

中国设计·设计理论

吕锋 等 编著

Chinese Design: The Theory of Design
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

中国设计·设计理论

吕锋 等 编著

Chinese Design: The Theory of Design
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

设计理论 / 吕锋等编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.2

(中国设计)

ISBN 978-7-5314-5781-7

I. ①设… II. ①吕… III. ①艺术-设计 IV.
①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024998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: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 25

字 数: 500千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 郭 丹

装帧设计: 范文南 彭伟哲

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5781-7

定 价: 150.00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

目录 contents

序

概述

第一章 造物的起源与设计萌芽 009

第一节 旧石器时代设计艺术的萌芽 / 009

第二节 新石器时代的彩陶设计艺术 / 010

第三节 服饰与建筑的设计 / 015

第二章 手工业时代的设计艺术（上） 019

第一节 古埃及的手工艺设计 / 019

第二节 古西亚与古波斯的手工艺设计 / 021

第三节 古希腊的手工艺设计 / 024

第四节 古罗马的手工艺设计 / 029

第五节 中国古代的手工艺设计 / 032

第三章 手工业时代的设计艺术（下） 039

第一节 欧洲中世纪的手工艺设计 / 039

第二节 沟通东西方设计文化的伊斯兰能工巧匠 / 041

第三节 文艺复兴至产业革命前的设计艺术 / 043

第四节 中国封建社会的设计艺术 / 048

— 第四章 早期工业化社会的设计艺术

071

- 第一节 英国“艺术与手工艺运动”时期的设计艺术 / 071
- 第二节 新艺术运动时期的艺术设计 / 075
- 第三节 早期功能主义与德意志制造联盟 / 077

— 第五章 工业化社会成熟的设计艺术

083

- 第一节 欧洲早期的现代主义设计艺术 / 083
- 第二节 “包豪斯”的设计教育与艺术设计 / 086
- 第三节 “装饰艺术运动”时期的艺术设计 / 089
- 第四节 欧洲的国际现代主义艺术设计 / 092
- 第五节 美国与日本的国际现代主义艺术设计 / 102

— 第六章 后工业社会的设计艺术

109

- 第一节 “波普”与反主流的艺术设计 / 111
- 第二节 后现代主义的艺术设计 / 118
- 第三节 新现代主义的艺术设计 / 127
- 第四节 面向未来的艺术设计 / 134

参考文献

Contents

总目录

01

艺术设计史

吕锋-等 编著

02

中外设计史

余玉霞-等 编著

03

艺术设计赏析

陈琦-等 编著

序

《中国设计》系列丛书是超大型的重点出版工程。它汇集了全国顶尖高校数百位设计精英从现实出发整理出的具有前瞻性的教学研究成果,是设计学科建设不可或缺的基础理论书籍。

我国的设计领域正处于迅猛发展的时期,设计以其独特的表现手段覆盖了社会各个领域,成为综合国力迅速增长的重要推力。设计以其复杂的多学科背景和先进的系统整合功能成为当今全球发展最快的前沿交叉学科。从某种意义上说,设计改变了人类的生产 and 生活方式,成为当代文化的一种重要形态。

随着创意经济时代的到来,今天的艺术领域发生了飞速的变化。在工业化、全球化、城市化的大背景下,各类艺术不断拓展出新,社会经济发展对艺术、设计、创意人才的需求也在日益增加。2011年,国务院学位委员会、教育部对我国高等院校的学科门类作出了重要的调整,将艺术学从文学门类中分离出来,成为新的独立的学科门类。由此,美术学、设计学升为艺术学门类下的一级学科。这是艺术学科自身发展的必然结果,也是时代发展对艺术学科的要求。它将极大改变我国艺术教育的整体格局,直接关系到中华民族伟大复兴所必需的自主创新能力培养的大问题。

近两年来,根据艺术学学科设置的此项变化,为适应普通高等院校艺术专业教育发展的需要和社会人员对艺术学习和欣赏的需求,建构艺术学的学术框架和科学规范教学用书,我们组织编辑了《中国设计》大型丛书。本套书涵盖设计学下设的主要分级学科的内容,是大设计的概念,是针对中国人学习和认识艺术设计的需要所配备的图书。它的出版将有力地推动中国设计教育事业的发展,不论在理论界、设计界、教育界都具有里程碑的意义。

