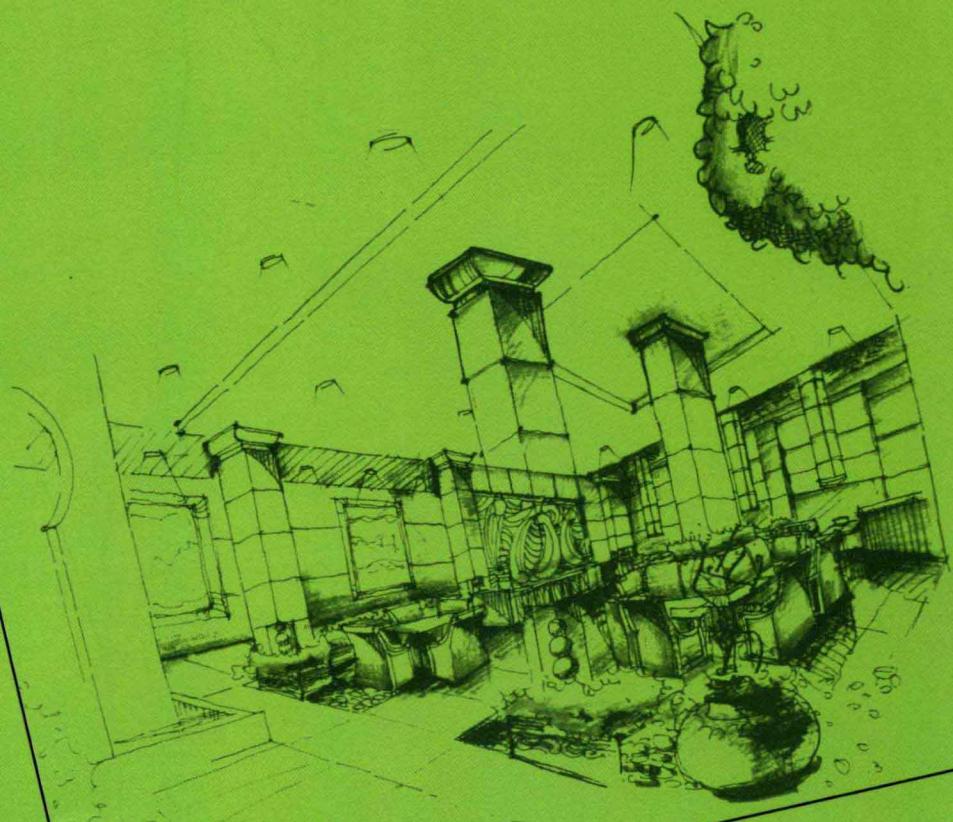

中央广播电视台大学教材

室内设计 概论

张月 编著

中央广播电视台大学出版社
China Central Radio & TV University Press

室内设计概论

张月 编著

中央广播电视台大学出版社·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

室内设计概论/张月编著. —北京: 中央广播电视台大学出版社, 2011.3

中央广播电视台大学教材

ISBN 978-7-304-05067-2

I. ①室… II. ①张… III. ①室内装饰设计—广播电视台大学—教材 IV. ①TU238

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第038147号

版权所有，翻印必究。

中央广播电视台大学教材

室内设计概论

张月 编著

出版·发行: 中央广播电视台大学出版社

电话: 营销中心 010-58840200 总编室 010-68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路45号 邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑: 许 岚

版式设计: 昌兴重信·王颖

责任编辑: 李京妹

责任版式: 张利萍

责任印制: 赵联生

责任校对: 张 娜

印刷: 北京雷杰印刷有限公司

印数: 0001~2000

版本: 2011年3月第1版

2011年3月第1次印刷

开本: 190mm×245mm

印张: 17.25 字数: 382千字

书号: ISBN 978-7-304-05067-2

定价: 65.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

课程说明

室内设计是21世纪最具增值前景的朝阳专业之一。伴随着中国经济的持续发展，城市化进程的加快，住宅业的兴旺，国内外市场的进一步开放，室内设计专业将会吸引越来越多人的眼球。正是为了顺应人们追求美、创造美、表现美的时代要求，适应经济发展对相关人才的需要，中央广播电视台组织编写了本套教材。

