

艺术学新学科新视野丛书

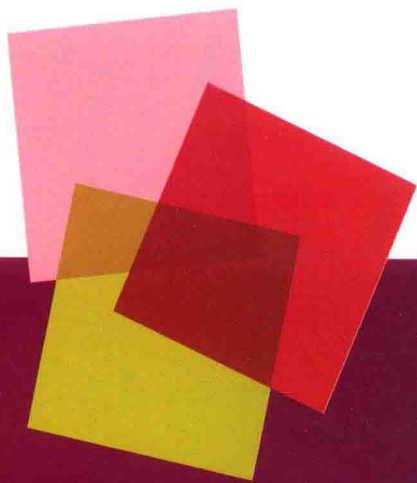
THE SERIES OF NEW DISCIPLINE AND NEW PERSPECTIVE OF ART

主 编 杜 卫

副主编 陈 星 张 伟

中国传统造物设计 思想导论

杨先艺 著

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

见野丛书

THE SERIES OF NEW DISCIPLINE AND NEW PERSPECTIVE OF ART

主 编 杜 卫
副主编 陈 星 张 伟

杭州师范大学

“攀登工程二期”传统特色学科建设项目成果

中国传统造物设计 思想导论

杨先艺 著

常州大学图书馆
藏书章

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统造物设计思想导论 / 杨先艺著. — 北京 : 中国文联出版社, 2018.3
ISBN 978-7-5190-3493-1

(艺术学新学科新视野丛书)

I. ①中… II. ①杨… III. ①设计—工艺美术史—中国 IV. ①J509.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 049102 号

中国传统造物设计思想导论

作 者: 杨先艺

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 奚耀华

复 审 人: 曹艺凡

责任编辑: 邓友女

责任校对: 朱为中

封面设计: 肖华珍

责任印制: 陈 晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电 话: 010-85923078 (咨询) 85923000 (编务) 85923020 (邮购)

传 真: 010-85923000 (总编室), 010-85923020 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn> <http://www.clapnet.cn>

E-mail: clap@clapnet.cn dengyn@clapnet.cn

印 刷: 中煤(北京)印务有限公司

装 订: 中煤(北京)印务有限公司

法律顾问: 北京市德鸿律师事务所王振勇律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710×1000 1/16

字 数: 205千字 印 张: 20

版 次: 2018 年 3 月第 1 版 印 次: 2018 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5190-3493-1

定 价: 55.30 元

版权所有 翻印必究

总 序

在中国教育体系中，艺术学已经升格为新的第十三个学科门类，下设艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学五个一级学科。这是中国当代艺术发展史上划时代的事件，必将促进中国艺术的进一步大繁荣和大发展。

为了适应艺术学学科的发展，我们策划出版了这套“艺术学新学科新视野丛书”。

出版“艺术学新学科新视野丛书”，从宏观上讲是落实习近平总书记关于文艺事业一系列讲话精神，践行中国梦的体现。习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话中指出：“实现中华民族伟大复兴的中国梦，文艺的作用不可替代。”中国梦的要义是中华民族的伟大复兴，中华民族复兴的首要任务是中华文化的复兴。这对处于文化核心层面的中国艺术提出了未来的指向和目标，即在世界艺术格局中不断形成全球的影响力。为了达到中国梦所确立的信念之基和目标追求，就要求我们大力推进艺术的发展，我们策划出版这套丛书就是用推进艺术学学科发展的方式来践行中国梦。

出版“艺术学新学科新视野丛书”，从具体落实到艺术学学科上讲是创新艺术学理论发展的需要。艺术创新表现为艺术理论创新和艺术实践创新两个方面。从历史发展来看，在世界艺术史上的任何一次变革都是从思想的解放和理论的创新开始。理论的实质就是创造，因为没有创造就没有黑格尔的“绝对精神”的巨大的理论构建，同样没有创造也不会有马克思天才的学说。我们说艺术是一种创造，理论也是

一种创造，而且是更为重要的创造。所以，出版“艺术学新学科新视野丛书”对于创新艺术理论发展是极为必要的。

是为序。

“艺术学新学科新视野丛书”编辑委员会

2016年5月

自序

中国有着优秀的传统文化，在设计上有着漫长的历史和丰厚的遗产，从石器时代设计思想的萌发，到夏商周青铜器设计的灿烂的铸造和加工工艺，到春秋战国时期设计思想发展的辉煌时代；从秦汉设计宏大壮丽的设计观，到南北朝设计思想的灿烂和交融，到隋唐五代设计思想的拓展；再从宋元时期充满理性的设计思想，到明代传统设计之集大成，到清代的源自民间的经典设计无一不渗透着中国传统文化的优秀品质。中国传统图形承载着华夏民族五千年的智慧和精髓，厚德载物、天人合一、仁民爱物等观念文化在和谐、节制、朴素的形态中表现为精神符号。

