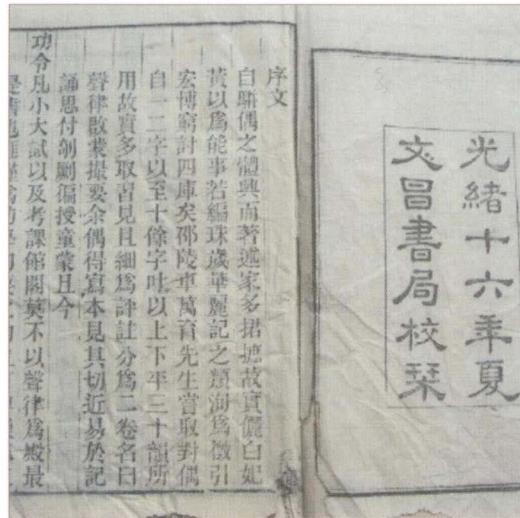

美术学 美术与设计学

主编 潘鲁生

执行主编 董占军 唐家路

ART THEORY 设计学系教材

中国工艺文献选编

Selected and Annotated Chinese Arts and Crafts Literature

山东教育出版社 倪建林 张抒 编著

舊日知恨不居八座及為太常於廳事後起一樓正與高者相望公望名樓
號成有鏡日映照鏡中昏黑無所見日映半映鏡亦半昏
南徐錄卷小篆賦日視之書中心有一縷濃墨正當其中至曲折處亦無偏倒
篆文治學凡字其類在左其義在右

Selected and Annotated Chinese Arts and Crafts Literature

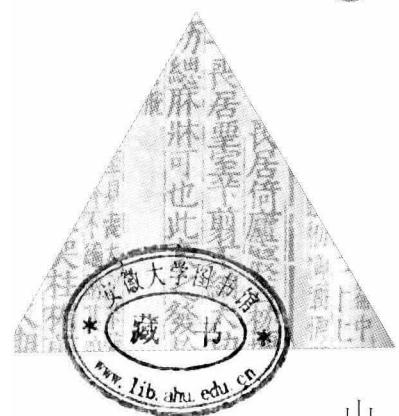
中国工美文献选编

倪建林 张抒
编著

美术学与设计学精品课程系列教材

主编 潘鲁生

执行主编 董占军 唐家路

山东教育出版社

美术学与设计学精品课程系列教材

中国工艺文献选编

倪建林 张抒 编著

主 管：山东出版集团
出 版 者：山东教育出版社
（济南市纬一路321号 邮编：250001）
电 话：(0531) 82092663 传 真：(0531) 82092661
网 址：<http://www.sjs.com.cn>
发 行 者：山东教育出版社
印 刷：山东临沂新华印刷物流集团
版 次：2012年3月第1版第1次印刷
规 格：850mm×1092mm 1/16
印 张：15.25印张
字 数：204千字
书 号：ISBN 978-7-5328-7105-6
定 价：31.00元

（如印装质量有问题，请与印刷单位联系调换，电话：0539-2925659）

总 序

潘鲁生

近30年来，我国设计艺术教育在传统工艺美术教育的基础上迅猛发展。当前，不仅艺术院校，在一些综合性大学、理工科大学、单科院校也相继开设了设计艺术类专业。据教育部有关资料显示，截至2009年6月，全国1983所普通高校中已有1368所设置了设计艺术类专业，比例高达69%。高校在校生中，有5%为艺术类专业学生，而这5%学生有20%分布在独立建制的艺术类院校，另外80%分布在综合性大学等其他类高等学校。21世纪是“设计的世纪”，经济的发展已由产品的价格竞争、质量竞争转向设计的竞争，设计已成为衡量一个国家经济竞争力的重要指标之一。经济的迅速发展、产品的不断更新给社会各方面带来了巨大变革，因而对设计艺术教育也提出了更新、更高的要求。进入新世纪，设计艺术专业已被列为社会发展急需专业之一，如何适应社会经济的飞速发展，满足人们物质生活和精神生活的需要，适应设计艺术事业的要求与变革，是设计艺术教育与研究正面临的新挑战。

20世纪末，我国的设计艺术教育发生了重大变化。1998年，国务院学位委员会在高等院校工艺美术各专业的研究生教育中增设了“设计艺术学”，本科用“艺术设计”取代“工艺美术”。学科名称的变化，反映了现实的需要和未来的发展方向。早期的工艺美术教育以满足人们衣、食、住、行、用等需要为教育和办学宗旨，以培养专业设计人才为目标，这种办学宗旨和目标可以说体现了当时工艺美术的本

