

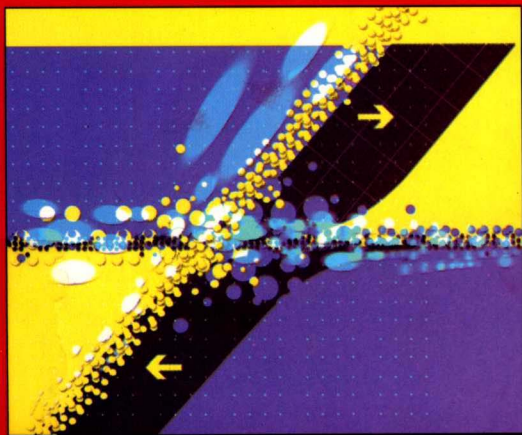
世界艺术史话

Shijie yishu shihua

世界

艺术设计

上

辽海出版社

1113111

世界艺术设计

(上册)

邢春如 编著

淮阴师院图书馆 1113111

辽海出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界艺术史话. 16/邢春如主编. —沈阳: 辽海出版社,
2007. 5

ISBN 978 - 7 - 80711 - 697 - 4

I. 世… II. 邢… III. 艺术史—世界—青少年读物
IV. J110.9 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 072554 号

目 录

一、史前的艺术设计	(1)
旧石器时代艺术设计的萌芽	(1)
新石器时代的彩陶艺术设计	(4)
二、古代东方的手工艺设计	(9)
古埃及的手工艺设计	(9)
古西亚与古波斯的手工艺设计	(25)
古代日本的手工艺设计	(40)
古代伊斯兰的手工艺设计	(61)
古代美洲的手工艺设计	(77)
三、古代西方的手工艺设计	(93)
古希腊的手工艺设计	(93)
文艺复兴、巴洛克与罗可可时期的手工艺设计	(101)

四、工业社会的艺术设计	(125)
工业革命时期的艺术设计	(125)
“新艺术运动”时期的艺术设计	(142)
“包豪斯”的设计教育与艺术设计	(152)
欧洲的国际现代主义艺术设计	(169)
新现代主义的艺术设计	(197)

目 录

(1)	设计色彩的基本知识
(1)	色彩的构成要素
(4)	色彩的对比与调和
(9)	色彩的心理与象征
(9)	色彩在生活中的应用
(12)	色彩在工业产品设计中的应用
(14)	色彩在环境设计中的应用
(14)	色彩在招贴设计中的应用
(17)	色彩在书籍装帧设计中的应用
(18)	色彩在服装设计中应用
(18)	色彩在室内设计中的应用
(101)	色彩在包装设计中的应用

一、史前的艺术设计

旧石器时代艺术设计的萌芽

一般认为人类的历史始于180万年之前。从距今180万年到1万年之间的漫长时期，就是旧石器时代。根据其发展状况，旧石器时代又可分作早、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。

距今180到20万年前，是旧石器时代早期。这一时期人类赖以生存的工具是极为粗糙的石器，甚至很难看出人为加工的痕迹。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。这种拣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“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，原始人才开始有意识地加工石块，这就是最初的石斧。虽然这些石器还十分粗糙，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、均衡、饱满等造型因素可以视作形式美感的萌芽。

距今约 20 到 5 万年前，是旧石器时代的中期。这一阶段石器的种类大大增加，除原有的砍砸器外，又出现了尖状器、刮削器等类型，出现了器型由简单到比较复杂、加工由粗陋到较为精细、选材由单一到较为多样、制作由一次加工到二次加工、使用功能由单一向专门化、多样化发展的趋势。此前的砍砸器是一种近似于手斧的“万能工具”，它集砍砸、切断、劈材、挖土等不同功能于一体，因而使用时缺乏针对性；而新出现的刮削器和尖状器一般都经过二次加工，不仅制作较为细巧，而且功能较为明确，主要用于刮削木材和兽皮。根据用途来选择材料与造型，这无疑是造物活动的一大进步，它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 到 1.5 万年前，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、鱼钩、鱼叉、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，标志了设计思维的一次飞跃。也是在这一时期，人类的审美能力取得了长足的发展。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。例如原始狩猎民族为了延长投矛的射程和提高命中率而发明了投枪器。在这种小型的骨制用具上，雕刻有非常写实、优美的动物形装饰。再如为举行原始的祭祀或巫术活动而发明了一种仪仗棒（一说用于校

