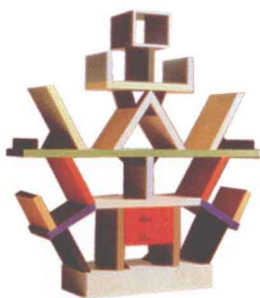

12.5

THE THEORY ON ART HISTORY

美术专业教材

普通高等教育“十二五”规划
美术专业教材

◎ 主 编 何 华

WAIGUOYISHU
SHEJISHI

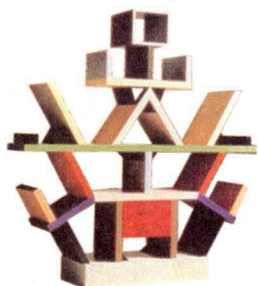
外国艺术 设计史

THE FOREIGN
ART
DESIGN
HISTORY

大象出版社

普通高等教育“十二五”规划
美术专业教材

◎ 主 编 何 华

WAIGUOYISHU
SHEJISHI

外国艺术 设计史

THE FOREIGN
ART
DESIGN
HISTORY

大象出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外国艺术设计史/何华主编.—郑州:大象出版社,2013.1

ISBN 978-7-5347-6189-8

I.①外… II.①何… III.①设计—工艺美术史—国外 IV.①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第293823号

普通高等教育“十二五”规划美术专业教材

外国艺术设计史

主 编 何 华

编 委 刘莉莉 刘 凯 杨 浩

出 版 人 王刘纯

策划编辑 王士松

特约编辑 袁山红

责任编辑 王士松

责任校对 钟 骄

书籍设计 袁 璐

出版发行 **大象出版社** (郑州市开元路18号 邮编450044)

发行科 0371-63863551 总编室 0371-63863572

网 址 www.daxiang.cn

印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

经 销 各地新华书店经销

开 本 889×1194 1/16

印 张 13.25

字 数 412千字

印 数 2000册

版 次 2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

定 价 55.00元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 郑州市文化路56号金国商厦七楼

邮政编码 450002 电话 (0371)63944233

普通高等教育“十二五”规划 美术专业教材编审委员会

PUTONGGAODENGJIAOYUSHIERWUGUIHUA
MEISHUZHUANYEJIAOCAIBIANSHENWEIYUANHUI

总主编：赵振乾

主 任：赵振乾

副主任：杨 钢 张健伟 胡国正 李 勇
宋荣欣 李光安 刘世声 吴京垵
魏小杰 彭西春 任留柱 王士松

委 员：李建忠 李建设 郭 珂 彭 亚
邬 建 马 勇 陈 涛 刘剑利
李 一 王 雨 张新词 蒋 鑫
李晓鲁 张新根 冉献东 刘根货
马公伟 陈庆奎 胡中艳 梁立民
陈同基

（以上排名不分先后）

总 序

大学，自古是人才的摇篮。“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”1983年邓小平提出“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”。与时俱进，落实科学发展观，崇道尚德，格物致知，促进人与人、人与社会、人与自然的平衡与和谐，是构建社会主义核心价值体系的根本需求，也是高等教育的任务和使命。

高素质人才是社会发展进程中最活跃的生产力。人才需要教育，德、智、体、美都很重要。艺术教育作为美育的重要内容，是素质教育的组成部分，旨在激发人对自然美、社会美、艺术美的感受，培养从事艺术创造的技能，从而按照美的规律提升自身和改造世界。教育需要教师，而教材作为教师实施教学与科研的物质载体，反映着师资素质的高低，更是塑造和更换学生“血液”的直接媒介。因此，能反映时代特色、现代化理念的优质品牌教材体系，将为提高高等艺术教育教学质量提供有力保障和规范依据，同时对教师作者队伍道艺技能与精神也是有效的总结、检验和提升。

近年来，我国艺术教育的形势是喜人的，无论是中小学艺术教育，还是本科、硕士、博士的高等艺术教育都取得了长足的进步。由于普通高校艺术专业招生人数逐年递增，教材出版行业得到繁荣，门类更齐全，质量进一步提高，精品教材频现课堂，地方院校和出版社编写出版教材的积极性得以调动，教材国际化引进进一步推进，为我国普通高等艺术教育教材建设及其进一步走向世界注入了新的活力。与此同时，教材建设也存在一些问题：

教材编写激励机制不完善，部分高水平教师编写教材精力投入不足；学科专业教材建设不均衡，基础课、热门专业教材众多，布点少且招生量少的专业、战略性新兴产业专业教材不完备；实践教学教材缺乏；教材质量监管制度不够健全，教材评价选用机制有待进一步完善，少数学校选用低水平教材的现象仍然存在。这些因素必然影响艺术教育事业的健康快速发展。

