

教育部教育管理信息中心

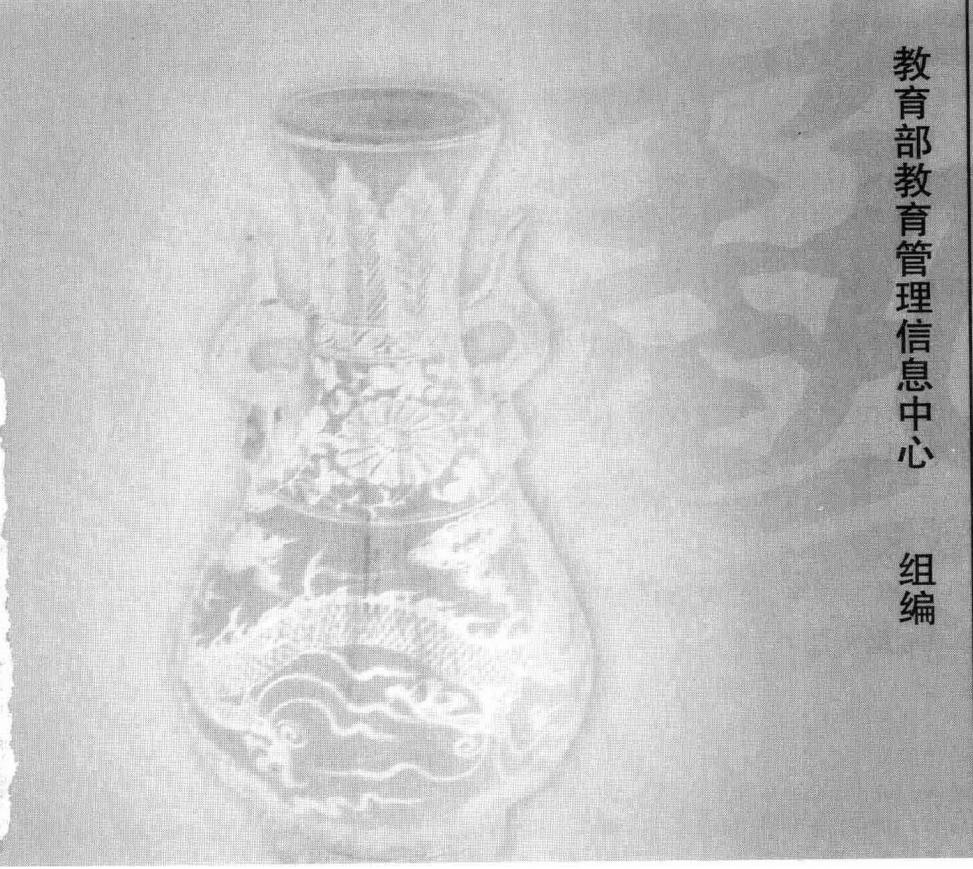
组编

设计艺术文化

主编 彭 澎
编著 杨淑
杨小舟
黄敏

清华大学出版社

设计艺术文化

教育部教育管理信息中心 组编

主编 彭 澎
编著 杨 淑
杨 小 舟
黄 敏

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书以设计、文化的概念为切入点,通过分析中外设计艺术历史、文化背景,利用“主题”化手法来介绍设计产品的形成和发展,以引导读者通过分析优秀设计艺术作品,思考作品设计过程中的设计理念、设计技巧、经济及文化背景等社会要素,使读者能够从文化的角度去理解促进设计艺术发展的因素和艺术设计学科的发展规律。通过本书的学习使学生基本了解设计史的进程,并引导学生分析设计语言,提高学生对优秀设计作品的鉴赏能力,提高学生的艺术修养,以及提高学生的创新意识和创造性能力。

本书可作为各类学校学生成才教育的教材,也可作为艺术和设计相关专业的专业课教材使用。同时也是各类从业人员以及对艺术设计知识感兴趣的广大读者理想的参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

设计艺术文化 / 彭澎主编;杨淑,杨小舟,黄敏编著. 北京: 清华大学出版社, 2008.8

青年学生成才教育系列教材 / 彭澎主编

ISBN 978-7-302-17981-8

I. 设… II. ①彭… ②杨… ③杨… ④黄… III. 艺术—设计—高等学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 093768 号

责任编辑: 帅志清 田在儒

责任校对: 刘 静

责任印制: 孟凡玉

出版发行: 清华大学出版社 地址: 北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969,c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015,zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者: 北京嘉实印刷有限公司

