

高等教育美术专业与艺术设计专业“十三五”规划教材

中西方艺术设计简史

刘红伟 著



高等教育美术专业与艺术设计专业“十三五”规划教材

中西方艺术设计简史

ZHONGXIFANG YISHU SHEJI JIANSHI

刘红伟 著

西南交通大学出版社

· 成都 ·

内 容 简 介：“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。而艺术设计史成为一门独立的学科，还是近几十年的事情，中国的艺术设计史研究还只是开始。

在学生的审美和艺术观还没有成熟并且缺少统一的专业教材引导的背景下，我们应该在坚持遵循中国传统基础教育的同时，训练好扎实的绘画（当然也包括设计摄影）基本功，向国外先进国家学习借鉴科学的、灵活的教学方法，教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度。

图书在版编目（CIP）数据

中西方艺术设计简史 / 刘红伟著. — 成都：西南交通大学出版社，2015.12

高等教育美术专业与艺术设计专业“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5643-4469-6

I. ①中… II. ①刘… III. ①设计—工艺美术史—世界—高等学校—教材 IV. ①J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 313951 号

高等教育美术专业与艺术设计专业“十三五”规划教材

中西方艺术设计简史

刘红伟 著

责任编辑 杨 勇

特邀编辑 李秀梅

封面设计 姜宜彪

出版发行 西南交通大学出版社
（四川省成都市二环路北一段 111 号
西南交通大学创新大厦 21 楼）

发行电话 028-87600564 028-87600533

邮政编码 610031

网 址 <http://www.xnjdcbs.com>

印 刷 河北鸿祥印刷有限公司

成品尺寸 185 mm × 260 mm

印 张 13.75

字 数 260 千

版 次 2015 年 12 月第 1 版

印 次 2016 年 5 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5643-4469-6

定 价 49.50 元

版权所有 侵权必究 举报电话：028-87600562

教材中所使用的部分图片，仅限于教学。由于无法及时与作者取得联系，希望作者尽早联系。电话：010-64429065

作 者 简 介

刘红伟，男，1976年1月出生，河南驻马店人，黄淮学院艺术设计学院副教授，2000年获河南大学艺术设计学院文学学士学位，2010年获武汉理工大学艺术设计学院艺术硕士学位。2012年参加全国高等学校骨干教师“设计概论”课程培训，2013年参加全国高校骨干教师“应用型人才培养的教学模式创新与教学方法改革”高级研修班培训，2013年被评为黄淮学院艺术设计学院专业带头人。

近三年来发表国家级、省级艺术设计类论文二十余篇，其中CSSCI论文两篇，CSCD论文两篇，中文核心五篇。2014年主持河南省科技厅软科学项目“豫南观光农业生态观光旅游开发研究”。近年还参与了多个省级和院级课题建设工作。

近年来主编了十二五规划教材《标志设计》《园林艺术》，编著“十二五”规划教材《公共装饰设计》。

教学上一直采用教学与实践并用，理论与实际结合的思路，应用新技术、新创意、新科学、新思路，为学生提供系统化、科学化教学。

前 言

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果要呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓“艺术人生”的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。众所周知，我们当今的美术教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的是：一方面，将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等由“虚”而“实”，将体现艺术教育的精髓的东西，融入到我们的日常教学和艺术体验之中。

出于对美术教育和读者负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖专业但却难成系统的图书共同占据了读者的阅读视野。

