

21世纪高等院校精品规划教材

总主编 / 肖勇 傅祎

室

李晓莹 李佐龙 主编

室内设计艺术史

内

21世纪高等院校精品规划教材

总主编 / 肖勇 傅祎

李晓莹 李佐龙 主 编

室内设计艺术史

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

室内设计艺术史 / 李晓莹, 李佐龙主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2009.6

ISBN 978-7-5640-2316-4

I. 室… II. ①李… ②李… III. 室内设计—建筑艺术史—世界—高等学校—教材 IV. TU238-091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 091592 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

地 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

发行电话 / (010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京奥美彩色印务有限公司

开 本 / 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 / 8

字 数 / 240千字

版 次 / 2009年6月第1版 2009年6月第1次印刷

定 价 / 50.00元

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

总序

GENERAL PREFACE

20世纪80年代初,中国真正的现代艺术设计教育开始起步。90年代末期以来,中国现代产业迅速崛起,在现代产业大量需求设计人才的市场驱动下,我国各大院校实行了扩大招生的政策,艺术设计教育迅速膨胀。迄今为止,几乎所有的高校都开设了艺术设计专业,艺术类专业已经成为最热门的专业之一,中国已经发展成为世界上最大的艺术设计教育大国。

但我们应该清醒地认识到,艺术和设计是一个非常庞大的教育体系,包括了设计教育的所有科目,如建筑设计、室内设计、服装设计、工业产品设计、平面设计、包装设计等,而我国的现代艺术设计教育尚处于初创阶段,教学范畴仍集中在服装设计、室内装潢、视觉传达等比较简单的设计领域,设计理念与信息产业的要求仍有相当的距离。

为了适应信息产业的时代要求,中国各大艺术设计教育院校在专业设置方面提出了“拓宽基础、淡化专业”的教学改革方案,在人才培养方面提出了培养“通才”的目标。正如姜今先生在其专著《设计艺术》中所指出的“工业+商业+科学+艺术=设计”,现代艺术设计教育越来越注重对当代设计师知识结构的建立,在教学过程中不仅要传授必要的专业知识,还要讲解哲学、社会科学、历史学、心理学、宗教学、数学、艺术学、美学等知识,以培养出具备综合素质能力的优秀设计师。另外,在现代艺术设计教育院校中,对设计方法、基础工艺、专业设计及毕业设计等实践类课程也越来越注重教学课题的创新。

理论来源于实践、指导实践并接受实践的检验,我国现代艺术设计教育的研究正是沿着这样的路线,在设计理论与教学实践中不断摸索前进。在具体的教学理论方面,几年前或十几年前的教材已经无法满足现代艺术教育的需求,知识的快速更新为现代艺术教育理论的发展提供了新的平台,兼具知识性、创新性、前瞻性的教材不断涌现出来。

随着社会多元化产业的发展,社会对艺术设计类人才的需求量逐年增加,现在全国已有1400所高校开设了艺术设计教育专业,而且各高等院校每年都在扩招艺术设计专业的学生,每年的毕业生超过10万人。

随着教学的不断成熟和完善,艺术设计专业科目的划分越来越细致,涉及的范围也越来越广泛。我们通过查阅大量国内外著名设计类院校的相关教学资料,深入考察各相关艺术院校的成功办学经验,同时邀请资深专家进行讨论认证,发觉有必要推出一套新的,较为完整、系统的专业院校艺术设计教材,以适应当前艺术设计教学的需求。

我们所策划出版的这套艺术设计专业系列教材,是根据多数专业院校的教学内容安排设定的,所涉及的专业课程主要有艺术设计专业基础课程、平面广告设计专业课程、环境艺术设计专业课程、动画专业课程等。同时还以不同专业为系列进行了细致的划分,内容全面、适中,能满足各专业教学的需求。

本套教材在编写过程中充分考虑了艺术设计专业的教学特点,把教学与实践紧密地结合起来,参照当今市场对人才的新要求,注重应用技术的传授,强调学生实际应用能力的培养。且每本教材都配有相应的电子教学课件或素材资料,可大大方便师生的教与学。

在内容的选取与组织上,本套教材以规范性、知识性、专业性、创新性、前瞻性为目标,以项目训练、课题设计、实例分析、课后思考与练习等多种方式,引导学生考察设计施工现场、学习优秀设计作品实例,力求教材内容结构合理、知识丰富、特色鲜明。

本套教材在艺术设计专业教材的知识层面也有了重大创新,做到了紧跟时代步伐,在新的教育环境下,引入了全新的知识内容和教育理念,使教材具有较强的针对性、实用性及时代感,是当代中国艺术设计教育的新成果。

诚然,中国艺术设计专业的发展现状随着市场经济的深入发展将会逐步改变,也会随着教育体制的健全不断完善,但这个过程出现的一系列问题,还有待我们进一步思考和探索。我们相信,中国艺术设计教育的未来必将呈现出百花齐放、欣欣向荣的景象!

肖 勇 傅 祎

高等教育的改革与经济建设的飞速发展,促进了室内设计学科及其行业的发展,全国室内设计从业人员剧增,在各种类型的高等院校中,艺术类专业的设置相当普遍,呈多元化局面,盛况空前。随着室内设计学科的发展和深化,室内设计理论的研究愈显重要。

室内设计史虽然是室内设计学科的基础理论之一,但在我国却长期缺乏深入的研究和著述。室内设计从业人员阅读、参考的往往是建筑史、艺术史类书籍,这些书籍中大多缺乏对室内设计史的系统性和完整性论述。当下有针对性的教材严重缺乏,因此在教材编写上要求我们必须从教学实践角度和教材适用范围上有客观理性的思考。