装 订 者: 北京市密云县京文制本装订厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 170×230 **印 张:** 16.75 **字 数:** 315 千字

版 次: 2008 年 8 月第 1 版 **印 次:** 2008 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1~4000

定 价: 49.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话: 010-62770177 转 3103 产品编号: 029306-01

前　　言

设计在人类生活中无处不在,它不仅仅是一种艺术,也是一种文化。从文化的角度思考设计艺术发展的规律具有很重要的意义。本书以设计、文化的概念为切入点,通过分析中外设计艺术历史、文化背景,利用“主题”化手法来介绍设计产品的形成和发展,以引导读者分析优秀作品,思考作品背后的思想、理念、技术、经济、文化等社会要素,使读者能够从本质上理解促进设计艺术发展的因素和设计学科的发展规律。通过本书的学习,使学生了解设计史的进程,并引导学生分析设计语言,提高学生对优秀设计作品的鉴赏能力,使学生深入理解设计艺术,提高学生的创新和创造能力和艺术修养。

目前,市面上关于设计艺术的图书不少,但大多数是从历史的角度去罗列各个时期的设计作品,从文化的角度,用纵向和横向两方面来教学生理解和欣赏设计艺术的教材非常少。对设计相关专业的学生来说,从历史的角度来了解各个时期的设计固然重要,但如果不了解它们产生的原因和历史背景等有关文化内涵,对它们的认识仅停留在简单的形式上是远远达不到课程目标的。

另外,21世纪的高等教育,面临着办什么样的大学、培养什么样的学生和如何办大学的问题,其实质是如何提高大学生的综合素质的问题。为了解决这个问题,目前,教育部已印发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》,要求各高校在教学计划中列入公共艺术课程,意义在于提高大学生的综合素质。要提高大学生的综合素质,就要加强对学生各方面的教育,包括艺术教育。《设计艺术文化》是一门有效的提高学生艺术修养的课程,其对提高大学生的综合素质具有重要的现实意义,对社会经济发展和构建和谐社会具有重要的意义。

本书将学术性、知识性融为一体,不仅能够使读者在设计艺术的天地里得到美的享受,还具有陶冶学生的人文和艺术情趣,提高设计审美能力的作用。本书不仅适合艺术和设计等相关专业的学生作为专业基础课程的教材,同时也适合作为学生的素质教育教材,本书还是广大读者学习设计艺术文化的有效参考书。

本书编写大纲由云南财经大学现代设计艺术学院彭澎教授、杨淑老师共同拟订,并由彭澎教授审定。本书主要由杨淑、杨小舟、黄敏编写,并由彭澎教授统

编。其中：第1~4章由杨淑编写，第5、6章由杨小舟编写。第7章由黄敏编写。除此之外，参与编写工作的还有冯黎金、饶简元、吴震瑞、武斌、杨中碧、徐辉、韦艺韬、林明辉、杨维抒、石晓晶，以及楚雄师院的王建才、张筱蓉。其中：书中第3章部分插图由武斌完成；第1~7章图片编辑处理由冯黎金、饶简元、吴震瑞、石晓晶完成；校对工作由林明辉完成；王建才、张筱蓉参与了前期编写工作，提供了许多重要资料。在此对以上参与本书编写的人员表示衷心的感谢。另外，本书在编写过程中参考了大量的书籍和网络资料，在此对这些资料的原作者表示衷心的感谢。由于作者水平有限，书中难免有错误和不足，希望广大读者提出宝贵意见。

编者
2008年4月

教学建议

(共计36/54学时)

章	建议学时1	建议学时2
第1章 设计艺术概述	4	6
第2章 陶瓷与青铜器	4	6
第3章 服饰	4	6
第4章 家具	4	6
第5章 建筑	8	10
第6章 雕塑	6	10
第7章 视觉传达设计与动画设计	6	10

