

设计来源于生活，而且直接作用于生活。
实用的功能，让设计和当时最先进的科技结合起来；让它的精美程度和使用者所
处的社会经济地位结合起来。
设计，镌刻着不同时代的人“生”的痕迹，“活”的愿望，记载着不同时期、不同
国家的文化状态。

History of art design 艺术设计史

“十二五”高等院校艺术设计专业规划教材
◎主编 魏 华

“十二五” 高等院校艺术设计专业规划教材

History of art design 艺术设计史

主编 魏 华

河南科学技术出版社
· 郑州 ·

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计史 / 魏华主编. — 郑州: 河南科学技术出版社, 2011.8

(“十二五”高等院校艺术设计专业规划教材)

ISBN 978-7-5349-4440-6

I.①艺… II.①魏… III.①设计—工艺美术史—世界—高等学校—教材 IV.①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第210650号

出版发行: 河南科学技术出版社

地址: 郑州市经五路66号

邮编: 450002

电话: (0371) 65788633 65788613

网址: www.hnstp.cn

策划编辑: 韩雅楠

责任编辑: 韩雅楠

责任校对: 崔春娟 耿宝文

美术设计: 张 伟

责任印制: 张 巍

印 刷: 郑州文华印务有限公司

经 销: 全国新华书店

幅面尺寸: 170 mm × 230 mm

印张: 17

字数: 450千字

版 次: 2011年8月第1版

2011年8月第1次印刷

定 价: 42.00元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系。

编委名单

EDITORIAL BOARD
MEMBERS

主 编 魏 华 郑州轻工业学院

副主编 赵 涛 安阳师范学院

参 编 刘永涛 河南工程学院

刘 斐 平顶山师范学院

邢莉莉 黄淮学院

丁梦南 安阳师范学院

前言

PREFACE

设计来源于生活，而且直接作用于生活。

实用的功能，让设计和当时最先进的科技结合起来，让它的精美程度和使用
者所处的社会经济地位结合起来。设计，镌刻着不同时代的人“生”的痕迹，
“活”的愿望，记载着不同时期、不同国家的文化状态。

研究艺术设计史，对于今天来说，其意义是为了“古为今用”，翻开艺术设
计的史册，许多奇妙的器物，感人的故事，丰富的文献，印证着古人的文明成就，
启迪着后人的创造力，同时也可以看到历史文化的兴衰。研究艺术设计史的过程，
就是对世界文化深入认识的过程。

与生活最贴近的设计，每天都活跃在人们的生活当中。一本几百页的书，
远无法记载设计艺术的全部历程，这里，我们只能择其概要，略述能体现当时
时代特征、对后世影响较大的设计现象，希望能为广大读者梳理一个设计发展
的大致脉络，以便读者能够管窥历史，借古开今。

本书绪论和第2章由河南工程学院刘永涛编写；第1章、第3章由平顶山
师范学院刘斐编写；第4章、第8章由郑州轻工业学院魏华编写（其中，第4
章的4.3.7由郑州轻工业学院毛鹏跃、魏傲雪、董晓日共同编写）；第5章、第
9章由黄淮学院邢莉莉编写；第7章由安阳师范学院丁梦南编写；第6章、第
10章由安阳师范学院赵涛编写。毛鹏跃、魏傲雪和董晓日还协助编者校对书稿，
由于他们的帮助，本书得以按时完成，在此表示感谢。