质特征。设计艺术涉及的面非常广，与人们的生活息息相关。从人们的日常生活用品到交通工具；从展示设计、企业形象策划、媒体广告、动画，到产品包装、样本、商标；从居室空间到公共环境空间等，无所不及。同时也包括传统工艺美术领域的陶瓷、漆器、印染、金属工艺、玻璃等工艺与设计。随着科学技术的进步和学科的交叉发展，新的设计艺术门类如计算机辅助设计艺术、网页设计艺术、数字媒体设计、游戏设计等不断涌现。

用“设计艺术”取代“工艺美术”，不仅仅是一个名称的改变，而且是对设计艺术学科的延伸、强化和丰富发展，从而使设计艺术学科建设进一步更新完善和规范化。无论是传统的“工艺美术”，还是现在的“设计艺术”，必须与生产实践和生活应用相结合，要做到真正意义上的结合，必须把设计艺术教育放到合理的位置。“设计是科学与艺术的结晶”，设计艺术教育要建立一种与“设计艺术学”这一边缘性交叉学科相适应的课程体系。设计艺术教育不是简单的艺术教育问题，从事设计艺术职业的人仅具备感性的艺术素质是远远不够的，而应对管理学、市场学、传播学、心理学、方法学等人文科学、社会科学，以及相关的技术学科知识有充分的了解或把握。

我国的设计艺术教育在机遇与挑战中积极推进。2011年，国务院学位委员会新年会议第一议程通过将艺术学科独立成为“艺术学门类”，原归属“文学门类”的艺术学科告别和中国语言文学（0501）、外国语言文学（0502）、新闻传播学（0503）、艺术学（0504）四个并列一级学科，上升为新的第十三个学科门类“艺术学门类”，该门类下设五个一级学科：艺术学理论、音乐舞蹈艺术学、戏剧影视艺术学、美术学和设计学。将来占据全国大学招生人数超过5%的

艺术学生，从本科到博士将获艺术学学士、艺术学硕士、艺术学博士等学位。

“美术学”和“设计学”一级学科的建立，为美术学和设计学的发展提供了强大保障，它表明了中国经济发展对设计艺术的迫切需求，以及设计艺术意识的普遍提高。但是，我们必须在这种迅速发展的形势下，对设计艺术教育发展保持清醒的认识，认清设计艺术教育存在的问题，并采取相应的策略。目前，中国设计艺术教育发展主要体现在办学规模上，在学科建设和理论研究上相对滞后。具体表现在：学科体系偏重艺术内容，忽视了设计艺术学的边缘性、交叉性学科属性；专业设置大多是在美术类、工艺美术类或吸收包豪斯教学体系发展起来的，课程设置基本上延续了传统工艺美术以及“三大构成”内容，而对与现代生产、生活和科学技术密切相关的课程缺少足够重视；师资队伍和教材建设与设计艺术发展规模和内涵还存在很大差距。鉴于这种状况，设计艺术教育应该加强设计艺术学学科建设、专业和教材建设。《美术学与设计学精品课程系列教材》顺应设计教育的发展趋势，以逐步建立和完善设计艺术学科体系为宗旨，培养学生的综合素质为目的，具有设计艺术学科各专业发展的适用性和广泛性。该套系列教材包涵了山东工艺美术学院所获得的山东省级精品课程，以及山东省品牌专业和国家级特色专业的核心课程，部分曾获得山东省优秀教材奖，同时有的教材还是国家“十一五”规划教材。作者有的是省级优秀教学团队的负责人，有的是精品课程主讲人，具有多年教学实践经验。它既可用做高等院校教材，也可作为设计艺术工作人员的理论参考书。另外，它对我国的设计艺术学科体系建设和理论研究也具有重要作用。山东工艺美术学院作为国内31所独立建制的

高等艺术院校之一，学科门类齐全，基本涵盖了设计艺术类的各个专业。近几年，学院注重设计艺术学的边缘性交叉学科研究，注重课堂教学和教材建设，并在此基础上重新构建课程体系，重新修订或制订教学计划和教学大纲，把学生的文化素质和理论修养放在重要位置。为此，我们编撰了这套教材。

