓名的“艺术家”用手斧在岩壁上刻画狩猎的场景，被后人称为“岩画”。

《燧石手斧》出土于法国圣阿楚尔地区，造型对称，实用性强，显示着人类迈向石器时代的重要一步。（图1-1）

《野牛》出生于西班牙，系阿尔塔米拉洞窟画局部，作于公元前1500年—前1200年。画中野牛身高195cm，野牛造型直立，目光凶猛，给人以气吞山河，气势宏大的感觉。（图1-2）

除岩画以外，到旧石器时代的中后期，原始人已经掌握了二次加工工艺，特别体现出雕刻方面的才能。自19世纪以来，考古工作者在法国西南部的阿里埃（Allier）、多尔多涅（Dordogne）及西班牙北部的坎塔布连（Cantabrica）等地发现数以百计的旧石器时代人类生活的洞窟，发现了精美的壁画和装饰品。

1991年7月，法国潜水员亨利·高斯克尔在法国马赛东南海岸一处悬崖底部的洞穴中，发现了距今1.8万年至2.7万年前人类绘制的岩画，它与法国的拉斯科洞穴和西班牙的阿尔塔米拉洞穴被称为反映欧洲早期人类活动的“原始艺术博物馆”。（1985年，亨利·高斯克尔在法国南部潜水时发现了一个部分被水灌满的洞穴，自最后一次冰川时代以来这个洞穴一直与世隔绝。在此后的数年间他多次进入洞穴，但直到1991年才看到洞壁上用木炭和动物脂肪混合而成的颜料绘制的图形，不仅有人的手掌印，还有125只动物，包括野山羊、野牛、鹿、鸟类等。其中许多动物已经不复存在，岩画成为人类了解这些灭绝动物的最好资料。）

《人类第一掌印》五指伸出似乎是在打招呼。这个手印图案是1991年7月亨利·高斯克尔在洞穴中发现的第一个史前艺术作品，作品像是将手放在岩壁上，再用嘴向上面吹炭灰形成的。（图1-3）

《欧洲大海燕》外形像企鹅，肥胖的躯干，短粗的翅膀，是旧石器时代鸟类的代表。（图1-4）

旧石器时代晚期，石刻不仅用于制造工具和刻画图形，还出现了小型的人像雕刻，特别是女性雕刻，她们被后人统称为“维纳斯”。这类雕像分布较广，从欧洲的大西洋沿岸到西伯利亚的冰川之间，距今3万年左右，女性雕像的出现，既体现了母系氏族社会的繁荣，又反映了人类早期对自己身体的探索。这些雕像具有相同的抽象艺术美，与岩画中的风格近似。雕像的手足和面部常常被忽略，突出胸、腹、腿和臀部，这样做的目的是强化女性特征。它们大多不注重比例，对局部肢体的放大甚至会导致雕像缺少稳定感，但突出的廓形又不失女性的曲线美。原始艺术虽没有抽象概念一说，但其采用的艺术手法却极有概括力。

最有名的小雕像多出土于奥瑞纳文化时期（距今2.9万—3.4万年）。这一时期的女性雕像多采用质地较软的石灰石和泥灰岩雕成，高度在5cm~10cm，著名的《威兰多夫的维纳斯》就是从奥地利威兰多夫出土的，雕像突出了肥大的乳房和骨盆，使得雕像看起来相当夸张，其主要原因应该是与原始人的生殖崇拜有关。原始社会人类对出生、衰老、疾

