

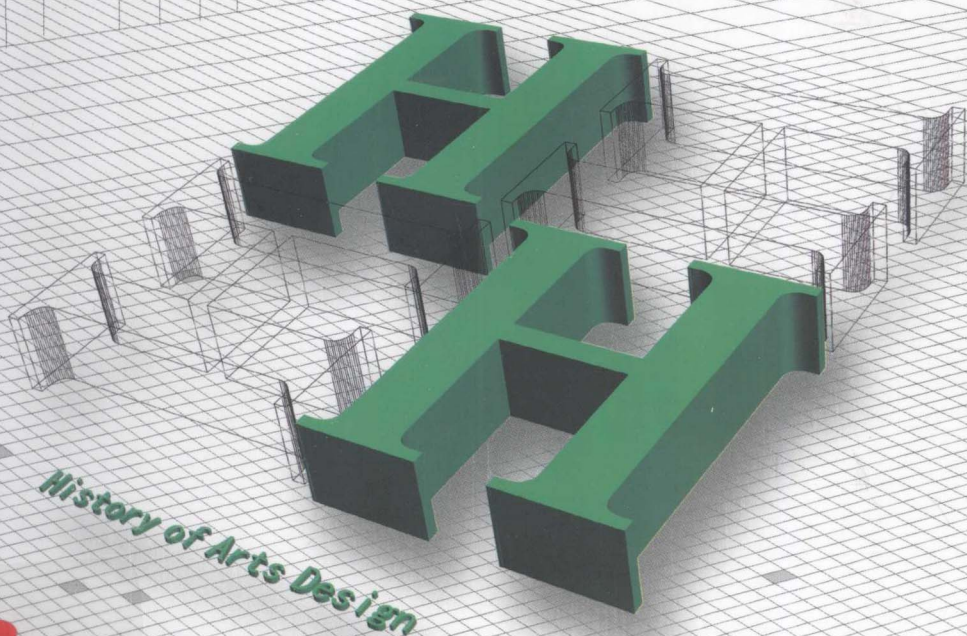

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

艺术设计史

History of Arts Design

编著 吕锋 廉毅 闫英林

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

艺术与设计

THE UNIVERSITY OF CHINA PRESS

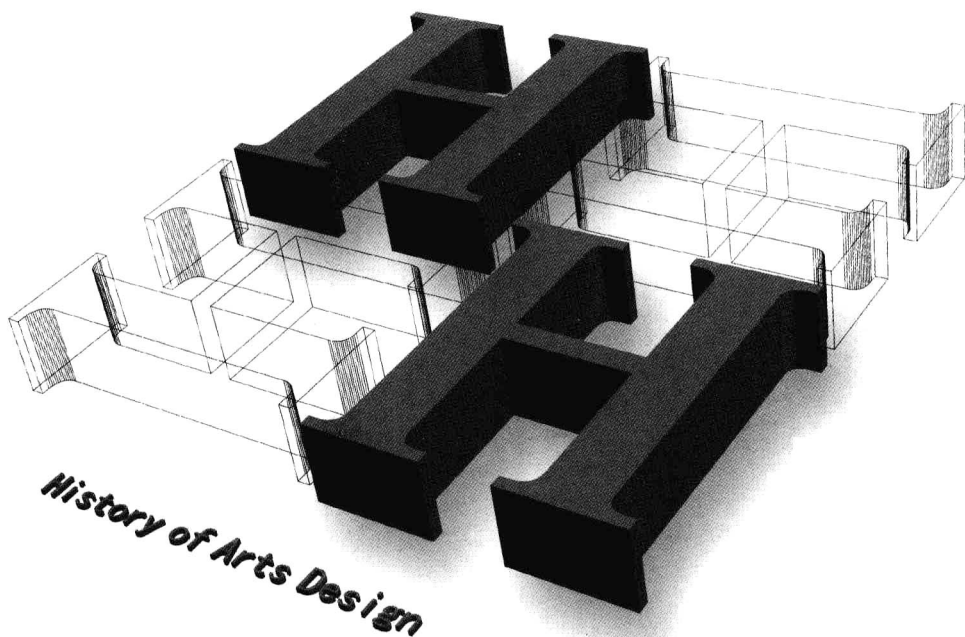

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

艺术设计史

History of Arts Design

编著 吕锋 廉毅 闫英林

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 洪小冬
总 编 审 苍晓东 方 伟 光 辉 李 彤
王 申 关 立

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 童迎强 刘志刚
编辑工作委员会委员
申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方 伟 光 辉
李 彤 林 枫 郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩
王 东 彭伟哲 薛 丽 高 焱 高桂林 张 帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王 楠 王冬冬

