

艺术坊
品味艺术 享受生活

*Product Design
Appreciation*

李砚祖

著

一物一菩提 造物艺术欣赏

人的文化史在相当长的时期内实际上是一部造物文化史。

艺术坊
品味艺术 享受生活

*Product Design
Appreciation*

李砚祖
◆ 著

造物艺术欣赏
一物一菩提

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

一物一菩提：造物艺术欣赏/李砚祖著. —北京：中国人民大学出版社，2017.7

(明德书系·艺术坊)

ISBN 978-7-300-24678-9

I. ①一… II. ①李… III. ①产品设计-研究 IV. ①TB472

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 167802 号

明德书系·艺术坊

一物一菩提：造物艺术欣赏

李砚祖 著

Yiwuyiputi: Zaowu Yishu Xinshang

出版发行	中国人民大学出版社				
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080		
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)		
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)		
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)		
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)				
经 销	新华书店				
印 刷	涿州市星河印刷有限公司				
规 格	148 mm×210 mm 32 开本	版 次	2017 年 8 月第 1 版		
印 张	11.875 插页 2	印 次	2017 年 8 月第 1 次印刷		
字 数	208 000	定 价	49.80 元		

版权所有

侵权必究

印装差错

负责调换

目 录

第1章 设计与造物	1
第一节 石之为器 串饰为美	3
一 石之为器	3
二 串饰为美	15
第二节 造型成器	23
一 炼土为陶	23
二 造型成器	29
第三节 造物的文化与艺术	38
一 造物的文化	38
二 造物与艺术	44
第2章 华夏意匠	47
第一节 陶埴之道	49
一 彩陶与文化	49

二	釉陶与唐三彩	63
三	壶中天地	71
第二节	千峰翠色	85
一	翠色如玉	85
二	宋瓷之美	94
第三节	青花五彩	116
一	青绘花瓷	116
二	五色彩瓷	131
第3章	工艺经典	141
第一节	青铜经典	143
一	青铜时代	143
二	国之重器与钟鸣鼎食	151
三	青铜器的造型	164
四	青铜器的装饰	181
第二节	髹漆制器	193
一	从髹涂到漆绘蚌饰	193
二	五百年鼎盛：楚汉漆器	199
三	从绘到刻：剔红剔犀	211
四	漆的塑造：夹纻造像	217
第三节	玉山玉海	224
一	礼天地之器	224

二 玉山玉海	236
第四节 竹木民具	244
一 民具与民间工艺	244
二 家具与明式家具	254
第4章 走向现代	269
第一节 工业革命与设计	271
一 工业革命	271
二 工业革命时代的产品设计	277
第二节 从莫里斯开始	285
一 “水晶宫”的光辉	285
二 现代设计之父	290
三 新艺术运动与设计	300
第三节 现代艺术运动与现代设计	308
一 现代艺术运动	308
二 荷兰风格派与俄国构成主义	320
三 装饰艺术运动和流线型设计	329
四 北欧风格	343
第四节 现代设计的摇篮：包豪斯	349
一 格罗皮乌斯与包豪斯	349
二 包豪斯的基础课程与设计教学	355
三 大师与杰作	362

第 1 章

设计
与
造物

第一节 石之为器 串饰为美

一 石之为器

人类的文化最早是写在石头上的。人类的设计最早也是从石头上开始的。

人类研究表明，在从猿到人的转变过程中，人类曾经历了一个使用天然木石工具的阶段。当发现天然木石工具不能适应需要，而产生一种改造或重新制造的欲望，并开始动手制造时，设计和文化便随着造物而产生了。

石器是人类最早的文化产物和信物。现今发现人类最早使用和制造的石器距今约二百万年前，20世纪30年代英国考古和人类学家L. 利基和他的妻子M. 利基在非洲坦桑尼亚的奥杜威峡谷发现了数量众多、样式不同的石器，这些石器大多是用砾石制造的“砍砸器”（图1—1），还有盘状器、

图1—1 非洲坦桑尼亚奥杜威峡谷砍砸器

球状器和多面体器等。其时代距今大约一百八十万年，属于旧石器时代早期。虽然这种造物非常原始，非常粗陋，但由使用天然工具到制造工具，这是人类迈出的历史性的一步。在这一步中，人类从动物式的本能的劳动到造物的创造性劳动，人不仅完成了自身的转变，成为真正意义上的人，劳动的人，而且成为会设计的人，会创造的人。可以说人类的一切文化和设计正是从这一步开始的。

现代的奥杜威峡谷位于东非干旱的塞恩吉蒂平原上，它曾经是一个湖泊。200 万年前，湖泊两岸居住着无数的野生动物和古生人群，因此，留下了丰富的旧石器时代遗物，成为人类进化发展史上的一个重要遗址。自 30 年代以来，这里相继发现了近二百万年前古生人群用过的居住营地和屠宰场。