在数千年的历史长河中，中华民族用勤劳和智慧为人类物质文化和精神文化的繁荣发展做出了卓越的贡献，创造出具有独到境界、高雅风格、魅力非凡的造物艺术。中华造物文化自成体系，具有强烈的民族风格，凝聚着中华民族的技术经验、文化精神和审美情操，有着独特的艺术审美价值。以功能为目的的实用器物与以欣赏把玩为目的的装饰器物不同，它更加注重功能、技术、材料以及形式等要素之间的关系。器物的形式，一方面，需要具备美感，让人在使用中获得美的体验，即产品的视觉美；另一方面，功能是器物的主要评价标准，它应具备帮助人们实现某种特定目的的能力，即具有实践价值、功能美。

器物是古代人在劳动中智慧的产物，是改造物质生活实践的产物，能够满足人的特定需求，同时赋予器物一定的审美形式，将形式与功能融为一体。在造物活动中，器物的产生往往受到特定的文化背景和生活习惯所影响，蕴藏着造物者的文化价值观念。器物，作为人类物质文明、精神文明的载体，其形式、功能、制造水平受到生产力发展水平、文化观念等因素的制约与影响，同时也反映出特定历史时期的社会环境及人类的经济文化、审美理想、价值观念以及生活方式的发展与变化。中国器物有神秘独

特的东方风采，丰富瑰丽的质感肌理，诗情画意般的优雅意境，以及巧夺天工的精致处理，使得中国器物耐人寻味，美不胜收。

《中国传统造物设计思想导论》一书，是对中国传统文化及造物设计思想研究的成果，也是设计艺术传承和弘扬中国美学、中华精神的体现。该书从多个角度深入剖析了中国传统文化在现代设计中的传承、转化、延伸与创新，向读者展现出中国传统文化的当代设计价值，感受中国传统文化的独特魅力。

广州大学美术与设计学院教授：杨先艺

目 录

总 序	1
自 序	1
第一章 绪 论	1
第一节 中国传统造物设计的特征	1
第二节 中国造物的环境与文化	14
第三节 中国传统造物设计的道德思想	20
第二章 中国传统造物思想的起源	25
第一节 原始崇拜的影响与作用	25
第二节 原始阴阳五行学说	33
第三节 宗法和礼制的影响	36
第四节 中国传统思想对造物艺术的总体影响	44
第三章 中国传统造物思想的发展	51
第一节 儒家思想与传统造物设计	54
一、儒家的人文价值观	55
二、儒家的美学思想	57

第二节 道家思想与传统造物设计	63
一、老子造物之美	65
二、庄子造物之美	69
第三节 墨子与韩非子的造物哲学	72
第四节 《考工记》的造物设计思想	78
一、天有时	79
二、地有气	81
三、材有美	82
四、工有巧	83
第四章 中国古代造物思想的成熟与传承	86
第一节 秦汉造物思想	86
一、秦汉时期造物艺术的特色	88
二、逐渐系统化的造物思想	91
第二节 佛教的盛行与魏晋时期的造物美学	93
一、佛教文化的传入和盛行	93
二、魏晋造物艺术中的哲学与审美	95
第三节 交融与创新中的隋唐造物思想	101
第四节 宋代造物与理学的兴起	109
第五节 刚劲、豪放的元代造物	118
第六节 自然朴实的明代造物	123
第七节 清代造物的繁盛与匠气	130
第五章 中国传统造物审美思想	134
第一节 中国传统造物的审美特色	134

一、设计审美心理	135
二、“象”“气”“意”	138
三、美学特征	140
第二节 实践中的中国传统造物审美原则	151
一、规律性与目的性	153
二、造物的形态	159
三、造物的工巧与意匠	164
第三节 有关造物技术与造物文化思想的古籍	169
第六章 中国古代环境设计思想	172
第一节 中国古代环境设计思想的渊源	172
一、《周易》与可持续	172
二、天人合一	175
第二节 中国传统园林的建造原则与叠山理水艺术	178
一、中国传统园林的建造原则	183
二、中国传统园林的叠山理水艺术	191
第三节 中国传统园林的审美与欣赏	197
一、中国传统园林的形态与审美	197
二、中国传统园林美的欣赏	202
第七章 中国古代建筑设计思想	207
第一节 中国古代建筑发展概况	207
第二节 中国传统建筑的形制	212
一、建筑结构的特点	212
二、建筑布局的特点	216