直投矛或箭杆)。其一端常雕有马、牛、鱼、鸟、羚羊等的逼真形象，而在棒身上则饰以浅浮雕或是线刻装饰。虽然这一现象主要出于图腾崇拜或原始巫术的动机，但就其客观效果而言，这种将实用与美观融为一体的尝试仍可看作是装饰艺术设计的发轫。当然，除石器、牙骨器外，旧石器时代还出现过其他经过精心设计与装饰的竹、木、皮革等用具。

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，这个时代的主要标志是磨制石器的出现。形形色色的石刀、石磨、石犁、石杵、石锄、石镰等得到了广泛运用，生产工具的日益丰富，有力地促进了社会生产力的提高。该时代的另一重要标志是陶器的出现。陶器的发明在人类社会发展史上具有划时代的意义，它标志着人类已从以采集、渔猎活动为基础的迁徙生活过渡到以农业为基础的定居生活，意味着人类由野蛮状态向文明状态转变的开始。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。这是因为，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最初基石。陶器的原料是普普通通的粘土，但由于人类巧妙地利用水、土、火这三种自然要素，材质本身的物理属性就被完全改变了，这的确是设计史上令人惊喜的一大创举。

原始陶器的分布极为广泛，除了澳洲、太平洋岛屿、北极地区以及非洲的少数部族外，绝大多数的民族都在新石器时代开始了陶器的制作。原始陶器在世界范围内的出现，虽然有先有后，造型样式与装饰风格也存在不尽相同的民族特色与地域风格，但从总体上看，还是具有某种程度的一致性。首先，原始陶器的装饰或多或少地总是反映了一定的图

腾观念与巫术信仰。例如人类学家就从对美国印第安陶器装饰的研究中发现,其常用的各种纹饰多与图腾有关,如曲折形代表鳄鱼,菱形代表蜂窝,对称曲线代表蝙蝠等;其次,原始陶器的装饰多采用抽象几何形式。从旧石器时代那种相当写实的壁画、雕刻变为抽象、简洁的纹饰,这似乎是一种倒退,但事实上它恰恰说明了人类抽象思维能力、概括能力、想像能力的发展,而这些能力是从事设计活动所必备的。虽然这种体现于装饰中的抽象、变形主要不是出于审美的目的,但客观上它确实有益于审美能力的锻炼与创造能力的培养;最后,原始陶器的设计体现了多样的形式美感因素。陶器制作的目的虽然主要是为了实用,但较之同时代的石器、骨器等的设计更多兼顾了美的因素。从陶器的造型、肌理到纹饰、色彩,它总隐含了对变化、对比、统一、和谐、反复、渐变、疏密、粗细、节奏、韵律等方面的形式美法则的运用。

在远古世界的各民族中,制陶技艺与装饰设计水准较为高超的主要有东亚、西亚、北非、东南欧以及北美、南美等地的原始居民。在这里我们仅以日本、东南欧、北美洲为例,来看一下新石器时代陶器设计的状况。

日本是世界上最早掌握制陶技艺的民族之一。其制陶的历史可追溯至公元前 7000 年的“绳纹文化”时期。这一时期的日本尚处在母系氏族社会。此时的陶器为徒手捏制,造型肥厚,经低温露天素烧而成。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”,这一时代也因之得名。虽然此类陶器多为实用的饮食

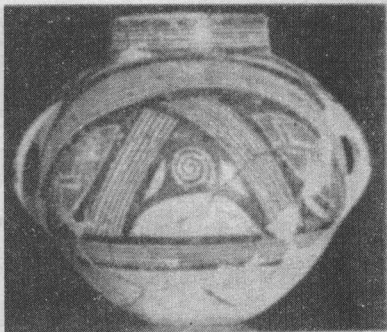
器，但其造型设计却极具特色、极富激情与想像力。其口缘的造型丰富多变，或呈波浪式，或呈火焰状，或呈鸡冠形，既苍劲雄奇，又激越诡秘，具有一种奇异的生命力与浓郁的神秘气息。从公元前2世纪开始，日本进入了新石器时代的晚期阶段——“弥生文化”时期。此时的陶器器壁较薄，质地较硬，制作精良，纹饰简单。因为多系实用性的器物，所以造型较为规整简练。其装饰常用竹刀、木梳刻画出浅浅的纹样。

在新石器时代的欧洲，制陶历史较早、设计水平较高的当数希腊半岛与巴尔干半岛，这里也是欧洲最早进入农耕文明的地区。在希腊半岛，新石器早期的彩陶艺术可以色萨利地区奥察基遗址出土的彩陶为代表。其制作年代约在公元前5000~4000年。器型有瓮、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，风格上与西亚地区的彩陶有一定的联系。希腊新石器晚期的彩陶艺术可以米尼遗址出土的作品为代表。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。