奥杜威文化石器的发展经历了一个相当长的历史过程。M. 利基在 1967 年的研究中认为，奥杜威各个地层的石器工具，位于一层和二层下部的可归为一个文化类型，即奥杜威文化；奥杜威二层上部包含两个类型的文化：一是进步的奥杜威文化，一是所谓的手斧文化，一般称为阿舍利手斧或文化；奥杜威二层上部及第三四层，时代上属于中更新世，手斧不仅一直存在，而且是向前发展的。奥杜威早期的石器中，有的砍砸器采用交互打片的方式，形成一个与尖部相对的手握部分，因而被称为原始手斧。

在中国，首次发现的早期类型直立人的代表是云南元谋人，距今约一百七十万年。在元谋人化石所在的褐色黏土层位里曾发现了几件石器，其中有用石英岩打制的4件刮削器。^①1984年，中国科学院古脊椎动物与人类研究所的考察队在重庆市巫山县庙宇镇龙坪村龙洞苞西坡发现一早期人类遗址——巫山龙骨坡遗址，从1985年开始至1997年，经过十多年的发掘，初步断定其年代距今180~248万年。1985~1988年发现的两件石器，一为安山岩打制的多边砍砸器，另一为石英砂岩打制的砸击石锤。在1997年的发掘中，发现了大量石制品，其中多有明显的打击痕迹。有的标本不仅有打击痕迹，而且加工部分体现了早期人类（距今180~200万年）制造石器的特点，即打出来是什么样子就是什么样子，不进行第二步的加工和修整，没有规律可循，由于受原料的限制，石器大小不等，形态各异。^②巫山龙骨坡遗址的发现，尤其是大量石制品的发现，表明早在200万年前的华夏大地，已经有了人类的足迹，即在中国这块土地上，在200万年前先民们已经开始创造文化。

在考古学上人们将石器时代分为旧石器时代和新石器时代。

---

① 20世纪80年代有研究表明，元谋人化石的年代应不早于距今73万年，可能为距今50~60万年。参见中国社会科学院考古研究所编：《新中国的考古发现和研究》，3页，北京，文物出版社，1984。

② 《中国文物报》，1998-04-15，第三版。

旧石器时代占人类历史的 99.8%，从二三百万年前开始至一万年
年前为止。新、旧两大时代又根据时间早晚分为早期、中期和
晚期。旧石器时代的三期又与人类体质发展的直立人、早期智
人、晚期智人三个阶段相应。在旧石器到新石器这一漫长的时
代中，人类的体质和文化都经过了一个从低级到高级的发展阶
段，人类的造物——石器的打制和设计也是这样，从粗石器到
细石器；从一般石器到美玉；从简单打制到进一步加工、琢磨，
最后走向精致。

欧洲的旧石器时代遗存极为丰富，早期遗存有阿部维利文
化、阿舍利文化、克拉克当文化；中期遗存有莫斯特文化、勒
瓦娄哇文化；晚期有奥瑞纳文化、梭鲁特文化、马格德林文化
等。中国的旧石器文化同样丰富和自成系统，早期遗存有蓝田
人文化、北京人文化、观音洞文化；中期遗存有丁村文化；晚
期遗存有峙峪文化、山顶洞文化、下川文化等。

20 世纪 60 年代初期，在山西芮城县西侯度发现了早更新世
晚期的人类文化遗存，距今约一百八十万年，发现石器三十余
件，其中有双面和单面砍砸器及直刃、圆刃刮削器等。这些石
器使用锤击法打下的石片加工而成。1964 年发现的陕西蓝田人
统属中更新世时代，距今约八十万年。发掘和采集到的石器五
十余件，有刮削器、大尖状器、多边或单边砍砸器、球形器等。
打制和加工修理石器都采用锤击法。值得注意的是，这一时期

