

世界美术全集

工 艺 卷 二 十 二

于 明 主 编

世界工艺美术简介(代序)

工艺美术是美化生活用品和生活环境的美术。工艺美术既是一种物质生产,也是一种精神生产,具有物质的和精神的双重属性,并直接为人们的生活服务,这是它在艺术领域中区别其他艺术的根本点。

工艺美术创作,包括设计和制作两个过程;即它不只是纸面上的美的图案,而且要通过工艺材料,制成具体的物质成品。正是对于生活用品和生活环境的美术加工,所以它的物质功能是第一的,基本的;美观则是第二的,从属的。但在历史发展中,有的工艺美术品种已渐渐脱离实用而成为纯粹欣赏品,按其艺术本质说,它已脱离工艺美术范畴而成为纯艺术。这个趋势从原始社会就开始了。

工艺美术从用途分,有生活日用品和装饰欣赏品;从制作分,有手工制作和机器生产,包括现代电子生产;从材料分,有陶瓷、金工、木工、漆器、染织等;从时代分,则有传统工艺和现代工艺。它的内容侧重表现美好的、积极的和肯定的题材。目的主要是通过把握人们的精神世界,以表现出特定的情趣、格调等生活趣味和精神面貌。

工艺美术的形式,也同样具有两个方面:符合生活使用的功能要求的基本型,表现审美要求的外在形式。这种外在形式受功能要求制约,通常是以造型、色彩、装饰三因素来体现。造型是以基本型为基础的外在形式,一切工艺美术种类,造型是最主要的;色彩是以工艺材料或附加材料来体现,色彩具有重要

的精神影响和艺术表现力，但是没有造型，也就没有色彩；装饰是为了加强艺术效果的一种手段，优秀的装饰不是附加物，而工艺美术的美，也并不完全取决于装饰的有无。

工艺美术作为美术术语，最早出现在文艺复兴时代，原意为素描。工艺美术的表现手法，由于要服从实用的要求，受功能条件的局限，所以，一般不宜采用对客观物象的描写，而以表现为主。通常是充分运用形式感，体现其特定的审美意识、情趣和艺术格调。

实用、经济、美观是工艺美术的创作原则，必须体现在时代美和民族美之中。在工艺美术创作中，设计意匠还会不断开拓和深化，以适应时代发展和生活需要。表现在工艺美术意象中需要具有关于空间、时间、系统的概念。空间的概念包括物体空间、行动空间和环境空间等：物体空间指物品自体的内空间和外空间；行动空间即使用时所体现的空间变化，物品使用时的升降、开合、展折等效果；环境空间是表示物与物之间、物与环境之间的空间关系。时间的概念包括物品在使用过程中时间上的变化，以及流行心理在审美上的变化。系统的概念要求在设计意象中表现出总体性、联系性和规律性。这是现代设计中最佳设计的高要求。

在远古时代，工艺美术就以玩具、服饰等形式对其产生影响；不论是在城市或乡村，工艺美术都以生活用品和生活环境的方式美化着生活，美化着人们；工艺美术以其生活用品和生活环境的方式无时无刻的在影响着人们。工艺美术对人们生活思想的影响是潜移默化的，它不如绘画那样具象和确定，而

是烘托出一种宽泛的艺术格调和审美情趣。在建设物质文明和精神文明的工作中，起着极为重要的作用。

编者

欧洲中世纪

黄金饰牌	8
安提阿圣杯	9
奥瑞乌斯抄本封面	10
梅兹封面之一	11
首字母装饰页	12
奥托一世的皇冠	13
圣母抱子的圣物雕像	14
祭典车	15
西图拉桶	16
金手镯	17
装饰有阿拉伯文字的头盔	18
塞尔特带把酒壶	19
黄金盘豹饰物	20
清真寺大门上的木雕装饰	21
金碗	22
银制兽首角杯	23
福勒胸针	24
奥斯堡马车饰物	25
金质胸饰(局部)	26
弧形扣环	27
麦西米安的象牙王座	28
安格圣物提袋	29
真十字架约柜	30
象牙封面	31
杜劳抄本(圣马可福音书的首页)	32
阿达夫圣杯	33
康恩十字架	34
班堡珠宝盒	35
贝叶挂毯	36
玻璃杯	37
十字架上的耶稣	38
青铜镀金烛台	39
圣物箱	40

目 录

十字架	41
珠绣圣像	42
珠宝盒	43
铜制权杖头	44
铜鸽容器	45
镶宝石圣冠	46
圣母与圣婴	47
圣物橱	48
圣礼用品	49
沙特尔大教堂彩色玻璃窗	50
彩绘王冠匣	51
彩绘釉面砖	52
遗物箱	53
古坟式玻璃钵	54
镀金饮器	55
有人物雕像的翡翠装饰板	56
“滑稽之神”翡翠胸饰(正面、背面)	57
佛立像	58
林迪斯芳福音书的插画	59
上釉花饰小盒	60