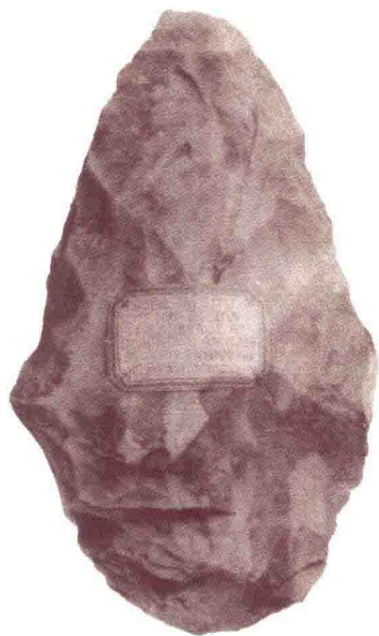


图1-1 燧石手斧

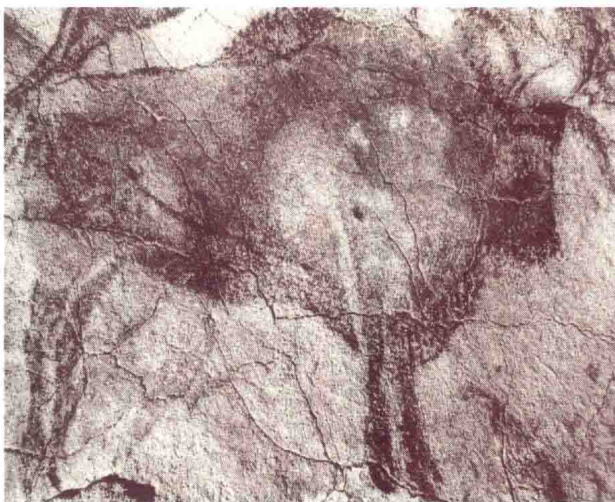


图1-2 野牛

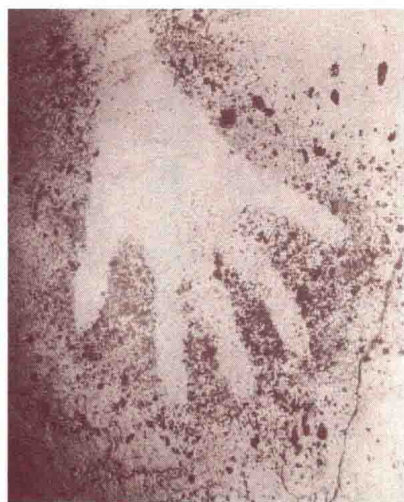


图1-3 人类第一掌印

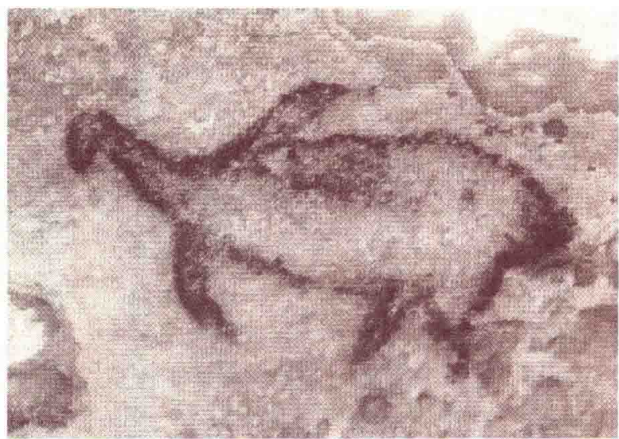


图1-4 欧洲大海燕



图1-5 威兰多夫的维纳斯



图1-6 罗塞尔的维纳斯

病、死亡还没有清楚的认识，更多地繁衍后代成为种族不会灭亡的唯一定律，由此就不难理解为什么会出现众多女性的夸张形象了。

《威兰多夫的维纳斯》高11cm，是诸多“史前维纳斯”雕像中最著名的一件作品。人们推测她是史前时代的生殖女神，故用欧洲著名的神话人物命名，或者称其为“母神”。丰胸阔臀的造型既有原始的抽象美，又有仪式过程中的庄严肃穆。我们相信原始人类雕刻的绝不会只是一件艺术品，还有更多的内涵等待着我们去挖掘。作品大约完成于公元前2.5万年。（图1-5）

《罗塞尔的维纳斯》高44cm，出土于法国的罗塞尔地区，现藏于法国波尔多安科塔尼博物院。女子手中握有一只野牛角，应该是用于某种仪式中的活动。（图1-6）

《拉斯朴古维纳斯》高15cm，现藏于巴黎人类博物馆。雕像由多个球块结构组成，悬垂的胸部，突出的腹部和肥臀无不在强调女性的生理造

型和曲线的优美。雕像头部、腿部有纵向线刻痕，可能是头发、衣裙的表现。作品大约创作于公元前2.7万年至前2.3万年。（图1-7）

此外，抽象风格的人像雕刻还应与巫术有关，或是应用于某些祭祀活动。

二、牙雕和骨雕

在原始狩猎活动中，获取动物的牙、骨、角比较便捷，而且相对石材加工更容易。这些材料在工艺美术制作上的使用，充分表明了人类与自然社会的亲密关系，并使获取猎物的目的性得到了扩展。因为在许多考古活动中，我们发现了大量使用动物牙、骨制作的装饰品。制作精美的装饰品，成为人类征服自然、享受生活的见证。

