

世界美术全集

工 艺 卷 二 十 四

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 and 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

近代时期

玻璃圣礼祭器	8
金制台饰	9
晚妆女手袋	10
拿破仑一世热水壶	11
约瑟芬·波拿巴的寝宫	12
有底座衣柜	13
天鹅扶手描金椅	14
但丁像	15
摩尔根瓷瓶	16
孔雀花瓶	17
新艺术运动海报设计	18
铁法尼台灯	19
22K金花瓶	20
合金枝状大烛台	21
果木玻璃橱柜	22
祖父钟	23
玻璃银件花瓶	24
果汁罐	25
银花瓶	26
枝状镶嵌大烛台	27
银碗	28
红黄蓝三色椅	29
银制煤气水壶	30
B3椅子	31
金属皮革沙发	32
巴塞罗纳椅	33
帕伊米奥椅	34
保温瓶	35
女像花瓶	36
萨沃伊花瓶	37
书桌	38
圆桌	39
马赛克装饰画	40
金属浮雕罐	41

带屉小橱	42
共济会的纪念画	43
勾针勾制地毯	44
彩釉陶水壶	45
彩绘漆盒	46
铜制烛台	47
银制大汤盘	48
绘有风景图案的瓷尊	49
带发条钥匙的怀表	50
皇后宝冠	51
拿破仑房间的床	52
枝状大烛台	53
艺术与手工艺运动室内设计	54
银瓶	55
项链	56
洗礼盘	57
雕刻有斯芬克斯像装饰的橱柜	58
权杖顶饰	59
木制首领座	60
鼓	61
木制酒杯	62
礼仪用剑	63
黄铜手镯	64

现 代 时 期

女神鼓	66
玉雕双熊	67
彩釉恋人像	68
阿兹特克“日历石”板	69
蜂形黄金垂饰	70
幻想	71
手帕花瓶	72
摇椅第2号	73
权杖顶饰	74
山羊	75
点头老妇人	76
灯具	77

目 录

可叠放塑料椅	78
皇家之潮4号	79
餐具架	80
玻璃高脚杯	81
香水瓶	82
鸟形项链	83
后记	84

近代时期

公元19世纪末,在工业革命的发源地英国,以威廉·莫里斯(公元1834—1896年)为首的“艺术与手工艺运动”和公元20世纪初风靡全欧的“新艺术运动”以及公元1919年在德国诞生的“包豪斯”,告别了长期以来在欧洲形成的以宫廷为中心的工艺美术,迎来了面向广大民众的新兴工艺美术创作的局面。

随着工业革命的到来和资本主义的发展,工艺美术的性质发生了根本性的转变。工艺美术结束了数千年来主要为宫廷服务的局面,开始真正面向广大民众。由于机械化、批量化生产的特征和商品化的流通形式,工艺美术制品空前普及,工艺美术也因此得以大力发展。

由于新兴材质和新兴工艺技术的出现,工艺美术在种类和造型、装饰、色彩以及实用功能等方面也发生了新的变化。对工艺美术产品的设计制作也提出了新的要求。个体作坊式的生产逐步转向了集体工厂化的流水作业和机械化生产,工艺美术品的制作工艺和加工过程要求作品趋于造型和装饰上的简洁。

近代工艺美术摒弃了以往那种偏重满足人们精神生活需要的观念,树立了工艺美术要全面服务于人们物质和精神生活的意识,从根本上改变了传统的工艺美术观念。工艺美术在人们的生活中发挥了无可替代的作用。

公元19世纪玻璃工艺制品在造型上表现出对称而和谐的特征,一般都是同心圆的处理手法,显得既华丽典雅又和谐统一。工艺技法上也有了突飞猛进的发展,融各种技法为一炉的作品时有出现。这件基督教祭器就是一个典型代表。

