

箱包艺术设计与工程技术丛书

箱包

艺术设计

王立新 主编

化学工业出版社

箱包艺术设计与工程技术丛书

箱包 艺术设计

王立新 主编

化学工业出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

箱包艺术设计/王立新主编. —北京:化学工业出版社,
2006.2
(箱包艺术设计与工程技术丛书)
ISBN 7-5025-8308-4

I. 箱… II. 王… III. 箱包-艺术-设计 IV. TS563.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 014248 号

箱包艺术设计与工程技术丛书

箱包艺术设计

王立新 主编

责任编辑:路金辉

文字编辑:朱磊

责任校对:顾淑云 徐贞珍

封面设计:九九设计工作室

*

化学工业出版社出版发行

(北京市朝阳区惠新里3号 邮政编码 100029)

购书咨询:(010)64982530

(010)64918013

购书传真:(010)64982630

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

化学工业出版社印刷厂印装

开本 787mm×1092mm 1/16 印张 14 字数 330 千字

2006年4月第1版 2006年4月北京第1次印刷

ISBN 7-5025-8308-4

定 价:49.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责退换

内 容 提 要

本书是《箱包艺术设计与工程技术丛书》之分册。本书详细梳理了中西箱包艺术设计发展的道路和未来发展趋势，并全面论述了有关箱包艺术设计的专业理论系统，包括箱包艺术美学与审美文化，箱包的造型设计原理、图案设计、材料设计选择和色彩搭配原理与设计等设计基础理论；并在此基础上，通过实例绘制的分步详解，进一步介绍了箱包美术和效果图绘制技法与步骤，利用不同的表现技法，将箱包设计意图和面料特质更加真实透彻地表现出来。

全书通过对箱和包袋两种不同体系的设计介绍，使读者了解并掌握各种不同种类、不同用途的箱包设计风格特征及其设计要素，包括男包、女包、公文包、运动休闲包、学生包等品种。最后从艺术审美的角度对箱包艺术及其艺术鉴赏原理进行了较为深入的探讨，并对国外经典设计和潮流时尚设计进行了全面的剖析评论。

本书可供箱包专业设计人员、高校相关专业师生以及箱包艺术爱好者学习鉴赏。

前 言

《箱包艺术设计与工程技术丛书》是有关箱包艺术与科学领域的理论应用技术性著作。由山东轻工业学院王立新教授担任丛书主编。丛书共分三册，分别是：《箱包艺术设计》、《箱包结构制图与计算机辅助设计》、《箱包制作技术与生产经营管理》。该套书籍从箱包的艺术设计、计算机辅助设计、结构分析到产品的生产技术与经营管理等理论都做了深入而完善的研究和论述。本套丛书理论详尽深入、结构严谨缜密，力求精确无误，适于皮革产品艺术设计专业教育、艺术设计人员及箱包企业技术人员和广大爱好者参阅使用。

《箱包艺术设计》由山东轻工业学院的王立新教授担任本书的主编，编写第一章、第六章内容，并对全书各章节内容的编撰和统稿进行了大量的工作；山东轻工业学院艺术学院的张彤副教授编写第三章、第四章；张雷老师编写第五章、第七章、第八章、第九章，其中，第八章、第九章的图例由朱永良老师绘制完成；杨丽娜老师编写第二章、第十章内容。

本书详细梳理了中西方箱包艺术设计发展的道路和未来的发展趋势，并全面论述了有关箱包艺术设计的专业理论系统，包括箱包艺术美学与审美文化，箱包的造型设计原理、图案设计、材料设计选择和色彩搭配原理与设计等基础理论，并在此基础上通过实例绘制的分步详解，进一步介绍了箱包美术和效果图绘制的技法与步骤，利用不同的表现技法，将箱包设计意图和面料特质更加真实透彻地表现出来。

全书通过对箱和包袋两种不同体系的设计介绍，使读者了解并掌握各种不同种类、不同用途的箱包设计风格特征及其设计要素，包括公文包、运动休闲包、学生包等品种。最后从艺术审美的角度对箱包艺术及其艺术鉴赏原理进行了较为深入的探讨，并对国外经典设计和潮流时尚设计进行了全面的剖析评论，在与前述理论呼应的同时，进一步拓宽读者的设计思路，提高其艺术审美能力，抓住产品设计的时尚脉搏和市场需求，从而进一步提高我国箱包专业设计水平和教育科研水平。另外，本书作者精心选择了多幅具有典型意义的精美的箱包设计画稿，供专业设计人员和箱包艺术爱好者鉴赏学习。由于编写人员所学有限，不足之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

编者

2006年2月

目 录

第一章 箱包艺术设计的发展变迁	1
第一节 西方手工业时代的箱包发展.....	1
第二节 古代东方手工艺发展中的箱包设计.....	6
第三节 我国千年古文明中的箱包艺术.....	8
第四节 中西方工业社会前期的箱包设计演变	16
第五节 20 世纪中西箱包艺术设计的融汇与变异	20
第二章 箱包艺术美学	34
第一节 美学 (Aesthetics) 概述.....	34
第二节 箱包美的本质与特征	37
第三节 箱包美感与审美心理	40
第四节 箱包艺术设计的文化学阐述	42
第五节 箱包美的创造与欣赏	48
第三章 箱包造型设计与创意	51
第一节 箱包造型的风格与分类	51
第二节 箱包造型设计的媒介	56
第三节 箱包造型设计的规律	64
第四节 造型概念及创意方法	71
第四章 图案设计原理与应用	78
第一节 图案设计的作用	78
第二节 图案设计的素材运用	81
第三节 图案设计的形式美表现	89
第四节 箱包图案设计的创作与应用	92
第五节 箱包图案色彩与材料工艺表现	97
第五章 色彩设计与色彩美	105
第一节 色彩基础知识.....	105
第二节 色彩的视觉心理.....	107
第三节 箱包色彩设计构思.....	112
第四节 箱包色彩形式美的构成.....	115
第五节 箱包色彩的调配与流行.....	119
第六章 箱包材料的风格与设计	126
第一节 天然皮 (裘) 革与仿皮革材料.....	127