欧洲中世纪

一般认为,在欧洲艺术史中,中世纪似乎是一个低落阶段。的确,就绘画或雕刻艺术而言,由于受到宗教的控制,较之希腊罗马的古典艺术,按欧洲造型艺术的传统观点来看是出现了倒退现象。

但工艺美术则是例外。因为工艺品不仅仅是精神的产物,它还依赖于物质条件。中世纪尽管也充满封建剥削和压迫,但它与奴隶制相比显然是一种进步,它以新的精神财富丰富了人类的文明史。

可以说,在中世纪艺术的各个方面中,工艺美术是取得了独特而辉煌成就的。同时由于不同国家的经济和政治发展的特点,以及自然条件与种族和历史的因素,中世纪工艺美术无论是制作工艺,还是装饰手法都获得了某些新的发展。陶工艺、金属工艺、玻璃工艺,以及象牙雕刻和木工艺等无不令人注目。

欧洲中世纪工艺美术形式多样,制作精良,深富内涵,具有特殊的审美意义。

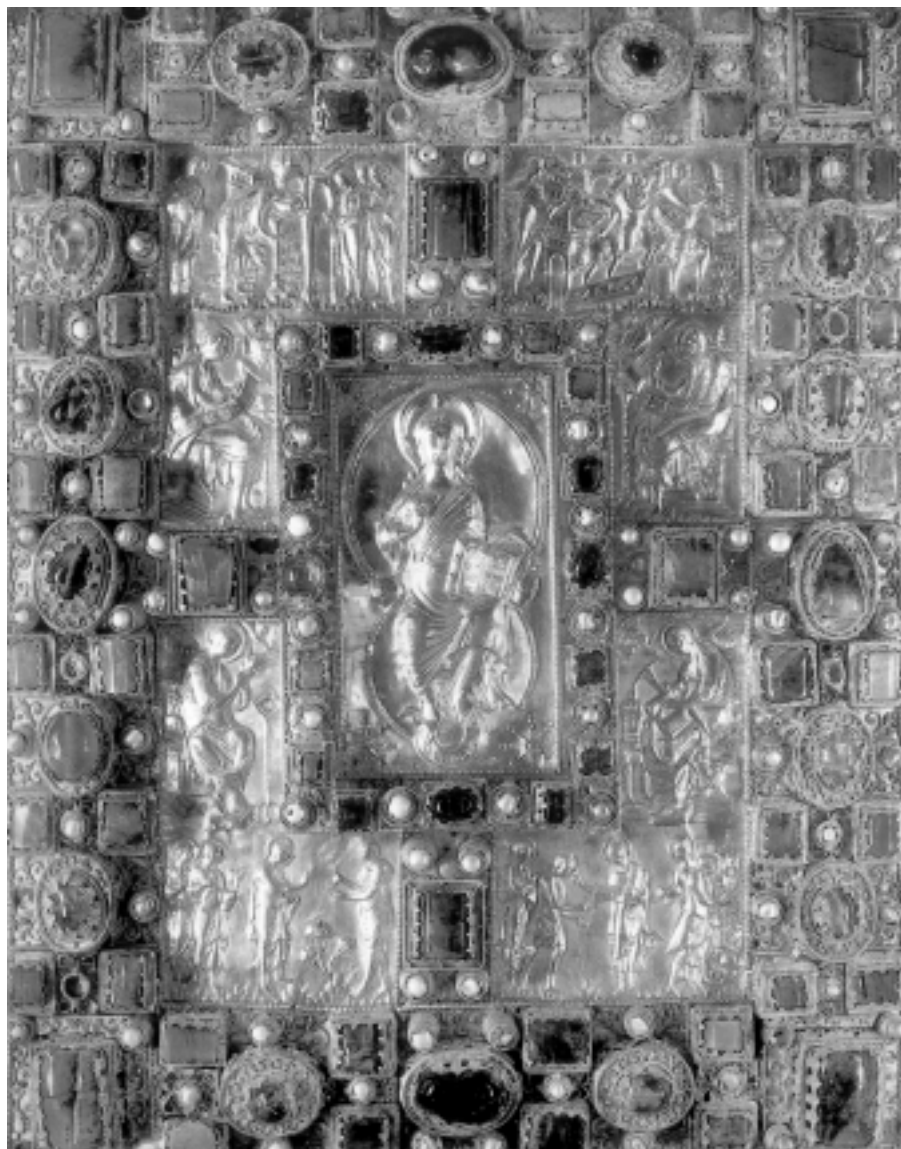
这件饰牌是纯金作品，描述的是森林中一个人手牵两匹马，坐地上的场景。这件饰牌的人与马。图中讲述的是一家人走进森林里，一个小孩躺在母亲怀抱里休息，另一

此杯是因公元1910年在安提阿挖掘到和间隔的藤蔓及鸟。圣杯的装饰图案,一方面而得名,它包括一个未经雕琢的银制内杯和一个镀银的镂空套杯。套杯上雕有12个人物暗示了圣餐礼在宗教上的重大意义。

