

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

全国普通高等院校艺术设计专业教材

中国艺术设计史

第2版
含课件

夏燕靖 著

课题一 远古·设计的萌芽与奠基

上古传说与圣人造物
从获取生产生活资料到制作工具
原始玉器制品

课题二 夏、商、周及春秋战国·设计的发展与成熟

青铜器、铁器的制作工艺与形制设计
陶器与原始瓷器的形成及实用设计
织染印制与深衣华饰

课题三 秦汉·设计的自在与成熟

青铜、文具的种类与设计
铜灯、铜炉与铜镜的设计形制
漆器业的兴盛与漆艺设计
服饰与织物纹样设计

课题四 魏晋南北朝·设计的延传与精进

瓷器时代与瓷器设计
前世晋服的华彩衣冠
漆器及木作艺术设计
机械制造与设计

课题五 隋唐五代·设计的诗意向华章

仓储设施与大运河的工程设计
隋唐长安的城市布局设计
瓷器具的工艺设计

课题六 宋辽金西夏·设计的纷呈与林立

《清明上河图》与城市布局
宋代名窑及其设计特色
辽、金瓷器和其工艺特色

课题七 元代·设计的多元与交融

元建都与元大都城市规划
元代名窑与瓷器设计
金属工艺及品种设计特色

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

全国普通高等院校艺术设计专业教材

中国艺术设计史

夏燕靖 著

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国艺术设计史 / 夏燕靖著. —2 版. —南京:
南京师范大学出版社, 2016.2
全国普通高等院校艺术设计专业教材
ISBN 978-7-5651-2366-5

I. ①中… II. ①夏… III. ①设计—工艺美术史—中
国—高等学校—教材 IV. ①J509.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 233827 号

书 名 中国艺术设计史
作 者 夏燕靖
责任编辑 何黎娟
出版发行 南京师范大学出版社
地 址 江苏省南京市宁海路 122 号 (邮编: 210097)
电 话 (025) 83598412 83598887 83598059 (总编办)
网 址 <http://www.njnup.com>
电子信箱 nspzbb@163.com
印 刷 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司
开 本 850×1168 1/16
印 张 18
字 数 460 千
版 次 2016 年 2 月第 2 版 2016 年 2 月第 1 次印刷
印 数 1-3 000 册
书 号 ISBN 978-7-5651-2366-5
定 价 49.00 元

出 版 人 彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换
版权所有 侵犯必究

再版说明

本教材于2011年首版面市后获得了广泛的认可与好评,并于2014年被教育部遴选为“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。根据学科的发展,笔者又对教材进行了修订。此次修订,笔者在多方听取意见的基础上,着重按照教学要求,在史学探究与治史方法这两个层面上将史料与史学知识有机地统一起来,避免了知识的重叠堆砌,力求有助于本课程的教与学,也有助于提高学生对艺术设计史及史学的认知能力。本次修订对本课程教学目标做了进一步的明确和规范,主要有下列四点:

一是解读中国艺术设计史,使读者了解从古至今各个历史时期的设计思想与设计方式,识别各个历史时期的设计特征,剖析形成这些设计思想与设计方式的历史背景,包括政治的、经济的、社会的和文化与科学技术的诸多因素。

二是介绍中国艺术设计史的考古资料和文献典籍。重点在于使读者对丰富的设计实物和史料有一个全面的认识和了解,尤其是将各个历史时期产生深远影响的设计实物图片和文献资料引入教材,以此考察史实与史料之间的关联性,建立起多元的艺术设计史知识结构。

三是剖析中国艺术设计史的本质。重点在于使读者从史学与史实的角度深入认识中国艺术设计史特有的观念形态及探究的价值,以此对中国艺术设计史源远流长的发展文脉有一个深入的理解。

四是养成科学的艺术设计史观。传统文化以多种方式影响着今天和未来,学习和研究历史不是目的,目的主要在于鉴古识今,少走弯路,这才是学习的真正意义。

围绕以上四点教学目标,本教材主要在四个方面进行修订:

其一,对教材的治史路径和方法进行必要的整合,突出史学研究的贯穿意识,即不仅告诉学生中国艺术设计史曾经发生过什么,还要阐明学习借鉴的意义,将历史转化为创造力的源泉。

其二,补充新史料,订正讹误,调整部分篇章内容。本次修订补充了建筑设计、园林设计,以及桥梁、车船制造的设计,同时根据设计学科研究前沿成果,对原有的器物、服饰设计等内容做了修改。

其三,对图例进行大幅度的调整,重新编排插图,突出以图证史的互文性作用。试图改变以往历史教科书的叙述方式,以拓展史学的包容性、多样性,拓宽学生的视野,进而对读者的中国艺术设计史探究起到越来越重要的引导作用。

其四,在教材体例编排上,调整部分章节的叙述顺序。对原有章节的导读进行了修改,使概述更趋完整。对原有的专题链接内容进行了充实、完善,以图文并茂的形

式增强其可读性,并有二维码链接本版教材的课件下载地址。

总体说来,这本修订教材在原教材的基础上又有新的提升,无论是教学内容,还是教学环节,抑或教学参考资料的选用,可说是渐趋完善。自然,正如本教材前言所说,笔者对教材所言的种种改进仍有许多未尽之处,有待于继续听取多方意见,以便在以后版次中再行修正。承蒙编辑厚爱,使本版教材的容量又有所增加,尤其是图例增加,使读者在使用教材时有了更大的学习空间。

修订完这版教材,又是盛夏时节,这个季节对于学校师生来说是一个收获的季节,笔者也将这本新修订的教材当作是教学工作的新收获,愿与大家分享这一收获的喜悦。感谢为新修订教材做了大量工作的各位研究生和博士生,他们是博士研究生郭彦努、易菲,硕士研究生宋匡、赵健、黄郑璐,以及为本版教材修订做后期校审工作的南京艺术学院设计学院博士后倪玉湛和陈雅娟老师。本书责任编辑何黎娟女士也为这次修订耗费了大量心血,令我十分感激,特以致谢。最后,要特别向本教材所引用资料的各位著作人,致以诚挚的谢意。

夏燕靖

2015年8月于金陵黄瓜园

前言

本教材是笔者对自己近十年间撰写的《中国艺术设计史》教材的重新梳理。基于对十多年来教材使用情况的分析，本教材在编写时力求做到更加贴近教学，即精于扼要，不做流水账式的叙述，做到有话则长，无话则短；重点突出，祛除庞杂枝节，提炼和概括出适合教学的重点内容和关键点。本教材具有以下几点特色。

一是强化教材“一贯之道”的通史编写原则，突出设计通史的治史灵魂在于“通”，除具贯通古今的“纵通”之外，还有汇通经济、技术、风俗和社会文化等众多领域、众多层面的“横通”。也就是说，将“纵通”与“横通”提纲挈领地融为一体，依照“社会历史发展规律”或“历史进化发展内在法则”等史学观念，展现中国艺术史与中国历史发展的同步，由此显示出中华文明发展演变的完整历史面貌。

二是突出设计与技术、发明与创造的史实挖掘与叙述，尤其是对影响设计发展进程的文明史背景做全景式的描述，以此证明中国艺术设计史就是中国文明史的重要组成部分，而且是中华文明形成与发展过程中不可或缺的有机体。并从中考察各种经济的、技术的、社会与文化的成文及非成文的制度，以及各种社会习俗、生产秩序、生活方式、审美方式与行为方式。由之，力求全程立体式地展现中华文明的全貌。

三是对设计与艺术的关系进行深入梳理，揭示我们祖先在造物活动中“巧思”与“审美”、“独创”与“融合”的价值观念。迄今为止，人类社会的生产形态大致可分为两大阶段，即农耕手工生产阶段和机器生产阶段。中国在农耕手工生产阶段，就有许多设计的“巧思”与“审美”，从《考工记》到《天工开物》等文献都有丰富的记载，如若加上五千年文明实证的器具或生活方式的呈现就更是形态万千。而“独创”与“融合”更是在从农耕手工生产阶段到机器生产阶段的全部历史过程都有所展现，如青铜制器、瓷器烧造、金银雕琢，乃至丝织工艺和众多生活器具。