本套教材在策划之初得到了清华大学美术学院环境艺术系的大力支持与帮助。课程组本着高标准、实用性的原则，邀请了国内一流的室内设计相关学科专家、学者、教授参与编写。他们将自己在教学与实践应用领域的最新研究成果付诸笔端，呈现给我们集个性与共性、传统性与现代性、民族性与世界性于一体的美的创造。

配合文字教材，我们还编制了音像教材和CAI课件，为学习者提供多种学习途径。

本套教材得到了人力资源和社会保障部的支持，谨向他们表示衷心的感谢。

室内设计专业课程组

前 言

实际上，自从人类开始穴居生活之时，就有了对自己生活环境的“设计改造”，原始人的洞穴岩画可以被看做最早的室内装饰的萌芽。对自己生活环境的改造一直伴随着整个人类的发展历史。

工业革命以后，是现代室内设计产生和快速发展的时期。19世纪的工业革命真正带来了现代室内设计发展的机遇。新的现代建筑体系的出现，建筑功能与技术的日益复杂，推动了建筑行业的专业化分工，原来单独的由建筑师包办的对建筑空间的规划工作，越来越多地交给由不同专业的人员组成的队伍。室内设计成为协助建筑师对建筑的内部空间环境进行深入规划的专业。随着工业化国家社会生活水平的提高、中产阶级的出现以及普通人对生活居住环境质量要求的提高，创造了新的对建筑内部环境需求的市场。这些因素综合在一起，促成了现代意义上的室内设计专业的产生和建立。新的材料技术、结构技术的出现和20世纪现代主义以功能为先的设计思想影响了现代室内设计，使它在继承了前一时代丰富的以造型艺术为主的遗产的同时，引进了现代设计的科学方法，兼顾功能性与艺术性，成为创造宜人居住环境的综合性学科。

中国室内设计专业的设立并不晚于世界发达国家，而真正使室内设计行业走上快速发展的道路，是20世纪80年代中期以后国家基本国策的转变。经济的快速发展，生活水平的迅速提高，极大地促进了室内设计行业和室内装饰产业的发展。今天，国内的室内装饰产业已经发展成为一个巨大的核心产业链条，它不仅为人们的生活创造了优质的环境，而且作为拥有上下游产业链条的支柱产业，为国家的经济发展也作出了重要的贡献。

人才的培养是设计行业发展的核心动力，室内设计专业人才的教育一直呈现着多元化的格局。各种学历或非学历、学术精英或职业化的教育培养出了适应各种层面的职业人才。这次，中央广播电视台大学开设室内设计专业（专科），拓展了新的专业教育空间，本教材的编写正是受中央广播电视台大学室内设计专业（专科）课程组的委托，不胜荣幸。由于时间仓促，加之所设定的教学内容与以往同类课程不尽相同，所述内容定有不恰当之处，遗憾多多，只能留待以后修订时改进。

本教材中大部分图片由本人绘制、摄影，或是项目图片及学生作品。另有图片为本人教案常年所引，来源已经无法考证，特此对图片作者表示感谢。本教材总体框架的设定和部分章节的编写得到了唐应山、张曼莹、徐航等老师的 support，在此表示感谢。

张月

2010年11月

目 录

第1章 导 论	1
1.1 室内设计的理论基础	1
1.2 室内设计的定义与概念	14
1.3 室内设计系统的内容	26
1.4 室内设计师的知识结构	31
第2章 室内设计史	37
2.1 外国建筑及室内设计史	37
2.2 中国建筑及室内设计史	58
2.3 室内设计的风格样式和流派知识	62
第3章 室内设计与人体工程学	73
3.1 人体工程学	73
3.2 人体工程学的应用	88
第4章 室内设计方法	131
4.1 室内设计的思维方法特征	131
4.2 室内设计的图形思维方法	134
4.3 设计表达的基础知识	140
4.4 室内设计的程序与步骤	169