刘红伟

2015年6月

目 录

第 1 章 设计概述 /1

1.1 设计的表述 /1

1.2 设计的历史内涵 /1

第 2 章 中国艺术设计的起源 /5

2.1 从石器到玉器的发展 /6

2.2 不同时期的手工艺的发展 /8

2.3 宫殿建筑 /45

2.4 园林建筑 /46

第 3 章 设计艺术文明的萌芽与发展 /48

3.1 西方手工艺时期的设计 /48

3.2 新古典主义的设计艺术 /82

第 4 章 工艺美术运动 /84

4.1 产生的背景 /84

4.2 “水晶宫”世界博览会 /84

4.3 “工艺美术运动”奠基人威廉莫里斯 /85

4.4 “工艺美术运动”奠基人威廉莫里斯 /86

4.5 工艺美术运动的影响 /88

第 5 章 新艺术运动 /94

5.1 产生的背景 /94

5.2 新艺术运动在各国的表现 /94

第 6 章 装饰艺术运动 /108

6.1 装饰艺术运动的背景与概述 /108

6.2 装饰艺术运动在各国的表现 /109

第 7 章 现代主义设计的产生 /116

7.1 现代设计的早期 /116

7.2 现代设计的后期 /154

第 8 章 后现代主义设计 /176

8.1 后现代主义设计的概述 /176

8.2 后现代主义建筑 /179

8.3 后现代主义产品设计 /187

8.4 后现代主义平面设计 /192

8.5 新时代多元化设计的呈现 /195

8.6 20 世纪中国的艺术设计 /202

参 考 文 献 /210

第 1 章 设计概述

1.1 设计的表述

“设计”的英语为“design”，其语源为拉丁语中的“designare”，其本义是徽章、记号，即事物或人物得以被认识的依据或媒介，在中国，“设计”最初是分开使用的，“设”指预想、策划，“计”指特定的方法策略等。在中国的《考工记》和古罗马的《博物志》中可视作设计的最初萌芽和起点的理论论据。意大利语“Design”是指“艺术家心中的创作意念”，即以线条的手段来具体说明那些早先在人的心中有所构思，后经想象力使其成形，并借助熟练的技巧使其现身的事物，即将艺术家在心中构思的作品现实化，更接近汉语中的“草图”的意思。意大利文艺复兴时期就已经使用“Design”，但此时“Design”指素描、草图构思；而后的欧洲手工业时期的“Design”的主要是指产品的装饰，德国在 1907 年成立了“德意志工业联盟”，开展了一系列的设计实践活动。

我们可以从广义和狭义两个方面来理解“Design”的内涵：从广义的角度来理解，Design 最基本的意义是计划乃至设计，即心怀一定的目的，并以其实现为目标而建立的方案，这个界定几乎涵盖了人类有史以来的一切文明创造活动，其所蕴含着的构思和创造性行为过程，则是现代设计的内涵和灵魂。从狭义的角度来理解，Design 特指在一般的计划和设计中，对构成艺术作品的各种构成要素，在各部分之间或者部分与整体的结构关系上，组织成为一个作品的创意过程（如图 1-1-1、图 1-1-2）。



图 1-1-1 第三国际纪念塔模型



图 1-1-2 里特维尔德的红蓝椅子

1.2 设计的历史内涵

设计就是工具，本质是创新。鲁班制作的飞鸟“三日不落”，就是将思想付诸于实践的表现。

1. 技艺时期

古希腊、古罗马时期，艺术只是指一种“技能”或者“手工操作技巧”；公元1世纪，罗马修辞学家昆提连的艺术分类：“理论的艺术”“行动的艺术”和“产品的艺术”。

中世纪，神学家托马斯·阿奎那的定义“理性的正当秩序”，出现了“自由艺术”，分类包括：文法、修辞学、辩证学、辩证法、音乐、算术、几何学和天文学。史考特则认为，艺术是一种正确观念的产物“以及”一种建立在真实原则之上的制作能力（如图1-2-1、图1-2-2）。



