

艺术设计起源于生活，
艺术设计发端于劳动。艺术
设计是物质的文化，也是一
种精神的文化。生产、生活
创造发展了艺术设计，丰富
繁荣了艺术设计；艺术设计
美化装扮了生产、生活，并
且全方位地为生产、生活服
务着。

中国古代艺术设计史

生产、
生活中的所有细节，
各个层面都离不开艺术设计，
却体现了艺术设计。
也就是说，
没有了艺术设计，
也就没有了生产、
生活，
也就没有了存在的意义。

雷绍锋
杨先艺
著

中国古代艺术设计史

雷绍锋 杨先艺 著

武汉理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代艺术设计史/雷绍锋,杨先艺著. —武汉:武汉理工大学出版社,2002.4
ISBN 7-5629-1830-9

I. 中… I. ①雷… ②杨… II. 中国-古代艺术设计-史 N. J509

中国古代艺术设计史
雷绍锋 杨先艺 著
武汉理工大学出版社出版发行
社址:武昌珞狮路122号
武汉理工大学出版社印刷厂印刷

*

204×196mm 印张:6.25 字数:182千字
2002年4月第1版 2002年4月第1次印刷
印数:1—1000册
ISBN 7-5629-1830-9/J·15
定价:16.00元

前 言

我们的祖先从诞生之日起,为了生存,在同最恶劣的自然环境的斗争中,不自觉地、无意识地制造了一些极其简单、粗糙的劳动工具。就是这些很不起眼的劳动工具帮了祖先们的大忙——身体慢慢地强壮起来,智力也逐渐地发达起来。稍稍强壮的身体、比较发达的智力又改造了劳动工具,于是,劳动工具得心应手了,种类繁多了,以农业、畜牧业为中心的定居的生活也随之开始了。祖先们的生活不仅丰富多彩,而且在劳动和生活中创造的最简单和最原始的艺术观念、设计思想,正朝着健康的、高等级的方向发展和进步。陶器、玉器、骨雕、纺织、编织、居舍等等既是艺术的体现,也是设计思想的产

物。可以认为,艺术设计产生于祖先们的“社会化”的生产劳动过程中,为祖先们的集体所掌握,并为祖先们的劳动、生活服务。

艺术设计起源于生活,艺术设计发端于劳动。艺术设计是一种物质的文化,也是一种精神的文化。生产、生活创造发展了艺术设计,丰富繁荣了艺术设计;艺术设计美化装扮了生产、生活,并且全方位地为生产、生活服务着。

我国进入奴隶社会之后,由于大规模的奴隶劳动以及金属工具的广泛使用和进一步的劳动分工,农业、手工业和许许多多的土木工程,将艺术设计推进到了一个自觉的、自为的阶段,陶器、玉器、骨器、石器、木器、漆器的制作和青铜器的铸造与原始社会相比,已经完全不在一个档次了。其所谓的艺术设计成了人们主动的行为,着

意的追求。

封建社会的艺术设计由于根基在更加先进的物质文明和科学技术条件,更上层楼,更具时代特色,更富思想情趣,更加精巧轻便,一如郭沫若《青铜器时代》指明的那样,“一切器物呈出精巧的气象,……器制轻便适用而多样化,质薄,形巧。花纹多全身施饰,主要为精细之几何图案,每以现实性的动物为附饰物,一见即觉其灵巧。”可以毫不犹豫地认为,这个时代的设计已经彻底深入到社会的生产劳动、日常生活的各个领域,十分全面,非常系统。艺术设计几乎无时不在,无所不包。我们仅以住宅为例,稍作说明。一栋住宅,其外貌,包括造型、使用的建筑材料、墙壁的颜色、门、门扇、门框、门槛、门罩、屋檐、屋顶、屋顶的颜色、窗户等等,无不是艺术的产物,无