三、宫殿的营造与发展	218
四、宫殿发展的顶峰——明清故宫	223
第三节 中国古代城市的营造与文化	227
 第八章 中国古代造物思想对现代设计的意义	232
第一节 中国古代文化哲学与传统造物思想	232
第二节 古代造物思想的理性与人文	235
一、儒家的“仁”与现代设计的“以人为本”	238
二、墨家文化的“利天下”与现代设计的“可持续发展”	242
三、道家思想的“道法自然”与现代设计的“生态文化”	246
第三节 古代造物对现代设计意识和审美的影响	249
一、五种意识	250
二、五种审美	262
第四节 传统造物思想与现代设计的道德	269
 第九章 中国传统造物设计的文化与伦理	270
第一节 造物与设计文化	270
第二节 中国古代造物文化的“器以载道”思想	277
第三节 设计文化的民族性和时代性	281
第四节 中国传统设计的伦理思想	286
一、中国古代设计艺术史中的政治思想	286
二、古代官服的政治性符号	291
 参考文献	297

第一章 绪 论

第一节 中国传统造物设计的特征

自石器时代以来,人类的造物活动从未停止过。从简单地挑选、组合自然物品到制造较为复杂的工具和器物,造物活动的目的都是为了满足人类自身的生存和繁衍需要。人和人以及人和社会之间的交往,很大程度上依赖于直观的“造物”(图 1-1)。而我国古代并没有“设计”一词,《说文》将“设计”拆开,分别解释为:“设,施陈也;计,会算也。”设的本义是摆设、陈设,计的本义是算账、计算,“设”与“计”是分开使用的,现代意义的设计之物古代称为“器”,泛指用具,古有“百工之事”“审曲面势,以飭五材,以辨民器,谓之百工”。^①百工就是指各类能工巧匠,即器物的制造者。

图 1-1 原始石器设计

^① 戴吾三:《考工记图说》,山东画报出版社 2003 年版,第 18 页。

在造物过程中，人类创造出一个新的世界，常称之为“第二自然”，与原有自然界相对应。造物是人类自身不同于其他动物最根本、最关键的生存活动，其根本区别就是其“人工性”，也就是人的有意识参与性和文化性。在《天工开物》中宋应星在序中便谈道：“天覆地载，物数号万，而事亦因之，曲成而不遗，岂人力也哉……滇南车马，纵贯辽阳；岭徼宦商，衡游蓟北。为方万里中，何事何物不可见见闻。”^①人类的衣、食、住、行都在设计和制造中，每一个历史阶段的生产力与生产关系都在相适宜，比如，陶器的发明为了煮食吃饭，“服牛车马”为了陆地上的畅行，而舟船的设计无疑是海上交通的所需，人类有了需求才会主观能动地生产和制造“工具”。

同时，造物活动也是社会性的产物，它具有伦理性、政治性、科技性等特征。尽管在造物活动中及最后的结果呈现出来的审美文化是一种抽象的概念，但从美学视角看，它仍然具有一定的社会意义和价值。造物活动与文化之间的关系，使造物的审美具有鲜明的社会功利性的特征，它也成为造物文化影响社会文化、社会心理的重要方面。在造物活动以及物品中所传达出来的审美思想是人们长时期的生活积淀，具有很强的集体性、大众性，所以造物活动的审美也具有社会性。

世界上不同地区和国家之间受到经济水平、人口状况、资源环境、民族风俗等主客观因素的制约和影响，使得造物活动大不相同。造物的艺术形式以及产品的功能等方面存在较大的差异，也正是因为这种差异的产生，使造物活动成为社会发展历史文化的缩影，成为不同地区和国家之间文化区别的标志。“可以说，造物活动已经不仅仅是简单地制造具有‘功能性’的产品，它还通过符号象征进入了主体的情感世界。从根本上讲，造物艺术体现的是一个民族文化个性的社会心理，与人们的社会价值和审美心理产生互动关系。”^②物品的不断丰富也增强了人类适应和应对自然恶劣环境的能力，成为与之相抗争的有力武器。

