

清华大学美术学院 主编
高等艺术院校艺术设计学科专业教材

College
Textbooks on
Art & Design
中国设计史

陈瑞林 编著 湖北长江出版集团 湖北美术出版社

 清华大学美术学院 主编
高等艺术院校艺术设计学科专业教材

College
Textbooks on
Art & Design
中国设计史

陈瑞林 编著 湖北长江出版集团 湖北美术出版社

编辑策划：王开元
责任编辑：张 浩
技术编辑：程业友
整体设计：陈 楠 刘嘉鹏

图书在版编目（CIP）数据

中国设计史 / 陈瑞林 编著
—武汉：湖北美术出版社，2009.3
高等艺术院校艺术设计学科专业教材
ISBN 978-7-5394-2560-3

I . 中…
II . 陈…
III . 设计—工艺美术—中国—高等学校—教材
IV . J509.2
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 004207 号

中国设计史 / 陈瑞林 编著

出版发行：湖北美术出版社
地 址：武汉市雄楚大街 268 号
湖北出版文化城 B 座
电 话：(027)87679520 87679521 87679522
传 真：(027)87679523
邮政编码：430070
h t t p : www.hbapress.com.cn
E - mail : hbapress@vip.sina.com
制 版：武汉市盛美联广告设计有限责任公司
印 刷：湖北恒泰印务有限公司
开 本：889mm×1194mm 1/16
印 张：7.5
印 数：3000 册
版 次：2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷
定 价：48.00 元

序

与其他专业相比，艺术设计专业有一个鲜明的特色，这就是：经济越发达，国家和社会对艺术设计专业的人才需求就越迫切、越旺盛。改革开放以来，随着我国经济的持续高速发展，国民生活水平日益提高，我国的艺术设计教育事业也得到社会空前的关注而蓬勃发展。目前，不仅艺术类院校大力发展艺术设计教育，而且几乎所有的高等院校都在不同程度上以不同的规模和层次开设艺术设计专业，开展艺术设计教育。近几年，每年报考艺术设计的考生数量和各高校的招生数量不断攀升，办学规模不断扩大，办学层次也不断提高。社会的强劲需求，广大考生的热切期望，各高校的办学积极性，都极大地促进了这个专业的发展。但由于办学条件的局限，特别是师资力量和教学经验需要一个积累过程，这种快速发展也对人才培养质量提出严峻的挑战。

清华大学美术学院的前身是中央工艺美术学院，艺术设计专业教育是我院的特色和优势，50多年来，积累了丰富的教学经验，为国家的经济和文化建设培养了数以千计的高质量人才。这些人才在全国各相关行业和高校的教学、科研岗位上发挥着重要作用。为进一步满足社会需求，20世纪末，我们组织骨干教师编写了一套艺术设计专业的自学高考教材，该套教材出版以来，得到社会各界和广大自考生的好评，收到良好的社会效益，获得清华大学优秀教材一等奖。针对目前艺术设计专业本科教育的发展现状，为进一步

提高本科教学水平，最近，我们又在2002年版自考教材的基础上，精选一批具有代表性的课程，组织一批在教学一线执教多年，教学经验丰富的教授、副教授和中青年骨干，编写出这套艺术设计本科系列教材。这套教材不仅注重艺术水平和实际操作性，还结合现状，具有一定的系统性和前瞻性；不仅重视基本功训练和专业基础教学，还注重理论修养的提高和设计思维的创新。基础与专业创新并重，理论与实践相结合，艺术性与科学性兼顾是艺术设计专业人才培养的要求，也是这套系列教材的特色。希望这套教材的问世，能为我国艺术设计专业创新型人才的培养发挥应有的作用，也期待各位专家、学者和社会各界不吝赐教。

清华大学美术学院院长 李当岐

2008年7月于清华园

序

艺术设计专业所体现的知识交叉、传承创新、多元开放以及前瞻与实验性特征，使其特色鲜明，并与时代的发展紧密相关。没有一套教材能够解决所有的问题，但一套好的教材，不仅能够使学生获取知识，掌握技能，更应该能够开启心智，培养和激发学生的思维和创造力，这一点在今天尤为重要。

学校的第一产品是课程，课程的质量如何直接与教材相关。教师根据教材授课，学生通过教材理解与消化学习内容，可见教材在人才培养环节中的重要作用。易懂、可读、实用、好用，这是对教材编纂的基本要求，如果能够成为学生们的良师益友，那就更理想不过了。

本套针对本科生课程教材的编纂工作是建立在2001年~2003年我院主编出版的《高等教育自学考试艺术设计专业指定教材》基础上的，其主旨，一是对我院的本科教学工作进行阶段性总结，进一步规范我院专业教学用书；二是希望与兄弟院校在课程建设方面进行有效沟通与交流；三是为我国高等教育艺术设计专业课程建设的健康发展提供参数。

参与此次教材编写的大多是我院有多年教学实践经验的骨干教师，其中不乏在本专业领域卓有成

绩的教授学者。他们在多年的教学实践、理论研究中积累了丰富的经验，对专业和教学有着深刻的理解和见解。这为教材的质量以及尺度的把握提供了保障。

本套教材共分基础和专业两部分，专业部分又分视觉传达设计、工业设计、环艺设计三大类，是一套适合高等院校本科层次艺术设计专业基础和专业主干课程的系列教材。

以发展的眼光来看，任何教材都有其生命的周期，必然存在这样那样的缺憾与不足。我们诚心期望得到同行的批评指正。在这里也对湖北美术出版社诚挚的委托和编辑人员的努力工作谨表衷心的感谢。

秩秩大猷，圣人莫之。

荏染柔木，君子树之。

清华大学美术学院副院长 何 洁

2008年10月于清华园

目 录

导 言	001	第 4 章 夕阳无限	
第 1 章 东方欲晓		——宋元明清设计	043
——原始夏商周设计	003	4.1 建筑设计	043
1.1 石器与玉器设计	003	4.2 陶瓷设计	048
1.2 陶器设计	005	4.3 玻璃器、金银器和珐琅器设计	054
1.3 编织与漆器设计	007	4.4 印染织绣服饰设计	057
1.4 青铜器设计	007	4.5 漆器设计	064
1.5 象牙器与织物设计	010	4.6 家具设计	066
1.6 建筑与交通工具设计	010	4.7 牙雕、玉雕、竹木雕刻设计	068
1.7 文字与设计	011	4.8 印刷与商品包装、书籍装帧设计	070
第 2 章 深沉雄大		第 5 章 现代转型	
——战国秦汉设计	013	——20 世纪中国设计	073
2.1 青铜器与金银玉器设计	013	5.1 建筑设计	074
2.2 漆器设计	016	5.2 室内设计	086
2.3 织绣印染服饰设计	019	5.3 广告海报设计	089
2.4 建筑与交通工具设计	022	5.4 书籍设计	093
2.5 文字与书籍装帧设计	025	5.5 织绣印染与服装设计	096
第 3 章 金碧辉煌		5.6 传统工艺设计向现代设计转型	099
——魏晋南北朝隋唐五代设计	027	5.7 工业产品设计	103
3.1 建筑设计	027	5.8 香港特区、澳门特区和台湾省的设计	105
3.2 陶瓷设计	029	中国设计史大事年表	112
3.3 漆器设计	031	参考与引用书目	114
3.4 金银器、铜器、玻璃器与玉器设计	032		
3.5 织绣印染服饰设计	036		
3.6 书法与印刷设计	039		