《美术学与设计学精品课程系列教材》是山东省教学改革立项重点研究项目——“艺术设计类专业应用型人才培养体系及教材建设研究”内容之一，也是落实教育部“创新型应用艺术设计人才培养实验区”的具体举措之一，由山东教育出版社出版，希望能为学习美术设计艺术类专业的学子提供一些学习参照，一方面满足山东工艺美术学院的教学需要，另一方面也希望与同类专业院校进行学术交流，共同促进美术与设计艺术教育的繁荣与发展。同时敬请美术与设计艺术教育界的同行专家批评指正，为促进美术学和设计学发展而共同努力。

2011年3月于泉城

目 录

- .001. 第一篇 《周易》选段
- .004. 第二篇 《考工记》选段
- .016. 第三篇 《墨子》节用篇
- .025. 第四篇 《管子》侈靡篇
- .033. 第五篇 《晏子春秋》选段
- .040. 第六篇 《韩非子》工艺譬喻
- .057. 第七篇 《吕氏春秋》选段
- .067. 第八篇 《盐铁论》选段
- .078. 第九篇 《梓人传》全文
- .083. 第十篇 《梦溪笔谈》选段
- .095. 第十一篇 《南村辍耕录》选段
- .107. 第十二篇 《天工开物》选段
- .124. 第十三篇 《长物志》选段
- .146. 第十四篇 《扬州画舫录》之“工段营造录”（全文）
- .189. 第十五篇 《履园丛话》选段
- .198. 第十六篇 《闲情偶寄》选段
- .236. 后记

第一篇 《周易》选段

【原著介绍】

《周易》，也叫《易经》，是我国古代富有哲理的占卜书，也是儒家的重要经典。《周易》古经并非某一个时期写就的，也不是出于某一个人之手，而是古代巫史们长期经验的积累，大约完成于西周初年。

《周易》古经是一部具有较高价值的著作，尤其在史学方面，它较为广泛地记载了种种社会现象，如关于农业、畜牧、渔猎等经济情况；关于封侯建国、阶级、婚姻、家族等社会制度；关于饮食、衣服、宫室、器皿等生活情况；关于祭祀、征伐、守卫、诉讼等社会活动；关于道德观念、政治观点等思想意识，其中也包含了古代的美学思想。因此此书就成了比较重要的有关上古社会的史料，为后人所广泛重视。

《周易》的内容包括经、传两部分，其中经的部分包括六十四卦、三百八十四爻，并附卦辞、爻辞；传的部分包括上彖、下彖、上象、下象、上系、下系、文言、说卦、序卦、杂卦，也称“十翼”。该书的叙述方式主要是通过象征天地风雷水火山泽八种自然现象的八卦，推测自然和人事的变化，认为万事万物都是由阴阳二气的交感作用而产生的。

此选其中二卦，即“贲卦”和“离卦”，它们都与审美和工艺美术有着密切的关系。譬如“贲卦”讲的是文与质的关系，而“离卦”则与中国古代的工艺美术和建筑艺术有关系。

【选段注释】

1 贲：亨。小利有攸往⁽¹⁾。（“贲”第二十二）

注

(1) 意思是说：“贲”卦象征文饰，通达。有所前征则有小利。《说文》：

“贲，饰也。”亨，指事物加以必要的文饰，可致亨通。小利有攸往，解释不一，宋代程颐《周易程氏传》说：“文饰之道，可增其光彩，故能小利于进也。”元代王申子《大易緝说》：“文盛则实必衰，苟专尚文，以往则流，故曰‘小利有攸往’。小者，谓不可太过以灭其质也。”

2 《彖》曰：贲，亨，柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往，天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下⁽¹⁾。（“贲”第二十二）

注

(1) 本段意思是：《彖传》说：文饰，通达。譬如阴柔用来文饰阳刚，阴阳交饰，于是亨通。本卦为异卦相叠，离下艮上。下卦为离为柔，上卦为艮为刚。柔居刚下，俯顺于刚，所以说“柔来”、“刚上”就是柔刚互为文饰。刚美和柔美交相错杂，构成了天的文彩，这是天象；文章灿烂，止于礼义，这是人类的文彩。观察天的文彩，可以了解四季转变的规律；观察人类的文彩，可以推行教化，促成天下昌明。

