

21 世纪 素质 教育 系 列 教 材

高
等
学
校
美
育
教
材
系
列

造物之美

李砚祖 著

产品设计的艺术与文化

 中国人民大学出版社

21 世纪素质教育系列教材

J534.1

1

高等学校美育教材系列

李砚祖 著

造物之美

产品设计的艺术与文化

北方工业大学图书馆

00491728

 中国人民大学出版社

H1076/15

图书在版编目 (CIP) 数据

造物之美：产品设计的艺术与文化/李砚祖著

北京：中国人民大学出版社，2000

(高等学校美育教材系列)

ISBN 7-300-03061-0/G·563

I. 造…

II. 李…

III. 产品 - 装潢 - 设计 - 高等学校 - 素质教育 - 教材

IV. J534

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 56275 号

21 世纪素质教育系列教材

高等学校美育教材系列

造物之美

产品设计的艺术与文化

李砚祖 著

出版发行：中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮编 100080)

发行部：62514146 门市部：62511369

总编室：62511242 出版部：62511239

E-mail: rendafx@public3.bta.net.cn

经 销：新华书店

印 刷：涿州市星河印刷厂

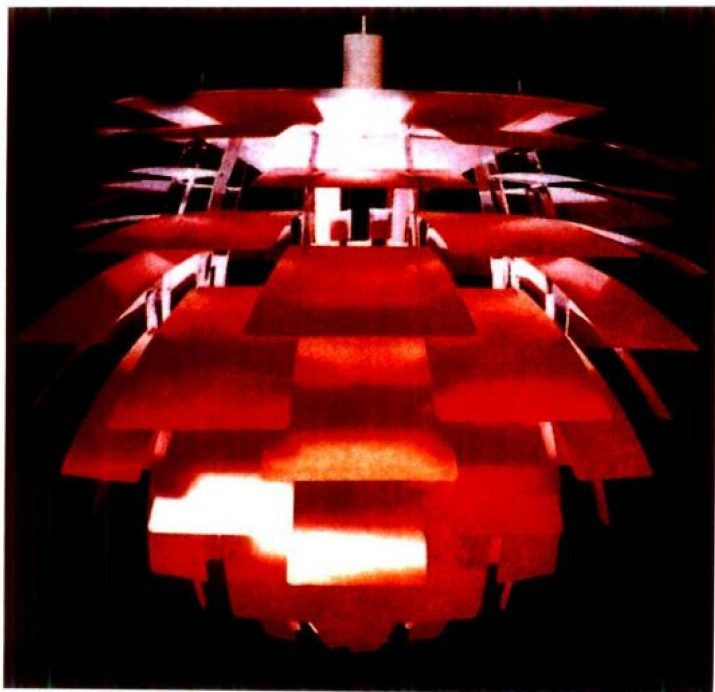
开本：787×980 毫米 1/16 印张：23.5 插页 5

2000 年 2 月第 1 版 2000 年 2 月第 1 次印刷

字数：403 000 印数：1 - 8 000

定价：31.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

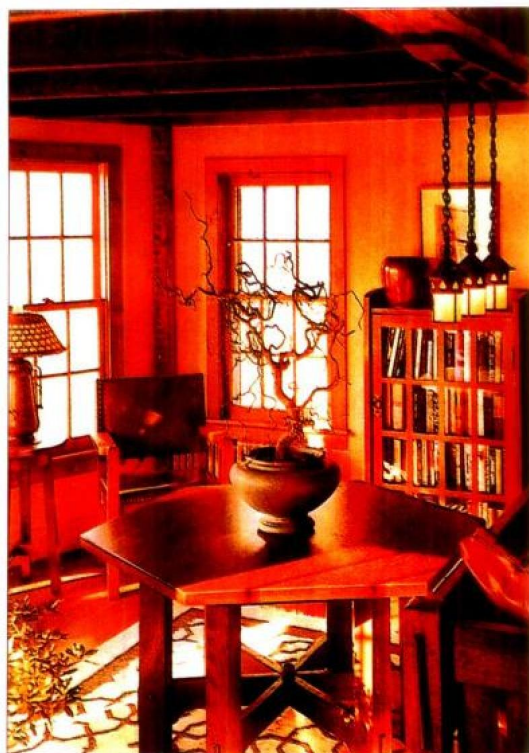
彩图1
PH洋蓍吊灯
汉宁森设计 (1957年)