导 言

设计在社会生产与生活中有着越来越大的作用，产生了越来越大的影响，社会越来越重视设计，对设计感兴趣，学习设计和从事设计工作的人越来越多，了解什么是设计，了解中外设计的历史和现状，了解设计的未来走向，已经成为学习设计和从事设计工作不可缺少的条件，甚至成为公民的基本素养。

设计的含义相当宽泛。什么是设计？设计是“使人造物产生变化的活动”，本来意义是设想、设计、计划，即预设一定的目标并为此建立方案。广义的设计是指人们为了完成某项工作所作的计划和准备。人们为了实现一定目标进行的设想、筹划、布置、安排，都可以称为设计。狭义的设计则指人们从事某种特定的物质创造活动而进行的构想和规划。根据造物活动工程技术要求和艺术要求的不同，可以区分为工程技术设计和艺术设计。艺术设计依照时间和空间维度的不同、设计产品门类的不同，可分为各种不同的类型：或按照空间和时间的不同维度分为二次元、三次元和四次元的设计，或分为平面设计、立体设计和空间设计，或按照不同专业方向分为建筑设计、工业设计和商业设计，或分为产品设计、视觉设计、空间设计、时间设计，将建筑设计、城市规划设计、室内外装饰设计、工业产品设计、工艺美术和服装设计、包装装潢设计、陈列展示设计、电影电视设计等分别纳入不同的设计类型之中。

18世纪后期至19世纪西方工业革命兴起，“设计”开始用英语 Design 一词来表达。现代社会迅速发展，设

计活动越来越繁复。近年来设计按照“自然-人-社会”这些构成世界的基本要素，强调设计的目的性，将设计大致分为“为了传达的设计”（视觉传达设计）、“为了使用的产品”（产品设计）和“为了居住的设计”（建筑和环境设计）三大类型。视觉传达设计包括二度空间的平面设计（字体设计，标志设计，插图设计，编排设计，如书籍装帧设计、海报招贴设计、影视平面设计等），三度空间的立体设计（包装设计、展示设计等），四度空间的设计（舞台设计、影视节目和广告设计等）。产品设计则包括二度空间的平面设计（纺织品设计、壁纸设计等），三度空间的立体设计（手工业产品设计，工业产品设计，如家具设计、服装与饰物设计、日用品设计、机械设计等），建筑与环境设计（城市规划设计、建筑设计、室内外设计、公共艺术设计等）。

以传统手工艺为特征的设计是设计的古典形态。在数千年漫长的社会发展历程中，古代工匠创造出了光辉灿烂的手工艺文明。手工艺设计产品大多以个人或作坊方式进行设计和制作，设计者和生产者往往为同一个人，产品有着强烈的个性特征。手工艺设计产品将设计、生产、销售融为一体，设计者和生产者与消费者相互了解，众多留下姓名和没有留下姓名的工匠以他们的奇思妙想和辛勤劳动，努力满足不同消费者的不同需要，制作出巧夺天工的手工艺设计作品。从原始石器、陶器，到青铜器、漆器、瓷器、服装、家具、建筑、园林……，从社会上层的宫廷工艺到社会下层的民间

工艺，中国数千年传统手工艺设计为今天中国的现代设计、乃至世界其它国家和地区设计的发展提供了丰富的资源。

中国古代手工艺设计不仅对周边日本、东南亚各国的设计产生重大影响，对于西方近现代设计也产生了重大影响。随着新航路的开通，16世纪以后西方人陆续来到中国，将西方的设计产品、设计观念和 design 手法带到了中国。19世纪后期西方列强瓜分中国的危机日益严重，迫使清政府部分官僚不得不改变闭关锁国的态度，转而向西方学习，推行洋务运动。在传统社会向现代社会转变的过程中、在手工作坊生产为主的农业社会向机器大工厂生产的工业社会转变的过程中，传统手工艺设计逐渐发生转变。图案、实用美术、工艺美术的概念从日本引入中国，在强调设计的功能意义的同时，强调设计的审美作用，强调与绘画、雕塑和传统手工艺的联系，虽然涉及一些现代机器生产技术，如造纸、印刷和摄影技术，却没有占据重要的位置。图案、实用美术、工艺美术构成了传统手工艺设计向现代设计转变的路径。

20世纪前期中国社会现代化发展进入了新的历史发展时期。在上海等一些现代化程度较高的城市，商业美术、书籍装帧、工业产品等现代设计取得了较大的成绩。1949年新中国成立以后，大规模社会主义建设的开展促使现代设计发展，以适应社会生产和人民生活变化的需要。工艺美术的内涵明显扩大，除包括传统手工艺和民间工艺以外，还增加了不少现代设

计的内容。1956年中央工艺美术学院成立，标志中国的工艺美术—设计教育进入了新的历史发展阶段。中央工艺美术学院和各地美术院校的工艺美术—设计教育，极大地推动了中国现代设计的发展。

20世纪70年代末“文化大革命”动乱结束，中国社会走上了改革开放的道路，经济高速增长，市场经济繁荣，民众生活水准大幅度提高，生活方式急速变化，西方科学技术和文化艺术极大地影响了中国社会。现代设计是现代社会大工业机器生产的产物，中国社会的现代化使设计脱离了古代手工艺设计和近代工艺美术设计的阶段，实现了现代设计前所未有的发展。世纪之交中国产品大量销往国外，与此同时“中国制造”也遭遇到越来越多的困难。众多有识之士认识到在提高产品质量和商业信誉的同时，必须从中国制造提升到中国品牌的创造。中国不能再只是“世界工厂”。设计成为中国经济持续发展的重要动力。中国社会的现代化进程起步较晚，历经种种曲折坎坷，中国现代设计比较西方还存在较大的差距，如何缩小差距，创造出既是现代的、又是传统的，既是民族的、又是世界的中国设计，使中国设计在国际设计领域有着崇高的地位，使中国设计和制造的产品行銷世界，获得国际性的声誉，这是历史交付给中国设计家的光荣任务。

长期以来，我们学习设计的学生、从事设计活动的设计家和设计工作者，社会民众对于设计的认识，往往重视向西方学习，对于本土的、民族的设计传统缺乏认知。一味表面地、浮浅

地、拼凑地模仿外来设计，这是造成中国现代设计停滞不前的重要原因。另一方面在“民族化”的口号下，一味表面地、浮浅地、拼凑地模仿传统设计，亦是造成中国现代设计停滞不前的重要原因。现代是传统的延续和演变，设计是社会的历史实践与现实实践的统一，设计不是无源之水、无根之木。不同民族、不同国家、不同地区有着不同的设计的历史。了解中国设计从传统到现代走过的道路，在学习外来设计的同时，深入挖掘本土的设计资源，将民族传统设计的营养消化吸收到今天的现代设计活动当中，对处于全球化潮流中中国设计的发展，开拓中国设计家和广大消费者的视野，提高中国设计家和广大消费者的素质，促使中国设计家创造性设计思维的形成，无疑将产生积极的作用。