与公元18世纪金属台饰的繁缛华丽相比,公元19世纪的这类金属工艺似乎庄重典雅了许多。这件装饰品设计精致,上面插有

花朵,中部设计成瓶状,雕刻细密,底部装饰一新。这件作品是公元19世纪的代表作。

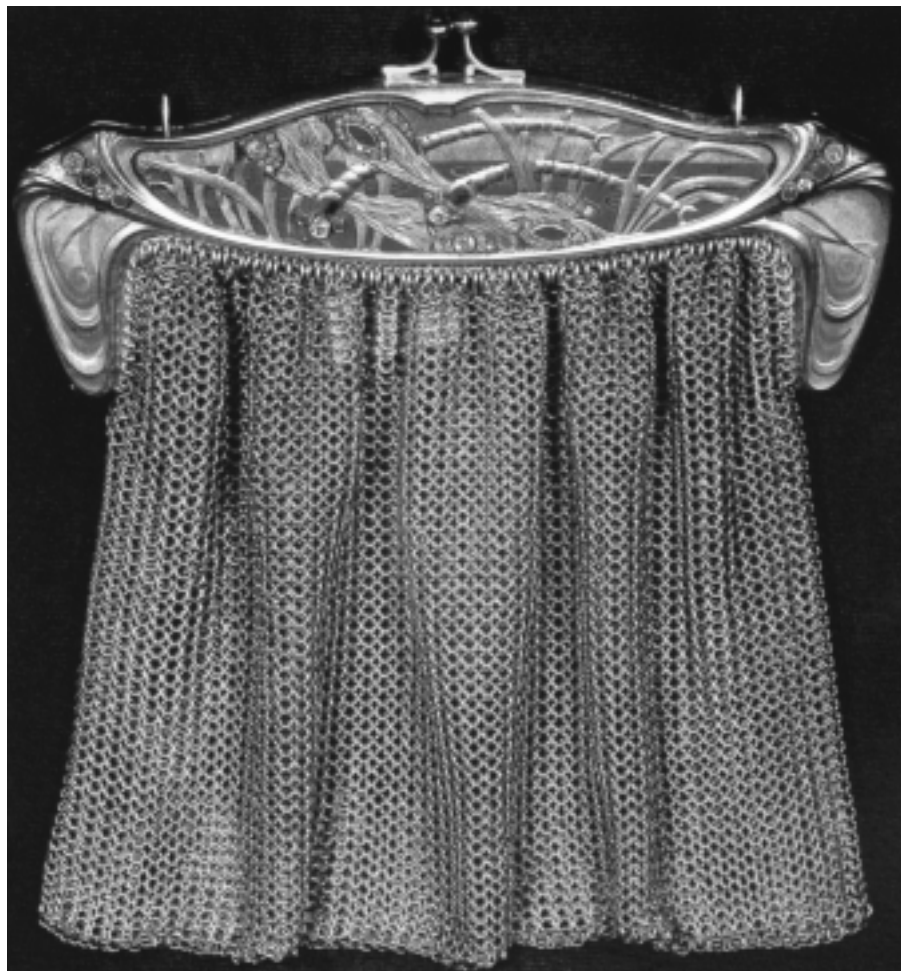
10 晚妆女手袋 俄罗斯 纵18厘米 横16.2厘米 俄罗斯国家珍宝馆

此手袋由金、银、钻石、玫瑰琢纹金刚石、蓝宝石、红宝石、珉琅、模压花纹、环状纺织品制成，工艺精美。从这件手袋的构成成

分上看，此物品必定是贵族人家的小姐用的东西。同时它也体现出当时俄罗斯地区织物的制作风格。

这只壶造型典雅,装饰华丽,做工精巧,充分体现了新古典主义艺术的风格特征。壶盖上的鹰,可作壶把的壶身两侧装饰的带翼神女,还有底壶上背向的翼狮,相映成趣,使整个壶上下浑然一体。这既是一件生活用具,同时也是一件精妙绝伦的贵金属工艺品。

