目 录

第一章	原始社会的艺术设计	• 1
第一节	石器工具设计	• 2
	一、旧石器时代的石器设计(距今 200 万年一	
	1 万年) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 2
	二、新石器时代的石器设计(距今 1 万年前一公元前	
	21 世纪) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
第二节	陶器工具设计	
	一、红陶设计	
	二、彩陶设计	
	三、黑陶设计	
第三节	其他工具设计	10
		10
		11
		11 11
		11
		1.0
第二章	***************************************	13
第一节	青铜器设计	14
		14
		15
		19
		21
第二节	_ : : :	22
		22
	二、玉器设计	24

	三、家具 ······	26
第三节	建筑设计	28
	一、城市规划 ······	28
	二、宫殿建筑 ······	29
	三、建筑装饰	30
	四、室内陈设 ·····	30
第四节	服饰设计	31
	一、服装	31
	二、首饰 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	32
第三章	封建社会的艺术设计	35
第一节	实用器具设计	36
	一、秦汉 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	36
	二、三国两晋南北朝	38
	三、隋唐五代	42
	四、宋辽金西夏	44
	五、元代 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	47
	六、明代 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	49
	七、清代	52
第二节	陈设品设计	55
	一、秦汉 ·····	55
	二、三国两晋南北朝	57
	三、隋唐五代 ······	58
	四、宋辽金西夏	61
	五、元代 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	62
	六、明代 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	65
	七、清代 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	68
第三节	建筑与室内设计	71
	一、秦汉 ······	71
	二、三国两晋南北朝	72
	三、隋唐五代	73

	四、宋辽金西夏	75
	五、元代 ·····	76
	六、明代 ·····	77
	七、清代 ·····	78
第四节	服饰设计	80
	一、秦汉 ······	80
	二、三国两晋南北朝 ······	81
	三、隋唐五代	82
	四、宋辽金西夏	83
	五、元代 ······	86
	六、明代	87
	七、清代 ·····	87
第四章	中国近现代设计	91
第一节	陶瓷设计	92
	一、瓷器 ·····	92
	二、陶器	94
第二节	织绣设计	96
	一、丝织品 ·····	96
	二、刺绣 ·····	98
第三节	金属工艺品设计与漆器设计	99
	一、金属工艺品	99
	二、漆器	
第四节	雕塑与编织设计	102
33 13	一、雕塑	
	一、雕塑····································	
	、無织设订	100
第五音	一本一工 工业时 的 662024	1/10
₩	西方手工业时期的设计	109

	一、古埃及文明与设计110
	二、古代两河流域的文明与设计116
	三、古代希腊文明与设计······121
	四、古罗马文明与艺术设计 · · · · · · · 126
	五、中世纪时期的设计129
第二节	文艺复兴至工业革命前的艺术设计133
	一、文艺复兴时期133
	二、巴洛克时期135
	三、洛可可时期137
	四、新古典主义时期140
第六章	向工业化转型时期的艺术设计 143
第一节	工艺美术运动
	一、工艺美术运动的时代背景
	二、工艺美术运动思想基础——拉斯金思想 ······144
	三、工艺美术运动概述145
	四、工艺美术运动实践者――威廉・莫里斯147
	五、工艺美术运动的作品——红屋 ······149
	六、工艺美术运动成就150
	七、工艺美术运动理念特征 · · · · · · 151
第二节	新艺术运动152
	一、新艺术运动的概述152
	二、新艺术运动的影响
第三节	装饰艺术运动160
	一、装饰艺术运动的概述160
	二、装饰艺术运动的特点······161
	三、各国装饰艺术运动的发展162
	四、装饰艺术运动的历史意义 ······169

第七章	工业化时代的设计 171
第一节	现代主义设计的产生
	一、现代主义产生的背景····································
第二节	国立包豪斯设计学校
	一、包豪斯设计学校的办学宗旨 ····································
第八章	战后欧美各国的设计 187
第一节	德国现代设计 188
第二节	一、乌尔姆教育体系
	一、意大利的工业设计 192 二、意大利的家具设计 193 三、意大利的反主流设计 194
第三节	日本现代设计
第四节	一、日本现代设计意识的确立与艺术教育体系的建立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	一、美国的设计教育 ····································