在编写本教材时,我们努力做到内容丰富、实用,力求从教材使用者的角度出发,使理论与实践密切结合。

本书分为中、外室内设计史两个部分,以精简易懂的语言,图文并茂地讲述了室内设计的发展历史。在内容上涵盖中外室内设计的发展过程,篇幅适中,并选取最经典的设计案例来讲解室内设计整个发展进程,使读者在对比阅读中产生更为深刻的认识。

本书在编写过程中,参考了诸多学院资深教授的研究成果,并对同行的著述也多有参照吸收,在此表示诚挚谢意。由于时间仓促,加上编者自身经验不足,本书难免存在缺点乃至错误,请各位同行专家不吝赐教,以便及时改正。

编者

室内设计艺术史

中国部分

第一章 原始社会、夏商周及春秋战国时期 7

- 第一节 原始社会 7
- 第二节 奴隶社会——夏商周 8
- 第三节 春秋战国时期 10

第二章 秦、汉时期 13

- 第一节 建筑发展状况 13
- 第二节 建筑装饰 14
- 第三节 家具与陈设 15

第三章 三国、两晋南北朝时期 17

- 第一节 建筑发展状况 17
- 第二节 建筑装饰 18
- 第三节 家具与陈设 19

第四章 隋、唐时期 20

- 第一节 建筑发展状况 20
- 第二节 建筑装饰 22
- 第三节 家具与陈设 22

第五章 宋、元时期 24

- 第一节 建筑发展状况 24
- 第二节 建筑装饰 27
- 第三节 家具与陈设 27

第六章 明、清时期 29

- 第一节 建筑发展状况 29
- 第二节 建筑装饰 34
- 第三节 家具与陈设 35

第七章 中国民居 38

- 第一节 北京四合院 38
- 第二节 山西民居 39
- 第三节 西北窑洞 39
- 第四节 江浙民居 40
- 第五节 徽州民居 40
- 第六节 福建民居 41
- 第七节 干栏式民居 42
- 第八节 维吾尔族民居 42
- 第九节 藏族民居 43
- 第十节 蒙古族民居 44

外国部分

第八章 古代时期 45

- 第一节 古埃及 45
- 第二节 古希腊 48
- 第三节 古罗马 52

第九章 中世纪时期 56

- 第一节 早期基督教建筑和拜占庭风格 56
- 第二节 罗马风格 58
- 第三节 哥特风格 61

第十章 文艺复兴时期 68

- 第一节 文艺复兴产生的背景 68
- 第二节 文艺复兴风格的元素 68
- 第三节 意大利文艺复兴 69
- 第四节 文艺复兴时期的室内空间和家具陈设 79

第十一章 欧洲17世纪至18世纪 81

- 第一节 意大利与巴洛克 81
- 第二节 法国的古典主义、巴洛克和洛可可风格 87
- 第三节 其他欧洲国家的发展 90
- 第四节 殖民地时期与联邦时期的美洲 94

第十二章 欧洲19世纪时期 96

- 第一节 新材料与新技术 96
- 第二节 复古思潮——古典复兴、浪漫主义 98
- 第三节 折衷主义 100
- 第四节 各种建造新思潮的产生 102

第十三章 20世纪现代建筑时期 108

- 第一节 现代建筑产生的历史背景 108
- 第二节 现代主义的先驱 108
- 第三节 现代主义家具和艺术装饰 113
- 第四节 第二次世界大战后的设计思潮 115
- 第五节 20世纪晚期的设计 117

第十四章 其他国家和地区 121

- 第一节 波斯 121
- 第二节 古代印度 122
- 第三节 古代东南亚 123
- 第四节 古代日本和朝鲜 125
- 第五节 伊斯兰教建筑 126

参考文献 128

原始社会、夏商周及春秋战国时期

第一节 原始社会

中国的史前时期主要分为旧石器时代和新石器时代。在旧石器时代,我们的祖先在打制石器的过程中,逐渐培养了造型技能和审美观念。进入新石器时代之后,磨制规整的有造型的石器、陶器、编织品、纺织品的出现,表明文明有了明显的飞跃。

一、原始社会的居住形式

1. 穴居与巢居

我国境内已知最早人类住所是天然岩洞。旧石器时代,原始人居住的岩洞在北京、辽宁、贵州、广东、湖北、江西、江苏、浙江等地都有发现。黄河流域有广阔而丰厚的黄土层,其土质均匀,富含石灰质,有不易倒塌的特点,便于挖做洞穴。因此,用洞穴作住所是当时较普遍的一种居住方式(图1-1)。

在我国古代文献中,曾记载有巢居的传说,如《韩非子·五蠹》:“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇,有圣人作,构木为巢,以避群害。”《孟子·滕文公》:“下者为巢,上者为营窟。”由此推测,巢居是地势低洼、气候潮湿多虫蛇的地区采用过的一种原始居住方式。

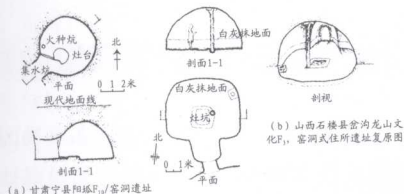

图1-1 穴居示意图

2. 真正建筑的诞生

原始人走出洞穴,走出丛林,开始用自己的劳动创造生活的同时,也开始了有目的的人工建造房屋的活动。人们可以按照自己和社会关系的需要建构自己的建筑与村落。在满足了物质生活的基本需要后,精神需要逐渐成为左右建筑的重要因素。真正意义的建筑诞生了。

大约六七千年前,我国广大地区都进入了氏族社会,已经发现的遗址数以千计。由于各地气候、地理、材料等条件的不同,营建方式也多种多样。其中具有代表性的房屋遗址主要有两种:一种是长江流域多水地区的干阑式建筑;另一种是黄河流域的木骨泥墙房屋。

全国大部分地区都使用木构架承重建筑,这种建筑广泛分布于各民族地区,是我国使用面最广、数量最多的一种建筑类型,具有普遍意义。它的产生、发展、变化贯穿整个古代建筑的发展过程,也是我国古代建筑成就的主要代表。