欧洲大陆最早的牙、骨制品可以追溯到旧石器时代。当时人们主要用来制作楔子、骨针、鱼叉等工具，也用来制作项链、头饰等装饰品。在德国的福德赫德地区，发现了距今3万年前的属于奥瑞纳文化时期的《象牙雕小马》，造型简洁明快，形象生动逼真，结构清晰准确，体现了小马的优美体态和牙雕技艺的精湛。

《象牙雕小马》长7.3cm，出土于德国福德赫德地区。小马身形比例与现代马匹近似，甚至可以感觉到马的鬃毛。马应该是最早被人类驯化的动物之一，人类对马的认识甚至是改变人类自己的历史见证。（图1-8）

牙雕所采用的兽牙以大型动物为主，如猛犸象、剑齿虎。象牙是大象身上最坚固的部分，其光洁如玉、耐用、珍贵勘与宝玉石媲美，因此象牙又有有机宝石之美誉。

牙雕主要分为圆雕和浮雕两种：圆雕一般采用整段牙齿为雕料，雕刻成立体的造型，这种表现手法要求雕刻者有娴熟的技艺和丰富的想象及创作能力；浮雕是在牙齿的表面采用立体层次的雕刻方式，在造型上有明显的前后层次关系和半立体效果。浮雕是一种应用范围较广的造型形式，有浅浮雕与高浮雕之分。浅浮雕是阳纹雕刻低于高浮雕而又高于薄地阳文雕的刻法，属于平面雕刻，但具有明显的层次感，大多数的象牙雕刻都运用这种手法。高浮雕介于圆雕和平面雕之间，属一种半立体的雕刻形式，具有较强的空间感。高3cm的《象牙雕女人头像》即是其中的佼佼者。（图1-9）



图1-7 拉斯朴古维纳斯



图1-8 象牙雕小马

在原始狩猎过程中，如能远距离击伤猎物，将使狩猎者获得更高的安全性。所以，原始投掷器成为一种重要的狩猎工具，它可使人类的手臂力量成倍增加，是一项足以革新猎捕方式的发明，被称为“投枪器”或“投矛器”，大多是用兽骨制成。巴黎人类博物馆有一件《小羚羊雕饰的投枪器》，使用驯鹿的骨头制成，形体生动，造型简洁，将功能性与装饰性完美地结合在一起，是人类社会早期工艺美术制品中实用性与审美性融合的典范。

《小羚羊雕饰的投枪器》使用驯鹿的骨头制成，羚羊造型生动，手法写实。投枪器的出现使得狩猎成功率大为提高，是人类生存智慧的一种体现。驯鹿角制成的《马头装饰的投掷器》也是如此。（图1-10、图1-11）

《布尼克尔跃马手杖》出土于法国布尼克尔地区，使用鹿角制成。一匹马前脚屈起、后脚腾跃，将马的动态写实刻画得非常逼真，是旧石器时代的代表作。（图1-12）

《抛矛器上的野牛》是一件用驯鹿角制成的抛矛器，野牛造型逼真。从雕刻纹饰上看应该是一块锋利的燧石片雕刻的，回首的牛头看上去栩栩如生。（图1-13）

骨雕技法就是骨雕创作中作者对于形象和空间的处理手法，这种手法主要体现在削减意义上的雕与刻。确切地说，就是由外向内，逐步减去废料，循序渐进地将形体显现出来。在一次次减法造型中，不仅可以体会到作品在“脱壳而出”中的快慰，而且还能感受到各种刀法产生的特殊韵味，有些偶然的的效果能使作品产生新奇的意蕴。因此，在骨雕艺术创作中，最有意义的探索是运用各种刀法，恰到好处地体现其创作意图。