	三、美国现代设计的特点······203
第五节	斯堪的纳维亚现代设计204
	一、瑞典的设计 ········204
	二、丹麦的设计 ·······205 三、芬兰的设计 ·······207
	、分三的设计
第九章	后工业社会的设计 211
第一节	后现代主义设计212
	一、后现代主义设计产生的原因212
	二、后现代主义设计的风格 · · · · · · · 212
	三、后现代主义建筑设计214
	四、后现代主义产品设计217
第二节	多元化的设计风格 219
	一、波普设计219
	二、解构主义设计221
	三、减少主义设计223
	四、高科技风格设计224
	五、新现代主义风格设计226
参考文献	228
后记	229

第一章 原始社会的艺术设计

学习目标:了解原始社会的工艺美术、时代特征和艺术风格,掌握原始艺术石器工艺、彩陶工艺和黑陶工艺。

自远古时期,中华民族的祖先就劳动、生息和繁衍在南北各地。由于当时人们以石器作为主要生产工具,所以在历史学上史前时代又叫石器时代。整个史前时代是艺术的萌芽时代和审美意识产生的时代。

第一节 石器工具设计

历史学家把使用打制石器的时期称为旧石器时代。在使用打制石器的漫长实践中,人类发明了磨制的石器,以此为标志,开始了新石器时代。旧石器时代的石器,在实用功能的基础上,已经发展出形式的美感。新石器时代的设计以陶器制作独树一帜。陶器包括红陶、彩陶、黑陶等,以彩陶和黑陶艺术成就为最高。新石器时代后期,在石器工艺的生产过程中,那些纹理细密、色泽晶莹的美石从中脱颖而出,随着加工工具的改进,玉器工艺从石器工艺中分离出来,成为独立的工艺品种,玉器设计更能反映当时的艺术发展状况。

中国本土已经发现的最早的人类遗迹——山西 芮城西侯度遗址距今也有 180 万年,与之同属早期 遗存的还有陕西蓝田猿人遗址(距今约 80 万年~ 65 万年)、北京猿人遗址(距今约 57.8 万年)等; 中期比较重要的遗址是山西襄汾的丁村人、山西阳 高的许家窑人及陕西大荔的大荔人,他们都距今约 20 万年~10 万年;晚期智人的代表是北京的山顶洞 人(距今约 2 万年~1 万年),在美术史上常提到的 还有山西朔县的峙峪人,距今约 3 万年~2.7 万年。

一、旧石器时代的石器设计(距今 200万年—1万年)

在中国本土广袤的土地上,已发现早、中、晚各阶段遗址共200多处,出土了人类化石、劳动工具和其他文化遗物。

中国本土已经发现的最早的人类遗迹——山西 芮城西侯度遗址距今也有 180 万年,西侯度遗址 是中国早期猿人阶段文化遗存的典型代表之一,遗址中带切痕的鹿角和动物烧骨的发现,昭示出他们 已将"火神"征服在脚下,显露出"万灵之灵"的 神韵。出土剑齿象、纳玛象、野牛、三趾马、三门 马、巨河狸等已灭绝动物化石。文化遗物有石制品 32 件和烧骨、有砍痕的鹿角。

云南元谋人遗址的石器(约170万年前)发现于云南省元谋县大那乌村北约500米的山腰,距县城7公里。经考古学家发现,石器是元谋人打制而成的。先后出土的7件石制品,人工痕迹清楚。原料为脉石英,器型不大,有石核和刮削器。它们和人牙虽不居于同一水平面上,但层位大致相同,距离也不远,应是元谋人制作和使用的。

周口店北京人遗址位于北京市房山区周口店龙骨山,是中国旧石器时代的重要遗址。1927年开始发掘,洞内曾发现3个完整的头盖骨和一些残骨,是北京猿人和山顶洞人化石的发现地。其器型有砍砸器、刮削器和三棱大尖状器(图1-1-1)等。

