

中国设计基础教学研究与应用
Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

中外设计发展史

The History of Chinese and Foreign Design Development

丁朝虹等
编著

中国设计基础教学研究与应用
Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

中外设计发展史

The History of Chinese and Foreign Design Development

丁朝虹等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中外设计发展史 / 丁朝虹等编著. — 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2015.9

(中国设计基础教学研究与应用)

ISBN 978-7-5314-6966-7

I. ①中… II. ①丁… III. ①艺术-设计-工艺美术
史-世界-教学研究-高等学校 IV. ①J509.1-42

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第190366号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳富民印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 25

字 数: 700千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬

装帧设计: 范文南 洪小冬

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6966-7

定 价: 280.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

Contents

总目录

01

中外设计史

余玉霞 刘 孟 朱宁嘉 等 编著

1 160

02

艺术设计史

吕 锋 廉 毅 闫英林 编著

1 144

03

设计概论

丁朝虹 宋 眉 编著

1 96

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计基础教学研究与应用系列丛书。

本丛书最大的特点是理论联系实际，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical books about design basis teaching research and application with complete systems.

The most important feature of this series is combining theory and practice, so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

CHINESE DESIGN BASIS

RESEARCH AND APPLICATION OF CHINESE DESIGN BASIS TEACHING AND LEARNING

01

中外设计史

余玉霞 刘孟 朱宁嘉等 编著

目录

contents

序
概述

中国部分

第一章 创造魅力——中国设计艺术的起源

011

- 第一节 从石器到玉器 / 011
- 第二节 中国彩陶文化 / 013
- 第三节 衣饰与建筑 / 015

第二章 藏礼于器——夏商周礼制性设计艺术

017

- 第一节 礼制的设计与礼制性设计艺术 / 017
- 第二节 中国文字与陶瓷 / 018
- 第三节 青铜时代 / 019
- 第四节 冠冕几席 / 022

第三章 钟鸣鼎食——春秋战国设计艺术的创新

024

- 第一节 百家争鸣与多样设计观 / 024
- 第二节 钟鸣鼎食 / 025
- 第三节 织染服饰 / 026
- 第四节 漆器、家具与陶瓷 / 028

第四章 天人合一——秦汉设计艺术的民族味

029

- 第一节 青铜器 / 029
- 第二节 秦砖汉瓦 / 031
- 第三节 丝绸之路 / 033

第五章 绚烂纯素——魏晋南北朝时期的设计艺术

036

- 第一节 瓷器时代 / 036
- 第二节 奇服旷世 / 037
- 第三节 宗教设计 / 040

第六章 诗意华章——隋唐五代设计艺术的境界提升

041

- 第一节 陶瓷设计 / 041
- 第二节 金属工艺与家具器皿 / 043
- 第三节 印染服饰 / 044
- 第四节 建筑、墓室与宗教设计 / 046

第七章 道法自然——宋代设计艺术的理念

048

- 第一节 宋瓷 / 048
- 第二节 染织服饰 / 051
- 第三节 建筑、家具与器皿 / 053

第八章 多元交融——元代的设计艺术

056

- 第一节 元瓷 / 056
- 第二节 织锦、棉织与服饰设计 / 060
- 第三节 漆器、金属等器皿设计 / 063
- 第四节 建筑与壁画设计 / 065

第九章 开明新制——明代设计艺术的意匠美

067

- 第一节 园林与建筑 / 067
- 第二节 “明式”家具与陶瓷 / 069
- 第三节 染织服饰 / 071
- 第四节 造船设计 / 074

第十章 繁缛富丽——清代的设计艺术

075

- 第一节 染织服饰 / 075
- 第二节 陶瓷设计 / 081
- 第三节 建筑设计与建筑师 / 083
- 第四节 家具设计 / 085

外国部分

— 第十一章 设计艺术文明的萌芽

1089

- 第一节 欧洲的原始设计艺术 / 089
- 第二节 非洲的原始设计艺术 / 091
- 第三节 大洋洲的原始设计艺术 / 091
- 第四节 美洲的原始设计艺术 / 092