第5章 室内空间设计	191
5.1 室内空间概念	191
5.2 室内空间设计基础	202
5.3 室内空间的构图与组织	206
5.4 空间形象创意思维的拓展	212
5.5 空间形象创意的界定	213
第6章 室内设计的色彩与照明	215
6.1 色彩在室内空间中的应用	215
6.2 室内照明设计	229
第7章 室内陈设艺术设计	239
7.1 室内陈设概述	239
7.2 室内陈设艺术设计的分类	241
第8章 室内设计的实施与管理	245
8.1 室内设计与施工	245
8.2 室内设计的竣工与验收	249
8.3 室内设计的管理	254
参考书目	267
推荐书目	268

学习重点和难点

1. 重点：初步了解室内设计的概念、相关理论及建筑和室内设计史。
2. 难点：掌握室内设计的学习方法，理解在三维尺度设计空间中的创意内涵。

学习建议

要求学生在课下进行适当延伸阅读，如建筑史方面的书籍。

学习目标

1. 通过室内设计的概述，能够清楚室内设计涵盖的范围和室内设计师的主要职责。
2. 掌握设计的基本要素和依据、基本程序和方法；了解室内设计的思维模式和形式语言。

1.1 室内设计的理论基础

室内设计系统的理论基础源于自然环境、人工环境和社会环境中自然科学与社会科学的综合研究成果。了解上述环境中科学的研究结论，将有助于我们对室内设计系统的理论基础的认识。

1.1.1 环境的概念

1.1.1.1 自然环境

自然环境与自然界属于同一概念。按照《辞海》的解释，自然界“指统一的客观物质世界。是在意识以外、不依赖于意识而存在的客观实在。处于永恒运动、变化和发展之中，不断地为人的意识所认识并被人所改造。广义的自然界包括人类社会。人和人的意识是自然界发展的最高产物。狭义指自然科学所研究的无机界和有机界”。对这样的一种认识，人类经历了一个漫长的过程。

从《周易·系辞上》的“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦”的观点，到《老子·二十五章》的“人法地，地法天，天法道，道法自然”的学说；从哥白尼的“日心说”，到牛顿的“绝对时空”观，再到爱因斯坦的“相对论”，可以说，人类对自然界的认识是哲学与自然科学发展的结果。

长期以来，人类对自然环境的研究倾注了大量的心血。其中，影响最大的莫过于牛顿和爱因斯坦，他们的时空观影响了对自然环境科学的所有领域。

相对论明确了时间与空间的相对性，产生出统一认识时间和空间的时空观。

岩石圈是地球生态圈的基础。大气圈是地球生态圈的保护层。水圈是地球生态圈的生命线。

构成自然环境的两大要素时间与空间，是认识一切事物的尺度，是自然环境最基本的概念。目前的自然环境概念正是建立在物理学的时间与空间之上的。以牛顿为代表的古典物理学把时间和空间都看做绝对的存在。就是说，从过去向未来以一定速度流动的固定的绝对时间和把宇宙空间各点规定为间隔相等的坐标的空间，并以这种时空概念作为说明一切自然现象的基准。

然而，爱因斯坦的相对论的提出打破了传统的时空观。在这里：“再没有比把我们生存的世界描述为一个四维的时空统一连续体更为通俗的说法了。”相对论明确了时间与空间的相对性，产生出统一认识时间和空间的时空观，从而奠定了现代自然环境科学的研究的理论基础。

自然环境从宏观上讲大到整个宇宙，从微观上讲小到基本粒子。由于地球是人类居住的星球，从人类的角度出发，地球就是以人为中心的环境系统。

地球是一个巨大的具有圈层结构的扁球形物质实体，从外向内由地壳、地幔、地核逐层构成。地壳岩石圈厚达70 km；地球表层有占据地壳表面积51 100万 km²的水圈，其中71%的水体为海洋；地壳外层有高达2 000 km的大气圈。地壳、地幔、地核三个圈层在太阳光的作用下，逐渐形成维持生命过程、相互渗透制约的自然平衡生态圈。

岩石圈是地球生态圈的基础。表现为物质实体的种种自然形态，几乎都产生于岩石圈。岩石圈的内部蕴藏着丰富的矿物元素，是生物发育生长、人类生存发展不可再生与替代的资源。岩石圈表面的风化层内富含的矿物质，在水分、有机质的共同作用下形成土壤，土壤成为植物生长的母体，对动物的进化具有非同一般的意义。