二、主要遗址

1. 浙江余姚河姆渡遗址

浙江余姚河姆渡村发现的建筑遗址距今约六七千年,可称之为华夏建筑文化之源。河姆渡的干阑木构是我国已知最早采用榫卯技术构筑木结构房屋的一个实例(图1-2)。已发掘遗址长约23米、进深约8米,推测是一座长条形的、体量相当大的干阑式建筑(图1-3)。木构件遗物有柱、梁、枋、板等,许多构件上都带有榫卯,有的构件还有多处榫卯。可以说,河姆渡的干阑木构已初具木构

架建筑的雏形,体现了木构建筑初期的技术水平,具有重要的参考价值与代表意义。

图1-2 河姆渡遗址木构件榫卯图

图1-3 河姆渡遗址干阑式民居复原图

2. 西安半坡母系氏族部落聚落遗址

原始母系社会初期,由于原始农业的兴起,氏族开始沿江河湖沼经营定居生活。按照氏族血缘关系的远近,以氏族为单位,组织聚居形成一个“聚”,集合若干近亲氏族组成一个部落。黄河流域仰韶文化母系氏族遗迹分布于北方的广大区域,而西安半坡聚落,是其中的典型代表。

半坡母系氏族部落聚落遗址位于西安城东6公里,呈南北略长、东西较窄的不规则圆形。整个聚落由三个不同的分区组成,即居住区、氏族公墓区和陶窑区。居住用房和大部分经济性房屋集中分布在聚落的中心,构成整个布局的重心——居住区。围绕居住区有一条深、宽各为5~6米的壕沟,为聚落的防护设施。沟外为氏族公墓区及陶窑区。

房屋平面有长方形和圆形两种。墙体多采用木骨架上扎结枝条后再涂泥的做法,屋顶往往也是如此。为了承托屋顶中部的重量,常在室内用木柱作支撑,柱数由一根至三四根不等。室内地面、墙面往往有细泥抹面或烧烤表面,使之陶化,以避潮湿,也有铺设木材、芦苇等作为地面防水层的。室内备有烧火的坑穴,屋顶设有排烟口(图1-4)。

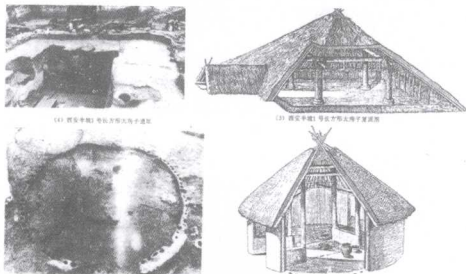

图1-4 半坡遗址方形屋顶和圆形屋顶平面及复原图

三、建筑装饰与室内空间

原始社会时期的建筑也已经开始有了简单的装饰。房屋地面都是用土制作的,早期的墙面大多是用树枝排列成的,然后再在内壁上抹泥土。到新石器后期,祖先们已经开始知道在地面和墙面上使用石灰,从而形成一层白灰面,与以前的硬土和红土建筑比较起来有了不小的进步。到新石器晚期,有了土坯墙,土坯尺寸不一、长时间晒制而成,具有更大的强度和保温耐久性。在建筑技术方面,人们开始广泛地在室内地面上涂抹光洁坚硬的白灰面层,使地面起到防潮、清洁和明亮的效果。在山西陶寺村龙山文化遗址中已出现了白灰墙面上刻画的图案,这是我国已知的最古老的居室装饰。

在中国古代,人们局限于低下的生产力和原始的技术条件,房屋都是简陋而低矮的。内部空间狭小,人们在里面只能席地坐卧,还谈不到使用家具。为了干燥舒适,人们把地面的泥土先加以焙烤,或是铺筑坚硬的“白灰面”,同时上面铺垫兽皮或植物枝叶的编织物(图1-5)。这些铺垫的东西,也可说是当时室内仅有的陈设,它们就是后代室内离不开的必备家具“席”的前身,或许可以算是家具的最原始的形态。当时日常生活使用的器皿主要是陶质的,它们都是放置在地面上以供使用(图1-6)。

图1-5 河姆渡遗址出土的蓍编残片

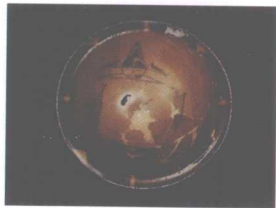

图1-6 彩陶人面鱼纹盆(仰韶文化半坡遗址)

第二节 奴隶社会——夏商周

公元前21世纪,夏朝的建立标志着我国奴隶社会的开始。从夏朝起经商、西周达到奴隶社会的鼎盛时期。

一、建筑发展状况

1. 夏

文字记载,中国古代城市的出现始于夏启时期。当时已有“筑城以卫君,造廓以守民”之说。河南偃师县二里头村位于伊、洛二水之间,距离洛阳市约18公里,东西长约2.5公里,南北宽约1.5公里,是夏代都城——斟寻遗址。1959年这里出土了大量石器、陶器、玉器等,其中小件铜器如刀、爵、铃等,是我国迄今所见最早的青铜器。

在第三期文化层中发现两处大型宫殿夯土台基。其中西边一处面积约10000平方米,在台基中北部有一座面阔8间、进深3间的宫殿基址,周围有回廊环绕。在遗址东南部还发现大面积铸铜、制陶作坊遗址。

遗址一号宫殿规模最大,其夯土台残高约80厘米,东西约108米,南北约100米。夯土台上的8开间殿堂,建筑面积350平方米,柱径达到40厘米。南面有门的遗址,反映了我国早期封闭庭院(廊院)的面貌。这所建筑遗址是至今我国发现的最早的规模较大的木架夯土建筑和庭院实例(图1-7)。

