

武汉理工大学艺术与设计学院博士点
学科建设基金资助项目

杨先艺 著

ZHONGWAI YISHU SHEJI TANYUAN

中外艺术设计探源

崇文书局

(鄂)新登字 07 号

图书在版编目 (CIP) 数据

中外艺术设计探源/杨先艺著.

—武汉:崇文书局,2002.12

ISBN7-5403-0642-4

I. 中… II. 杨… III. 设计—工艺美术史—研究—世界 IV. J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 061118 号

出版发行:崇文书局

(武汉市黄鹄路 75 号 430077)

印 刷:武汉大学出版社印刷总厂

开 本:850×1168 1/32

印 张:8.875

版 次:2002 年 12 月第 1 版

印 次:2002 年 12 月第 1 次印刷

字 数:220 千字

定 价:15.00 元

序

21 世纪是设计的世纪,设计已渗透到生活的各个方面,所以设计教育更加重要。虽然我国每年培养的设计人才不少,但明显的教育问题是对设计历史及理论缺乏深入的研究。一个设计师如果不对中外历代艺术设计具有充分的了解,没有全面的设计修养,那么他的设计发展道路将是很有限的。鉴于此,系统地编写一本有关中外艺术设计史的教材,已是目前迫切的需要。我们把中外艺术设计史上每个时代的艺术设计运用一条主线串联起来,形成《中外艺术设计探源》这部书。

编写本书的目地,是要反映中外艺术设计的伟大创造和光辉成就。设计师能从本书中感受到各历史时期艺术设计的特色和民族风格,从中国和外国艺术设计史中借鉴其卓越的设计匠心和方法。

特别感谢辞书出版社编辑部的同志们,是他们的支持和帮助使本书的出版得以完成,感谢所有为本书提供资料的同行们(在参考文献中,都有详细的列举)。

杨先艺

2002 年 9 月

目 录

序

第一篇 中国艺术设计探源

第一章	石器、陶瓷、瓦当设计	(3)
第二章	青铜器、家具设计	(33)
第三章	建筑园林设计	(50)
第四章	纺织、服装设计	(73)
第五章	漆器、金属工艺设计	(103)
第六章	雕塑设计	(127)
第七章	民间工艺设计	(154)
第八章	中国古代设计思想	(170)

第二篇 外国艺术设计探源

第九章	外国早期的艺术设计	(185)
第十章	两河流域的艺术设计	(190)
第十一章	古埃及、古希腊、古罗马的 艺术设计	(198)
第十二章	中世纪的艺术设计	(226)

第十三章	意大利文艺复兴时期的 艺术设计	(237)
第十四章	欧洲巴洛克和洛可可 艺术设计	(250)
第十五章	外国 17~18 世纪的 艺术设计	(264)
参考书目		(277)

第一篇

中国艺术设计探源

第一章 石器、陶瓷、瓦当设计

一、石器设计

在几十万年前，石器是史前人类最早使用的工具，石器设计的道路是非常漫长的。随着历史的发展，我们的祖先在劳动中逐步改进了石器的制作。使用石器工具的时代，历史学家称之为“石器时代”。石器时代又分为“旧石器时代”和“新石器时代”。石器时代的人们在制造石器时，已经从单纯的打制进步到磨光和钻孔，并能够熟练地把握对称、均衡等形式要素。

早期的猿人使用的石器是就地取材，石器粗糙简单。此后石器制做日益精巧，不仅对石料的形状和硬度有所选择，而且对石料的色泽与纹理也有所取舍。用作砍砸的石器选材硬度较大，如石斧，这是从实用出发以提高石器的使用率。用于刮削的石器多呈片状，所以大多选用片页岩，以便略加敲击就剥离出片状石块，这样稍加打磨就可成形，制作起来省力便捷。对于色泽与纹理的选择无疑是一种朴素的审美观念的要求。