第二节	针(纺)织材料	131
第三节	辅料	132
第七章	箱包美术与效果图绘制技法	135
第一节	基本工具与材料	135
第二节	局部绘制技法	136
第三节	箱包彩色效果图的基础表现技法	139
第四节	不同材质的表现方法	144
第五节	不同包体的绘制技法	151
第八章	箱的设计	159
第一节	公事箱	159
第二节	旅行箱	161
第三节	迷你箱(硬体包)	163
第九章	布袋的设计	168
第一节	公文包	168
第二节	时装包	173
第三节	休闲包	175
第四节	旅行包	187
第五节	银包	188
第十章	箱包艺术与审美鉴赏	190
第一节	箱包艺术	190
第二节	箱包艺术鉴赏原理	194
第三节	品牌产品设计特色赏析	203
	主要参考文献	217

第一章 箱包艺术设计的发展变迁

人类的历史是漫长而悠久的，在不同的历史时期，由于人类的物质文明和精神文明的发展处于不同的阶段，因而体现在艺术设计上的语境和物质的表现形式都有非常明显的不同。在历史上，箱包的设计和生产技艺的发展与同一时期的手工艺设计和社会文化发展息息相关，箱包产品既是人类艺术设计的物化形式，也是人类历史文化发展的承载实体，必定紧随同期历史发展的脚步。在人类的艺术设计历史中，有关箱包发展的内容只是穿插在各个国家和各个年代的设计历史中的，似乎并未见到详细而系统的研究和梳理，因此，可以在相关的艺术设计历史和服饰文化史中研究其发展的端倪和脉络。

第一节 西方手工业时代的箱包发展

一、灿烂的史前文化

自有人类以来，皮革毛皮就成为人们生活的日用必需品。据专家考证，在距今约10万~5万年前的第四纪冰川后期的人类始祖，就是靠兽皮为衣熬过了漫漫的严寒。由于天寒地冻，为了抵御风寒保护肌体，人们将兽皮内侧的脂肪和肉刮掉，用牙齿将其咬软包裹在身体上，因此，最早期的衣物大概只是平面的块状，而且其边缘凹凸不平，随兽皮的自然形状围于腹下膝前。后来我们的祖先又发明了骨针，用动物的筋腱作为线，把兽皮缝缀起来形成裙子，在劳动中学会了用兽皮缝制上衣、裤子、靴子、帽子等服饰用品。最早的包袋制品大概就是在这一时期出现的，没有特别的造型和装饰，只是将皮革或毛皮用骨针、骨线缀连而成，可以装盛一定的物品，非常实用。

在人类服饰发展历史中兽皮功不可没，时至今日仍然是社会珍爱的服饰面料，皮革服饰在不同的传统文化和不同的自然环境下为人类发挥着巨大的作用，有着独特的服饰文化和审美价值。

二、古代手工业时代的箱包设计萌芽

西方古代手工业时代一般是指从公元前2600年到1760年工业革命初期的一段历史时期。在这一时期中，又可分为3个重要的阶段，即：古希腊、古罗马时期——手工艺初步成型期；中世纪时期——早期发展阶段；从文艺复兴到工业革命爆发时期——转型期。一般而言，工业革命前的时期都可以归结为手工艺设计时期。

西方的手工艺设计是循序渐进连续发展的，在每一步向前发展的同时都在一定程度上受到外来因素的影响和激发，尤其是东西方贸易往来频繁以后，东方的审美意趣极大地影响了西方手工艺设计的发展和变化。在西方古代手工业时代，箱的设计发展变化主要体现在箱的造型、材料、装饰手法和题材的变化上，而箱的工艺制作方面的变化主要体现在结构、组合和表面装饰技法的变化上。包袋的变化主要是材料和装饰手法的变

化,尤其是染织业和服饰设计的发展对包袋发展的影响最大。

(一) 高度发达的古希腊手工艺艺术实践

1. 艺术特色

高度发达的哲学、美学和文学艺术为古希腊手工艺发展提供了强有力的支持,古希腊是一个极其富于思辨的民族,毕达哥拉斯提出的“美即和谐说”认为:美在于合乎理性的和谐,而理性的和谐的基础在于合乎比例的数量关系。由此而发现的“黄金分割比”一直影响了后世几千年,也是在这种美学观念的引导下,古希腊的手工艺设计形成了优雅、恬静的风格特色,而且这种审美标准也深刻体现在器物造型和纹样的设计中。古希腊尊重艺术创造,而古希腊人独特的生活态度、风俗习惯又促进了手工艺设计的民族特色的形成。所以,古希腊的手工艺设计水平在当时达到了非常高的水准,而且具有非常鲜明的地方特色和民族个性。

由于古希腊海外贸易与航运的兴旺,为当地的手工艺发展提供了大量的外族信息,有利于其吸收外族的民族艺术。从而使古希腊手工艺设计成为东西方文化交融的结晶,具有强大的包容性和高度的适应性,呈现出多元化的发展格局。