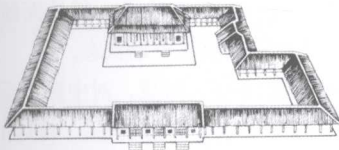

图1-7 二里头一号遗址复原图

2. 商

公元前16世纪建立的商朝是我国奴隶社会的大发展时期,商朝的统治以河南中部黄河两岸为中心,东至大海,西抵陕西,南抵湖北、安徽,北达河北、山西、辽宁。

商朝最早的国都在亳(亳音伯,今河南商丘),在以后三百年中共迁都五次。公元前14世纪,商朝第二十位国王盘庚从“奄”(今山东曲阜)迁至“殷”(今安阳小屯),直至商朝灭亡。后人称这段历史为殷朝,此地也称殷都。殷都被西周废弃之后,逐渐变为废墟,故称殷墟。它不仅是商王国的政治、军事、文化中心,也是当时的经济中心。

遗址范围约30平方公里,中部紧靠洹水,曲折处为宫殿,西面南面有制骨、冶铜作坊区,北面东面有墓葬区。居民则散布在西南、东南及洹水以东地段。宫殿区东面、北面临洹水,西、南两面有壕沟作防御。遗址本体分为北、中、南三区。北区为王室居住区,中区为商王朝庭、宗庙部分,南区为祭祀场所。中、南二区房基下均有殉葬奴隶。而宫室周围的奴隶住房,则仍是长方形与圆形的穴居(图1-8、图1-9)。

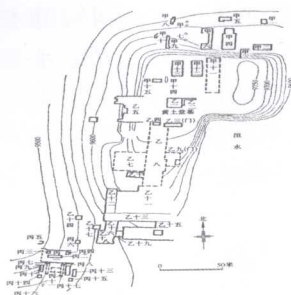

图1-8 安阳小屯殷墟宫殿遗址平面图

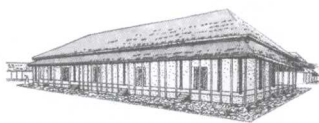

图1-9 商朝宫殿复原图

3. 西周

西周最有代表性的建筑遗址当属陕西岐山凤雏村遗址。它是一座相当严整的四合院式建筑,由二进院落组成。中轴线上依次为影壁、大门、前堂、后室。前堂与后室之间有廊联结。门、堂、室的两侧为通长的厢房,将庭院围成封闭空间。院落四周有檐廊环绕。房屋基址下设有排水陶管和卵石叠筑的暗沟,以排除院内雨水。屋顶采用瓦(瓦的发明是西周在建筑上的突出成就)。这组建筑的规模并不大,却是我国已知最早、最严整的四合院实例(图1-10、图1-11)。

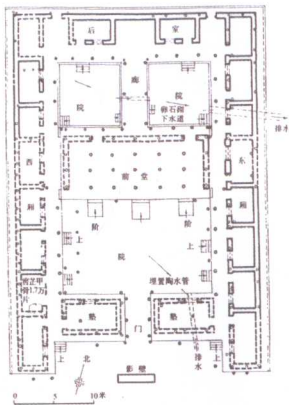

图1-10 陕西岐山凤雏村西周遗址平面图

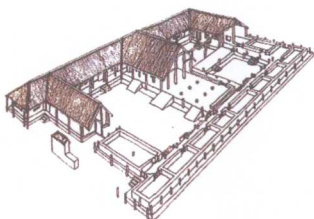

图1-11 陕西岐山凤雏村西周遗址复原图

更令人称奇的是,它的平面布局及空间组合的形式与后世两千多年封建社会北方流行的四合院建筑完全相同。这一方面证明了中国文化传统的悠久,另一方面也似乎说明了当时封建主义萌芽的产生。建筑组合的变化体现着生活方式与思想观念的变化。

二、家具与陈设

夏商时期的家具处于我国古代家具的初始时期,其造型原始古拙,纹饰质朴浑厚。这一时期的家具具有青铜家具(如青铜俎)、石质家具(如石俎)和漆木镶嵌家具(如漆木抬盘)。漆木镶嵌蚌壳装饰,开后世漆木嵌螺钿家具之先河。

夏朝的人们已经初步掌握了油漆工艺,并且开始用雕刻来美化家具。从陵墓中的随葬品就可看出当时的宫内建筑及其家具已经相当华丽。

由于人们思想意识中存在着浓厚的鬼神观念,商代家具装饰纹样往往有一种庄重、威严、凶猛之感。饕餮纹俎于1979年在辽宁义县花儿楼窖藏出土,铜质,面板为长方形,下为相对的倒凹字形板足。板足空当两端有二半环形鼻连铰状环。板足饰精致的细雷纹,饕餮纹。铃上亦饰有花纹,铜铃制作精巧,其形式为我国青铜著录之罕见(此器现藏辽宁省博物馆)。

商代已掌握比较成熟的髹漆技术,并被运用到床、案类家具的装饰上。从出土的一些漆器残片上可以看到丰富的纹饰,在红底黑花之外,还镶嵌有象牙、松石等,其技术达到很高水平。

随着手工业的发展,特别是青铜器制造工艺的成熟,使青铜器皿制作日渐精美,它已经不仅仅是生活中的器皿,还是室内重要的装饰品(图1-12、图1-13)。

图1-12 鼎(商晚期) 图1-13 妇好墓出土的扁足方鼎(商)

青铜器是商代工艺的重要品种。品类齐全、造型多样,装饰图案或中心对称,或呈单独纹样,神秘庄严。在装饰方面,商代工艺富于浓郁的宗教色彩,其宗教意义大于审美意义。由于商代统治阶级盛行饮酒之风,所以酒器制作十分发达。青铜器成本高,只能为统治者所用。广大奴隶的生活用品