设计是一种把计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程,是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的努力。最简单的关于设计的定义就是“一种有目的的创作行为”。设计学包含的内容非常宽泛,凡与设计相关的所有基础学科和应用均可列入其中。

进入20世纪80年代,中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系,如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断的探索和实践,包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合,逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前,设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发,通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去,使学生了解设计艺术的特殊性,从而掌握其规律,并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法,发挥创造精神,最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

本套丛书共分31种,主要围绕基础理论、创作、欣赏、研究四个方面展开。具体书目有:《构成基础》《设计素描》《平面构成》《色彩构成》《设计原理》《图案设计》《图形设计》《视觉识别系统设计》《VI设计》《广告设计》《POP设计》《环境空间设计》《公共空间设计》《园林景观设计》《室内设计》《展示设计》《建筑设计 with 表现》《包装设计》《书籍装帧设计》《字体设计》《工业产品设计》《家具设计》《工艺品设计》《材料应用》《计算机应用与设计》等。

设置艺术学门类为我国艺术类人才的培养提供了更大的空间和自主性。在新的学科门类体系下,针对设计学科的特性,有系统、有计划、有新意地推出设计学范畴的图书,以供社会广大美术爱好者学习者、高等院校师生之用,对繁荣和发展我国高等艺术教育事业有积极的作用。

The *Chinese Design* series is a huge publishing project, which contains the forward-looking teaching and research result of design elites from China's top universities. It is an indispensable theoretical book for the discipline construction of design.

China's design field is in the period of rapid development. With the unique way of expression, design covers almost all the aspects of society and has become the important driving force for enhancement of the overall national power. With its complex multi-discipline background and the advanced system integration function, design has become the fastest growing frontier cross-disciplinary branch. In a sense, design has revolutionized people's way of production and lifestyle and has become an import form of modern culture.

With the arrival of the creative economy, the art has witnessed rapid development. With the industrialization, globalization and urbanization, various kinds of art have come into being and the social and economic development has greater need for talent in art, design and creativity. In 2011, the State Council Academic Degrees Committee and the Ministry of Education made major adjustment on the discipline of colleges, separating the study of art from literature as an independent discipline. As a result, artistic theory, fine arts and design science has become the first-level discipline of art. It is the inevitable result of the development of art and the requirement of age on art. It will greatly change the pattern of China's art education and is directly related to the cultivation of independent creativity of the Chinese nation.

For the past two years, based on the change of the art discipline and to accommodate to the development of art major of university and the need for art learning and appreciation, we compiled the large series of *Chinese Design* with the aim of establishing the academic framework and standardizing teaching books. The series covers the major part of the hierarchical subjects of art. It is the ideal book for Chinese to learn about the art design. The publication of the book will bring benefit to the Chinese art and has milestone significance in theoretical circle and the educational circle.

Design is the active process which conveys plan, program and imagination through the form of visual. It is the conscious effort made to establish meaningful orders. The simplest definition of design is the purposeful creative behaviour.

Discipline of design covers a wide range. All the basic subjects and application related with design and application can be included.

After 1980s, the education of China's art design began to introduce the modern design system by Bauhaus from Germany, including courses such as plane composition, colour composition and three-dimensional composition. With constant exploration and practice, the design instruction theory of Bauhaus has integrated with China's art education practices, which gradually forms fundamental design teaching system. Currently, the starting point of design fundamentals is to cultivate the creativity of students' art design. Case study and analysis as well as inspiration are adopted as the instruction method. With the intensive training of combining theories with practices, the perpetual knowledge of design could be developed into the rational way of thinking, which is a higher, wider and scientific aesthetic realm. Students are required to learn about the particularity of art design and grasped the rules to put the theories and methods into practices rationally. With creative spirit, the students are expected to meet the requirement of function and aesthetic design.

There are 31 kinds of books in the series, which centered on basic theory, creation, appreciation and research. Specifically the books are as follows: *The Basis of Composition*, *Design Sketching*, *Plane Composition*, *The Composition of Color*, *The Principle of Design*, *Pattern Design*, *Figure Design*, *The Visual Identification System Design*, *VI Design*, *The Advertisement Design*, *POP Design*, *Design for Environment Space*, *Design for Public Space*, *Landscape Design*, *Indoor Design*, *Design and Display*, *Architectural Design and Expression*, *Package Design*, *Design for Binding and Layout of Book*, *Font Design*, *Design for Industrial Product*, *Furniture Design*, *Design for Artwork*, *Application of Material*, *Computer Application and Design* and so on.