在古希腊手工艺设计中,陶器是最为著名的手工艺品,希腊的陶器以装饰精美、功能性好的实用器皿为多,表面上装饰的纹样图案由于深受绘画艺术的影响,艺术性非常突出,堪称立体与平面、绘画与装潢的完美统一。更为有意义的是,古希腊的陶器设计由于其远行通商的需要,与东方文明的交流非常密切,深受东方文化的影响和熏陶,使得东方喜爱的动植物纹饰成为流行时尚。而且,古希腊人已经意识到将造型好、结构合理的设计确定为通用的、固定的形制保留下来,这也许就是人类最早期的标准化形制。

2. 精湛的金属工艺

因为当时社会的青铜工艺异常发达,所以,古希腊的金属工艺设计水平非常高,装饰设计也日趋华美,尤其喜爱采用浮雕手法在器物表面装饰精妙绝伦的人物和动物形象。同期的黄金白银饰物更是巧夺天工,精巧的构思、精湛的镂空技术令人叹为观止,反映出古希腊人卓越的艺术设计能力和精良的工艺制作技艺。由于其宗教信仰不同,崇尚人文思想,所以在设计上着力体现轻盈活泼的风格。绝妙的金属工艺为箱包设计制造和金属配饰的设计提供了良好的基础和丰富的装饰题材。

3. 拙朴而精妙的皮革艺术

由于古希腊人崇尚简朴务实的生活方式,讲求古朴自然,线形流畅,所以古希腊时期的服装不是用来区分身份地位的,无需以华丽和繁缛来彰显华贵权威。服装的结构非常简单,仅为一块不需任何剪裁的长方形布料,通过在人体上披挂、缠裹或系扎塑造出具有优美悬垂波浪褶饰的宽松型服装形态,采用厚实的毛织物或麻织物面料制成,而同时期的服饰品也是同样的朴素自然,以实用性为第一位。

古希腊的皮革制造技术在当时已经达到一定的水平,鞣制材料主要是树木的根茎或叶子等天然植物鞣剂,已经可以生产出柔软而结实的牛皮面革和底革,并用天然色素对皮革进行染色处理,而且色彩丰富,鲜艳夺目。古希腊的鞋子通常是木底或皮革底的凉鞋,鞋的帮面采用皮条穿编或是将皮革镂空的形式为多,男鞋的色彩为自然色或黑色,女性为红色、黄色、绿色等鲜艳的颜色。在当时皮革已经成为古希腊人服饰的必需材料,而这时的包袋是用皮革制成的结构简单的背包,同期的妇人也使用麻质绣花的

袋形钱包，设计朴素大方，少有装饰。

古希腊人非常巧妙地利用皮革美观又结实耐用的特点，将皮革材料应用在家具的设计上。由于古希腊人崇尚简朴务实的生活方式，讲求古朴自然，线形流畅，所以结构简洁，造型轻巧的家具被推为上品。著名的“克里斯莫斯椅”曲线轻巧舒适，体现人体工学的精妙，是专门为女性而设计制作的。“第夫罗斯凳”是达官贵人在公共场合的正式座椅，其座面是由牛皮编织而成的，可见，皮革已经成为古希腊人日常生活的一部分，皮革材料已经用来制作生活家具和装饰用品，早期的皮革装饰艺术设计初露端倪。

（二）融汇多民族精髓的古罗马手工艺艺术

在一定程度上而言，古罗马是古希腊文化的继承者，古罗马的手工艺设计是古希腊的崇拜者和模仿者，随着罗马对古埃及、古波斯等其他民族文化的融汇与吸收，古罗马的手工艺设计才真正的走向成熟和发展。古罗马人崇尚实用主义哲学，使古罗马的文化艺术兼容多民族的艺术风格、题材和观念，而独特的民族性格也对其手工艺设计中的个性与特色的形成发挥了积极的作用。在各种艺术门类中，将建筑和实用器物设计放在优先的位置上，重视客观需要，推崇理性装饰手法，反对虚饰；但在罗马后期，由于政治上的专制集权，经济上的强盛富庶，使享乐主义思潮蔚然成风，出现了追求华而不实、盲目堆砌的奢侈之风。

1. 精妙绝伦的金属工艺箱

在这一时期的箱的设计上，富有特色的是金属材料制成的中小型产品，有其使用的特殊目的和特别的宗教意味，这与当时宗教盛行的关系十分密切。

古罗马的金属工艺设计非常先进，著名的伊达鲁里亚的青铜器梳妆盒，造型简洁，呈圆筒形，盒盖上雕刻惟妙惟肖的三个神话人物，盒子下部是三只狮爪，盒面上装饰有当时流行的线形神化人物纹样。古罗马的银器形制也非常发达，餐具、首饰、梳妆镜等都用白银来打造，而同期用白银来打制的化妆盒也是当时贵族生活的写照，其设计华贵富丽，迎合贵族附庸风雅的审美情趣，装饰的主题是有关酒神、海神、牧神和爱神的神化传说，或是历史传说中的传奇英雄，或是世俗生活场景、花草鸟兽等。古罗马后期，由于基督教的迅速远播，基督教题材与希腊的异教题材在罗马的银器中融为一体。

