

普通高等院校“十二五”艺术与设计专业规划教材

设计史

明 兰 主 编

张 军 刘 峰 副主编

清华大学出版社
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

普通高等院校“十二五”艺术与 design 专业规划教材

设计史

明 兰 主 编

张 军 刘 峰 副主编

清华大学出版社
北京交通大学出版社
· 北 京 ·

内 容 简 介

本书共分两篇,上篇主要介绍中国古代和中国近代艺术设计史,下篇则是工业革命后的世界现代设计史内容,全方位介绍世界艺术设计发展的历程。本书以科学的态度,从不同的角度思考艺术设计史发展的规律,旨在诱发学生对艺术设计历史中的现象、规律进行理解与思考。本书具有独特的章节设计,每章后都提供了和本章内容相关的文献(均由著名的艺术设计理论家撰写),以供学生课后拓展阅读,增加学习趣味,引导学生思考。本书资料丰富,图文并茂,将普及艺术知识与提高鉴赏能力有机地结合起来,从而达到艺术教育的目标。

本书既可作为高等院校本科艺术设计专业师生的教学用书,也可作为考研学生和艺术设计爱好者的参考用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

设计史/明兰主编. —北京:清华大学出版社;北京交通大学出版社, 2012.7
(普通高等院校“十二五”艺术与专业规划教材)
ISBN 978-7-5121-1043-4

I. ① 设… II. ① 明… III. ① 设计-工艺美术史-世界-高等学校-教材
IV. ① J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 128495 号

责任编辑:韩素华

出版发行:清华大学出版社

邮编:100084

电话:010-62776969

北京交通大学出版社

邮编:100044

电话:010-51686414

印刷者:北京蓝图印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×260

印张:19.25

字数:474千字

版 次:2012年7月第1版

2012年7月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5121-1043-4/J·53

印 数:1~4 000册 定价:58.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。
投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

以设计的“实用和审美统一的预先计划的造物活动”的这一本质来看，从旧石器时代就开始的中国工艺美术可谓是中国延续了几千年的设计活动。那优美的彩陶、庄严的青铜器、华丽的唐锦、典雅的宋瓷……，中国工艺美术以其悠久的历史、别具一格的风范、高超精湛的技艺和丰富多样的形态为整个人类的文化创造史谱写了充满智慧和灵性之光的篇章。到了18世纪末—19世纪中叶，从英国开始扩大到欧洲各国的工业革命引发了设计的根本性变革，改变了生产力的基本条件，带来了标准化、批量化、机械化的新的生产方式的变革，从而掀开了现代主义设计探索的新篇章，现代设计也进入了一个全新的时代。

如何弘扬民族文化，吸收接纳外来文化，加强学生人文素质培养，最终服务于现在和未来，是高校从事设计史研究和教学的老师们关注的重点。因此，本书的编写既注重工业革命后的近现代设计史内容，同时又融合中国古代艺术设计史和中国近代设计史的内容，分为“华夏造物之美——中国艺术设计史篇”和“西方科技之美——世界现代设计史篇”，做到中西兼顾、全面丰富。本书条理清晰，中国艺术设计史是以“原始社会”、“奴隶社会”、“封建社会”、“近现代”为章节的划分依据，系统地阐述原始时代至近现代中国艺术设计的发展成就、特点；西方艺术设计史则是以工业革命后的现代设计的发展为主线，主要从社会背景、设计思潮、设计运动、设计流派、设计家及其作品等几个主要方面，探寻设计艺术史流变的脉搏。本书具有实用性和普遍性，资料丰富，图文并茂，将普及艺术知识与提高鉴赏能力有机地结合起来，从而达到增强人文素质、陶冶情操的艺术教育的目标。在每个章节后都提供了和本章内容相关的阅读文献（均由著名的艺术设计理论家撰写），以供学生课后拓展阅读，引导学生思考，通古今之变，以史为鉴，古为今用。