2011年4月，教育部〔2011〕5号文件《关于“十二五”普通高等教育本科教材建设的若干意见》向全国公开发布，教育部就“十二五”普通高等教育本科教材建设提出五条意见，要求做好“十二五”高等教育本科规划教材建设工作。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010~2020年）》，全面提升本科教材质量，充分发挥教材在提高人才培养质量中的基础性作用，大象出版社组织召开了河南省普通高校“十二五”规划美术专业教材编写研讨会。来自全省20所高校美术学院的34位专家学者组成了美术教材编审委员会，在总结“十一五”教材建设经验和教训的基础上，以教育部文件为重要依据，以育人为本、服务人才培养为目标，以保证教材质量具有科学性、先进性、适用性为核心，以创新教材建设体制机制为突破口，以实施教材精品战略、加强教材分类指导、完善教材评价选用机制为着力点，肯定专业教材编写对教学的促进作用，探讨新教材编写任务和目的，强调将当代新思想融入到教材中去的重要性，要求编委会成员在撰稿过程中广泛讨论、集思

广益，围绕教材宗旨、教学理念、主要内容、实用性、前瞻性和中原文化特色等方面进行深入研讨并达成共识。“要立足河南，放眼世界，做出河南学人的特色。”编委会先后召开了四次编写研讨会，议定46门美术教材，并确定了主编、副主编及相关参编人员，旨在推动高校美术专业教育科学化、规范化发展，深化教学改革，使加强学科建设的美术专业教材建设工程逐步走向深入。这一举措对河南省内美术专业教材建设与学科健全诸方面必将产生积极推动作用和深远影响，堪称河南美术教育界一大盛事。

本系列教材主要体现了以下四个特色：一、内容广泛，重点建设主干基础课程教材、专业核心课程教材，加强实验实践类教材建设，推进数字化教材建设。二、“选”、“编”结合，以“选”为主，注重整套教材知识结构的体系性与普遍代表性。三、鼓励将学科、行业的最新科研成果写入教材，注重教学方法论探讨。四、避免雷同，突出特色，注重吸收国内外优秀教材成果。

编写好的教材，不只要对学生负责，同时也应能体现对教师素质的培养和提升。教师作为教育的本质核心和中心环节，其整体素质在很大程度上对教育起着重大的主导作用。教师既可是作者，也可是读者，提升教师素养是关键，提升学生素养是本位。与中小学教育相比，本科教育自主性更强，学科范围与知识结构更广博，这就对教材体系性和编写者整体团队素质提出了更高的学术要求。

美术教育，本质上不仅是专业技能教育，更是美的教育和素质教育，涵盖学校教育、家庭教育和社会

教育。这就同时要求教材也要满足大中专学生、社会广大美术爱好者选用与参考。将德育和美育渗透到专业教学中，加强对学生思维素养、思想品德、审美能力、师范教学能力的培养，增强对传统文化的认知与历史责任感的获得，这也是教材编写的初衷。教材选题范围涵盖学科方法论、艺术学理论、美术教育、绘画、雕塑、艺术设计、书法、篆刻、中外美术史、摄影、美学、艺术欣赏诸学科门类理论与实践课程，不但学科教学针对性强，而且是新时代教学形势下对学科范围与门类的全方位思考和构建。作为一种新型特色化系列教材编写的探索与尝试，本套书难免有诸多不足之处，还望读者不吝指正。

本套教材的出版，河南省教育厅有关领导高度重视，得到大象出版社领导和工作人员大力支持。付梓之际，我谨代表参与本套教材编写的专家、学者们深致谢忱！

是为序。

赵振乾

2011年9月21日

于开封铁塔湖畔

序

本书作为普通高等教育“十二五”课程改革美术类专业系列教材之一，旨在启发和引导学生通过对外国艺术设计史的学习，开拓眼界和思路，加深对人类尤其是对异国文化中艺术设计的历史现象和发展规律之思考和理解，学会分析和掌握外国艺术设计的特点，借鉴其中有益的经验。

本书按照时间顺序和外国艺术设计的历史发展脉络，内容涉及人类自原始社会以来的手工艺设计，直至后现代和当代艺术设计的发展。书中重点阐述了工艺品设计、平面设计、工业产品设计，也涉及环境艺术及建筑设计等方面的内容，着重阐述了各个历史发展阶段乃至不同民族艺术设计的特点，介绍了重要人物和分析了代表性作品。出于时代要求和应用价值的考虑，本书较为详细地阐述了现代艺术设计的发展。在编写过程中，本书参考和借鉴了国内外有关设计史和设计理论方面的大量学术著作和资料，力求与时代的发展同步，注重理论视角和占有资料的完整性和准确性。本书适合大高职院校美术和设计专业的在校学生作为基础教材使用，同时也适合专业和理论研究人员以及对外国艺术设计史有兴趣的其他人士阅读和参考。