仍以陶器为主,因而商代制陶工艺也得到普遍的发展。陶器技术有轮制、模制和轮模合制等。制陶工艺还有内部分工,不同的窑址烧造不同的陶器。

三、中国奴隶社会建筑特征与成就

(1) 从中国建筑结构体系看,中国奴隶社会在极低的生产力水平下,完成了木结构体系的草创,成为世界三种主要建筑体系(石、木、生土)之一;并掌握了筑城与高台的方法。

(2) 中国奴隶社会是宗族和宗法制度控制的社会,对神的崇拜远次于对祖先的崇拜。在整个奴隶社会,尚未形成神的崇拜体系。因此,中国奴隶社会的建筑,既没有古埃及、古印度宗教建筑的压抑和神秘,也没有古希腊奴隶民主制度下的建筑那样自然、明朗。中国建筑表现出的等级森严的特点在此已见端倪。

(3) 从建筑材料和技术看,中国奴隶社会木工技术已达到了很高的水准。瓦的发明是西周在建筑上的突出成就。它使西周建筑从“茅茨土阶”的简陋状态进入了比较高级的阶段。但地面建筑尚未使用砖,建筑还没完全脱离原始状态。

(4) 礼制的萌芽、形成,对中国以后三千年的建筑从城市、宫殿到民居,都产生了深远的影响。

(5) 建筑装饰在涂饰、彩绘、雕刻、壁画等方面都有进展。

第三节 春秋战国时期

春秋是中国奴隶社会走向封建社会的过渡期,战国则是封建社会形成和初步发展期。铁器、耕牛的使用,促进了社会生产力的提升。随着井田制的瓦解,手工业和商业也得到相应发展。

从文化方面看:春秋战国时期出现百家争鸣局面,产生了对后世有深广影响的儒家、道家、法家等不同的学派。

一、建筑发展状况

春秋时期,由于铁器和耕牛的使用,社会生产力水平有很大提高。贵族们的私田大量出现,随之手工业和商业也相应发展。春秋时期建筑上的重要发展是瓦的普遍使用、砖的应用和作为诸侯宫室用的高台建筑(或称台榭)的出现。相传著名木匠公输般(鲁班)就生活在这一时期。

春秋时期编写成书的《周礼·考工记》谈到帝王之都的设计时说:“匠人营国,方九里,旁三

门，国中九经九纬”，“左祖右社，前朝后市”。认为国都应是一个正方形的大城，四面各有3个城门，门内有九条宽阔的大道纵横交错；在大城之内，中央部位的南面是朝廷，北方是市场；朝廷的东面是太庙，西面是社稷坛。考古发现表明，这个说法对中国历代帝王都城建设产生了重要的影响。宫殿建筑坐北朝南，成为我国中原王朝历代都城规划建设上的一大特色。

这一时期的宫室多属台榭式建筑，以阶梯形夯土台为核心，倚台逐层建木构房屋，借助土台，以聚合在一起的单层房屋形成类似多层大型建筑的外观。

战国都城一般都有大小二城，大城又称郭，是居民区，其内为封闭的闾里和集中的市；小城是宫城，建有大量的台榭。此时屋面已大量使用青瓦覆盖，晚期开始出现陶制的栏杆和排水管道（图1-14）。

图1-14 河北燕下都出土的陶制排水管道

战国建筑以河北平山中山王陵为代表。它虽是一座未完成的陵墓，但从墓中出土的一方金银错《兆域图》铜版（即此陵的陵园规划图）中，仍可得知它原来的规划意图。

中山王陵有封土，同时在封土上又有享堂。据《兆域图》和遗址，复原其当初形制是外绕两圈横长方形墙垣，内为横长方形封土台，台的南部中央稍有凸出，台东西长达310余米，高约5米；台上并列五座方形享堂，分别祭祀王、二位王后和二位夫人（图1-15）。中间三座即王和二位王后的享堂，平面各为52米×52米（图1-16）；左右二座夫人享堂稍小，为41米×41米，位置也稍后退。

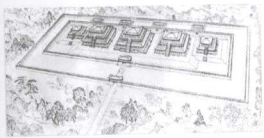

图1-15 中山王陵复原鸟瞰图

图1-16 中山王陵享堂复原图

五座享堂都是三层夯土台的高台建筑，中间位置的一座下面又多一层高1米多的台基，体制最崇，从地面算起，总高有20米以上。封土后侧有四座小院。整组建筑规模宏伟，均齐对称，以中轴线上最高的王堂为构图中心，后堂及夫人堂依次降低，使得中心突出，主次分明。

二、建筑装饰与室内空间

春秋战国集成了前代的建筑技术，在砖瓦及木结构的装饰上都有了新的发展，铺地的花纹砖即出现在这一时期（图1-17至图1-22）。

图1-17 花纹砖（战国）

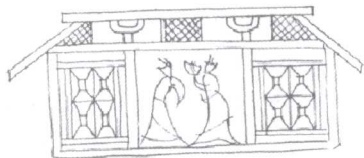

图1-18 漆器上的建筑形象（战国）

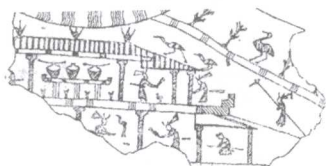

图1-19 漆器上的建筑形象（战国）

图1-20 半圆瓦当（战国）

图1-21 半圆瓦当（战国）

图1-22 鹿纹瓦当（春秋）

chapter 01

chapter 02

chapter 03

chapter 04

chapter 05

chapter 06

chapter 07

chapter 08

chapter 09

chapter 10

chapter 11

chapter 12

chapter 13

chapter 14

三、家具与陈设

我国古代的人们席地而坐，地面铺席；室内以床为主，床既是卧具也是坐具，在此基础上又衍生出了榻等，再后来出现屏、几、案等家具。

战国时家具的制造水平已有很大提高，尤其在木材加工方面，出现了像鲁班这样技术高超的工匠。由于冶金、炼铁技术的改进，木材加工技术发生了突飞猛进的变革，出现了丰富的加工器械和工具，如铁制的锯、斧、钻、凿、铲、刨等，为家具的制造带来了便利条件。

