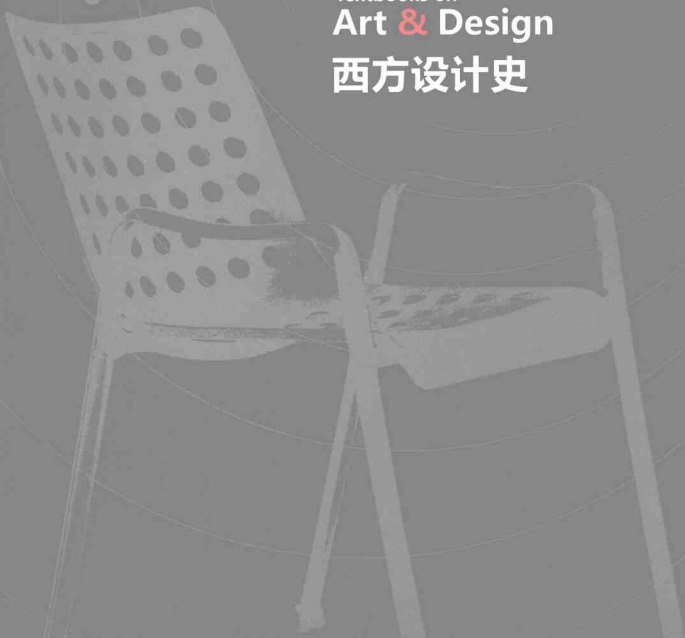

清华大学美术学院 主编
高等艺术院校艺术设计学科专业教材

College
Textbooks on
Art & Design
西方设计史

清华大学美术学院 主编
高等艺术院校艺术设计学科专业教材

College
Textbooks on
Art & Design
西方设计史

陈瑞林 编著 湖北长江出版集团 湖北美术出版社

编辑策划：王开元
责任编辑：张 浩
技术编辑：程业友
整体设计：陈 楠 刘嘉鹏

图书在版编目 (CIP) 数据

西方设计史 / 陈瑞林 编著
—武汉：湖北美术出版社，2009.3
高等艺术院校艺术设计学科专业教材
ISBN 978-7-5394-2561-0

I. 西…

II. 陈…

III. 设计—工艺美术史—西方国家—高等学校—教材

IV. J509.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 004208 号

西方设计史 / 陈瑞林 编著

出版发行：湖北美术出版社
地 址：武汉市雄楚大街 268 号
湖北出版文化城 B 座
电 话：(027) 87679520 87679521 87679522
传 真：(027) 87679523
邮政编码：430070
h t t p : www.hbapress.com.cn
E - mail : hbapress@vip.sina.com

制 版：武汉市盛美联广告设计有限责任公司
印 刷：湖北恒泰印务有限公司
开 本：889mm×1194mm 1/16
印 张：11.5
印 数：3000 册
版 次：2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷
定 价：58.00 元

序

与其他专业相比,艺术设计专业有一个鲜明的特色,这就是:经济越发达,国家和社会对艺术设计专业的人才需求就越迫切,越旺盛。改革开放以来,随着我国经济的持续高速发展,国民生活水平日益提高,我国的艺术设计教育事业也得到社会空前的关注而蓬勃发展。目前,不仅艺术类院校大力发展艺术设计教育,而且几乎所有的高等院校都在不同程度上以不同的规模和层次开设艺术设计专业,开展艺术设计教育。近几年,每年报考艺术设计的考生数量和各高校的招生数量不断攀升,办学规模不断扩大,办学层次也不断提高。社会的强劲需求,广大考生的热切期望,各高校的办学积极性,都极大地促进了这个专业的发展。但由于办学条件的局限,特别是师资力量和教学经验需要一个积累过程,这种快速发展也对人才培养质量提出严峻的挑战。

清华大学美术学院的前身是中央工艺美术学院,艺术设计专业教育是我院的特色和优势。50多年来,积累了丰富的教学经验,为国家的经济和文化建设培养了数以千计的高质量人才。这些人才在全国各相关行业和高校的教学、科研岗位上发挥着重要作用。为进一步满足社会需求,20世纪末,我们组织骨干教师编写了一套艺术设计专业的自学高考教材,该套教材出版以来,得到社会各界和广大自考生的好评,收到良好的社会效益,获得清华大学优秀教材一等奖。针对目前艺术设计专业本科教育的发展现状,为进一步提高本科教学水平,最近,我们又在2002年版自考教材的基础上,精选一批

具有代表性的课程,组织一批在教学一线执教多年,教学经验丰富的教授、副教授和中青年骨干,编写出这套艺术设计本科系列教材。这套教材不仅注重艺术水平和可操作性,还结合现状,具有一定的系统性和前瞻性;不仅重视基本功训练和专业基础教学,还注重理论修养的提高和设计思维的创新。基础与专业创新并重,理论与实践相结合,艺术性与科学性兼顾是艺术设计专业人才培养的要求,也是这套系列教材的特色。希望这套教材的问世,能为我国艺术设计专业创新型人才的培养发挥应有的作用。也期待各位专家、学者和社会各界不吝赐教。

清华大学美术学院院长 李当岐

2008年7月于清华园

序

艺术设计专业所体现的知识交叉、传承创新、多元开放以及前瞻与实验性特征,使其特色鲜明,并与时代的发展紧密相关。没有一套教材能够解决所有的问题,但一套好的教材,不仅能够使学生获取知识,掌握技能,更应该能够开启心智,培养和激发学生的思维和创造力,这一点在今天尤为重要。

