

外国艺术设计史

■ 高等艺术院校教材
南京艺术学院教材编写组
邬烈炎 袁熙旻 著

DESIGN

高等艺术院校教材

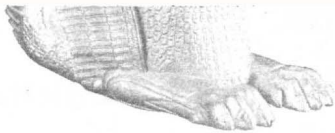
J109.1
W498

外国艺术设计史

· 南京艺术学院教材编写组

邬烈炎 袁熙旻 著

辽宁美术出版社

11/129/09

图书在版编目 (CIP) 数据

外国艺术设计史/邬烈炎, 袁熙旻著. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2001.6
高等艺术院校教材
ISBN 7-5314-2710-9
I. 外… II. ①邬… ②袁… III. 艺术—设计—
艺术史—世界—高等学校—教材 IV. J509.1
中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第030812号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码: 110001)
沈阳市第三印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 字数: 250 千字
印张: 10.25 插页: 16 印数: 10001 - 15000 册
2001 年 6 月第 1 版 2003 年 3 月第 4 次印刷

责任编辑: 邓 濯 刘 翠 责任校对: 王 申
封面设计: 杨志麟 杨晓笛 版式设计: 刘 翠

定价: 30.00 元

前 言

阮 荣 春

用系列套书的形式将高等艺术院校专业理论教材编辑出版,在国内高等艺术教育界属重大科研项目之一,这对于高等艺术院校的学科建设,进而推动艺术院校学生专业文化素质的全面提高,无疑有着十分重要的意义。由南京艺术学院和辽宁美术出版社首次合作推出的这套系列教材共计六本,即中国美术史、外国美术史、中国艺术设计史、外国艺术设计史、中国书法史、艺术概论,均为高等艺术院校必修的专业理论课程。这套教材由南京艺术学院组织编写。南京艺术学院是国内著名的艺术学府之一,已有90年的历史,是全国综合性艺术院校中唯一具有博士学位授予点的院校。其历史悠久,师资力量雄厚,教学、科研成果突出,在国内外具有一定的学术影响力。从上海美专发展至今,先后涌现出如刘海粟、谢海燕、姜丹书、俞剑华、刘汝醴、温肇桐、张道一、林树中等一大批艺术理论大家,出版了大量的艺术史论著作和高质量的学术论文,是我国艺术学研究的重要阵地。

· 前言

近年来，学院发扬优良传统，狠抓学科建设，注重教学实践与理论的研究，科研成果在国内外学术界有着广泛的影响。这部系列教材即是由学院学科梯队中的中坚力量撰写而成，他们均为教授或博士，其专业理论基础扎实，创新意识强。相信这部系列教材的出版，一定会受到艺术院校广大师生的欢迎。参加这部系列教材第一套六本书撰写的作者为：

中国美术史：阮荣春、顾 平、杭春晓

外国美术史：刘伟冬

中国艺术设计史：夏燕靖

外国艺术设计史：邬烈炎、袁熙旻

中国书法史：黄 惇、金 丹、朱爱娣、朱天曙

艺术概论：丁 涛

编写教材是一项严肃细致的工作，其内容必须是科学的、系统的、创新的和前沿的，它需要写作者的全身心地投入，甚至须几代人的努力。我们这里所做的工作只是一个开始。

高等艺术院校教材

中国美术史

外国美术史

中国艺术设计史

外国艺术设计史

中国书法史

艺术概论

第一章 史前的艺术设计

- 一、旧石器时代艺术设计的萌芽····· 2
- 二、新石器时代的彩陶艺术设计····· 3

第二章 古代东方的手工艺设计

- 一、古埃及的手工艺设计····· 9
- 二、古西亚与古波斯的手工艺设计····· 22
- 三、古代日本的手工艺设计····· 34
- 四、古代伊斯兰的手工艺设计····· 51
- 五、古代美洲的手工艺设计····· 65

第三章 古代西方的手工艺设计

- 一、古希腊的手工艺设计····· 80
- 二、古罗马的手工艺设计····· 97
- 三、欧洲中世纪的手工艺设计····· 107
- 四、文艺复兴、巴洛克与罗可可时期的手工艺设计····· 119

第四章 早期工业社会的艺术设计

- 一、工业革命时期的艺术设计····· 142
- 二、英美“艺术与手工艺运动”时期的艺术设计····· 155
- 三、“新艺术运动”时期的艺术设计····· 175
- 四、早期功能主义与德意志制造联盟····· 185

第五章 工业化社会的艺术设计

- 一、欧洲早期的现代主义艺术设计····· 199

· 目录

二、“包豪斯”的设计教育与艺术设计·····	211
三、美国的现代主义艺术设计·····	226
四、“装饰艺术运动”时期的艺术设计·····	235
五、欧洲的国际现代主义艺术设计·····	244
六、美国与日本的国际现代主义艺术设计·····	269

第六章 后工业社会的艺术设计

一、“波普”与反主流的艺术设计·····	284
二、后现代主义的艺术设计·····	292
三、新现代主义的艺术设计·····	303
四、面向未来的艺术设计·····	310