全书共分十章，内容包括绪论、人类早期的艺术设计（第一章）、从欧洲中世纪到文艺复兴的艺术设计（第二章）、欧洲17~19世纪的艺术设计（第三章）、现代艺术设计的萌芽（第四章）、现代艺术设计的兴起（第五章）、现代艺术设计教育体系的建立（第六章）、现代艺术设计的发展（第七章）、现代艺术设计的成熟与转型（第八章）、现代艺术设计

的民族与地方特色（第九章）、后现代艺术设计与后现代主义之后的设计面貌（第十章）。为了配合教师的教学工作和便于学生进行复习考试，本书针对大职业院校设计类专业学生的学习特点，在每章开头部分设定了“知识目标”和“能力目标”，在每章后面列出了思考题，还选出了与本章相关的延伸阅读书目。

本书第一、二、三章由郑州轻工业学院教师刘莉莉编写；第四、六章由河南工程学院教师刘凯编写；第五、十章由郑州升达经贸管理学院教师杨浩编写；第七、八、九章由河南大学教师何华编写。最后由何华进行全书的整理、修改和统稿。

对于长期从事一线教学工作，在繁忙的教学工作之余热情和负责地参与本书编写的各位同仁，我在此深表感谢！我还要感谢大象出版社的王士松编辑，这本书的顺利出版，得益于他在本书的规划、编写、统稿和校改过程中所提供的有力支持和帮助。

我们希望本书能够满足教学和不同读者的需求，并且真诚地期待读者对本书提出宝贵意见和建议。

何 华

2012年9月3日

于开封铁塔湖畔

目 录

MULU

绪论

001

第一章

人类早期的艺术设计

005

- 第一节 艺术设计的起源 005
- 第二节 古代两河流域与波斯的艺术设计 008
- 第三节 古代埃及的艺术设计 014
- 第四节 古代希腊和古代罗马的艺术设计 018

第二章

从欧洲中世纪到文艺复兴的艺术设计

024

- 第一节 欧洲中世纪的艺术设计 024

- 第二节 伊斯兰的艺术设计 028

- 第三节 文艺复兴的艺术设计 032

第三章

欧洲17~19世纪的艺术设计

038

- 第一节 巴洛克风格的艺术设计 038
- 第二节 洛可可风格的艺术设计 042
- 第三节 新古典主义风格的艺术设计 047

第四章

现代艺术设计的萌芽

051

- 第一节 工艺美术运动 051
- 第二节 新艺术运动 058
- 第三节 装饰艺术运动 066

第五章

现代艺术设计的兴起

076

- 第一节 德意志制造联盟 076
- 第二节 荷兰风格派运动 079

第三节 俄国构成主义运动	084
--------------------	-----

第六章 现代艺术设计教育体系的建立 190

第一节 理想主义的设计理念	090
第二节 包豪斯的历程	094
第三节 包豪斯创立的现代艺术设计教育体系 ..	097
第四节 包豪斯的成就和影响	105

第七章 现代艺术设计的发展 112

第一节 美国工业设计的兴起与市场战略	112
第二节 美国工业设计的体制化与第一代 职业设计师	118

第八章 现代艺术设计的成熟与转型 128

第一节 现代艺术设计的成熟	128
第二节 现代艺术设计的转型	135

第九章 现代艺术设计的民族与地方特色 145

第一节 欧洲大陆的现代艺术设计	145
第二节 斯堪的纳维亚半岛的现代艺术设计	155
第三节 英国、日本的现代艺术设计	161

第十章 后现代艺术设计 with 后现代主义 168 之后的设计面貌

第一节 后现代艺术设计的兴起	168
第二节 后现代主义的工业设计	172
第三节 后现代主义的平面设计	179
第四节 后现代艺术设计的特征	185
第五节 后现代主义之后的设计面貌	188

名词解释 194

参考文献 199

艺术设计是指人类为了实用和审美目的而进行的高层次文明的造物活动。人类的造物活动，源自人类对物质和精神财富永不枯竭的需求，是人类区别于动物的重要标志之一。

唯真、唯善，才能唯美。正如马克思所说，人类也按照美的规律进行创造。人类造物活动所追求的实用性和审美性，二者往往相互穿插渗透，彼此难以分开。人们对于造物活动及其结果的鉴赏和评价，也往往随着时代的变迁而变化。应当说，艺术设计史从一个侧面反映了人类文化的发展史，揭示了人类不同时期的价值观、审美观及其物质表现，同时，也见证了人类物化了的智慧和创造力。

从人类主动而有意识地制造、使用工具和装饰品开始，人类的设计文明便开始了。原始时期人类已经利用

石、木、骨等自然材料来加工制成各种工具和装饰物。尽管受到材料的限制，生产力水平也极为低下，但人类的设计作品仍体现了实用与审美两种功能的统一。实用功能和审美功能，二者孰先孰后，往往取决于人类当下的生存条件和生活动机。