— 第十二章 设计艺术文明的源流

094

- 第一节 古代埃及的设计艺术 / 094
- 第二节 古代西亚的设计艺术 / 096
- 第三节 古代伊斯兰艺术设计 / 097
- 第四节 日奉古代艺术设计 / 098

— 第十三章 古典时期与中世纪的设计艺术

103

- 第一节 古希腊的设计艺术 / 103
- 第二节 古罗马的设计艺术 / 105
- 第三节 中世纪的设计艺术 / 105

— 第十四章 文艺复兴、浪漫时期与新古典主义的设计艺术

108

- 第一节 文艺复兴时期的艺术设计 / 108
- 第二节 浪漫时期的设计艺术 / 109
- 第三节 新古典主义风格设计艺术 / 110

— 第十五章 工艺美术运动

112

- 第一节 工业革命与设计哲学 / 112
- 第二节 工艺美术运动 / 115
- 第三节 第一位工业设计师——德莱塞 / 118

— 第十六章 新艺术运动

120

- 第一节 新艺术运动 / 120
- 第二节 新艺术运动在各国的表现 / 120

— 第十七章 装饰艺术运动

130

- 第一节 装饰艺术运动的背景 / 130
- 第二节 装饰艺术运动 / 130

— 第十八章 现代主义设计的产生

133

- 第一节 现代主义设计思潮的集中和现代主义设计教育的产生 / 133
- 第二节 现代主义设计的工业化尝试 / 137
- 第三节 现代主义设计的形式探象 / 138

— 第十九章 现代主义设计的繁盛

141

- 第一节 现代主义风格的产生和普及 / 141
- 第二节 职业设计师制度的产生 / 142
- 第三节 世界各国现代主义设计的特点 / 145

— 第二十章 现代主义设计之后

152

- 第一节 “波普”运动 / 152
- 第二节 后现代主义设计 / 153
- 第三节 新的设计背景 / 157

概述

OUTLINE

“设计作为独立的范畴概念无疑是工业革命的产物，正是在工业革命浪潮的推动下，人们才开始思考设计的本质、涵义、范畴和任务，因此设计这个范畴一开始就是与工业相连的。”而设计艺术史成为一门单独的学科，还是近几十年的事情。中国的设计艺术史研究还只是开始。

但是设计的历史却并非从这里开始，以后来形成和独立分化出来的“设计”的概念去观察，从第一件石器工具诞生的时候起，人类设计的历史就开始了，因为“设计其实就是人类把自己的意志加在自然界之上，用以创造人类文明的一种广泛的活动。或者用更为简单的话来说：设计是一种文明”。因此，设计艺术史研究的时间范围是人类在进行着堪称设计的活动以来的整个历史。

尽管设计艺术史的研究还只是开始，但并非白手起家，因为我国工艺美术史的研究“家学渊源”十分深厚。论及设计艺术史与工艺美术史的关系，首先要考察我国“设计艺术”与“工艺美术”的两个术语的关系。在20世纪初，我国有识之士为了振兴民族工业，抵制外货，而极力倡导在产业界开展产品设计，当时称这种设计为“图案”、“美术工艺”或“工艺美术”，都是design这个词的意思，与西方现代设计的概念是一致的，即为工业生产的日常生活用品进行艺术的设计，是一种工业活动。“图案”不是指图案的平面设计，而是设计图纸的意思；“美术工艺”也不是与“古董品”同类。1956年我国成立了国家级学府“中央工艺美术学院”，同样是设计教育。从1998年起，国务院学位委员会决定将“工艺美术学”专业改为“设计艺术学”，这是“由于‘工艺美术’概念上内涵外延的模糊及社会上的误解（如将工艺美术直接等同于景泰蓝、牙雕、玉雕等少数传统手工艺）等诸因素……对设计艺术学科本质的强化，蕴含着学科建设的更高要求。”从此，“工艺美术”与“设计艺术”区别为两个各有所指的术语，前者专指传统手工艺而艺术化了，与绘画、雕塑等并列，更突出欣赏、文化、艺术的属性，尤其是民族性的价值；后者专指工业生产的实用品的设计，重视经济、实用、现实、功能、效率，以市场竞争为准。