学校的第一产品是课程,课程的质量如何直接与教材相关。教师根据教材授课,学生通过教材理解与消化学习内容,可见教材在人才培养环节中的重要作用。易懂、可读、实用、好用,这是对教材编纂的基本要求,如果能够成为学生们的良师益友,那就更理想不过了。

本套针对本科生课程教材的编纂工作是建立在2001年~2003年我院主编出版的《高等教育自学考试艺术设计专业指定教材》基础上的,其主旨,一是对我院的本科教学工作进行阶段性总结,进一步规范我院专业教学用书;二是希望与兄弟院校在课程建设方面进行有效沟通与交流;三是为我国高等教育艺术设计专业课程建设的健康发展提供参数。

参与此次教材编写的大多是我院有多年教学实践经验的骨干教师,其中不乏在本专业领域卓有成绩的

教授学者。他们在多年的教学实践、理论研究中积累了丰富的经验,对专业和教学有着深刻的理解和见解。这为教材的质量以及尺度的把握提供了保障。

本套教材共分基础和专业两部分,专业部分又分视觉传达设计、工业设计、环艺设计三大类,是一套适合高等院校本科层次艺术设计专业基础和专业主干课程的系列教材。

以发展的眼光来看,任何教材都有其生命的周期,必然存在这样那样的缺憾与不足。我们诚心期望得到同行的批评指正。在这里也对湖北美术出版社诚挚的委托和编辑人员的努力工作谨表衷心的感谢。

秩秩大猷,圣人莫之。

荏染柔木,君子树之。

清华大学美术学院副院长 何洁

2008.10. 于清华园

目 录

导言	001	第 6 章 世纪之交的西方设计	127
第 1 章 从原始到文艺复兴时代的设计	003	6.1 高科技设计	127
1.1 原始时代和埃及、两河流域的设计	003	6.2 解构主义设计	133
1.2 希腊与罗马时代的设计	006	6.3 现代主义设计新的发展	138
1.3 中世纪设计	011	6.4 绿色设计	144
1.4 文艺复兴时代设计	016	6.5 融合东西方的日本设计	152
第 2 章 巴洛克、洛可可和新古典主义设计	019	6.6 走向未来的设计	163
2.1 巴洛克和洛可可设计	019	西方设计史大事年表	173
2.2 新古典主义与过渡时期设计	023	参考与引用书目	178
第 3 章 工业革命与现代设计潮流的兴起	027		
3.1 工业革命与设计新风	027		
3.2 艺术与手工艺运动	034		
3.3 新艺术运动	036		
3.4 装饰艺术运动	045		
第 4 章 现代主义设计	055		
4.1 现代主义设计运动的兴起	055		
4.2 “风格派”设计	061		
4.3 “包豪斯”与现代主义设计	064		
4.4 俄罗斯先锋派设计	070		
4.5 法西斯德国与意大利的设计	077		
第 5 章 第二次世界大战和战后的西方设计	084		
5.1 战争结束前后的西方设计	084		
5.2 战后美国设计	097		
5.3 “波普”与“后波普”设计	103		
5.4 后现代主义设计	118		

导言

设计在社会生产与生活中有着越来越大的作用,产生了越来越大的影响,社会越来越重视设计,对设计感兴趣、学习设计和从事设计工作的人越来越多。了解什么是设计,了解中外设计的历史和现状,了解设计的未来走向,已经成为学习设计不可缺少的条件,甚至成为公民的基本素养。

设计的含义相当宽泛。什么是设计?设计是“使人造物产生变化的活动”,本来意思是设想、设计、计划,即预设一定的目标并为此建立方案。广义的设计是指人们为了完成某项工作所作的计划和准备。人们为了实现一定目标而进行的设想、筹划、布置、安排,都可以称为设计。狭义的设计则指人们从事某种特定的物质创造活动而进行的构想和规划。根据造物活动工程技术要求和艺术要求的不同,可以区分为工程技术和艺术设计。艺术设计依照时间和空间维度的不同,设计产品门类的不同,可分为各种不同的类型:或按照空间和时间不同维度分为二次元、三次元和四次元的设计;或分为平面设计、立体设计和空间设计;或按照不同专业方向分为建筑设计、工业设计和商业设计;或分为产品设计、视觉设计、空间设计、时间设计,将建筑设计、城市规划设计、室内外装饰设计、工业产品设计、工艺美术和服装设计、包装装潢设计展示设计、电影电视设计等分别纳入不同的设计类型之中。

随着19世纪西方国家工业革命兴起,“设计”开始用英语 Design 一词来表达。现代社会迅速发展,设计活动越来越繁复。近年来设计按照“自然人—社会”这些构成世界的基本要素,强调设计的目的性,将设计大致分为“为

传达的设计”(视觉传达设计)、“为了使用的设计”(产品设计)和“为了居住的设计”(建筑和环境设计)三大类型。视觉传达设计包括二度空间的平面设计(字体设计、标志设计、插图设计、编排设计,如书籍装帧设计、海报招贴设计、影视平面设计等),三度空间的立体设计(包装设计、展示设计等),四度空间的设计(舞台设计、影视节目和广告设计等)。产品设计则包括二度空间的平面设计(纺织品设计、壁纸设计等),三度空间的立体设计(手工业产品设计、工业产品设计,如家具设计、服装与饰物设计、日用品设计、机械设计等),建筑与环境设计(城市规划建筑设计、室内外设计、公共艺术设计等)。

