

外国艺术

设计史

W A I G U O Y I S H U S H E J I S H I

雷涛 编著

敦煌文艺出版社

外国艺术

设计史

WAIGUOYISHUSHEJISHI

雷涛 编著

 敦煌文艺出版社

J509.1

132

图书在版编目 (CIP) 数据

外国艺术设计史 / 雷涛编著. -- 兰州 : 敦煌文艺出版社, 2015. 5

ISBN 978-7-5468-0832-1

I. ①外… II. ①雷… 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 (2015) 第085551号

外国艺术设计史

雷 涛 编著

出 版 人: 吉西平

责任编辑: 靳 莉

装帧设计: 蔡志文

敦煌文艺出版社出版、发行

本社地址: (730030) 兰州市城关区读者大道568号

本社邮箱: dunhuangwenyi1958@163.com

本社博客 (新浪): <http://blog.sina.com.cn/lujiangsenlin>

本社微博 (新浪): <http://weibo.com/1614982974>

0931-8773084 (编辑部) 0931-8773235 (发行部)

兰州奥林印刷有限责任公司

开本 710毫米×1020毫米 1/16 印张 15 插页 5 字数 280千

2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

印数: 1~500

ISBN 978-7-5468-0832-1

定价: 55.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

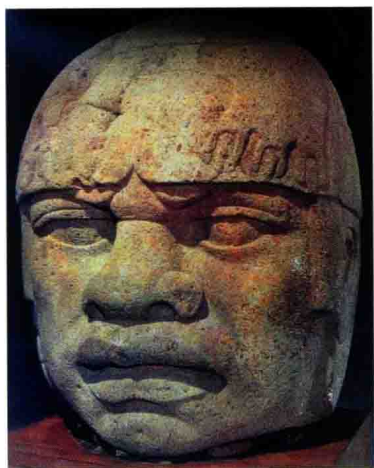
本书所有内容经作者同意授权, 并许可使用。
未经同意, 不得以任何形式复制转载。

