

工艺美术设计中的艺术构思

赵嘉 著

电子科技大学出版社

作者简介

赵嘉，女，1986年出生于广西桂林。现任职于桂林电子科技大学信息科技学院，讲师、中级工艺美术师，毕业于武汉大学，获硕士学位。编写教材有《Photoshop图像处理从新手到高手》《速写》，发表专业论文十余篇。

特约策划 陈雨秋
策划编辑 唐祖琴
责任编辑 唐祖琴

ISBN 978-7-5647-4177-8

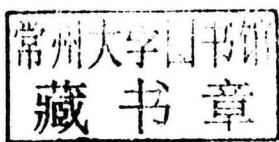

定 价 45.00元

工艺美术设计中的艺术构思

GONGYIMEISHUSHEJI ZHONG DE YISHUGOUSI

赵 嘉 著

电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工艺美术设计中的艺术构思 / 赵嘉著. — 成都:
电子科技大学出版社, 2017.10
ISBN 978-7-5647-4177-8

I . ①工… II . ①赵… III . ①工艺美术—设计—构思
IV . ① J504

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 256629 号

工艺美术设计中的艺术构思

赵 嘉 著

特约策划 陈雨秋

策划编辑 唐祖琴

责任编辑 唐祖琴

出版发行 电子科技大学出版社

成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦九楼 邮编 610051

主 页 www.uestcp.com.cn

服务电话 028-83203399

邮购电话 028-83201495

印 刷 四川永先数码印刷有限公司

成品尺寸 165mm*238mm

印 章 9.75

字 数 155 千字

版 次 2017 年 10 月第一版

印 次 2017 年 10 月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5647-4177-8

定 价 45.00 元

版权所有, 侵权必究

序 言

全书共分七章，先后介绍了美术设计概述、工艺美术设计的美学特征、工艺美术设计主题选择、工艺美术的艺术创作过程、当代工艺美术设计的构思创造性、工艺美术设计中的基本要素、工艺美术设计案例分析。本书的理论指导性及可读性强，编写风格简约，图文并茂，突出技能，贴近生产实际，体现新知识、新技术、新工艺和新方法。

当前的工艺美术的概念和传统的工艺美术概念不尽相同，最早的工艺美术概念实际是来源于欧洲。“工艺”这个词通过一些中国古代文献最一番解释的必要，来说明我第一个研究对象——关于“工艺美术”与当代“设计艺术”两词概念关系的理解。

一、“工艺美术”与当代“设计艺术”两词概念的关系。

首先，从“工艺美术”的“工”字开始讲起，我们可以从象形文字的角度来看待这个字。从它的字形上看，属于单体字，上面一短横，下面一长横，中间一长竖，便谓之“工”。再把它形象化看，正着看，像是一木杆垂直于地面，支撑起一根横着的木杆；把它以 90° 的角度侧过来看，又像是一木杆两端分别绑在两根木杆中间。这两种形象化的看法都源自于人为的制作，表现为制作方法、制作目的以及制作结果。而

制作光靠双手有时就达不到坚硬牢固的目的，从而也会影响制作结果，因此需要用到工具。而用工具制作，不像双手那么灵巧，因而也需要有更巧妙更便捷的方法，以至于可以做出更坚硬牢固的东西，使这些东西各部分零件结合地更为紧密，天衣无缝，于是便引申出一个人，叫“工匠”。这个工匠用他的制作方法传递给下一个工匠，不断连续下去，当然这个过程是极为复杂而漫长的，便终于衍生出了一群人，叫“工巧”。工的技艺是非常精湛的，只有心灵手巧者方能居之，而且从工的工艺上看，必须符合一定的美学标准和技艺考究才能称作为工艺。

我们从《考工记》中可以看到这样一段关于的“工”含义和概述。即知者创物，巧者述之，守之世，谓之工。所以我们可以这样讲，只有才学聪慧的人才能做好发明，只有技艺超群的人才能传承技术。这样的人才能称之为工。从这段话我们可以看出，古代对于工这个称谓的人群是以更高的要求 and 标准定义的。从这段话中我们甚至可以感受到古代对于工人的定义已经超越了寻常群体的定义，把“工”提升到了圣人那般高的境界，由此可见一斑。《考工记》中载：圆者中规，方者中矩，立者中县，衡者中水，直者如生焉，继者如附焉。对制作标准进行了概括性的规范。这种规范，使制作技术达到一种高度性的统一，深刻代表了中国古代手工业的繁荣。我认为，如果说“工”代表了物质文明，那么“艺”就代表了精神文明，由此说来，“工艺”就代表了物质文明与精神文明的统一。“艺”在古代并不能把它笼统地称为“艺术”，我认为，应该从更高层面上理解为一种人的内在品质。子曰：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”这句话被无数的哲人、艺术家引用过解释过，因而我不想再用官方化的理解来解释。我认为，质，是器物本身，是“工”在器物上的作用体现；文，是器物外，包括器物的造型、色彩以及纹样。所谓“文质彬彬”就是器物本身与器物外的各种装饰达到协调统一，两者要同时兼顾，也印证了孔子的“中庸”思想。而《考工记》又对绘事进行了规范：凡画绩之事，后素功。