目 录

第1章 设计艺术概述	1
1.1 设计与文化	1
1.1.1 什么是设计	1
1.1.2 什么是文化	2
1.1.3 设计与文化的关系	2
1.2 中国的设计艺术	3
1.2.1 中国原始社会的设计艺术	3
1.2.2 夏商周时期的设计艺术	4
1.2.3 春秋战国和秦汉时期的设计艺术	4
1.2.4 魏晋南北朝时期的设计艺术	4
1.2.5 隋唐时期的设计艺术	6
1.2.6 宋元时期的设计艺术	6
1.2.7 明清时期的设计艺术	7
1.2.8 近现代设计艺术	8
1.3 设计艺术在东方	8
1.3.1 埃及的设计艺术	9
1.3.2 两河流域的设计艺术	10
1.3.3 波斯的设计艺术	11
1.3.4 印度的设计艺术	13
1.3.5 伊斯兰的设计艺术	14
1.3.6 日本的设计艺术	15
1.4 设计艺术在西方	16
1.4.1 古希腊和古罗马的设计艺术	16
1.4.2 西方中世纪的设计艺术	19
1.4.3 文艺复兴时期的设计艺术	20
1.4.4 巴洛克和罗可可风格的设计艺术	22

1.4.5 新古典主义设计艺术	23
1.4.6 工艺美术运动和新艺术运动	23
1.4.7 现代主义设计艺术	25
1.4.8 装饰艺术运动	29
1.4.9 后现代主义设计艺术	31
第 2 章 陶瓷与青铜器	35
2.1 陶器	35
2.1.1 陶器的产生	35
2.1.2 陶器的种类	38
2.1.3 陶器的纹饰艺术	40
2.2 瓷器	43
2.2.1 瓷器的起源与演变	43
2.2.2 “陶瓷之路”与中外文化交流	45
2.2.3 瓷器的种类及特点	47
2.3 青铜器	49
2.3.1 青铜器皿	50
2.3.2 铜镜与铜鼓	56
第 3 章 服饰	58
3.1 中国服饰	58
3.1.1 夏商周时期的服饰	58
3.1.2 春秋战国时期的服饰	59
3.1.3 秦汉时期的服饰	60
3.1.4 隋唐时期的服饰	61
3.1.5 宋元时期的服饰	61
3.1.6 明清时期的服饰	63
3.1.7 近现代服饰	65
3.2 古埃及的服饰	66
3.2.1 服装	66
3.2.2 饰品	67
3.3 古希腊的服饰	69
3.3.1 服装	69
3.3.2 饰品	69
3.4 古罗马的服饰	70

3.4.1 服装	70
3.4.2 饰品	70
3.5 拜占庭的服饰	71
3.5.1 服装	71
3.5.2 饰品	72
3.6 中世纪服饰	73
3.6.1 服装	73
3.6.2 鞋子	75
3.7 文艺复兴时期的服饰	76
3.7.1 服装	76
3.7.2 饰品	77
3.8 巴洛克时期的服饰	78
3.8.1 服装	79
3.8.2 饰品	79
3.9 罗可可时期的服饰	80
3.9.1 男子服饰	80
3.9.2 女子服饰	80
3.10 20世纪的服饰	82
3.10.1 20世纪二三十年代的服饰	82
3.10.2 20世纪四五十年代的服饰	83
3.10.3 20世纪六七十年代的服饰	84
3.10.4 20世纪八九十年代的服饰	85
第4章 家具	88
4.1 家具的分类	88
4.1.1 木质家具	88
4.1.2 竹藤家具和金属家具	89
4.1.3 塑料家具和玻璃家具	91
4.1.4 石材家具和软体家具	92
4.2 东方家具	93
4.2.1 中国传统典型家具	93
4.2.2 东方其他地区典型家具	97
4.3 西方家具	100
4.3.1 古希腊和古罗马的家具	100
4.3.2 中世纪时期的家具	101