印制总监
鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计史/吕锋,廉毅,闫英林编著. —沈阳:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2011.5
21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-4759-7

I. ①艺… II. ①吕…②廉…③闫… III. ①设计—工艺美术史—世界—高等职业教育—教材 IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第073831号

244254
出版发行 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 http://www.lnpgc.com.cn
电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 彭伟哲 林 枫
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷
北镇市印刷厂

责任编辑 彭伟哲 薛 丽
英文翻译 卢 璐
技术编辑 徐 杰 霍 磊
责任校对 张亚迪

版次 2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷
开本 889mm×1194mm 1/16
印张 9
字数 240千字
书号 ISBN 978-7-5314-4759-7
定价 39.00元

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

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁峰 马金祥 孔锦 尤长军 方楠 毛连鹏
王中 王礼 王冰 王艳 王宗元 王淑静
邓军 邓澄文 韦荣荣 石硕 任陶 刘凯
刘雁宁 刘洪波 匡全农 安丽杰 朱建军 朱小芬
许松宁 何阁 余周平 吴冰 吴荣 吴群
吴学云 张芳 张峰 张远珑 张礼泉 李新华
李满枝 杜娟 杜坚敏 杨海 杨洋 杨静
邱冬梅 陈新 陈鑫 陈益峰 周巍 周箭
周秋明 周燕弟 罗帅翔 范欣 范涛 郑祯峰
赵天存 凌小红 唐立群 徐令 高鹏 黄平
黄民 黄芳 黄世明 黄志刚 曾传珂 蒋纯利
谢群 谢跃凌 蔡笑 谭建伟 戴巍

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任
南宁职业技术学院艺术工程学院院长
天津职业大学艺术工程学院副院长
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任
湖南科技职业学院艺术设计系主任
山西艺术职业学院美术系主任
深圳职业技术学院艺术学院院长
四川阿坝师范高等专科学校美术系书记
湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长
呼和浩特职业学院院长
邢台职业技术学院艺术与传媒系主任
中州大学艺术学院院长
安徽工商职业学院艺术设计系主任
抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任
江西职业美术教育艺术委员会主任
辽宁美术职业学院院长
郑州师范高等专科学校美术系主任
福建艺术职业学院副院长
浙江商业职业技术学院艺术系主任

韩慧君
黄春波
张玉忠
刘楠
丰明高
曹俊
张小刚
杨瑞洪
张勇
易晶
夏万爽
于会见
杨帆
王伟
胡诚
王东辉
胡国正
周向一
叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林 尤天虹 文术 方荣旭 王伟 王斌
王宏 韦剑华 冯立 冯建文 冯昌信 冯颀军
卢宗业 刘军 刘彦 刘升辉 刘永福 刘建伟
刘洪波 刘境奇 许宪生 孙波 孙亚峰 权生安
宋鸿筠 张省 张耀华 李克 李波 李禹
李涵 李漫枝 杨少华 肖艳 陈希 陈峰
陈域 陈天荣 周仁伟 孟祥武 罗智 范明亮
赵勇 赵婷 赵诗镜 赵伟乾 徐南 徐强志
秦宴明 袁金戈 郭志红 曹玉萍 梁立斌 彭建华
曾颖 谭典 潘沁 潘春利 潘祖平 濮军一

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能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。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是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、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，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但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