由于以上历史渊源，此前由工艺美术史专家编撰的工艺美术史其实是同时包含上述“工艺美术”与“设计艺术”的概念；同时，某些现在的“工艺美术”即传统手工艺在历史的时空里，也是当时主要的日用产品。所以，我们有十分丰富的学术资源，要防止学术上的虚无主义态度，充分借用工艺美术史的研究成果。当然，同时，在方法上，我们则要加入新概念的提升和厘定。

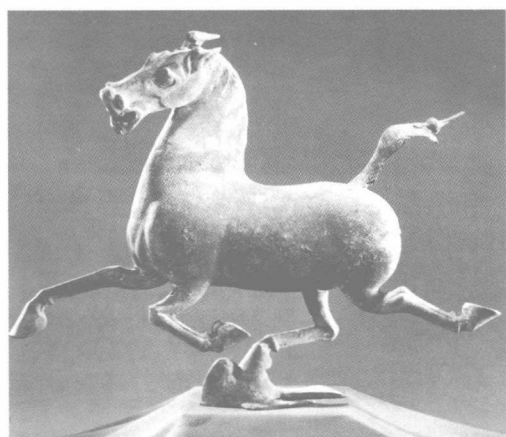
我们同样可以与相关姐妹学科的比较,更现实地来谈设计艺术史的研究方法。传统工艺美术史由于研究范围浩繁,以及与设计的观念不同,研究方法比较接近于考古研究,强调的更多是确定事实,回答的中心往往是“是什么”的问题。现在,设计艺术与工艺美术概念分开了,设计艺术史应该按照设计的概念,更强调设计的行为,设计作为一种有目的的创造活动,应该更注重对设计者主体行为的体认,把握其设计的主观意图,了解当时的设计体制、评价标准、反馈调整机制以及设计教育等,回答设计现象、设计成果得以产生的“为什么”。设计作为一种主动的、自觉的创造行为,在精神与物质的文明之间架起桥梁,优秀的设计都是完美地把一个时代的精神需求实现为物质的存在。所以,设计艺术史必须在人类文化史的大框架中展开研究,甚至还原每个时代的背景,追踪文化思潮,分析设计思想。

设计艺术史由于其外延所指有别于以往的工艺美术史,许多设计艺术史书籍纳入了科技史内容,有时“造物史”这个术语与设计史也确实混同难辨。但是,“设计艺术”实际上仍然是一个艺术设计的概念,“艺术”二字是使此设计区别于彼设计如机械设计、电路设计等等的关键。张道一先生曾精辟地阐述过“设计艺术”与“艺术设计”两个术语的关系:“‘设计’是一个通用词,它的使用范围很大,世间的任何事物在酝酿、策划的阶段都可称作设计,……但不是艺术设计”,而我们的设计艺术学科所论之设计就是艺术设计,“为了区别不同的设计,而用艺术加以限定”,现代设计强调功能,艺术设计之强调的是设计与功能的协调关系,功能主义同样是一种新的美学观念,功能主义设计同样是在美学的层面提出问题。

最后,作为设计艺术史的教材,还要考虑教育的目的以及教学方法,教材的组织 and 叙述方法也是我们考虑到的问题,务必使学生易于理解掌握。由于水平和时间限制,我们的努力还只是开始,欢迎前辈、同行、广大师生提出批评!