3 《彖》曰：山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱⁽¹⁾。（“贲”第二十二）

注

(1) 本卦上卦为艮为山，下卦为离为火。火燎群山，这是贲卦的“卦象”。火在其下而上照，映得群山焕彩，所以使君子悟得当以“文明”理政，但不可以“文饰”断狱。

4 上九：白贲，无咎。《象》曰：白贲，无咎，上得志也⁽¹⁾。（“贲”第二十二）

注

(1) 本段的意思是：素白无华的文饰，无所咎害。因上九居一卦之首位，像人居高在上，志得意满。

5 离：利贞，亨；畜牝牛吉⁽¹⁾。（“离”第三十）

注

(1) 唐陆德明《周易释文》：“离，丽也。丽，著也。八纯卦，象日，象火。”魏王弼《周易注》：“《离》之为卦，以柔为正，故必贞而后乃得亨通，故曰‘利贞，亨也’。”“畜牝牛”是比喻附丽当柔顺才能获吉之意。《周易注》说：“柔处于内而履正中，牝之善也；外强而内顺，牛之善也。《离》之为体，以柔顺为主者也，故不可以畜刚猛之物，而吉于畜牝牛也。”

6 《彖》曰：离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土。重明以丽乎正，乃化成天下；柔丽乎中正，故亨。是以畜牝牛吉也⁽¹⁾。（“离”第三十）

注

(1) 本段的意思是：“离”的意思是附丽。日月附丽于天宇，百谷草木附丽于大地；太阳永远从东方升起，是服从于天道。由于太阳东升西没，循环不已，从而造化万物，促成天下昌盛。柔顺者附丽于正道，即适中方正之处，于是前景亨通。因此，卦辞说：畜养母牛，可获吉祥。

7 《象》曰：明两作，离。大人以继明照于四方⁽¹⁾。（“离”第三十）

注

(1) 离为日，日为明。今有二体，故云“明两作”。太阳天天升起，从不中断，这是“离”卦的卦象。贵族王公们观此卦象，从而连续不断地将光明照临四方。

第二篇 《考工记》选段

【原著介绍】

《考工记》是我国最早的一部工艺著作，也是世界上最早的一部科技文献。成书于春秋（公元前770—前476年）末期，是齐国人记录手工业技术的官书。作者不详。西汉时河间献王刘德整理先秦古籍，因《周官》缺《冬官》篇，便以《考工记》补入；刘歆时改《周官》名《周礼》，遂成为《周礼》之一篇，故也称《周礼·考工记》。

《考工记》主要记述有关“百工”之事。除总论外，分攻木之工、攻金之工、攻皮之工、设色之工、刮摩之工、搏埴之工六大方面，又详分三十项专门的生产部门，分别对运输和生产工具、兵器、乐器、容器、皮革、染色、建筑等的设计与制作，作了规范化的总结。它不仅代表着当时的设计和工艺技术水平，并且对以后两千多年的手工业生产有着指导意义。更可贵的是，作者从生产实践中提炼知识，不拘泥于一般的经验性的叙述，对其中若干技术环节进行了科学的概括，力图阐明其内在的科学道理，以及设计与制作的关系。

科学技术的进步，特别是发展到了近代和现代，已从经验科学上升到理论科学，使生产和生活大大地改进、提高，将手工业远远地抛在后头了。我们今天在工业化的道路上，并同时向信息化社会过渡。作为现代人读这部古代著作，其中的许多具体内容明显的陈旧过时，甚至已退出了生活的舞台。然而，从创造物品、设计和工艺的角度去思考，它所体现出的原理和法则，仍具有生命力，并给人以启迪，无不闪耀着智慧之光，揭示着设计的真谛。

历代对《考工记》的注释很多，汉代的先后郑注可说是最早的了。东汉时经学家郑兴（郑大夫）、郑众（郑司农）父子，世称“先郑”；稍后

的郑玄（康成），遍注群经，成为汉代经学的集大成者，称“郑学”，为别于郑玄、郑众父子，又世称“后郑”。现在所能见到的“郑注”，大都是郑玄所注。及至清代，研究者群出，也有不少成果，如戴震的《考工记图》、程瑶田的《考工创物小记》等。然而，《考工记》流传已达两千多年，文字古涩，难以顺读，且有不少阙文，段落的顺序也有脱简错乱的现象，而以往的注家又多从儒家解经的角度去对待，致使其中精辟的见解，无法在工艺技术和设计意匠的领域发挥积极的作用。为此，我们对《考工记》重新作了整理和注释，分作如下八章：