本书由南华大学明兰主编，真诚感谢参与教材编写的四川师范大学的张军、南华大学的刘峰，特别感谢李晖、周芬芬老师提供的部分资料及李苗苗、程婷婷同学在图片处理工作中付出的努力。

本书在编写过程中引用了部分图片，并参考了部分文献资料，由于时间仓促未能及时与作者联系，在此表示诚挚的谢意及歉意。由于设计史论内容广博、发展过程错综复杂，加上编者的专业水平有限，书中尚有许多不足之处，希望广大读者给予批评指正。

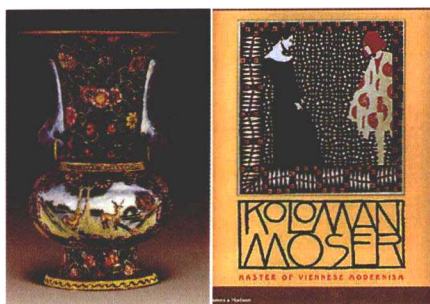
编 者

2012年5月

设计史

目录 Contents

华夏造物之美——中国艺术设计史篇

第1章 原始社会的艺术设计	3
1.1 石器	4
1.1.1 旧石器时代	4
1.1.2 新石器时代	5
1.2 陶器	6
1.2.1 彩陶发展概述	7
1.2.2 彩陶的装饰艺术	13
1.2.3 黑陶艺术	15
1.3 其他	17
1.3.1 编织	17
1.3.2 纺织	18
第2章 奴隶社会的艺术设计	21
2.1 青铜器	22
2.1.1 青铜工艺概述	22
2.1.2 青铜器的造型	24
2.1.3 青铜器的装饰	33
2.1.4 青铜器的造型设计及装饰艺术特征	37
2.2 陶器	39
2.2.1 陶器的品种	39
2.2.2 陶器的制作工艺	41
2.3 雕刻工艺	41
2.3.1 玉雕	41
2.3.2 石雕	43
2.3.3 牙骨雕	43

2.4 染织和服饰	44
2.4.1 染织	44
2.4.2 服饰	45
2.5 漆器	47

第3章 封建社会的艺术设计 49

3.1 战国、秦汉的艺术设计	50
3.1.1 铜器	50
3.1.2 漆器	59
3.1.3 石雕和玉雕	67
3.1.4 染织和服饰	71
3.1.5 陶瓷工艺	74
3.1.6 金银器	77
3.2 六朝时期的艺术设计	77
3.2.1 陶瓷	77
3.2.2 金属工艺	82
3.2.3 漆器	83
3.2.4 染织	85
3.2.5 石雕	86
3.3 隋唐宋时期的艺术设计	87
3.3.1 陶瓷	88
3.3.2 金属工艺	97
3.3.3 漆器	102
3.3.4 染织	104
3.3.5 家具	106
3.4 元明清时期的艺术设计	108
3.4.1 陶瓷	109
3.4.2 金属工艺	115
3.4.3 漆器	119
3.4.4 染织	121
3.4.5 家具	124

第4章 中国近代的艺术设计 131

4.1 近代广告设计	132
4.1.1 近代广告的发展	132
4.1.2 近代广告艺术	133
4.1.3 月份牌招贴广告	135
4.2 近代商标设计	137
4.2.1 近代商标的发展	137
4.2.2 近代商标的题材内容	138
4.2.3 近代商标设计的发展历程	140

4.3	近代书籍设计	141
4.3.1	中国传统书籍概述	141
4.3.2	近代书籍装帧的发展	143
4.3.3	近代书籍装帧的设计	148
4.4	近代建筑设计	149
4.4.1	近代建筑的发展历程	149
4.4.2	近代建筑的建筑类型	152
4.4.3	近代建筑的建筑风格	155

西方科技之美——世界现代设计史篇

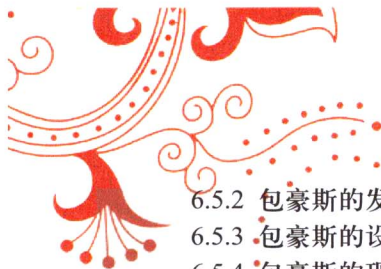
第5章	现代设计的开端	161
-----	---------------	-----