古代两河流域，是最早进入奴隶制社会的地区之一，这里先后出现了一些强大的奴隶制国家，主要有古巴比伦王国、亚述帝国、新巴比伦王国和波斯帝国。由于连接欧亚大陆，这一区域的居民与外族间的文化交流十分频繁，有极强的融合性，因而其艺术设计综合了许多民族的特点。神与国王的威严，是古代两河流域艺术设计主要表现的主题。

古代埃及，是世界著名的文明古国，也是人类最早的艺术发源地。古埃及的艺术设计，与社会高度组织化、系统化的劳动生活密切相关。其艺术设计具有固定的格式和规范以及明确的秩序感，重视表现事物永恒的形象，展现了古埃及人所达到的高度文明——严明的秩序、规范的行为、宏伟的建筑，以及对神灵和法老衷心的爱戴和崇拜。

古希腊和古罗马，在世界文化史上占有重要的地位，它们给人类留下了许多珍贵的文化遗产。这些遗产不仅是欧洲艺术设计的基础和源泉，而且深刻影响了整个世界近现代艺术设计的发展。

中世纪，通常指从西罗马帝国灭亡到欧洲文艺复兴大约1000年的时间。长期以来，中世纪又被称为欧洲的“黑暗时代”。基督教会在中世纪的绝对统治地位，使得自古希腊文明以来所形成的理性传统遭到了扼杀，人们的信仰自由和个人权利受到了教会的压抑和排斥。宗教教义对人们思想的束缚使得社会进步缓慢，而艺术设计在实用与审美的功利性上，无一例外地服务于基督教的统治。

文艺复兴，是欧洲社会从中世纪向近现代过渡的转型期，也是欧洲在艺术设计领域高速发展的时期。这个时期的人们从古希腊、古罗马的文化艺术中汲取营养，提倡个性解放和思想自由，追求艺术风格的庄严、含蓄、均衡、和谐。这个时期涌现出了大量具有非凡创造力的优秀作品，对进入工业时代的艺术设计产生了重大影响。

自7世纪伊斯兰教兴起以来，信奉伊斯兰教的各国各族人民共同创造了辉煌灿烂的阿拉伯文化，尤其是在

艺术设计上，有着极为突出的成就。

17世纪，欧洲进入了一个新的时代。宗教改革运动、世界地理大发现、欧洲人的对外扩张和海外市场的成功开发，使欧洲社会上涌现出了巨富新贵，豪华享受之风盛行。巴洛克、洛可可和新古典主义便是这个时期艺术设计的风格体现。

18世纪中叶，首先发生在英国，之后蔓延到欧洲各国的工业革命，掀开了人类历史崭新的一页。从此，人类的生产方式发生了根本性的改变，并由此引发了人类在文化领域的深刻变革。工业革命后，在机器生产的初期，产品显得十分粗糙丑陋，无法满足人们的审美需求。为了扭转机器产品带来的审美品味低下的状况，欧美国家在19世纪中后期相继掀起了由艺术家和设计师为主导的“工艺美术运动”和“新艺术运动”，20世纪初又掀起“装饰艺术运动”。尽管三大运动在对待机器生产的问题上都坚持用传统的手工艺生产方式来抵制先进的机器生产方式，最终都无法避免被现代工业抛弃的命运，然而它们为人类社会带来了丰富多彩的艺术设计作品，也为后人留下了无比瑰丽的艺术设计宝藏。同时，三大运动的实践和探索，为现代艺术设计的兴起奠定了基础。

19世纪末，欧美各国的工业技术飞速发展，新设备、新机械、新工具、新工艺不断被发明出来。现代都市急剧膨胀，城市人口大量增加，商业日益繁荣，海报、广告、书籍、公共传媒大量涌现。面对保守的传统文化与飞速发展的现代工业之间的矛盾，设计师们必须探索新的形式，以解决现代工业和现代社会在发展中所出现的问题。现代艺术设计就是在这种形势下应运而生的。

“现代主义”（Modernism）首先是一场针对传统意识形态的革命。它席卷了从20世纪初到第二次世界大战结束的哲学、心理学、美学、艺术、文学、音乐、舞蹈、诗歌等所有的文化领域，影响范围极为广泛。现代主义设计是在现代主义意识形态的影响下，针对传统艺术设计的一场革命。现代主义设计首先从建筑领域发起，它强烈反对只为社会上层和精英服务的传统设计理念，主张设计要为普通劳动者、为大众服务。因此，现代主义设计从一开始就具有强烈的革命和民主思想。这种思想很快扩展到几乎所有的设计领域，成就了一场声势浩大的现代主义设计运动。德国工业同盟（又称“德