4.3.3 文艺复兴时期的家具	103
4.3.4 巴洛克和罗可可风格的家具	105
4.3.5 新古典主义时期的家具	107
4.4 近现代家具	108
4.4.1 近现代家具的基本特征	108
4.4.2 具有代表性的近现代家具	108
第 5 章 建筑	118
5.1 建筑的基础知识	118
5.1.1 建筑概述	118
5.1.2 建筑的基本特征	120
5.2 中国典型建筑	125
5.2.1 宫殿建筑	125
5.2.2 园林	128
5.2.3 宗教性建筑	131
5.2.4 民居	136
5.3 东方其他地区典型建筑	141
5.3.1 埃及典型建筑	141
5.3.2 印度典型建筑	143
5.3.3 伊斯兰典型建筑	146
5.4 西方典型建筑	149
5.4.1 古希腊和古罗马的建筑	149
5.4.2 哥特式建筑	152
5.4.3 文艺复兴时期的建筑	156
5.4.4 巴洛克和罗可可风格的建筑	161
5.4.5 新古典主义建筑	164
5.5 近现代的建筑	166
5.5.1 近现代建筑的基本特征	167
5.5.2 具有代表性的近现代建筑	167
第 6 章 雕塑	173
6.1 雕塑的基础知识	173
6.1.1 什么是雕塑	173
6.1.2 雕塑的基本形式	173
6.2 古代中国雕塑	175

6.2.1 宗教雕塑	175
6.2.2 陵墓雕塑	180
6.2.3 建筑装饰雕塑	183
6.2.4 工艺性雕塑	185
6.3 古埃及与古印度雕塑	189
6.3.1 古埃及雕塑	189
6.3.2 古印度雕塑	191
6.4 古代西方雕塑	192
6.4.1 古希腊和古罗马雕塑	193
6.4.2 欧洲中世纪雕塑	194
6.4.3 文艺复兴时期的雕塑	196
6.4.4 欧洲近代雕塑	199
6.5 现代雕塑	203
6.5.1 西方现代代表性雕塑	203
6.5.2 中国现代代表性雕塑	207
 第 7 章 视觉传达设计与动画设计	 210
7.1 视觉传达	210
7.1.1 插画设计	211
7.1.2 书籍装帧设计	225
7.1.3 标志设计	230
7.1.4 招贴设计	234
7.1.5 包装设计	239
7.1.6 企业形象设计	243
7.2 动画	245
7.2.1 动画概述	245
7.2.2 动画的产生与发展	247
7.2.3 数字动画的应用	249
 主要参考书目	 255

第1章 设计艺术概述

自人类社会产生以来,设计就对人类社会的生存、发展带来了重要的影响,并由此形成了人类所特有的文化。作为全书的基础,本章就设计、文化的概念以及设计的发展过程等知识进行系统介绍。

1.1 设计与文化

设计与文化是两个不同的概念,然而这两个概念却有着非常密切的联系。

1.1.1 什么是设计

人类社会的生存和发展离不开设计,但什么是设计?不同的人有不同的理解。到目前为止,还没形成一个统一的概念标准。本书在这里仅介绍两个典型的设计概念。

1. 概念之一

设计是发明,是革新。这是国际工业设计协会联合会主席奥古斯托·摩尔的观点。

2. 概念之二

著名的现代设计大师蒙荷里·纳基认为:设计并不是对产品表面的装饰,而是一种以生产某种产品为目的,将社会的、人类的、经济的、技术的、艺术的、心理的多种因素综合起来,进行产品生产构思和计划的技术。

从上面所列出的两个概念中可以看出:两个概念都强调了构思、计划,强调了创新。这是因为:从表面上看,第一个概念中只强调了“革新”,但革新就必须“构思”,就必须有“计划”;第二个概念强调“计划”、“构思”,目的是生产产品,而产品是通过有目的的“创新”活动创作出来的。

通过上述分析,并对上述两个概念中所包含的深层次的内容进行挖掘,可以认为:设计是人类有意识的、有艺术创造力的造物活动;设计是人类根据一定的目的和要求所形成的构思和意图;设计是融合物质文化、智能文化、制度文化和

观念文化的综合体；设计是融合了人类所创造的物质文化和精神文化为一体的总和；设计是人类文化的载体。

1.1.2 什么是文化

虽然文化是一个很难表述清楚的概念，但从宏观角度，还是可以对文化进行概述的。

首先，文化是人类社会特有的现象。在人的生存和发展过程中，逐步形成了许许多多的习惯，这些习惯经沿袭和演变变成习俗，进而言之就是人们所说的“文化”。由于自然环境和条件的不同；由于不同地域的人对自然现象和事物的认识不同；由于思维方式不同，人类不同群体所形成的生活习惯和生活方式，以及信仰等不同，从而产生了具有区域特征的“文化”，例如，饮食文化。