春秋战国时期，青铜器生产开始衰落，大部分生活用具被漆器所代替。漆木工艺在这一时期得到了较大的发展。漆木家具的品种有明显的增加。

髹漆工艺在古文献中早有记载，如《周礼·考工记》中，在“轮人”、“弓人”中就多次提到漆饰。战国的官方很重视漆工艺的发展，有专人负责管理，《史记》就记载着庄周曾为“漆园吏”。《春秋·穀梁传》中还记载了天子、诸侯、大夫等按规定使用不同的漆色。这说明当时漆色丰富，髹漆工艺已经达到了相当高的水平。

从大量的出土实物中可以看出，春秋战国的漆家具，不仅有漆俎、漆几等原有品种，还出现了漆大床、漆衣箱、漆案等新的品种（图1-23、图1-24）。装饰技法多样，有彩绘和雕刻等不同手法，这为后来汉代成为漆家具的高峰期奠定了基础。

图1-23 随州战国楚曾侯乙墓天文纹衣箱

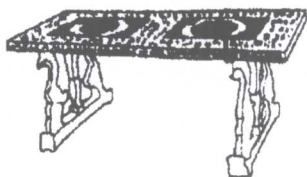

图1-24 书案（战国）

在河南信阳出土的彩绘大床，是我们所能见到的最早的床形实物（图1-25）。早在商周时期就有使用屏风的记载，屏风起到分割空间、美化环境的作用。春秋、战国时期，其制作和髹饰都已相当精美。

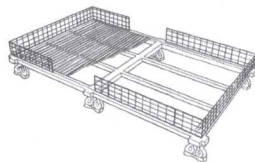

图1-25 大木床（战国）

秦、汉时期

公元前221年,秦始皇嬴政统一中国,定都咸阳,建立了我国历史上第一个中央集权制的封建帝国。之后,秦始皇大力改革政治、经济、文化,统一货币、度量衡和文字。这些措施对巩固统一的封建国家起了一定的积极作用。另一方面,他又集中全国人力物力、与六国的技术成就,在咸阳修筑都城、宫殿、陵墓,并在北方边界修筑长城。

短暂的秦王朝被推翻后,取而代之的是由刘邦所建立的汉朝。两汉时期在建筑组合和结构处理上日臻完善,并直接影响了中国两千年来民族建筑的发展。

秦汉时期处在中国封建社会的上升时期,其建筑造型艺术既体现了浪漫主义也不乏现实主义。

第一节 建筑发展状况

秦汉建筑由商周已初步形成的某些重要艺术特点基础上发展而来。国家的统一促进了中原与吴楚建筑文化的交流,建筑规模更为宏大,组合更为多样,并已初步具备了中国传统建筑的特征。秦汉建筑艺术总的风格“豪放朴拙”,建筑装饰题材多飞仙神异、忠臣烈士,古拙而豪壮。

秦都咸阳,是现知始建于战国的最大城市。它北依毕塬,南临渭水,咸阳宫东西横贯全城,连成一片,居高临下,气势雄伟。新中国成立后在接近宫殿区中心部位发掘出了咸阳宫“一号宫殿”遗址。“一号宫殿”遗址东西长60米,南北宽45米,高出地面约6米,它利用土塬为基,加高夯筑成台,形成二元式的阙形宫殿建筑。台顶建楼两层,其下

各层建围廊和敞厅,使全台外观如同三层,非常壮观(图2-1)。上层正中为主体建筑,周围及下层分别为卧室、过厅、浴室等。下层有回廊,廊下以砖墁地,檐下有卵石散水。室内墙壁皆绘壁画,壁画内容有人物、动物、车马、植物、建筑、神怪和各种边饰。色彩有黑、褐、大红、朱红、石青、石绿等。

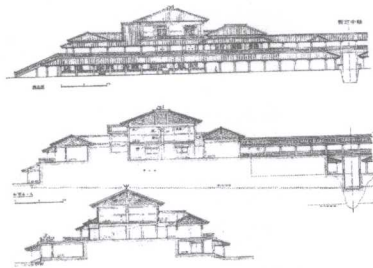

图2-1 秦咸阳宫“一号宫殿”立面复原图

西汉长安城遗址位于西安龙首塬北坡的渭南岸汉城乡一带,距今西安城西北约5公里。是中国古代最负盛名的都城,也是当时世界上最宏大、最繁华的国际性大都市。公元前202年,刘邦在秦兴乐宫的基础上营建长乐宫,揭开了长安城建设的序幕。

西汉长安城中最大最早的宫殿是长乐宫,主要供太后居住。位于城东南,周长10公里,面积6平方公里,占汉长安城面积的1/6,宫内共有前殿、长信殿等14座宫殿台阁。

未央宫位于城西南,是汉代皇帝朝会场所,为汉代的政治中心,史称西宫。其周长9公里,面积5平方公里,占城面积的1/7,宫内共有40多个宫殿

chapter
01chapter
02chapter
03chapter
04chapter
05chapter
06chapter
07chapter
08chapter
09chapter
10chapter
11chapter
12chapter
13chapter
14

台阁，十分壮丽雄伟（图2-2）。

图2-2 未央宫考古复原图

太初元年（公元前104年），汉武帝又在长安西营造建章宫。《三辅黄图》载：“周二十余里，千门万户，在未央宫西、长安城外。”（图2-3）。汉武帝为了往来方便，跨城筑有飞阁辇道，可从未央宫直至建章宫。它的外围筑有城垣，因属离宫性质，布局比较活泼自由。