衣食住行是人们最基本的生活方式，社会的变革往往先从衣食住行人们最基本的生活方式开始。长期以来，为衣食住行人们最基本的生活方式服务的工艺美术—设计却被人认为是不能登大雅之堂的东西，工艺美术—设计被人忽视、甚至遭到轻视和排斥。工艺美术—设计历史的研究较其他艺术史研究起步晚、起点低，直到20世纪80年代随着中国社会改革开放、现代化建设飞速发展，中国工艺美术—设计史的研究、尤其是中国现代设计史的研究才出现了前所未有的崭新局面。不积跬步，无以成千里。中国现代设计的发展、中国现代设计历史研究的发展，有赖于众多有志之士的参与和推动，有赖于众多有志之士众志成城的不懈努力，需要高端的、具有

崇高学术水准的研究，亦需要低端的、基础性的、具有积累意义的、普及性的工作。历史已经证明、并且将继续证明，正是那些低端的、基础性的、具有积累意义的、普及性的工作为高端的、具有崇高学术水准的研究的出现作出了铺垫，与高端的、具有崇高学术水准的研究同样有着不可或缺的重要价值。

本书编者长期在高等院校从事艺术史教学和研究，出于工作需要，亦尝试进行设计史、主要是中国现代设计史的教学和研究，应湖北美术出版社约请，将在原中央工艺美术学院今清华大学美术学院和国内外大学授课的讲稿整理成书，采用了众多出版物的材料，按照时代顺序，简要勾勒出中国传统手工艺设计到现代设计历史发展的轮廓。本书不仅可作为艺术专业的教材和学生考研的资料，亦可供学习设计、从事设计工作的读者阅读，还可提供对中国设计和中国文化有兴趣的更多的读者参考。“但开风气不为师”，希望通过众多有志之士踏踏实实而不是浮夸虚妄的工作，通过众多有志之士或已成功或尚未见成效的努力，为中国设计文化的建设作出一定的贡献，为后来者开辟出一条不失可行的路径。从这一意义上来说，编著这部图文并茂、深入浅出的中国设计史，亦可以看作撰写“大众阅读的设计史”通俗读物的一次尝试。

第1章 东方欲晓——原始夏商周设计

设计的起源（设计起源于人类的物质生产劳动和精神生产劳动）—原始石器与设计意识的萌发—原始玉器设计（良渚文化玉器）—原始陶器设计（仰韶文化彩陶和龙山文化黑陶）—原始编织和漆器设计—青铜器设计（商代青铜器、西周青铜器和春秋青铜器）—建筑设计—文字与设计

原始社会是人类历史的早期阶段，在长久岁月的劳动实践中，原始人类不断改造自然环境，不断改造石器等劳动工具，也不断地改造人类自身。距今约200万年，中华大地上已经有原始人类活动。距今约7000至8000千年，原始建筑、制陶、编织等设计形态开始出现。原始人类在造物活动中逐渐认识到自身的设计才能，初步掌握了设计的基本规律，为后世中国设计的发展奠定了坚实的基础。

距今约4000年至3000年，中原黄河流域相继建立了夏、商、周王朝。中国社会脱离了原始的阶段，阶级分化、城市和国家的建立成为进入文明社会的标志。社会的生产力和生产方式的改变极大地推动了设计的发展。夏、商、周时代手工业规模宏大。在统治者的控制下，青铜冶炼、制陶、玉石工艺、骨牙雕刻和染织等门类都有专门的作坊，手工业门类众多，分工细致明确，形成了直接服务王室官府的“百工”制度。

夏商周时代青铜冶炼和青铜器铸造技术的进步使中国古代设计进入新的发展阶段。公元前770年西周王朝灭亡，东周王朝开始，中国历史进入春秋时代。春秋时代冶铁技术出现，铁器的使用进一步推动了社会生产的发展，促使设计发生新的变革。随着设计和工艺实践的发展，出现了具有总结意义的著作《考工记》。商周时代是中国社会走向文明的时代，商周之

际创作的《周易》一书蕴含的设计思想影响了中国古代的设计活动。东方欲晓，夏商周时代的设计展现出原始设计难以比拟的丰富多彩的风貌，开启了绚丽璀璨战国秦汉时代设计的先河。

1.1 石器与玉器设计

石器是原始人类最早制造的劳动工具。从数百万年前打制成形、较为粗糙的打制石器时代，即通常所称的旧石器时代，到距今约万年一直延续至数千年前，把经过选择的石头打制磨光的磨制石器时代，即通常所称的新石器时代，石器反映出原始设计的面貌。

设计起源于劳动，包括物质劳动和精神劳动。远古时代原始人类生产力低下，自然力量神秘莫测，难以控制。原始人匍匐在大自然的威力之下，

他们试图采用某种方式来使外界力量服从自己的意愿，从而达到趋吉避凶的目的。巫术和宗教活动反映出原始人类的这种意愿。在巫术和宗教活动中出现了大量的原始工艺制品。不少原始工艺品的造型和装饰表现巫术、宗教和神话的内容，有的原始工艺品本身便是巫术活动中巫师使用的器物。

大约70万年至20万年以前，生活在现今北京周口店一带的北京猿人用石块制造工具，打制成适应砍砸、刮削等各种不同用途的石器。他们从实用需求出发，打制的石器注意对称、均衡等造型样式，有了一定的设计意识，掌握了一定的设计手段。（图1-1-1）

中国传统手工艺设计注重装饰。北京猿人和山顶洞人遗址发现原始人类的遗物，其中有原始石器和原始“装饰品”。距今约18000年前山顶洞人已利

图 1-1-1 原始人类的石器

用钻孔、刮削、磨光等技术，采用石块、兽牙、海贝等自然材料来制作物品。这些物品穿连成串挂在死者胸前或腕部，遗骨上还撒有红色赤铁矿粉末。原始时代遗留下来的物品反映出当时制作技术的进步，反映出原始人类对于造型和色彩的设计有了更加明确的认识能力的表现能力。这些被今天的我们看成“装饰品”的工艺品可能是原始巫术仪式上使用的特殊物品，具有某种巫术礼仪的性质。在山顶洞人遗址中发现骨角器，特别是磨制得很精致的骨针，可以推知此时的原始人类已经掌握了缝纫的技术，出现了原始的服饰。（图 1-1-2）

中国人对玉有着特殊的爱好，玉石设计在石器制造的基础发展起来。原始宗教和巫术、祭祀活动广泛使用玉器，传统文化将玉作为高尚品德的象征。原

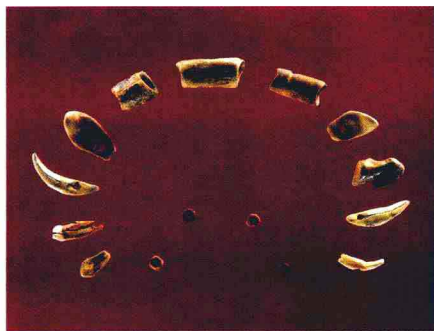

图 1-1-2 北京地区山顶洞人遗址发现原始人类“装饰品”