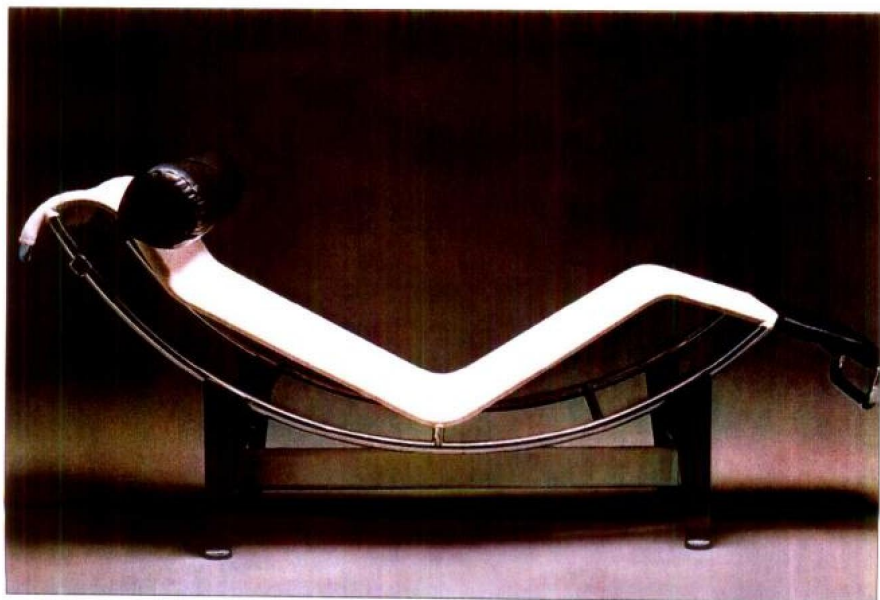
彩图2
荷兰风格派设计师
里特维德设计的《红蓝椅》
(1919年)