图 1-1-1 北京猿人石器

中期比较重要的遗址是山西襄汾的丁村人、山西阳高的许家窑人及陕西大荔的大荔人,他们都距今约20万年~10万年;丁村人的石器分布在汾河两岸,主要用角页岩制成。一般石片角都较大,打击点不集中,半锥体很大,且常双生,也有小而长的石片。石器中第二步加工的不多,加工方法用碰砧法或用锤击法。石器一般都较大,代表性石器为三棱大尖状器和石球。三棱大尖状器因首次在丁村发现,因而又叫"丁村尖状器"(图1-1-2)。三棱大尖状器有3面和3缘,横断面近似等边三角形,可能作挖掘植物根茎之用。石球制作颇为粗糙,被认为可能供投掷之用。

图 1-1-2 丁村人石器

旧石器时代石器的用途并不很明确,往往是一器多用,因此,今人根据用途不同而将工具命名为 砍砸器、刮削器、雕刻器等;也可以根据形状而命名,如尖状器、斧形器、刀形器、球状器。

原始人在生产中对材料有了初步的认识和爱好。早期砾石的使用较多,旧石器时代中期随着加工能力的提高,人们很快将目光投向其他更坚硬的材料。水晶石和玛瑙一类色彩美丽但难于加工的石料被越来越多地加工成小石片石器。显然这些坚韧工具的鲜艳色彩对原始人审美意识的形成具有特别

的意义。

在中华民族的童年时期,确实曾经有一个以使 用器物为载体的精神产品与纯粹的实用器物相分离 的过程。这种分化的趋势应该始于许家窑人所存在 的古人时期或者更早。这种分离导致后来出现的人 们对玉的特殊喜好。

二、新石器时代的石器设计(距今 1 万年前一公元前 21 世纪)

新石器时代的工艺在石制工具上的进步表现为磨光和钻孔技术,但在长期的打制石器的探索和磨制石器的过程中,他们不仅懂得了对石材形状、硬度、纹理等的选择;而且在对石材的打磨中逐渐对诸如对称、均衡、工整、光滑等形式规律有了一定的感受,最基本的审美意识开始形成(图1-1-3)。

图 1-1-3 新石器时代石器

新石器时代石器的进化产生了石刀、石镰、石铲、石斧等石质工具,人类不仅掌握了一定的打磨技术,而且穿孔技术有明显提高,可以将石器牢固地固定在木头上,从而减轻了劳动强度,提高了生产的效率。图 1-1-4 所示,不仅有明显的打磨迹象,让石质工具变得更加尖锐,而且在石铲的颈部有打孔的样式,从而使其更加牢固地连接在木棒上,从事生产和狩猎活动。

图 1-1-4 良渚石器石铲石斧石刀

第二节 陶器工具设计

陶器的出现是新石器时代的主要特征之一。陶 器的发明是人类最早利用化学变化改变天然性质的 开端,是人类社会由旧石器时代发展到新石器时代 的标志之一。它是人类第一次改变自然材料性质的 创造,丰富了人类的生活器具,我国发现最早创制 的陶器,以江西万年仙人洞的遗迹为代表,距今约 1万多年。原始社会的陶器工艺品种主要有灰陶、 白陶、彩陶、黑陶、几何印纹陶等多种, 而以彩陶 和黑陶最具代表性。

中国迄今发现的新石器时代文化遗址达7000 余处。其中黄河流域比较重要的新石器早期文化有 裴李岗文化、磁山文化及大地湾文化,中期有仰 韶文化、大汶口文化、马家窑文化, 末期有龙山 文化。长江流域较重要的文化有属于新石器早期 文化的河姆渡文化、马家浜文化,中期的大溪文 化,以及属于晚期的良渚文化和屈家岭文化。长城 以北较重要的是红山文化,大致相当于新石器时代 晚期。

一、红陶设计

1. 裴李岗文化

裴李岗文化是中国河南省的新石器时期文 化,是目前中原地区发现最早的新石器时代文化之 一,由于最早在河南新郑的裴李岗村发掘并认定而 得名。

这个时期已进入以原始农业、畜禽饲养业和手 工业生产为主、以渔猎业为辅的原始氏族社会。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。重要遗 址还包括汝州中山寨遗址、长葛石固遗址等。