第一章：总论

第二章：攻木之工（上）（木工艺）

第三章：攻木之工（下）（木工艺）

第四章：攻金之工（金属工艺）

第五章：攻皮之工（皮革工艺）

第六章：设色之工（染织工艺）

第七章：刮摩之工（雕刻工艺）

第八章：搏埴之工（制陶工艺）

以下若干论段，是从各章中选出的。

【选段注释】

1 审曲面埶⁽¹⁾，以饬五材⁽²⁾，以辨民器⁽³⁾，谓之百工⁽⁴⁾。

注

(1) 审曲面埶：审视地形或器物曲直及阴阳面背之势。埶，同“势”。郑司农注：“审曲面埶，审查五材曲直方面形埶之宜以治之，及阴阳之面是也。”贾公彦疏：“审察之名，用材之法，皆须审察其曲直形势，然后饬五材。”

(2) 饯(chì 音赤)：整治。五材：先郑释为“金、木、水、火、土”；后郑释为“金、木、皮、玉、土”。

(3) 辨：通“办”，具备，治理。民器：民众生活所用的器物。

(4) 百工：古代工官的总称，犹言百官。这里专指主管营建制造等事的官。

郑玄注：“百工，司空事之属。……司空掌营城郭、建都邑、立社稷宗庙，造宫室、车服、器械，监百工者。”又，西周时对工奴的总称，春秋时沿用，并成为各种手工业工人的总称。《论语·子张》：“百工居肆，以成其事。”

2 知者⁽¹⁾创物⁽²⁾，巧者述之⁽³⁾，守之世，谓之工⁽⁴⁾。百工之事⁽⁵⁾，皆圣人⁽⁶⁾之作也。烁金以为刃⁽⁷⁾，凝土以为器⁽⁸⁾，作车以行陆⁽⁹⁾，作舟以行水⁽¹⁰⁾，此皆圣人之作也。

注

(1) 知：通“智”。知者：有智慧、才能的人。

(2) 创物：始创、首创物品。即创造发明。

(3) 巧者：有技巧者，技艺高明者。述：遵循，传承。

(4) 守：掌管，保持，遵守。世：郑玄注：“父子世以相教。”贾公彦疏：“此‘世’谓若管子书云，工之子、商之子，四民之业皆云世者，习也。”工：工匠，工巧。

(5) 百工之事：各种手工业的巧艺。

(6) 圣：无事不通曰圣。《书·洪范》：“聪作谋，睿作圣。”传：“于事无不通谓之圣。”精通一事，有绝技者也称圣。《抱朴子·辨问》：“世人以人所尤长，众所不及者，便谓之圣。……善刻削之尤巧者则谓之木圣，故张衡、马钧于今有木圣之名焉。”又，圣人：人格品德最高的人。《易·乾》：“圣人作而万物睹。”儒家典籍中多以泛指尧、舜、汤、文、武、周公、孔子为圣人。

(7) 烁：同铄（shuò 音硕），熔化金属。刃：有锋刃的兵器，刀剑之属。

(8) 凝土：合泥烧结使坚，指陶器。

(9) 行陆：行于陆地，在陆地上行驶。

(10) 行水：行于水上，在水面上航行。

3 天有时⁽¹⁾，地有气⁽²⁾，材有美⁽³⁾，工有巧⁽⁴⁾，合此四者，然后可以

为良⁽⁵⁾，材美工巧，然而不良⁽⁶⁾，则不时，不得地气也。

注

- (1) 天时：自然运行的时序。如节气、气候、阴晴、寒暑的变化等。
- (2) 地气：不同地区的气候。郑玄注：“时，寒温也；气，刚柔也。”
- (3) 美：好，善。
- (4) 巧：《说文》：“技也。”引申之凡技艺、智慧、伶俐皆曰巧。
- (5)、(6) 良：善好，优良。

4 天有时以生⁽¹⁾，有时以杀⁽²⁾；草木有时以生，有时以死⁽³⁾；石有时以泐⁽⁴⁾，水有时以凝⁽⁵⁾，有时以泽⁽⁶⁾；此天时也。

注

- (1) 生：生长。指万物生长。
- (2) 杀：凋落。指万物凋零。
- (3) 此两句意思是说，草木有时生长得欣欣向荣，有时则枯萎零落。
- (4) 涑（lè 音勒）：石之脉理。此指石头按脉理而裂散。郑众注：“泐，谓石解散也。夏时盛暑大热则然。”
- (5) 凝：凝固。《易·坤》：“履霜坚冰，阴始凝也。”
- (6) 泽：雨露。