多种多样的设计分类只是让我们对繁复的设计有一个较为清晰的了解,不能按照不同的分类方式将多姿多彩的设计生硬地切割开来。在看到不同类型设计区别的同时,更要看到不同类型设计的联系与统一。

艺术设计是设计家独立的、具有创造性的活动,与工程技术有着密切的联系。工业生产在现代社会活动中占据重要的位置,但不能将艺术设计简单地看成工业设计。

艺术设计注重设计对象的视觉造型形式和审美效果,同时强调设计对象的功能作用。优秀的设计作品应该既是注重功能的实用品,又是具有审美意义的艺术品。优秀的设计家在具有很强的专业设计能力的同时,还应当具有工程技术的知识和很强的艺术造诣,具有对于现代社会市场经济需求的充分了解。作为更高的要求,优秀的设计家应当具备深厚的思想文化艺术修养,具备社会使

命感和历史责任感,也就是说,应该和其他领域的专家学者一样,在关注社会物质活动的同时,更加关注社会的精神活动。设计家应该成为社会精英和社会良心,而不是只会画图描图的工匠,去迎合民众的物质需求。设计家作为公共知识分子,在努力提升社会的物质生活品质的同时,更加应该为提升社会的精神生活品质作出较大贡献。

设计与社会经济的发展、科学技术的发展有着密不可分的联系,设计又极大地推动了社会经济和科学技术的发展。从这一意义上来看,设计是生产力。设计经历了千百年的发展,在不同历史时期产生了重大的作用。在现代社会,发达国家高度重视设计,许多国家依靠设计的进步实现了社会经济的飞速增长,极大地提升了社会不同阶层人群的生活质量,从而实现了社会的进步。

设计的历史是人类造物的历史,也是人类社会发展的历史、文明发展的历史。设计史深刻地反映了人类造物设计的发生、发展,设计与艺术、设计与科学技术的关系,以及人类的生存、生活方式的变迁等。它与人类社会历史上各个时期的经济基础和上层建筑的关系密切。因此,设计史研究的目的即是研究设计的起源、发展,设计与艺术、设计与科学技术的关系,以及不同历史时期的设计与人类的生产、生活方式的关系等。

设计是社会的历史实践与现实实践的统一,设计不是无源之水、无根之木。不同民族、不同国家、不同地区有着不同的设计的历史。欧美国家率先实现了传统社会向现代社会的转变。西方艺术设计,尤其是西方现代艺术设计,对于中国现代艺术设计的发展有着重要的借

鉴作用。了解西方设计走过的历史道路，对于提高中国设计家和广大消费者的素质，开拓中国设计家和广大消费者的视野，促使中国设计家创造性思维的形成，对于当下中国设计的发展，成熟的设计市场的形成，无疑将产生积极的作用。

本书编者长期从事艺术史和艺术设计史研究和教学，应湖北美术出版社约请，将在原中央工艺美术学院今清华大

学美术学院和国内外大学的授课讲稿整理成书，采用众多出版物的材料，按照时代顺序，以现代设计为重点，舍远求近，简要勾画出西方设计历史发展的轮廓。本书不仅可以作为艺术设计专业的教材和学生考研的资料，亦可供学习设计、从事设计工作的读者阅读，还可提供对西方设计和西方文化有兴趣的更多的读者参考。从这一意义上来说，编著这部

图文并茂、深入浅出的西方设计史，既是为了满足教学的需求，亦可看作是撰写“大众阅读的设计史”通俗读物的一次尝试。

编者

第1章 从原始到文艺复兴时代的设计

原始石器与设计的发生—两河流域新巴比伦王朝伊什塔尔门—古埃及金字塔陵墓和神庙—图坦卡门陵墓的发掘—爱琴海克里特岛“米诺斯迷宫”—迈锡尼文化遗迹“狮子之门”—古希腊建筑柱式—雅典卫城帕台农神庙—古罗马建筑设计（万神殿、竞技场、凯旋门）—古希腊瓶画（黑绘与红绘）—中世纪建筑（巴西利卡、罗马式与哥特式）—文艺复兴建筑设计—阿尔伯蒂《论建筑》

1.1 原始时代和埃及、两河流域的设计

与动物的本能不同，设计是人类主观的、有意识的造物活动。人类与动物区分的重要标志之一，便是有目的的造物活动，也就是原始设计的出现。通过制造工具进行生产劳动，通过语言和群体社会的组合，人类实现了脱离动物状态的物质生产和精神生产的本质性飞跃，从而萌发出原始的设计活动。

衣食住行是人的最基本生活方式，设计为人的衣食住行生活服务。脱离了动物的原始人类制造工具以谋取食物标志设计的萌发。原始人类从赤身裸体到利用兽皮树叶遮蔽身体，编织技术的发明使得服装设计开始出现；从餐风露宿到利用树木和洞穴作为住所，逐渐制造出原始的住屋，从而出现了最早的建筑设计……原始设计不仅为了满足人类的物质需求，也反映出了人类的精神需求。

数百万年以前人类已从动物脱离出来，非洲是人类最早出现的地区之一。大约距今 5000 多年，地中海东部到波斯湾的大片地区已有原始人类定居并且从事农业劳动，这一时期开始出现原始的象征文字。在底格里斯河和幼发拉底河冲击出来的两河流域的沃土上，人们种植和收获庄稼，制陶技术和建筑技术迅速发展，出现了早期的城市和国家。与此同时，绚烂的古埃及文明在非洲北部出现。两河流域和古埃及遗留下许多精美的设计作品。