5.1	现代设计的萌芽	162
5.1.1	现代设计产生的社会背景	162
5.1.2	“水晶宫”国际工业博览会	163
5.2	工艺美术运动	165
5.2.1	工艺美术运动产生的背景	165
5.2.2	工艺美术运动的代表人物及其思想	165
5.2.3	工艺美术运动的主要成就及杰出设计师	169
5.3	新艺术运动	176
5.3.1	新艺术运动产生的背景	176
5.3.2	新艺术运动在欧美各国的表现	177
5.3.3	新艺术运动的贡献与局限性	195

第6章	现代设计运动	199
-----	--------------	-----

6.1	现代主义运动的萌起	200
6.1.1	现代主义产生的背景	200
6.1.2	现代主义设计的形式及特征	205
6.1.3	现代主义的设计大师及其思想	207
6.2	德国工业同盟	213
6.2.1	德国工业同盟成立的背景	213
6.2.2	德国工业同盟及其代表人物	213
6.3	俄国构成主义	216
6.3.1	构成主义产生的背景及特点	217
6.3.2	俄国构成主义的理论及设计	217
6.4	荷兰风格派	220
6.4.1	荷兰风格派形成的背景及其特征	220
6.4.2	荷兰风格派的代表人物及设计	221
6.4.3	风格派对现代设计的影响	225
6.5	包豪斯	226
6.5.1	包豪斯的历史	226

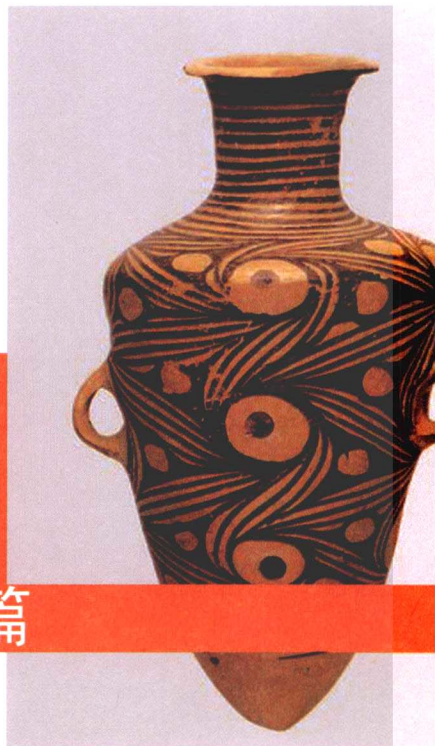

6.5.2 包豪斯的发展历程	227
6.5.3 包豪斯的设计教育	232
6.5.4 包豪斯的现代设计成就	236
6.5.5 包豪斯的影响	240
第7章 国际主义设计运动	245
7.1 概述	246
7.1.1 国际主义的起源	246
7.1.2 国际主义的发展	246
7.2 美国	249
7.2.1 美国职业设计师	250
7.2.2 战后美国设计的发展	253
7.3 英国	257
7.3.1 战后的英国设计	257
7.3.2 丰裕社会下英国设计的发展	259
7.4 德国	260
7.4.1 战后重建时期的德国设计	260
7.4.2 战后德国的设计教育	261
7.4.3 德国设计发展	262
7.5 意大利	264
7.6 斯堪的纳维亚	269
7.6.1 瑞典	269
7.6.2 丹麦	270
7.6.3 芬兰	272
7.7 日本	273
第8章 后工业社会的多元化设计	283
8.1 概述	284
8.2 后现代主义的设计	284
8.3 其他设计风格	289
8.3.1 新现代主义	289
8.3.2 波普风格	290
8.3.3 解构主义	291
8.4 21世纪的设计	293
8.4.1 绿色设计	293
8.4.2 非物质设计	295
8.4.3 人性化设计	295
参考文献	299