由于编者水平有限，书中难免出现纰漏之处，还望读者多提宝贵意见。

编 者

2011年3月

目 录

CONTENTS

绪论

P.001

第 1 章

史前的艺术设计

P.004

第 4 章

现代设计的萌芽

P.075

第 5 章

现代主义设计

P.115

第 8 章

工业设计的兴起
和职业化

P.179

第 9 章

第二次世界大战后
西方各国工业设计
的发展

P.199

第2章

古代东方的
手工艺艺术
P.009

第3章

古代西方的
手工艺艺术
P.042

第6章

装饰艺术运动
P.136

第7章

包豪斯
P.160

第10章

设计多元化时期——
后现代主义时期
P.232

参考文献

P.261

设计史的研究对象

设计的概念产生于意大利文艺复兴时期，与艺术创作中合理地安排视觉元素有关。但随着工业革命的发展，大量机器生产的人工制品问世，设计就越出了美术的范畴，其内涵变得越来越宽泛。设计是人类的行为。虽然动物中有很多貌似设计的行为，但它们大多出自遗传或者模仿，不是出自独立的、主动的创造性思维活动。而依据预想的目的，从事自觉的实践活动，正是人类与其他动物的最重要分界线。人的创造活动的最本质的特征在于它的目的性、预见性、自觉性和规则性。今天，我们日常生活中接触到的世界，比如我们穿戴的服饰、使用的餐具乃至一张菜单都是经过设计的。如果把设计定义为“人造物”，则古往今来一切人工制品皆为设计品，设计史也就是人类物质文明发展史。设计具有艺术特征，因此设计史的一部分也是美术史所要关注的，如陶器、青铜器的造型与装饰。设计具有技术特征，因此技术史的一部分也可以被视为设计史。20 世纪以前还没有设计史的概念，那个时候设计史的内容分散在美术史、装饰艺术史、建筑史与技术史中。

设计史家 E.H. 卡尔 (E.H.Carr) 在其著作《何为历史》(What is History) 中说过：“设计史是通过评价、选择和整理资料寻求对过去的理解和诠释。”艺术史名家贡布里希在《艺术发展史》中的第一句话就是：“学术的价值在于保存记忆。”可见，对历史的研究，它的最大价值就在于它是与我们的生存记忆紧紧联系在一起的。但是，正如英国设计史家黑兹尔·康威 (Hazel Conway) 所言：“其实每个人周围的物品都是非常重要的，设计史关注我们身边物件的研究就如同他关注那些稀有的、有价值的、美丽的东西一样。但是，寻找任何时代那些‘不知名’的设计常常是很困难的。”

20 世纪 30 年代，英国艺术史学家尼古拉·佩夫斯纳首先采用了设计史的形式，其专著《现代设计的先驱》开创了现代设计史研究的先河，并于 1960 年修改并重新发行。同年，雷纳·班汉姆的《第一机械时代的理论与设计》(Theory and Design in the first Machine Age) 出版。班汉姆的著作标志着对现代主义设计及其起源的集约化研究的开始。另外，佩夫斯纳的研究模式被学界采纳，同时还扩大了对 19 世纪晚期和 20 世纪初期设计的研究范围，设计师也成为设计史所研究的重要对象。但在中国，过去的几十年中一直以工艺美术史代替设计史，直到 20 世纪晚期才开始了中国艺术设计史的研究。由于设计概念的宽泛性，设计史的叙述范围遇到了很多困难，特别是 20 世纪以来的现代设计史，新的设计载体如电影、电视、广告、网络、动画等形式大量出现，包罗万象不易，取舍得当更难。因此，设计史的研究内容大概包括：设计的内涵，即什么是设计的问题；设计的起源，即最早设计是什么时候出现的；设计的发展与分期，设计的历史分期的研究，结合每个时期的设计工具、材料、科学水平以及它对人们生活方式的影响和设计风格进行研究。

设计学与设计史

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，是人类所创造的物质文化与精神文化的总和，是人类文化的载体。设计是一种产品生产，这种产品具有物理的属性，可批量生产，它满足商品的价值规律，反映着设计的市场性，映射着时代的科学技术水平，是时代的必然结果，这是其他艺术不具有的特点。设计是一种艺术创造，它体现着人类的精神文化价值，实现了设计师的精神对象化。设计师把自己的才能和精神对象化，把自己的人格趣味通过产品反映出来。产品表现着设计师的一切。

设计学就是研究设计的一门学科。作为一门新兴的学科，设计学的产生是20世纪以后的事情。由于设计与特定的物质生产和科学技术的关系，使得设计学本身具有自然科学的客观性特征；而设计与特定社会的政治、文化、艺术之间所存在的显而易见的关系，又使得设计学在另一方面有着特殊的意识形态色彩。