图 1-1-4 内蒙翁牛特旗三星他拉村红山文化遗址出土玉龙

始玉石器造型匀称，类型繁多，制造精巧，有着很强的美感。南方的河姆渡文化遗址、良渚文化遗址出土，北方的仰韶文化遗址、龙山文化遗址、红山文化遗址等都有精美的玉石器出土。浙江余杭反山良渚文化遗址出土的神像王冠状饰、兽面纹玉冠状饰及装饰有兽面的玉琮等，采用透雕、线刻、隐地凸起的技法雕出纹饰，技巧相当出色。玉琮重约 6500 克，琮体四面的中间上下用浅浮雕和细线刻各雕刻一神人与兽面复合的图像，反映原始设计与原始宗教和巫术活动的密切关系。玉琮形体宽阔硕大，纹饰独特繁缛，堪称玉琮王。玉器上雕刻的神人兽面图像与商代青铜器饕餮图像相似，可以推想商周设计接续了原始设计。（图 1-1-3）

龙是中华民族的象征，龙形和龙纹

图 1-1-3 浙江余杭反山良渚文化遗址出土玉琮

图 1-1-5 河南安阳殷墟妇好墓出土跽坐玉人

多在中国古代设计作品中出现。原始时代龙是协助巫师沟通天地的神兽。内蒙翁牛特旗三星他拉村红山文化遗址出土的玉龙是至今中国发现较早的玉龙之一，玉龙通身墨绿，龙身雕成弯曲的半环形，颈脊生有向上卷曲的长鬣，眼鼻等部位也有雕琢刻画，造型奇特，琢工精巧。玉龙整件高 26 厘米，颈背部有供穿系的孔，可能是在巫术宗教特定场合悬挂，供祭祀使用。（图 1-1-4）

夏商周时代玉石雕刻工艺得到了极大发展，有了专门的玉石作坊。1976 年考古工作者发掘的河南安阳殷墟妇好墓是商代晚期一位高级女贵族的墓葬，出土大量玉人、玉龙、玉凤等玉器，其中一件跽坐玉人，神态倨傲，衣着华美，头上盘辫带冠，腰后佩戴宽柄形饰物，显然是一位贵族的形象。（图 1-1-5）

1980 年在山东济阳刘台子征集的玉鸟的物品。纹刀是周王朝前期的西周时期玉器中罕见，刀体扁平，略作长方形，两面以双勾琢上下两只高冠、圆目、钩嘴、长尾、直立的鸟纹，饰纹精致。（图 1-1-6）

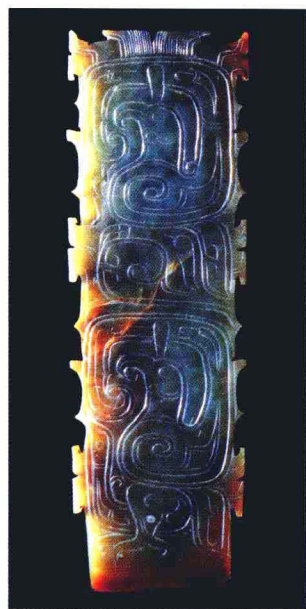

图 1-1-6 山东济阳刘台子征集西周玉鸟纹刀

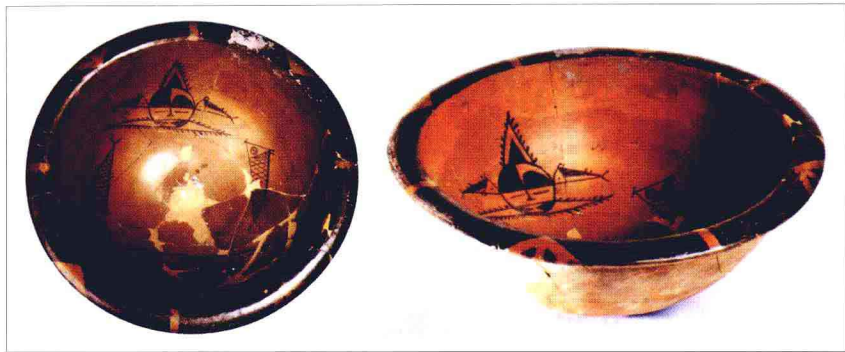

图 1-2-1 陕西西安半坡遗址出土仰韶文化半坡类型人面鱼纹彩陶盆

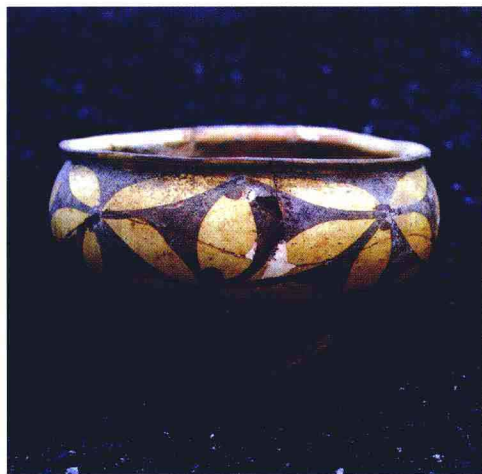

图 1-2-2 山西洪洞出土仰韶文化庙底沟类型彩陶盆

图 1-2-3 河南临汝出土的仰韶文化庙底沟类型彩陶缸

图 1-2-4 甘肃永靖三坪遗址出土马家窑文化马家窑类型漩涡纹彩陶罐

1.2 陶器设计

大约在 5000 至 6000 年以前,生活在广袤中华大地上的原始人类逐渐从采集、渔猎劳动过渡到以农业劳动为主。原始人类发明了制陶和炼铜的技术,这是人类最早通过人工方法使物质发生改变的创造性的活动,从而使原始设计有了根本性的变化。

南北各地发现众多的新石器时代文化遗存。黄河中游仰韶文化彩陶器物多用鸟、鱼、斧、网等图形的抽象化符号作为装饰。陕西西安半坡遗址出土仰韶文化半坡类型人面鱼纹彩陶盆,盆中绘有黑彩的人面纹和鱼纹。这类陶器常盛放幼儿骨骸,器皿上的图形可能有着驱邪避害保护幼儿灵魂的巫术功能。(图 1-2-1)

河南、山西、陕西,延绵向西直至甘肃的仰韶文化庙底沟类型陶器多用花叶纹作为装饰,山西洪洞出土的彩陶盆用黑彩绘钩叶和圆点组成的连续纹饰,是庙底沟类型的典型设计风格。(图 1-2-2)

河南临汝出土的仰韶文化庙底沟类型彩陶缸腹部画一只高脚长喙的鹤鸟口中衔鱼,一侧画着一个竖直的石斧,充满了神秘的气氛。陶缸高 47 厘米,口径 32.7 厘米,画面高 37 厘米,宽 44 厘米,几乎占满陶缸的外壁,是原始陶器上的大幅绘画图形。有研究者认为图形表现父母保佑缸中所埋子女灵魂的巫术信仰,反映原始设计造型和装饰与原始宗教和巫术礼仪需要的紧密结合。(图 1-2-3)