不为设计的成果,它们是数千年来经验的总结、继承和发扬。就其住宅的结构而言,抬梁、穿斗、井干所属的瓜柱、望板、桁、支条、柱、檩、椽、枋、梁等等,追求的是造型、结实、牢固、经久和美观。就其内部装修而言,讲究实用、朴素、明亮、干燥、空气流通,冬天暖和,夏天凉爽,尽可能地满足起居的需要,让全家老少健康愉悦;门窗的安置,墙壁的颜色,地坪、地板、顶棚、隔断、采光等等,都以自由、经济、舒适为准则。即使家具的摆设,也反映了艺术设计的精髓。如明清富室大家的住宅中,家具的陈列一般采用成套、成组的对称方式,总是以临窗迎门的桌案和前后檐炕为布置的重心,配合着成组的几、椅——或者是一几二椅,或者是二几四椅,柜、橱、书架等也多为成对的对称的放置,追求着统一、严谨的效果。为了使室内的气氛不至于

呆板、滞泥,家具的摆置大多是灵活随意。陈设品的摆列十分注意平衡的格局,利用形体、色彩、质感营造出相当大的对比效果。其中的书画、挂屏、文玩、器皿、盆花、盆景等等陈设品,又都具有鲜明的色彩和优美的造型,与褐色的家具、粉白的墙面相配合,形成了一种美观大方的综合性装饰效果。

住宅所处的地形和地貌、周围的环境、朝向、绿化等等,也是经过了慎重的选择,无疑充满了艺术设计的氛围。另外,在修建住宅时,也注意到了建筑物与建筑物之间的连接与联系,即妥善、灵活地运用各种建筑体型进行了空间的组织。

我们列举住宅这一例子,目的是想说明生产、生活中的所有细节、各个层面都离不开艺术设计,都体现了艺术设计。也就是说,没

有了艺术设计,也就没有了生产、生活,人类也就失去了存在的意义。生产、生活存在于艺术设计之中,其区别只不过是艺术设计在某个时期、某个方面、某种情况下含意的大小、程度的深浅而已。如果以此为标准来介绍中国的艺术设计,用薄薄的本子、小小的篇幅是无法胜任的,因为它涉及的范围太广阔了,所以我们只得舍次求主,将许多具有艺术设计意义的一般性材料抛开,挑选生产、生活中最具普遍性的事例给予阐述。

中国艺术设计史含量巨大,涉及到社会生产、生活的各个领域、所有方面,但我们只能截取原始社会至鸦片战争爆发之前的这段历史,在此范围内进行专题性的叙说,并取名为《中国古代艺术设计史》。雷绍锋撰写本书前言、第一章、第四章、第五章。杨先艺撰写本

书第二章、第三章、第六章、第七章、第八章、第九章。全书最后由雷绍锋修改、润色、定稿。

由于作者孤陋寡闻,见识浅薄,对很多问题的研究不太深入,故在写作之时广泛引用、参考了现当代学者的真知灼见,使拙撰增色不少,这是必须说明的。因为篇幅和体例的限制,引用处无法以注释的形式标明,而只能笼统地置于文后的参考书目中,敬请谅解!文中存在的缺点、错误全在于编著者,而不应由被引用者承担,所以我们期待着方家的批评、指正,以便日后书稿的修订、补正。

作者

2002年3月

7

目 录

前言	(1)
1 原始社会的艺术设计	(1)
1.1 石器设计	(1)
1.2 彩陶设计	(3)
2 建筑艺术设计	(6)
2.1 建筑艺术设计发展史	(6)
2.2 建筑结构的特点	(11)

2.3	建筑艺术设计的著名作品	(20)
2.4	城市规划	(22)
2.5	桥梁	(24)
2.6	明代的万里长城	(27)
2.7	住宅艺术设计实例	(29)
2.8	建筑空间的环境艺术设计	(32)
2.9	三雕装饰	(37)
2.10	室内格局	(40)
2.11	寺塔	(44)
3	园林艺术设计	(46)