旧石器时代的石器是用打制的方法制成的，比较粗糙。这种石器多半是将天然砾石打击而成，除单向打击之外，也运用交互打击，把砾石的边沿加以敲打，现出厚刃，以作为敲砸之用，或者把石片加工出尖刃来，形成两刃一尖的形制。这种打制石器作为砍、砸、刮、割的工具，形状粗糙，很不规则。

新石器时代的石斧，有着锋利的斧刃，光洁的斧面，特别是圆圆的孔，孔壁上下垂直规整。人们经过长期探索，开始较普遍地采用石器磨制技术，即把经过选择的石块打制成石斧、石刀、

铤、石铲和石凿等各种工具的粗坯后，再用研磨的方法进一步加工，使器形更加规整，尖端与刃口更加锋利，表面更加光洁，更加符合使用的要求。我们的祖先最初只会用天然的石块作工具或武器，以后渐渐学会了选拣石块，打制石器，作为敲、砸、刮、割的工具。发展到新石器时代，石器工具的制造在打制基础上又经过磨制的加工，出现了大量磨光和钻孔的石器。

原始社会的人们，在石器的设计上，是经过艺术思考的。他们具有朴素的审美观念和艺术手法。经过不断地观察、揣摩和实践，人们的审美意识也得到了初步的启萌和发展，发现并掌握了诸如对称、节律、均匀、光滑等多种形式美的规律，并自觉地应用于设计活动中。人们的设计创造能力在无数次的实践中得到了提高，从而能够不断设计创造出各种合乎实用功能的石器工具。在石材的选择上，已十分注意硬度、形状和纹理。石斧选用长形的石块，以便打磨；石刀是呈片状的，所以多选用片页岩，以便于剥离。这种石器加工制作形式多样，既讲究实用又追求美观，以磨制和钻孔技术及极为整齐对称的形式成为石器工具发展的高级阶段。这是石器制作技术的重要发展，意味着人手的逐渐完善与灵巧。同时也大大提高了石器工具的功能。磨光可使石器锐利，钻孔便于装柄或携带，由此可见石器工具是对技能的弥补和人类肢体的延伸。例如制作石斧、石铤的石材硬度很大，器形必须设计成扁平刃利；石铤的硬度较小，铤头必须犀利尖锐。

原始社会石器的均衡感，对称形式，流畅的线性表现，都体现出器物的力量、适用和美观。如对于对称性的理解，人们可能是从人体自身和动物身上得到了启发，从而有意识地创造出对称的器物。对称的石矛、石箭头，十分锋利，投射起来很准确，同时均匀平滑的外观不仅减少阻力，而且给人以视觉美感。从这一点来看，原始石器工具的形式感是服务于审美与实用的高度统一性之中的。人类由此总结出对称、均衡、圆满、秩序等美的规

律，并成为形式美的法则。

人类通过石器工具改变着自然。随着石器的进步和工具的不断完善，人类不仅提高了石器的制作技术和实用价值，还提升了人类的知识能力和石器的审美价值。最原始的石器是原始人类选择大自然中的石质原料，利用以石击石的方法，打制出各种满足人类需求的、合用的石器工具。这是人类运用力学原理去改造自然物，并使用其成为合目的性的器物的最初尝试。

石器工具的创造和使用贯穿于原始社会的始终。它标志着人类在适应自然的同时，也不断利用自然物去改造自然。人的认识能力和人手在制造石器中得到锻炼和发展。人类在意识支配下的自觉劳动，最充分最直接地体现在工具的制造和使用这个重要的、人与动物的分界点上。在远古的年代里，大自然给一切生物提供了随处可见的石块、树枝、泥土等物质材料，当其他生物无从运用这些材料的时候，原始人类便开始按照自觉的需求来选取适当的木棒、石块供自己使用。为适应击打野兽、劈开坚果等不同的用途，他们开始对自然形态的物质材料进行比较、选择和改造。对工具的创造性活动，主要体现在石器工具的制作之中，并且人类在这一过程中逐渐获得了经验的累积，逐步培养起造型技能，逐渐萌生出审美观念。