四是反映普通人生活状况与各民族相互融通给中国设计史带来的影响与发展。众所周知，在历史长河中，除了精英人物，许多名不见经传的百姓也创造了各世代物质财富和精神财富，他们的历史主动性与创造精神，在历史变迁中经常发挥着决定性的作用。中国艺术设计史正是普通人衣食住行用的真实写照。尤其值得注意的是，中国的概念从来就不是由单一民族构成的概念，56个民族在中国文明史发展进程中都有着举足轻重的地位，这意味着设计发明与生活方式的改变，均有着众多民族的智慧的融合，因而本教材努力将中华民族多族群的设计创造作为共同的主体加以考察。

五是增补中国当代设计史的内容，采用编志的方式进行记述，使整部教材真正具有“通史”特色，以增强时代感；更主要的目的是让同学们知道，现代设计与古代设计

言简

密不可分，既是对古代设计的继承与发展，又是对当代世界设计的多元融合。但从根本上说，还是离不开中国文明的基因。这是因为中国文明史的创造者——中华民族，在不同世代总是能够利用各种主客观条件，一边承继先前世代已形成的传统，一边通过自己的实践改变旧有的环境，从而形成了一部特有的中国艺术设计史。

另外，本教材在内容编排上，每一章节都有《导读》、《深度探索》和《文献索引》等栏目，主要是便于课外阅读。再者，是考虑到我国目前高校艺术设计专业办学层次较多的特点，力求教材使用具备“一本多用”的特点。

本教材的编写注意到基本史料的翔实，涉及的设计领域较为丰富，既有传统工艺美术行业，又有手工艺行业派生而出的各种职业技术行业等，可以说适应不同专业层次和专业方向的教学需要。为照顾到相近学科的教参使用，对史料又做了补充，增加了设计与技术、设计与社会、设计与艺术诸多方面的内容阐述，可供教学的多样化选择。另外，还引入不少设计史学界近年来研究的新成果和新论点，有助于课程教学中进行专题性研究探讨。

写完这部教材，盛夏的炎热已经袭来，笔者只当作是各位同仁与编辑的一片热情，倍感著述的喜悦。特此感谢帮助本教材做了大量图片整理工作的广州美术学院设计学院葛芳老师、为本教材做前期资料整理工作的南京艺术学院设计学院蔡淑娟老师及诸位研究生同学。本书责任编辑何黎娟老师，为拙作的出版耗费了大量心血，令我十分感激，特别致谢。最后，要特别向本教材所引用资料的各位著作人，致以诚挚的谢意。

夏燕靖

2010年7月于金陵黄瓜园

绪论

关于中国艺术设计史的书写，其话题自然是落在与我们祖先自古以来造物活动息息相关的生活方式和物件使用的观念上。当然，仅仅描述或介绍生活方式和物件使用观念是难以包容艺术设计史全部的，中国艺术设计史就像博大精深的中国艺术史、文化史和科技史一样，源远流长、内容丰富、门类众多，要叙述清楚必须有所选择、有所区别和有所创新。

从历史考察来看，近一个世纪前就已有中国艺术设计史（以往称为中国工艺美术史）教材。最早是1917年由上海商务印书馆出版发行的许衍灼的《中国工艺沿革史略》，这是一部由于当时图案教学兴起而编写的基础课程教材。此后，大约是20世纪20至30年代，以庞薰琑、雷圭元等从法国、日本留学归国的先生们为主翻译和推荐了一批国外工艺美术史教材。到了20世纪60年代，陈之佛、罗赤子、田自秉、王家树和龙宗鑫等先生陆续编写了中国工艺美术史教材或教学参考资料，使中国工艺美术史的教学与研究趋于成熟。到20世纪90年代末，学科调整，改工艺美术史为艺术设计史之后，出现了中国艺术设计史教材的出版高峰。