3.1 园林艺术设计发展史.....	(46)
3.2 园林艺术设计的特点.....	(48)
3.3 颐和园	(52)
4 瓷器艺术设计	(55)
5 家具艺术设计	(65)
6 工具艺术设计	(73)
6.1 农业工具	(73)

6.2	科学仪器	(76)
6.3	纺织工具	(79)
6.4	交通工具	(85)
7	纺织品艺术设计	(91)
7.1	纺织品艺术设计发展史	(91)
7.2	丝织物品种	(97)
7.3	刺绣	(99)
8	其他工艺设计	(101)

8.1 漆器	(101)
8.2 汉代的画像石	(104)
8.3 瓦当	(105)
8.4 装饰纹样	(111)
8.5 铜镜	(112)
8.6 金属工艺	(116)
8.7 书籍装帧	(121)
8.8 招牌、广告	(125)
9 古代艺术设计思想概述	(128)
参考书目	(132)

1 原始社会的艺术设计

1.1 石器设计

随着历史的发展,石器的打制越来越具有了“设计”的意义。使用石器的时代,历史学家和考古学家称之为“石器时代”。石器时代被分为“旧石器时代”和“新石器时代”。在旧石器时代,我们的祖先最初只会用天然的石块作工具或武器,以后渐渐学会了选拣石块,通过打制,做成工具。如北京猿人打制的石器,按照类型和形状,可以分为砍伐器、尖状器、刮削器、两端刃器、斧状器和有使用痕迹的砾石。其特点是,以石片石器为主;懂得了石料的选择;打制方法简单,一般是一次敲成之后马上就投入使用,第二步加工的极少;一器多用;石器由大而粗糙向小而精巧转化。旧石器时代中期,人们已经学会了根据不同的用途来制作不同类型的石器。在旧石器时代晚期,石器有了第二步修整改造的痕迹,制作也更加精细化起来。

图1 原始石铲

在新石器时代,我们的祖先经过长期探索,开始普遍采用石器的磨制技术,即把经过选择的石块打制成石斧、石刀、石镞、石铲和石凿等各种工具的粗坯后,再用研磨的方法进一步加工,使器形更加规整,尖端与刃口更加锋利,表面更加光洁,因此也更加符合使用的要求。

人们的设计创造能力在一代又一代无数次的实践中得到了提高,从而可以不断地制造出多种合乎实用功能的石器工具。在石材的选择上,已十分注意石材的硬度、形状和纹理。如石斧采用长形的石块,便于打磨;石刀为片状的,所以多使用片页岩,为的是方便剥离。又如打制石斧、石镞的石材硬度很大,器形特意设计成了扁平刃;石镞的硬度较小,镞头却是犀利尖锐的。经过不断地观察、揣摩和实践,人们的审美意识也得到了初步的开启和培育,甚至较快掌握了诸如对称、节律、均匀、光滑等多种形式美的规律,并自觉地运用到设计活动之中。原始社会末期的人们,在石器的设计上,是经过艺术思考了的,他们具有朴素的审美观念和艺术手法(见图1)。

如前所述,石器的制作,先是采用击打的方法,即把经过选择的石头打成石斧、石刀、石镞、石铲、石凿等各种工具。而琢制是为了平整,或是为了满足实用。其磨制加工,不仅仅是为了使石器光滑整洁,最重要的还是为了追求适用锋利。对某些石器钻孔,是为了系绳或是装柄,或是便于携带,这就更加提高了实用的价值。

石器的造型设计是从实际使用的效果出发,所以实用性在此时期的设计中得到了比较多的关注。在追求实用功能的同时,还兼具有明显的美学意义——所有这些不同品种的工具,在造型设计上都有一个共同的特点:即在最大限度内为适应生活的不同需要而进行了认真的设计和制作。新石器时代的设计,体现了“人也按照美的规律来塑造物体”这一客观真理。