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

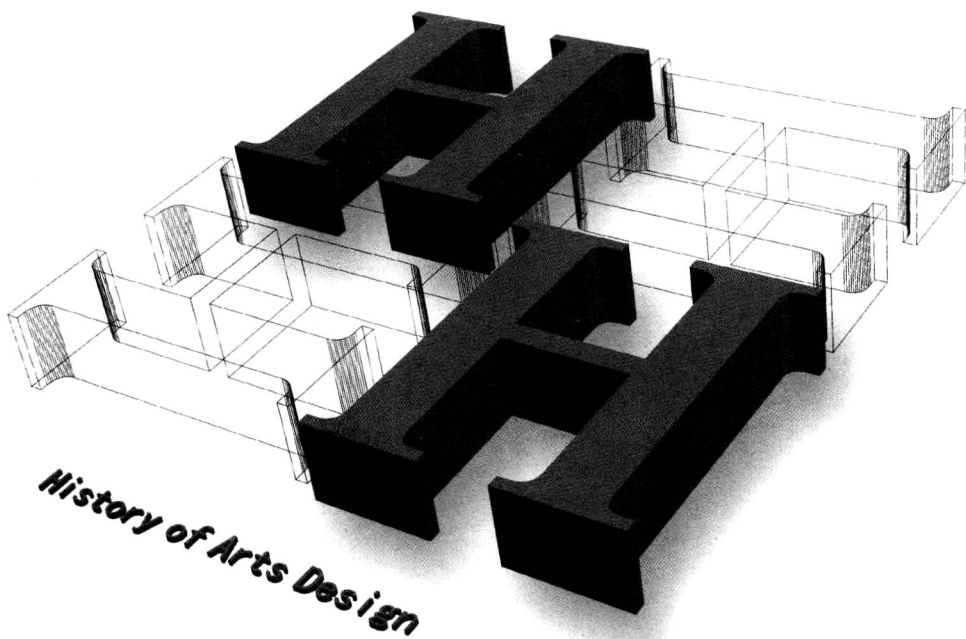
参考文献

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

艺术设计史

History of Arts Design

编著 吕锋 廉毅 闫英林

History of Arts Design

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 童迎强 刘志刚
编辑工作委员会委员
申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计史/吕锋,廉毅,闫英林编著. —沈阳:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2011.5
21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-4759-7

I. ①艺… II. ①吕…②廉…③闫… III. ①设计—工艺美术史—世界—高等职业教育—教材 IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第073831号

244254
出版发行 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 http://www.lnpgc.com.cn
电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 彭伟哲 林枫
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴焯 高桐

印刷
北镇市印刷厂

责任编辑 彭伟哲 薛丽
英文翻译 卢璐
技术编辑 徐杰 霍磊
责任校对 张亚迪
版次 2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷
开本 889mm×1194mm 1/16
印张 9
字数 240千字
书号 ISBN 978-7-5314-4759-7
定价 39.00元

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

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任
苏州工艺美术职业技术学院院长 廖 军
学术审定委员会副主任
南京艺术学院高等职业技术学院院长 郑春泉
中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长 夏克梁
苏州工艺美术职业技术学院副院长 吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰 马金祥 孔 锦 尤长军 方 楠 毛连鹏
王 中 王 礼 王 冰 王 艳 王宗元 王淑静
邓 军 邓澄文 韦荣荣 石 硕 任 陶 刘 凯
刘雁宁 刘洪波 匡全农 安丽杰 朱建军 朱小芬
许松宁 何 阁 余周平 吴 冰 吴 荣 吴 群
吴学云 张 芳 张 峰 张远珑 张礼泉 李新华
李满枝 杜 娟 杜坚敏 杨 海 杨 洋 杨 静
邱冬梅 陈 新 陈 鑫 陈益峰 周 巍 周 箭
周秋明 周燕弟 罗帅翔 范 欣 范 涛 郑祚峰
赵天存 凌小红 唐立群 徐 令 高 鹏 黄 平
黄 民 黄 芳 黄世明 黄志刚 曾传珂 蒋纯利
谢 群 谢跃凌 蔡 笑 谭建伟 戴 巍

学术审定委员会委员
南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任 韩慧君
南宁职业技术学院艺术工程学院院长 黄春波
天津职业大学艺术工程学院副院长 张玉忠
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任 刘 楠
湖南科技职业学院艺术设计系主任 丰明高
山西艺术职业学院美术系主任 曹 俊
深圳职业技术学院艺术学院院长 张小刚
四川阿坝师范高等专科学校美术系书记 杨瑞洪
湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长 张 勇
呼和浩特职业学院院长 易 晶
邢台职业技术学院艺术与传媒系主任 夏万爽
中州大学艺术学院院长 于会见
安徽工商职业学院艺术设计系主任 杨 帆
抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任 王 伟
江西职业美术教育艺术委员会主任 胡 诚
辽宁美术职业学院院长 王东辉
郑州师范高等专科学校美术系主任 胡国正
福建艺术职业学院副院长 周向一
浙江商业职业技术学院艺术系主任 叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林 尤天虹 文 术 方荣旭 王 伟 王 斌
王 宏 韦剑华 冯 立 冯建文 冯昌信 冯颀军
卢宗业 刘 军 刘 彦 刘升辉 刘永福 刘建伟
刘洪波 刘境奇 许宪生 孙 波 孙亚峰 权生安
宋鸿筠 张 省 张耀华 李 克 李 波 李 禹
李 涵 李漫枝 杨少华 肖 艳 陈 希 陈 峰
陈 域 陈天荣 周仁伟 孟祥武 罗 智 范明亮
赵 勇 赵 婷 赵诗镜 赵伟乾 徐 南 徐强志
秦宴明 袁金戈 郭志红 曹玉萍 梁立斌 彭建华
曾 颖 谭 典 潘 沁 潘春利 潘祖平 濮军一

目录 contents

序

概述

第一章 造物的起源与设计之萌芽

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

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能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。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是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、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，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但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有趣的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

」

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、社会财富的急遽增长,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科技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