华夏造物之美

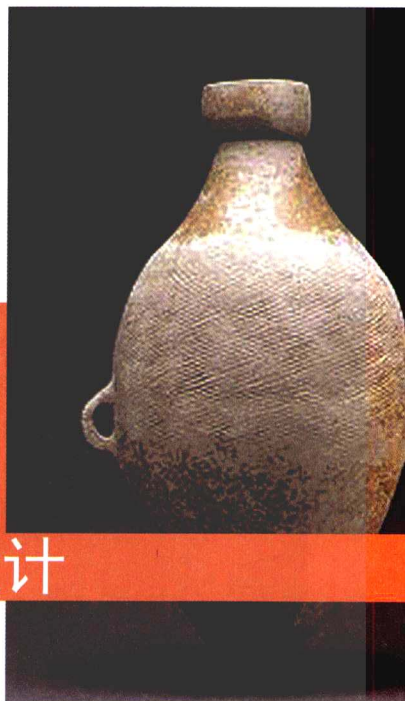
中国艺术设计史篇

以设计的“实用和审美统一的预先计划的造物活动”的这一本质来看，从旧石器时代就开始的中国工艺美术可谓是中国延续了几千年的设计活动。那优美的彩陶、庄严的青铜器、华丽的唐锦、典雅的宋瓷……，中国工艺美术以其悠久的历史、别具一格的风范、高超精湛的技艺和丰富的形态为整个人类的文化创造史谱写了充满智慧和灵性之光的篇章。

第1章

原始社会的艺术设计

1.1 石器

在我国，原始社会为距今200万年至4 000多年前的漫长时期。这一时期，人类赖以生存的主要工具是石器，又称石器时代。根据不同的发展阶段，又可分为以打制石器为标志的旧石器时代和以磨制石器为标志的新石器时代。

1.1.1 旧石器时代

1. 旧石器时代早期（距今170万年至20万年前）

早期打制石器以北京周口店遗址的发现最为典型，这些石器都有明显的人工打击痕迹和使用过的痕迹，主要有“砍砸器”和“尖状器”。“北京人”的石器制作十分粗糙，打制上也没有严格的方法，技术上也显得不熟练，主要为形体较大的砍砸类石器（见图1-1与图1-2）。从这些石器的形体尺寸看，宽度多在15~18 cm，正好适合于手握，这说明原始人在制造石器之前已经有了明确的预想蓝图，在选取石块的过程中包含了对形态与功能的思考，这本身就是一种设计观念的体现。

图1-1 砍砸器（旧石器时代）

图1-2 北京猿人制造石器

2. 旧石器时代中期（距今约20万年至5万年前）

旧石器时代中期的人类遗址以山西丁村和内蒙古河套、北京山顶洞等为代表。这一时期的人类逐渐从动物群中分离出来，为自己建造了一个较为独立的生活区域。因此这一阶段石器的类型大为增加，打制技术有了明显提高。除原有的砍砸器外，还出现了“三棱尖状器”、“刮削器”、“小石片”等各种为了满足日常生活需求的小型石器，如“三棱尖状器”是用以挖掘根茎类植物的工具（见图1-3），“刮削器”则是对一些果实进行去皮或剥去所捕获动物的皮，以及用来分割食物（见图1-4）。石器的制作呈现出由粗陋到比较精致、由一次加工到二次加工、由功能单一化到专门化和多样化发展的趋势。

图1-3 三棱尖状器（旧石器时代中期 山西丁村出土） 图1-4 刮削器（旧石器时代中期 山西许家窑出土）

3. 旧石器时代晚期（距今约5万年至1万年前）

进入旧石器时代晚期，人类开始能够制作经过打磨并钻孔的磨制石器，石器的类型越来越丰富，出现了石尖、石箭、石刀等分工更为明确的劳动工具（见图1-5）。这一时期，产生了最初的原始审美意识，原始人开始借助想象思维创造出另一种更高层次的工艺美术品——装饰品。在我国，这类装饰品的最早实物是距今1万8千年前旧石器时代晚期“山顶洞人”用石头、骨头、贝壳等经过精心磨制和钻孔而后穿戴起来的“串饰”（见图1-6）。这种用染成红色的绳子穿起来的“串饰”被当做美的象征长期佩戴，以满足原始人心理上的愉悦。