本教材的编写，注重对南京艺术学院（以下简称南艺）设计史治学传统的继承，有意识地参照前辈陈之佛先生撰写的《中国工艺美术史纲》的绪论和结束语，并以罗赤子先生撰写的《中国工艺美术史参考资料》为历史蓝本，试图将教材修订接续上历史沿革的文脉，形成注重以史料说话的特点，即注重工艺美术史的各种文献资料的搜集和整理，以及依靠大量实物对照解读的方法，努力揭示在“浩如烟海的历代工艺美术的遗产中，由于社会性质的不同，时代风尚的不同，生活状况的不同，使用目的的不同，物质材料的不同，生产方式的不同，技术条件的不同，艺术水平的不同，审美观点的不同，产生了千差万别，多种多样的品类和风格。我们研究工艺美术史，必须明确工艺美术的特征，结合历史主义观点，才有可能来分辨十分纷繁的遗产中的糟粕与精华”（陈之佛《〈中国工艺美术史纲〉绪论和结束语》）。

南艺设计史学派引用史料遵守两个重要规范：一是认真核对，二是注明出处。因此，作者在使用史料时，非常注意在复杂的史料中深入挖掘和分析其内涵，力求避免混淆古今界限。每一时期的设计史，都有自己时代的特点，而使用史料时，要有历史的观点，了解史料的时代特点，不能把今天所特有的思想观点主观地贯注到史料中去，而要力争准确地把握史料所能证明的限度，不能夸大和过分阐释，也不能附会。

本教材之所以不再沿用“工艺美术史”的名称，而改用“艺术设计史”，原因在于，“工艺”与“设计”这两个概念都是伴随中国近现代两次中西文化的碰撞逐渐明确

起来的,就目前中国而言,“设计”这个概念的使用频率远大于工艺美术。自1998年7月,新修订的《普通高等学校本科专业目录》由教育部正式颁布后,各院校已将工艺美术改称为艺术设计,“工艺美术”则变为传统手工艺,并被列为专业方向。“工艺美术”概念至此被“艺术设计”所替代。“艺术设计”之名也逐渐风行开来,并作为学科之名,与之相应的“艺术设计史”之名便应运而生。艺术设计史更是与以往的工艺美术史的治史路径拉开了距离,形成各不相同的叙史方式,前者侧重于设计与功能,后者侧重于工艺与欣赏。

本教材定名为“中国艺术设计史”,正是考虑到要能比较全面地涵盖我国设计艺术的历史演进。近十年间陆续出版的多部艺术设计史教材,其叙述的方式有两种,一种认为但凡是人类造物活动均表现出设计的意图和设计实践的方式;另一种是从学科发展演变的角度认识设计史,将设计史视为一种完全工业化之后的造物历史。如若按第一种认识,设计史可以追溯到人类文明起源的初始,随后一直与人类文明史相伴而生发展至今,这样一部设计艺术史悠久而绵长,包括设计萌生、手工艺时代设计、工业时代设计、后工业时代设计,以及信息时代设计。如若按第二种归纳,设计史只能是指工业革命之后产生的“工业设计史”,这只是一段不长的现代设计史。其实,“工艺美术”与“艺术设计”这两个概念并没有绝对的优劣之分,而仅仅是同源异流。学科名称的更替也并非代表一种否定,而是因为在概念的外延上,设计艺术所包含的内容大于传统工艺美术的内容。艺术设计史不仅从学科发展演变角度出发,探究一段工业化之后的造物历史,更是从观念的角度认识设计史的性质,可以理解为,但凡是人类造物活动均表现出设计的意图和设计实践的方式。因此,即便是叙述中国古代的手工艺造物,古代艺术设计史的概念也超出了古代工艺美术的概念,因为,前者侧重于设计与功能,而后者侧重于工艺与欣赏;前者强调从人的角度出发,后者强调从物的角度描述。

诸如,叙述我国远古时期设计的起源,实际上是揭示设计萌生,这个过程大约经历了旧石器时期的数百万年和新石器时期的一万年。这一时期也是人类开始制造和使用工具的历史。之后,由于农业的出现,人类开始定居生活,在逐渐摆脱穴居和巢居生活方式时,出现了原始建筑的形态,如固定建筑的代表——干阑式建筑,并出现一定规模的村落建筑,这些都是我国早期设计艺术史上具有里程碑意义的史迹。