设计史是设计学学科体系的重要组成部分，属于设计发生学的范畴，目的是研究设计的发生、发展、风格、设计与科学的关系、设计与生活方式的关系等。从一定意义上来说，设计史不是艺术史与设计史的简单综合，它还涵盖了技术史、美学史乃至人类社会思想史的部分内容。用艺术设计的眼光和思维来审视中外设计艺术活动的发展历程，是一项值得关注的课题，这一崭新课题帮助我们了解祖先在造物活动中的设计动机和绵延二十余世纪的技术与艺术融为一体的设计思想，同时也帮助我们了解设计活动和设计风格的演变，对于中外的艺术设计思想，特别是反映在若干经典中，在诸多层面上从设计的视角予以解释。此外，艺术设计史还将系统地对设计与文化的关系、设计与古代科技的关系，以及对近代艺术设计的发展趋势作一次全面的分析，对诸多问题进行梳理，从理论思辨的深度进行研究并阐释。

艺术设计史是高校艺术设计专业理论学习的重要组成部分，该课程的学习目的是在把握艺术设计的历史演变和发展的基础上，培养我们的理论修养与审美能力，为将来的设计实践打下坚实的理论基础。艺术设计史的学习能够最终提高我们的认识能力，也是提高综合设计素质和在设计实践中提高层次的重要途径。通过艺术设计史的学习，可使我们在设计实践中具有明确的思维导向性，有利于日后能够形成一定的设计风格。总而言之，作为艺术设计类的学生，从宏观上把握中外设计发展的脉络，把握设计历史发展的客观规律，从而能够从中受到启发，使我们具备对未来设计发展趋势的预测引导能力，这才是学习设计史的重要目的。

第 1 章 史前的艺术设计 004 >>>

- 1.1 旧石器时代艺术设计的萌芽 005
- 1.2 新石器时代的彩陶艺术设计 007

1.1

旧石器时代艺术设计的萌芽

大约在 300 万年前，人类已出现在地球上。一般认为，人类的历史始于 180 万年前，从距今 180 万年到 1 万年的漫长时期，属于旧石器时代。根据其发展状况，旧石器时代又可分为早、中、晚三期。人类早期的造物活动与艺术设计的萌芽，也大致经过了这样三个阶段。在这漫长的时期中，人类的生产工具还是极其粗糙的石器，除了采集和猎获食物之外，人类还发现和利用了火。

旧石器时代早期（距今 180 万年到 20 万年），对原始社会的人类而言，石头无疑是取之最为便利、用之最为长久的东西。从这一点看，人类的早期造物活动很可能经历过一个从选择天然石块到有意识制造石器的漫长过程。人们这种捡取的行为好像还停留在很低级的层次，但这种简单的行为中却包含了功能、形态、材料、符号方面的有意识选择，反映出对“便利、实用、安全”等三方面的考虑，这本身就是一种设计观念的体现。此后，由于天然就适于削砍、敲击、刮擦的石块过于罕见，原始人开始有意识地加工石块，制作出了三角形、月牙形等简单的石叶片。另外，石制雕刻品、刮削器、石钻以及投掷尖状器等石工艺作品的出现，虽然还十分粗糙，但已显示出人为设计的痕迹，具有一定的实

用功能，特别是其通常所追求的对称、平衡、饱满等造型因素可以视作形式美感的萌芽，出现了审美因素。

至旧石器时代中期（距今 20 万年到 5 万年），石器有了第二次加工，种类也随之增多，除原有的砍砸器外，又出现了尖状器、刮削器等类型，器型由简单到比较复杂，加工较为精细，选材较为多样，使用功能也向专门化、多样化发展，反映出原始人设计思维的发展。与此同时，此类石器中所包含的形式美感和装饰意向也更加显著。

距今 5 万年到 1.5 万年，是旧石器时代的晚期。这一时期除石器的类型越来越丰富、制作越来越精细外，骨针、骨锥、渔钩、渔叉、投矛等相继出现，在该时期晚期还出现了弓箭。由于钻孔技术的发明，石刀、石斧、石箭头等都装上了木制或骨制的把柄，这使得使用起来更省力、更舒适、更安全。这种通过不同材料的组合以实现功能优化的设想，无疑是设计创意上的一大突破，标志着设计思维的一次飞跃。出于对美的追求，也出于巫术性的目的，在石器、骨器、牙角器上面出现了各种装饰性的雕刻。也是在这一时期，人类的审美能力取得了长足的发展。在石工艺作品中出现了被称作“维纳斯”（Venuses）