大气圈是地球生态圈的保护层，从内向外分为对流层、同温层、中间层、暖层、外层。整个大气圈像一块厚厚的气毯包裹着地球，使生物免受放射性辐射和外太空的严寒。大气圈中的空气是生物生长不可缺少的物质，厚约11 km的对流层集中了约3/4的空气。空气中的二氧化碳与氧气在动植物之间的循环交换，构成生命过程的基本模式。同温层中稀薄的臭氧层阻挡太阳紫外线直射地面，暖

层中的电离层能够反射无线电波，它们对人类生活的作用至关重要。

水圈是地球生态圈的生命线。它是海洋在阳光作用下，通过蒸发汽化和冷却液化的过程，与内陆淡水水域和地下水形成的一个循环圈。水体中含有的矿物质、有机营养物质提供了生物生存的最基本需要。不同的水质构成不同生物环境的生态差异。

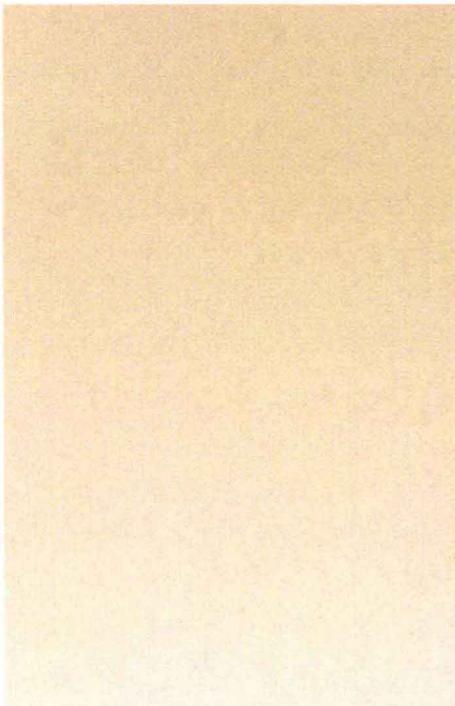
地球生态圈所呈现出的不同自然环境，正是地壳、地幔、地核三个圈层运动变化的结果。地震火山、沧海桑田、风雪雨雾、雷鸣电闪演化出各异的自然现象，高山平原、河流湖泊、森林草原、冰川沙漠构成各异的自然形态。

地球生态圈宛如一部复杂的机器环环紧扣。太阳光成为这部机器运转的能量来源，维持所有生物生命活动的能量消耗。作为生产者的植物，依靠摄取太阳的光能，从环境中吸取二氧化碳、水和矿物质，在叶绿素的催化作用下，将太阳能转变为化学能而贮存于体内。这种光合作用使绿色植物成为生物能量流动的起点。而动物只能靠吃植物和其他动物来取得能量，所以成为消耗者。当人类逐步进化到比任何动物都强大，进而主宰整个世界的时候，自然也就成了最终的消耗者。

整个生态圈就是这样一个自然循环的平衡系统。生长在同一地区相互供养的动植物群体所形成的食物链循环，称为食物网。每一个小的生态系统都有自己的循环。地球生态圈正是由许多这样的系统构成的物质大循环。而水、碳、氮、氧等的循环又成为自然界中最基本、最重要的循环系统。人类作为最终的消耗者，如果只是一味地向自然界索取，以致彻底打破自然循环的平衡系统，那么自然环境将无可挽回地报复人类。

1.1.1.2 人工环境

达尔文指出：“人是上升到最高峰的而不是原来就处于最高峰的，这个事实给人提出了希望，即在遥远的未来，人可能达到更高等级的命运。”正是在这种希望的驱使

所有依靠人的力量，在原生的自然环境中建成的物质实体，包括它们之间的虚空和排放物，构成次生的人工环境。

下，人类从诞生的那一天起，就开始了对自身生存空间的不懈开拓：渔猎耕种、开矿建筑。在过去的漫长岁月中，人类社会从传统的农牧业发展到近现代的大工业；人类在地球的土地上，建造了形形色色、风格迥然的房屋殿堂、堤坝桥梁，组成大大小小无数个城镇乡村、矿山工厂。所有这些依靠人类的力量，在原生的自然环境中建成的物质实体，包括它们之间的虚空和排放物，构成次生的人工环境。