甘肃地区的马家窑文化马家窑类型多出土绘有漩涡纹的彩陶瓶和罐。甘肃永靖三坪遗址出土的漩涡纹彩陶罐高 50 厘米,口径 18.4 厘米,器形高大,黄陶黑彩,装饰漩涡纹和水波纹,旋转起伏,有着强烈的动感,器型和装饰结合紧密,实用与审美功能和谐统一,是马家窑文化的典型器物,有彩陶王的美誉,表明当时的设计水平已达到相当高的程度。(图 1-2-4)

尖底瓶彩陶器物在仰韶文化遗址和马家窑文化遗址都有发现，底尖、腹长、口小、系绳的耳环在靠下位置，利用重力平衡使空瓶盛水后重心变化，瓶口不断进水。这种可能用水汲水的器物设计反映出原始先民的巧妙构思。仰韶文化的尖底瓶一般没有彩绘装饰，甘肃陇西吕家坪出土的马家窑文化马家窑类型漩涡纹尖底瓶外壁用黑彩绘出优美流畅的漩涡纹，穿插黑白圆点，表现很强的动感，器物造型独具匠心，图形有着浓厚的装饰性。（图 1-2-5）

青海大通上孙家寨出土马家窑文化马家窑类型舞蹈纹彩陶盆是中国古代设计的杰出作品。彩陶盆内壁画原始人群舞蹈图像，是了解和研究原始宗教、巫术和原始艺术的重要资料，亦反映出中国绘画艺术与设计密切相

图 1-2-5 甘肃陇西吕家坪出土马家窑文化马家窑类型漩涡纹尖底瓶

图 1-2-7 马家窑文化半山类型彩陶罐

连的历史渊源。这种绘画、雕塑、设计的综合，装饰与设计综合的特色，在原始陶器的设计中已展现出来。（图 1-2-6）

时代稍晚的马家窑文化半山类型彩陶以小口鼓腹双耳壶、单耳瓶等器物为多，稳重大方，器物上装饰红黑相间的锯齿纹和漩涡纹纹样，呈现出热烈和谐的面貌。马家窑文化马厂类型彩陶器型与半山类型彩陶相近，只是壶、瓶、罐等器物的口沿外侈，双耳增大，器物上多描绘大的圆圈，网格纹、菱格纹、米字纹、波折纹、变体人形等是马厂类型彩陶常见的装饰图形，具有一种庄重刚健的风貌。原始彩陶设计有着中亚、西亚地区文化影响的特色。（图 1-2-7、图 1-2-8）

新石器时代晚期的龙山文化主要

图 1-2-6 青海大通上孙家寨出土马家窑文化马家窑类型舞蹈纹彩陶盆

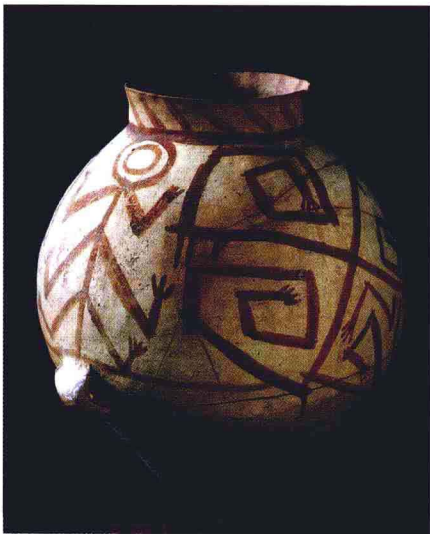

图 1-2-8 马家窑文化马厂类型彩陶罐

分布在黄河流域下游和东部沿海地区。这一时期社会生产力有了进一步提高，手工业初步从农业中分出，形成了具有特色的设计面貌。龙山文化遗址多出土以器型具有特色、较少装饰的白陶和黑陶器物。山东潍坊出土龙山文化白陶鬲是一种水器，高颈，口前部有冲天长流，腹下三袋足，背上有索形扳，腹部饰乳钉纹。龙山文化陶器早期的流较短，晚期流长而上翘，俗称为冲天鬲，器物造型颇有特色，具有很强的雕塑感。（图 1-2-9）

龙山文化黑陶器色调乌黑，器表光亮如施釉，胎质细腻致密而坚硬，有的厚度仅在 0.1 至 0.5 毫米之间，俗称蛋壳陶，这样精细的制作工艺不仅前所未有的，以后也很少见。由于采用了轮制技术，工艺比较以往那种泥条盘制陶坯更为精巧，器型种类明显增多，有碗、盘、豆、杯、罐、鬲、鼎等，显示出造型的崭新匠匠。山东日照出土的龙山文化蛋壳黑陶杯，高 26.5 厘米，器型分为三段，上面是一个敞口杯，中间是透雕中空的柄腹，下面为底座，由一根细管将三段连接起来，设计奇巧，制作精妙，轻巧秀致的器型烧制成后不变形，设计和工艺都达

图 1-2-9 山东潍坊出土龙山文化白陶鬲

到了很高的水平。彩陶和黑陶的出现标志原始设计进入新的发展阶段，为中国陶瓷设计开辟了先路，也为青铜器的出现奠定了基础。（图 1-2-10）

原始陶器上的刻划图形是研究原始设计与装饰艺术设计的重要资料。长江流域浙江余姚河姆渡遗址出土 5000 至 6000 年前陶器上刻有动物或植物的花纹。有的陶盆口沿部位装饰有稻谷禾苗纹样，有长方陶钵外壁刻画着猪纹，猪的背部鬃毛竖起，身上有涡形的卷毛，刻饰生动自然，与器物和谐结合在一起。（图 1-2-11）

北方的山西襄汾陶寺出土画有龙纹的陶盆，龙作卷曲的蛇状，口含麦穗。农耕地区出土的龙纹陶盆图形与畜牧地区出土的玉龙图形具有不同的特色，表明原始设计来自现实生活、来自生产劳动。（图 1-2-12）

随着制陶工艺的发展，商周时代

出现了原始瓷器，中国瓷器设计初露曙光。1959 年在安徽屯溪西周墓葬出土大批原始瓷尊，其中最有代表性的原始瓷尊与西周的青铜尊形制相同，釉面薄，流动感强，呈姜黄色。尊身刻画网格纹和斜波线纹，并间以弦纹。器物展现出浑厚庄重的风貌。（图 1-2-13）

1.3 编织与漆器设计

新石器时代编织工艺和漆工艺迅速发展。在西安半坡、临潼姜寨、华县元君庙等仰韶文化出土的陶钵底部发现印有席纹和布纹。江苏吴县草鞋山遗址曾发现菱山纹的葛布。浙江吴兴钱山漾良渚文化遗址曾发现距今约 5000 年的绢、布、绳、带等丝织品和麻织品。浙江余姚河姆渡遗址出土的漆碗和江苏常州圩墩发现的原始漆器，是迄今发现较早的漆器工艺品。漆碗胎为木质，器壁较厚，壁外涂有一层