2. 服装与皮革服饰品

古罗马的服装受古希腊的影响很大，基本形制也类似于古希腊，不同的是古罗马的服装具有区别身份地位和象征意义，而且，服装材料除了毛麻织物以外，还有棉织物和中国的华丽的丝绸，色彩也更加的绚丽灿烂。鞋基本延续古希腊的风格特色，但比古希腊更为多样而且注重级别阶层的限制，不同阶层穿的鞋在材料和用色上都有严格的区分，皇帝的鞋是红色牛皮皮条穿编而成的，元老院成员穿小牛皮做的靴子，男女平时穿的是牛皮短靴。鞋面上的装饰手法开始变得多样化，使鞋的外观更加美丽多姿，贵族们喜欢在鞋上装饰钻石，以示富贵，刺绣也是皮革表面常用的装饰手法。

古罗马的皮革包袋风格与服装风格相似，崇尚简洁随意，在贵族用品中，也流行采用镶嵌钻石或刺绣的方法来装饰表面，同期麻质和棉质的包袋是一般民众常用的服饰品。随着古罗马对外交流的频繁，中国的丝绸辗转进入罗马，成为上流社会的珍品，用丝绸制成的钱包，其上缀满宝石或装饰刺绣，华美艳丽。

（三）中世纪的手工艺设计

1. 主流艺术风格

从公元476年西罗马帝国灭亡到15世纪初欧洲进入文艺复兴开始，将近一千年的历史，是欧洲的中世纪时期。中世纪手工艺设计可以说是基督教文明的产物，中世纪流行的艺术风格主要有四种，即：拜占庭风格、早期中世纪风格、罗马式风格和哥特式风格。公元5~15世纪的东罗马帝国以及受其文化影响的东欧和东南欧地区流行拜占庭艺术设计风格。早期中世纪艺术设计盛行于5~10世纪的中西部欧洲，罗马式设计盛行于10~12世纪的西欧和中欧，使古罗马艺术风格再度辉煌。而哥特式艺术设计流行于12~15世纪。

中世纪欧洲的手工艺设计具有鲜明的宗教色彩，中世纪盛行的神学思想、宗教观念影响手工艺设计的装饰题材，艺术风格，古代神话题材被禁止使用，盛行低沉、凝重、庄严肃穆、神秘压抑的审美观念，封建的宫廷文化也强烈影响手工艺设计的发展。

由于拜占庭的政治稳定经济发达，很好的继承和发展了古希腊、古罗马发达的文化传统，从而促进了当时艺术设计的进一步发展。拜占庭艺术设计是政教合一的产物，直接体现君主的价值观与审美观；罗马式艺术是封建王权与宗教神权相结合的产物，哥特式艺术深受宫廷骑士文化的影响，贵族文化中有关等级、礼仪、程式、秩序等因素对此期艺术设计的发展影响巨大。

2. 宗教环境下箱的设计

10世纪以后，朝圣热风靡，各种祭坛装饰、圣物箱、十字架等宗教法器盛行，在各类法器中，圣物箱的设计最具有代表性，圣物箱一般用来存放基督教圣者的遗物或遗骸，所用材料有金属、宝石、象牙、珐琅等，造型通常是建筑形、人物形或动物形，尤以建筑形造型最为流行，制作于德国科隆的模仿拜占庭式大教堂外观的圣物箱，可以说是罗马式风格的代表作。运用珐琅和象牙装饰青铜镀金的教堂表面，是何等的奢华富丽。

3. 高超的金属工艺造就奢华的服饰饰件

由于这一时期的金属工艺设计非常发达繁荣，铜质酒壶、铜镜以及黄金带扣、胸针等制品发展迅速，制作工艺精美，造型和图案设计更是复杂多变，有著名的“抽象的兽形装饰风格”，在贵妇使用的铜镜的镜背上装饰着灵动的曲线，其优美的节奏张扬的力度与抽象兽形风格一脉相承。在英国东部著名的萨顿湖船葬中出土的一批金属工艺品中，一只黄金带钩和一副金质铰链的带钩扣令人叹为观止，前者用镂空工艺刻画出自由流畅、奢华神秘的繁复纹样，后者特色是精湛的掐丝镶嵌工艺。精美绝伦的金属饰品装饰在包袋的表面或成为包袋闭合开关的方式，开创了包袋款式和结构设计的新局面。

4. 中世纪的染织艺术与服饰发展

（1）染织艺术风格

早期的织物装饰题材常采用基督的象征物，例如十字架、鱼、羊羔等，宗教色彩十分浓厚，这种题材的单一局面一直到拜占庭鼎盛时期才得以打破，拜占庭的首都君士坦丁堡是当时闻名于世的丝织中心。运用中国的纺织技术织造大量精美的锦缎，装饰以连珠或缠枝形式为基本骨架的图案，题材有圣徒生平、帝王业绩和狩猎、动物花鸟等，色彩华丽辉煌，是中国与波斯风格的融合。

（2）中世纪的服饰与包袋发展

中世纪的服饰文化受基督教的影响很大，服装出现了“掩盖体型”和“显露体型”

两种矛盾的现象。从具体服装形制上看，中世纪是从古罗马那种宽衣文化经拜占庭文化的润色和变形，经“罗马式时期”和“哥特式时期”的过渡，最后到以日耳曼人为代表的北方窄衣文化，从此，西洋服装脱离了古代服装那种平面式的单纯结构，进入追求三维空间的立体构成的时代，并且一直保持到现在，基本上都是北方窄衣文化的发展和延伸。