12 约瑟芬·波拿巴的寝宫

这是19世纪初约瑟芬·波拿巴在巴黎玛尔梅森宫的寝宫，其中的床由雅各布·德斯马尔特精心雕刻而成，大量地使用了天鹅、

号角等图案。室内的桌子、椅子以及地板上的辅饰都体现出19世纪初法国府邸的装饰风格。

1809年法国帝政式桃花心木青铜雕嵌这件衣柜上的图案精美设计独特,体现出19世纪初法国家具设计的风格。

有底座衣柜,由雅各布·德斯马尔特制作木结构,皮埃尔·菲利浦进行青铜镶嵌和雕刻。

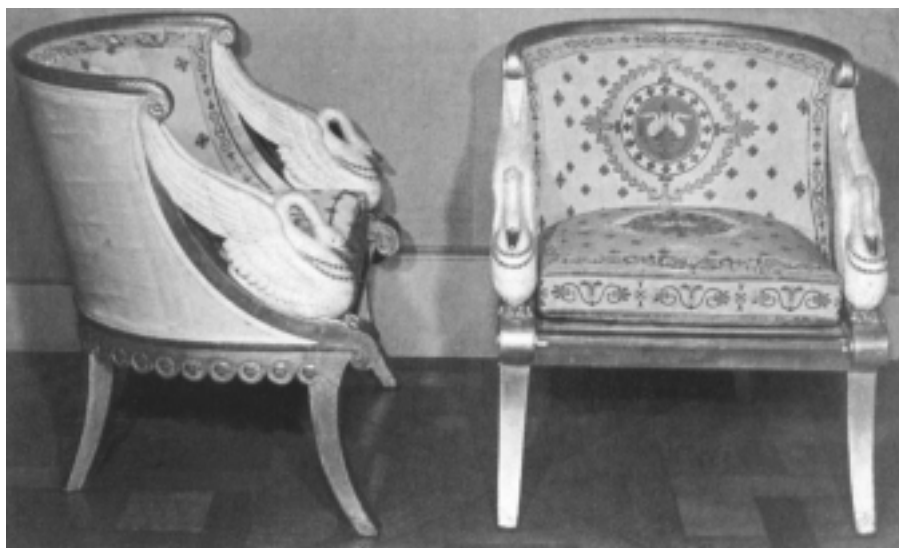

14 天鹅扶手描金椅

这件19世纪法国帝政式天鹅扶手描金椅,尤由查尔斯·布歇设计,雅各布·德斯马尔特制作。法国帝政式家具,主要是显示权

贵与尊贵,因而常常忽略了家具本身的实用性与结构的合理性。

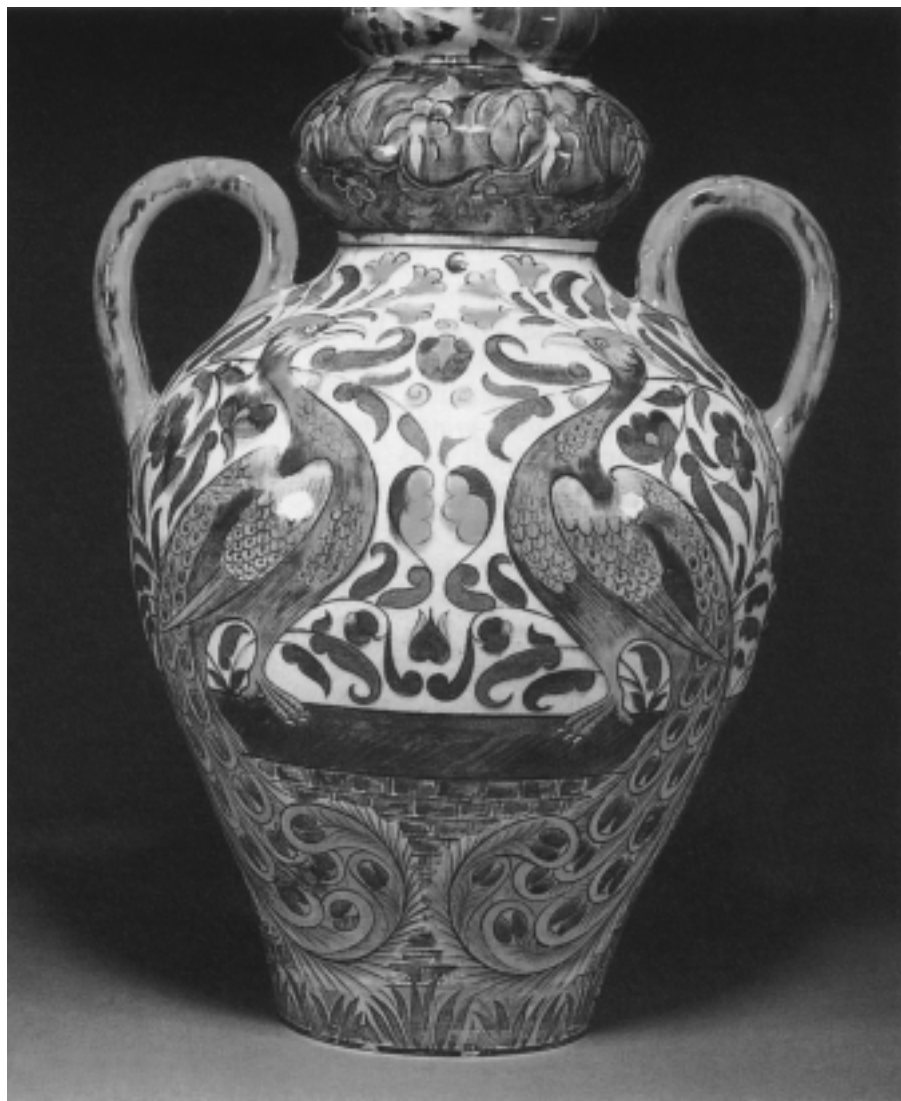

此像为釉面砖彩绘，人物为手捧书卷的作沉思状，人物刻画形象。这是公元20世纪初的作品，体现出那时人物雕像的技巧与风格。

摩尔根瓷窑以蓝绿釉彩绘，仿制波斯风格的瓷器。此瓷瓶的口部设计成椭圆形，壶身上设有两个把手，图案装饰华美。图中的

两只孔雀对称站立，十分形象。此物品体现出欧洲工艺品制作的风格。

美国设计家、装饰艺术家路易斯·康福特·铁法尼创制了法维列玻璃。这种玻璃能在表面形成犹如锦缎般的光泽，形成彩虹般的效果。正如这件孔雀花瓶，虽形似展屏的孔雀，但那流动的线条、梦幻般的色彩绝非自然界那美丽的生灵所能媲美的。