薄薄的朱红色涂料，微见光泽，经化学方法和光谱分析，涂料为天然漆。（图 1-3-1）

1.4 青铜器设计

青铜器是商周时代最重要的工艺品，种类繁多，根据用途可分为炊煮器、盛食器、酒器、水器、乐器、兵器等。青铜器在王公贵族举行重大政治和宗教活动中使用，称为礼器，成为统治权力的象征和身份等级的标志。商周时代的青铜器，尤其是作为礼器的青铜器，形制精美，花纹繁密而厚重，多分布在器物的腹、颈、圈、足或盖等部位，有几何纹、动物纹和人物纹样等图形，尤以饕餮纹亦称为兽面纹的纹饰最具特色。

商代青铜器造型肃穆凝重，纹饰繁丽雄奇，往往有着狞厉神秘的美。西周青铜器图形趋于简洁朴素，人文色彩日见浓厚。西周初期青铜器承袭

图 1-2-10 山东日照出土龙山文化蛋壳黑陶杯

图 1-2-11 浙江余姚河姆渡遗址出土猪纹陶钵

图 1-2-13 安徽屯溪西周墓葬出土原始瓷尊

图 1-2-12 山西襄汾陶寺出土龙纹陶盆

图 1-3-1 浙江余姚河姆渡遗址出土漆碗

图 1-4-1 青海贵南尕马台齐家文化墓地出土铜镜

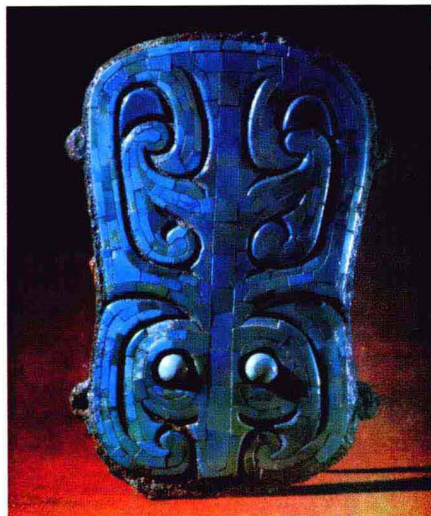

图 1-4-2 河南偃师二里头文化遗址出土嵌绿松石饕餮纹铜牌饰

图 1-4-3 湖北黄陂盘龙城商遗址出土夔纹铜钺

商代后期典雅规整的作风，同时发生了一些变化。西周中后期青铜器制作趋于简率，饕餮纹已经少见，取而代之的是富于变化的几何纹饰。青铜器物上不再满饰花纹，多在器物内壁铭刻长篇文字。商周青铜器上人物纹样并不多见，春秋战国之际青铜器出现宴乐、舞蹈、狩猎、水陆攻战等人物活动和现实生活的图形，设计有着活泼灵动、繁丽多姿的特色。

金属冶铸工艺和设计在原始时代晚期已经达到相当高的水平。青海贵南尕马台齐家文化墓地出土铜镜为圆形，因钮部残损，在边缘上加两穿孔，供悬挂之用。镜背于两道弦纹间饰三角纹，构成七星图案，以斜线作为衬地。出土时此镜置放墓主胸下。镜为青铜，合范铸造，是迄今中国发现最早的铜镜之一。（图 1-4-1）

河南偃师二里头文化遗址出土嵌绿松石饕餮纹铜牌饰长 14.2 厘米，宽 9.8 厘米，略呈长圆形，面凸起，两侧有两组穿钮，用以固定在织物上，背面尚存麻布痕迹。牌上用绿松石小片粘嵌成饕餮纹图案。这是至今所见最早的青铜器上的饕餮纹饰。铜牌饰嵌绿松石磨成各种形状，相互结合，设计和制作都非常工巧。这件器物与青海贵南尕马台出土铜镜一样，可能都是原始宗教和巫术活动中的用物，只

是设计和工艺更加精巧繁复。（图 1-4-2）

商王朝势力强大，统治范围从黄河流域扩展到了长江流域。湖北黄陂盘龙城商遗址出土的夔纹铜钺为商前期的兵器，宽刃，身中央有大圆孔，铜钺上有夔纹带饰。设计已脱离了单纯实用的功效，而有了权力地位乃至宗教巫术的意义。（图 1-4-3）

鼎是最尊贵的青铜器物，往往在重大政治和礼仪场合作为实用的炊煮器或非实用的祭器使用。1939 年河南安阳侯家庄出土的司母戊方鼎为商代后期王室所铸祭器。鼎重 875 公斤，是迄今发现最大最重的青铜器。鼎为长方形，造型雄伟庄严稳定，四个柱形足的外侧有突起的兽面。鼎腹中间光洁，四周皆饰以龙纹组成的兽面纹装饰带。直立的鼎耳上铸有双虎相向而立，中间夹有一浮雕的人头形象。鼎的耳、身、足分别铸成后再合铸成整体，能够铸造这样巨大而精美的器物反映当时设计水平和工艺水平已高度发达。（图 1-4-4）

1938 年湖南宁乡月山铺出土的四羊方尊高 58.3 厘米为酒器，器口张开，口沿下饰以开放的蕉叶纹，器身遍布云纹、夔龙纹和兽面纹，四角以立雕形式各铸出一羊支持尊体。方尊将动物形象与器物形状巧妙结合起来，是商代晚期具有代表意义的设计作品，

图 1-4-4 河南安阳侯家庄出土司母戊方鼎

展现出中国设计与雕塑, 绘画艺术结合的传统风貌。据研究四羊尊系用陶范分铸法制造, 设计和工艺水平十分高超。(图 1-4-5)

传湖南安化出土商晚期的青铜器虎食人卣亦为酒器, 器形作猛虎抱人状, 器身遍布各种狰狞恐怖、神秘威慑的纹饰, 反映商周青铜器上的人物和动物图形在当时巫术活动中成为巫师沟通天地的重要媒介, 展现出了远古时代巫术、宗教、政治、艺术和设计的密切联系。(图 1-4-6)

安徽阜南朱砦润河出土的龙虎尊高 50.5 厘米, 是商代晚期的重要青铜器物, 肩上饰三龙纹, 龙躯隆起, 首探出作下视状。腹间饰双身龙虎纹,

虎首凸出噬人。龙虎尊与虎食人卣一样, 也是在巫术和宗教活动中使用的器物。(图 1-4-7)

中原地区的设计发展迅速, 边远地区的设计水平也有很大提高。1986 年四川广汉三星堆遗址出土了数量众多与中原商代后期时间相当的青铜人像和面具, 造型奇特, 风格特异。近年在四川广汉三星堆遗址附近的金沙遗址发现不少青铜器物, 与三星堆遗址似有着某种联系。三星堆遗址二号祭祀坑出土铜人全身立像身高如真人, 头戴华冠, 身着花纹长袍, 赤足立于台上, 可能是正在主持祭典的巫师或古代蜀王的形象。(图 1-4-8)