意志制造联盟”）、荷兰风格派运动、俄国构成主义运动，是世界上率先进行现代艺术设计实验的社会组织，也是现代主义设计运动的先行者。

1919年，德国包豪斯（Bauhaus）成立。这是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学院，是现代艺术设计的摇篮。包豪斯对现代主义设计运动的发展和现代艺术设计教育体系的建立都做出了不可磨灭的贡献。尤其是，它始终秉承创立伊始便奠定的国际化精神，始终在探求一种艺术设计的世界性语言，并因此而成为世界现代主义设计的中心。尽管包豪斯仅仅存在了14年，但其影响范围之巨大和深远，已经远远超出了一所艺术设计学校所具有的社会和文化意义。

20世纪20~30年代，现代艺术设计的重要门类——工业设计在美国兴起。工业设计的发展，离不开科学的企业管理，同样也离不开成功的市场营销战略。美国是世界上率先进入工业设计的国家，也是世界上首先实现工业设计体制化和职业化的国家。真正推动美国迈向现代主义设计轨道的力量，除了两次世界大战提供的历史机遇外，主要源于19世纪后半叶到两次世界大战期间大量外来人口的迁入。凭借着自然、人力以及知识资源的巨大优势和两次工业革命成果的推动，美国在20世纪初已经成为世界头号工业强国。这为美国工业设计的兴起和发展及其对世界经济的影响奠定了坚实的物质基础。

第二次世界大战前后，大批欧洲知识分子移民美国，不仅为美国的经济、政治、科学和文化事业注入了新鲜血液，为推动美国走向全面繁荣做出了巨大贡献，而且使世界现代艺术设计的中心也随之由欧洲转移到了美国。从欧洲移民到美国的艺术家和设计师，其中包括包豪斯的设计大师和骨干人物，在充满着实验精神和市场意识的美国商业社会里，迅速融入了本土的职业设计师队伍。他们将现代主义设计理念引入了美国的设计教育体系，使得世界现代艺术设计从欧洲的萌芽、生长阶段，发展到了美国的全面成熟和繁荣阶段，并形成了风靡世界的现代主义国际风格（又称“国际主义风格”）。设计和市场的紧密结合，促使相应的新兴学科被建立起来，从而更加有力地推进了艺术设计教育和实践。

第二次世界大战后，欧美国家的工业经济获得了迅猛发展，社会空前繁荣，人民生活水平日渐富裕。美国兴起的大众消费文化很快传播到了各个西方工业国家。

消费者需求层次的提高，对现代艺术设计的理念和方法都提出了新的挑战。科学技术的发明创造、新材料和新工艺出现，使得现代艺术设计有了风格转换的更大空间。经济全球化的发展趋势，促使设计理论家转变视角，对人类的相互关系和生存环境等问题进行深入思考，并提出新的设计理念。从战后到20世纪70年代，世界现代艺术设计由发展到成熟，进而走向了自身的转型。

从两次世界大战期间到20世纪60年代，现代主义国际风格尽管是风靡世界的主流设计风格，然而，这个时期的艺术设计并非仅仅是风格上千篇一律的重复和模仿。正如人各有面，民族和地方特色总是在不经意间透过产品材料的选用、色彩和造型的变化流露和突显出来。欧洲大陆和斯堪的纳维亚半岛各主要工业国家、同属岛国的英国和日本，随着工业化发展的进程，在艺术设计的不同领域都展现出了无可替代的民族个性和地方特色。

20世纪70年代，现代艺术设计完成了自身的转型，进入了后现代艺术设计的发展阶段。“后现代主义”（Post-modernism）是西方发达国家兴起于20世纪60年代的重要文化思潮，它涉及哲学、伦理、文学、建筑、音乐等诸多文化领域，其核心思想是逆向思维，并对现代主义持批判、否定态度。70年代以后，设计的“语法结构”发生了重大变化，逐渐突破了现代主义国际风格一统天下的局面，呈现为多元化、人性化、装饰性、情感性、象征性等新的时代特征。

20世纪80年代末，后现代艺术设计开始式微。在汲取前辈设计营养的基础上，设计师不再关注流派和主义，而是从深层次上探索人、社会、环境之间的协调，探索设计的可持续发展问题，如环境保护、传统文化、高新科技、以人为本等。随着人类科学技术的发明创造，以及人类生产方式和生活方式的变化，如何为大众生活创造一个更加健康、美好、舒适的生活环境，已经成为每一个设计师的理想和责任，这也是今后设计发展的必然趋势。

第一节 艺术设计的起源

从第一件有意识制造的石器开始，人类的造物设计史开始萌芽。原始人最初的造物题材比较多的是实用性器具，具有某种明确的目的，器物上的装饰题材多是人物和动物以及生产、战争和狩猎场面的内容。原始的设计是从实用性出发，装饰也只是基于实用的需要而带有强烈的巫术和宗教色彩，并不是从注重形态美和色调美出发的。