彩图3 维克多·霍塔设计的“霍塔旅馆”内部

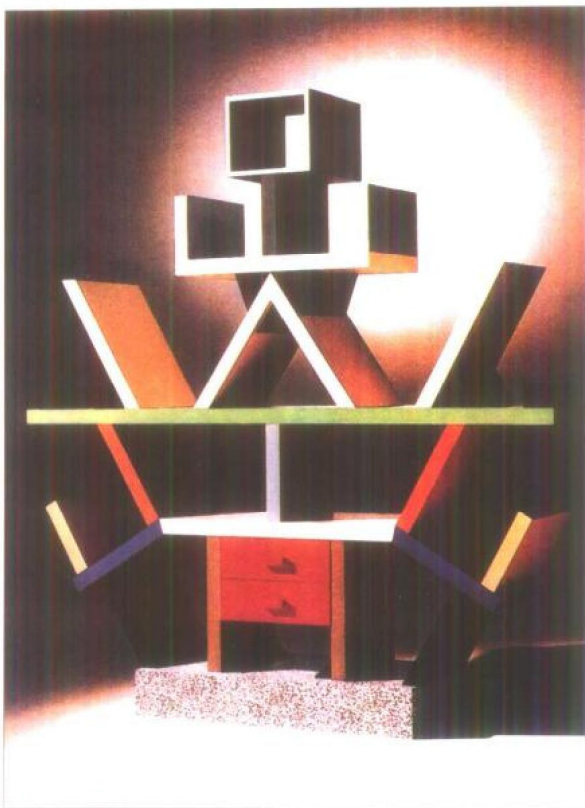
彩图4 美国设计师古斯塔夫·斯提克利设计的家具

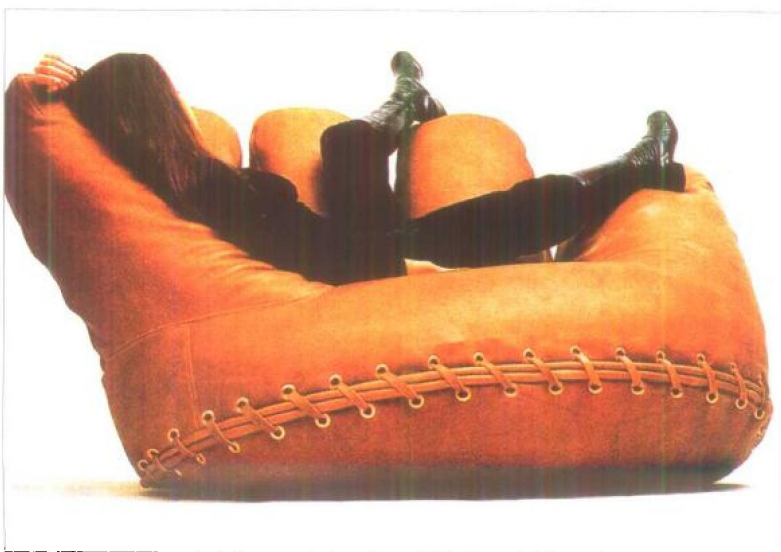
彩图5
勒·柯布西耶
1929年设计的躺椅，由钢管和皮革为主要材料，是现代主义设计的经典之作。

彩图6
意大利孟菲斯集团主导人物素特萨斯设计的
书架（1981年）

彩图7
素特萨斯设计的另一件书架
（1981年）

彩图8
罗马兹设计的
棒球手套造型的沙发

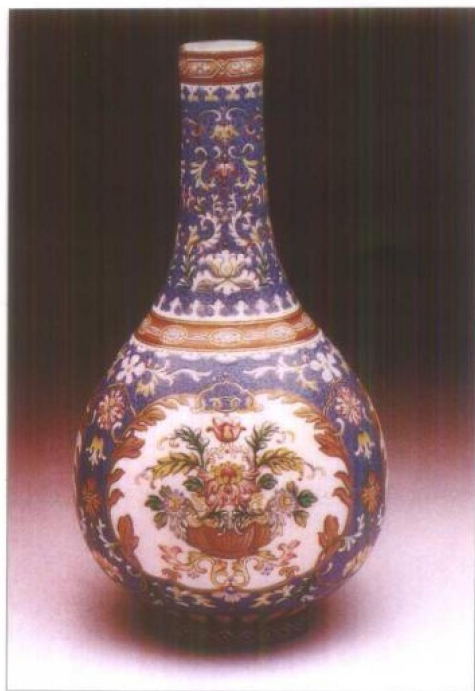
彩图9
陈鸣远制南瓜型紫砂壶

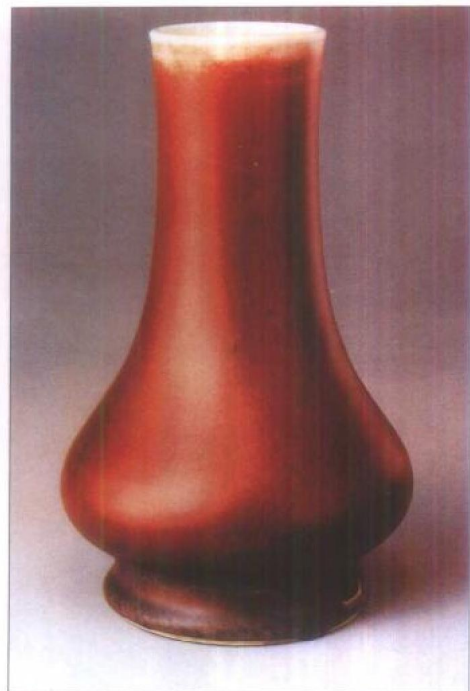
彩图10
建窑兔毫盏（宋代）

彩图11
珐琅彩团花花蝶把壶（清代）

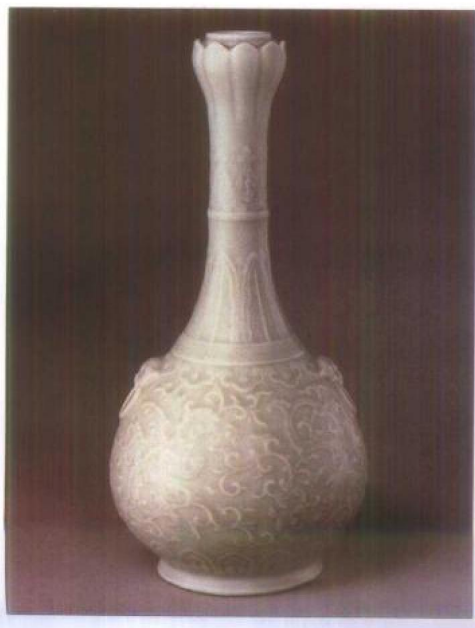

彩图12 珐琅彩蓝地开光番莲菊花纹胆瓶
(清代)