中外
设计史

中
国
部
分

第7章

创造魅力——中国设计艺术的起源

本章要点

- 原始时代的石器与玉器
- 原始时代的彩陶
- 原始时代的衣饰与建筑

毛泽东有诗：“自从盘古开天地，三皇五帝到于今。”与世界上所有其他民族一样，我们的古籍曾用神话传说杜撰了最早的历史。自19世纪以来，历史观念发生了巨变，人们要求科学地考察人类发展的真实历史。从考古发掘的证据，从对古籍的考证，我们现在大致可以了解到我们祖先最初的历史。

约4~5百万年前，人类远祖南猿从古猿中分化出来，经过直立猿人（中国元谋人等，距今170万年前）、智人（中国河套人），发展到现代人。旧石器时代大约始于300万年前，以打制石器为特征。距今50万年前，“北京人”生活在今北京房山周口店地区，会用火，以兽皮御寒，过群居生活，是最有代表性的中国猿人。距今5~6万年前，旧石器时代发展到最后一个时期，人类已经演化到现代人时期(homo sapiens)。距今1万8千多年前，北京“山顶洞人”留下了许多文明的遗迹，他们会缝制衣服，用装饰品，过氏族公社的社会生活，并有原始的宗教活动。约1万年前，当地球结束了最后一个冰期之后，迎来了温暖的气候，人类也进入了加速发展的新石器时代，开始使用磨制石器。

人类进入新石器时代，加快了发展步伐，进入母系氏族社会的盛期，我国相对应的文化主要有公元前6000年~公元前5000年前：河北裴李岗磁山文化；甘肃秦安大地湾一期。公元前5000年—公元前3900年：浙江河姆渡文化；西安半坡村仰韶文化；仰韶文化庙底沟类型（河南陕县），仰韶文化为母系氏族社会盛期。公元前3300年：四川大溪文化；甘肃马家窑文化等。之后转向父系氏族社会。从母系氏族社会转向父系氏族社会，说明人类社会从自然繁衍生存的主体转向了积累和掠夺

财富、加快阶级分化的进程，预示了人类向奴隶社会发展的必然趋势。我国对应此期的文化有公元前3000年：山东大汶口文化；湖北屈家岭文化；辽宁红山文化，为向父系氏族社会转化期。公元前2800年：浙江良渚文化；山东龙山文化，进入父系氏族社会。公元前2000年，甘肃齐家文化等。这一时期也就是传说中炎黄大战的时期，中华文明五千年就是上溯到这个时期。

第一节 从石器到玉器

一、从工具的设计到文化的设计

当人类开始打造第一块石器的时候，设计的历史就开始了。

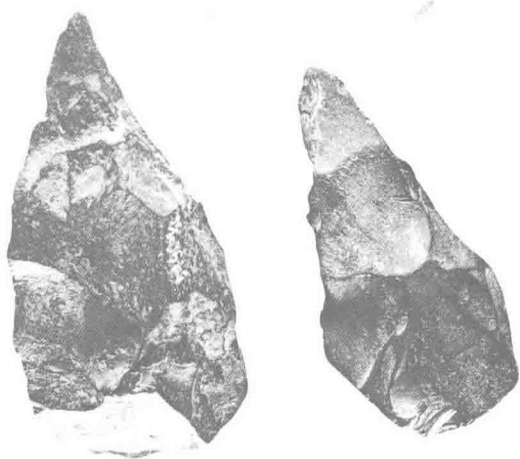
请看人类最早的旧石器时代的工具：石球用于狩猎时投射动物，三棱尖状器用于挖掘。人类开始加工和使用工具，是人类区别于动物而获得发展的重要标志。

随着加工工具的制作过程，我们的祖先掌握了一些功能性的规律，知道如何选材，精心加工工具，把它做得尽量好，对美的形式规律如对称、节奏等等的认识也萌芽于此。尤其是到了新石器时代，磨制石器的技艺可以加工出非常漂亮的作品，光滑齐整成为新的审美标准。此时，各种饰物大量出现，如加工的石珠、骨器、角器。人类美饰身体的需要，部分来自动物求偶的本能，出现得非常早，但是怎样美饰身体的设计逐渐取决于长期积累的对美的认识和需要，以及逐渐积累的社会性含义。