图1-2-1 金属脸罩

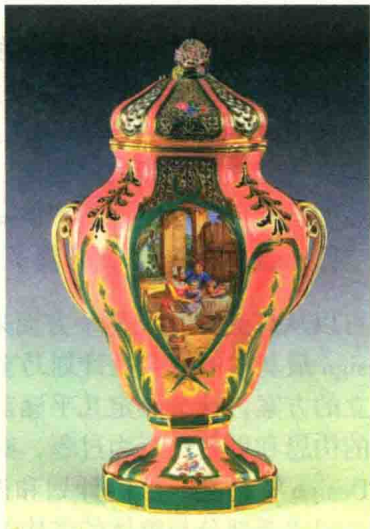


图1-2-2 宫廷陶瓷器皿盛香的水壶

文艺复兴时期，“艺术”的古老含义也被重新恢复，艺术家等同于工匠。达·芬奇曾经设计过飞行器和自行车；米开朗基罗也设计建造了圣彼得大教堂。中国的文字“艺”在甲骨文中，是指一种种植技术。先秦时期的六艺，多是指技能的东西（如图1-2-3、图1-2-4）。



图1-2-3 圣心教堂



图1-2-4 银盘

2. 艺术与工艺技术的分离

中国明朝之后，随着自然技术的发展，技艺性的工作和纯艺术性的工作逐渐分离，工艺和工匠是指形而下的器，而艺术这个词则专门用来指音乐、文学等纯艺术的形式（如图 1-2-5、图 1-2-6）。

1747 年，法国学者巴托在《简化成一个单一原则的美的艺术》一书中，明确了“美的艺术”这个概念，并把它系统化。他把艺术定义为“模仿的艺术”，并且分为：实用艺术和美的艺术，以及一些结合了美与功利的艺术。

18 世纪后期，美学理论的建立，“艺术”的概念更多被限定在纯艺术的范围內，并且和人的最高精神领域相关。黑格尔的艺术论：我们所要讨论的艺术无论是目的还是手段都是自由的艺术。艺术是纯精神化的东西，是理念的转化——《美学》；克罗齐的艺术论：艺术是诸印象的表现——《美学原理：美学纲要》。



图1-2-5 玻璃画 威廉·莫里斯



图1-2-6 新艺术风格图案

3. 现代设计的专业含义

人类通过劳动改造世界，创造文明，创造物质财富和精神财富，而最基础、最主要的创造活动是造物。设计便是造物活动进行预先的计划，可以把任何造物活动的计划过程理解为设计（如图 1-2-7 至图 1-1-9）。



图1-2-7 材料再造



图1-2-8 设计 雷蒙德·罗维

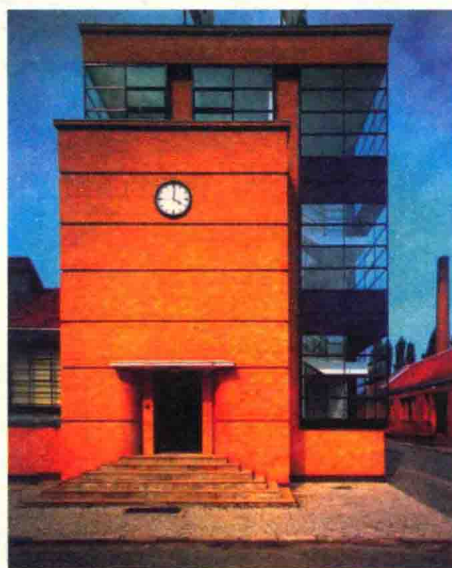


图1-2-9 建筑设计 瓦尔特·格罗皮乌斯

第2章 中国艺术设计的起源

毛泽东说：“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，通过对古籍的考证，我们现在大致可以了解到我们祖先最初的历史。

约400万~500万年前，人类元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5万~6万年前，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18000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题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；辽宁洪山文化，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。

2.1 从石器到玉器的发展

2.1.1 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。

在人类最早的旧石器时代，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。

在加工工具的制作过程中，我们的祖先掌握了一些功能性的规律，知道如何选择材料，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，光滑整齐成为新的审美标准。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出现得非常早，部分来自动物求偶的本能，但是美饰身体的设计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意义。