The establishment of art provides larger space and autonomy for China's art talents. Based on the characteristics of the art discipline, to promote artistic books in a systematic, planned and creative way for art lovers and universities students and teacher has significance to the prosperity and development of China's higher art education.

目录 contents

序

概述

第一章 造物的起源与设计的萌芽 009

第一节 旧石器时代设计艺术的萌芽 / 009

第二节 新石器时代的彩陶设计艺术 / 010

第三节 服饰与建筑的设计 / 015

第二章 手工业时代的设计艺术（上） 019

第一节 古埃及的手工艺设计 / 019

第二节 古西亚与古波斯的手工艺设计 / 021

第三节 古希腊的手工艺设计 / 024

第四节 古罗马的手工艺设计 / 029

第五节 中国古代的手工艺设计 / 032

第三章 手工业时代的设计艺术（下） 039

第一节 欧洲中世纪的手工艺设计 / 039

第二节 沟通东西方设计文化的伊斯兰能工巧匠 / 041

第三节 文艺复兴至产业革命前的设计艺术 / 043

第四节 中国封建社会的设计艺术 / 048

— 第四章 早期工业化社会的设计艺术 **071**

第一节 英国“艺术与手工艺运动”时期的设计艺术 / 071

第二节 新艺术运动时期的艺术设计 / 075

第三节 早期功能主义与德意志制造联盟 / 077

— 第五章 工业化社会成熟的设计艺术 **083**

第一节 欧洲早期的现代主义设计艺术 / 083

第二节 “包豪斯”的设计教育与艺术设计 / 086

第三节 “装饰艺术运动”时期的艺术设计 / 089

第四节 欧洲的国际现代主义艺术设计 / 092

第五节 美国与日本的国际现代主义艺术设计 / 102

— 第六章 后工业社会的设计艺术 **109**

第一节 “波普”与反主流的艺术设计 / 111

第二节 后现代主义的艺术设计 / 118

第三节 新现代主义的艺术设计 / 127

第四节 面向未来的艺术设计 / 134

参考文献

概述

OUTLINE

设计艺术致力于使我们所用的物品的功能与外表一致,它比任何其他艺术的影响都更为广泛和深远。每个人每时每刻都受它的影响。

——[英] 查尔斯·辛格 《世界技术与设计发展历程》

时代的发展对艺术设计专业的教学提出了更高、更新的要求。它不仅要求学生掌握现代科学知识和正确的思维方法,还要求具有高层次的艺术素质和表达能力。设计艺术史教学恰恰负有培养学生创造性思维和提高审美能力的重要任务。

鉴于这种教学任务,笔者从教学效果着想,撰写了这本适合艺术设计专业通用的设计艺术史教材。笔者在撰稿过程中,一方面考虑到艺术设计专业设计艺术史教学的特点:时间少、内容多、要求高。另一方面,也考虑到作为高等院校的教材,又必须体现一定的深度和高度,才能满足艺术设计专业发展与提高的要求。为此,本书以世界技术与社会发展历程为主线,将设计艺术史划分为五个时期。

第一,设计的萌芽时期:人类创造意识的萌生、事物起源、早期生活方式的形成……是一个漫长的历史过程。如果从人类最初的发源——南非古猿算起,那就是四百万年以前的事。其下限可以定到金属时代的初期。人类在与自然作斗争的过程中,逐渐实现了征服自然的愿望,掌握了维持自己的生存和发展的基本生活手段,出现了建筑、服装、工具、器皿的最初形式。由于生产力水平和交流工具的局限,各个社会群体间处于封闭和孤立的状态,各个局部间的自然环境给各自生活方式造成强烈的地域特色和民族特色。生活方式的这种地域性和民族性,给设计的最初形态罩上了多样化、个性化的特色,但总体说来,“实用性”仍是这一时期的主导倾向,而“审美性”则在经过很长时间之后,才逐渐抬头。在新石器时代,许多形式美的基本法则,如对称、均衡、反复、交替等等,开始为人们所认识,并且应用于设计之中。