达尔文在《人类的由来》中指出：“人处于最原始状态时就已经是地球上最具有统治能力的动物。人比任何别的有高度严密组织的动物都要蔓延得更为广泛；别的一切动物都在人的面前屈服了。人的这种巨大优越性，显然归之于人的智能，启发人协助、保卫自己的伙伴的社会生活习惯，人的体形，人所具有的这些特点的极端重要性，已经由生存竞争的最后裁决所证明。”发音清晰的语言成为人类奇迹般进步的动因；工具的运用使人类的劳动更具有创造性；火的发现与生火技术的掌握，使人类第一次摆脱了自然界的束缚。史前时代的人类已经显示出改造自然的非凡的观察力、记忆力、求知欲、想象力和推断力。

随着时间的推移，人类掌握的技术日趋增多，各种发明创造使人类改造自然的能力越来越强大，以致发展到次生的人工环境严重地影响了原生自然环境的存在的地步。

人工环境的发展经历了狩猎采集、农耕、工业化三个时期。

人工环境的主体是建筑。东方建筑以中国传统的木构造为主体，基本的艺术造型均来自结构本身。西方建筑的石构造始自古埃及，辉煌于古希腊、古罗马。

人工环境的发展经历了狩猎采集、农耕、工业化三个时期，在时间上是以百进位数级递减；在以人均占有空间的速率上则几乎是以几何级数递增。尤其是近200年内，人口更呈现出爆炸性增长的趋势。然而在自然环境中，生物物种绝种的速率，则以十分惊人的速度推进：6 500万年前是每1 000年只有1种，400年前是每4年1种，20世纪70年代是每天1种，如果没有新的保护措施，预计到21世纪中期，只是高等植物便有 $1/4$ 、约60 000种可能或接近绝种。可见，人工环境的发展（尤其是工业化之后）是以破坏自然环境为代价的。

人工环境的主体是建筑。在生产工具极其简陋的狩猎采集时期，生活方式和生产力水平决定了当时的人类不

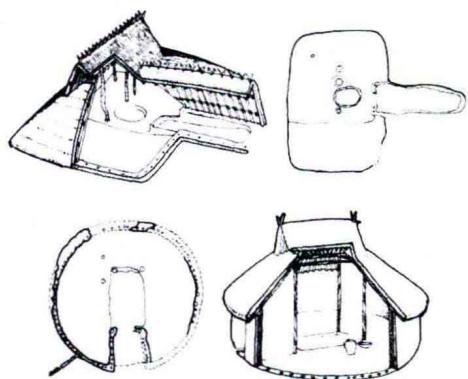

图1-1 原始人居住环境

可能营造像样的建筑。正如《韩非子·五蠹第四十九》记载：“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，而民悦之，使王天下，号曰有巢氏。”因此，这个时期的人工环境显得非常原始，基本上处在与自然环境共融的状态（见图1-1）。

进入农耕时期，人类开始定居。随着生产工具的改进、生产力水平的提高，建筑在发展中不断完善，形成东西方传统建筑的木构造与石构造两大体系。东方建筑以中国传统的木构造为主体，基本的艺术造型均来自结构本身。无论宫殿寺庙，还是住宅园林，均注重建筑院落单位的群体组合；主从有序、变化灵活的形制数千年一脉相承。西方建筑的石构造始自古埃及，辉煌于古希腊、古罗马。雄伟宏大的金字塔，端庄秀美的雅典卫城帕提农神庙，气势壮丽的罗马万神庙（见图1-2），成为石构造建筑的经典。

综观农耕时期的建筑，我们不难发现除了居住与公共建筑之外，生产性的建筑很少，以致古罗马的3层叠起连续拱券输水道（见图1-3）和中国战国时期的水利工程都江堰成为罕有的代表。