的石器工具类型在设计上已具有某种程序和方法，显示出设计上一定的进步性（图1—2）。

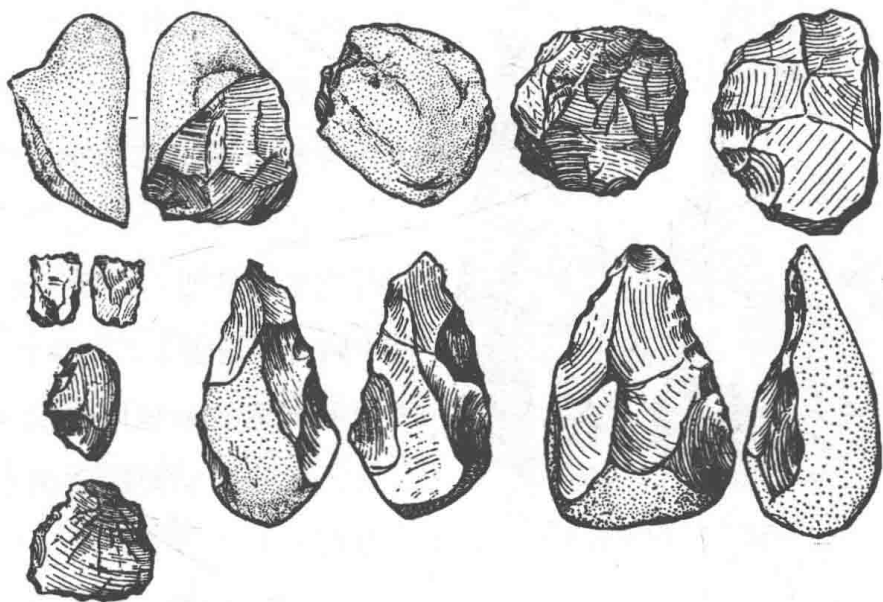

图1—2 中国陕西蓝田石器

作为晚期直立人代表的北京人，距今约五十万年，据对近六千件石器标本的研究，北京人的石器有许多共同的特点，石器原料主要是脉石英，普遍使用锤击法、砸击法打片。石器已有一定的类型和分工，以刮削器为主，还有尖状器、砍砸器、雕刻器和石锤。从设计的角度看，北京人的石器文化同样存在着一个渐变和提高的过程，从原料上看，由软质的砂岩向硬质的燧石转变；打制技术上，砸击法打出的石片增多，质量提高。石器制作技术进步的结果是石器成品率提高，石器类型增加，

小型石器趋于精致。

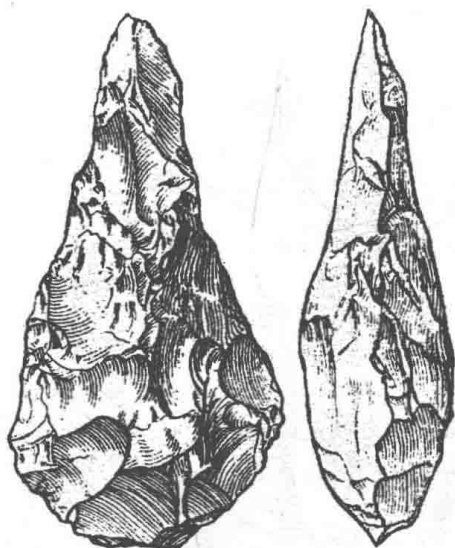

图 1—3 阿舍利手斧

在许多古人类早期遗址中，存有一种比较进步的石器工艺传统，西方学者称之为阿舍利石器工艺传统。奥杜威地区产生这种工艺传统的时代可以早到 140 万年前。随着阿舍利石器工艺的流传，石器的制造技术也同时发展进步。一种比早期的砍砸器的刃部更长、更直、更为锐利，

并可以两面使用的工具——手斧，被创造准确地说被设计出来，成为阿舍利石器文化的代表（图 1—3）。阿舍利石器文化首先是在欧洲被发现的，同晚期直立人同时代的欧洲旧石器早期文化有著名的阿布维利文化（舍利文化）、阿舍利文化和克拉克当文化。

典型的阿布维利文化发现于法国北部阿布维利市郊康姆河畔的台地上，主要的石器是用燧石结核打制的手斧。这种手斧在造型上的特征是，一端打制成尖刃状，另一端保留燧石结核的钝圆部分，以便手握。这种设计在奥杜威的原始手斧中便能看到。阿布维利文化发展成阿舍利文化后，手斧的设计制造技

术有了进步，增加了用木棒和骨棒打制的技术。现已发现的阿舍利文化期石器工艺有 18 种不同的类型，包括各种石凿、石钻、石砧、石锤、刮削器及石球等。类型的增多说明制造者在设计和造型方面的进步。

在旧石器时代中期，随着早期智人的出现，石器工具的设计制造技术有了显著的进步。接续在阿舍利文化期之后的欧洲莫斯特文化期石器便以新的打片法和细敲石片法见长，智人能用动物骨头制成的“砧”修整燧石，并根据设计把燧石制造成适用的形状（图 1—4）。