原始石器工具的产生是人类在劳动过程中，在原始狩猎活动中，不断积累经验，逐渐学会从自己身边的天然石块中进行选择，依照自己的目的和需要进行加工、改造，从而创造出新的物化形态。石器主要是利用石头的刃和尖作为工具使用，按其用途不同可分为砍砸器、刮削器、尖状器等种类。砍砸器有石斧、石镑、石凿、石铲、石刀、石锄、石矛、石簇、石球、石锤、石磨棒、石磨盘等。刮削器有直刃、凹刃、凸刃、盘状和圆头刮削器。尖状器有直尖、斜尖、带肩尖状器等类型。

二、陶瓷设计

（一）原始陶器

随着原始农业的发展，人们开始了定居生活，贮藏食物和烧煮食物都需要容器。人们尝试着用柳、藤等植物枝条编成筐篮，可是谷粒总会从空隙中漏掉。于是，人们又尝试着用泥巴糊在筐篮上，总算是能够短暂地解决容器的泄漏问题了。后来，人们发明了用火烧制陶器。按现有资料讲，我国较早的陶器见于河姆渡文化，也就是说制陶工艺在中国至少有近万年历史。接着就是早已为人们所熟悉的仰韶文化和龙山文化等诸文化。因为彩陶最早在河南渑池仰韶村发现，所以也称“仰韶文化”。出土器物中，包括玉器、骨器、石器和陶器，尤以彩陶最为突出。因此，仰韶文化一般也称为彩陶文化。所谓原始“彩陶”，是指一种绘有黑色、红色装饰花纹的红褐色或棕黄色的陶器。在新石器时代，华夏大地上产生了许多有代表性的“文化”，如黄河流域的仰韶文化，长江流域的屈家岭文化，东南沿海的河姆渡文化、青莲岗文化，中原的大汶口文化，以及新石器时代晚期的山东龙山文化、甘肃齐家文化和浙江良渚文化等。这些原始文化出土的陶器既实用又美观，可以将其称为是原始艺术和原始科技的完美结合。

仰韶文化主要分布在黄河中上游地区。这一系统的文化层在我国西北甘肃、青海、陕西、河北、宁夏等地均有发现。约六千年前，我们的祖先已经用他们的勤劳和智慧创造了精美的彩陶。

彩陶的造型品种繁多，如汲水用的尖底瓶、葫芦瓶；饮水用的钵、碗、杯；蒸煮食物用的鬲、甗、鼎；盛储食物用的盆、罐、瓮等。总之，是按不同用途而确定其基本造型的。这些陶器轮廓线普遍圆浑饱满，很少有挺拔刚劲的折线，器身大小比例符合实用要求。例如仰韶文化半坡类型的尖底瓶汲水器，其基本形状为小口、尖底，腹部置有双耳。双耳除了系绳之用，还具有平

衡重心的作用，使注满水后的容器能自动在水中直立，底尖便于下垂入水，也易于注满，造型设计可谓轻巧实用。如果用三只尖底瓶互相依靠加温就比较安全，人们受到这个启示，进而创作出三足的鬲和鼎。它不仅外貌完整，富于变化，而且使用时安定稳妥。尤其是鬲的三个空足使受热面增大，取热效果好。这些符合科学原理的造型，显示出原始人的聪明与自信。仰韶文化的造型（包括雕塑人像），都有重塑造大的体面，注意造型的整体感，这种将小的体面概括在大的体面之中的简练的艺术手法，在后代不断得到继承发展。

彩陶的材质多以细泥质的陶土为主。在陶坯未干时，用圆形卵石把表面打磨光亮，并用赤铁矿和氧化锰作红黑颜料，使用类似毛笔的工具在器皿上描绘图案或画面。有的彩绘前加一层陶衣，以增加色彩变化。陶器在窑中烧成后变成土红色，花纹成黑色、深红色或紫黑色，这也正是原始彩陶的色彩风格。