第二,手工业时期:从冶炼技术的出现到工业革命之前。在西方大约从公元前三千年左右到17世纪;在中国,则可以追溯到公元前21世纪的夏代初期,到19世纪中叶封闭的农业经济开始崩溃为止。不论在东方还是西方,这都是一个辉煌的时代。虽然有简单的机械出现,手工劳动仍然是这一时期生产方式的主要特征。在一定技术因素的制约下,全世界仍然出现了许多个高度发展的文明地区,在那里,古典主义的哲学和美学达到了炉火纯青的地步,从而使设计观念和 design 技能出现了令后人瞠目结舌的高度发展,创造了令人难以置信的伟大建筑和艺术造物。由于交通闭塞,地域性和个性化仍是这一时期设计的主要倾向,处于积压自封地域的人们,不约而同地创造出高度发达的文明。由于阶级的出现和社会等级制度的森严,设计领域明显地出现宫廷风格与民间风格(贵族风格与平民风格)的差异。而占据着统治地位的宫廷风格,虽然被深深地打上了贵族阶级审美趣味的烙印,就技艺之精良而言,仍不能不承认它们代表着这个时代设计艺术的最高成就。

第三,前工业时期:文艺复兴运动的人文主义促进了欧洲科学技术的发展,现代自然科学的各门类、各学科,突破中世纪神学的禁锢,迅速发展壮大,为技术和技艺的发展开辟了广阔的天地。17世纪,首先在英国开始了工业革命的萌动,以蒸汽机的发明为起点,传统的手工业作坊被隆隆作响的工厂所代替,闭关自守的庄园经济被新兴的工业城市所代替,“日出而作、日没而息”的自由农民被作为钢铁野兽的机器的附庸而拼命动作的雇佣工人所代替……告别了田野的人们面对的是一个烟尘弥漫的工业世界。而忙于聚敛财富的资产阶级根本无暇去顾及新文化、新艺术的需要,从而使早期工业社会的设计表现出新旧文明的冲突和矛盾,回归田园和复古情调成为普遍的怀旧心理的归宿,虽然技术的突飞猛

进给这一时期的设计注入了新鲜的血液,但古典美学的传统规范仍然是设计观念的主导原则。19世纪末至20世纪初期欧洲各国的手工艺运动和新艺术运动,便是早期工业时代设计风格的最后的标志。在中国,西方列强的侵略打破了闭关自守的大门,一个半殖民地半封建社会的结构,自然不能不成为西方产品的被动市场,中国民族工业的艰难困苦决定了中国民族设计风格的发展困难重重,不得不沦为西方设计风格的附庸。个别有识之士的提倡,使民族设计风格的思想火花,在古老中国的大地上时时闪烁,为后来的发展做着准备。

第四,现代主义时期:工业技术的长足发展、社会财富的急速增长,使度过了早期工业社会忙碌时期的资产阶级得以开始着手建设自己的工业文化和哲学体系,现代主义便是成熟的工业文明的代表。从杜威的实用主义到萨特的存在主义,是现代主义哲学的缩影。就设计领域而言,现代主义设计的第一次被系统化、规范化,应当以1919年德国包豪斯学院的成立为起点。它冲破了早期工业社会的怀旧情绪,在深刻地认识机器文明、普遍地承认现代技术的土壤上,构架起现代设计观念和现代设计操作的科学体系,并由此创造了一种新的审美境界。现代主义文明是技术至上的文明,人们把技术奉为新的上帝,顶礼膜拜于高耸入云的摩天大楼面前。功能主义扫荡着古典的装饰美,国际风格取代了地域性与民族性。高能物理、合成化工、电子计算机、宇航技术……这一切使人们迷迷糊糊地相信:技术像上帝一样无所不能,技术像上帝一样主宰一切!大约半个世纪的高速度发展——仅仅半个世纪,人类为无节制地发展技术付出了惨痛的代价:在工业发达国家和它们的势力范围内,普遍出现了能源危机、环境污染、气候异常,乃至人的感情与品格的异化和失调,精神的堕落和崩溃等等。这不能不预示着一个新时代的来临。

第五,后工业时期:1972年,美国的一座方盒式高层公寓还没有启用便被炸掉,后现代主义理论家詹克斯说:“现代主义死了。”以此为标志,开始了后工业时代。作为对现代主义的反动,后工业时代以人的地位的回归为主要特征,可以说是一种“新人文主义”。工业技术的恶性发展带来了人类社会的精神灾难。但是,人们要问:“这是技术的罪过吗?”不,技术是人创造的,人类完全可以驾驭技术而避免使自己成为技术的奴隶。人们不再是技术上帝的狂热信徒,而是理智地承认了技术的局限性,从而在设计中更多地注意保护和弘扬人的主体精神和内心世界,在设计的主导思想上,表现为对物质与精神的并重,对环境与身心的并重,对功能与审美的并重。地域性、民族性、个性得到弘扬,枯燥、单调的国际风格为各具风采的、多元的、多样的、有机的、感情化的和富有文化性的设计所代替。后现代设计正处于方兴未艾的阶段。我们还很难预言未来的世界将以什么样的新反叛来取代它。