封面中央有耶稣的坐像，四周由嵌于小圣餐杯上的各类珠宝镶边。小圣餐杯立体造型，珠宝镶边外同四边各描绘四位坐着的福音书作者及书中的情景。整个装饰华丽异常，色彩辉煌炫目。

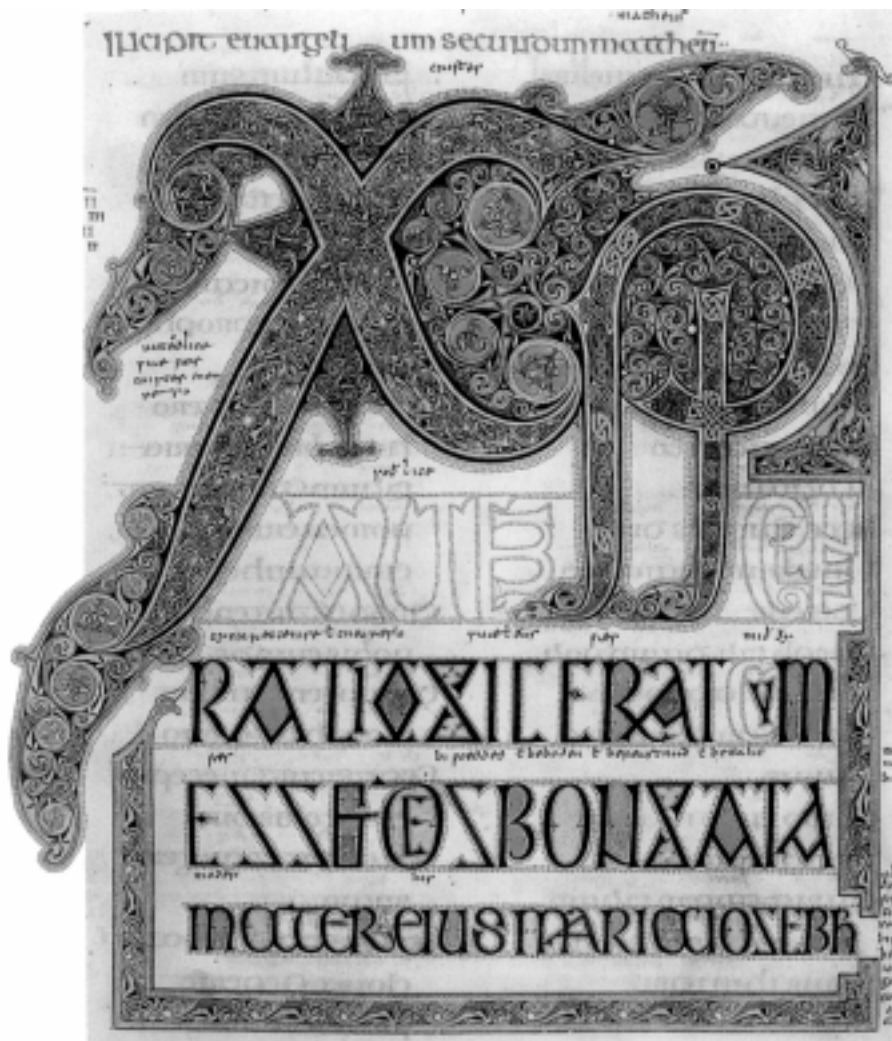

梅兹封面以珐琅彩和宝石镶嵌的金框 但其中又透露出几点庄严神圣、构思巧妙，饰边，中间是长方形的象牙浮雕，刻画的是 反映出作者高超的智慧，是当时不可多得的耶稣受难的场面。该封面的设计十分华丽，珍品。

插图设计华丽精美,图案由交缠的蛇组成,字母也经过精心设计,采用了基督之名的首字母 X P 的手写字体做为画面主要部

分。该图的外观设计在当时具有重大意义,是不可多得的工艺珍品。

奥托一世的皇冠以黄金为主体造型,上面镶嵌有各色宝石、翡翠及珍珠等,效果极其华美精致。镶嵌丰富了黄金的肌理效果,使

整个王冠充满辉煌的色彩,同时十字架又赋予它宗教与权力色彩。

木制雕像上包有金片，人物刻画程式化，典型的中世纪风格。圣母的刻画非常形象、逼真，她一手抱着小天使，另一只手里拿着一个苹果，两眼圆瞪。而对小天使的刻画更加入木三分。这一形象的刻画反映出当时所独有的艺术风格。

此物来自史特雷特维格。中心人物是一位站在11条轴条的轮子上的女神，头顶圆盘。她身边有动作各异的武装人物，造型明显受希腊几何图形派影响，人物表现细致，可能用于某种仪式。

青铜铸品。桶中部有一山羊纹装饰带，口内敛，上镶有一提梁，造型简洁，装饰朴素，刻画得十分形象，山羊纹装饰带的上下部各有一条凸线纹箍，起到加固桶身的作用，桶

手镯发现于贝利。上下部分别有钩状装饰造型，中部有三层凸起，分别有卷发或螺旋状纹样装饰精美的造型，显示出当时的锻造技术已达到随心所欲的水平，在制作工艺上的处理也是独具匠心。