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。

2.1.2 通天玉器

玉器由石器演化而来，是较早被人类使用的装饰品。在我国，玉器是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，玉器也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。最早为7000年前河姆渡文化，就用了玉质的璜管珠坠等饰物；红山文化的玉猪龙，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祭祀天地。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（如图2-1-1至图2-1-3）。



图2-1-1 玉龙玦 红山文化



图2-1-2 玉琮 良渚文化



图2-1-3 玉琮兽面纹 良渚文化

2.2 不同时期的手工艺的发展

2.2.1 中国彩陶文化

1. 原始社会时期

在新石器时代，陶器的制作就开始出现了。先民们在进行农业耕种时，加深了对土质的了解，并掌握了塑造黏土的技能。在火的使用过程中，发现了经过烧制的土块比之前的结构更为坚硬、结实，于是人类对制陶的尝试开始了。据资料记载，我国最早的陶器鉴于长江流域河姆渡文化和 8 800 年前的江西万年县仙人洞遗址。陶器的出现促进并丰富了原始人的经济生活，在制作中，人类的审美和智慧创造性地得到了发挥，产品大大丰富了人的精神生活（如图 2-2-1）。



图2-2-1 大汶口文化时期酒器

原始社会早期的陶器制作采取盘条制法，即将泥条进行盘叠。小型陶器可以直接捏制。中期出现了慢轮制法，后来发展成快轮成型。陶器就陶质差异分为：红陶、灰陶、白陶和黑陶；就器表的装饰差异，分为素陶、彩陶、印纹陶和拟形陶器（如图 2-2-2）。



图2-2-2 漩涡纹陶盆

新石器时代陶器中，彩陶代表性文化是仰韶文化、磁山文化；红陶代表性文化是裴李岗文化和磁山文化；黑陶则是龙山文化和大汶口。

下面介绍一下几个主要文化区的制陶工艺：

仰韶文化：

仰韶文化距今约 6 000 年，是黄河中上游地区重要的新石器时期文化。因 1921 年在河南省三门峡市渑池县仰韶村被发现故被命名为仰韶文化。虽然仰韶文化中彩陶出土的数量并不多，但艺术价值却可以成为新石器时期彩陶艺术的代表（如图 2-2-3、2-2-4）。



图2-2-3 小口尖底瓶



图2-2-4 陶瓶

仰韶文化彩陶总体特征中的造型多是强调大的体块形体，小的体面予于大的形体之中。材质多为细泥质的陶土为主。用光滑的卵石将陶坯表面打磨光亮，并用赤铁矿和氧化锰等矿物质材料进行描绘。烧制成型的陶器表面的花纹是黑色、深红色或紫黑色，仰韶文化彩陶共包括早、中、晚三期。

早期以陕西西安半坡村出土的彩陶为代表。器形主要为圆底或平底的钵或盆、小口长颈大腹壶、圆唇直口鼓腹罐。纹样中包括动物纹、几何纹、编织纹等，代表性作品是人面鱼纹盆（如图 2-2-5、2-2-6）。这件陶盆底部画有人面，人面两侧各有一条小鱼附于人的耳部。



图2-2-5 人面鱼纹盆



图2-2-6 人面鱼纹

中期以庙底沟型为代表。河南陕县庙底沟型彩陶器形仍以盆、钵、瓶为主，另外还出现了瓮、罐等，造型多平底、大口、曲壁，形体多呈倒三角形，给人以挺秀、饱满、轻盈而又稳定的感觉。纹饰多用带状纹、垂弧纹、平行条纹、圆点纹、回旋勾连纹、网格纹等几何纹，鸟纹的应用更多。此外，在武山西坪发现陶壶上描绘类似蜥蜴动物纹也很有特色。庙底沟型彩陶多用直线和曲线结合，构成曲边三角形，纹饰的黑白双关是其特色。代表性作品是鹳鱼石斧罐（如图2-2-7）。