浮光掠影地扫描了人类设计的历史,可以看出,人类是在一个不断地“实践——认识——再实践——再认识”的过程中,依循着一条螺旋式上升的路线逐步完善自己和自己的生存条件。如果我们沿着设计艺术史的发展轨迹探索,可以在历史的积淀中发现许多闪光的东西,让我们提取先人留下的丰富宝藏,来铸炼今天的设计艺术。

本书由沈阳航空工业学院艺术设计系主任闫英林主编;书稿的引论、第一章、第二章由沈阳航空工业学院艺术设计系主任闫英林撰写;第三章、第四章、第五章由武汉理工大学艺术与设计学院设计艺术学专业硕士、沈阳航空工业学院艺术设计系教师吕锋撰写;第六章由沈阳航空工业学院艺术设计系副主任廉毅撰写。全书由闫英林负责修改、补充乃至改写部分章节,以及选定插图,并最后通编定稿。

造物的起源 与设计的萌芽

本章要点

- 旧石器时代设计艺术的萌芽
- 新石器时代的彩陶设计艺术
- 服饰与建筑的设计艺术

登高而招，臂非加长也，而见者远；顺风而呼，声非加疾也，而闻者彰。假舆马者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而绝江河。君子生非异也，善假于物也。

——《荀子·劝学篇》

公元前 200 万～公元前 3000 年

地球形成——距今约 46 亿年；

地球上出现最早的灵长类动物——距今约 6000 万年；

人类在地球上出现——距今约三四百万年；

人类旧石器时代——距今约二三百万至一万年；

原始宗教出现——约公元前 3 万～公元前 1 万年；

人类中石器时代——约公元前 1.2 万～公元前 4000 年；

人类先后进入新石器时代——约公元前 8000～公元前 2000 年。

自从地球上有了人，就有了萌芽状态的艺术设计活动。马克思说：“人类生活有着一般动物所不能比拟的种种智能活动，其中最重要的就是造物活动。”所谓造物，就是使用各种手段，按照自身的意愿对物质材料进行选择与加工，使其改变原有的形态而满足自身对某种功能需要的一种实践活动，它是人类所特有的文化行为。人类之所以能和动物相区别，是因为人拥有其他动物群体所不能拥有的造物系统。虽然在生物界中，我们也能发现一些近似的行为，例如蜘蛛结网、燕子筑巢、蜜蜂建蜂房，但这主要出于遗传或模仿，而并非出于独立的、主动的创造性思维活动。这就如同马克思所分析：动物只按照其需求造物，但

只限于动物的内在需求尺度之内，而人则按照美的规律造物。依照预想的目的从事自觉的造物实践，这才是人类与一切其他动物的最重要的分界线。人类从生产之初就具有的造物活动的目的性、预见性、自觉性和规律性，是设计艺术的最早萌芽。

第一节 旧石器时代设计艺术的萌芽

一般认为，人类的历史始于 180 万年之前。从距今 180 万年到 1 万年之间的漫长时期，就是旧石器时代。根据其发展状况，旧石器时代又可分作早、中、晚三期。人类早期的造物活动与设计艺术的萌芽，也大致经过了这样三个阶段。距今 180 万年到 20 万年前，是旧石器时代早期。这一时期，人类赖以生存的工具是极为粗糙的石器，甚至很难看出人为加工的痕迹。从这一点看，人类的早期造物活动很可能