《考工记》对工学和艺的理解也隐含着当时的历史发展背景，当时人们正处于战乱的时期，《考工记》本身是处于春秋战国时期的作品，

随着战乱的烦扰，越来越多的工艺作品往往更加追求卓越，用来作为固守城池、边防建筑、武器装备等用途。随着全世界的工业化发展步伐的逐渐加快，传统改变上我们所熟知的“工艺美术”正在逐渐被“设计艺术”一词所取代。我们都知道18世纪工业革命的兴起彻底改变了传统工业下制造效率低下，产能无法供给的地步，飞速发展的工业技术为整个世界的工艺美术学的发展带来的充分的保障。从此以设计作为主要思想的一种学科体系也随着大量设计作品的涌现而初步形成。早起对于设计的定义就是通过思考、设计、计划及实施将头脑中的构思呈现出具体的实务。随着技术地不断发展，设计越来越离不开艺术的范畴。实际上设计不仅仅要具有一定的功能性还有具有一定程度上的审美艺术。所以当前的设计艺术更加具有人文性和实用性，设计艺术也是一种“工”与“艺”的新的统一。它既不是纯物质的创造发明，也不是纯精神的艺术创作。也就是说，它的“工”更具科学性和合理性，它的“艺”更具个性和形式性，更能体现设计师的个性和思想。综上所述，“工艺美术”和“设计艺术”都是时代的产物，前者为后者构建了基础，后者是前者的继承和发展，两者都是技术与艺术的协调统一。

二、中国古代“顺应自然”思想与当代绿色设计

正所谓道法自然，实际上世界的万物都是来源于自然的感知和体悟。老子曰：“道可道，非常道；名可名，非常名。这些古朴的道路再告诉我们，世界上很多的道路并非都是看得见摸得着的，但是这些道路却始终存在，生生不息。实际上任何的设计都是具有一定的道法自然的规律在。追根溯源的过程正是不断发掘设计原始美的过程。世间万物皆源于自然，人类文明也源于自然。以道家为例。”道，是一个非常抽象难以捉摸的概念。大众化的观点是：道是宇宙万物的本源，据《考工记》载，审曲面势，以飭五材，以辨民器，谓之百工。郑司农注释为，“审曲面势：审查五材曲直方面形势之宜以治之，及阴阳之面是也。”又注，“五材：金、木、水、火、土。”也就是以自然规律来整治“五材”，才能制作出“民器”。《考工记》又载：天有时，地有气，材有美，工有巧。合此四者，然后可以为良。材美工巧，然而不良，则不时，不得地气也。这里，我

认为，“天有时”就是天时，“地有气”就是地利，“材美工巧”就是人合，而最重要的就是天时与地利，因为“地法天”，“天法道”，天地乾坤“法自然”。

从哲学的角度来看，道也是一种设计的美学境界，这种审美来源于自然，也顺应于自然，只有积极发挥这种对道法自然的美学艺术，才能更加清晰的认识艺术、理解艺术。“道”就是一种审美的境界，以这种审美来认识自然，顺应自然，用最少的人为因素，最大限度地发挥自然因素，达到“道兼于天”的“天人合一”的最高境界。在当代，人们认为，人类通过在自然中的劳动，开发了大脑，使人类对改造自然提供了主要条件。