其次，人类社会的发展史是一部文化史。人类社会经历了从小到大，从简单到复杂的发展过程。在这个发展过程中，随着人们对自然界认识的深入，随着人们生活能力的提高，随着人们对物质条件要求的提高，人们的习俗在不断地改善，不断地完善，不断地推陈出新，从而使社会在“旧文化”与“新文化”的不断碰撞和变更中一步步发展起来。例如，服饰文化。

总之，文化是人类为了适应自然与人文环境所创造出来的物质财富和精神财富的总和，其功能在于确保人类的生存与发展。

1.1.3 设计与文化的关系

1. 设计是文化的外在表现

文化是人类生活方式的总和，文化影响着人类精神生活的方方面面，它体现在人们的思想意识之中，而设计又是受人们的思想意识支配的，因此，人们设计出来的产品自然是文化的外在表现。

设计具有强烈的美感力量，推动着人们审美观念的变化，有利于提升社会的审美文化品位。在现代社会中不同的设计载体把信息传递与艺术形式完美地结合在一起，无不渗透着人类创造的智慧，融入了更多更高的“文化含量”，撞击和滋润着人们的心灵，丰富了人们的审美情趣。

2. 文化影响设计

文化对设计内容起着决定性的影响。文化是设计内容的直接来源，不同的文化知识形态客观上限制着对设计内容的选择。也正是因为各个国家历史、地理、人文文化的不同，决定了各个国家的设计风格的迥异。如传统的英国社会有着深厚的古典人文主义传统，美国有实用主义，法国有浪漫主义等。以服饰设计为例，不同地区、不同文化背景下的人们对服饰的审美取向是不同的。世界各地

的服饰设计所运用的款式及色彩等要素,是各民族在不同历史、不同地理环境条件及不同文化背景下的产物,既有共性又有个性,构成了设计文化的一部分内容。

3. 设计与文化相辅相成

设计与文化是相辅相成的,只有真正地实现了设计与文化的结合,把各自的设计融进自己的文化特色,设计才可以称得上是创造,这个创造才可以推广直至流传万年。古今中外,那些经典的设计作品也正是与各自的文化相结合,才形成了自己的设计特色,才得以传世。

1.2 中国的设计艺术

中国是世界四大文明古国之一。中国的设计艺术有着一脉相承的连贯性,其融汇了中国各民族的文化,包容了各种外来文化,并以此形成了博大精深的设计艺术体系。下面就简单介绍一下中国设计艺术的发展过程。

1.2.1 中国原始社会的设计艺术

之所以称原始社会为石器时代,是因为原始社会所设计和制造的器具主要是石器。石器时代经历了几万年的岁月,在这个漫长的时间里,石器的设计、制作和应用等都发生了巨大的变化。为了便于研究,人们将石器时代分为旧石器时代和新石器时代两个阶段。

1. 旧石器时代

旧石器时代的石器是打制石器。这些石器是人们的主要劳动工具,主要用于采集果实和狩猎等活动。当时的石器以尖锐的削刮器和砍砸器为主,它们具有砍、砸、劈、刮等功能。但由于加工粗糙,所制作出的器具不便使用,因此,用功能更强的器具来取代这种打制石器便成为必然,从而产生了磨制石器。即人类社会从旧石器时代发展到了新石器时代。