一、旧石器时代

人类最初只是以天然的石块或棍棒为工具，后来经过无数次的经验积累，渐渐学会了选择石块，这种选择必不可少地需要他们进行观察、判断、比较等自觉的思维活动，并逐步掌握了简单加工技术，出现了早期的打制石器。虽然这些经过加工的石器粗陋得似乎与自然物并无多大差异，但从此人类不再像一般动物那样本能地去满足它们所属物种的标准和需要，而是开始了按照自己头脑中已经存在的某种观念，有目的地、自觉地改变自然物的形态，这是创造的开始，是人类设计活动的开始。

动物的牙、骨、角及贝壳也是原始人制造工具及装饰的最佳材料，在旧石器时代得到了大量的使用。骨刀、骨针、矛头、鱼钩、弓箭等骨质工具的出现，是在旧石器时代工具制作方面取得的最伟大的成果之一。随着人类征服自然的能力的提高，人类从洞穴中走出来，逐渐在平原上定居，装饰器物开始出现。装饰器物的出现标志着人类的需求已经从单纯的实用性上升到对美的追求。装饰器物的种类有贝壳、石串珠、骨镯、骨珠等。

这一时期出现了很多动物形象的雕刻，有的是作为对实用器物的装饰而出现的，有的是对动物的单独雕刻，还有的则是在石、骨、角片上的线刻。用于装饰实

第一章 人类早期的艺术设计

知识目标

- 1.原始时期艺术设计的发展特点。
- 2.古代两河流域、波斯、古埃及、古希腊和古罗马艺术设计的发展历史与风格特点。

能力目标

对原始时期、古代两河流域、波斯、古埃及、古希腊和古罗马艺术设计的优秀作品进行分析与鉴赏。

用器物的雕刻，最初多在骨刀、角叉、石刀、象牙器具等物的把柄上，后来发展到连棒、杖等武器的末端也加以装饰。如法国马达齐尔洞窟出土的一件投矛器柄，是用一块驯鹿的肩胛骨雕刻而成的一只小羚羊，它精巧地利用了鹿肩胛骨的扇形结构，塑造出生动活泼的小羚羊形象。这类雕塑还有瑞士出土的刀背部被雕成一个麝牛头形的骨刀，比利牛斯一带出土的刀背部雕有马头或野猪头形的骨刀，等等。

作为动物形象的单独雕刻，其中不少只是雕刻动物的头部。如马特兰洞的骨刻马头，雕刻得很精致，准确且生动。从它那张开的嘴巴似乎可以听到它的嘶鸣。在莫纳斯特和埃斯波拉圭斯有鹿头雕刻出土。雕成动物全身的作品也有发现，在德国的沃盖尔黑德洞发掘出一件牙雕小马，长 4.8 厘米，在小马的臀部刻有几何图形。可惜的是，马的腿部已缺损。在法国蒙代斯班洞中还发现有用泥土堆塑成的熊，可能是为巫术而制作的。

线雕动物形象，即用针状石器刻出线条来表现出的动物形象，大多被雕于石、骨、角片等材料上面。如出土于瑞士的一件骨器上的线雕，表现的是正在吃草的驯鹿，它生动地刻画了正在低头觅食的驯鹿怡然安详的姿态（图1-1-1）。在热尼埃遗址出土的一块宽 7.6 厘米的石片上，刻有欧洲野牛，用线肯定，蹄子结构刻得颇为准确。另一件非常出色的线刻作品是在法国劳尔泰洞中出土的用驯鹿角制作的骨杖，上面刻满图画，全长 24 厘米。若将其展开，便可以看到一幅精彩的画面：三只驯鹿缓步行于水中，几尾鲑鱼穿梭于鹿腿之间，最后一只驯鹿警惕地回顾后方，画面就此断掉。显然作者是借助于穿梭的鱼来虚写河流，并成功地刻画了最后那只驯鹿回首警惕的表情。这表明当时的创作者已具备了充分的观察和表现能力及技巧。

图1-1-1 [瑞士] 骨雕 旧石器时代

丰富多彩的原始洞窟壁画代表着原始艺术设计的最高成就。欧洲原始洞穴壁画一般展现的是原始人狩猎生活的历史。在壁画的轮廓和主要的部位，都以简朴遒劲的线条来勾画，并用鲜明的红色、黄色和黑色的矿物颜料，调以动物油脂涂抹而成。那些豪放粗犷的线条、饱满明快的色彩、准确分明的结构和威武雄壮的野性形象，至今仍显示着巨大的艺术魅力。其中最突出的原始洞窟壁画是西班牙北部阿尔塔米拉洞窟壁画和法国西南部的拉斯科洞窟壁画。