器物是古代人在劳动中智慧的产物，是改造物质生活实践的产物，能够满足人的特定需求，同时赋予器物一定的审美形式，将形式与功能融为

① 宋应星：《天工开物》，中国画报出版社2013年版，第2页。

② 朱河：《设计社会学视域下程朱理学对宋代造物的影响探析》，武汉理工大学硕士学位论文，2013年，第7页。

一体。纯粹的工艺美术品也是造物，它主要是为了满足人们的审美精神需求。在造物活动中，器物的产生往往受到特定的文化背景和生活习惯所影响，蕴藏着造物者的文化价值观念。器物，作为人类物质文明、精神文明的载体，其形式、功能、制造水平受到生产力发展水平、文化观念等因素的制约与影响，同时也反映出特定历史时期的社会环境及人类的经济文化、审美理想、价值观念以及生活方式的发展与变化。奴隶社会末期，在人的审美标准发生转变以及青铜器的制作技艺提升的背景下，青铜器在造型、纹样、功能等方面产生了重大的变化（图 1-2）。在装饰纹样上，商代多采用饕餮纹，展现出威严、工整，而到周代多用窃曲纹、环带纹，形成质朴的美感。在制造上，“商代青铜器上出现了细如发丝的纹饰，并以生动写实的动物形象代替了平面的兽面纹，其中以鸟兽纹作为题材的较多；同时也出现了如狩猎纹这样的表现劳动情景的图案”。^①现藏于日本的战国嵌金银龙纹鼎以及故宫博物院的战国嵌金几何纹敦，都是用纤细的金丝或银丝镶嵌装饰，制作极为精巧。青铜器装饰纹样的转变不仅创造出诸多精美的器皿，同时增加了装饰的表达方式和手法，模印、线刻、金银错、鎏金等表现手法的运用，充分展现出奴隶制社会的文化与观念。

图 1-2 盘（青铜器）

① 王海文：《青铜镶嵌工艺概述》，载《故宫博物院院刊》1983年第4期，第2页。

与自然发展相比较,“造物”有着鲜明的人工性、文化性与艺术性。首先,人是造物活动的主体,只有人的参与,自然之物才能具有人性。同时,人们在造物活动中对自然之物的外表以及内在结构、规律的模仿与发现,是一种有意识的模仿而不是自然规律自发而生的,具有极强的主观能动性,它使得造物活动具有明确的目标性,是以实现特定目标而进行的活动,只有在目标确定后才会“实施计划”。而当造物满足其基本功能需求之后,人们开始逐渐关注其精神功能,如带有某种巫术礼仪的精神象征的装饰出现等,都是造物的丰富与发展。其次,造物活动创造出了人类的文化,制造的物品记载了人类文明发展的历程。在人类文化研究中,文化学者曾经将古代埃及文明构成归纳成24种文化要素,这些要素之多与造物有关,是众多的用自然材料创造出来的物品构成了埃及的文化。同样,中国以及印度等国的历史文明亦如此。因而,造物是人类文化的标志,考古发掘的器物就是文化保存的标本。通过对造物艺术的研究,我们能推演人类历史的变迁,包括社会生产关系、经济形态以及政治制度等具体的内容。

造物中蕴藏着审美,即造物是艺术性的活动。艺术从物质生产中脱离出来经历了自然和神灵崇拜、祖先崇拜、统治者意志、精神愉悦等多个阶段。人类制造器物从最初的以满足使用功能性需求,逐渐发展到审美与功能都具备的阶段,经历了漫长的发展时期。时至今日,造物的涵盖范围更加广泛,艺术性日渐突出,人们在掌握自然规律的基础上进行自由创造,充分将审美因素融入到纯粹的物质生产过程中,使之具备更大的价值功能。审美是造物生产的灵魂,物质是灵魂的载体,将实用性和艺术性相结合的造物活动需要将两者结合,统一在生产的器物之中。如宋代哥窑,其瓷器的主要特征是釉面有裂纹。最先原是烧制上的一种缺陷,但是由于纹理具有特殊的效果,以后就人为地使它形成自然的装饰。《龙泉县志》中记载“世人称其兄之器曰哥哥窑,称其弟之器曰生二章云”。《饮流斋说瓷》中说:“哥窑,其胎质细、性坚,体重,多断纹,隐裂如鱼子,亦有大小碎块纹,即开片也。”根据开片的不同形状和大小,又赋予它们以各种名称(图1-3)。例如,纹片极细小如鱼子的,称为鱼子纹;纹片大小相同的,称为百极碎。后来哥窑即以瓷器釉质厚润、开片均匀为特色,具“金