巴尔干地区的彩陶主要分布于南斯拉夫、保加利亚、罗马尼亚以及匈牙利的部分地区。其中位于罗马尼亚首都布加勒斯特附近的古梅尔尼查、特利波里等遗址是著名的制陶中心。古梅尔尼查的彩绘陶器主要盛行于公元前5000~4000年，其典型风格为重复的几何纹样，造型简括而生动，纹饰古朴而大方。特利波里陶器风格与之近似，就是这种陶器的代表作。其造型优美而别致，特别是上部饱满、下部内凹的

造型极为动人。

新石器时代在北美洲延续的时间特别长。北美大陆的原始文化始于1万多年前，但与中、南美洲不同的是，其发展较为缓慢，直到15世纪欧洲人侵入之时，仍处在新石器时代。此后随着欧洲移民的不断涌入，北美大陆的展

米尼出土的彩陶罐

正式纳入了文明的轨道。尽管如此，在中、西部很多偏僻的山区，印第安的古老文化还长期存在，直到19世纪，印第安很多部落尚处于新石器时代的晚期阶段。北美最早的原始陶器大约出现于公元前2000年的东部森林地区，而后向其他地区扩展。在北美各种类型的原始文化中，制陶水准最高的当数西南部的阿那萨西文化。该文化主要分布于今日的新墨西哥州、科罗拉多州以及犹他州、亚利桑那州的部分地区。该文化兴起于公元前800年，最初以擅长编织篮子而著称。公元700年后开始制作大型的陶器，多为白地之上绘以黑色波浪纹、螺旋纹，构图匀称，节奏明快，风格鲜明。该地的陶器制作者均系妇女，虽然她们不懂使用陶轮，但凭借长期编篮子所练就的一手精湛的盘筑技艺，她们同样可以制作出体量硕大、器壁很薄、造型规整的陶器作品来。阿那萨西文化的继承者是有名的帕布洛文化，在陶器设计与制作方面，该文化在继承前人经验的基础上更有创新，在制作技巧与艺术水准方面，其作品代表了北美彩陶艺术设计的最高水

准。彩陶虽然创作年代较晚，是19世纪的作品，但却是该类彩陶公认的代表作，展示出古代印第安民族非凡的艺术创造才能。

彩陶罐

二、古代东方的手工艺设计

古埃及的手工艺设计

古埃及是人类古代文明的发祥地之一。尼罗河由南至北纵贯埃及全境，在红海与沙漠之间滋养出一条狭长的绿洲。可以说，古埃及人视作生命摇篮的尼罗河，就是埃及灿烂文化的主要源泉。

人类定居尼罗河流域的历史，可追溯至十万余年前。大约在公元前 5000 年，埃及社会出现了阶级的萌芽；公元前 4000 年前后，完成了原始社会向奴隶制的过渡，建立了人类历史上最早的奴隶制国家；公元前 3200 年，上埃及国王美尼斯征服下埃及，从而建立起强大的中央集权的专制王朝。此后的埃及先后经历了“早期王国”（第 1~2 王朝，公元前 3200~前 2780 年）、“古王国”（第 3~6 王朝，公元前 2780~前 2280 年）、“中王国”（第 11~12 王朝，公元前 2130~前 1780 年）、“新王国”（第 18~20 王朝，公元前 1570~前 1090 年）以及“末期王国”（第 21~31 王朝，公元前 1090~前 332 年）等几个重要的历史阶段。公元前 332 年，埃及为希腊马其顿王国所征服，这一年标志着古埃及作为一个独

立国家的历史的终结。

作为一个手工业相当发达的奴隶制强国，古埃及的艺术设计无论在工艺门类、制作技术、设计观念还是装饰风格等方面，都取得了惊人的成就，在人类早期的手工艺设计史上写下了辉煌的一页。出于对死后复活的信念，古埃及人热衷于保存尸体、修建陵寝，他们对陵墓的重视程度甚至超过现实中的住宅。由于陵墓是为死者能够如同在尘世一般尽情享受而准备的，因而现实生活中各种日常用具必须毕备无遗，由此导致厚葬之风在埃及的广泛流行。同时，由于埃及较为封闭的自然环境以及极为干燥的气候条件，许多手工艺杰作因此得以完好无损地保存至今天。这为我们了解、研究古埃及的手工艺设计提供了相当丰富而珍贵的资料。