在拉斯科洞里一个井状坑底部一块突出的岩石上，画着一个著名的人类古老场景：一头野牛正冲向一个鸟首人，鸟首人附近有一只鸟站立在枝头，野牛身上则已被一支矛刺穿，腹下流出大量的肠子，但还在拼命地挣扎，向人冲去（图1-1-2）。图中的人物很值得注意，其形态被图案化了，长着鸟头或是戴着鸟冠，右手握着顶端呈钩状的工具，可能是矛棒或标枪，双手各长着四个指头，脚下还残留着矛棒的断片，和野牛组合在一起，似乎受了伤。有人认为鸟首人是伪装成动物的猎人，有人认为是巫师正在为祈求狩猎的丰收施行巫术。猎人伪装成动物以便狩猎时接近猎物的做法在我国少数民族中至今仍有使用，如鄂伦春族戴的狍头帽。学者们认为该画可能是在表现某种观念，或者有某种纪念性目的。类似的画例不仅在其他洞窟岩画中可以找到，稍后时代的非洲岩画中也可以找到。

迄今为止发现的原始雕塑大多数为小型的动物雕塑，少数人像雕刻中，裸体女性雕像占主要地位。这些

图1-1-2 [法国] 拉斯科洞窟壁画 约公元前15000年左右

女性雕像强调夸张女性的生理特点，突出表现女性的乳房、臀部、腹部、大腿等，体现出原始时期人们对母性和生殖的崇拜。发现最早的雕像是奥地利“维林多夫母神”（图1-1-3）和法国鲁塞尔石壁浮雕“手持角杯的裸女”（图1-1-4）。

“维林多夫母神”为一尊妇女小圆雕，属于奥瑞纳时期的作品。它被发现于奥地利摩拉维亚的威冷道夫洞中，距今已有3万多年的时间了。这尊小圆雕是以软质石灰石刻成的，它的头部与四肢雕凿得十分笼统，脸部特征没有刻出来，但头发却均匀地、成卷状地排列在整个头部。雕像高约10厘米、宽5厘米，胸部突出，腹部宽大，腰腿粗壮，女性特征被强调得极其夸张。它正是旧石器时代母权制社会观念的反映。在那个时期，妇女是领导着集体生活的。另一方面，这种小雕像或许与当时的巫术活动有一定关系。

“手持角杯的裸女”为法国鲁塞尔岩廊石壁浮雕，

图1-1-3 [奥地利] 维林多夫母神 约公元前3万年

图1-1-4 [法国] 手持角杯的裸女 约公元前3万年

也是奥瑞纳时期的作品。这位女子右手托着一只角状器，左手搭在稍微隆起的腹部，披肩长发绕在左肩，袋状的双乳悬挂在胸前，腹部和臀部宽厚肥硕，面部简略未作刻画，粗壮的大腿往下细小而至于虚无。从形象动作的姿态特征中，人们猜想这位女子正在主持一项巫术仪式，祈祷猎物丰收和部族昌盛、安康。也有人认为手中托举的角器是人类繁殖的吉祥物，表明她那母性的潜力不再隐藏在自己的身体内，而是寄托于神秘的象征——兽角。

雕刻艺术是人类生活的形象记录，原始人制作雕像绝不可能是有意识的艺术活动，更不可能有明确的审美观念，完全是出于功利的目的：通过制作“母神”形象和吉祥物角器来祈求种族的昌盛。尽管如此，原始艺术家还是在某种朦胧的审美意识驱使下，出于人类艺术创造的本能和敏感，找到了表达目的合适手段，把自己的理想通过对客观事物形象的把握和结合而传达出来。

二、新石器时代

随着历史的发展，石器工具的加工制作技术也不断进步，由打制代替了磨制。石器光滑的外表、对称的造型以及锋利的实用价值，体现了人类早期的审美追求和对实用功能的理解。把实用性 with 审美结合起来，赋予设计物以物质和精神的双重功能意义，是人类设计活动的基本特点。虽然审美追求较之实用的目的性追求从自觉的角度来说要晚些，而且有着本质的不同，但当这种意识经过漫长的历史阶段得以升华为自觉的追求时，人类的设计文明便进入了新的时期。

建筑的出现和发展是新石器时代的重要文明成果之一。由于农业时代的生活比较稳定，人们开始建造固定的住房，并形成了村落。西亚的哈松纳文化层就有砖头筑成的方形房子；公元前4000年的乌贝德文化期，已出现堡垒式的套间住宅。

在新石器时代中期至末期，出现了一种用巨石构筑的建筑物，多为用巨大石块做成的墓冢或宗教崇拜物。大多分布在沿海地带，包括欧洲、北非的地中海沿岸，法国西部及北部，英国，爱尔兰，丹麦，瑞典，德国北部，东亚和南亚沿海等。