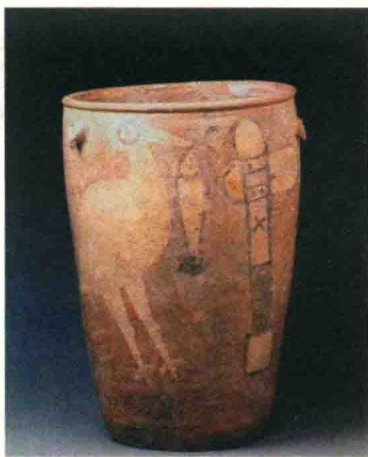


图2-2-7 鹳鱼石斧罐

晚期以马家窑彩陶为代表。马家窑彩陶因最早发现于甘肃临洮马家窑遗址而得名。马家窑类型的彩陶多瓮、瓶、盆、罐等器形，装饰面积大，纹样以旋涡纹、波浪纹、弧边三角纹居多，具有构图繁密、回旋多变之特色。马家窑一般分为石岭下、马家窑、半山和马厂四种类型。纹饰有锯齿纹、网纹及鱼、贝、人、蛙等形的纹样，尤以锯齿螺旋纹、波浪纹、锯齿纹最为典型。另外，有的器物盖纽还被塑成人首形，形象较生动。1973年青海大通上孙家寨出土的马家窑类型的舞蹈纹彩陶盆，在接近盆口的内壁，绘三组舞蹈纹饰带，每组五人，皆腰系兽皮，并肩携手，欢快起舞。画面再现了氏族成员分组围猎野兽的生动景象，堪称马家窑文化彩陶艺术之杰作（如图2-2-8、2-2-9）。

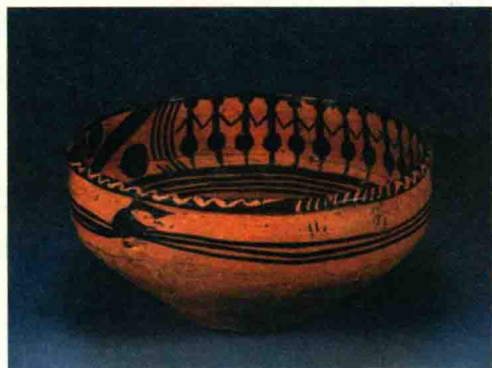


图2-2-8 舞蹈纹彩陶盆



图2-2-9 舞蹈纹彩陶盆

龙山文化：龙山文化因首次发现于山东历城龙山镇而得名，距今约 4600 ~ 4000 年。分布于黄河中、下游的陕西、山西、河南、山东等省。龙山文化出土的陶器中，以蛋壳陶最为精美。蛋壳陶是一种制作精致、造型小巧，外表漆黑黝亮、陶胎薄如鸡蛋壳的高柄杯，为龙山文化的一种代表性器物，是一种专为礼仪用的器皿，多见于较大型的墓葬中（如图 2-2-10）。蛋壳陶的质料全部是细泥质的黑陶，不含任何杂质。薄陶胎是其制作工艺上的一个重要特征，最薄部位在盘口部分，薄者 0.3mm，个别有薄至 0.2mm 的，一般在 0.5mm 左右。柄部和底座因要承托上部重量，陶胎略有增厚，但常见也不超过 1~2mm。器身高度不超过 25cm，重量多数为 50~70 克。有“薄如纸，硬如瓷，明如镜，黑如漆”之美誉，这种一触即倒，易于破碎的珍贵器物绝非一般生活用具，可以断言“蛋壳陶”应该是专为礼仪所用的器皿。



图2-2-10 龙山文化黑陶杯

裴李岗文化：裴李岗文化是中国黄河中游地区的新石器时代文化，由于最早在河南新郑的裴李岗村发掘认定而得名。该文化的分布范围，以新郑为中心，东至河南东部，西至河南西部，南至大别山，北至太行山。裴李岗文化出土的陶器以泥质红陶数量最多，占陶器总数的 68% 以上，夹砂红陶次之，占总数的 28%