1. 半坡型

以陕西西安半坡的彩陶为代表，纹饰单纯，几何形常用直线、波线和折线等几种基本线条组成，具有一种纯朴和稚拙的情趣。半坡彩陶的纹饰多用黑色绘成，显著特点是动物形花纹较多。半坡型彩陶的鱼形花纹，起先的是用实的手法，后来逐渐演变为鱼体的分割和重新组合，有一种人面形和鱼形在一起的花纹格外突出，叫“人面鱼身”纹，是人面与鱼形合体的花纹，即在一个人头形的轮廓里面，画出一个鱼形的花纹，具有“寓人于鱼”的特殊意义。这种花纹是最具有代表性的装饰纹样。半坡型鱼纹又可分为单体鱼纹和复体鱼纹。所谓复体鱼纹，是由两条或两条以上的鱼纹抽象化、几何化、样式化，形成横式的直边三角形组成的装饰图案的特点。我们的祖先从纯功能性设计到对美的设计的自觉追求，将设计文明向前推进了一大步。

2. 庙底沟型

以河南三门峡庙底沟遗址出土的彩陶为代表。其装饰多用直线和曲线结合，构成曲边三角形，也有带状纹、垂弧纹、平行条纹、圆点纹、回旋钩连纹、网格纹、羽状叶纹等。鸟纹的应用更多，而纹饰的黑白双关是它的特色。彩陶上主要绘几何图案，纹饰的组合富有弧线的美，装饰在器皿那膨胀的腹部上，既显得整体造型丰满，又给人一种流畅的感觉。另外，花纹一般都画在器皿外部，除少数用红彩外，其他多为黑彩，有时罩有红白陶衣，色彩效果更好。

3. 马家窑型

以甘肃临洮县马家窑出土的彩陶为代表，后来称为马家窑文化。马家窑型彩陶的艺术特点可归纳为以下特点：点和螺旋纹。点的运用成为这个时期装饰的特点。在点的外面装饰螺旋纹，有动的感觉。因此，马家窑型彩陶的艺术风格可用旋动、流畅来形容。装饰面积较大，往往遍布器物内外，既丰满、匀称同时又给人以多变化的感觉，与半坡和庙底沟型相比，显得更为精致美观。

1973年初，在青海大通县上孙家寨出土一件舞蹈纹盆，内壁绘舞蹈花纹，5人一组手拉手面向一致。彩陶盆的装饰意匠独出心裁，舞蹈队列在盆的内壁上部，如盆中盛水，舞蹈群则似舞于池边、柳下，并和池中倒影相映成趣。人头侧各有一条斜线，好似为发辫。这里展示的原始舞蹈，尽管非常简略，但那明朗质朴的动作，仍然透露着原始人纯真的情感和炽热的情绪。这种舞蹈或许属于原始巫术活动，或许仅是劳动之余的游戏歌舞。

4. 半山型

半山型彩陶的装饰，其图案组织大体可以分为两种：一是用旋涡纹（或称螺旋纹）组成装饰；二是用葫芦形纹作面的分割，使装饰面区分为数个单位。彩绘的线条红、黑相间，有一种富于变化的节奏美。

5. 马厂型

彩陶的装饰纹样，大体是从繁逐渐演变为简。常见的有折线纹、回纹，而以人形纹（或称蛙纹）最有特色。有人认为这是作播种状的“人格化的神灵”。

6. 大汶口文化

距今约五千年，大汶口文化红陶器皿中，有一个兽形鬻，它长 21.6 厘米，高 22 厘米，宽 14 厘米，形似站立的狗正在昂首狂吠，既有圆腹保证容量，又有粗颈可使水流通畅，同时四足稳稳当当地站立，是一件较为典型的赏用结合的早期作品。大汶口文化出土陶器的特点是：以素面灰陶、红陶为主，少量彩陶，晚期出现较多的是白陶。器形多样，有鼎、豆、壶、罐、杯（筒形、单把、高柄、高脚）。纹样以镂空和彩绘最具特色，还有旋纹，偶见方格纹和篮纹，亦有接近庙底沟仰韶文化的花瓣纹。这个文化略晚于仰韶文化，但又早于龙山文化。在制陶技术上，后期出现慢轮制器工艺。这就使得大汶口文化在仰韶文化手制和龙山文化轮制之间，起到一个承上启下的作用。