中世纪欧洲的刺绣工艺与染织工艺同样发达。在贵族以及僧侣的衣饰上和教堂、宫廷的室内装饰上都有大量精美绝伦的刺绣图案。从15世纪起，包袋成了社会各阶层普遍携带的物品，用丝线、金银线或玻璃珠、刺绣的包袋，或用珠宝等镶嵌的包袋成了奢侈的极品。拜占庭服饰品设计受东方文化影响较大，非常流行在皮革靴鞋和包袋制品上镶嵌钻石，甚至在刺绣图案中间也穿插绚丽多彩的钻石，五光十色的宝石与皮革材质的质朴，形成鲜明的对比，从而形成了高贵奢华的拜占庭文化特征。

“罗马式时期”是西洋服装从古代宽衣向近代窄衣的过渡时期，罗马式后期，出现了收腰紧身显露体型曲线的女服形制，当时流行在腰带上悬挂一个小口袋，是用丝绸或皮革制成，叫做“奥摩尼埃尔”，用来装盛零钱钥匙，有时也装零食，是当时贵族用于施舍的“硬币袋”。

“哥特式时期”的服饰品设计风格与哥特式建筑风格相呼应，在鞋品上流行尖头鞋，而且鞋尖的长短依身份地位高低来定，鞋楦设计窄而尖，紧紧裹着脚，材料是柔软的牛皮，甚至帽子和头饰也流行尖顶样式，那时，流行在服饰品上悬挂形状怪异的小银铃，镶嵌各式宝石，14世纪，威尼斯首次把制镜业变成专门的行业，从那时起一直到生产大镜子的17世纪为止，时髦的男女都把小镜子装在小绸袋里随身携带。

（四）近世纪奢华的手工艺艺术

1. 手工业设计新思路

近世纪是指从15~18世纪的三个世纪，在艺术风格上可分为：文艺复兴时期（15~16世纪）、巴洛克时期（17世纪）、洛可可时期（18世纪）。

从文艺复兴到洛可可时期的发展，是欧洲从传统社会向现代社会转变的转型阶段，在思想文化上，由于文艺复兴和启蒙运动的兴起，使封建神学遭到致命打击而逐渐走向衰亡，科学与技术突飞猛进的发展为艺术设计的发展与变革奠定了基础，与社会经济的繁荣又为艺术设计的繁荣提供了坚实的物质保证。文艺复兴以后，社会大力提倡人文主义思想，从而拉近了艺术与生活的关系。而此时由于在贵族中推崇追求奢华和忽视功能的审美趣味和审美价值观，所以，造成了当时宫廷手工艺过分追求奢华繁缛的设计风格。到了17世纪的巴洛克时期，这种奢华至上的风气更为强盛，到了18世纪的洛可可时期，设计风格才突破文艺复兴时的高贵繁丽，转而追求纤巧妩媚的贴体曲线风格，而且尤其偏爱那些具有新视觉效果的不对称设计风格。

2. 文艺复兴带来箱包设计新高潮

文艺复兴时期是欧洲家具大发展的时期，日用家具设计愈来愈多，多采用绘画、雕刻、镶嵌浮雕等艺术手法来装饰家具，题材不再受宗教风格的严格控制，多体现生活气息和人文关怀。

在意大利文艺复兴时期最具代表性的家具是雕花婚嫁箱。当时的婚礼是展示财富和权利的好机会，而婚嫁箱在婚礼上具有非常重要的作用，一般而言，婚嫁箱是成对制作的，在每只箱子上最抢眼的部位分别刻上新郎和新娘两家的族徽，箱子通体采用色彩亮

丽的彩绘手法装饰，古代神话、历史故事以及社会风俗和自然风光等都可以成为彩绘的描绘题材，充分体现了婚庆的喜气洋洋和人们对现实生活的热爱之情。16世纪以后，更具动感的浮雕装饰逐渐取代了彩绘，花果异兽图案成为刻画的叙事主题，值得一提的是这种浮雕装饰木箱后来逐渐发展成为居家生活的日常家具，既可以单独用于装盛生活用品，尤其是储存服装等物品，即与今天家用衣箱功能基本类似，同时也可以组合成长椅或床具供人坐卧，变成一种多功能组合家具。

3. 染织服饰变革与包袋设计发展

文艺复兴时期的染织业发展十分快速，织造工艺与装饰风格受拜占庭以及东方文化的影响非常大，在织造图案上更加体现民俗化风格，规则骨式构成的石榴纹、菱花纹最为常见，纺织品整体花纹图案以对称布局居多，织成的纺织物不但多彩艳丽，而且雍容华贵。用这些织物设计制成的包袋，民族特征非常明显，风格随织物表面织造风格而变，采用流苏或刺绣手法装饰，实用而且优美。为了能够使自己香气四溢，衣裙飘香，当时的社会上非常流行一种绸布缝制的小袋，用于盛装香水之类的用品。

18世纪，法国的染织艺术更加繁荣，室内纺织品大行其道，贵族男女要求重视服饰的华丽装饰，最近几个世纪的服装有一个共同的特点，即性别的极端表现化，性别的夸张和强调形成性格对立的局面，男子追求雄大的上半身和紧裹臀部的下半身，女子则通过上半身胸口的袒露和紧身胸衣的使用与下半身膨大的裙子形成鲜明的对比，表现出胸、腰、臀的曲线特征。社会各界对装饰性纺织品的需求越来越大，自然主义的植物纹样流行。此时，服饰品流行的风格基本延续“罗马式时期”的风格。