图1-2 罗马万神庙

图1-3 古罗马的3层叠起连续拱券输水道

农耕时期的建筑无论是单体形制、群体组合，还是比例尺度、细部装饰都达到相当高的水平。世界文化名城几乎都建成于这个时期。建筑的空间构图与自然环境高度和谐统一。由于建筑内部的采暖通风设备相对处于自然的原始状态，所以除了建筑本身所消耗的自然资源外，很少向外排放有害物；加之人口数量有限，建筑的规模相对较小，生产性建筑极少，基本上是为农耕服务的水利设施，因此尽管这个时期的人类生活质量仍处于较低的水平，但农耕时代的人工环境，在促进人类社会向前发展的同时，基本上做到了与自然环境共融共生。

进入工业化时期，人类的生产方式出现了革命性的变化。机器的使用，大大解放了生产力。生产的高速运转，促进了社会分工的加速发展。城市化的趋势，使建筑的类型猛增。建筑空间的功能需求日趋复杂，农耕时代原有的传统建筑形式已很难适应新的功能要求。对功能的需求又促进了现代建筑理论的诞生。“形式随从功能”、“住宅是居住的机器”等言论，成为现代主义建筑产生的催化剂。随着钢筋混凝土框架结构和玻璃的大量使用，营造更大的内部空间成为可能。灵活多变的空间形式，完全打破了农耕时期传统建筑较为呆板的空间布局，创造出功能实用、造型简洁的建筑样式。

在这个时期，建筑的体量和规模都达到前所未有的程度。大量的生产性建筑冒出了地平线。机器轰鸣的巨大厂房、高耸林立的烟囱，一度成为时代的骄傲与象征。居住与公共建筑内部开始大量使用人工的采暖通风设备，从而营造出一个个隔绝于自然、封闭的人工气候。这样的人工环境造就了现代的物质文明。虽然人类的物质生活水平达到了相当高的程度，但是人类违背自然规律的“自私”行为，很快使人类尝到了苦果。自然灾害频率的增加，臭氧层空洞的出现，预示了人类生存危机的到来。事实证明，工业化时期人工环境的建造，没有能够完全做到与自然环境的共融共生。

展望未来，人工环境还将继续发展，与自然环境的共融共生，将被摆在最重要的位置予以考虑。建筑领域中的“绿色设计”、生态建筑将会成为发展的主流。在人工环境的建设道路上，人类还需要渡过许多难关。

1.1.1.3 社会环境

马克思在《政治经济学批判·导言》附录中指出“人是最名副其实的社会动物，不仅是一种合群的动物，而且是只有在社会中才能独立的动物。”亚里士多德在《伦理学》中指出：“人是一种政治动物，其正确性就是要大家在一起生活。”在社会动物和政治动物两种属性中，社会性具有更广泛的含义，因为社会是以共同的物质生产活动为基础且相互联系的人们的总体。人类是以群

居的形式生活的，这种生活体现在各种形式的人际交往联系上。家庭是最基本的形式，村镇、城市是另一种形式，国家则是最高的形式。只有在国家的形式下，人才具有其政治性。

人类社会在漫长的历史进程中，受到不同的原生自然环境与次生人工环境的影响，形成不同的生活方式和风俗习惯，造就出不同的民族文化、宗教信仰、政治派别。人们在生活的交往中，组成了不同的群体，每个人都处在各自的社会圈子中，从而构成特定的人文社会环境。人文社会环境受社会发展变化的影响，呈现出完全不同的形态，从而影响了人工环境的发展。

原始社会是人类历史上延续时间最长、狩猎采集阶段的主要社会形态。这个以生产资料原始公社所有制为基础的社会制度，前后历经旧石器、中石器、新石器时代数百万年。原始社会的生产力极度低下，为了维系生存，人们只能联合起来共同劳动、共同占用生产资料和产品，以群居的方式生活，所以原始群体中的人只有社会性，而没有政治性。因此，其人文社会环境异常简单。在这种社会环境下产生的人工环境仅仅是以栖身之所为主组成的简陋的建筑群落。