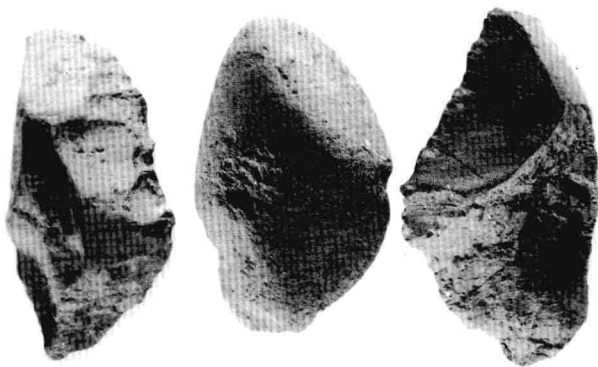

图 1-1 北京猿人使用的石器·旧石器时代初期

经历过一个从选择天然石块到有意识制造石器的漫长过程。这种拣取的行为中却包含了功能、形态、材料、符号方面的有意识选择，反映出“便利、实用、安全”等三方面的考虑，这本身就是一种设计观念的体现。此后，由于天然就适于削砍、敲击的石块过于罕见，原始人才开始有意识地加工石块，这就是最初的石斧。虽然这些石器还十分粗糙，但已显出人为设计的痕迹，具有一定的实用功能，特别是其通常所追求的对称、均衡、饱满等造型因素，可以视作形式美感的萌芽（如图1-1）。

距今约20万年到5万年前，是旧石器时代的中期。这一阶段石器的种类大大增加，除原有的砍砸器外，还出现了尖状器、刮削器等类型，出现了由简单到比较复杂，加工由粗陋到较为精细，选材由单一到较为多样，制作由一次加工到二次加工，使用功能由单一向专门化、多样化发展的趋势。此前的砍砸器是一种近似于手斧的“万能工具”，它集砍砸、切断、劈材、挖土等不同功能于一体，因而使用时缺乏针对性；而新出现的刮削器和尖状器一般都经过二次加工，不仅制作较为细巧，而且功能较为明确，主要用于刮削木材和兽皮。根据用途来选

择材料与造型，这无疑是造物活动的一大进步，它反映出原始人设计思维的发展。与此同时，此类石器中所包含的形式美感和装饰意向也更加显著。

距今5万年到1.5万年前，是旧石器时代的晚期。这一时期除石器的类型越来越丰富、制作越来越精细外，骨针、骨锥、鱼钩、鱼叉等相继出现，在该时期晚期还出现了弓箭。由于钻孔技术的发明，石刀、石斧、石箭头等都装上了木制或骨制的把柄，使用起来更省力、更舒服、更安全。这种通过不同材料的组合以实现功能优化的设想，无疑是设计创意上的一大突破，标志着设计思维的一次飞跃。

第二节 新石器时代的彩陶设计艺术

距今约1万年前，人类社会进入了新石器时代，这个时代的主要标志是磨制石器的出现。形形色色的石刀、石磨、石犁、石杵、石锄、石镰等得到了广泛的运用，生产工具的易操作、品种的丰富，有力地促进了社会生产力的提高。该时代的另一重要标志是陶器的出现。陶器的发明在人类社会的发展史上具有划时代的意义，它标志着人类已从以采集、渔猎活动为基础