文艺复兴时期这种华丽的装饰手法也影响到服饰品的设计。不论是何种面料的服饰品，包括服装、包袋或鞋帽，都流行珠宝装饰，风格各异、流光溢彩。这时期男女鞋的设计转而流行扁宽的方头，后来鞋头逐渐变得自然合脚，16世纪后半叶，高跟鞋取代了高底鞋。光面皮革逐渐在服饰品设计上趋于流行，在皮革表面进行镂空和刺绣的装饰手法已经达到了非常高明的地步，使皮革表面的光亮与镂空的洞眼之间形成视觉落差，装饰效果别具一格。17世纪法国风时代，鞋的种类很多而且形成了多系列产品，鞋面上缀有各式绸带或彩色珠宝装饰，更加别具一格而彰显不凡。

采用这种装饰手法设计制作的包袋同样惹人喜爱，由于光面皮革面料的应用，使得皮革包袋的外形具有一定的成型性，而且，光亮的质感与古朴自然的花纹效果形成了皮革包袋特殊的装饰效果。在设计风格上，设计师善于将绸缎、小山羊皮、织锦以及刺绣的花布等不同的材质组合在一起，形成风格别致视觉独特的流行时尚，有时，也会在彩色毛面或原始色光面皮革上装饰一些镶嵌了珠宝的金属带扣，绚烂的绸带和玫瑰花结，形成或原始粗犷、自然随意或细腻优雅、柔美迷人的迥异风格。

第二节 古代东方手工艺发展中的箱包设计

古代东方是人类文明的摇篮，古埃及、古巴比伦、古印度和古代中国是古代艺术文化史上的明珠，古代东方的艺术源远流长，历史辉煌。在手工业时代，由于阶级之间存在明显的差异，因而统治者的权利和贵族阶级的审美趣味直接影响各个时代手工艺设计的发展。在古代东方，由于各个国家、民族和地区之间的交流非常闭塞，造成了同时期艺术设计上非常明显的地域性和民族性特征。当然，这种特异性会随着不同国家、民族和

地区之间交流的增加而改善，民族之间的融汇在一定程度上也会带来艺术设计风格上的融汇和贯通，也可能在此基础上形成新的艺术设计风尚。

一、古埃及：宗教题材的彩绘箱

古埃及地处欧洲、亚洲和非洲接壤地，受到东西方文化的共同滋润和渗透，作为手工业相当发达的奴隶制国家，在工艺技术、设计理念上都取得了惊人的成就，使得古埃及成为人类古代文明的发源地之一。

古埃及的艺术设计涉及相当广泛的工艺门类和生活领域，充分展示了古埃及人民的创造天分和艺术感悟力。由于当时不同行业分工细化，雕刻、制陶、皮革、纺织等都作为独立的职业存在，而奴隶们夜以继日地不停的劳作创造，使古埃及的工匠技艺非常精湛。古埃及十分盛行宗教活动，因此，宗教题材在手工艺设计中占据重要而突出的地位，几乎所有的器物设计都打上了宗教意味的烙印。

古埃及的室内家具设计成就斐然，造型设计合理而巧妙，制作技艺精湛，尤其是装饰华美，我们可以在家具设计中找到有关箱的设计特征，在十八王朝图坦哈蒙法老的陵墓中出土的首饰箱，其最大特点是箱体表面精美绝伦的彩绘装饰，彩绘的主题是法老的出征与狩猎，画面中淋漓展现千军万马势不可挡的磅礴气势，画面生动形象、刻画细腻入微。整件作品的造型设计朴素庄重，装饰却极尽奢华，堪称古埃及箱设计水平的典型代表。

古埃及人很早就开始利用植物纤维，当时，已经拥有了非常发达的纺织技术，而亚麻布是古埃及人的主要衣料，当时的衣服是身份地位的象征，因此是非常贵重的物品。服装式样非常朴素，但是装饰品却是相当华美，装饰品最重要的是领饰、胸饰，主要是为了乞求神灵的庇护之意，还有在朴素的服装面料上镶嵌宝石的风尚，以示贵族阶层的特权。鞋在一定程度上是古埃及人最贵重的服饰品，用纸莎草、芦苇、皮革制成的凉鞋只有较高威望的人才能够穿用。而此时的包袋设计就更是朴素而实用了，一般采用麻质或皮革来制作，受当时着重装饰风尚的影响，也装饰有少量的钻石或进行一定的具宗教意味的艺术修饰。

二、日本：手工漆艺箱

日本古代的手工艺设计极为发达，它在借鉴并吸收中国、朝鲜等临近国家经验的基础上形成了自己独特的面貌和风格体系。

日本岛国封闭的地理特征，使得日本的文化发展具有高度连续而单一的特点，同时，也造就了日本民族特有的对自然的敏感和热爱，因此，崇尚自然主义成为日本艺术设计的传统特色，醉心于草木花石的内在含蓄之美，追求高雅、玄奥的意境，刻意于在宁静中展现自然人生和情感。同样，也是由于岛国的特殊地理环境和海洋气候，使得日本民族具有强烈的远征、扩张、征服欲望，所以，日本的传统文化受到外来文化的不断冲击。

在各种文化的冲击下，日本文化也发生了许多的改良和创新。由于日本能够很好地接纳外来文化，同时，也能不断改造外来的文化，所以在一定程度上可以说，日本文化一直是在模仿和改造创新中前进发展，而且在某些方面已经超过其源文化的进步和发展。由于，艺术设计在日本文化中占据相当重要的地位，日本民族对于手工艺的重视远