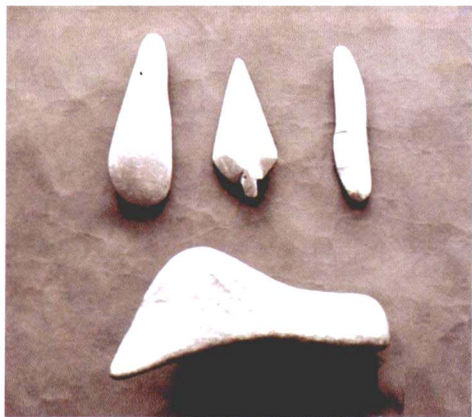

图1-5 石尖、石箭、石刀、石剡（旧石器时代晚期 连城出土）

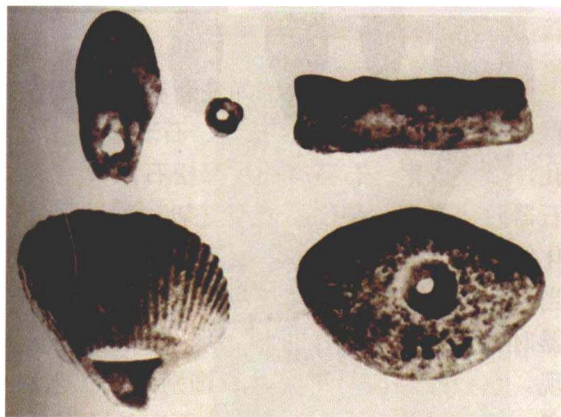

图1-6 山顶洞人的骨针和装饰品

1.1.2 新石器时代

到了约1万年前，远古祖先进入到了以使用磨制石器为标志的新石器时代。这时，出现了原始农业、畜牧业和手工业，原始人不仅制造和使用磨制石器，还发明了制陶术，修建起半地穴式房屋建筑，从远古的狩猎采集生活方式跃进到原始耕种的定居生活。

新石器时代在石工具制作上的进步主要表现为在打制的基础上进行钻孔和磨光等工艺。磨制工艺的普遍使用使石器器形规整，并日趋定型化，提高了效用性（见图1-7～图1-9）。中晚期发达的穿孔工艺使石刀、石斧、石铲、石镰等都装上了木质或骨质的把柄，使用起来更省力和安全。对不同功能的工具还能有意识地依照石器种类和用途的不同，去选择石料。一般是以硬度较大的玄武岩、石英岩、矽质灰岩等制作石斧、石锛、石凿等；用硬度较小、易于成片剥离的变质岩、页岩制作石镞、石刀等；用燧石、玛瑙、碧玉、蛋白石等矽质砾石制作细石器。石器作为一种工具设计，具备了设计所要求的从预想、选料到加工、成型等必备的程序。新石器时代的器型具备了对称、均衡等形式美的基本法则，通过不同材料的组合以实现功能优化的设想，制作时实用性的强调等，均体现了设计这一因素的作用。