面对当前众多的设计原理和美学理念，如何更加有效地将“顺应自然”的思想应用在当前的工艺美学设计当中，成了一个值得思考和深思的议题。随着世界对于“绿色设计”理念的提出和倡导，越来越多的艺术设计者开始注重设计理念的不断丰富和升级，逐渐以“城市让生活变得更美好”的设计主题越来越成为众多工艺设计者追捧的口号和理念。在后工业化进程加快的今天，如何发展为当代设计观呢？于是，这一新的设计观念便呼之欲出。在2010年上海世博会中，各国设计师、科学家都纷纷提出绿色设计对的重要性。以日本馆为例：日本馆在设计上采用了环境控制技术，使得光、水、空气等自然资源被最大限度利用。展馆外部透光性高的双层外膜配以内部太阳能电池，可以充分利用太阳能资源，实现高效导光与发电；展馆内使用循环式呼吸孔道等最新技术。这是一座“会呼吸的展馆”，与自然共呼吸。再如，在2017年南京林业大学艺术设计学院毕业作品展中，我发现，很多设计作品都体现了“环保”的绿色设计理念，以“顺应自然”的本质思想与当今时代的审美、思想相融合，进行了继承和发展。由此可想，绿色设计的设计理念，迎合了后工业化时代的发展趋势和审美潮流，是对“顺应自然”思想的再创新，更是重要的可持续发展观之一，既丰富了当代设计界，又为当代设计界提供了重要的理论指导和设计方向。

三、中国工艺美术在全球化时代背景下的发展

随着我国科技地快速发展，设计甚至成了一种文化的竞争，具有了更加丰富的内涵和意义。越来越多的设计开始走向全球化，在政治、经济、文化等诸多领域崭露头角，这种设计发展的趋势已经逐渐延伸为一种力量，要想做大做强设计，更需要强大的国家实力，强劲的国际竞争力。联合国教科文组织国际专家小组 2001 年的报告指明：如果我们要进化成一个全球性物种，我们就必须发展成一种全球性文化——一种不是千篇一律而是丰富多彩，在宽容、合作和共同目标方面一致的全性文化。那么，作为传统文化的中国工艺美术如何才能在这个如此多元化的文化竞争激烈的环境中，求得生存和发展呢？我认为，首先在传统文化中提取有关民族的各种元素，使其更传统化。我们说，越是民族的就越是世界的。因此，就需要打造出属于我们民族的民族品牌，用设计来体现中华民族的民族精神和内涵。其次，就是创新，推陈出新，革故鼎新，并与时代融合与世界融合，设计出体现民族精神与时代精神相融合的设计作品。以 2010 年上海世博会中的中国国家馆为例：中国国家馆的设计理念是“东方之冠，鼎盛中华。天下粮仓，富庶百姓”的中国文化精神与气质。中国馆的建造，既吸取传统文化营养，又开拓创新，使其造型雄浑有力，宛若华冠高耸，具有现代意识，并运用现代手法加以整合、提炼和构成，符合当代国际上的审美趋势。综上所述，我认为，中国工艺美术必须要以民族与世界，以传统与现代相结合的方式，才能使其在这个全球化大时代背景下永久生存下去，以获得更深刻更广泛的发展。

编者

2017 年 8 月

目 录

第一章工艺艺术设计概述	1
第一节工艺美术设计的起源和基本含义	2
第二节工艺美术设计的特征	13
第三节工艺美术设计的原则	14
第四节工艺美术设计的目的	17
第五节工艺美术设计的任务	19
第六节工艺美术设计的构成要素和基本态势	23
第七节工艺美术设计的主题、题材和基本趋势	49
第二章工艺美术设计的美学特征	56
第一节工艺美术设计的美学属性	57
第二节工艺美术设计的审美心理	63
第三节工艺美术审美意象的创构	68

第四节工艺美术设计美的成熟表征	72
第三章工艺美术设计主题选择	75
第一节工艺美术主题的构思要点	76
第二节工艺美术创意目标分析	81
第三节工艺美术创意的心理战略	86
第四节工艺美术创意视觉化	89
第五节工艺美术受众心理诉求	95
第四章工艺美术的艺术创作过程	97
第一节日用工艺	98
第二节陈列工艺	104
第五章当代工艺美术设计的构思创造性	106
第一节工艺美术中构思的必要条件	107
第二节工艺美术构思创造性的实现方法	110
第六章工艺美术设计中的基本要素	112
第一节功能性	113
第二节美的要素	115
第三节色彩要素	118
第四节物质材料	122
第五节生产与经济要素	124
第七章工艺美术设计案例分析	130
第一节陶瓷工艺美术设计文化发展	131
第二节陶瓷工艺欣赏	137
参考文献	143
后记	145

第一章

工艺美术设计概述

工艺美术的起源最早源自于旧石器时期，经过千百年的变化工艺美术随着社会生产力的转提升，逐渐成为具体实物和美学艺术的结合产物。

第一节 工艺美术设计的起源和基本含义

工艺美术的起源最早源自于旧石器时期，经过千百年的变化工艺美术随着社会生产力的转提升，逐渐成为具体实物和美学艺术的结合产物。工艺美术具有重要的历史传承作用，它的发展状态决定着工业美术事业的发展程度。工艺美术的发展步伐能深刻地能反映每个历史时期的政治、经济、文化以及审美观等的演变及发展过程。随着社会劳动生产工具的不断进化和发展，工艺美术设计也随之而不断丰富和升华，诸多的工艺美术都是来源于生活本身，在生活中萃取艺术的营养，在社会发展的过程中不断结合美学的灵感，最终逐渐形成可工艺美术设计这样一门独立的艺术文化。