两河流域古代苏美尔人的统治崩溃以后，距今约 4000 多年来自北方的闪

族在今伊拉克的首都巴格达一带建立了宏伟的城市巴比伦，成为两河流域经济和文化的中心。距今约 2000 多年亚述人在两河流域崛起，建立了一个从底格里斯河到尼罗河、从波斯湾到小亚细亚的强大帝国。亚述帝国气势恢宏的宫殿建筑，展现出两河流域艺术设计的发展面貌。公元前 7 世纪至 6 世纪，亚述帝国在外来入侵中灭亡，两河流域出现了新巴比伦王朝。新巴比伦王朝的建筑大多采用流光溢彩的玻璃砖作为装饰，这种设计后来被伊斯兰宗教建筑承继，形成了独具特色的伊斯兰风格。

埃及是尼罗河赐给人类的礼物。距今 5000 多年非洲北部的尼罗河流域逐渐形成古埃及文明。直至公元前 332 年被亚历山大大大帝率领希腊军队征服，古埃及文明经历 3000 余年漫长的历史。古埃及文明是人类早期文明的奇葩，古埃

及的设计有着鲜明独特的风格，予后世以极大启示。欧洲文化受到古埃及文明的影响。许多地中海周边的民族都曾来到埃及学习，将古埃及设计传播到欧洲广大地区，甚至传播到了遥远的东方。

原始设计的发生

在非洲的坦桑尼亚，考古工作者发现了世界上最早的石器。从作为工具和武器的原始石器上可以感受到人类设计意识的萌发。（图 1-1-1）

原始巫术和原始宗教深深地渗入原始设计活动之中。英国索尔兹伯里广阔的平原上耸立一些用巨大的石块围合成的建筑。巨石石圈建造大约在距今 3000 多年至 4000 多年。建造石圈的目的似乎与天象观测有关，也许是原始人类举行祭祀的场所。（图 1-1-2）

图 1-1-1 非洲坦桑尼亚发现的原始石器

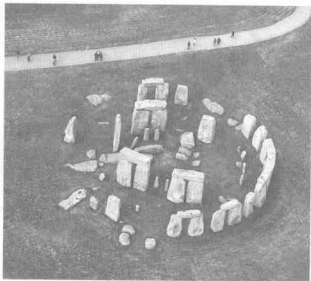

图 1-1-2 英国索尔兹伯里巨石石圈

两河流域及埃及的建筑设计

两河流域曾发现古代苏美尔人的城市遗址，在约 3500 年前的一块黏土板上，刻有迄今发现最早的城市地图，上有河流、水渠、庙宇、城墙和城门等等，表明已经有了相当水准的设计活动。（图 1-1-3）

复原的伊什塔尔门是新巴比伦王朝建筑设计的著名作品，大门上用上万片藏青色琉璃砖覆盖制作，各种金色的动物图形镶嵌其中，阳光下闪烁发光，高雅华贵，富丽堂皇。（图 1-1-4）

气势磅礴的金字塔法老王陵墓建筑与神庙建筑展现出古埃及艺术设计的风采。位于尼罗河西岸吉萨的门卡乌拉法老金字塔、海夫拉法老金字塔和胡夫法老金字塔是设计史上的奇迹。其中胡夫金字塔规模最大。金字塔为四面锥体，

用整齐切割的巨大石块砌成。金字塔四面朝向东南西北方向。古代埃及人崇拜太阳神祇，以日出为生，日落为死。法老去世后，遗体制成木乃伊，用船运过尼罗河，进入河岸小庙，再沿地下通道送入祭庙，停放一段时间后最后送入金字塔内的墓室。金字塔建筑设计成就与古埃及人高超的数学能力有关。在尚未能发现地球是圆形、有南北两极的情况下，吉萨金字塔群已经采用南北轴线的精确定位。三角形金字塔的底边和斜边形成的垂直长边和短边构成了和谐的长方形“黄金比”关系。许多设计有规律地使用这种精确的比例关系，一些几何概念也在设计中得到应用。这种设计的和谐与美的追求给予后世影响甚大。（图 1-1-5）

哈特舍普苏特陵墓和神庙是哈特舍

普苏特女王主持建造的规模庞大的建筑群。设计陵墓和神庙的古埃及设计家赛恩穆特有幸将名字遗留至今。陵墓和神庙整体建筑依山修建，建筑呈阶梯状分布，与雄浑的山势融为一体。山体纵深的沟壑与建筑挺拔的柱廊通相呼应，建筑水平的地基与平坦的屋顶形成对比，予人深刻的印象。哈特舍普苏特陵墓和神庙将古埃及人娴熟地运用数学能力的设计风格鲜明展现出来。方尖碑是古代埃及和西亚常见的纪念性建筑物，碑的形状狭长，碑体四方，顶部呈金字塔状，可作日晷工具之用。哈特舍普苏特女王修建的巨大的方尖碑如今仍横卧在阿斯旺市郊古埃及采石场遗址中，方尖碑长 41 米，重达 1267 吨，如果将这个方尖碑竖立起来，将是全埃及最大的方尖碑。（图 1-1-6）