三星堆遗址还出土了青铜人头像

和面具多件, 有的与真人头部大小相等。其中一件特大面像, 大耳宽嘴, 眼球突出, 形状怪诞。有的青铜像颈部还保留尖长的插榫, 可以连接身体部分, 身体部分可能为泥塑或木雕。

(图 1-4-9)

三星堆遗址出土金面罩人头铜像, 由铜头像和金面罩两部分组成。面罩用金箔制作, 双眼双眉镂空, 用土漆调和作粘合剂, 将金面罩粘贴于铜像头上。这种比较特殊的设计手法, 反映出当时处于边远地区的三星堆遗址与中原商王朝设计不同的风貌, 可能与外来设计有着某种联系。(图 1-4-10)

周王朝后期的东周时期亦称春秋时期, 这是中国社会发生重大变革的

图 1-4-5 湖南宁乡月山铺出土四羊方尊

图 1-4-6 传湖南安化出土虎食人卣

图 1-4-8 四川广汉三星堆遗址出土铜人

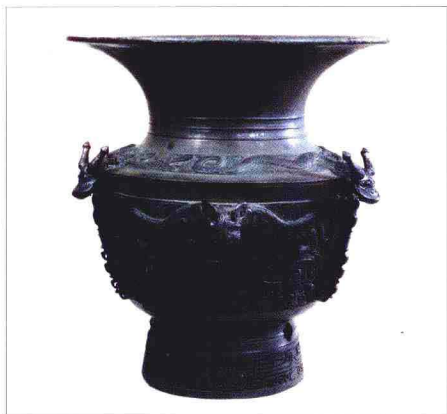

图 1-4-7 安徽阜南朱砦润河出土龙虎尊

图 1-4-9 四川广汉三星堆遗址出土青铜面具

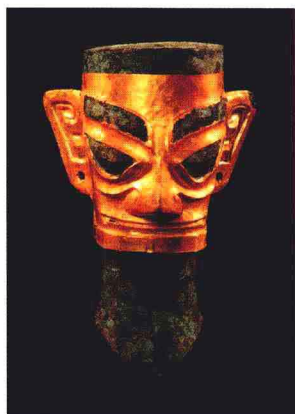

图 1-4-10 三星堆遗址出土金面罩人头铜像

历史时期，诸侯争霸，王室衰微，旧礼制毁坏，各国纷纷铸造各种各样的设计新颖的青铜器物，显示社会的思想观念和审美趣味发生剧烈变化。新的铸造技术和装饰工艺如模印法、失蜡法、错金银工艺等广泛流行，设计呈现出面貌多样、繁复精巧、华丽活泼的新面貌。青铜器早期的制范法为陶范法，这时失蜡法出现。失蜡法是我国古代金属铸造工艺的一项重大发明，至今仍为精密铸造的一种方式。失蜡法是用蜡制成器形，然后用泥填充和加固，待干后再倒入铜液，蜡受热后熔成液体流出，原来有蜡处即形成铸造物。用失蜡法铸造的青铜器花纹精细，表面光滑，精度很高。

1923年河南新郑李家楼出土的立鹤方壶为春秋中期所铸。立鹤方壶为一对，高118厘米，器上遍饰卷曲缠结的龙纹，两侧有龙形双耳，四角装饰有兽形。圈足下有两个回头的怪兽承托，龙虎神兽簇拥壶顶四周盛开的双层莲瓣，壶盖上立一展翅欲飞的仙鹤，形象生动，情调自由舒展，活泼昂扬，与以往青铜器狞厉威严的设计风格截然不同，反映新旧时代变化对于设计的影响。（图1-4-11）

图 1-4-11 河南新郑李家楼出土立鹤方壶

1.5 象牙器与织物设计

远古时代黄河流域气候温暖，草木繁茂，有象群栖息。商代象牙雕刻工艺发达。河南安阳殷墟妇好墓出土商代象牙雕夔板杯用象牙根部制成，残破复原。杯身侈口薄唇，中部微敛，腹腔下部安有圆形底，通体刻有饕餮纹，眉眼鼻镶以绿松石，并有镶绿松石细带纹、大三角纹、夔纹等。扳作夔形，头向上，宽尾下垂。可以看出器物模仿青铜器的设计风格。（图1-5-1）

原始时代已经有了养蚕丝织的劳动，考古工作者曾在原始遗址发现切割半边的蚕茧。商周时代丝织工艺发展，商代甲骨文中有关桑、蚕、丝、麻、帛等字，青铜器和玉器上也有蚕的形象出现，织物品类有绮、纱、缣、纨、縠、罗等多种。商代工匠除可以织造平纹的绢以外，还能织造经线显花的单色绮和多彩的刺绣。西周时工匠已掌握两色以上彩丝的提花技术用来织锦。丝织品和葛麻制品生产形成了一定规模。奴隶主贵族着锦绣之衣，平民和奴隶则穿粗糙的麻布。由于织物不易保存，所以商周时期考古发现的实物

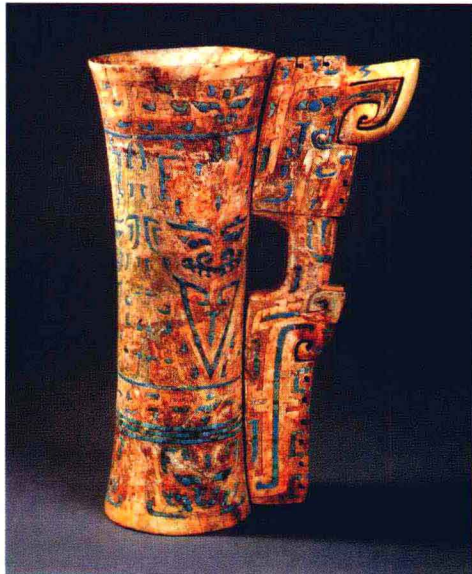

图 1-5-1 河南安阳殷墟妇好墓出土商代象牙雕夔板杯

较少。在河南安阳商代晚期贵族墓葬出土的青铜器上曾发现绢纹的痕迹。周代贵族墓葬也发现有残存的丝织品。

1974年在陕西宝鸡茹家庄西周墓葬发现刺绣品的残迹，用辫子股针法在染色的丝绸上面绣出花纹线条，然后用毛笔填入大块的颜色。近期考古工作者在南方的江西靖安发掘一座春秋时期大墓，出土大量丝织品等文物，制作工艺精湛。丝织品每平方厘米经线达240条，反映当时织造工艺设计已经达到很高水平。1978年新疆哈密五堡墓地出土西周方格彩罽袍残片是目前可见较早的毛织物。残片位于袍的下摆中缝部分，下面缝有两条褐色和蓝色的编带。编带交接处用淡蓝色线缝出两粒圆豆形装饰。彩罽为深褐色地，上以红、蓝、白三色毛线织成方格纹。（图1-5-2）

1.6 建筑与交通工具设计

衣食住行是人们最基本的生活方式。建筑设计是重要的设计门类。原始先民最早利用天然树木、洞穴居住，进入新石器时代，随着农业的开展，大部分人摆脱穴居野处的境地而筑房定居，出现了原始建筑和村落。城市建筑出现成为人类社会进入文明时代的标志之一。从陕西西安半坡、临潼姜寨、甘肃秦安大地湾等仰韶文化遗址可以看到原始先民修建的地穴、半地穴式住宅建筑