随着历史的变迁，骨雕从日用品逐渐演变为装饰品，古人早就利用兽骨做成针、刀等，并把文字和图案刻在骨制品上。原始巫术是人类社会早期精神意志的集中反映，围绕巫术活动制作的工具，在原始人类看来是神圣的。这类器物主要有原始服装道具，各类陈设和用于舞蹈的道具。有一种被考古学家称为“棒”的器物，相信是最早的巫术仪式道具之一，有些是用兽骨雕刻而成的。通常是顶部或末端成圆锥状，中段刻有各种抽象图案，主要为动植物形象。这类道具体现了人类在立体图案的刻画中所表现出的聪明才智。



图1-9 象牙雕女人头像



图1-10 小羚羊雕饰的投枪器



图1-11 马头装饰的投掷器



图1-12 布尼克尔跃马手杖



图1-13 抛矛器上的野牛

《原始骨针》通过研磨细长的骨头而制成，它们可以帮助人类制作衣服以度过严冬。原始人利用动物肌腱作为线，将兽皮缝在一起。（图1-14）

《指挥棒》被考古学家认为是原始人类举行巫术仪式的器物。棒的顶端刻有动物头部圆雕，棒身饰以浮雕或刻线，其构图和造型应该具有某种含义，是装饰效果与内涵寓意完美结合的早期代表作。（图1-15）

《长笛》距今2.5万年，由鸟骨制成，它的出现表明欧洲人已经懂得“音乐”。但此时的“乐曲”是用于欣赏、交流，还是仅仅对一种声音的模仿，我们不得而知。（图1-16）



图1-14 原始骨针



图1-16 长笛



图1-15 指挥棒



图1-17 猛犸象形投矛器



图1-18 刻有三角形和植物图案的带孔棍子



图1-19 鹿角鱼叉

综上所述，人类生活中最为擅长的便是从自然界中获取灵感，自然的馈赠为人类聪明才智的展现提供了丰富的资源。由于生存、生活、繁衍后代的需要，人类祖先利用各种原始材料，创作出大量的实用工艺美术品。通过刻画图腾的表现，为早期文字的形成打下坚实的基础。当然，人类的智慧不会仅仅体现在石、牙、骨、角这几个方面，木材、竹子等其他天然材质也是原始人类利用制作工具的材料，只是由于年代久远，不易保存，我们只能想象，并无早期实物考证罢了。

《猛犸象形投矛器》出自公元前1.05万年的马格德林时期，驯鹿角制成，长12.4cm。马格德林时期是旧石器时代晚期阶段，这是文化以艺术表现形式发展为主的巅峰时期。该投矛器大部分已经缺失，幸存下来的只有这个猛犸象形状的长矛挂钩。它眼睛位置内部是空的，可能是用来放置小石块或骨头的。（图1-17）