第一章

史前的艺术设计

自从地球上有了人，就有了萌芽状态的艺术设计活动。马克思说：“人类生活有着一般动物所不能比拟的种种智能活动，其中最重要的就是造物活动。”所谓造物，就是使用各种手段，按照自身的意愿对物质材料进行选择与加工，使其改变原有形态而满足自身对某种功能需要的一种实践活动，它是人类所特有的文化行为。人类之所以能和动物相区别，正因为人拥有其它动物群体所不可能拥有的造物系统。虽然在生物界中，我们也能发现一些近乎造物的行为，例如蜘蛛结网、燕子筑巢、蜜蜂建蜂房，但这主要出于遗传或模仿，而并非出于独立的、主动的创造性思维活动。这就如同马克思所分析的：动物只按照其需求造物，但只限于动物的内在需求尺度之内，而人则按照美的规律造物。依照预想的目的从事自觉的造物实践，这才是人类与一切其它动物的最重要的分界线。人类从产生之初就具有的造物活动的目的性、预见性、自觉性和规则性，这是艺术设计的最早萌芽。从某种意义上说，当原始人自觉地、有意识地打制出第一块石器的时候，人类的艺术设计活动就已经开始了。因而，一部艺术设计的发展历史，就是一部人类的文明发展史。

一、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它经过精心设计与装饰的竹、木、皮革等用具。

二、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的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、想象能力的发展,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

图1 绳纹式火焰纹平底深钵

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)。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(图2)。

图2 弥生式朱彩壺

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(图3)。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(图4)。

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

图3 奥察基出土的彩陶罐

图4 米尼出土的彩陶罐

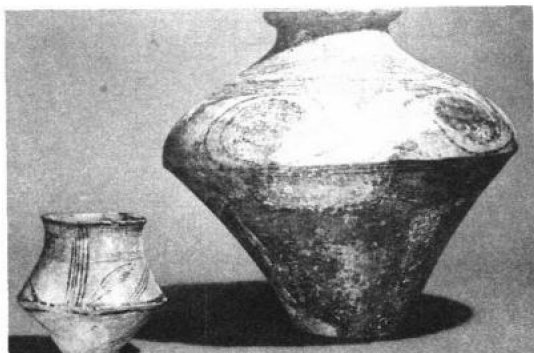

图5 特利波里陶罐

饰古朴而大方。特利波里陶器风格与之近似，图5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，北美大陆的发展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，而后向其它地区扩展。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（图6）。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

图6 彩陶贮藏罐

图7 彩陶罐

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。图7的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。

复习思考题

- 1、为什么说艺术设计的起源与人类的历史一样悠久？
- 2、旧石器时代艺术设计的萌芽经历了怎样几个发展阶段？
- 3、简述新石器时代彩陶设计的主要成就。

第二章

古代东方的手工艺设计

古代的东方是人类文明的摇篮，古埃及、古西亚、古印度和古代中国一样是人类最早进入文明时代的地区，古代日本、古代美洲的文明也具有悠久的历史。正因为如此，古代东方的艺术设计也同样源远流长，很多国家、很多地区、很多民族的艺术设计都有着长达几千年的悠久传统，并曾在众多艺术设计门类中结出过丰硕的果实；另一方面，由于受环境、民俗、宗教、政治、经济、文化等不同因素的影响，同样身处东方，各民族在长期的发展中还是形成了各自的风格与特色，从而形成了互有所长、各领风骚的发展格局。同时，各种文化之间客观存在的交流与融合现象，也有利于形成兼容互补、相互促进的良好发展模式。

古代东方的艺术设计虽然具有辉煌的历史，但基本上都局限于手工艺设计的范畴。从青铜冶炼技术的发明到工业革命中蒸汽机的发明，人类的手工业时代延续了数千年。手工业的技术条件与组织方式以及由此所形成的社会结构、文化模式，对于形成此时期艺术设计的特征起到了关键性的作用。纵观手工业时代的设计，大致具有这样几方面的特点：

首先，设计活动大多以功能较为简单的消费品与生产工具、生活设施为对象；其生产方式除国家经营的一些官办工场、宫廷作坊外，一般以小作坊或个人加工为主；其生产手段主要依靠手工劳动和简单的机械操作，技术水平较低，生产节奏较慢，效率低，规模小，产品小批量而多样化。

其次，设计与制造融为一体，手工艺人既担任设计，更具制作技艺，产品的创造往往是一个工匠贯穿构思、设计、生产、销售的全过程。虽然某

些品类的生产已出现了规格化、分工化的萌芽,但总体而言,生产与设计直接统一,生产者有自由发挥的余地,因而产品较富个性特征。

第三,产品的销售方式以有别于商品化的订货制为主,主要满足本地区小范围的需求,生产、设计、销售、消费之间紧密连接,设计者容易与消费者达成默契。

第四,在手工业时代,阶级差异极为明显,统治者凭借其在政治、经济、文化方面的主导权,直接影响着一个时期手工艺设计发展的方向。特权阶层的宗教观念、价值观念、审美观念往往是形成特定时期手工艺设计风格的关键因素。一般来说,以上这种状况易于造成设计中对技艺美、材质美、装饰美的过分追求、盲目发展,也容易形成过分注重设计中政治、伦理、宗教等功利性因素的缺陷。

最后,虽然不同民族、地区间自古以来就一直存在相互交流、取长补短的现象,但是,由于受生产力水平、商贸发展状况以及科技水平、交通与传播媒介等因素的限制,手工业时代的各民族、各国家、各地区间的交流还是很不畅达的,因而艺术设计领域的地域性、民族性相当显著。

一、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