奴隶社会是以奴隶主占有生产资料和生产者（奴隶）为基础的社会制度，前后历经新石器时代后期、青铜器时代，处于农耕前期。奴隶社会最早出现在古代的埃及、巴比伦和中国，而又以古希腊和古罗马最为典型。在奴隶社会中，大批的奴隶任由奴隶主驱使，从事极其繁重的劳动，使社会生产力有了很大的进步，社会文化也有了不小的发展。奴隶主为了维护自己的政治统治，借助神灵炫耀其至高无上的权力，兴建了大批超人尺度的神殿、陵墓、竞技场。高度的政治极权与无偿的劳动力占有，使在奴隶社会环境下产生的人工环境，呈现出公共建筑与居住建筑并存，规模宏大的城郭形态。在这种社会环境下，“神”居于主导地位，人工环境中的主体建筑虽然具有宏伟的体量和严谨的构图，但其使用者是“神”而非“人”。

封建社会是人类历史上变化最为复杂的社会形态，贯

在社会动物和政治动物两种属性中，社会性具有更广泛的含义，因为社会是以共同的物质生产活动为基础且相互联系的人们的总体。

穿于铁器时代，处于农耕后期。由于封建领主给予农民一定程度的人身自由，土地占有者收取地租的方式对生产的好坏与生产者本身利益有一定联系，由此产生的劳动积极性提高了生产力水平，从而推动了社会的进步。封建社会在东西方的形成和发展中，呈现出完全不同的形态。在东方，专制的中央集权统一封建大帝国是政治统治的主要形式；而在西方，整个中世纪完全处于封建分裂状态，宗教占据了社会生活的主导，教会统治成为政治的主要形式，由此形成东西方不同的社会环境。在东方，社会环境按照地域、人文分为三大块：以中东为中心的伊斯兰文化圈、印度文化圈和东南亚文化圈。虽然宗教在这里具有很大的影响力，但始终未能在政治上占据统治地位。封建王室的皇权牢牢控制着国家的一切。在这种社会环境的制约下，宫廷文化一直处于主导，在不少地方，宫廷建筑影响着人工环境的发展。即使是宗教建筑也只能成为世俗政权的纪念碑。这种情况在中国表现得尤为明显。在西方，封建领主的封地割据使国家名存实亡。而基督教分别以罗马和君士坦丁堡为首都，建立了集中统一的教会，实现了政教合一的统治。这种统治渗透到社会的各个领域，生老病死、婚丧嫁娶、教育诉讼几乎无所不包。在这样的社会环境影响下，教堂建筑成为整个中世纪人工环境的代表。综观封建社会环境下产生的人工环境，我们不难发现，以宫廷建筑和宗教建筑为中心的城镇建筑群落，成为其主导形态。皇权和神权的共同作用，使人工环境呈现出强烈的级差和高耸尺度。

资本主义社会人工环境演变为居住建筑、公共建筑与生产性建筑并存的密集、超大的城市群落，并诱发出一系列破坏地球生态环境的问题。

资本主义社会是以生产资料私人占有和雇佣劳动为基础的社会制度，萌芽于14、15世纪的地中海沿岸，发展于17、18世纪的西欧。资本主义社会贯穿于整个工业化阶段。由于资本主义社会实行自由的市场经济，将生产超过消费的余额用于扩大生产力，而非用于投入建造像金字塔、大教堂等生产项目。因此，创造了最发达的商品生产，促进了生产力的迅速发展，并对人工环境产生了有史以来最大的影响。资本主义的社会环境以个人为中心，赚取剩余价值、积累资本成为天经地义，金钱作为商品生产

的润滑剂，渗透到社会的各个领域。人与人的关系演变为金钱关系，成为社会存在的准则与基础。作为政治的最高形式——国家也未能幸免。在这样的社会环境影响下，建筑开始进入一个崭新的阶段。人的需要成为衡量一切的标准，使用功能被摆放到第一的位置。人工环境由此演变为居住建筑、公共建筑与生产性建筑并存的密集、超大的城市群落，并诱发出一系列破坏地球生态环境的问题。

1.1.2 传统艺术理论

1.1.2.1 艺术

从历史的角度出发，艺术包含了最广义的解释，即技能和技术的含义。

在西方的传统思想中，广义的对“艺术”一词的解释和现代艺术严格界定的含义是不同的。从古希腊时代到18世纪末，“艺术”一词是指制造者制作任何一件产品所需要掌握的技艺。无论是一幅画、一件衣服、一艘木船，还是一次演讲，它们所使用的技巧，都可称为艺术。其制成品称为艺术品。