《刻有三角形和植物图案的带孔棍子》出自公元前1.4万年，长21.8cm。（图1-18）

《鹿角鱼叉》公元前1.4万年，长13cm，有两排尖齿，雕有花纹。（图1-19）

《投矛器》高6cm，在雕刻装饰上巧妙运用了鹿角侧枝的分叉，塑造了两个嬉戏、打斗的动物，形态似野山羊。另外，还有《木制投矛器的断节》。（图1-20、图1-21）

图1-20 投矛器

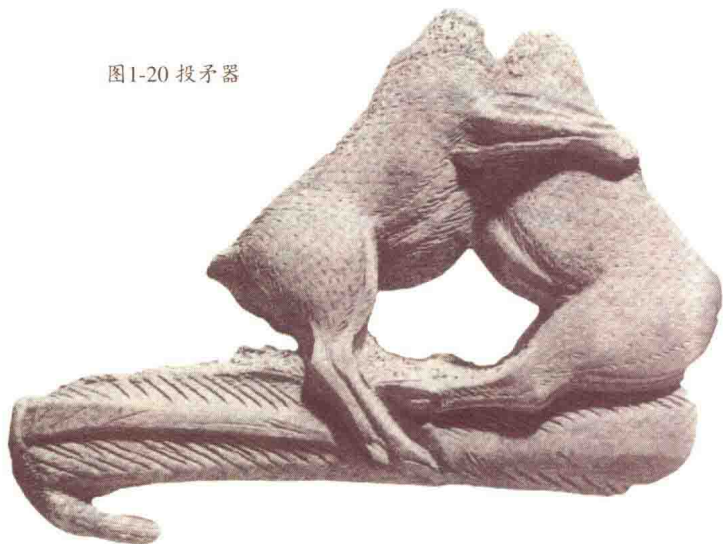


图1-21 木制投矛器的断节



第三节 新石器时代工艺美术

距今1万年至4000年前，人类进入原始社会新石器时代，这一时期以磨制、钻孔石工具并使其均衡对称为代表的社会生产力发展形势，比旧石器时代有了显著的提高。基于种植业的定居生活，加上对火的利用，陶器产生了，人们的物质文化生活逐渐丰富起来。

在新石器时代，由于人类智力的增长和生产劳动经验的积累，石器的制作技术取得了革新，由打制发展到磨制，使石器更能发挥生产工具的作用。与此同时，由于长期使用火的经验，又发明了陶器。因此，现代人认为新石器时代有3个基本特征：

(1) 开始制造和使用磨制石器；(2) 出现了农业和养畜业；(3) 发明了陶器。

有的学者特别强调农业起源的意义，认为它才是新石器时代的主要特征，或者说是新石器时代革命的主要内容。世界各地在这一时代的发展道路很不相同。有的地方在农业产生后很长一段时期里没有陶器，因而被称为前陶新石器时代或无陶新石器时代；有的地方在1万多年以前就已出现陶器，却迟迟没有农业的痕迹，甚至磨制石器也很不发达。所以，并不是3个特征齐备才能称其为新石器时代。

由于各地新石器时代的情况很不一致，所以没有统一的分期标准。有的地方分为早、晚两期，有的地方分早、中、晚三期。有的在晚期出现少量铜器但还不会有意识地制造青铜合金时，单独列出一个铜石并用时代，作为从新石器时代到青铜器时代的过渡期；有的则把这个阶段归入新石器时代晚期。

这时的工艺美术也有了多方面的发展：石器的造型设计，如上所说富有形式美，无论是斧、锛、镰刀等，刃部都磨制得锋利、规整、圆润，钻孔技术更加熟练、普遍；石器工艺中还出现了以各种优质石料（玉、玛瑙、水晶、绿松石等）制成的各种形式的装饰品；古老的骨牙工艺、编织工艺、缝纫工艺等技术更加进步；制陶工艺成为最优秀的代表，很多陶器所体现的设计规律带有普遍意义。

一、陶器

陶器的出现在人类的文明史上具有不容忽视的重要意义。美国历史学家摩尔根曾把陶器的发明和使用，作为人类由野蛮状态进入文明社会的标志，因为它是人类按照自己的设想创造物品的重大成果。同时，它的出现也标志着农耕时代的到来。对艺术而言，它为装饰艺术的产生和发展提供了必要的条件。

原始社会制陶工艺是新石器时代物质文化的重要特征之一，也是当时工艺美术最高水平的代表。陶器出现以前，人类只能在利用自然材料、不改变自然材料性质的条件下，从事工艺设计和制作。而后来，自然界的土和水混融形成的泥巴，可以按照人们预想的要求，塑形并烧结成硬质容器。这是人类在征服自然过程中掌握了火之后，在工艺制作方面的一个质的飞跃。由于土质和烧窑技术等差异，又有红陶、灰陶、白陶、黑陶、彩陶等区别。

欧洲的陶器工艺最早出现在新石器时代早期，距今约8000年前。这一时期欧洲大陆生活的人类已经普遍开始制作各类陶器。陶器的形制及装饰构成颇具特色，是欧洲史前文明工艺美术水平的最高代表。这些陶器的创造者主要是生活在欧洲东南部的农耕民族。