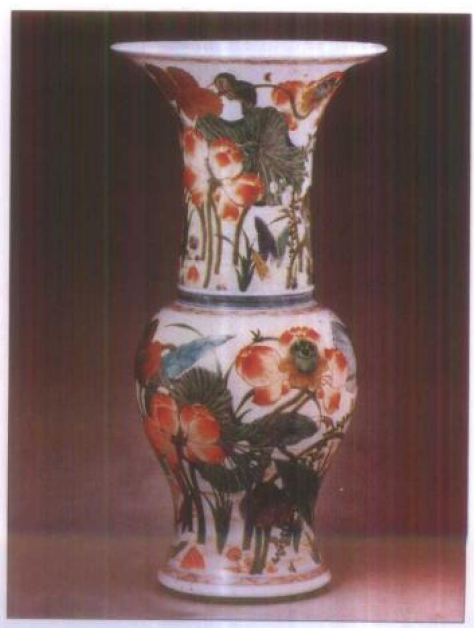

彩图13 郎窑红釉直口瓶 (清代)

彩图14 粉青釉莲瓣口直颈瓶 (清代)

彩图15 五彩花鸟尊 (清代)

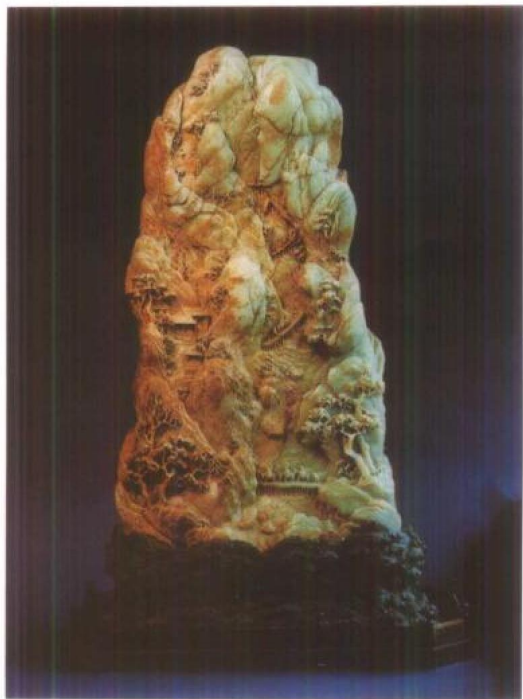
彩图16 青铜牛灯（汉代）

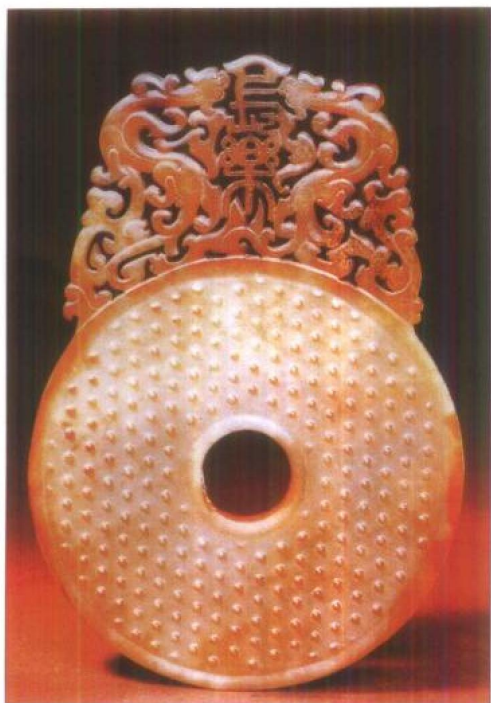
彩图17 卧龟莲花纹五足朵带银熏炉（唐代）

彩图18
“张成造”
云纹剔犀盒
（元代）