巨石建筑一般可分为三类：一是立石或列石，以单独或成列竖立的石块、石条作宗教崇拜之用，法

国的列石有的多达数千块；二是石棚，以数石直立、上盖一石板构成，多为酋长坟墓，在中国的辽东半岛即可见到；三是环状列石，以众多巨石构成环状建筑群，用作宗教祭台，亦可供天文观测，英国的斯通亨奇（Stonehenge）巨石建筑是其代表（图1-1-5）。

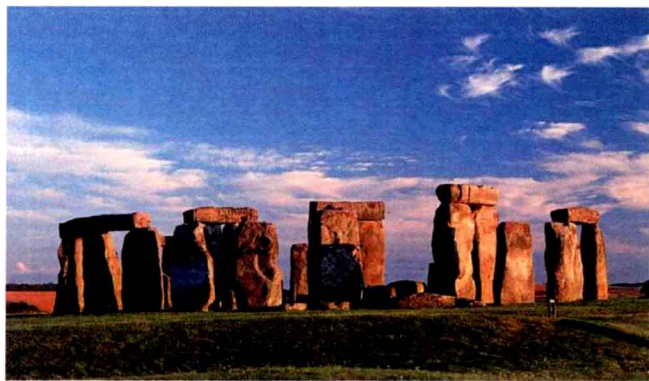

图1-1-5 [英国] 斯通亨奇巨石建筑 约公元前3100~前1500年

斯通亨奇史前巨石建筑遗址位于英国南部威尔特郡，伦敦以西120千米。斯通亨奇是一处环状列石建筑，现在位于一条公路旁。地面上立有三十多个巨大的竖长扁平粗石条，这些直立的粗石条多数围成一个直径为30.4米的外圆环，好像一圆圈栅栏，但有的立石条现在已经丢失。其中有5组立石条的顶面各架着1条长石条，三个三个搭在一起，形状如同一个个石门框。立石条横断面大体是扁方形，最高的有9.1米，重约50吨。石料产自30千米外的莫尔伯勒山。

从考古发掘得知，现存的建筑大约建于青铜时代中期，约在公元前1500年。这处环状列石最初建于新石器时代晚期，约在公元前2500年。当初的工程范围比现存的列石范围要大，直径近88米，有壕沟、土墙和许多圆坑，东北方有入口。建筑范围内有两圈列石。石料产自200千米外的威尔士的普里塞利山区。

巨石建筑的出现反映了原始社会末期的宗教信仰及工程技术水平，它们是古代不同民族各自分别独立创造的。

陶器的发明是人类社会发展史上最伟大的创造之一，是人类进入新石器时代的一个标志，也是人类设计史上一个重要的里程碑。制陶技术最早出现在农业经济比较发达的西亚地区。最初的陶器完全是由妇女手工完成的，呈不规则形，陶色不纯，厚薄不均，制陶技术相当原始。公元前4000年左右的乌贝德文化层的陶器已经

有了相当大的发展，出现轮制技术，陶器表面光滑，器形多样，装饰丰富，质朴简练，反映了西亚原始陶器的最高水平。

新石器时代制陶中的装饰和造型艺术反映了原始人思维能力的发展和对美的自觉创造的过程，标志着人类艺术设计已经发展到一个新的阶段。早期陶器的装饰纹样多为模拟动物、植物形态的写实风格，后期发展为变化多端的抽象纹样，表现出人类对自然界内在规律和运动的把握。早期陶器在造型上较为简单、品种单一，后期陶器的品种和样式都发生了很大的变化，把造物设计的外在形式和内在精神紧密地结合在一起。陶器的制作标志着艺术设计完成了一个新的飞跃，反映了人类创造造物形态的动机已经从单纯地追求实用功利发展到对审美功能的需求。

第二节 古代两河流域与波斯的艺术设计

一、古代两河流域的艺术设计

古代两河流域是指纵贯今伊拉克境内的幼发拉底河和底格里斯河之间的地区，这里是人类文明的发祥地之一。

苏美尔人在公元前3400年左右首先建立城邦国家，建筑物多以日晒砖和炼砖瓦建造而成。公元前2370~前2230年，阿卡德人建立闪米特王国，以石材建造的神庙和雕像规模十分宏大，青铜、黄铜工艺品业已出现。

公元前18世纪，巴比伦王汉谟拉比（公元前1792~前1750年在位）实现两河流域统一，并制定了世界上第一部成文法典，创造了高度发达的科学和技术文明，多彩的釉、琉璃与玻璃首先为巴比伦所使用。

公元前7世纪，巴比伦王尼布甲尼撒一世（约公元前1124~前1103年在位）再一次统一两河流域，重建雄伟的巴比伦城，包括世界七大奇迹之一的空中花园。直到公元前539年，波斯人在大流士一世（公元前522~前486年在位）的率领下入侵并征服这一地区。