夏商周三代工艺技术的进步,促进了我国早期设计艺术的发展。如春秋战国时期,周王室的衰落和诸侯称霸的风起云涌,使得代表当时先进生产力的工匠们站到了

历史舞台的显著位置,这既是我国技术史上一次特殊的转变,也是我国设计艺术史上具有划时代意义的历史转折。此时,诸子百家的思想似乎都围绕着人与人、人与物的关系进行思考,试图找出济世救民的方案,先秦诸子的修身(齐家)治国平天下的道理,也都是通过举技艺的例子来加以说明。因此,中国艺术设计史注重的不仅是青铜时代的技艺进步,而且关注设计对时代进步所起到的促进作用。如,当时的官书《考工记》,是经济人之手完成的工艺技术典籍,记载了春秋战国时期发生重大变革的农业、手工业、商业和技术行业的发展成就,部分反映了当时我国科技及工艺所达到的先进水平。比如,《考工记》将商周以来积累的冶金知识归纳为“金有六齐”,这是目前世界上已知最早的青铜合金配置法则,它揭示了青铜机械性能随锡含量变化的规律,这是中国艺术设计史特别值得关注的代表性史籍。

秦汉是中国封建社会发展的第一个高峰时段,先秦以来创造的文明硕果,为秦汉时期的设计发展奠定了坚实基础,丝绸之路的开通为秦汉文化注入了新的生机,诸多客观因素使得秦汉成为恢弘传奇的一页。秦汉时期的设计风格概括起来有四个特点:一、思维的开阔、广博,使得秦汉风格质朴而瑰丽,兼具现实与脱离现实的奇幻色彩;其二,与西域地区交流频繁,使得秦汉时期中原的设计兼具中、西文明交汇的特点;其三,工艺技术手段取得巨大进步,如造纸术的发明、数字应用的广泛流传,使得秦汉设计在功能与艺术造诣都获得巨大发展,誉满宇内,泽被后代;其四,秦汉文明充满自信、奋发向上,使得秦汉设计拥有恢弘大气、气度不凡的特点,为设计艺术提供了大制作和大手笔的表现空间,柄最终在器物、建筑设计上形成了一种“壮丽之美”。

魏晋南北朝时期带有分裂割据的烙印,如南北生活方式的迥异,以及外来佛教及其艺术在南北形成的差距,自然影响到设计观念与设计风格的不同。诸如,此时出现清雅秀逸渐趋高型的家具给人们的生活方式带来深刻的变革,同时又极具美感与魅力,这在中国家具历史上写下了深刻而浓重的一笔。同时又可以看见,西北域不同民族在与汉族融合过程中,给汉族设计文化注入了新鲜血液,表现在家具设计上,新式的西北游牧民族家具开始传入中原,而少数民族的先进工艺也同样影响了这时期家具的设计。又如,服饰方面,魏晋南北朝笼冠大袖衫成为当时士大夫的主要穿着形式。至南朝时期,这种衫子仍为各阶层男子所喜好,笼冠成为风尚的形象。因此,从家具到服饰均可以反映出生活方式的特点,这是设计史考察的一个重要方面。当然,魏晋南北朝时期在南北方文化与经济领域中扮演着重要角色的还有科技成就,如贾思勰《齐民要术》、郦道元《水经注》等典籍中的丰富记载,也是设计史值得关注的内容。

总之,魏晋南北朝时期体现出的民族大融合的精神特色,成为此时期具有代表性的设计文化的成就。

唐代文明无疑是中国古代千年文明史上的浓墨重彩的一章。魏晋南北朝的文明积淀,唐代经济文明的高度发达,与东、西文明的广泛交流等等因素,造就了繁荣璀璨、兼容并包的唐代艺术文明,并且作为东亚文明至高点,而光照四邻,源远流长。唐代文明遗留了不少舶来品,对中国社会以及原有的文化形态产生复杂、多元影响,甚至融入中原固有文化形态之中,诸如,胡风弥漫影响了当时工艺品的风格,最终竟成了国粹。唐代是木构建筑设计建造的鼎盛,其设计、工艺、结构完美统一,所谓“斗拱宏大,屋檐出挑”,如著名的山西五台山佛光寺大殿,作为尚存的为数不多的唐代建筑遗存,成为中国古代建筑史上的经典之作。