彩图1 北欧青铜时代岩画

彩图2 原始图腾柱

彩图3 巨石人头像

彩图4 图坦哈门的香柏木箱

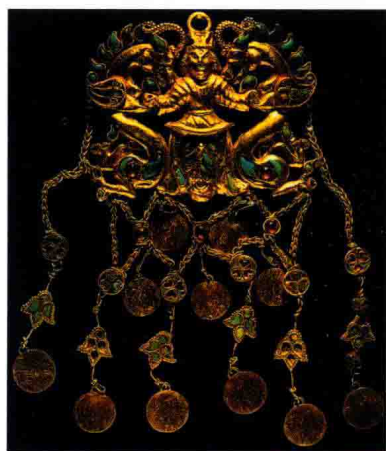
彩图5 古代美洲特奥蒂划甘祭司像

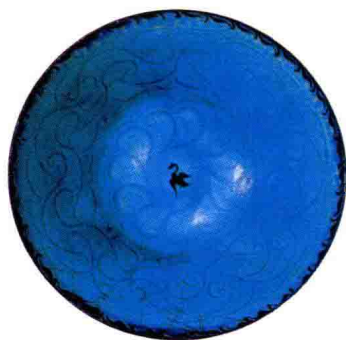
彩图6 保加人项链

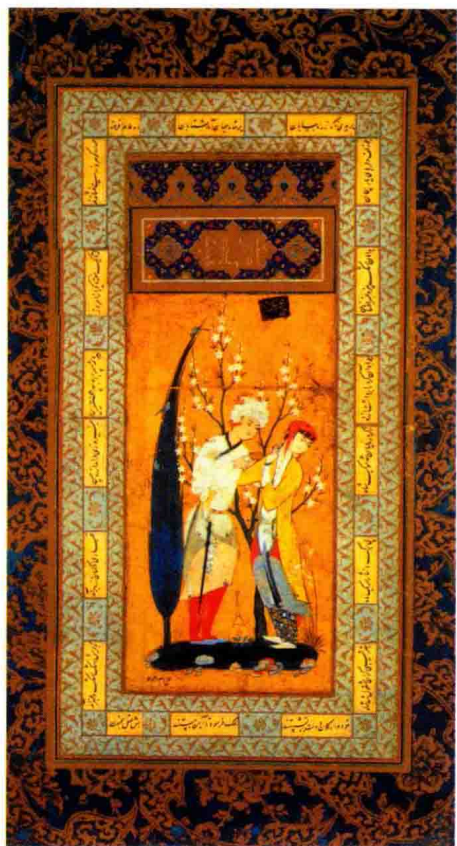
彩图7 阿兹特克羽毛扇

彩图9 金头饰

彩图8 伊斯兰瓷碟

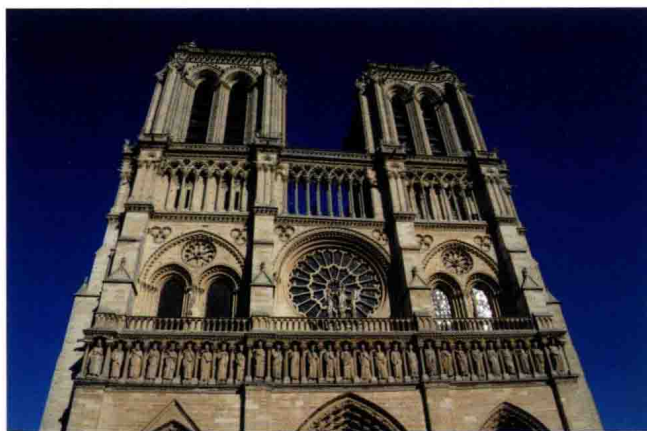
彩图10 伊斯兰细密画《情人》

彩图11 圣索菲亚大教堂

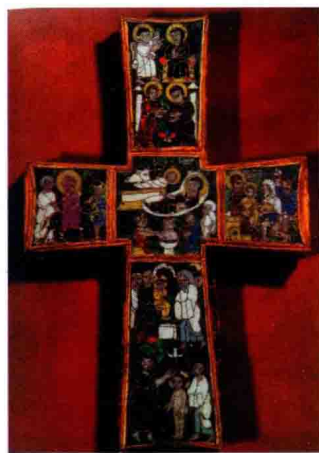
彩图12 双耳瓶

彩图10 巴黎圣母院

彩图11 奥托一世的皇冠

彩图12 中世纪十字架

彩图15 以赛亚的幻觉

彩图17 中世纪手抄本

彩图18 镀金银盘

彩图19 凡尔赛宫一角

彩图20 法国塞弗勒瓷器

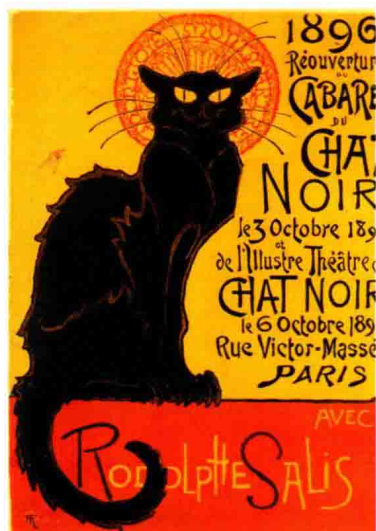
彩图22 福奎特

彩图21 法国瓷器

彩图23 穆沙（莫哈）胸饰

彩图25 海报设计

彩图24 莫里斯室内设计

彩图26 圣家族大教堂

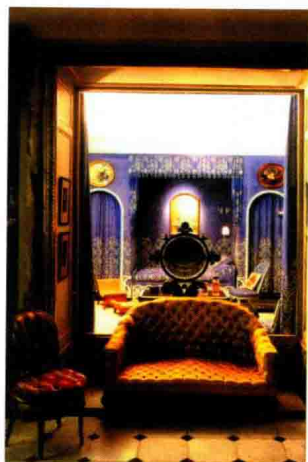
彩图27 拜德海报招贴

彩图28 福田繁雄海报设计

彩图30 布法罗市政厅

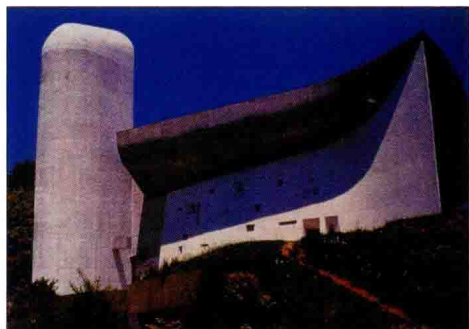
彩图29 艾伯特·拉托室内设计

彩图31 美国汽车设计

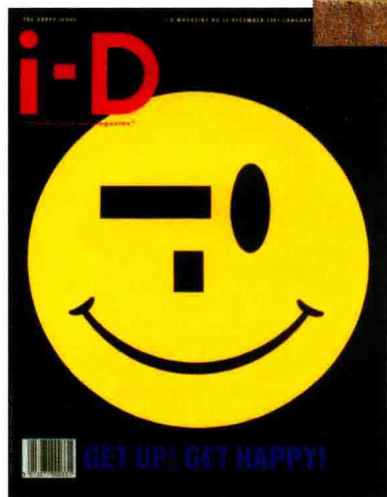
彩图32 反越战招贴

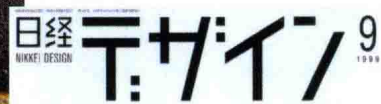
彩图33 朗香教堂

彩图34 斯塔克设计

彩图35 《身份》杂志封面

特集/カラーデザイン
●色は力、色は魂
理想のポートノースターバックスのデザイン

彩图36 海蓝 日本杂志封面

目 录

CONTENTS

- 001 / 第一章 史前的设计萌芽(公元前 200 万年 – 公元前 3000 年)
 - 003 / 第一节 旧石器时代的原始设计
 - 006 / 第二节 新石器时代的原始设计
- 009 / 第二章 东方手工艺时代的设计(公元前 3000 年 – 公元 500 年)
 - 011 / 第一节 古埃及的手工艺设计
 - 018 / 第二节 古西亚和古波斯的手工艺设计
 - 024 / 第三节 古代日本的手工艺设计
 - 031 / 第四节 古代伊斯兰的手工艺设计
 - 041 / 第五节 古代美洲的手工艺设计
- 047 / 第三章 西方手工艺时代的设计(公元 500 年 – 公元 1750 年)