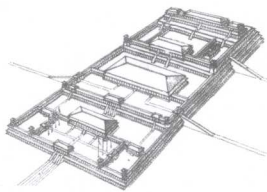

图2-3 汉建章宫复原图

第二节 建筑装饰

中国建筑陶器的烧造和使用，是在商代早期开始的，最早的建筑陶器是陶水管。到西周初期又创新制出了板瓦、筒瓦等建筑陶器。秦始皇统一中国，结束了诸侯混战的局面，各地区、各民族广泛交流，中华民族的经济、文化迅速发展。到了汉代，社会生产力有了长足的发展，手工业技术突飞猛进。秦汉时期制陶业的生产规模、烧造技术、数量和质量，都超过了以往时代。秦汉时期建筑用陶在制陶业中占有重要位置，其中最富有特色的为画像砖和各种纹饰的瓦当，素有“秦砖汉瓦”之称。

秦汉时期建筑装饰包括壁画、画像砖、画像石、瓦当4个门类，其中又以瓦最为丰富多样。秦统一中国后，瓦当种类更加丰富。瓦当即筒瓦之头，主要起保护屋檐不被风雨侵蚀的作用。同时又富有装饰效果，使建筑更加绚丽辉煌。瓦当的艺术风格有强烈的时代性。秦代瓦当，绝大多数为圆形带纹饰，纹样主要有动物纹、植物纹和云纹三种。动物纹中有奔鹿、立鸟、豹纹和昆虫等；植物纹中有叶

纹、莲瓣纹和葵花纹。云纹瓦当图案结构，基本上是在边轮范围内，用弦纹把瓦当正面分为两圈，外圈四等分，内填以各种云纹，内圈则饰方格纹、网纹、点纹、四叶纹或树叶纹等。

汉代瓦当，除常见的云纹瓦当外，大部分是文字瓦当，很明显地反映了当时统治者的意识和愿望，如“千秋万岁”、“汉并天下”、“万寿无疆”、“长乐未央”、“大吉羊富贵宜侯王”等。这些文字瓦当，字体有小篆、鸟虫篆、隶书、真书等，布局疏密有致，章法茂美、质朴醇厚，表现出独特的中国文字之美。汉四神瓦当，泥质灰陶制，中央圆点和青龙、白虎、朱雀、玄武纹样凸出表面，图案仪态生动、气势恢宏（图2-4）。

图2-4 四神瓦当（汉）

汉代工艺的装饰常以现实生活、生产为题材，如宴饮、舞乐、狩猎、攻战、耕种、收割、冶炼等。由于汉代儒学的宗教化、谶纬神学的兴起以及厚葬之风的盛行，装饰题材中也流行羽化登仙，祥瑞迷信，青龙、白虎、朱雀、玄武四神等内容。装饰多采用平面剪影的表现手法，善于把握动态和典型特征，具有质朴古拙、灵动多样、满而不乱、多而不散的特点。

秦始皇统一中国后为了宣扬功业、显示王权而进行艺术活动，在事实上促进了绘画的发展。秦汉时代的壁画以宫殿寺观壁画和墓室壁画为主。西汉统治者也同样重视可以为政治宣传和道德说教服务的绘画，在西汉的武帝、昭帝、宣帝时期，绘画变成了褒奖功臣的有效方式，宫殿壁画建树非凡。东汉的皇帝们同样为了巩固天下，控制人心，鼓吹“天人感应”论及“符瑞”说，祥瑞图像及标榜忠、孝、节、义的历史故事成为画家的普遍创作题材。汉代厚葬习俗，使得我们今天可以从陆续发现的壁画墓、画像石及画像砖墓中见到当时绘画的遗迹（图2-5、图2-6）。

图2-5 画像砖(汉)

图2-6 画像石(汉)

图2-8 榻与几 (墓室壁画·东汉)

第三节 家具与陈设

一、家具

汉代是我国封建社会早期的建筑、家具比较发达的时期,除了建筑本身形成完善的使用格局外,其室内建筑的功能已经具有较明确的分工,家具的陈设格局也形成了相对较为固定的模式。从我国汉墓中出土的各种明器和墓室壁画上看,当时我国北方与南方地区的建筑与家具陈设格局都非常接近,但家具造型却有所不同。总的来说,汉代住宅的室内功能比较完善,家具的陈设风格格局朴实、合理。汉代各种室内家具的造型相对比较低矮,主要有各种床榻、几案、俎、奩、橱柜、屏风和箱笥等家具。

由于汉代席地而坐的起居习惯,榻的使用比较普遍,许多家庭都在卧室内设置榻,用于日常待客及家庭其他人的起居活动,如谈话、宴饮等。在一些有地位的家庭中,往往单独设置客厅或厅堂,汉墓出土的明器和辽阳汉墓壁画《家居图》中都表现了这种生活场景(图2-7)。从这里我们可以看到厅堂内的格局、家具陈设与当时的生活习惯,还可以从男女主人所坐的家具(床和榻)、位置高低的不同,看出汉代社会地位的不同、男尊女卑思想的存在。

图2-7 家居图(汉)

榻除了陈设于卧室的床前以外,较大住宅中的榻主要是放在厅堂之中。榻有床榻和独榻之别,其使用扩大到日常起居与接见宾客都在榻上进行(图2-8)。较大的榻上置几,后面和侧面立有折屏,有些屏风上还安装有器物架子。长者、尊者的榻还要在上面施設幔帐。独榻较小,平时悬挂墙上,主要供来客使用。

汉代的案类家具已逐步加宽加长,主要有书案、食案两类。其中食案的品种较多,既有兼作书案的高足食案,也有成语典故中“举案齐眉”所用的有栏水线的矮足食案。男主人经常用于会客、书写的长条案平时放于床榻前边,位置比较固定。而矮足食案平时陈放或叠放于厨房,只有宴饮时才将矮足食案放在床榻前的书案之上,构成叠案的形式。单纯用来就餐的高足食案则是使用时陈设于卧室或厅堂的榻前,用毕则收于厨房内。

汉代除了在床和榻的两侧和后部习惯上放有折屏,与幔帐配合作为挡风、屏蔽之用外,还往往在室内入门处陈设各种座屏(插屏),用以阻挡风和人的视线或进行空间分隔,使室内布局更加合理。