7. 龙山文化

原始“彩陶”还有典型的龙山文化，最突出而具有代表性的艺术品是黑陶。据考证，龙山文化时间在仰韶文化和大汶口文化之后，而与大汶口文化在陶质、烧制和器形上都有着直接的继承关系。龙山文化以山东为中心，出土了大量薄而光的蛋壳黑陶。黑陶的精致品，器壁仅 0.1~0.2 厘米厚，被考古界称为“蛋壳陶”。“蛋壳陶”的大量出现，显示了原始社会陶器制作技术的最高水平。以作为炊煮器的造型为例，扩大了用火加温时受热的面积。器颈部高拔，口前部有冲天鸟状，宛如一只昂首挺胸的大鸟，形态别致，体现了匠师实用与美观有机结合的造型设计思想。

黑陶不重色彩，专以造型见长，规整、单纯，外轮廓线转折

处棱角分明，挺拔秀丽，和彩陶的圆浑深厚，形成各具特色的迥异风格。黑陶一般不多加装饰，只是在某些部位上加绳纹、划纹和方格纹等，也有以镂空作为装饰的。

在新石器时代晚期，长江流域江浙一带盛行一种印纹陶工艺。印纹陶造型受到仰韶、龙山两种文化的影响，既圆浑饱满又挺拔有力。在装饰方法上，是以一种预先制成的刻有几何纹的拍板或裹上某种编织物的木板，在器胎半干时依次打印成纹。规整、细致、匀称是这一类陶器装饰纹样的主要特色。

原始彩陶的装饰设计，对山、水、鱼、鸟等图案进行抽象化，从写实到高度概括，从而构成各种几何纹，特别是和生活有直接联系并具有深刻影响的事物，基本上是以几何纹的形式出现的。这种装饰图案的产生，主要有以下特征：古代陶器表面往往有编织纹的遗留；由于编织纹的有规则而又富于变化的织纹组织，启发人们进行模拟，并有意识地运用在陶器装饰中。几何纹和劳动节奏感有内在的联系，产生着影响，图腾崇拜使各个部落为了共同的利益，形成表号化，简化为图腾，从而也创造了几何形的图案形式。

原始彩陶图案设计中形式法则有：

对比法：它采用了大小、黑白、虚实、曲直、横竖、长短、动静等等表现手法，产生了丰富多彩的装饰变化。对比法是彩陶工艺在装饰上运用最多、最普遍的一种艺术手法。旋涡纹的流动曲线和网格纹的直线，用线、面、空间以及形式感等各方面的对比，取得了曲与直、动与静的对比美。

分割法：它以达到装饰上的节奏和韵律的美为目的。

多效装饰法：它为了设计出适用的设计意象和多面结合的艺术构思。采用使器皿装饰具有正视、俯视等多角度的欣赏效果的方法。

双关法：是彩陶工艺的一种卓越的装饰手法。双关可分形体

双关和色彩双关两种。从黑色花纹看，是以白色为底色；从白色花纹看，是以黑色为底色。

彩陶产生在原始氏族公社制度的特定历史条件下，体现集体、部落、种族的图腾符号多次出现。彩陶具有独特、鲜明、强烈的艺术风格，从全世界各民族彩陶制品来看，民族和区域风格还不像后世艺术那样明显。这说明人类早期有着许多共同的需求和关注点。大多数的彩陶器皿，制作精美、造型凝重，带有一种朦胧的意境。器物上的图案，线条整洁、结构严密、布置疏密得当，适应器物的形态，取得了均衡、和谐、统一的效果。使用的颜色，虽然只有一两种色料，表现出来的却是丰富绚烂。从这种朴实的风格上，可以看到人类意欲征服自然的愿望和已经拥有的实力。这些富于变化的器物造型，这些创造性的彩陶图案，以及早期纺织、玉器、漆器和服饰品等，共同构成了我国原始社会的灿烂文化。