 - 049 / 第一节 古希腊的手工艺设计
 - 059 / 第二节 古罗马的手工艺设计
 - 067 / 第三节 欧洲中世纪的手工艺设计
 - 079 / 第四节 文艺复兴时期的手工艺设计
 - 092 / 第五节 巴洛克、洛可可时期的手工艺设计
- 109 / 第四章 早期工业社会的设计(公元 1750 年 – 公元 1919 年)
 - 111 / 第一节 新古典主义时期的设计
 - 120 / 第二节 英美“艺术与手工艺运动”时期的艺术设计
 - 131 / 第三节 “新艺术运动”时期的艺术设计
- 153 / 第五章 工业社会成熟期的设计(公元 1919 年 – 公元 1960 年)
 - 155 / 第一节 “装饰艺术”运动时期的艺术设计

166 / 第二节	德意志制造联盟的艺术设计
168 / 第三节	欧洲早期的现代主义艺术设计
177 / 第四节	“包豪斯”与现代设计教育体系
190 / 第五节	美国设计的崛起
201 / 第六节	欧洲的国际现代主义艺术设计
215 / 第六章	后工业社会的设计(公元 1960 年 – 公元 1990 年)
217 / 第一节	波普设计
222 / 第二节	后现代主义设计
226 / 第三节	解构主义设计
228 / 第四节	高科技派设计
229 / 第五节	未来设计热点
232 /	参考文献
232 /	后记

> > > > > >

第一章 史前的设计萌芽

(公元前200万年 – 公元前3000年)

> > > > >

人类的设计历史是伴随着人类诞生而开始的。究竟是什么原因促使原始人在生产力水平极其低下的状况下制造骨质项链、各种各样的石制工具？众说纷纭，至今仍然缺乏统一的回答。但是可以肯定的是，人类从很早开始，就有了设计的行为。它与早期人类的生活息息相关。工具的进化往往就是人类智力进化和社会发展的证明。因此，人们常常用工具的类型来命名一个时代的特征，例如旧石器时代、新石器时代、青铜时代、铁器时代等。

卡尔·萨根曾经做过假设：假如把宇宙的150亿年压缩为一年，地球历史上的每十亿年就相当于宇宙的24天左右。这样人类的历史就压缩为：

森林古猿问世	下午1点30分
原始人类出现	晚上10点30分
使用石器	晚上11点
北京人学会用火	晚上11点46分
冰河时期开始	晚上11点56分
航海者定居大洋洲	晚上11点58分
欧洲大批洞穴壁画	晚上11点59分

从上述时间划分可以看出，与地球的历史相比，人类的历史实在是太短暂。人类学将原始人分为古猿（前人）、猿人（能人）、智人、现代人四个阶段。在远古的年代，大自然给一切生存者提供了石块、树枝、泥土等物质材料。人类的远祖南方古猿按照自身需求来选取适当的木棒、石块供自己使用。为了采摘野果而选择树枝，为了打击野兽而选择木棒，为了投掷远物而选择石块，为了劈开坚果而选择石片。正是在这种选择比较中，人类开始产生自我意识。