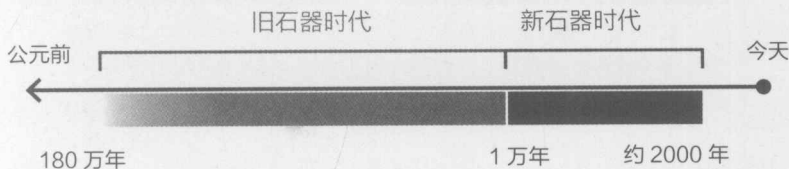
的小型女性雕像。这些雕像的双手、足及面部特征经常被省略，但臀部、胸部及腹部等女性基本特征则被强调出来。在奥地利威兰多夫出土的“维纳斯”（图 1.1），是其中一件著名的作品。肥大的乳房和突出的骨盆与阴部，把女性的特征进行夸张变形，这可能与当时人类对生殖繁衍的崇拜有关，尤其是微微弯曲的膝盖部分，可以看出制作者对人体的结构有一定的了解和一定的表现力。

图 1.1 威兰多夫的“维纳斯”
（旧石器时代，奥地利出土）

1.2

新石器时代的彩陶艺术设计

距今约 1 万年前，人类社会进入了新石器时代，这个时代出现了形形色色的磨制石器。日益丰富的石器生产工具，使社会生产力得到了极大的提高。除石器外，又出现了另外一种工艺——陶器。陶器的发明在人类社会的发展史上具有划时代的意义，它标志着人类已从迁徙生活过渡到定居生活，意味着人类由野蛮状态向文明状态的转变的开始。在艺术设计发展的历史上，陶器的发明与使用同样具有重大的历史意义。陶器设计不同于以往的任何一种造物活动，它告别了人类仅仅依赖于利用自然材料进行艺术设计活动的历史，从而奠定了人类有意识地创造新材质的实践活动的基础。

人们的设计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，已十分注意石材的硬度、形态和纹理的选择。石斧选用长形的石块，以便打磨；石刀是呈片状的，通常多选用片叶岩，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，以磨制和钻孔技术和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和更加灵巧，同时也大大提高了石器工具的功能。磨光可使石器锐利，

钻孔可便于装柄或携带。由此可见，石器工具是对人类技能的弥补和人类肢体的延伸。例如，制作石斧、石锛（音同奔）的石材硬度很大，器形必须设计成扁平并刃利；石镞（音同族）的硬度较小，镞头必须犀利尖锐。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蒙和发展，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，并自觉地将其应用于设计活动中。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。

陶器在世界上分布相当广泛，考古学家在欧洲的广大地区、亚洲的两河流域、印度和日本等地以及埃及地区等，都发现了大量造型优美、功能各异的陶工艺作品。本节将重点论述欧亚地区的新石器时代陶器设计的状况。

日本制陶的历史可追溯至公元前 8000 年左右的“绳纹文化”时期，因此，日本成为世界上最早掌握制陶技艺的民族之一。此时的陶器为徒手捏制，造型肥厚，经低温露天烧制而成。其底部较窄，器壁上或以篦尖刻画，或以绳子勒滚，或以贝壳压印出奇特的装饰纹样，其中尤以绳纹装饰最为常见、最具特色，因此得名“绳纹陶器”。这种纹饰实际上

图 1.2 绳纹式火焰纹平底深钵
(公元前 5000 年至公元前
3000 年, 日本)

图 1.3 奥察基出土的彩陶罐
(新石器早期, 色萨利)

图 1.4 米尼出土的彩陶罐
(新石器晚期, 希腊)

是修整器物形制时留下的痕迹, 也被称为“押型纹”、“捻绳纹”、“贝壳纹”等。虽然此类陶器多为实用的饮食器, 但其造型设计却极具特色、极富激情与想象力。其口缘的造型丰富多变, 或呈波浪式, 或呈火焰状, 或呈鸡冠形, 既苍劲雄奇, 又激越诡秘, 具有一种奇异的生命力与浓郁的神秘气息(图 1.2)。从公元前 2 世纪开始, 日本进入了新石器时代的晚期阶段——“弥生文化”时期。此时的陶器器壁较薄, 质地较硬, 制作精良, 纹饰简单。因为多系实用性的器物, 所以造型较为规整简练。其装饰常用竹刀、木梳刻画出浅浅的纹样。