此外,唐代艺术设计的繁荣还得益于城市作坊手工业的成熟。特别是在中唐以后,手工业逐渐脱离了农业,成为以商品生产为主要目的的独立作坊。手工业作坊既是制造业的场所,又是商品销售的场所。唐代手工业向商品经济发展的结果,也直接影响到官办手工业的发展。比如,唐代官办手工业制作的各类金银器,便是唐代设计艺术中绚丽的瑰宝。唐代金银器不仅图案装饰表现出内容丰富、布局合理、装饰形式多样等特点,而且金银器的形制优美,装饰美感强烈。

宋代的艺术设计突出表现在制瓷业上,这是在唐和五代基础上取得的突出成就。宋瓷窑遍布各地,尤以汝、官、哥、钧、定为五大名窑(《宣德鼎彝谱》),景德镇窑、磁州窑、耀州窑的品种也极负盛名。宋瓷窑烧造的瓷器工艺、釉色、造型和花纹装饰各不相同,逐渐形成了各具特色的瓷窑体系。此外,宋代所烧青白瓷(影青瓷)的硬度、薄度和透明度都达到了现代硬瓷的各项标准。

明清时期比较有特点的设计有两项,一是园林,二是家具。明清园林设计讲究氛围的营造,从而让人体验到不同的艺术之美和意境之美。明式家具多指制作于明至清代前期材美工巧、典雅古朴,且具有特定造型风格的家具。明式家具以结构上的合理性与造型上的艺术化,充分展示出简洁、明快、质朴的艺术风貌;并善于将雅俗熔于一炉,雅而致用,俗不伤雅,达到美学、力学、功用三者的完美统一。清初家具沿袭明式家具的风格,但随着历史发展、满汉文化的融合,以及中西文化交流的影响,清康熙年间逐渐形成了注重形式,追求奇巧,崇尚华丽气派的清式家具风格,到乾隆时达到巅峰。乾隆时期的家具,尤其是宫廷家具,材质优良,做工细腻,尤以装饰见长,多种材料、工艺结合运用,是清式家具的典型特色。而此时期,在设计文献方面出现了

像《天工开物》《梦溪笔谈》《长物志》《园冶》等经典理论著述。其中,不仅可以找到设计文化发展变迁的脉络,还可以寻迹到明清两朝精巧的设计技艺,从中能够挖掘出独特的设计思想。

综上所述,在中国艺术设计史的叙述过程中,虽然对于我们祖先绵延数千年造物历史的记述包罗万象,但突出的叙史概念是明确的,就是对于“工艺”与“设计”的含义理解是既分离又重合,而设计就存在于当时人们造物活动中的“巧思”,这是无时不在、无处不在的事实,可以说是“设计史”的核心概念。在《尚书》《考工记》等诸多先秦文献关于百工的记载中,都包含有这样的基本思想,即“工艺”可以用三个字来概括:工、巧、艺。这是手工艺时代“设计”的最重要特征,可见,工艺在中国艺术设计史的演进历程中,始终是人类造物活动的技术标志,它与设计史的产生有着本质的内在联系。如果将“工艺”的含义再作进一步的扩充,就成为“技术”与“技艺”的统一,从这一点上说,“工艺”与“设计”是一体的。这说明,作为具有“技术”与“技艺”合一的设计艺术史,如果仅仅关注造物活动的审美和装饰,将无法揭示设计的真正内涵,这是由艺术设计史的性质决定的,也是设计史与工艺美术史的区别所在。