5 有虞氏⁽¹⁾上陶⁽²⁾，夏后氏⁽³⁾上匠⁽⁴⁾，殷人⁽⁵⁾上梓⁽⁶⁾，周人⁽⁷⁾上舆⁽⁸⁾，故一器而工聚焉者⁽⁹⁾，车为多⁽¹⁰⁾。

注

- (1) 有虞氏：古部落名。古史传说，部落联盟的首领虞舜，受禅继尧位，都于蒲阪（今山西永济县东南）。
- (2) 上：通“尚”，崇尚，提倡。陶：陶器。

(3) 夏后氏：古史称禹受舜禅，建立夏王朝，也称夏后氏、夏后或夏氏。约公元前21—前16世纪。

(4) 匠：疏通沟洫，整理田地。

(5) 殷人：指殷商。契封于商，至汤灭夏，因以商为国号。传至盘庚，迁都殷（在今河南安阳小屯村），周人称为大邦殷，后来或殷商互举，或殷商连称。约公元前16—前11世纪。

(6) 桦：《书·梓材·释文》：“治木器曰桦。”也指木工。

(7) 周人：指周代。武王灭商建周，都镐京（今陕西西安），至幽王，史称西周（公元前1046—前771年）。至平王迁都洛邑（今河南洛阳）以后，史称东周（公元前770—前256年）。东周至韩、赵、魏三家分晋（前476年），共295年，也称春秋时代，即本书的成书时代。

(8) 輿：车箱，泛指车。

(9) 谓车之为器，涉及许多工种（如《考工记》所说的轮人、舆人、车人等），是一种综合性的工艺。

(10) 郑玄注：“官各有所尊，王者相变也。舜至禹，贵陶器，甌，大瓦棺是也。禹治洪水，民降丘宅土，卑宫室，尽力乎沟洫，而尊匠。汤放桀，疾礼乐之坏，而尊梓。武王诛纣，疾主下失其服饰，而尊舆。”

6 凡察车之道⁽¹⁾，必自载⁽²⁾于地者始也，是故察车自轮始。凡察车之道，欲其朴属⁽³⁾而微至⁽⁴⁾。不朴属，无以为完久⁽⁵⁾也；不微至，无以为戚速⁽⁶⁾也。轮已崇⁽⁷⁾，则人不能登也；轮已庳⁽⁸⁾，则于马终古登驰⁽⁹⁾也。

注

(1) 考核车子的要领。

(2) 载：荷载。

(3) 朴属：缜密坚固。

(4) 微：小；至：接触。所谓微至是指车轮正圆，与地面接触面极小，这样，车轮滚动时的摩阻则小。

- (5) 完久：坚固耐用。
- (6) 戚速：疾速。郑玄注：“齐人有名疾而戚者。”
- (7) 已：太。《礼·檀弓》注：“已犹太也。”崇：高。
- (8) 庫：矮，短。《周礼·地官·大司徒》注：“庫，犹短也。”
- (9) 终古：经常。阤（zhì 音治），山坡岸际。这两句的意思是：轮子太低的话，拉车的马就像常处于爬坡状态一样，十分费力。

7 凡为轮，行泽者欲杼⁽¹⁾，行山者欲侔⁽²⁾。杼以行泽，则是刀以割涂⁽³⁾也，是故涂不附⁽⁴⁾；侔以行山，则是抟⁽⁵⁾以行石也，是故轮虽敝不齧于凿⁽⁶⁾。凡揉牙⁽⁷⁾，外不廉⁽⁸⁾而内不挫⁽⁹⁾，旁不肿⁽¹⁰⁾，谓之用火之善⁽¹¹⁾。

注

- (1) 杼：削薄。此指削薄轮缘。
- (2) 侔（móu 音谋）：相等。此指轮子牙厚要上下相等。
- (3) 涂：道路，此引申为路上的泥。
- (4) 附：粘附。
- (5) 抨（tuán 音团）：盘旋，环绕。
- (6) 敝：破旧。齧：破敝。郑众注：“不齧于凿，谓不动于凿中也。”郑玄：“齧，亦敝也。以轮之厚，石虽啮之，不能敝其旁使之动。”凿：孔，穴道。此指卯眼，榫头。此两句的意思是说，即使轮子用得破旧了，也不至会使插接辐条的卯榫松动。
- (7) 揉：使木变形，指造轮时将木弯曲。牙：通“迓”。古车辋（轮的外圈）两头相衔接处。
- (8) 廉：棱角。
- (9) 挫：折断。
- (10) 肿：臃肿。
- (11) 谓之用火之善：可以认为是善于用火揉牙的了。

8 是故规⁽¹⁾之，以眡其圜⁽²⁾也；萬⁽³⁾之，以眡其匡⁽⁴⁾也；县⁽⁵⁾之，