史前考古学的成就告诉我们一种充分发展了的、复杂化的艺术在冰河时期就存在着。在这段时间内，人类学会了用符号来装饰自己、装饰工具、装饰坟墓以及居住的房屋。“冰河时期的艺术家们发展了几乎是艺术生产的各种加工技巧，包括石质的、骨质的、象牙的、泥土的圆雕、浮雕以及这些材料上各种刻画符号。”此外，从出土的石器时代的文物看，原始人的工具上常常有各种动物形或几何形的装饰，因其加工的精美，我们很难分辨出它们究竟是工具还是美术工艺品。马克思说：“工艺美术揭示出人对自然的能动关系，人的生活的直接生产过程，以及人的社会生活条件和由此产生的精神观念的直接生产过程。”因此，我们认为工艺美术起源于人类开始制造工具的时代。

工艺美术的起源应追溯到旧石器时代，也称为打制石器时代。从遗存的大量石器的造型来看，原始先民已经能有意识地有控制地寻找、塑造一定的形体，使之适应于某种生产或生活的需要。这些形体作为意识

的物化形态，体现着功能性与形式感的统一。形式感中的对称、曲直、比例、尺度等因素，尽管还处在极其幼稚的阶段，但对后来的工艺美术设计，有着不可估量的重要意义。尤其是新石器时代磨制石工具的造型设计，体现出相当成熟的形式美，所以，最好的工艺美术，就是石工具的造型设计。大约从万年前开始，我国原始社会逐渐进入母系氏族公社时期。广西“柳江人”“麒麟人”，四川“资阳人”，以至北京周口店龙骨山的“山顶洞人”，就是这一时期的代表。这时，人们在更大程度上改造着自然，社会生活也慢慢丰富起来，出现了最早的装饰艺术——山顶洞人串饰。串饰——用今天习惯的说法就是“项链”，“首饰”——是用白色石灰岩石珠、砾石、兽牙、蛤壳、骨管、鱼骨等，经过精心的修磨、钻孔、串缀而成。在石珠、鱼骨的表面，还有意识地用赤铁矿粉屑染成红色，它标志着装饰艺术的起源。