图 1-1-3 古代苏美尔人制作的黏土板上刻有迄今发现最早的城市地图

图 1-1-4 新巴比伦王朝重建伊什塔尔门

图 1-1-5 埃及金字塔

图 1-1-6 埃及哈特舍普苏特陵墓和神庙

古埃及神庙建筑气势雄浑,设计繁复。神庙由大道、塔楼、方尖碑、庭院、柱廊、柱厅和祭祀殿堂组成。这种由帝王的宫殿建筑扩大而成的“神之之家”,巨大的空间中矗立许多高高的石柱,称为多柱厅,设计风格影响了后来的欧洲建筑。祭祀万物创造之神阿蒙的位于卡纳克的神庙中的柱厅,有122根高12米多的石柱成为支撑建筑的主要构件,中间另有10根高24米多的圆形石柱组成通道。石柱排列紧密,光线投射进来,营造出庄严神秘的氛围。(图1-1-7)

两河流域和埃及的工艺设计

在古代苏美尔人的城市乌尔的帝王墓葬中,考古学家发现了古老的乐器竖琴。竖琴的音箱上有黄金叶片和贝壳、天青石装饰的牛首和动物图形,内容是当地流行的神话传说。精美的制作反映出苏美尔人的设计水平。(图1-1-8)

古埃及手工艺制造技术发达,从考古发现的古埃及壁画和雕刻中,可以看到许多手工制作场景的描绘。1922年英国考古学家对年轻死去的古埃及法老图坦卡门陵墓的成功发掘堪称20世纪的重大事件,至今仍留下许多动人心魄的故事。图坦卡门陵墓约建于公元前1340年,虽遭盗掘,大批文物早已不存,延续十余年的考古发掘却仍然有震动世界的巨大收获。陵墓中发现大量工艺品,显示出古埃及高超的设计水平。在图坦卡门重达百余公斤的黄金内棺里,发现有覆盖法老木乃伊面部的面具。面具仿照法老本人的面貌用黄金镶嵌宝石制作而成,重达十余公斤。(图1-1-9)

古埃及的家具设计为后世家具设计的发展奠定了坚实的基础,数千年来西方家具的形制没有能够完全脱离古埃及的传统。图坦卡门陵墓出土的宝座,乌木椅座上镶嵌黄金和象牙,板面髹漆,

绘出众多象征王权的图形,精美绝伦。(图1-1-10)

古埃及人发明了玻璃制作技术。早在石器时代,原始人类便已经采用天然的火山玻璃制作切削工具,制陶技术的发明催生了玻璃技术。烧制陶器的时候,沙子和天然碳酸钠一起烧制,出现了人工制造的玻璃。迄今为止发现的最古老的人工制造的玻璃是在距今5000多年古埃及法老陵墓里发现的玻璃珠。古埃及的玻璃技术不断发展,出现了染色玻璃和各种造型的玻璃器皿和玻璃饰物。古埃及的玻璃技术经过阿拉伯半岛和两河地区逐渐传播。到古罗马时代,工匠掌握制作玻璃的吹管和玻璃熔炉的技术,奠定了制造平板玻璃的基础。此时欧洲不少地区出现了设有玻璃窑的工场。(图1-1-11)

图 1-1-7 古埃及卡纳克神庙

图 1-1-8 古苏美尔人城市乌尔的帝王墓葬中发现的竖琴乐器

图 1-1-9 古埃及图坦卡门陵墓里发现的法老木乃伊面部的面具

图 1-1-10 古埃及图坦卡门陵墓出土的宝座

图 1-1-11 古埃及法老陵墓里发现的玻璃珠

1.2 希腊与罗马时代的设计

位于地中海东部的爱琴海被称为西方文明的摇篮,希腊文明对欧洲文明产生了无可比拟的巨大影响。作为希腊文明的先导,距今3000年至5000年间,在爱琴海出现了爱琴文明。爱琴文明以爱琴海南部的克里特岛和希腊本土的迈锡尼城为中心。考古学家曾在克里特岛发掘出不少古代宫殿遗址,其中以约建于公元前1700年至1300年的米诺斯王朝的克诺索斯宫殿规模最大。在希腊半岛南端的迈锡尼城,建筑遗迹大多已毁坏,陵墓中出土的陪葬物品默默见证迈锡尼文化昔日的辉煌。

在克里特文明和迈锡尼文明发展的基础上,公元前12世纪前后出现了灿烂辉煌的希腊文明。古希腊文明构建了西方文明大厦的基石,古希腊设计构建了西方设计的基石。

希腊城邦国家的民主政体和兴旺的贸易和航海业为希腊的艺术提供了自由发展的环境,阳光灿烂、空气洁净的宜人的地中海自然环境孕育希腊民族热情、开朗、坦率、纯朴的性格。希腊神话传说中人的情感真诚抒发,希腊艺术中欢快自信与庄严肃穆得到了和谐完美的结合。希腊艺术最伟大的成就是雕塑,

希腊设计最伟大的成就是建筑,建筑与雕塑在一起构成了马克思盛赞的希腊文化艺术的杰作,至今“还继续提供给我们以艺术的享受,而且在某些方面还是作为一种标本和不可企及的规范”。

意大利中西部的台伯河下游是一片开阔的平原。公元前8世纪,拉丁民族在河畔建立了罗马城,此后日益强大,终于在公元前2世纪通过军事征服使希腊文明遭受毁灭性的打击,希腊成为罗马帝国的部分。古罗马文明继承了意大利本土的伊特鲁利亚文明的传统,又积极学习和融入高度发达的希腊文明。罗马人借鉴希腊人的审美观念和设计经验,逐渐形成了追求舒展、精致、炫耀而又注重实用的设计风格。作为实力强大的军事帝国,罗马的设计成就表现为祭坛、神殿等建筑和宏大的室内空间的完善处理,还表现为道路、桥梁、水道等大规模工程建造无可比拟的高度组织性和技术性。