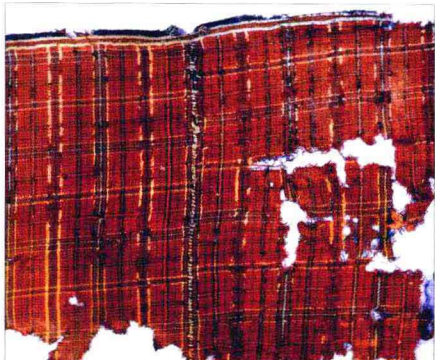

图 1-5-2 新疆哈密五堡墓地出土西周方格彩罽袍残片

的遗迹，并且有了比较规整的区域布局。南方地区则流行可能由原始巢居发展而来、适应南方炎热多雨和蛇虫出没自然环境的干栏式建筑。干栏式建筑采用木头建构，下层用柱子架空，上层住人。

中国传统建筑以木构为主，梁柱的榫卯结构是传统建筑设计的重要特征，在浙江余姚河姆渡遗址曾经发现多种用石器加工制成的带榫卯结构的木制构件。原始宗教建筑在中国各地都有发现，出现了神庙、祭坛和墓冢的建筑组合，多重空间组合影响了后世沿中轴线展开的建筑组合方式。后世沿袭原始时代坛、庙、冢的组合，成为传统建筑设计的重要形式。

夏商周时代建筑设计有了明显的进步，城市建筑多以大型宫殿或宗庙建筑为中心，主要以纵向轴线构成具有整体性的建筑群落，建筑布局简洁明了，营造出宏大的气势。古代城市往往是宫室的扩大和延伸，统治者居住城中，被统治者的居住区和生产劳动的作坊位于城区之外，这种强调尊卑等级的城市基本格局延续到 19 世纪末期 20 世纪初期。

夏商周时代的重要建筑一般由夯土台、墙体和屋顶三部分构成，夯土台、墙体和屋顶三部分体量相差不大。台基和屋顶在构成建筑外貌、营造艺术效果

起到了重要的作用。建筑以梁柱等木构为主要框架，斗拱的使用避免了剪应力对梁架的破坏，加深了屋檐外挑的深度及高度，使建筑外观优美，成为中国古代木构建筑设计的特色。

河南安阳殷墟是商代后期的都城，遗址范围达 24 平方公里。从考古工作者复原的河南安阳商代贵族妇好墓宫殿可以了解商代宫殿的宏大规模。（图 1-6-1）

陕西岐山周原发现的西周宗庙或宫殿遗址是迄今发现最早的严整的四合院遗址，全部房基建在夯土台基上，墙体为夯土版筑而成，墙面和室内地面皆抹白灰、砂和黄泥混合而成的三合土。房顶盖茅草，屋脊和天沟初已用少量的瓦。陕西扶风召陈村西周中晚期的宫殿建筑布局对称，轮廓规整，有的附有回廊。主体殿堂宽大，结构复杂。建筑使用了木斗，屋顶采用板瓦和筒瓦覆盖，反映西周后期建筑技术有了很大进步。

建筑材料的进步推动了建筑设计的发展。郑州二里岗商代城市遗址发现了石砌的排水渠道，反映城市建设排水技术的进步。西周时灰陶已经广泛作为建筑用材，采用陶瓦代替茅草来覆盖屋顶。到西周晚期已经出现檐头筒瓦前端遮挡的瓦当。瓦当不仅具有实际的建筑用途，而且成为具有特色的中国古代建

筑建筑装饰物。春秋时期建筑开始用砖。在陕西凤翔春秋时期的秦国都城遗址曾经出土了实心砖和印花空心砖。

“北人乘车，南人驾舟”，车辆在商周时代得到了广泛应用，促使道路交通和桥梁修建发展。陕西西安张家坡发现的西周车马坑埋葬有马车两辆，马两匹。考古发掘还发现有规模更大的车马坑。（图 1-6-2）

1.7 文字与设计

汉字与设计有着密不可分的联系，从远古结绳记事、刻契记事发展到在陶器或其它器物上刻画文字，原始文字开始出现。陶文是中国的原始文字，西安半坡、临潼姜寨、宝鸡北首岭等仰韶文化遗址中曾发现刻有符号的彩陶器物，有研究者认为包含原始文字的早期形态。马家窑文化遗址出土的彩陶器物上发现有许多用黑色颜料画出的符号，亦可能与原始文字有关。

在山东莒县陵阳河、诸城前寨等地大汶口文化遗址出土的陶器上发现的刻画符号已有原始文字的基本特征。山东莒县陵阳河遗址出土陶尊可能为祭祀用的器物，上刻纹样为浮在云气之上的太阳，云气下面有或像矗立山峰，或像草丛、或像海水的图形，有人将这一图形

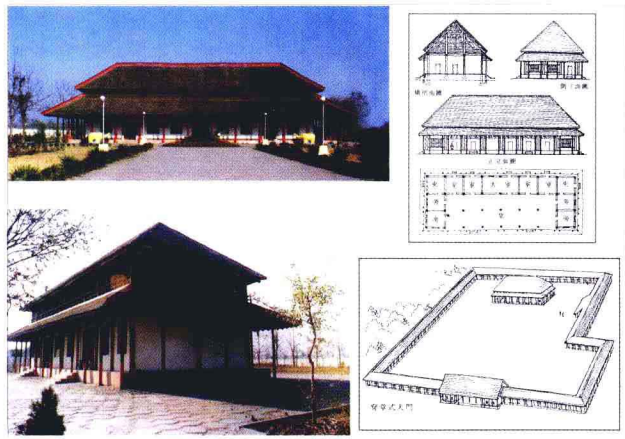

图 1-6-1 复原的河南安阳商代贵族妇好墓宫殿

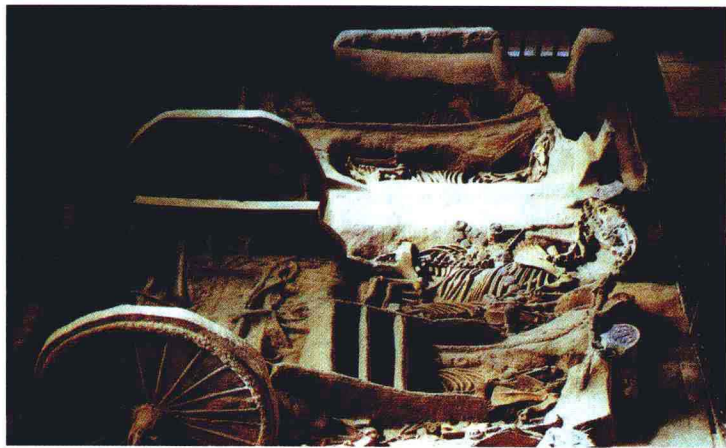

图 1-6-2 陕西西安张家坡发现的西周车马坑