事实上,用设计的眼光和思维来审视我国漫长的手工业社会造物活动的发展历程,是一项值得关注的新课题。这一全新课题,摆脱了沿用已久的中国工艺美术史的叙事方式和研究方法,注意到我们祖先在造物活动中的设计动机,以及绵延数千年的封建社会将技术与艺术融为一体的“匠作之业”的设计思想和“营造法式”。同时,对于我国古代艺术设计思想,特别是反映在古代工艺典籍中的各种言论,将从设计的视角予以诠释。更重要的是,本版教材还对设计与农业经济的关系、设计与传统文化的关系、设计与古代科技的关系,以及对近代我国设计艺术的落后的原因等做了一次较为全面系统的分析,特别是对诸多问题进行梳理,从理论思辨的角度重新阐释。

以本书的叙述脉络来看,是围绕设计观念来阐述设计史的内容,注重从设计视角来叙事和立论,对于在工艺美术史中渲染较多的以陈设或欣赏性为主的工艺品,将尽量减少叙述,而在工艺美术史中被忽略的器具制造、造物规制,乃至工艺方法等凝聚着民族文化非凡的设计智慧,则是叙述的重点。同时,还增加了建筑与环境设计的内容,如建筑空间构造、室内装修与陈设、庭园布置规划等,这些以往大多分散在建筑或园林史料之中的设计史素材,本教材也一并纳入其中予以论述。

当然,中国艺术设计史涵盖的内容远不止本书所述及的这些。数千年来,中国文化典籍中的类书记载条目就有数千之多,若按照我国传统的学科分类法,设计当属

“技艺”与“营造”门类。在唐代欧阳询等编纂的《艺文类聚》中，涉及设计的部卷就有“居处部”、“产业部”、“服饰部”、“舟车部”、“巧艺部”等；到了宋代，李昉等奉敕编纂《太平御览》，其中“工艺部”、“器物部”、“舟部”、“车部”、“珍宝部”等随类相从，无疑属设计门类；成书于清康熙与雍正年间的《古今图书集成》是我国现存最大的一部类书，内中考工诸典诠释的材料之丰富，分类之详细得体，在类书中当首屈一指。应该说，这些丰富的古籍类书与史料记载的众多设计艺术经典项目，为中国艺术设计史研究提供了足够完整的材料。而中国艺术设计史的价值就在于力求寻找符合艺术设计自身发展规律的史料进行建构，并形成具有独特视角的研究线索，进而阐明在中国艺术设计史上每一个时代设计行为、观念与风格的形成，都与当时的文化和科技发展有着密切的联系。事实证明，一部中国艺术设计发展史，同时也是一部物化的中国艺术史、文化史和科技史。

目 录

再版说明 /001

前言 /001

绪论 /001

第一章 远古·设计的萌芽与奠基 /001

一、上古传说与圣人造物 /002

二、从拣取生产生活资料到制作工具 /004

三、原始玉器制品 /007

四、陶器制作与器型设计 /008

五、鞣木茹皮的衣饰产生 /011

六、养蚕缂丝与织造工艺 /012

七、原始社会的建筑 /014

第二章 夏、商、西周及春秋战国·设计的发展与成熟 /017

一、青铜器、铁器的制作工艺与形制设计 /018

二、陶器与原始瓷器的形成及实用设计 /032

三、冠冕服制与深衣华饰 /036

四、车船制造业的设计与规范 /040

五、建筑技术与建筑特色形成 /042

六、诸子百家思想中的造物观念 /043

七、《考工记》的成书背景及设计思想 /044

第三章 秦汉·设计的自在与成熟 /049

一、食器、文具的种类与设计 /050

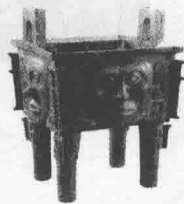
二、铜灯、铜炉与铜镜的设计形制 /056

三、漆器业的兴盛与漆艺设计 /061

四、服饰与织物纹样设计 /062

五、家具、陈设物与木作业设计 /068

六、秦汉时期的车辆结构与与设计 /071

目 录

七、农用工具的使用与设计 /074

第四章 魏晋南北朝·设计的延传与疾进 /077

- 一、瓷器时代与瓷器设计 /078
- 二、旷世奇服, 华彩衣装 /080
- 三、漆器及木作业设计 /083
- 四、机械制造与设计 /085
- 五、寺院、石窟设计 /087
- 六、士文化背景下的园林艺术 /091
- 七、墓前石刻、陵墓及墓室壁画设计 /092