古罗马精彩纷呈的艺术设计与高度发达的工程技术有着密切的关联。大约写于公元前90年至公元前20年的罗马建筑家与工程师维特鲁威的作品《论建筑》一书是遗留至今最古老的建筑与设计文献。这部后世称为《建筑十书》的

著作,涉及许多工程技术资料,讲述机械和时钟制造的问题,讨论如何进行建筑师的教育,还留下了不少关于设计和美学的论述。

罗马的设计对欧洲文艺复兴的设计产生了重要影响,并且影响了近现代西方的设计。在经历千年中世纪以后,到文艺复兴时期希腊、罗马的传统得到了复兴,逐渐在西方的设计潮流中占据主导地位。

希腊和罗马时代的建筑设计

爱琴海南部的克里特岛发现的克诺索斯宫殿平面基本上围绕着一个中央的露天大院,建筑的底层是众多狭窄的房间,传说中将这些曲折复杂的房间称为“米诺斯迷宫”。房间内有阶梯通向较大的房间,那些房间可能是举行礼仪活动的场所。宫殿规划合理,建有较为完善的排污的盥洗设施。(图1-2-1)

克诺索斯宫殿内的房间绘有壁画。在复原后的“宝座厅”,墙上的壁画绘出色彩缤纷的动物和植物图形,与简洁的石板地面、石制长凳和石刻的高靠背宝座形成强烈对比,给人留下奇特的印象。(图1-2-2)

图 1-2-1 爱琴海克里特岛上的米诺斯迷宫

图 1-2-2 克诺索斯宫殿内的宝座厅

迈锡尼文化的重要建筑遗迹是约建于公元前1300年至前1250年的“狮子之门”。这座由巨大石块构筑的石门可能为当年出入城堡的隘口。大门和周围的墙体用粗略加工的石块堆砌建成，门楣上巨大的三角形石龛刻有一块立在祭坛上的石板，一对昂首咆哮的狮子将前爪搭在祭坛之上，气势粗犷雄健。（图1-2-3）

神庙是希腊人进行宗教活动的场地，也是进行社会活动和商业活动的场地，还是储存公共财富的地方。神庙是希腊人的圣地。围绕神庙建起了竞技场、会堂、旅舍等公共建筑。古希腊神庙建筑为长方形，中间是置放神像和供奉物品的内殿，两侧为长形柱廊，坡形屋顶向两侧倾斜。如埃及建筑那样，希腊建筑注重数学比例的应用，建筑空间的平面多采用1:1.6180的黄金比例关系，石柱和柱子间的距离也有着一系列相关

的和谐关系。希腊建筑家注意作品的细部，各种装饰细节精心使用——展现出古典设计的风采。

希腊的建筑设计最明显的样式是神殿周围采用柱廊，这种既完整又单纯的样式此后在西方建筑中延续数百年，设计日益精美。石柱是神庙的重要建筑构件，古希腊建筑发展出多立克、爱奥尼亚、科林斯不同风格的柱式。来自希腊本土的多立克柱式出现最早，使用最为广泛。多立克柱式朴素挺拔，柱身粗壮，向上逐渐收小，没有柱基，柱头是一圆盘形柱颈，不加装饰，柱身刻有凹槽，槽之间为棱角。爱奥尼亚柱式从小亚细亚地区传入，柱身细长，匀称轻巧，上下变化不明显，有柱基，柱身凹槽较深，槽之间没有棱角，柱头有涡卷形装饰。科林斯柱式由爱奥尼亚柱式演变而来，柱头较高，呈花篮形状，有着很强的装饰性。希腊建筑的柱式对后世的建筑与

艺术设计产生了重大影响。（图1-2-4）

希腊的艺术和设计通常分为公元前12世纪至公元前6世纪的荷马时期和古风时期、公元前5世纪至公元前4世纪的鼎盛时期和公元前4世纪末至公元前1世纪的希腊化时期这3个发展阶段。坐落在雅典卫城最高处、俯瞰全城的帕台农神庙是最著名的希腊建筑设计作品。神庙于公元前477年至公元前438年建成，祀奉雅典城的保护神雅典娜。神庙的主体建筑由当地的两位设计师伊克蒂诺斯和卡里克拉特共同完成。帕台农神庙是希腊建筑设计和雕刻艺术的完美结合，采用典型的长方形内殿和列柱回廊的形式。列柱为多立克式，柱高10余米。神庙的柱头、瓦头、屋檐和雕刻都施以红蓝为主的浓重色彩，阳光下灿烂夺目。帕台农神庙比例匀称，结构紧凑，与山头自然环境浑然一体，呈现出希腊艺术庄严肃穆的理想美。（图1-2-5）