汉代架类的家具使用较多,但多不设在卧室内。如辽阳和四川的《庖厨图》上就可以看到悬挂食物的食品架,在汉代画像石上还可以看到院中有晒衣木架。

二、陈设

秦汉青铜器艺术是秦汉艺术非常重要的组成部分,也是中国古代青铜器艺术发展历程中最后的闪光点。这个时代创作出了大量优秀的青铜艺术品,其中不少都被誉为中国雕塑史和工艺史上的经典之作。秦汉青铜雕塑较前代有重大突破,大型独立性圆雕层出不穷,雕塑语言简洁畅达,风格质朴大气,生动传神。各种青铜器具,如器皿、兵器、车马器、镜、灯、熏炉等在战国的基础上向前迈进了一大步,取得了丰硕的成果。器物造型巧妙别致,工艺精湛,风格或富丽华美,或简朴素雅。还有一些青铜作品如博山炉、羽人、摇钱树、棺饰铜牌等,不仅造型简练、制作精良、便于使用,同时还蕴含着深邃的思想观念,充分体现了实用与装饰的统一性。

汉代是我国灯具的鼎盛时期,铜灯成为这个时期灯具的重要品类。知名代表为长信宫灯。此宫灯因曾放置于窦太后(景帝刘启之母)的长信宫而得名。它的设计十分巧妙,宫女一手执灯,另一手袖

似在挡风,实为虹管,用以吸收油烟,既防止了空气污染,又有审美价值(图2-9)。它一改以往青铜器皿的神秘厚重,整个造型及装饰风格都显得舒展自如、轻巧华丽,是一件既实用、又美观的灯具珍品。长信宫灯一直被认为是我国工艺美术品中的巅峰之作和民族工艺的重要代表而广受赞誉。

图2-9 长信宫灯(汉)

汉代的漆器,包括鼎、壶、钫、樽、孟、卮、杯、盘等饮食器皿,奩、盒等化妆用具,几、案、屏风等家具,种类和品目甚多,但主要是以饮食器皿为主的容器。汉代漆器制作精巧,色彩鲜艳,花纹优美,装饰精致,是珍贵的器物。作为饮食器皿,漆器比青铜器更具优越性,故为汉代统治阶级所爱好,制作极盛,在一定程度上取代了青铜容器。汉代漆器从实用出发,其造型比战国更丰富,漆奩、漆盘、漆案不仅考虑家庭使用的方便,而且容积以及图案纹样多样统一,装饰花纹形象抽象化,强调线的动感,堪称实用和美观结合的工艺品典范(图2-10、图2-11)。

图2-10 漆盒

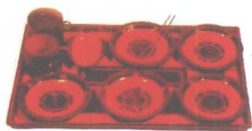

图2-11 漆案和杯盘

汉代玉器继承了战国时代玉器的传统,并有所变化和发展。玉礼器(所谓瑞玉)较前减少,已不再是玉器品种的重要组成部分,而各种作为装饰用的玉佩饰大为增加,用于丧葬的玉冥器亦显著增加,玉用具也有较大的发展。在雕琢工艺方面,圆雕、高浮雕、透雕的玉器和镶玉器物较前增多。纹饰的风格由以抽象为主转向以写实为主,一些像生类玉器也有了现实感和生命力,形神能巧妙地结合于一体,这些都为先秦玉器所不及(图2-12、图2-13)。

图2-12 乳丁纹璧(汉)

图2-13 玉辟邪(汉)

装饰品可分为人身上的玉饰和器物上的玉饰两大类。人身上的玉饰主要是佩玉,有璜、环、琥、珑和玉舞人等。玉环的纹饰优美多样,在佩玉中占有重要的地位。

秦代陶器的品种繁多,大多仿自铜器的造型。最著名的是兵马俑,被誉为世界奇观。个个形体高大,和真人真马大小相似,形象生动而传神。整个军阵严整统一,气势磅礴,充分展现秦始皇当年“奋击百万”、“战车千乘”统一中国的雄伟壮观情景。由于陶俑体型高大,制作时,首先得考虑如何能使它稳固地站立起来,于是陶工们想了两个办法:一是将腿部做成实心圆柱体,承受腿部以上躯体的重量,使之不易压塌;二是在俑的足下粘接一块足踏板,这样除了可以增加下部的重量、降低重心外,还可以使俑和地面的接触面增大,从而使陶俑的稳定性大大增加。秦兵马俑的烧成,是陶俑工艺史上的空前壮举,它不仅反映了当时的文化艺术、科学技术和生产水平,而且为研究秦代烧陶技术和雕塑艺术提供了极其宝贵的实物资料。

汉代是中国陶瓷历史上的一个重要转折点。所制器物的表面被广泛施釉,有学者认为是受罗马及欧洲人制造琉璃技术的影响,因为当时的人们与上述地区有着密切的贸易往来。汉代人重视墓葬,殉葬品力求丰富而精细,被称为“明器”,它与祭器之别在于它是专门供死者在阴间所用而非为生者用具。陪葬品中除少量石制品、金属制品、木质漆器以外,被大量使用的为陶制品,因为这种材质可历千年而不腐败。除饮食所用的器皿外,大量摹拟生活场景,加以缩微,如陶制的楼阁、仓房、灶台、兽圈、车马、井台、奴仆等,营造虚幻环境供死者享用。

汉代的印染、纺织和刺绣技术都非常发达,各类的纺织品成为宫室、贵族、官僚和民间大众的必需品。“丝绸之路”的开拓使中国汉代的纺织品远销欧洲、中亚、西亚等国家。贸易往来的繁荣更进一步促进了纺织品的发展,同时也增加了室内环境装饰的内容。帷幔、帘幕不仅仅起到了空间的分隔作用,还大大增强了室内环境的装饰性。