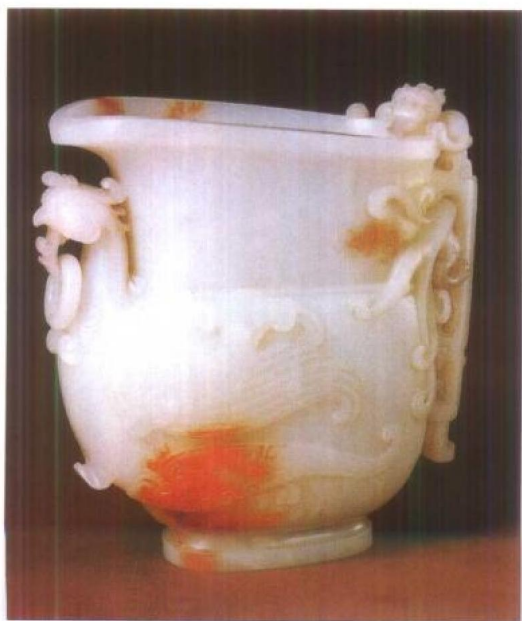

彩图20 秋山行旅图玉山 (清代)

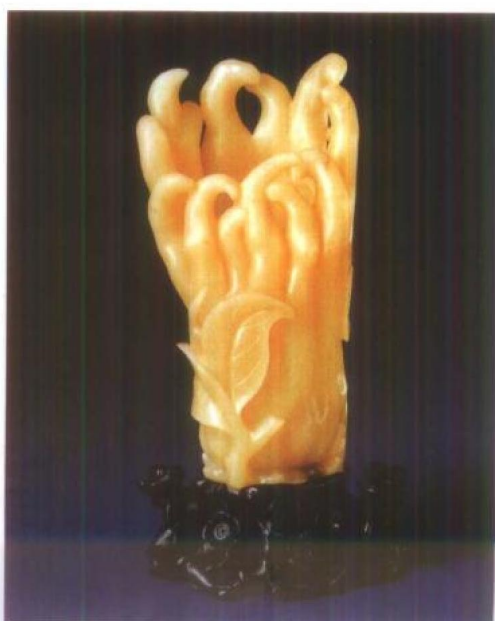

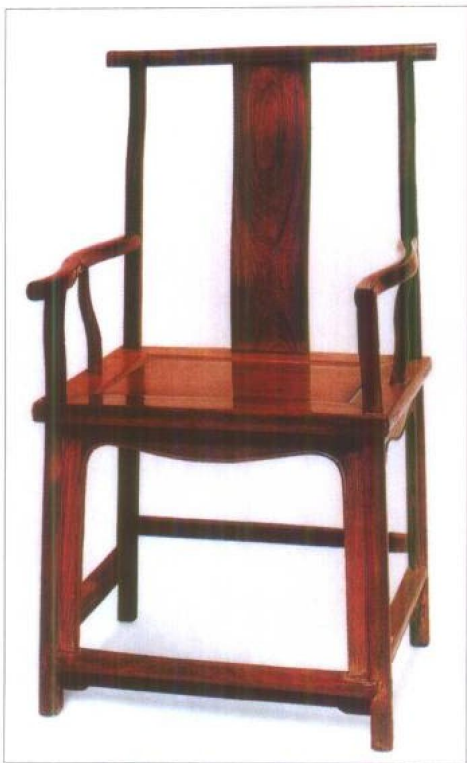
彩图19 玉璧 (汉代)

彩图21 和阗玉凤饰龙柄觥 (清代)

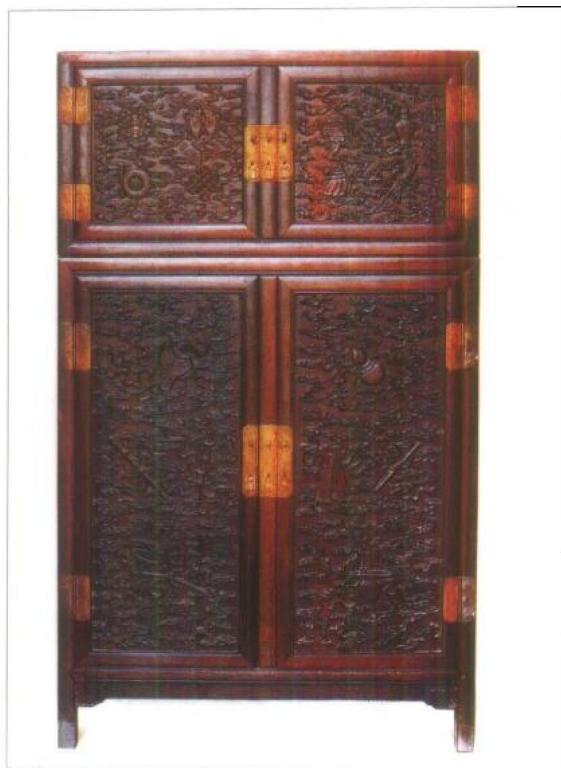

彩图22 黄玉佛手式花插 (汉代)