从考古挖掘的出土文物来看, 当地人已经懂 得畜牧和耕种。他们会在田里种植小米,也会在家 里养猪。而当地文明是现时中国已知的最早期陶器

文明。

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%以上;泥质 灰陶最少。陶器均为手制,大多为泥条盘筑。有纹 饰的器物较少。

2.大地湾文化

大地湾文化是以甘肃秦安县邵店村大地湾遗 址(下层)命名的新石器时代文化。经放射性碳素 断代(未校正), 年代约公元前5200年~前4800 年。陶器皆为手制,火候较低,陶质疏松,以夹 细砂红陶为主, 泥质陶很少, 部分陶器外红里黑, 或两面红中间黑。器形以圈足碗、三足钵、三足 罐等具代表性。其他还有球腹壶、圈底钵、圈足 罐、深腹罐等。纹饰以网状交叉绳纹最多。例如红 陶绳纹碗(图1-2-1),八千年前出现的圈足碗的样 式,至今仍被沿用。彩陶很少见,主要是在钵的口 沿外面绘一道紫红色宽带纹,有的陶器口沿做锯 齿状。

图 1-2-1 红陶绳纹碗

3.磁山文化

磁山文化,是中国华北地区的新石器文化,因

首在河北省邯郸市武安磁山发现而得名。将中华文明上溯到8000年前,早于仰韶文化1000年。是邯郸十大文化脉系之首,是东方文明发祥地之一。

磁山遗址出土的陶器多为沙质陶器,少数为泥制陶器,均为手工制作,以素面为主,出土的陶器中有圆底钵、三足钵、钵形鼎等,其中陶盂和陶支架组成的陶器群独具特色,最有代表性。

磁山遗址的陶器以夹砂红陶为主,火候较低,质地粗糙,器表多素面。陶器多采用泥条盘筑法,器形不规整。陶器表面纹饰有绳纹、编织纹、篦纹、乳钉纹等。器形有椭圆形陶壶、靴形支架、盂、钵等。

从磁山遗址出土的标本和大量器物看,早在7000多年前,河北南部太行山东麓一带就有了比较发达的农业,当时的生产力水平已经脱离了农业经济的初始阶段,有相当一部分人已从事专项手工劳动,原始手工业已成为原始农业、渔猎、采集生产及其生活的重要组成部分。磁山文化遗址的丰富内涵,为研究和探索中国新石器时代早期文化提供了新的重要的链环。

磁山文化红陶平底碗是新石器时代的一件陶器。碗敞口,口以下渐内收,平底。泥质红陶,胎壁薄厚不均。磁山文化陶器以红陶为主,碗是其中较常见的器形之一。此碗制作工艺明显带有新石器时代中期陶器的特征(图 1-2-2)。

图 1-2-2 红陶平底碗

二、彩陶设计

彩陶是指一种绘有黑色、红色的装饰花纹的红褐色或棕黄色的陶器。这时期的文化被称为彩陶文化,又因其最早发现于河南渑池仰韶村,故称仰韶文化(距今7000年至5000年之间黄河中上游地区文化遗址)。属于这一类型的彩陶的分布在黄河中上游地区最为发达。根据彩陶时间先后和艺术风格的不同,人们又把彩陶文化分成半坡型、庙底沟型、马家窑型、半山型和马厂型这五种类型。

1.半坡型彩陶

仰韶文化早期以半坡型彩陶为代表。半坡型彩陶是在陕西西安市东郊半坡村发现的,距今约7000年~6000年。其品种有水器、食器、炊煮器等,而以卷唇圆底盆最为典型。比较有特色的造型有小口尖底瓶和船形壶。

新石器时代人面鱼纹彩陶盆(图 1-2-3)是仰韶彩陶工艺的代表作之一,于 1995 年 5 月 25 日被定为国家一级文物,2002 年 1 月列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》。新石器时代人面鱼纹彩陶盆,高 16.5 厘米,口径 39.8 厘米,由细泥红陶制成,敞口卷唇,口沿处绘间断黑彩带,内壁以黑彩绘出两组对称人面鱼纹。人面鱼纹多装饰在盆的内壁,人面作圆形,眼以上涂成黑色或空白的三角形状,耳部饰两条鱼纹,嘴角用两道相交的斜线组成,在鱼的周身用短线或小点装饰。