（二）瓷器

瓷器是我国劳动人民的伟大创造。商周时代用高温烧成的原始瓷器已具有某些瓷器的特点。劳动人民经过长期摸索，发展到汉晋，烧成了青瓷。这种青瓷烧结度较高、胎骨坚硬细致紧密、气孔率和吸水率很低、叩之能够发出清脆的声音，具备了瓷器的基本特征。

汉代瓷工艺的发展，代表作品如河南信阳出土的“青瓷碗”，洛阳出土的“绿釉四耳罐”等。汉代釉陶中的低温铅釉（北方产品）和薄釉硬陶（南方产品）也都具有鲜明的时代特点和地区风格。

从出土实物考察，青瓷至魏晋南北朝时期，已达成熟阶段。南北朝的青瓷器设计，典雅秀丽，温润柔和，器皿造型端庄挺秀又饱满浑厚。青瓷，是一种青白色瓷。缥瓷，也就是我们所称的青瓷。六朝的青瓷产地，主要是以浙江地区为中心。因为瓷的呈

色，由于釉的成分和烧制的温度影响，使釉中含有较多氧化铁，在氧化焰中烧制成黄色，在还原焰中烧制成青色。

六朝青瓷，标志着中国制瓷业的成熟。南方的青釉器物，一般胎骨较厚，质地细腻坚硬，烧成火候相当高，釉色呈水清色，釉层较薄，光泽透明，并已出现了褐色点彩。在造型和纹样上，也有很多发展，如整体造型塑成驼、羊、辟邪等动物，尤以青瓷羊最为精彩。还有鸡头壶造型等，另外有随佛教艺术而兴起的仰覆莲花瓷尊等等。魏晋南北朝时期青釉器物已经大量生产，这从有确切年代可考的墓葬出土的大批文物中可以得到证实。山东淄博发现的青瓷窑址上限也几乎上溯到北朝时期，北方瓷系的出现在我国制瓷业发展史上有极重要的意义。从此，我国制瓷业就形成南北两大系统，互相影响，互相促进，迅猛地向前发展。

南北朝的青瓷鸡头壶最负盛名。鸡头壶，又称天鸡壶，早期纯粹作为一种装饰，具有时代特色。它在盘口壶的基础上，肩的一面加饰一个鸡头，另一面安置把手，上接盘口。东晋以后，鸡头加长。这种壶由罐发展而来，以后壶体越来越高，至唐代，演变为龙耳壶，体形瘦长。六朝青瓷器皿的种类已经日益丰富，造型多种多样。较早实物如：江苏金坛出土的东吴晚期青瓷“堆塑谷仓罐”。这种罐在浙江绍兴一带的东吴晚期墓葬中屡有发现，大多塑的是庄园题材。南北朝有一种具有较高艺术性设计的造形——仰覆莲花瓷尊。尊体以腹为中心，上下部塑饰上下方向的三层莲花瓣，层层相接，尊底也塑成莲花瓣形，全尊共七层，新颖别致。肩部有耳，颈部塑出花鸟云龙。此尊高 66.5 厘米，口径 19.2 厘米，现陈列在北京故宫博物院。

隋代陶瓷业生产迅速发展，隋瓷的数量和质量都有所提高。其实物在黄河、长江流域和广东、福建等省都有发现。除了南方过去产瓷的地区，在河北贾壁村、河南洛阳和巩县也发现有隋代窑场遗址。隋瓷品种大大增加，器形更是多种多样。按照用途分