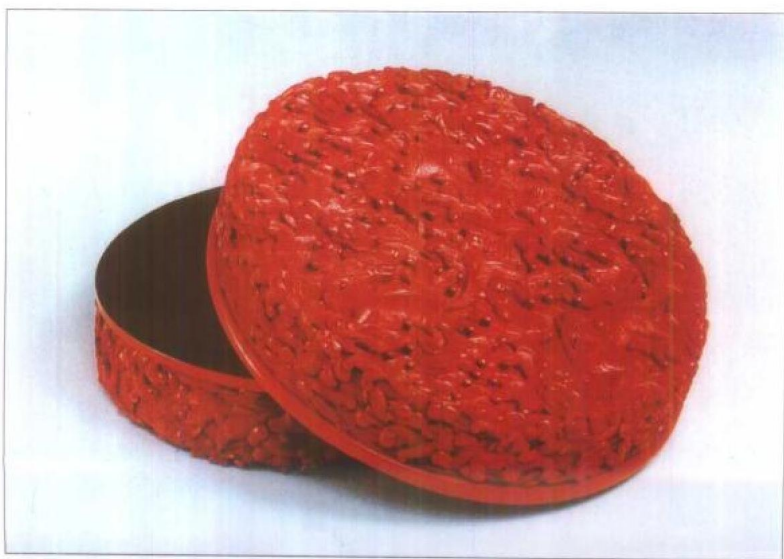

彩图23 四出头官帽椅（清代）

彩图24 紫檀方角小四件炕柜（清代）

彩图25
剔红海兽纹圆盒
（清代）

丛书策划缘起

美育（亦称“审美教育”），是一个古老而又常讲常新的课题。说它古老，是因为人类自有教育的自觉以来，也便有了美育自觉的伴随；说它常讲常新，是因为，人类关于美的观念是不断发展变化的，人类的审美领域也是随着自身的进步不断扩展的；因而对美育目的意义的认识、美育的内容和实施的方法、途径也都是发展变化的。可以这样说，人类的认识扩展到什么领域，也就相应地出现对那个领域的美的追求与探索；一个领域的劳动创造每达到一个新的科学水平，也自然要求一个与之相应的美学水准；同时，也就必然要求教育具有相应的美育内容与水准。

世界文明史向我们生动地表明：真、善、美是人类文明的三大支柱，它们犹如鼎之三足，其中有一足不济，文明之鼎便会倾斜乃至坍塌。人类对自然美、社会美、工艺美、艺术美乃至人体美、人性美、人格美等等不断探索的历史证明，人在孜孜不息地追求着物质享受的同时，也孜孜不息地追求着美的享受；人不仅努力按照美的规律改造客观世界，也努力按照美的规律塑造自己。毫无疑问，缺少美的文明是畸形的文明，缺少美育的教育是不完全的乃至畸形的教育。无论是

一个人还是一个民族乃至一个国家的国民，其审美意识的强弱和审美水平的高低，不仅决定着其精神文明的水准，而且决定着其物质文明建设的水平；而国民审美意识的强弱和审美水平的高低，又决定于美育在国民教育中的地位与实施水平。

中国是一个富有美育传统的文明古国，在她发展的每个历史时期，美育都以其与社会发展相适应的内容及方法、途径，积极参与着人才培养与文明创造。但是，在新中国的教育史上，审美教育经历了一波三折。建国之初，国家对教育方针的提法是“德智体美”四育平衡发展，后来因为众所周知的原因，美育被砍掉了。然而，“野火烧不尽，春风吹又生”，至80年代又掀起了“美育热”。这次美育热潮是在我国实行改革开放后，社会主义现代化建设全面大发展、科教兴国战略付诸实施的背景下掀起的，带有很大的自发性，且具有空前的广泛性，它既反映了两个文明建设对提高国民审美素养的迫切要求，也反映着美的观念的多元并立，它像科技热一样引起了社会各方面的关注。