图 1-2-3 人面鱼纹彩陶盆

中外设计史

小口尖底瓶(图 1-2-4),高 41 厘米,口径 5.8 厘米,泥质红陶,杯形小口,细颈、深腹、尖底,腹偏下部置环形器耳一对,腹中上部拍印斜向绳纹。造型优美,符合力学原理,很适于原始人的打水、提水之功用,是一件简单而优秀的古代设计作品。

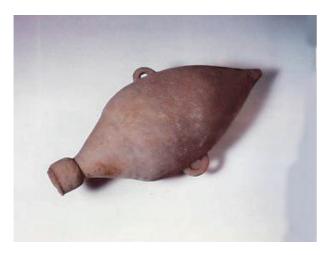

图 1-2-4 小口尖底瓶

船形壶又称菱形壶(图 1-2-5), 高 15.6 厘米, 长 24.8 厘米。设计以船为形,腹两面以褐黑色彩 绘出网纹,壶体两头尖,正中有口,口的两边器 体上各有一耳,上饰类似渔网的纹样,造型别致灵 巧,装饰简朴,是一件优美的工艺品。

图 1-2-5 船形壶

半坡型彩陶的装饰花纹主要有折线纹、网纹等几何纹样, 尤以鱼纹和人面鱼纹最有特色和代表

小口尖底瓶(图 1-2-4), 高 41 厘米, 口径 5.8 性。鱼纹多饰于卷唇圆底盆的内壁, 半坡型彩陶的 长, 泥质红陶, 杯形小口, 细颈、深腹、尖底, 装饰花纹形式一般为直线, 很少运用曲线。半坡型 最下部置环形器耳一对, 腹中上部拍印斜向绳 彩陶具有质朴自然的艺术特色。

2.庙底沟型彩陶

仰韶文化中期以庙底沟型彩陶为代表。庙底沟型彩陶是在半坡型基础上发展起来的,仰韶文化中期以庙底沟类型为代表,典型遗址发现于河南陕县庙底沟而得名,仰韶文化庙底沟类型的时代与黄帝开始统治的公元前3707年重合,仰韶文化庙底沟类型遗址中所出土器物特征与黄帝时代所发明使用的器物等是相一致的。其分布中心在河南、陕盆为主,范围较大。陶器以深腹曲壁的碗、盆为主,还有灶、釜、甑、罐、瓮、钵及小口尖底瓶等,不见圜底钵。彩陶数量较多,颜色黑多红少,全为外彩而无内彩,纹饰主要有花瓣纹、钩叶纹、涡纹、三角涡纹、条纹、网纹和圆点纹等,亦有动物纹饰。这些纹饰交互组成,并不均匀周整,也无一定规律。

庙底沟型彩陶(图 1-2-6)造型以大口鼓腹小平底钵最为典型。其装饰纹样有带状纹、花瓣纹、回旋钩连纹等几何纹,以回旋钩连纹最为流行。庙底沟型彩陶多用直线和曲线相结合,采用黑白双关的装饰方法,有律动之美,富有节奏感。

图 1-2-6 庙底沟型彩陶

鹳鱼石斧纹彩陶缸(图 1-2-7), 1978 年在河南 省汝州市(原临汝县) 阎村出土。器形为敞口、圆 唇、深腹,器高47厘米,口径32.7厘米、底径

19.5 厘米。器沿下有四个对称的鼻钮,腹部绘有 围住,仿佛是三道绳圈将陶盆紧紧捆扎着。若盆中 《鹳鱼石斧图》。陶缸外表呈红色、平底圆筒状。陶 缸外壁有一只站立的白鹳,通身洁白,圆眼、长嘴, 昂首挺立。鹳嘴上衔着一条大鱼,也全身涂白,并 用黑线条清晰描绘出鱼身的轮廓。画面右侧竖立一 柄石斧,斧身穿孔,柄部有编织物缠绕并刻画符号。