在人类早期的发展过程中，造物的设计充满了创造的魅力，而最富有魅力的是文化的创造，造物的范围从工

具和饰物扩大到礼器，造物的设计也从功能、形式感发展到寓意、符号体系，逐渐形成一种文化的设计。

原始时代设计艺术史最富有魅力的是文化的设计之起源。

三棱尖状器

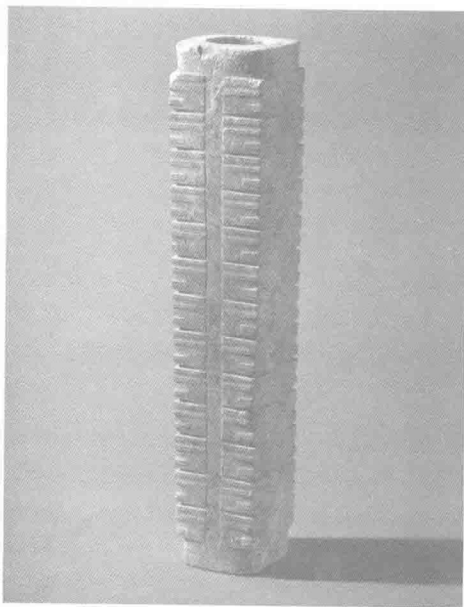
三棱尖状器是用以挖掘根茎类植物的工具。一般个体较为粗大，多用巨厚石片制成，从平坦的一面向背面加工，使背部成棱脊或高背状。这类器物在距今180万年前的西侯度地点和距今约70~80万年前的匭河遗址，还有山西怀仁鹅毛口早期新石器时代遗址均有发现。著名中国古人类学家贾兰坡教授称其为匭河—丁村文化系的代表石器，并认为此类器物是确定这种文化系统的重要依据。

二、通天的玉器

玉器由石器演化而来，是较早被人类使用的装饰品。在我国，玉器成为人们最爱的饰物之一，雕琢精细，有各种动物形象的配饰。同时，玉器最早被我国先民用于原始宗教活动。东南而非中原为我国新石器时代玉器的摇篮。发现最早为7千年前河姆渡文化，就用了玉质的璜管珠坠等饰物；红山文化的玉龙，可能有图腾意义；良渚文化的玉琮、玉璧，已经有了系统的设计，用于巫术活动。巫术活动是人类早期一项重要的社会活动，音乐、舞蹈、美术等艺术形式都与此活动紧密联系着。良渚文化玉琮的设计引人深思。《周礼》上说：苍璧礼天，黄琮礼地。琮是一种宗教用具。学者认为，玉琮的功能远远超出了祭祀土地。玉琮通过很小的体积，把中国上古时期的世界观包括在其中。琮的内圆外方表示天和地，中间的穿孔表示天地之间的沟通。从孔中穿过的棍子就是天地柱，即天梯。在绝大部分琮上有动物图像，表示巫师通过天地柱在动物的协助下沟通天地。因此，可以说玉琮是中国古代世界观和通天行为的很好的象征物。