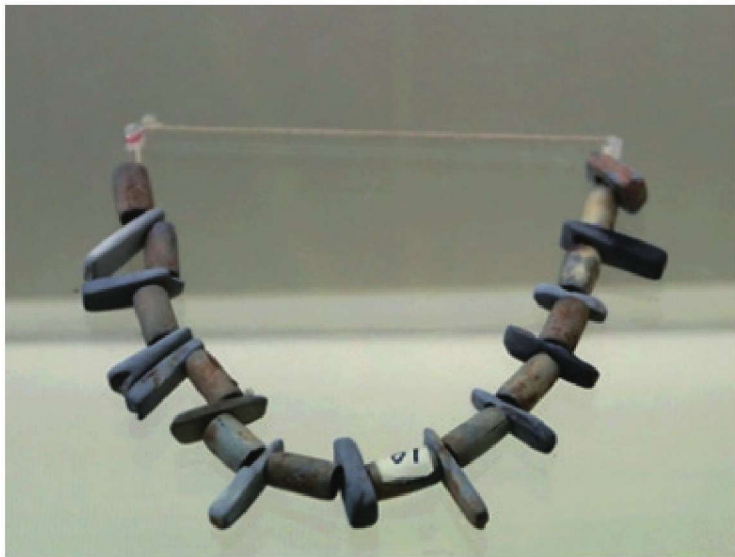

图 1-1-1 石骨项链新石器时代晚期昌都卡若遗址出土

通过这个史实可以看出，原始先民在造型、色彩、组合配列等方面，都有了一定的水平将那些大小不等的罐、狐、鹿等的牙齿，同相应大小

的石珠、骨管等，连缀成具有装饰效果的串饰，并佩戴在自己的身上，这显然是原始社会人们的审美意识和设计能力的重大发展。旧石器时代的山顶洞人，生产工具是石器、骨器，生产的对象是能够捕到的鱼和动物。作为生活资料的废弃物——鱼骨、兽牙、蛤壳等，除了选用一部分制作工具如骨锥、骨针等外，人们开始发现它们的装饰价值。这里，鱼骨、兽牙、蛤壳、骨管等，已不是有效的物质生活资料，但却能通过装饰加工，使它们成为人类征服自然取得胜利的象征。用这些“废弃物”装饰自己，就会产生一种胜利感的愉悦，而这种胜利感又是后来更为复杂的审美活动的精神因素。由此可见，山顶洞人串饰作为旧石器时代的装饰艺术，第一次提供了唯物主义的历史经验装饰，既不是无目的的“游戏”“精力过剩”，也不是什么超社会的“唯美”，而是社会生产、社会生活的折射。这时的先民们的石器制作相对粗糙，为提高劳动生产率，人民在劳动生产中进一步改进石器的制作工艺，开始有选择的把石头打制成了石斧、石刀、石镑等工具，并加以磨光、钻孔，用以装柄或穿绳，提高了使用价值。人类按血缘关系进入了原始的氏族公社，母系氏族社会时期，这个时期的陶器品种增多，制作精良。煮饭用的耐火的粗砂陶，盛水用的细砂陶表明其实用性的进一步提高。彩陶的制作是这一时期人们接触的艺术成就。其中的陶塑工艺尤为突出，泥塑、牙雕、骨雕等。工艺装饰出现民族图腾、符号文字、动物、植物及几何纹饰。人类过上了桦卯结构“筑土构木”部落的定居生活。对火的应用，在人类历史上具有划时代的意义，人们支配了自然界的力量，从而把人类和动物界断然分开。因此，有了人类对火的应用，为以后制陶和冶金发明成为可能。制陶工艺是“母系社会”的重要成就，在这以前，人类对自然材料的工艺加工，只是改变了外在形状。而陶艺则是通过对火的使用，使泥土改变了内在的性质，在物理变化的基础上发生了化学变化。这时期的制陶工艺，不止是要求更合适于实用，而且产生了对美的追求更高。在陶器上施以化妆土，进行彩画、刻镂、堆贴等各种装饰，在其中彩陶最为出色，这是人类的工艺美术初具成形。人类进入父系社会后，手工业迅速发展，手工业和农业开始分离，逐渐成为独立的生产部门。制陶工

艺采用封窑技术和轮制，是其突出的成就。制陶时严密封窑使陶坯中的铁元素还原，从而制成了硬度较强的灰陶。通过控制烧制控制窑内空气和温度使灰陶进一步成为黑陶。实用瓷土作原料，烧制白陶，这时人们已初步掌握了窑变技术。为适应生产生活的需求，发明了养蚕缥丝技术，纺织工艺、编织工艺也有了一定的发展。同时木工艺也有所提高，在生活、居住、交通等各方面都普遍使用木器。玉、牙、骨、玛瑙、松石等装饰品在石器工艺基础上发展迅速、产品丰富人类的生产，生活用品随着生产力的提高，生活的富足在注重实用功能的基础上开始注重装饰功能，纯艺术已雕刻、雕塑最突出。工艺美术是造型艺术之一。它是一种集装饰、绘画、雕塑为一体的空间性的综合艺术。美术工艺品是以美术的技巧制成的各种与实用相结合并有欣赏价值的工艺品。它是因人们的实际生活要求而产生的，与人们的日常生活有极密切的关系。中国工艺美术的历史悠久，是我国文化宝库中一颗璀璨的明珠，工艺美术反映着每个时代不同的思想发展，思想特征，并且更加直接的体现着社会生活方式。因此工艺美术史就是研究人们生活用品的审美演变和生产发展的历史。古代的工艺美术，正是古代人民生活的反映，它既体现了人们生活方式和审美意识的演变，又体现了社会生产水平和人在自然界中所处地位的变化。我国的工艺美术是历代劳动人民、艺人的伟大创造和智慧结晶，为我们今天的生活、设计创造提供了许多有益的启示。到底何为工艺美术、何为设计，我个人理解，工艺美术就是一种造型艺术，是对某种事物设计的行为；而设计是现代可以包装工艺的一种手段，必须有美术作为基础，规划预先制订方案、图标等，以现代技术方法、思维理念进行有系统的工作过程。所以在发展当代设计文化的同时，不能忽视传统工艺美术的承继和保护。

工艺美术一般包括了生活化场景中的用品、器皿、建筑等，其重要的表现特征是物质的生产过程都与不同程度的美学及相互结合。不但具有审美的艺术特征，而且整个设计的内容更加丰富完整。工艺美术具有双重的艺术属性，从物质的角度方面它具有实用性和使用性。从艺术的角度它具有审美性和观赏性。因此在工艺设计的过程中要做好工艺美术