远超过其他的国家。

日本的家具设计与工艺制作更是在中国漆工艺技术的广泛引入和深入学习中大胆创新而进步发展，甚至在后来超过中国而享誉世界，漆工艺成为日本手工艺设计的标志。

日本漆工艺的历史可以追溯到新石器时代，早在绳纹时期的墓葬中出土就有碗、杯、首饰、木刀等漆器作品，漆色多为黑色和红色，随着中国的佛教以及漆工艺借道朝鲜传入日本以后，中国文化开始不断影响和改变着日本艺术设计。进入奈良时代后，唐代文化艺术与工艺技术的传入，使日本的漆艺得到长足的发展，风格上基本附庸唐代作品。而进入平安时代以后，才开始进入具日本民族特色的“和风化”阶段，一直到10世纪以后，随着“蒔绘”技术的成熟，具有日本本土特征的漆器才正式登场。

“蒔绘”技法是用蒙上纱网的竹管将金粉洒在漆器纹样之上，然后，在其上再施大漆，最后磨显出自然而奇特的纹样效果。“片轮车蒔绘螺钿漆”就是日式风格的典型代表，“片轮车”是日本特有的传统经典纹样，在湍急的流水中车轮半隐半现，在工艺技法上采用蒔绘与螺钿镶嵌结合，晶莹耀眼与深沉含蓄相映成辉，展现了日本民族的清新淡雅。镰仓时代的漆器艺术有了更新的发展，即是采用蒔绘技法使整体画面形成丰富的立体感，追求抒情与婉约的意境。进入江户时代以后，日本的漆器工艺发展到了最高境界，以燕子花为题材的“舟桥蒔绘砚箱”是当时最出名的作品，展现了设计构思的奇特和设计师对大自然的热爱之情以及独特的概括表现力。

三、古代伊斯兰：木制雕花工艺箱

8 伊斯兰的艺术设计兴起于7世纪后期，以伊斯兰教为基础，深受教规、教义的限制与影响。由于伊斯兰教严格禁止偶像崇拜，因此，实用性和装饰性艺术得以大发展；教规不允许描绘任何生物形象，因此，多采用几何纹样、文字为题材。伊斯兰艺术继承了古巴比伦、古埃及、古波斯的精髓，又吸收了古希腊、古罗马、古印度、古中国的艺术特色，同时也受到了“政教合一”的社会结构和宫廷文化的影响，设计风格、理念具有典型的宗教色彩和地域特色。

以雕花和镶嵌细工为特征的伊斯兰金工工艺堪称一绝。而工匠们的聪明才智和精湛的雕刻技艺也在木器上大放异彩，早期的木雕装饰多为拜占庭风格的叶形纹和葡萄藤蔓纹，风格以繁复富丽见长，后期多用几何纹和文字图案，风格趋于理性严谨，在家具与室内用品上广泛应用这种装饰手法，木制箱设计上采用木雕与牙雕相结合，以获得更加华丽的装饰效果，充分显示了工匠对于复杂装饰的热衷和对不同材质的驾驭能力。

第三节 我国千年古文明中的箱包艺术

自旧石器时代晚期以后，人类学会将狩猎获取的兽骨磨成针来缀连皮革，所用的线是葛、麻、藤等纤维植物的皮，1955年在西安半坡遗址出土的古文物中，考古学家发现了许多精致的缝衣用骨针，还有当时狩猎的斑鹿、水鹿与竹鼠等的兽骨，这表明在距今一万年处于母系氏族公社时代的人类祖先，已经能够较好地掌握“皮裘衣”的缝制技术了。“裘”字最早出现在我国古老的甲骨文和金文中，历史上最为久远的皮革包装形式也就是出现在这个时期。那么，人类是怎样开始利用天然纤维编织成衣料制作服装和服饰品的呢？

据古籍中记载，原始人在劳动实践中学会用麻藤等植物纤维来编织渔网，后来，人们在渔网的启发下，开始编织大网眼的网衣，随着社会对这种网衣需要量的增加，网衣编织发展迅速，植物纤维被剥离的越来越细，织出的网衣越来越柔软而细密。再以后，陶制的纺轮出现了，植物纤维纺成了纱线，织成了粗麻布片再缀连成麻布袋，到了夏商时期，我国民间普及了养蚕，织造出灿烂华美的丝织物，开创了我国服装衣料的新天地。

一、夏商周时期：皮革工业的发端

夏朝是我国文明史的开端，出现了体力劳动和脑力劳动的分工，发明了文字，是中国古代科学技术的萌芽期。在我国历史上称为“青铜时代”。中国的青铜时代从公元前两千年开始，历时15个世纪，横跨夏商周三代，商周时期的青铜器主要是祭祀和典礼的礼器。西周以后，青铜礼器得到进一步发展，对礼器使用的数量和规格都作了严格的规定。春秋时期奴隶制度的瓦解，使青铜器失去了祭祀和礼器的特性。造型设计也摆脱了商周以来的神秘气氛，而着力发展清新活泼的实用器皿。同期的陶器成为社会一般民众的日常生活器皿。

我国的制革业作为一门工业，在距今三四千年前的殷商、春秋战国时代就已经开始了，清末在河南安阳出土的殷商时期的成革鼎上，刻有“革”字，这个字的形象很像一个披着盔甲的武士。在河南安阳侯家庄的另一座殷商时代的墓中发现了皮甲的两处残迹，这两处残迹是皮革腐烂以后，遗留在土上的纹理，最大直径有40cm左右。不久在湖北江陵又发现了战国时代的皮甲，这种皮甲是由两层皮革合成的，上面有缀联用的穿孔与残留着串联用的小皮条。当时不但设立了专门管理皮革的官吏，而且皮革的制造方法也比较完善。人类的先祖从披挂兽皮到有目的的将兽皮熟化，制成各种各样有待缝制加工的原料，从而使人类的服饰向更高的文化阶段发展。