在这场美育热潮中，审美教育实施方式的丰富多彩，理论探讨的自觉程度和广泛深入程度，应该说都是空前的。人们都已看到，研究各种审美文化对社会发展的影响，阐发审美教育对提高国民素质的多重意义，探讨现代审美教育的不同层次以及新手段、新途径等等的论著不断问世；第七、八两个五年计划中，审美教育问题都被列入了社科研究的国家级重点项目；负责教育工作的国家领导人不断发表加强审美教育的指示；国家教委已将高等学校的美育作为综合文化素质教育的内容纳入了文科教学内容和课程体系改革的范畴，鼓励高校试编美育教材、试开美育选修课、开展丰富多彩的美育活动，直至国家以方针政策形式将美育在国民教育中的地位重新明确起来——贯彻“德、智、体、美”全面发展的教育方针……这一切都反映着社会各方面对迅速提高各种建设人才审美素养的迫切要求，也反映着现代人对美育的高度自觉。

对美育的意义及其在国民教育中地位的认识水平，无疑是正确有效地实施美育的最重要前提；然而，美育实施的内容与手段也必定制约着美育实施的水平与结果。为适应高等学校开设美育选修课以及广大建设者提高审美素养的需要，我社与各方面专家学者精诚合作推出了这一“高等学校美育教材系列”。

这套美育教材以其广博而深刻的思想内容和生动活泼的教育形式，体现着对当代美育的如下观点：

一、美育是传播美的知识，并用美的事物陶冶人的心灵的教育，它的意义在于完善人的知识结构，培养人的爱美情感和审美鉴赏能

力，以及追求美的精神和按照美的规律进行创造的自觉，从而提升人的精神，提高人的生活质量；美育绝对不仅仅是德育和政治思想教育的辅助手段，它同德育、智育、体育等一样都是完全教育不可或缺的重要组成部分。美育的上述目的意义，不是通过思辨美学的讲授和偏执的、单纯的艺术欣赏所能实现的，它必须将人类审美创造的历史知识、美学理论知识和具体生动、丰富多彩的审美鉴赏活动结合起来一炉共治。

二、美育的内容和方法、途径，必须同当代关于美的观念以及审美创造水准相适应。我们必须看到，在现代文明建设中，人们关于美的观念已经从书斋、画室和各种艺术殿堂扩展到了机关、工厂、校园、街道、庭院、居室乃至城市规划建设、田园山川的规划美化，总之扩展到了每一件精神产品和物质产品身上。从某种意义来讲，现代物质产品的生产、社会环境和个人生活环境的营造均以满足人的审美需求程度来定优劣，这便是人们在解决了安全、温饱问题之后，于提高生活质量方面表现出的对美的饥渴。同时，有越来越多的科学发现向我们显示了微观世界和宏观世界真美合一的极境，在现代科学研究中，又往往是美引导人去追求、发现真理，实践进一步证明了马克思的论断：人类是“用不同的方式掌握世界”的。面对这样的时代，审美教育必须突破传统美育的历史局限，自觉更新观念，在重视其审美陶冶作用的同时，还必须自觉地传播与现代文明建设水准相应的美的知识，并把审美作为人类“掌握世界”的一种重要方式来对待其教育与训练的问题，从而使现代美育从内容到手段，都与现代文明水准相适应。

三、审美教育既有它的普遍性，又有它的层次性。那种认为“只有对中小学生才能实施美育”，而在高等教育和成人教育中“不宜”或“不必”实施美育，或认为高等学校进行审美教育“只是文学艺术专业的事”，对非文学艺术专业的人来讲“无必要”等等的认识，都是错误的。因为，第一，审美作为人类“掌握世界”的一种方式、任何文明人的生活与劳动创造都需要美的知识和审美素养，只不过是艺术专业人才在审美创造方面应该有更高的修养和更深的造诣罢了；第二，人的审美素养的提高是无止境的，它同科学素养、道德素养、健康素质等的提高过程一样，也有不同的阶段、不同的层次、不同的水平。也就是说，无论什么年龄、什么文化层次、从事什么工作的人，其审美素养都应该同他的其他方面素养的提高全面协调的发展，只有这样，才能避免建设人才发展的畸形。正因为美育需要伴随教育的一切过程和各种各样人的综合文化素质提高，所以它必然是分成不同层次的。