玉龙 红山文化

玉琮 良渚文化

玉琮兽面纹 良渚文化

第二节 中国彩陶文化

陶器是新石器时代文明的标志。

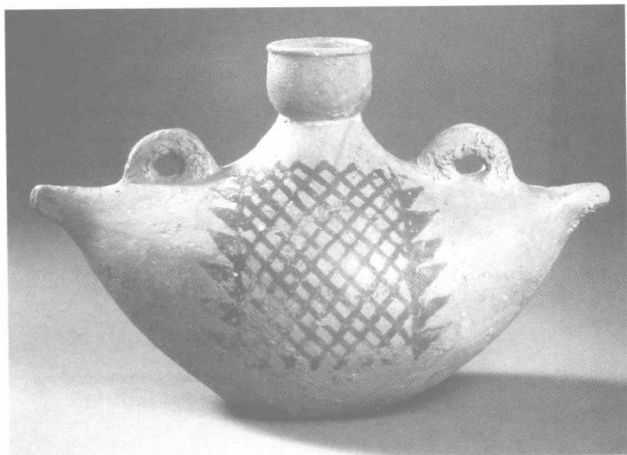
陶器是怎样产生的？

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中说：“陶器的制造都是由于在编制的或木制的容器上涂上粘土使之能够耐火而产生的。最初是用泥糊在编织物上烧成的，后来就直接用泥制坯烧制了。”陶器是在生产劳动中发现的，各个民族都发展出了不同的陶器文化。中国创造了灿烂的彩陶文化，成为中国新石器时代文明的骄傲，故这一时期又称为彩陶文化时期。

一、彩陶文化

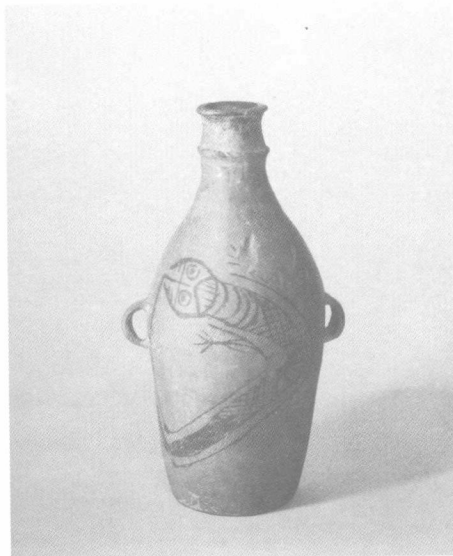
彩陶是指绘有黑色、红色的装饰的红褐色或棕黄色陶器，最早在河南渑池仰韶村发现，用手捏制。图案色烧后形成，红色是赤铁矿颜料，黑色是锰化物颜料。我国彩陶分布广，主要分为下列几型：

1. 半坡型：早期以红陶为主，晚期灰黑陶居多。装饰纹样以宽带纹为主，有折带纹、三角纹、斜线纹、菱形纹、瓣形纹等。直线多组成直边三角形，少曲线，以鱼纹为最典型。著名器物有“船形彩陶器”、“人面鱼纹盆”等。

彩陶船形壶

2. 庙底沟型：以陕西关中为中心发散。造型：尖底或大口鼓腹小平底。彩陶居多，几乎占10~15%，已较少用白色陶衣，并少用红彩或红黑二彩，大多在赭红色陶胎上施黑彩饰纹，多用带状纹、垂弧纹、平行条纹、圆点纹、回旋勾连纹、网格纹等。也有花瓣纹、鸟纹、动物纹。著名器物有“蜥蜴纹彩陶瓶”、“人面彩陶瓶”、“彩陶盆”等。“蜥蜴纹彩陶瓶”、“人面彩陶瓶”都可以看作与图腾文化有关。

蜥蜴纹彩陶瓶

3. 马家窑型：分布于甘肃、青海地区，以庙底沟型为基础。前面彩陶以大口盆钵为主，而马家窑的陶器多为小口的壶、罐等。表面都经过打磨处理，器表光滑匀称，以黑色单彩加以装饰。装饰以满见长，在钵、盘、碗一类的敞口器物内侧，也都绘有图案。这类小口陶罐多出墓葬。说明这时期彩陶已经不仅是实用物品，而具有更多的精神价值。著名器物有“旋涡纹彩陶瓶”、“舞蹈纹彩陶盆”等。

彩陶舞蹈纹盆

4. 半山型：发现于甘肃宁定县。典型的短颈广肩鼓腹的彩陶罐，造型和装饰最精美，器形饱满，装饰富丽精巧。开始大量用红色、红黑交替或间隔处理，效果更复杂，大量锯齿纹的应用是新的特色。此时是中国母系氏族社会的盛期，对应了属于母系氏族社会典型文化的彩陶文化的盛期。