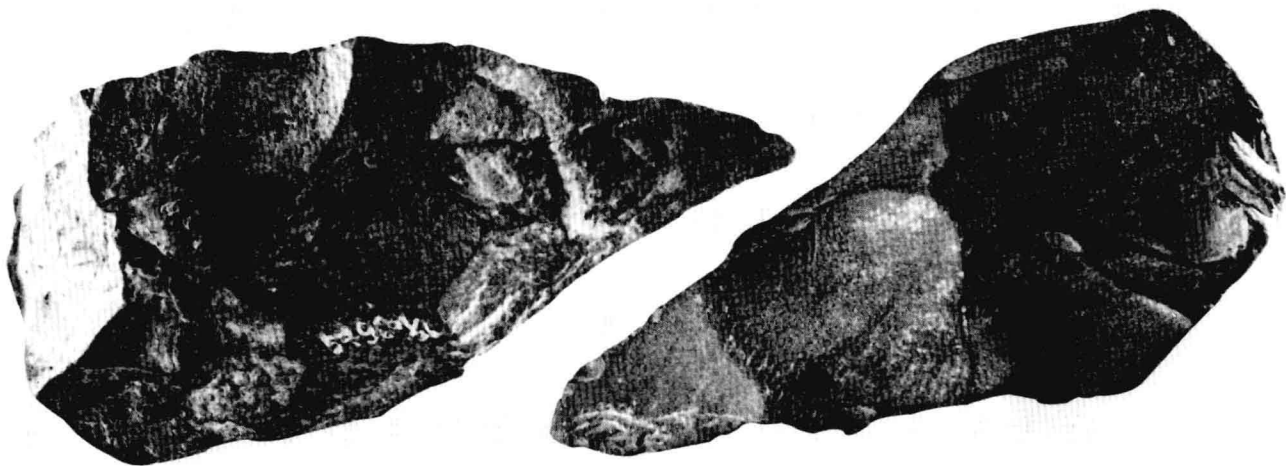

图1-2 山西省西村人使用的尖状器·旧石器时代中期

的迁徙生活过渡到以农业为基础的定居生活,意味着人类由野蛮状态向文明状态转变的开始。在设计艺术发展的历史上,陶器的发明与使用同样具有重大的历史意义。这是因为,陶器设计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设计艺术活动的历史,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。陶器的原料是普普通通的黏土,但由于人类巧妙地利用水、土、火这三种自然要素,材质本身的物理属性就被完全改变了,这的确是设计史上令人惊喜的一大创举。原始陶器的分布极为广泛,除了澳洲、太平洋岛屿、北极地区以及非洲的少数部族外,绝大多数的民族都在新石器时代开始了陶器的制作。

陶器的生产在我国已有8000年的历史。其中以彩陶最为有名。所谓彩陶,是指坯上有红、黑、白、黄、赭等彩绘图案。因其最早在河南渑池仰韶村发现的,所以又称“仰韶文化”。仰韶文化历时约2000年之久(公元前5000~公元前3000年),其分布地区广泛,在黄河、长江流域、华南、东北都有发现,尤其黄河中上游地区最为发达。依据在黄河中上游地区彩陶的发展先后及其各自特点,将其划分为几种主要的类型:

一、半坡型

半坡型彩陶首先发现于西安东郊半坡村,因此得名。分布地区以陕西关中平原为中心向四周发展,距今6000~7000年。延续大约1000年左右。彩陶以黑为主,间有红彩。装饰花纹多为宽带纹或三角、竖线、斜线构成,少用曲线,有人面纹、鱼纹(如图1-3)、蛙纹、鸟纹、鹿纹、龙纹,其中以鱼纹为代表。鱼纹之所以在此盛行,原因大约有二。一是生活在水边,鱼是生活的必需品,以鱼为表现内容是很自然的。二是图腾的符号化,原始人们为了共同生活,懂得必须依靠集体的力量,因而十分重视血缘关系,逐渐形成部落,每个部落为了其自身的利益,而产生图腾崇拜。图腾一词是印第安语TOTEM,意即“他的亲族”,相信某一种动物或植物是某一部落的保护者,并以此作为该部落的象征标志。东方商民族为鸟图腾,周先祖

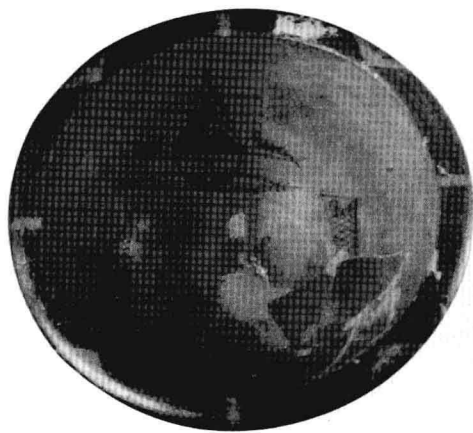

图1-3 人面鱼纹彩陶盆·半坡型

为熊图腾,这种制度即使是在今天少数民族中也是有奉行的,如我国的高山族以蛇为图腾,瑶族以犬为图腾,鄂伦春族则以熊为图腾。

二、庙底沟型

庙底沟型是在半坡型的基础上发展起来的,首先发现于河南陕县庙底沟,分布以陕西关中地区中心向四周发展,历时约七八百年。彩陶以黑色为主,少数兼用红彩,还出现带白衣的彩陶,装饰图案以圆点、钩叶、弧线三角和曲线等构成的成组纹样。值得注意的是庙底沟型彩陶的装饰图案都画在陶器的外表面,并且与半坡型的直线运用不同,而是直、曲线结合构成曲边三角形,并且图案的黑白对比、虚实相称产生双关花纹。双关法则的运用算是最早运用了人类的错觉而产生的美的阴阳图案。庙底沟造型以大口、鼓腹、小平底钵为最典型。