图1-7 穿孔石斧

图1-8 石铲

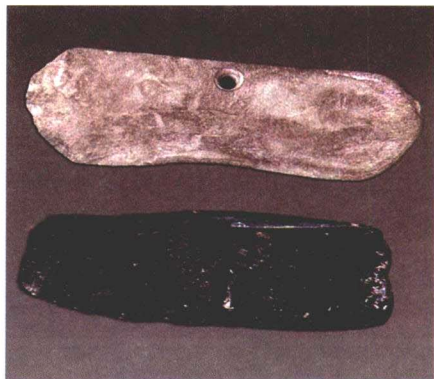

图1-9 穿孔石刀

与此同时，原始装饰品在新石器时代得到迅速发展。红山文化中发现了大量石（玉）璧。仰韶文化中发现有石环、石珠和石坠，石环磨得又光又圆；石珠多呈管状，中间有孔，以便成串；石坠有的用绿松石，颜色翠绿，有的间以黑瑕，非常美丽。尤其是到了新石器时代晚期，装饰品造型复杂、工艺成熟并能明确装饰的部位，如南京北阴阳营龙山文化的装饰品多种多样，主要有玛瑙、玉璜、玉管等。多在耳侧，应是耳饰；璜为半环形，当为项饰；玉管多出现在胸前或腰际，当为佩饰；还有圆形的石珠和三角形石坠等。新石器时代晚期还引人注目地出现了以玉琮、玉璧为代表的一类礼器，在良渚文化中屡经发现。这些玉琮取材讲究，纹饰别致，工艺水平很高，是当时的重器，具有权力象征的意义。玉石工艺本是人们在制作石工具过程中逐步认识而后分化出来的工艺品种，其制作工艺更加困难，说明了原始祖先的高超技巧和聪明才智。

1.2 陶器

陶器是进入新石器时代除磨制工具以外的另一个重要标志，是这一时期最具特色的手工业。制陶的发明与人类开始定居生活及与火的使用有密切的关系，泥土或黏土经火焙

烧后而变硬,促使原始先民有意识地用泥土制作并焙烧成他们所需要的器物。在我国许多氏族公社的遗址里,都发现了陶窑的遗迹及各类陶器残片。在艺术设计史上,陶器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。

陶器的生产在我国已有8 000年的历史,其中以黄河流域仰韶文化、马家窑文化的彩陶和龙山文化的黑陶为典型代表。

1.2.1 彩陶发展概述

彩陶是在打磨光滑的橙红色陶坯上,以天然的矿物质颜料进行描绘,用赭石和氧化锰作呈色元素,然后入窑烧制而成。因含铁,烧成后在橙红色的胎地上呈现出赭红、黑、白色诸种颜色的图案纹样。彩陶的分布地区很广,不同的地区形成了不同文化的彩陶工艺和艺术特色,因此也形成了不同的类型,其中以黄河中上游的仰韶文化和马家窑文化最为发达。下面根据其时间先后及艺术风格特点的不同,就以下几种主要类型做重点介绍。

1. 半坡型

半坡型彩陶发展时期为7 000到6 000年前,因1921年在西安半坡村新石器文化遗址中的发现而得名,主要分布在渭河流域,以陕西关中平原为中心向四周发展。

半坡型彩陶的品种有水器、饮食器、储盛器、炊器等,典型器型有圜底盆或钵、卷唇盆(见图1-10),其次为折(曲)腹盆或碗、小口尖底瓶(见图1-11)、敛口束腰葫芦形瓶等。其中,圜底盆或钵似乎是从完整的球体上截取的一部分,如果从中截取一半则为盆,截取大半或小半则为钵。原始人一开始就选择以球形为陶器的基本形体,这种形体对于陶土来说无疑具有很多优点,如容易成形、不易损坏、容量较大等。

图1-10 卷唇圜底盆

图1-11 小口尖底瓶

半坡型彩陶纹样简单朴素,以红底黑彩为主,写实纹样居多,主要有面纹、鱼纹、鹿纹、蛙纹、鸟纹等,还有少量植物纹样(见图1-12与图1-13)。鱼纹是半坡彩陶中最具代表性的纹样,多饰于卷唇圜底盆的肩部或内壁,早期多用单体鱼纹,晚期则以复体鱼纹为多,即由两条或两条以上的鱼纹构成一组,表现形式也由写实逐渐向抽象化、几何化发展(见图1-14)。在众多学者探究鱼纹为何成为这一时期普遍的装饰纹样这一问题