第一节 旧石器时代的原始设计

虽然动物中也有使用工具的现象。如啄木鸟会叼住仙人掌的刺去挑食藏在蛀穴中的虫子；黑猩猩用草棍钓食白蚁；长尾猴、狒狒和猩猩用树枝敲打树上的果实。但是大规模的、有意识的改造和利用工具，非原始人莫属。

一、雕刻工艺

毫无疑问，原始人在使用石制工具之前或同时期，必然会使用木质工具。因为木与石一样，是取用最为便利的。但是木质工具由于容易腐烂而很少保存下来。欧洲只发现过两件旧石器时代早期的木器：一件是紫杉木做的木矛的末梢，另一件是紫杉木做的木矛的矛头。相比之下，石头更为坚硬，也更易保存。因此原始社会根据石器的制作方式的不同被分为旧石器时代和新石器时代。早期石器根据用途不同可分为三类：砍砸器、刮削器、尖状器。

砍砸器大多使用于较早的时期，制作相对简单和粗陋。从一面或两面把砾石的边缘打出刃来，将另一端再加工成把手状，当做手斧来使用。刮削器是旧石器时代常用的工具。（图1）选用石英、水晶和火石进行二次加工，把石片的边缘打制成平刃、凸刃、凹刃、多边形刃等，可以像刀子一样用来刮削木头或兽皮。尖状器，这种比前两种工具精致得多。制作时，把石英或燧石的石片加工出尖和刃来，其中两刃一尖的形制最为多见。（图2）

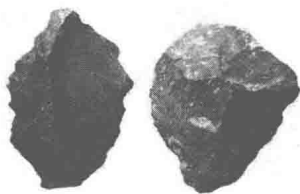

图1 刮削器

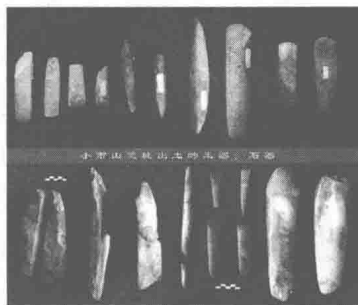

图2 石器遗址

至于原始人从何时开始在制造工具的过程中融入了原始的审美因素或者第二次加工,虽然没有确切的考证,但是至少经历了几万年的时间。1864年,法国古生物学家爱德华·拉泰在玛德莱纳洞穴发现了一件有猛犸象图案的史前象牙雕刻。这件作品经考证属于旧石器时代,无可辩驳的证实了石器时代艺术的存在。或许正是在这几万年工具制造的过程中,人类获得了对形式感的准确把握,并在此基础上积累起技巧,使造型艺术的产生成为可能。欧洲北部地区曾发现一些小型石雕动物,我们可以清楚的看出石器制造与雕刻工艺之间的密切联系。原始人对石器的敏锐使他们渐渐懂得了哪些石料适合制作哪一类的工具,其中那些色泽质地俱佳的石英或水晶石被保留起来,通常加工为装饰品。不仅如此,原始人还经常在石器上进行有意无意地装饰,以至于我们有时很难划分工具和艺术品之间的界限。

为了便于研究,专家们对形态各异的史前艺术品按照标准进行了分类。传统的分类方法是将各种各样的史前艺术品归纳为“器物艺术”和“岩洞艺术”两大类。

前者指便于携带的雕刻和装饰品,后者指未经人工修整的洞窟、崖壁和露天岩石上图绘、刻制的作品。对于史前艺术,如果说“岩洞艺术”更倾向于绘画,那么“器物艺术”更接近设计。法国洛赛尔出土的“持觥的女人”,又称“洛赛尔维纳斯”,是雕刻在一块石板上的女性裸体浮雕。距今已有25000年的历史,被许多学者推断为最早的雕刻作品,甚至比洞穴壁画还早。

考古资料表明,在欧洲有大量旧石器时代的牙骨制品问世。人类就是在一点一滴的发现中找到了提升智力的方法和生活的乐趣。1840年,在法国布鲁尼科发现一支属于旧石器时代、雕刻有马形象的驯鹿角制成的投枪器。(图3)所谓投枪器是原始民族狩猎时为了提高命中率和增加射程发明的辅助器。它们大都为兽骨制成,一般在顶端进行装饰。在巴黎人类学博物馆中,还珍藏着“斗狮形投枪器”和“小羚羊形投枪器”,它们同样都为驯鹿角所制,造型栩栩如生。

图3 投枪器