在新石器时代的欧洲, 希腊半岛与巴尔干半岛

是制陶历史较早、设计水平较高的地区, 这里也是欧洲最早进入农耕文明的地区。在希腊半岛, 奥察基出土的彩陶罐是新石器早期色萨利地区的代表作品(图 1.3), 其作品制作于公元前 5000 年至公元前 4000 年。器型多为瓮、罐、壶杯、盆、钵等, 装饰多为赭红色的几何纹, 纹饰构图自由奔放, 笔触流畅而洒脱。希腊新石器晚期的彩陶艺术以米尼遗址出土的作品为代表(图 1.4)。这种彩陶的装饰更加复杂、华丽、富于变化, 各种螺旋纹、带状纹、回纹、波折纹被交替、组合使用, 风格生动大方, 色彩对比鲜明轻快。

第2章 古代东方的手工艺艺术

009 >>>

2.1 古埃及的手工艺艺术	010
2.2 古西亚与古波斯的手工艺艺术	017
2.3 古代日本的手工艺艺术	023
2.4 古代伊斯兰的手工艺艺术	029
2.5 古代美洲的手工艺艺术	036

2.1

古埃及的手工艺艺术

埃及位于非洲东北部尼罗河下游，东临红海，西靠利比亚高原，北濒地中海，尼罗河从南到北流贯全境。古埃及主要指尼罗河流域，它是世界最重要的文明古国之一，是孕育人类文明的摇篮。古希腊历史学家希罗多德有一句名言——“埃及是尼罗河的赠礼”。这句话包含了一定的道理，即由于尼罗河的定期泛滥，形成了肥沃的冲积平原。古埃及是“东方四大文明古国”之一，是手工业时代最发达的文明地区。其发展的最大特点是封闭的自成体系的完整性与系统化特征。从设计文化的角度来看，古埃及的建筑、壁画、金属工艺和饰品等共同凸显着其独具风貌的文化形态。

历史学家们把埃及历史分为几个阶段：

早期王朝时期（约公元前 3100 — 前 2686）

古王国时期（约公元前 2686 — 前 2181）

第一中间期（约公元前 2181 — 前 2040）

中王国时期（约公元前 2040 — 前 1786）

第二中间期（约公元前 1786 — 前 1567）

新王国时期（约公元前 1567 — 前 1085）

后期王朝时期（约公元前 1085 — 前 332）

公元前 525 年以后，古埃及基本上处于波斯的统治下。

在古埃及这个最古老、最典型的奴隶制国家中，政与教是合二为一的。法老本人被视为神，是神圣不可侵犯的人间之神。古埃及在具有神权的君主统治下，就形成了一个像金字塔一样具有十分森严的等级社会结构。在这样一个上下笃信神的国家里，人们所创造的艺术作品（包括手工艺艺术），几乎都

与宗教有关，可以说，古埃及的艺术基本上是宗教的艺术。艺术的精神实质就在于体现宗教意图。与此相关，艺术也是为法老政权及少数奴隶主贵族服务的，是为加强王权和严格的等级制度服务的。艺术的题材，甚至艺术的表现方法都必须反映和服从统治者的要求而有所限定。比如，作品所塑造的形象必须完整，表现出对象的全部。这样，形象就不仅是从某一特定角度看去的视界内的局部，还包括看不到的地方，即按着对物体所知来塑造形象。

2.1.1 家具艺术设计

古埃及家具艺术是表现埃及法老和宗教神灵的文化艺术，是表现君主与贵族等统治阶级生前死后均能享乐的文化艺术。从古王国时期起，埃及墓葬风盛行，死者生前喜爱和常用的家具，礼仪用的豪华椅、床等都陪葬在陵墓中。埃及地处沙漠地带，气候干旱，所以殉葬的木制家具在地下得以保存下来。

古埃及从古王国时期开始就出现了椅、凳、足台、桌子、床、柜和化妆箱等家具。家具的特点是装饰第一，实用第二，且更强调装饰性，其装饰与其使用者的社会地位密切相关。家具通常要用金、银、宝石、象牙、象眼和黑檀镶嵌，法老礼仪用的家具更富于装饰性。古王国时期最擅长贴金箔技术，先涂动物油和丝柏的灰泥，再涂上动物胶和树脂胶，最后贴上金箔。木工工具有锯、凿、锤、斧、锥子、小刀和磨石等。部件加工也有很多的接合技法，有