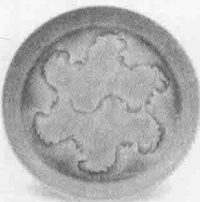
第五章 隋唐五代·设计的诗意与华章 /095

- 一、仓储设施与大运河的工程设计 /096
- 二、隋唐长安的城市布局设计 /097
- 三、瓷器具的工艺设计 /099
- 四、唐三彩的釉彩工艺 /101
- 五、金属制品的奇巧设计 /102
- 六、冠服形制与女子妆饰 /105
- 七、织锦经纬纹样设计与“陵阳公样” /109
- 八、漆器与家具设计 /110
- 九、唐代书籍装帧设计 /113
- 十、赵州桥的设计特色 /115
- 十一、杂糅南北风格的五代十国设计 /117
- 十二、中外设计文化的交流与融合 /118

第六章 宋辽金西夏·设计的纷繁与林立 /123

- 一、《清明上河图》与城市布局 /124
- 二、宋代名窑及其设计特色 /126
- 三、辽、金瓷器及其工艺特色 /132

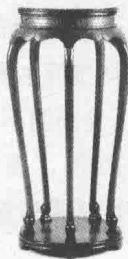
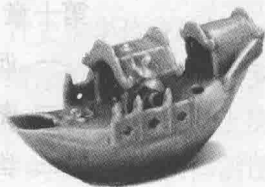
- 四、金属制器与工艺设计 /134
- 五、漆器品种与髹漆工艺 /137
- 六、宋代丝织品种及其设计特色 /139
- 七、宋辽金西夏服饰 /143
- 八、宋辽金西夏的家具设计 /148
- 九、宋版书的书籍设计 /152
- 十、宋辽金的园林设计 /154
- 十一、商业发展与商业艺术设计 /156
- 十二、宋代设计思想与理论的发展 /157

第七章 元代·设计的多元与交融 /159

- 一、元建筑与元大都城垣规划 /160
- 二、元代名窑与瓷器设计 /162
- 三、金属工艺及品种设计特色 /167
- 四、“纳石失”织锦及纹样设计 /168
- 五、黄道婆的棉纺织工具改进 /171
- 六、元代服饰设计 /173
- 七、家具品种与工艺制作 /175
- 八、漆器品种与制作工艺 /177
- 九、书刊装帧设计 /179
- 十、元代农器图谱与文献记载 /180

第八章 明代·设计的规制与变革 /183

- 一、紫禁城的营建与布局 /184
- 二、瓷业的繁荣与品种发展 /187
- 三、丝织业的四大产区与丝织锦品种的特色 /189
- 四、朝服制度与服饰设计 /190
- 五、吉祥图案的寓意 /195
- 六、明代家具的种类与工艺设计 /197

七、雕版印刷与书籍装帧 /200

八、明代造船业 /201

九、文献中记载的艺术设计 /203

第九章 清代·设计的交替与衰落 /211

一、瓷业的繁荣与品种多样 /212

二、丝棉织业与云锦工艺 /216

三、服饰规制与服饰设计 /221

四、清代家具及“三大作”特色 /225

五、园林种类与设计 /227

六、建筑形制与建筑设计 /229

七、西学东渐与西方技术的影响 /231

第十章 近现代·设计的转变与更新 /235

一、近现代工业的发展与近现代设计的转型 /236

二、瓷业的艰难生存与品种特色 /238

三、丝棉织品与花样设计 /240

四、服饰的改良与推陈出新 /242

五、家具与陈设品设计 /243

六、商业招贴与商标设计 /245

七、报刊、书籍设计的新样式 /249

八、建筑形式的变迁与建筑的类型特征 /252

九、新型交通工具的出现与使用 /254

十、传统手工艺行业的日趋式微 /257

尾声 新生与发展——中国艺术设计事业发展新历程 /260

古典工艺文献索引 /269