该套美育教材以适应高等学校美育教学和广大读者提高审美素养的需要为宗旨，特请有关方面专家将人类在各个领域审美创造的发展历程和重要成果，比较概括比较系统地介绍给读者，并对其典型作品的审美鉴赏给予科学的指导，从而帮助这个文化层次的广大读者摆脱狭隘的审美经验和偏执的审美观念、审美情趣，自觉地用人类创造的美的知识来丰富自己的头脑，在对人类创造的丰富多彩的美的鉴赏中接受美的陶冶，提高审美能力，深入理解美的本质，掌握美的规律，不断调节、改造自己的审美观念，完善、健全自己的知识结构和提升自己的精神境界，以便更自觉更有效地按照美的规律生活与进行劳动创造，使自己的生活与创造在真、善、美的各方面均达到现代文明水准。

四、编写出版高等学校美育教材是一项开创性的工作，它必然要经历一个从无到有、从有到成熟、完善的过程。目前将教材设计成这样一个系列，主要是适应当前高等教育中开设美育选修课的需要，同时兼顾社会上同一文化层次的人通过自学提高审美素养之用；选修美育（有的称“艺术教育”）的学分已有所规定（以后也可能修改），而每个人对选修内容的确定，主要有两个出发点：一是自己的爱好，二是有利于专业学习的加强和知识结构的完善。譬如人文社会科学各专业的人选纯艺术的居多；选纯艺术的人中又有的喜欢音乐，有的喜欢美术，有的喜欢舞蹈……而理工科或工商管理专业的有些人就希望选工艺美术方面的产品艺术、装潢艺术、环境艺术等。

五、该套教材在以图书形式出版的同时，还配以相应的音像制品，以满足审美教育教学方式多样化的需要。

基于对当代美育意义、特点和目前高等教育中审美教育状况的上述认识，又考虑艺术教育是审美教育的重要途径和中心环节，以及目前高等学校开设美育选修课的情况，我们暂定每门艺术编一种教材，以供读者选修；而每一本教材都要做到史论结合，同时，要有适量的具体生动的作品分析与审美鉴赏内容，从而帮助读者了解该门艺术在人类文化史上的地位与意义，掌握该门艺术同其他艺术的区别与联系，进而从理论与实践的结合上，真正把握一门艺术的审美特质，并理解该门艺术中若干名作的审美价值。在此基础上，使读者更深入地理解美的本质，掌握美的规律，提高审美鉴赏能力。

目前，编写出版该类教材尚在初级阶段，我们这套教材，定存在很多待完善、待改进之处，望有关专家学者和广大读者多提宝贵意见。

目录

1 章

设计与造物

1

第一节 石之为器 串饰为美

1

一 石之为器

1

二 串饰为美

8

第二节 造型成器

12

一 炼土为陶

12

二 造型成器

17

第三节 造物的文化与艺术

21

一 造物的文化

21

二 造物与艺术

24

2 章

设计与艺术

26

第一节 技术与艺术

26

一 “艺术”的概念

26

二 古典技术与现代技术

30

三 科学与技术

34

四 科学技术与艺术

36

	五 中国工艺设计中的科学精神	41
第二节	艺术设计	47
	一 “设计”的概念	47
	二 设计的定义	51
	三 设计的范畴	54
第三节	造型与装饰	55
	一 造型与形态	55
	二 装饰与形式	60
	三 装饰的意义	70
3 章	华夏意匠	77
第一节	陶埴之道	77
	一 彩陶与文化	77
	二 釉陶与唐三彩	85
	三 壶中天地	90
第二节	千峰翠色	97
	一 翠色如玉	97
	二 宋瓷之美	102
第三节	青花五彩	114
	一 青绘花瓷	114
	二 五色彩瓷	123
4 章	工艺经典	129
第一节	青铜经典	129
	一 青铜时代	129
	二 国之重器与钟鸣鼎食	134
	三 青铜器的造型	141
	四 青铜器的装饰	152
第二节	髹漆制器	158
	一 从髹涂到漆绘蚌饰	158
	二 五百年鼎盛：楚汉漆器	161
	三 从绘到刻：剔红剔犀	168
	四 漆的塑造：夹纻造像	171
第三节	玉山玉海	174
	一 礼天地之器	174
	二 玉山玉海	181
第四节	竹木民具	185
	一 民具与民间工艺	185
	二 家具与明式家具	191