图1-2-3 迈锡尼文化重要遗迹狮子之门

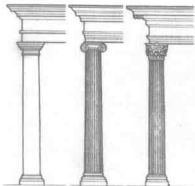

图1-2-4 古希腊建筑多立克、爱奥尼亚、科林斯风格柱式

图1-2-5 雅典卫城帕台农神庙

统一了希腊半岛的马其顿王亚历山大是古希腊具有雄才大略的统治者，他率领军队东征西讨，建立了一个横跨欧亚的庞大帝国。亚历山大征服所带来的最重要的影响是希腊和中东地区不同民族的密切往来。在亚历山大大帝在位期间和死后不久，希腊文化迅速传入两河流域、中亚地区和埃及，影响直至遥远的印度。东方各民族的文化也传入了希腊。这种受到东方文化影响的希腊文化后来对罗马帝国的文明产生了重大的影响。亚历山大大帝是一位战无不胜的征服者，也是一位崇尚文化科学的君王，在他的老师、伟大的思想家和科学家亚里士多德的影响下，希腊的文化艺术、科学技术包括设计进入了新的历史发

展阶段。这种新的历史发展表现为不同地区和国家、不同民族文化的交流和融汇。国际化成为希腊化时期艺术与设计最重要的特点。希腊化时期的建筑设计华丽宏大，多采用爱奥尼亚和科林斯柱式。从原来位于土耳其，现已重新修建的祭祀天地大神宙斯的帕加玛祭坛，可以想像出当年希腊建筑恢宏的气势。（图 1-2-6）

万神殿是古罗马人祭祀众神的殿堂，展现罗马建筑设计的辉煌风貌。万神殿是古罗马艺术、设计和工程技术的杰出作品，是世界上最大的圆顶建筑之一。万神殿对中世纪、文艺复兴、巴洛克建筑以至现代西方建筑都产生了巨大的影响。（图 1-2-7）

万神殿建筑保存完好，室内为圆形，

上有半球形混凝土构成的穹顶。殿堂室内开阔，平面的直径达 43 米，高度与直径相近，巨大的空间令人印象深刻。穹顶下面有柱廊，厚重的墙体挖出空洞，外面排有石柱，凹进的空洞作为神龛供奉神像。这种将希腊建筑的柱廊引进室内，形成围合的空间，从而产生宏伟效果的设计方式，显示出罗马建筑尊崇权力、地位和荣耀的审美原则。神殿没有窗户，依靠顶部圆形天窗采光。阳光通过穹顶天窗射入，照在梁枋和光洁的大理石地面上，产生了神秘奇妙的效果，特殊的音响质量使神庙内成为罗马建筑最具象征性的空间。（图 1-2-8）

图 1-2-6 位于土耳其的帕加玛祭坛

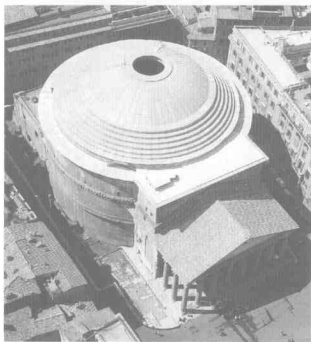

图 1-2-7 古罗马万神殿

图 1-2-8 万神殿内景

可供5万多人入座的罗马科罗西姆竞技场原为弗拉维圆形剧场，是当年奴隶主贵族和自由民观赏奴隶斗兽和角斗的场所。竞技场平面呈椭圆形，最长端直径达188米，造型单纯简洁，气势雄浑。建筑外部由希腊式石柱和半柱的围墙构成4层，下面3层的拱券孔反复重叠，整体既统一又具有变化。(图1-2-9)

古埃及和希腊时期便有采用永久性材料作成券来跨越洞口的设计，罗马人在大型建筑设计充分运用券，以创造开阔的室

内空间。除券的设计显示构造技术的进步外，罗马人还发明了穹顶的设计。在神殿、竞技场、公共浴场、圆形剧场、桥梁、水道的建筑设计中，都可以看到工程技术的巧妙应用。位于法国南部的尼姆水道，庞大的拱架凌空而起，引水渡过山谷。拱架离地面最高处达49米，最大的券的跨度为24.5米。3层连续拱的水道产生美妙的节奏感，底下两层大孔叠置，第3层不再重复，而是套上4个较小的拱券。水道如一道“飞龙”跨过山谷，显得分外轻盈。(图1-2-10)

凯旋门是罗马统治者战争获胜返回罗马城在必经大道上建造的、具有记功表彰、弘扬权威意义的建筑物。罗马帝国末年，罗马城周围已建有64座凯旋门。著名的君士坦丁凯旋门距离科罗西姆竞技场不远，建筑物用云石砌成，上有精美的雕刻，记录战争和胜利的场景。凯旋门高大厚重，浑然一体，有着强大的体量感。(图1-2-11)

图1-2-9 古罗马科罗西姆竞技场

图1-2-10 法国南部尼姆的古罗马水道

图1-2-11 古罗马君士坦丁凯旋门

为纪念最大扩张罗马帝国版图的图拉真皇帝的赫赫战功，在公元2世纪初修建了图拉真记功柱，柱高35米，圆形柱身为白色，直径近4米，坐落在一块方形的基座上，环绕柱身23圈、长达200多米的浮雕记述了图拉真皇帝率军征战的场景，共刻有两千多个人物，描绘了军营、桥梁、攻战、俘虏、祭献等场面。记功柱改变希腊雕塑理想化的表现方式，注重历史事件的真实表达。在图拉真广场的一端，有长达159米的集法庭、交易所、会所为一体的大厅性建筑，以后仿建的此类建筑被称为“巴西利卡式”，中世纪早期的教堂建筑多为巴西利卡式。罗马的艺术与设计承继了埃及和希腊的传统，在罗马的圣彼得大教堂广场有从埃及掠来的方尖碑。方尖碑与记功柱、凯旋门一样，都是具有