2. 新石器时代

距今约一万年前左右,人类开始使用造型规整的磨制石器工具,进而又发明了陶器(如图 1-1 所示),从而人类进入了新石器时代。新石器时代是古代社会文化发展的新起点。

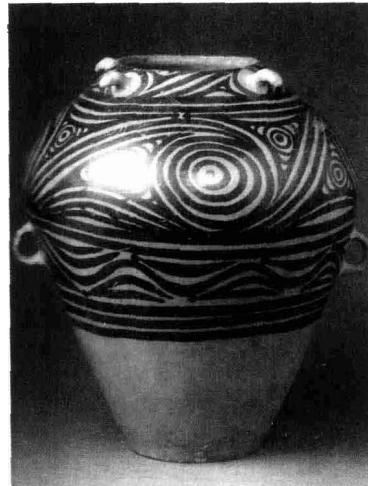

图 1-1 新石器时代涡纹彩陶罐

1.2.2 夏商周时期的设计艺术

在我国新石器时代晚期，人类发现了红铜。红铜具有一定的金属光泽和延展性，适于铸造小型工具或装饰品。经过长期实践，人们了解到：在冶炼铜的过程中，如果加入适量的锡则可以降低铜的熔点，铜的硬度也相应的被增加，铜锡合金就这样产生了。因为铜锡合金颜色发青，所以被称做青铜。青铜冶炼技术的普及和青铜器的大量使用，标志着人类历史从石器时代过渡到了青铜时代。

夏商周时期是青铜文化发展的辉煌时期，这个时期的青铜器物的特点是：制作精巧、造型优美、种类繁多、风格独特。夏商周时期的青铜器物是我国古代金属艺术的珍品，是后人研究古代社会的珍贵实物资料。图 1-2 所示的是商代透雕人面纹铜钺。

图 1-2 商代透雕人面纹铜钺

1.2.3 春秋战国和秦汉时期的设计艺术

1. 春秋战国时期

春秋战国时期是继西周青铜器之后中国古代青铜器铸作的又一个高潮期。在青铜器的形制上，春秋时期与西周时期的基本相同。在青铜器纹饰上，春秋早期的纹饰基本上沿袭了西周青铜器纹饰的特点；春秋中期以后的青铜器以蟠螭纹的流行为标志；春秋晚期至战国早期的青铜器纹饰主要呈浮雕状，繁复的镂空花纹使青铜器纹饰的制作达到了顶峰，如图 1-3 所示；到了战国中晚期，许多青铜器都是素面的，纹饰较少。

2. 秦汉时期

秦汉时期实用的青铜器数量增加，最具代表性的是铜镜。其中，铜镜发展的重要时期是汉代。汉代铜镜不仅在数量上比战国时期和秦代多，而且在制作形式和艺术表现手法上也有了很大发展，如图 1-4 所示。

1.2.4 魏晋南北朝时期的设计艺术

魏晋南北朝时期动荡、分裂的历史时局，促成了中国历史上的一次民族文化大融合。

1. 佛教的影响

西汉晚年，佛教由印度经过西域传入中国。因此，印度依山凿窟的寺院样式对中国早期的石窟寺产生了很大的影响。到了魏晋南北朝时期，佛教也逐渐成

图 1-3 春秋战国时期的青铜器

图 1-4 汉代铜镜

为中国的主要宗教之一。魏晋南北朝时期大兴寺庙,佛教造像技艺得到了空前的发展。

2. 外来文化的影响

魏晋南北朝时期,波斯萨珊王朝的金银器、玻璃器(如图 1-5 所示)、波斯锦等具有波斯文化特点的工艺品传入中国,对中国的艺术设计产生了重要的影响。例如,当时盛行的圆形连珠纹图案,被一些专家学者认为是由波斯传入中国的。

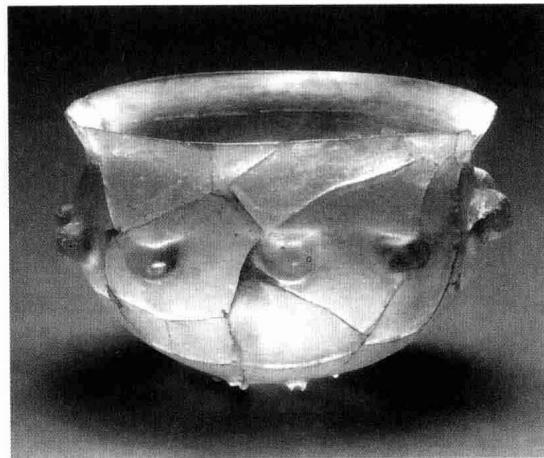

图 1-5 波斯萨珊乳钉玻璃碗

1.2.5 隋唐时期的设计艺术

隋朝的统一,社会安定;唐朝经济高度发展,政治相对稳定,国力强盛,使隋唐时期的设计艺术在诸多方面都达到了前所未有的水平。

1. 陶瓷器

虽然隋朝的统治时间并不长,但这一时期的陶瓷业却比较发达,这个时期的陶瓷器在造型上不仅继承了南北朝的风格,同时又有所变化,最显著的变化是使陶瓷器的造型变得饱满。另外,在质量上,隋朝的陶瓷已达到了很高的水平,从已经发掘出的隋墓里可以看到大量质量较高的白瓷。