图 1-2-7 鹳鱼石斧纹彩陶缸

图中的鹳直接用色彩平涂形体, 而鱼、斧则根 据不同的审美需求用粗浓的线条勾勒轮廓, 转折、 起伏、刚柔互用的绘制,以表现物的形态与神情, 达到形神兼备的审美要求。《鹳鱼石斧图》是中国 发现最早的绘画作品之一,以其宏伟的气势体现中 国新石器时代美术创作上的最高成就。

3.马家窑型彩陶

仰韶文化中期以马家窑型彩陶为代表。马家 窑型最早发现干甘肃马家窑, 距今约5000年, 是 由庙底沟型发展和分化出来的, 主要分布在甘肃和 青海部分地区。以小口的壶、罐居多,品种主要有 壶、罐、瓮、盆、钵、豆、碗等。

舞蹈人纹彩陶盆(图1-2-8), 卷唇平底, 内壁 绘有四道平行带纹,最上一道较粗,上下两组纹饰 间有舞蹈人三组,每组两边用内向弧线分隔,两组 弧线间还有一条斜向的柳叶形宽线。外壁用三道线 盛水至四道圈纹的位置,则能看到水面反映出的舞 蹈人倒影,作品创意独特,具有很高的艺术境界。

图 1-2-8 舞蹈人纹彩陶盆

马家窑彩陶(图1-2-9)的艺术特点有三:一 是满。从器物的口沿到接近底部,几乎都饰满了花 纹,显得丰满华美。二是内外彩结合。内壁绘彩是 马家窑彩陶流行的装饰方法,也有内外都加彩的。 三是点和螺旋纹的巧妙运用。马家窑最有代表性的 纹样是螺旋纹,富有强烈的动感和旋律;具有旋动 流畅、丰满繁缛的艺术风格。

图 1-2-9 马家窑彩陶盆

4.半山型彩陶

半山型彩陶首次发现于甘肃半山地区, 距今约 4500年。最具特色的是短颈广启鼓腹彩陶罐(图 1-2-10), 罐体近似球形, 造型饱满凝重。半山彩陶 主要装饰纹样以螺旋纹(或称旋涡纹)和葫芦纹最

中外设计史

有代表性。

半山型彩陶器形宽度和高度比例恰当,曲线和 直线形成鲜明的对比,造型精美。半山型彩陶的造 型和装饰是彩陶工艺中最为精美的,它具有富丽精 巧的艺术风格。

图 1-2-10 短颈广肩鼓腹彩陶罐

5.马厂型彩陶

马厂型彩陶发现于甘肃和青海地区,距今约4000年。以小口双耳罐、单把杯(图1-2-11)最为典型。

8

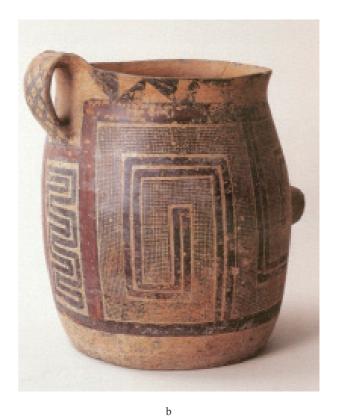

图 1-2-11 马厂型彩陶

马厂型彩陶的装饰纹样以人形纹(蛙纹)最有特点。人形纹(蛙纹)被认为是作播种状的"人格化的神灵"。直线的运用也成为马厂型彩陶的重要特点。

总的来说,马厂型彩陶造型没有半山型彩陶讲究,装饰粗犷、庄重、豪放,注意大效果。它具有刚健、粗犷、简练的艺术特色。

三、黑陶设计

新石器时代晚期,当彩陶文化衰落之后,在 距今4000年的黄河下游及东部沿海地区,出现 了另一种以黑色陶器为特征的文化,所以称黑陶 文化,又因最早发现于山东历城龙山镇,故又称 为龙山文化。龙山文化以山东半岛为中心,陶坯 成型技术、烧窑及封窑技术的提高,使得陶器造 型工整、厚薄均匀、质地坚硬。黑陶工艺的艺术 特色:

(1)黑陶工艺具有黑、薄、光、钮四个特点。

故黑陶有"黑如漆,亮如镜,薄如纸,硬如瓷"之美誉。

- (2)黑陶造型多样,富有新意。
- (3)黑陶工艺以弦纹见长,这种在制作过程中形成的轮纹质朴自然,有一种节奏感和韵律感。
- (4)黑陶喜用镂空的艺术手法,增添了其耐人寻味的艺术魅力。

现藏中国历史博物馆的黑陶蛋壳杯(图 1-2-12), 胎质坚硬, 表面乌黑, 器壁厚度为 0.05~0.1 厘米, 为典型的"蛋皮陶"。器形如带茎的含苞欲放的花蕾, 高足成纺锤状, 为手持提供了方便; 圈足直径与杯底直径相近, 较宽的圈足使重心稳定, 放置平稳。这是龙山黑陶文化的杰出代表。

图 1-2-12 黑陶蛋壳杯

第三节 其他工具设计

随着石器时代的不断发展,石器的使用范围越 来越广,石器工具的制作越来越有深度。伴随农业 经济的发展和定居生活的需要,不仅促使人们在实 践中创造出与人类生活息息相关的陶器设计、纺织 设计,而且创造出了与人们精神信仰、生产生活相 关的玉器设计、骨雕设计和弓箭设计等。就其社会 意义而言,说明农耕时代的到来和进步;就艺术而 言,它为装饰美的产生和发展提供了对象和空间。

一、玉器设计

在新石器时代中晚期以后,一些石器开始蜕变 为礼器, 玉器由于质地、颜色的纯正和形制的奇巧 精美脱颖而出,这些非实用性的工具往往用玉质材 料制成,完全没有使用过的痕迹,有的还有精美的 花纹。

玉器是在石器的基础上进行了精细化的处理, 采用了碾、琢、磋、切等工艺手段,新石器时代的 玉器已有璧、圭、琮、璋等, 多为礼器, 为非实用 性的工具,与实用的工具相比,它们更能反映当时 的美术发展状况。

图 1-3-1 兽面纹玉琮

玉器作为原始部落图腾的标志广泛用于礼仪 祭祀, 具有神秘的巫术色彩与浓厚的原始宗教意 味。我们可以在红山文化、良渚文化出土的玉器中 找到这种原始图腾崇拜的踪迹。例如在浙江余杭的 良渚文化墓地中, 出土的一件玉琮引人注目, 玉 琮(图1-3-1)呈圆柱形,中间对钻圆孔,器表依 饰纹分为两节,以四角为中心,玉琮上有神人与兽 面相结合的图案。研究者指出, 玉琮方与圆表示 地和天,中间的沟代表天地间的沟通;神人与兽 面相结合,则代表神人和怪兽可能是行使沟通天 地神圣之权利的巫师和助手。东北红山文化早期 墓葬牛河梁下层积石冢出土的斜口筒形器(图 1-3-2), 通长 16cm、平口长径 7.4cm、斜口最宽 9.5cm、 壁厚 0.1~0.5cm。通体呈圆柱状,上下斜口与圆 口。该器物置干墓葬者腹部,据推测为墓葬者随身 玉器。

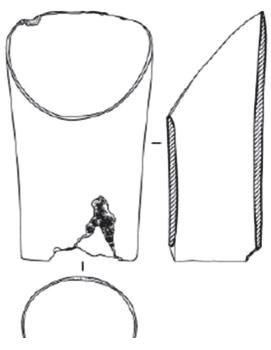

图 1-3-2 斜口筒形器

二、染织设计

我国染织工艺历史悠久, 在仰韶文化遗址中发 现有朱红色麻布残片,证明此时的人们已经对之进 行染色处理。在良渚文化遗址中,则有绢、布、绳 带等丝麻织物,各地遗址中也出土了与之相关的工 具,如骨针、陶纺轮等,证明了纺织工业的出现与 发展。纺轮在新石器时代几千年的时间里,发掘数 量很多,表 1-3-1 中列举了我国新石器时代考古发 掘中典型文化遗址内发掘数量,最有名的当属湖北 天门肖家屋脊发掘的 500 多件纺轮 ①。