图1-22 薄壁陶罐



图1-23 黏土塑房屋模型



图1-24 人形陶罐



图1-25 古梅尔尼查陶碗



图1-26 四轮车杯



图1-27 温卡小像

当时最著名的陶器成就主要体现在日用陶和赤陶小塑像上，其造型和装饰大胆夸张，强烈奔放，多以饮食器为多，如盆、钵、碗等。

《薄壁陶罐》出自公元前3000年，出土于不列颠群岛的大水杯人坟墓，这些罐上刻有几何图案的条纹，造型规整，比例匀称，实用性强。（图1-22）

欧洲陶器的考古发现主要在墓葬中，集中于希腊北部，如东欧的保加利亚、罗马尼亚及匈牙利等地。这一时期的工艺美术特征是以家庭为主体的社会活动代替了以部族为主体进行活动的基本方式，人类的家庭观念逐步强化，家庭中的仪式和典礼以及祭祀活动不断增加。形式丰富的装饰造型以及优良的陶器成为室内不可或缺的组成部分。女性在社会经济生活中占有重要地位，它导致了原始居民的母性生殖崇拜。

《黏土塑房屋模型》出土于希腊的新石器时代，为佛洛斯考古博物院收藏。它不仅反映出人类早期原始民居的状况，还体现了家庭作为社会基本单位的核心意义。（图1-23）

《人形陶罐》出土于阿尔巴尼亚的卡米尼科地区，是母性生殖崇拜和社会经济地位重要性的体现。（图1-24）

在靠近罗马尼亚首都布加勒斯特的古梅尔尼查文化遗址墓葬里，考古学家发掘出距今7000年前的陶器。陶器的造型更为复杂，绘制在陶器上的装饰纹样不再是简单的旋转曲线或是螺旋形线条，它们被更为复杂的几何图案所代替。此外，在陶器表面上布满了白色“化妆土”，这些白色的装饰物不仅增强了陶器表面的质感，还为进一步的彩绘打下了基础。

《古梅尔尼查陶碗》出土于古梅尔尼查文化遗址，陶碗上的白色点状线段和螺旋纹代表了新石器时代早期陶器纹样的基本特征，既简朴又富有仪式感。（图1-25）

《四轮车杯》是用黏土制成的一种车形杯具，可视为欧洲最早的车辆模型。创作于公元前2.7万年至前2.4万年，它的形状暗示着车辆已在农业生产中得到广泛应用。（图1-26）

赤陶是世界上许多国家最早烧造的陶器品种之一，它是用氧化焰烧成的，颜色为赭红，坯体内外均匀，泥质细腻精致。南斯拉夫的温卡遗址曾出土过大量精美的陶器和陶塑，其中尤以《温卡小像》最为典型。陶像的特征是由立体的面具脸，配以显著的杏仁形状双眼和高大的鼻子构成，全身形态仿佛是一把椅子上，十分生动活泼。

《温卡小像》的着装和发式充满了装饰效果，并佩饰有手镯、项链、耳环等配饰，仿佛一位优雅的贵妇。（图1-27）

欧洲的彩陶大约出现在新石器时代中期，距今约5000年。考古学家称之为“坎比尼亚文化期”。这一时期的欧洲已经出现了较为发达的农业生产，定居生活让早期人类的生存条件大为改观，食物来源更为稳定，各种陶器的制作也更为丰富，特别是陶器上的装饰，随着人类审美意识的增强，各类日用品和祭祀品中均出现了彩陶。同时人们对火在陶器烧制工程中的掌握逐渐娴熟，对矿物质的选取提炼更有经验，积累了陶土过滤、火候选择等方法后，彩陶的烧制变得更为精美。

彩陶主要在地中海沿岸的南欧地区，尤其是意大利南部的马特拉文化期。这一时期的彩陶主要以饮食器具为主，包括盆、钵、碗等，多为敞口小底，装饰纹样以三角形、交叉线和平行线等几何纹样为主。

彩陶的颜色主要是以黑、红、白为主，一般三色居多。在烧造的过程中首先精选胎土，经过反复过滤去除杂质后掺入贝壳粉和其他矿物质。这样做的优点是可以使陶器烧造后质地坚硬，表面较为光洁，颜色清新亮丽。如《彩绘陶罐》出土于阿尔巴尼亚马里科地区。小口大腹，是欧洲较为流行的一种罐式，纹样以直线和曲线纹为主。（图1-28）

《双耳球形瓮》出自公元前2900年—前2600年，高25.5cm。这是一个罕见的新石器时代的彩陶样本，呈现出完美的工艺和绘画技巧，用美丽的土红色陶土制成，表面涂有一层闪亮的灰白色珐琅质。装饰有带状纹、Z形纹、螺旋纹、回纹，以闪光的褐色或黑色颜料绘制。（图1-29）