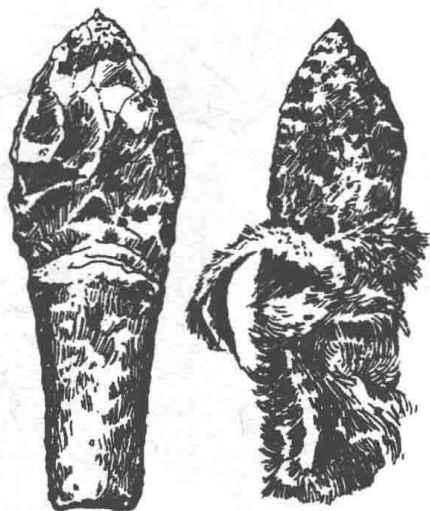

图 1—4 莫斯特文化期带柄武器

中国的早期智人，也有着自己的工艺技术传统，在华北地区即存在着所谓“大石片砍砸器——三棱大尖状器传统”和“船头状刮削器——雕刻器传统”，不同的技术传统实际上体现了不同的设计传统（图 1—5）。

山西丁村文化，是我国旧石器时代中期的典型遗存之一。石器以砍砸器、三棱大尖状器为主，重要的是有少量石器开始第二步的修整加工。山西阳高县许家窑是目前我国旧石器中期古人类化石和文化遗物最丰富的遗址，不少石器经过第二步加工，

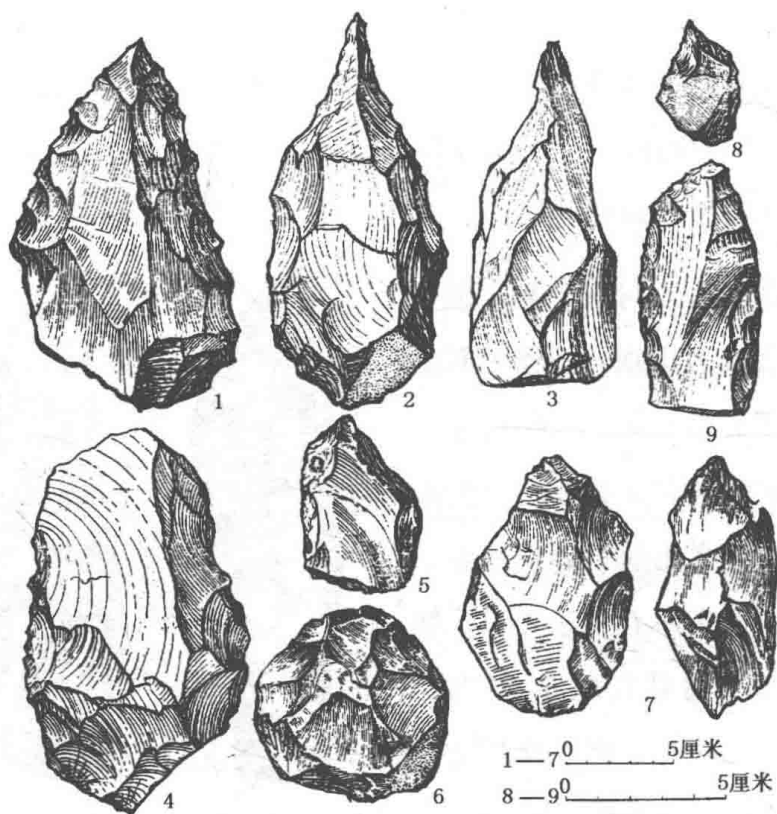

图 1—5 丁村文化石器

1. 鹤嘴形厚尖状器 2、3. 三棱大尖状器 4. 薄刃多边形器 5. 刮削器
6. 石球 7. 多边砍砸器 8. 小型尖状器 9. 舌形尖状器
(山西襄汾丁村出土)

形制比以前复杂精巧，如短身圆头刮削器，小弧圆形的刃缘经过精细加工，已带有细石器技术的特征，代表了当时的一种进步因素。经过了上百万年的努力，到中国早期智人阶段，人们终于开始和完成了对石器的第二步加工，这不仅在工具的设计制造史上、在改造客观世界上具有重要意义，对于改造人的主观世界同样具有重要的意义。第二步加工的产生，实际上标志着

人类的设计能力有了提高和发展，人的主观意识和主观能动性也有了进一步的提高，人在上百万年的数亿万次的实践中，逐渐感觉和把握了一些有规律性的东西，如对形、造型和对设计的认识，而人的美和审美意识也在这漫长的历史进程中逐渐滋生起来。

在旧石器时代晚期，人类积累了更多的造物知识和设计经验，石器制造普遍经过第二步加工，这一阶段的石器，器形普遍变小，因此有细石器之称。人们用压制法修整石器，能制造更为精巧实用的镶嵌复合工具。细石器技术的出现，不仅使石器类型增多，而且导致了工具和武器的专门化、定型化，许多新型的工具不仅适应于新的生产和生活的需要，在造型设计上也表现出一定的创意性并趋于多样化和复杂化（图1—6）。

图1—6 打制石器与压制石片的方法

山西朔县峙峪村峙峪文化属于细石器初期的发生阶段，其特征是细小石器和小石片占多数，并发现了石箭头、钺形小石