表 1-3-1 新石器时代典型遗址中发掘的纺轮数量

序号	遗址	数量/个
1	河南裴李岗文化莪沟遗址	9
2	河北磁山文化遗址	23
3	浙江河姆渡遗址	71
4	萧山跨湖桥遗址	103
5	西安半坡遗址	52
6	福建福清市东张新石器时代遗址	336
7	江西清江营盘里遗址	92
8	青海乐都柳湾墓地	100
9	湖北天门石家河的肖家屋脊早期遗址	514
10	广东曲江石峡墓	93
11	河南唐河寨茨岗新石器时代遗址	87
12	昙石山遗址	307
13	澧县城头山遗址	168
14	内蒙古庙子沟、大坝沟遗址	103
15	庙底沟仰韶文化遗址	85
16	蒲城店遗址	100
17	山东泰安大汶口遗址	31

三、骨雕设计

旧石器时代便出现了骨牙器,到新石器时代仰 韶文化遗址,陕西西乡何家村出土了一件微型骨雕 等骨雕。

晚期智人的代表是北京的山顶洞人(距今约2 万年~1万年),属晚期智人。山顶洞人的石器虽然 不典型,但骨器和装饰品制作得十分精美。他们掌 握了钻孔技术,不仅会一面直钻,而且能两面对 钻。在鲩鱼的眼上骨和直径只有3.3毫米的骨针上 钻出细孔,表明技术已相当熟练,制造钻孔工具的 技术已达到相当高的水平(图1-3-3)。山顶洞人掌 握了磨制技术。尽管这种技术仅用于制造装饰品, 但却为以后新石器时代磨制工具的出现打下了基 础。吉林白城双塔遗址骨锥(图 1-3-4)。

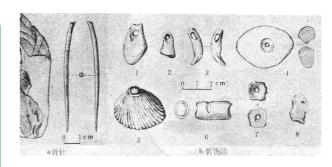

图 1-3-3 山顶洞人石器

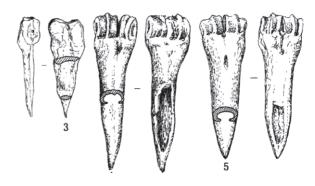

图 1-3-4 吉林白城双塔遗址骨锥

四、弓箭设计

远在3万年以前的旧石器时代晚期,在中国境 内的人类就开始使用弓箭了。最早的箭很简单,用 一根树棍或竹竿,截成一定长度的箭杆,在一端削 尖就是箭。而矢的真正起源应是原始社会石器时 人头像, 山东大汶口文化遗址发现了骨坠、象牙枝 代, 人们把石片、骨或贝壳磨制成尖利的形状, 安

① 饶崛. 纺轮的诞生、演进及其与纺纱技术发展的关系研究——以中国境内新石器时代典型遗址发掘的纺轮为例[D]. 东华大学, 2019.

中外设计史

装在矢杆一端,这就制成了有石镞、骨镞或贝镞的 矢了,比起单用木棍竹竿削的箭可算进了一大步。 由于远古的箭杆难以保存至今,所以出土实物中往 往仅留下箭镞。新石器时代的石、骨、蚌镞,有棒 形、叶形、三角形等多种,有些已有镞茎和逆刺。

图 1-3-5 吉林白城双塔遗址石镞,黄褐色燧石。 圆凸头,尾部尖收整体纤薄,左右不甚对称,通体 压制修理。长 4.7 厘米、宽 2.1 厘米、厚 0.6 厘米。 图 1-3-6 吉林白城双塔遗址骨镞系以哺乳类动物长 骨裂片制成。身截面梭形,双翼略不对称,器身有 火烧痕迹,磨光。残长 3.1 厘米。

图 1-3-5 吉林白城双塔遗址石镞

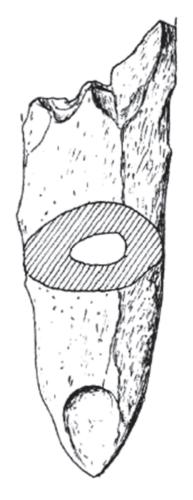

图 1-3-6 吉林白城双塔遗址骨镞

【课后思考题】

- 1. 原始社会彩陶的类型、造型特点、装饰纹样、风格特点及代表作品。
 - 2. 原始社会的黑陶工艺有何艺术特色?