欧洲早期彩陶在各个文化圈发展得并不平衡，在黑海沿岸的东欧区域，主要是磨光陶和带状纹、螺旋纹及S纹的线刻陶。在东阿尔卑斯山、兹堤特的列依尔文化期，哈卡尼的特依斯文化期和维那亚的包雅恩文化期都以彩陶为主。在以多瑙河流域为中心的中欧区域，主要是带纹陶器，器形敦厚，纹样大多为螺旋纹或断纹。另外，在英国的维多米尔·赫尔文化期，陶器大多无纹样装饰，器形以圆底深钵为主，口缘部常带耳状把手。少数陶器带有白粉充填的线刻交叉纹、涡纹或L字纹。总之，这一时期欧洲彩陶与磨光陶或刻线陶同时并存，有些地区以后者为主。

《平底锅形陶器》出土于希腊基克拉迪斯群岛，创作于公元前2800年—前2300年，现藏于雅典国立考古博物馆。造型与当代烹制食物的平底锅相似，有一个手柄，一个被装饰的平面，一条凹的边缘，被圈以一条高的沿。不过它的实用功能已经排除，螺旋形的图案代表大海，中央的图案是一只由桨推进的船，似乎正在捕鱼。它可能具有用于宗教、巫术等仪式的功能。（图1-30）

《小熊或刺猬形盆》出自公元前2800年—前2300年，盆高10.8cm。表现的是一只动物（通常被认为是一头小熊或是一只刺猬）正欲从在它颈部所对着的一只碗中喝水。作品在浅色底上的黑单色画中强调了自然主义意图，使这个动物的腹部和背部变得更加明显，突出的双眼正专注地看着某个东西。作品表达了工艺家们活跃的性格特征。（图1-31）

在东欧，彩陶发展比较兴盛。器形以小口大腹的壶最为常见（口、底直径基本相等），其他如三足式的鼎和所谓高加索式的双耳瓶也都有流行。陶壁颜色大多为淡褐色，可能是气候比较干燥的原因，纹样色彩多以红、黑、白为主，器物纹样主要是直线纹和曲线纹的组合，而螺旋纹样的装饰尤为精彩。这些明显地反映在“特黎波列型”彩陶上。特黎波列文化主要是指乌克兰、罗马尼亚北部和摩尔达维亚。特黎波列型彩陶有瓮、罐、高足杯等。器形变化较为丰富，纹样以螺旋纹为主，也间或有动物装饰纹样。