上,当代学者李泽厚在《美的历程》中指出“动物形象到几何图案的陶器纹饰,具有氏族图腾的神圣含义”,并认为鱼纹就是半坡氏族的图腾。当时,半坡先民的经济生活为农业和渔猎并重,捕鱼作为一项重要的生产活动,使鱼在人们生活中占据着重要地位,鱼类惊人的繁殖能力使得半坡先民将其作为图腾崇拜的对象,并将其刻画在生活用品上。

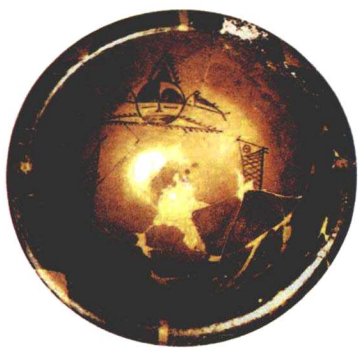

图1-12 人面鱼纹彩陶盆

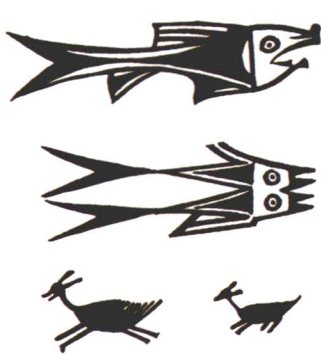

图1-13 彩陶上的鱼纹和鹿纹

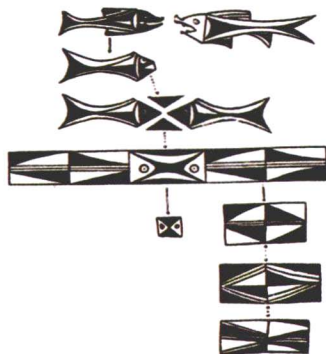

图1-14 鱼纹演化为几何纹的过程

除写实纹样外,半坡型彩陶还有不少抽象几何纹,一般均为直线,多组成折线纹、三角纹、斜线纹等,有的相交成网线,很少运用曲线,风格朴实而稚嫩(见图1-15与图1-16)。

图1-15 三角纹彩陶盆

图1-16 网纹船形彩陶壶

2. 庙底沟型

庙底沟型彩陶是在半坡型的基础上发展起来的,因在河南陕县庙底沟发现而得名,发展时期为距今6 000年至5 000年前。分布地区以陕西关中为中心,东至山西南部、河南西部,西达甘肃的陇东、陇西、陇南,向西可达青海西部。

器型以大口鼓腹小平底钵为最典型,有折唇和敛口两种,其造型是在半坡型卷唇盆的基础上将底部向下拉出而成(见图1-17与图1-18)。此外还有敛口浅腹盆、敛口罐、长颈

罐等，与半坡型相比，彩陶造型从单纯向复杂多变方向发展。

图1-17 大口鼓腹小平底钵（折唇）

图1-18 彩陶连叶纹 大口鼓腹小平底钵（敛口）

庙底沟型彩陶的装饰纹样也同样呈现出这种发展趋势，由单纯的直线发展成流畅活泼的曲线，多在器物腹部形成一条连贯的横向装饰带。装饰纹样有圆点纹、回旋勾连纹、平行条纹等几何纹，也有花瓣纹、叶纹、鸟纹等写实纹样。纹样并无一定的程序，在图案构成上似乎掌握了一定的方法，如先定点后连线继而绘成黑白双关的效果，具有强烈的节奏感（见图1-19）。

图1-19 庙底沟型彩陶装饰纹样

3. 马家窑型

马家窑型彩陶主要分布在甘肃和青海部分地区，在艺术风格上继承了庙底沟型彩陶的许多因素。

马家窑型彩陶的造型除了半坡、庙底沟已有的盆、钵、碗、瓶外，更多的是形体较大的壶、罐、瓮等器形（见图1-20），以及束腰罐、双耳尖底瓶（见图1-21与图1-22）、三连杯等奇特的造型。

图1-20 螺旋纹罐

图1-21 束腰罐

图1-22 螺旋纹双耳尖底瓶