一直到康德第一次使用“造型艺术”一词，以区别于其他艺术。康德在《判断力批判》中指出：“造型艺术……是一种表现形式，它有着内在的合目的性，虽然它没有目的，但在社会交流中起着促进文化与精神力量的作用。”同时表明，“艺术，人所掌握的技艺，也是与科学（从知识得来的能力）有区别的，正如实践才能之与理论才能，技术之与理论（如测量术之与几何学）。由此，那种一经知道应该怎样做就立即能够做到，除了对预期达到的结果充分了解之外不需再做任何努力的事不能称做艺术。艺术则有其特性，即使掌握了最完整的有关知识，也不意味着立即掌握了熟练的技巧”。 “正确地说，只有通过自由的、也是出于自愿的以理性为基础的创造成果，才能被称为艺术。”从此，艺术品本身成为供人享用的精神产品，成为不需要外力来实现其目的之终极目的。

在这之后的几个世纪，“艺术”一词的意义逐渐被界定为专指文学、音乐、绘画、雕塑等审美专业的创作。艺术成为人类以不同的形式塑造形象，具体地反映社会生活，从而表现作者思想感情的一种意识形态。以文学为代表的语言艺术，以音乐、舞蹈为代表的表演艺术，以绘画、雕塑为代表的造型艺术和以戏剧、电影为代表的综合艺术，成为各具风格的艺术类型。众多的艺术门类以表现形式的特征为出发点，按照自然界的基本要素，即时间和空间划分，分为时间艺术和空间艺术两大系统。

在东方，艺术的理论博大精深，艺术的风格璀璨辉煌。东方艺术以其独

以“意境”代替“逼真”，
以“神似”代替“形似”，成为
中国传统艺术最本质的特征。

有的特色，构成它自成体系的根基。早在公元前，印度就出现了一部艺术理论的专著《舞论》，相传作者是婆罗多牟尼，这部专著对印度古代音乐、舞蹈和戏剧做了非常详尽的论述，表达了完整的审美原则，成为印度后世艺术理论发展的基础。在古代的中国，艺术理论完全融会于哲学、伦理学、文艺批评和鉴赏中，虽然没有上升到抽象、狭义的艺术美学专著，但是其精神内涵已深深地根植于中华民族悠久的文化传统之中。

虽然在远古的象形文字中，艺术的“艺”字像一个拿着工具的人；在古汉语中，“艺术”泛指各种技术技能。《后汉书·伏湛传附伏无忌》：“永和元年，诏无忌与议郎黄景校定中书《五经》、诸子百家、艺术。”注：“艺谓书数射御，术谓医方卜筮。”然而以现代对“艺术”一词的理解，来看待中国传统文化中的“艺术”，我们不难发现，艺术始终与政治联姻，从来都属于上层建筑的伦理道德范畴。上古时期礼乐并举，礼乐被视为政治秩序的标志，“六艺”之一的乐成为贵族子弟的必修课。“凡音者，生于人心者也；乐者，通伦理者也。是故，知声而不知音者，禽兽是也；知音而不知乐者，众庶是也。唯君子为能知乐。是故，审声以知音，审音以知乐，审乐以知政，而治道备矣。是故，不知声者不可与言音，不知音者不可与言乐。知乐，则几于知礼矣。礼乐皆得，谓之有德。德者得也。”（《礼记·乐记》）可见知乐的重要。艺术与统治几乎等同，礼崩乐坏意味着政治衰亡。儒家理论就此成为中国传统文化的基础。在这个文化传统中，艺术始终是以人的主观意识为出发点，表现自我，追求事物的内在灵魂。以“意境”代替“逼真”，以“神似”代替“形似”，成为中国传统艺术最本质的特征。而以这种特征所形成的中国传统风格具有内在含蓄的神韵。

综观东西方的艺术理论，我们不难看出其共同点，这一共同点主要体现在艺术审美的统一性上。作为艺术家，总是要创造美的精神产品。这种创造要么源于生活，再现他们的所见；要么是他们主观的心灵写照；要么混淆现实生活与他们的想象。由于人们往往习惯于某种艺术风格，