图1-28 彩绘陶罐



图1-29 双耳球形瓮



图1-30 平底锅形陶器



图1-31 小熊或刺猬形盆



图1-33 彩陶盆



图1-34 平锅形陶器

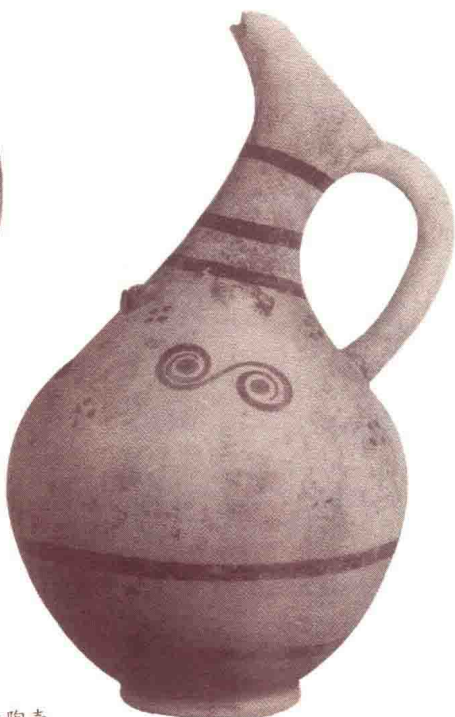


图1-35 涡卷纹陶壶

图1-32 圆锥形罐



《圆锥形罐》出土于乌克兰，现藏于英国牛津阿希莫林博物馆，制作于公元前4000年。陶罐造型为对立曲线，腰线凸出，上下收窄，装饰以错综交错的几何纹。（图1-32）

《彩陶盆》是巴尔干地区陶器的代表，装饰有直线花纹和网格纹，似国际象棋棋盘。（图1-33）

在中欧以德国和波赫米亚的彩陶为中心，传播并影响其他地区，带有欧洲农业部落文化中期彩陶的明显特征，主要器形以长颈壶、圆底浅钵或襟状口缘的壶为多。常见的是用红、黄、白描绘的螺旋纹、蛇形纹和编织纹等。当然，地区特点颇为明显，如在卡尼亚，习惯于在光滑的陶壁上施加“陶衣”后，再用红色勾勒纹样，显得对比强烈，比较生动；又如继承了赛苏库文化的特穆尼文化期的彩陶，多是在黄色或褐色的陶壁上用白色或红色勾勒各种纹样，效果和谐且别有情趣。

南欧的彩陶主要是在地中海沿岸的希腊和意大利南部地区。由于航海提供了交通的便利，加之该地区接触西亚文化比较早，因而制陶技术的进步也较快，在欧洲原始彩陶中占有相当重要的位置。精选的陶土和高温烧制，使陶器本身的质量加以提高，在器形和纹样上变化较多，明显受到克里特文化的影响。常见的器物种类有瓮、罐、壶、杯、盆、钵等，纹样以各种几何纹为主，较有特色的是以极为自由的线条组合作为装饰，甚至有鱼纹（大多是墨鱼和章鱼）、贝壳纹和植物纹。

《平锅形陶器》创作于公元前3100年，现藏于雅典国立考古博物馆。形似圆锅，表面刻有同心圆、连续涡旋纹、三角形、之字形以及鱼和舟等。又如《涡卷纹陶壶》出土于基克拉迪斯群岛，高26cm，现藏于法国罗浮宫。陶壶装饰有涡卷纹和同心圆纹，造型圆润，并有突出的鸟嘴状壶口。（图1-34、图1-35）

欧洲小塑像指的是不超过15cm的陶制小像，大多数用陶土制成，运用自然主义表现手法，有的形象尽量逼真；有的很简略、不分性别。陶制小像的出现源于对自然中人和动物的崇拜。

《女性陶像》浑身覆盖着很深的雕刻花纹，没有头的形象似乎有着某种含义，这个造型给人以神秘感。这种纹饰是如何出现在身躯上，是一种服装？还是纹身？我们只能猜测。但可以肯定的是，人类祖先对身体的装饰由来已久。（图1-36）

《陶像》出土于匈牙利的兹格瓦尔。人物的身体被掏空，而头是实体。雕像端坐于石凳之上，姿态高贵但神情木然，应该是一位男性首领形象。（图1-37）

彩陶反映出来的抽象手法正是典型的新石器时代风格：一个象征物的世界能够表达出一种复杂的和制作者有共同精神的世界观，这种观念已经远离了旧石器时代强烈的自然主义，并且被投射出来的是再现思想的概念和示意简图，而不是写实的人与动物。



图1-36 女性陶像



图1-37 陶像

二、金属器

新石器时代后期出现了早期的金属冶炼术，考古学家们称之为“铜—石时代”。在公元前4000年—前2000年，有证据表明欧洲文化起源中重要的两大元素——金属工具、带有轮子的手推车已经出现（在意大利的瓦尔卡蒙尼卡岩石上发现的浮雕作品中，有一件绘制有清晰图像的岩画，说明了青铜器的存在）。伴随着铜矿石的采掘、精炼，各种金属制品，如项链、匕首、雕像等纷纷出现。由于早期技术的制约，原始社会时期的青铜工艺主要是铸造，并有部分镶嵌，以黄金装饰居多。青铜时代前期的出现，为人类留下了可以追忆的清晰标记。



图1-38 长角的铜公牛



图1-39 金片公牛



图1-40 跪姿女青年

《长角的铜公牛》发现于波兰，它是公元前4000年的产物，长5cm，高4cm。（图1-38）

《金片公牛》1972年发现于保加利亚的瓦尔纳地区，创作于公元前4000年，分别高1.5cm和2.25cm，被认为是衣物上装饰。（图1-39）

《跪姿女青年》出土于公元前800年的丹麦，她的眼睛由黄金镶嵌而成，右手握成环形，是北欧早期青铜工艺的代表。（图1-40）