丝铁线”之艺术效果。另有铁膏泥（褐色）装饰的哥窑品，被誉为“紫口铁足”，从而跃为五大名窑之首。

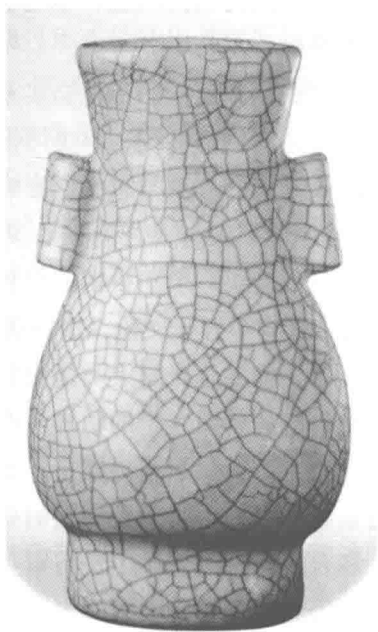

图 1-3 （宋代）哥窑双耳瓶

就人类的造物活动而言，美国学者赫伯特·西蒙从人工科学的角度认为人造物的基本特征是：（1）人工物是经由人综合而成的；（2）人工物可以模仿自然物的外表而不具备被模仿自然物的某一方面或多方面的本质特征；（3）人工物可以通过功能、目标、适应性三方面来表征；（4）在讨论人工物时，尤其是设计人工物时，人们经常不仅着眼于描述性，也着眼于规范性。^①

从造物与文化的关系上看，造物是人类文化性的标志之一。《辞海》中将文化定义为：“文化是指人类在社会实践过程中所获得的物质、精神的生产能力和创造的物质、精神财富的总和。狭义指精神生产能力和精神产品，包括一切社会意识形态：自然科学、技术科学、社会意识形态。”^②而

① [美] 赫伯特·西蒙：《人工科学》，商务印书馆 1987 年版，第 9 页。

② 夏征农：《辞海》，上海辞书出版社 2005 年版，第 4365 页。

民族是“人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体”。^①由历代人创造的民族文化，代表着本民族独具的精神风貌、心理状态、思维方式和价值取向，是民族精神的总和。

民族文化产生于社会实践，并反作用于社会实践，对其产生影响，具体表现为民族特有的精神文化、风俗传统、审美习惯以及行为方式等各个方面。文化，联通着人与人之间的心灵与思想，影响着人的心理结构的形成与发展，促进相同文化背景下人与人之间在心灵上的共通与融合。同时，人类的造物活动为自身创造了一个“自由的世界”“第二自然”，一个属于人类特有的文化环境，造物孕育于文化，造物活动推动文化的繁荣。

从历史唯物主义角度看，物质生产是人类历史和社会生活的基础，也是精神生产的前提和基础，脱离物质生产的精神生产是不可能进行的。与此同时，精神生产也为物质生产提供了智力支持、思想指导，以促进物质生产顺利进行。在制造器物的过程中，首先满足的是人对物质的需要，再在制造器物的合目的性和合规律性的基础上进行审美愉悦的创造。不同时代和地域的社会观念、审美思想等精神要素，又要求人们在造物活动中增加感性的内容，促使理性认知和感性需求在其中融合。在需求结构中，造物活动的根本是为了满足人们的基本生存需要，而随着物质生产能力的提高以及精神文明的丰富，造物活动中逐渐体现出人的精神观念，展现出丰富的文化内涵，进而出现了以精神活动为主要目的而制造的“神器”和“礼器”等。

从设计符号学角度看，设计造物与文化的关系在于，“文化作为人类的符号的表意行为，要求创造和运用特定的符号去表达意义。而设计正是人类创造和运用符号去实现生活理想的具体造型行为，这种行为表现为处处要把人的内心世界图式外化为具体可感的形式”。^②因而，设计造物活动是将人类的文化思想转化成可看、可感的物质的形式，让更多的人能够了解时代文化。

以制器活动为例，中国传统的器物设计总是与一定的时代风格、审

① 夏征农：《辞海》，上海辞书出版社 2005 年版，第 5117 页。

② 李建盛：《当代设计的艺术文化学阐释》，河南美术出版社 1993 年版，第 210 页。