历史纪念意义的设计。(图1-2-12)

希腊和罗马时代的工艺品设计

米诺斯王朝的古克里特文明有着海洋文明的特色。克里特岛上发现的陶器不少用海洋生物图形作为装饰。一只大约距今3500年的陶瓶上画着张牙舞爪的大章鱼，章鱼触角的空隙处绘有水草、珊瑚等海洋动物和植物。陶瓶的造型与装饰完美结合，显示出古克里特文明陶器设计的风貌。(图1-2-13)

古希腊制陶技术高超，陶器设计颇有特色。公元前7世纪以后陶绘艺术得到了迅速发展，题材越来越丰富，技巧不断提高。古希腊陶绘主要有红绘和黑绘两种样式。黑绘陶器出现较早，艺术家用黑色釉彩在陶坯上绘制图案，然后刻出图案轮廓和细节，烧制完成后陶器

表面底色赭红，图形为黑色。来自雅典的埃克赛基亚斯是希腊卓有成就的黑绘瓶画家，留存至今的代表作品有《阿喀琉斯和阿杰克斯》，故事来自荷马史诗的特洛伊战争故事，描绘阿喀琉斯和阿杰克斯两位英雄在战争间隙利用休息时间玩投骰子游戏的场景。(图1-2-14)

红绘陶器大约在公元前6世纪初开始出现。红绘陶器的制作方法与黑绘陶器相反，匠师先在陶坯上用黑色线条勾勒出图形轮廓，在图形轮廓内部仍然保留陶坯本色，将图形底色涂黑，然后入窑烧制而成。烧成后陶画的底色为黑色，图形呈现红色。从遗存至今古希腊著名的红绘瓶画家尤希米德斯的瓶画作品《三个醉酒的人》，可以看到希腊陶器设计的特色。(图1-2-15)

图 1-2-12 古罗马图拉真记功柱

图 1-2-13 古克里特陶瓶

图 1-2-14 古希腊黑绘陶器

图 1-2-15 古希腊红绘陶器

公元 79 年,意大利半岛那不勒斯海湾边上的繁华城市庞贝被火山爆发喷出的熔岩与火山灰掩没。19 世纪中期庞贝古城开始了大规模挖掘,古罗马的城市生活面貌在近两千年后得以真实地展现出来。火山爆发毁坏了房屋の木结构部分,而石头制作的桌椅和桌子,铁和铜制作的油灯、火盆等用具,以及建筑的壁画和马赛克镶嵌画则留存下来。(图 1-2-16)

罗马的家具设计来自希腊设计。家具多采用上等木材制作,镶嵌象牙和金属,注重细部的装饰,追求富丽华贵的效果。这一时期折叠凳和定型的椅子已经超出了实用舒适的要求,成为等级和身份的象征。庞贝城住宅房间发现的壁画描绘了一群欢乐的爱神丘比特在药店的作坊工作,他们把药料放入大缸和锅中搅拌。作坊内有橱柜等当时罗马住宅中常见的家具。建筑物的墙体表面刷有赭红的颜色,被称为“庞贝红”。在庞贝城遗址,发现当时人们喜爱的颜色还有同样被称为“庞贝色”的黑色。(图 1-2-17)

1.3 中世纪设计

公元 395 年罗马帝国分裂为东西两部分。公元 476 年来自北方的军事入侵使西罗马帝国灭亡,东罗马帝国则以拜占廷,也就是今天土耳其城市伊斯坦布尔为中心,一直延续到公元 1453 年才彻底瓦解。西罗马帝国灭亡标志欧洲历

史进入中世纪时代。

“中世纪”的概念最早由公元 16 世纪意大利的学者提出。公元 14 世纪至公元 16 世纪在欧洲历史上被称为“文艺复兴时代”。文艺复兴时代的意大利人认为自己是希腊和罗马古典文化的继承者和复兴者,而从西罗马帝国覆亡直至文艺复兴之间横亘着千年的野蛮和黑暗,中世纪的历史则是野蛮和黑暗时代的历史。长期以来,中世纪是宗教压迫、愚昧落后时代成为人们的共识,随着历史的迷雾渐渐消散,中世纪的真实面貌逐渐显露出来。人们对中世纪有了越来越客观的认识。

在宗教势力的统治下,中世纪固然使欧洲大陆长久处于黑暗之中,但是中世纪的经济、文化和艺术也与古埃及、

希腊和罗马时代一样,经历了曲折艰难又多姿多姿的变化和发展。中世纪的艺术和设计固然是古埃及、希腊和罗马时代艺术和设计的中断,与古埃及、希腊和罗马时代艺术和设计面貌迥然有异,却又有着千丝万缕的联系。文艺复兴时代的艺术和设计对于中世纪的否定,又吸收了不少中世纪艺术和设计的营养。欧洲的现代艺术和设计更是从中世纪获得了极其丰富的养料。

被具有高度文明的罗马人称为“蛮族”的欧洲北部和东部民族的军事征服使西罗马帝国走向灭亡。在民族大迁徙的流动、破坏、交流、融合中发展出中世纪艺术和设计。蛮族毁坏了古罗马文明,又给高度发达乃至烂熟、颓废的古罗马文明注入了原始粗野却充满生命活

图 1-2-16 被熔岩与火山灰掩没的古罗马庞贝城住宅内景

图 1-2-17 古罗马庞贝城有着小爱神与制药场景的壁画