唐朝是封建社会的鼎盛时期,这个时期中最具代表性的陶瓷器就是唐三彩。唐三彩瓷器在艺术和技术上都达到了非常高的境界,引起了世界的注目。

2. 服饰

唐朝是中国服饰发展史上的一个极为重要的时期。从唐朝服饰文献资料中可以看出,唐朝人的思想是非常开放的。盛唐时期的女子服饰流行袒领,即领口开得很低,从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看,袒领服饰似乎已经遍及黎庶。唐代女裙的面料多为丝织品,裙腰上提,有些可以掩胸。唐代女子一般仅着抹胸,外披纱罗衫,致使肩部和手臂的肌肤隐隐显露,周昉的《簪花仕女图》即描绘这种装束,如图 1-6 所示。

图 1-6 《簪花仕女图》

1.2.6 宋元时期的设计艺术

唐朝在内忧外患中分崩离析,之后中原和南方先后出现了五代十国。公元 960 年,赵匡胤建立了北宋王朝,统一了中国的大部分地区,并组建了文官政府。由于在朝任官的士大夫中,有许多人的文学和艺术修养很深厚,因此他们的审美趣味和艺术主张对当时的设计艺术产生了重要的影响。北宋皇帝的崇文倾向极大地推动了设计艺术的发展。

在设计艺术方面,非常值得一提的就是“宋瓷”,如图 1-7 和图 1-8 所示。在宋代,制瓷业有很高的水平,窑址作坊遍及中原和江南各地,形成了许多风格独

具的窑系，“官、汝、钧、哥、定”窑系都是宋代的名窑。

图 1-7 宋代青瓷

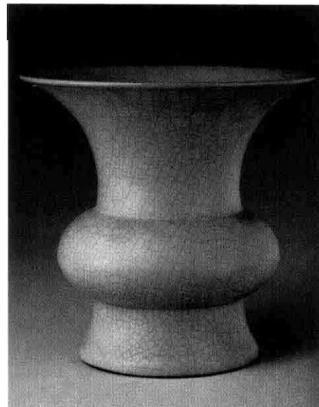

图 1-8 宋代裂纹釉瓷

1.2.7 明清时期的设计艺术

明清时期的设计艺术在各个方面都有了极大的发展。但到清代中期，清政府实行闭关锁国的政策，日益腐朽没落。1840 年，英国向清朝发动鸦片战争，清政府在失败之后被迫签订了一系列不平等条约，导致中国成为半封建半殖民地的社会。1911 年，辛亥革命爆发，推翻了清王朝，结束了漫长的封建社会，中国设计艺术也由此走上了从古代设计向现代设计转型的道路。

1. 园林

明清时期的园林是设计艺术发展中的一个闪光点，尤其在清代，帝王借助国家的财政力量，大肆修建皇家园林。目前被保存下来的皇家园林，绝大多数都成为园林艺术的样本，如北京北海、颐和园、故宫乾隆花园，河北承德避暑山庄等。在明清社会生活中，江南私人园林艺术也很兴盛，如著名的苏州拙政园、留园、狮子林、环秀山庄、艺圃，扬州个园、寄啸山庄，无锡寄畅园，上海豫园，杭州西湖郭庄等。私家园林构建的意义在于追求个人的文化意趣。图 1-9 所示的是苏州拙政园。

2. 家具

明清时期的家具达到了中国家具艺术的顶峰。明代社会稳定，农业和手工业发达，工匠获得了更多的自由，尤其是明朝中后期。明朝中后期商品丰富，流通渠道广泛，外贸开放，从而使大城市、城镇经济迅速兴起，尤以江南与南海地区最为显著。在当时，此两地是家具的重要产地，这与发达的商品经济有着直接的联系。