服饰的起源、发展与人类文化的发展是紧密联系在一起的，服饰的演变发展最终也是由文化的发展变化决定的，由于皮革的历史由来及其具有的无以比拟的优越性能，使人们对皮革的珍爱程度胜似黄金和玉石，据《三皇记》记载，在伏羲氏时，我国就已经将兽皮做成器物礼物，将其作为向皇帝进贡或敬奉天神之物。在我国，皮革服饰一直是富贵奢华的象征，是皇权贵族的专宠，除非是王公贵族，否则即使是巨富擅自穿着皮草也有僭越之罪。华丽的裘皮和高贵的皮革同时也是财富的象征，正如萨丕尔的“自我彰显”理论所强调的那样，个体透过外观的装饰及自我的吸引力的表现，以达到自我肯定的目的，奢华的裘皮服装正好使此功能得以彰显。

中国手工业主要由官府掌管，手工业品也由官作坊制造，进入夏商周以后，丝织物的品种大为增加而且可以将丝织物染成红黄黑等多种颜色，在商代采用刺绣来装饰服饰品，刺绣的纹样是奴隶主专用的，称为“十二章纹样”。纺织业的发展为包袋提供了丰富的制作材料，我国箱包设计的发展就是在材料和纹样的变化中实现的，同时，传统的装饰手法——刺绣和画绩对织物表面进行了非常精致的装饰，画绩是古代劳动人民在纺织品上的绘画艺术，同绘画一样在我国有非常悠久的历史。据史料记载，从公元前2250年~公元前2140年的舜开始，就将象形文字用在衣服上，从周朝至魏晋南北朝，在贵族的衣服上，宫廷的陈设上，都有花色丰富的刺绣，同时在包袋也采用刺绣和画绩来进行装饰，根据图案的表现力来表达人们的思想和愿望。

二、春秋战国时期：“天时、地气、材美、工巧才为良”的朴素工艺观

春秋战国时期是一个文化开放的时代，学术思想空前活跃，社会思潮和社会文化极为繁荣。春秋战国时期社会生产力发展迅速，社会经济极度繁荣，促进了科学文化的大发展，许多发明创造都走在世界的前列，手工业更是成就显著。孔子主张“文质兼备”，是形式与内容的并重而统一，在当时的艺术设计上颇有体现；春秋末年的《考工记》是我国第一部手工业专著，第一次提出“天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者，然后可以为良”的朴素的工艺观，对我国的手工艺设计影响重大。

我国的漆器工艺在春秋战国时期开始发展起来，许多生活用品如杯、盒、床、箱等日用品都采用漆器工艺制造，以木、竹为内胎的美观豪华轻便的彩漆器逐渐取代青铜器，战国中期以后，漆器制造成为新兴的手工业，其制作工艺以及器物造型和图案纹样都独具特色，在战国末期，流行在漆器口沿、底部、腹部等部位镶套铜箍、铜扣，不但可以加固器身而且具有一定的装饰美化作用，这种装饰手法一直到现今依然体现在箱包的设计上。战国时期的漆器种类繁多，纹样精细，色彩艳丽。雕刻装饰手法有透雕、浮雕，图案有蛇、鹿、凤、雀、蛙等 50 余形态逼真的动物形象，漆色多为黑色和红色，漆化图形以线形为主，有时还有烙刻的文字。

春秋战国时期是以“男耕女织”为标志的自然经济，纺织业发展非常迅速，其中以丝织业发展最为突出，同期的麻织物织造技术也比较发达，当时精细的苧麻布甚至可以与丝绸媲美。长沙战国楚墓出土的白色麻布经鉴定为苧麻织成，平纹组织，经纬密度甚至超过现代的龙头细布。同时，中原地区的毛纺织业也比较发达，《诗经》曰：“无衣无褐，何以卒岁？”褐是平民穿的粗制毛衣，当时，由于染织业的发达兴旺，还可以将毛织品染成红或绿色等鲜艳的颜色。当时社会流行的服制是沿袭周代的“深衣制”，而色彩也具有典型的民族象征意味，以后“深衣制”成为我国服装的基本形制一直承袭下来。

三、秦汉时期：设计之道——“中庸”最美

秦汉时期历时 400 年，是我国统一的多民族中央集权制封建帝国建立和巩固的时期，尤其汉代是我国历史上政治、经济、文化各方面都十分辉煌的时期，手工业中的纺织、铜器、漆器、陶瓷都较为发达，政府设立庞大的手工业管理机构，而以“男耕女织”为特点的小农业和以纺织业组成的农民家庭手工业紧密结合起来的小农经济，成为封建自然经济的基础，自产自销是此时经济经营的特点。由于秦汉时期开通了手工业产品的远航贸易，大大促进了这时期艺术设计的成熟和发展。

汉代的董仲舒在《春秋繁露》中讲到：“高台多阳，广室多阴，远天地之和也。故人弗为，适中而已矣。”这思想对后世的艺术设计有较大的影响，其核心是“和”与“适”，由于汉代独尊儒术，所以，社会的审美标准是符合礼教，达到“中庸”才是美的。

（一）实用而优美的漆木箱

秦汉时期的漆器生产规模庞大，工艺水平极为先进，漆器多为木胎，图案简练优美，花纹有几何纹、云气纹、动物人物纹等，多采用线形纹样，此时的漆器已取代铜