总的看来，古埃及的手工艺设计具有以下几方面的特点：

首先，虽然古埃及尚处在人类历史发展的童年时代，但与当时尚不发达的生产力水平以及尚不完善、成熟的科学技术形成鲜明对比的是，古埃及的艺术设计涉及相当广泛的工艺门类与生活领域。在绝大多数民族尚处在蒙昧中之时，古埃及人便在家具设计、金属工艺与首饰设计、玻璃与陶器设计等诸多领域，取得了令人瞩目的成就。其中，家具设计中的丰富类型与成熟型制、金属设计、制作的精湛工艺与复杂装饰以及玻璃器皿设计所采用的独创工艺与优美形式，在整个人类艺术设计史上都具有开拓性的意义。这一方面是古埃及工匠们聪明才智的展现与孜孜以求的敬业、钻研精神的结晶，充分显示了埃及人民的创造天才与艺术气质；另一方面，埃及恰好处在欧、亚、非三洲接壤的要冲，有利的地理位置使其在吸纳东、西方各种

文化方面具有得天独厚的条件。

其次，古埃及的艺术设计体现了奴隶主专制统治下手工艺发展的典型特色。奴隶制的建立，使得体力劳动与脑力劳动有所区分，同时，行业分工也日趋细化，出现了许多专事某种手工艺劳动的工匠，锻冶、木作、石雕、制陶、皮革、纺织等均已成为独立的职业。在等级森严的社会中，地位低下的工匠们被集中于奴隶主的作坊中不计工本、夜以继日地从事着手工劳作。此类情景，我们可以从古埃及存世的众多壁画中看到。为了满足奴隶主阶层享乐生活的需要和好大喜功的审美偏好，埃及的工匠们在加工技艺的精湛卓绝以及装饰手法的富丽堂皇方面大显身手，材美工巧是古埃及手工艺设计追求的重要目标。

第三，处于一个宗教在政治活动、社会生活以及观念风俗领域居于绝对统率地位的国度，古埃及的手工艺设计不可避免地被打上了鲜明的宗教印迹。工匠们的创造活动深受神道与王权的支配与束缚。从设计的重点看，对具有强烈精神性、象征性的装饰因素的关注远远超过对实用功能的重视。大量的设计作品不是为满足人们的日常需求而制作的，而是为了达官贵人能够在冥间、在来世尽情享用而存在的。从艺术风格看，不同类型的设计作品都被笼罩在宗教神秘主义及庄重、肃穆、壮丽、凝重的氛围之中。同时，宗教观念所引发的对永恒的向往、对传统的尊崇以及对陈规与程式的认同，在一定程度上阻碍了古埃及艺术设计在技艺上、风格上、观念上的正常发展与进步，甚至使人觉得古埃及手工艺设计在几千年的漫长岁月中仿佛是一成不变的。

家具艺术设计

古埃及时代在世界家具发展史上具有极其重要的意义。

古埃及那些型制多样、设计巧妙、技艺精湛、装饰华美的家具作品，是保存至今的家具的最早范例。这些作品所确定的家具的一些基本类型与基本形式，在一定程度上为后世家具的发展奠定了基础，即使是今日的设计师也很难说已完全超越了古埃及工匠们所确定的基本规范与基本型制。从对古埃及家具设计的分析与研究中，我们仍然可获得有益的启发。

现存最古老的埃及家具出自著名的吉萨金字塔群中赫特菲雷斯王后的陵墓。这位王后的陪葬品中包括有一张床、两把扶手椅、一把便携椅、一个木制枕头、两个柜子以及一个可拆卸的活动帐篷。如此丰富的家具类型以及如此完善的家具形制，充分表明埃及此时期的家具设计早已摆脱朴拙状态，而呈现出相当成熟的面貌。该组家具中，床的造型相当别致。由于古埃及的风俗是夫妇二人一般情况下不同床共枕，因而床一般都被设计得极为狭窄，很少有超过一米宽的。床靠头的一端略高，整个床面略呈倾斜，靠脚的一边有经过装饰的床裙板。床的四脚雕成狮腿状，前后爪方向一致，狮爪之下垫以木雕串珠以保护精心雕刻的床腿。床的各部分均以铜制件相连接，必要时可拆卸。该组家具中制作得最为精良、设计最为别致的当推一款扶手椅。该椅子除坐面、靠背的嵌板外，全部覆以金制外壳。因此尽管椅子大部分木制部件早已化为了灰烬，但椅子的基本形状与结构仍得以保持。椅面低而宽，椅腿同样雕成狮爪形式，高高的扶手上装饰有醒目的一束三枝莲花纹。椅子各部分以榫与榫眼相连接，并以木钉加固。该款椅子通过端庄大方的造型、简洁的纹饰，很好地衬托出帝王的威仪。赫特菲雷斯王后的陪葬家具中，设计构思最为独特的当数活动帐篷。该帐篷由包金