三、马家窑型

甘肃彩陶分为马家窑型、半山型、马厂型等,其各种类型的特点与仰韶彩陶相渊源。马家窑型是甘肃彩陶中最精致的种类之一,持续时间大致是公元前3290~公元前2880年,是由庙底沟型分化和发展而来的。其纹饰也用钩叶、圆点纹和弧线三角纹最多,运用条线的平行、弯曲、交叉、同心圆、涡形的花纹,

有的用柔美的弧线或二十几条同心圆和弧线三角纹构成规整、雅致的图案，看上去优美、流畅，具有行云流水的运动感。由于马家窑“点”的成功运用，使装饰画产生核心的稳当效果。色彩的运用也十分丰富，底色以橙黄为主，经过精细的打磨，绘以黑、白两种色彩描绘的。另一个特点是马家窑型彩陶为内彩。所谓内彩，就是在广口的器皿里面饰彩，从器口到器足通体装饰，十分华丽、厚重。陶器造型有小口瓶，大口长腹瓮，上下结合的细泥夹沙彩陶盆、钵、壶与带嘴锅等。1973年秋，在青海通县上孙家寨的马家窑型墓葬中出土了一件舞蹈纹彩陶盆，盆高14厘米，口径29厘米，卷唇平底，内壁绘有四道平行带纹，上下两组纹饰间有舞蹈人3组，每组5人，手拉着手，面向一致，头上有发辫，外侧两人的一臂均为两道线表示舞蹈之意，每个人的体侧都有一尾状物，大约是模拟动物的一种装饰，人物足下有四道圆圈线表示这是一种水边的舞蹈，人物的装饰位置在陶盆的立壁，如果盆里盛着水，而水恰好是四道圈纹的部位，我们就可看到水中的舞蹈人，可谓设计独特，是一件彩陶工艺的珍品（如图1-4）。

四、半山型

半山型因首先发现于甘肃宁定半山地区而得名，持续时间约公元前2655~公元前2330年，色彩以黑红两色为主，或有橙黄色陶地，装饰纹样以黑红两

图1-4 舞蹈人纹彩陶盆·马家窑型

色相间构成线条带锯齿形的变化，或勾画葫芦网格纹、流水旋涡纹、水波纹、格花菱田纹、起伏山川纹、圆圈网格纹、连弧纹等。作为主要花纹的旋纹，其旋心扩大，内饰各种精细的花纹，有的旋线因此变成饰有花纹的图案带。半山彩陶的造型以直颈、广肩、鼓腹罐最有代表性，罐体近于球形，颈口有盲耳与器腹，两旁的双耳相呼应，器高与腹颈比例恰当。半山型是彩陶艺术发展到兴盛阶段最精美的一种。

五、马厂型

首先发现于青海民和县马厂塬而得名，持续时间为公元前2330~公元前2055年。马厂型是继半山型之后发展的另一种艺术风格的彩陶。色彩还是以黑、红两色为主，也有单用黑色的，同时马厂型在装饰上又有一种新的创造，就是以两条红色线和镶一条黑线的画法，使花纹呈现浮雕感。特点是先施红白陶衣，纹饰的母题有圆圈网格纹、螺旋纹、菱形纹、回纹、连弧纹、人形纹等，而以人形纹最为流行，人形纹在学术界称为蛙纹、谷神纹。早期的人形纹有头、身、双手和双足，手和足还有五指，双手伸举，屈腿直立。中期的人形纹头部消失，只留躯干，肢体增多。晚期则仅留爪指或变成三角折线纹，人形纹的变化大体是从繁到简，不断的样式化和符号化。马厂型彩陶壶早期较矮肥，以后逐渐变瘦，颈部加长，单把直筒杯，造型别致。纹饰粗的较粗，细的

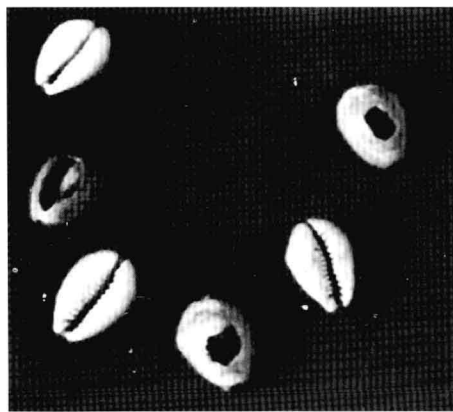

图1-5 环纹货贝·马厂型