

≡ 中

≡ 国

≡ 设

≡ 计

≡ 理

≡ 论

≡ 辑

≡ 要

修订本

郭廉夫 毛延亨 编著

江苏凤凰美术出版社

中
国
设
计
理
论
辑
要

修订本

图书在版编目 (CIP) 数据

中国设计理论辑要 / 郭廉夫, 毛延亨编著. -- 2版
(修订本). -- 南京: 江苏凤凰美术出版社, 2017.9
ISBN 978-7-5580-2215-9

I. 中… II. ①郭…②毛… III. 设计—艺术史
—中国—古代 IV. ①J120.92

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第189398号

责任编辑 郭 渊

郑 晓

封面设计 郭 渊

版式设计 卢 浩

审 读 李立新

责任校对 吕猛进

责任监印 朱晓燕

书 名 中国设计理论辑要 (修订本)

编 著 郭廉夫 毛延亨

出版发行 江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

照 排 南京新华丰制版有限公司

印 刷 南京凤凰通达印刷有限公司

开 本 850mm×1160mm 1/32

印 张 19.75

版 次 2017年9月第2版 2017年9月第3次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5580-2215-9

定 价 78.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号

江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

透过生活的艺术哲理

——《中国设计理论辑要》序

张道一

谁都知道，吃、穿、住是维系生命的重要条件，不但人类如此，连动物也知道这一点。只是动物没有理论家，不会讲道理，很自然地形成了“弱肉强食”。在它们的世界里，弱者怎么办呢？难道永远为强者所食吗？于是，便能动地保护自己。千万年来，有的改变了自己的形体，有的在身上加了一层“保护色”。动物为适应栖息环境而具有了与环境相适应的色彩，这有利于避免受到敌害攻击，或猎捕食物。如一只小小的蚱蜢，生活在青草里的为绿色，生活在枯草里的便成为黄褐色。哺乳类动物也是如此，如斑马身上的黑色条纹（也有人说是白色条纹），就是适应环境而形成的。动物没有思想，它的这种适应能力，是为了生存而在漫长的岁月中改变的。动物的挖洞、垒窝、筑巢，都是为生存练就的一种本能。按其性质说，已带有“设计”的意味，只是这种设计不是主动地进行，非

一时能够见效,而是经过无数代的经验积累,通过基因固定下来的,我称之为“适应性改变”。人有思维和意识,增长起了智慧,不仅能够主动地进行适应性设计,并且能够改变环境和创造物品,来满足自身的需要,使自己的行动达到预期的理想。

研究艺术起源的学者提出了种种学说,但还没有确凿的证据能够说明第一件用具是怎么产生的。其难度在于,任何事物的产生都有一个酝酿、渐进的过程,不可能一蹴而就。在今天,围绕着日常生活的用品已是千千万万、应有尽有,并且经常在变化着,成为历史性的创造积累,很自然地解决了各方面的需要。哲学家称此为“人化的自然”,也有人称作“第二个自然界”。我曾经同一位宗教家辩论谁是“造物主”。应该说,是人在长期的生活实践和生产实践中创造的结果,是设计和制造结合的产物。

“设计”这个词是个通用词。“设”即是设想,体现为做事之前的想法;“计”就是计划,实现想法的措施。可以说,不论一个人、一种职业、一个团体乃至一个国家,处处事事都在进行着设计,诸如策划、规划、策略等,实际上都是设计。诸葛亮的“草船借箭”是军事设计,一座房屋的营造是建筑设计,所有的造物活动均须经过设计。只是有的设计与操作分开,形成一个前后的过程,有的将这个过程连接在一起,不易分开罢了。由于“设计”是个大概念,过于笼统,因此各种不同的工作、各行各业,在具体使用这一概念时,必须

用冠词加以限定,如军事设计、工程设计等。在造物的活动中则有技术设计、艺术设计,在商品的流通中则有营销设计。总之,设计是人所特有的一种智慧和能力,展现出人的本质力量,是区别于动物的一个重要特征。动物的适应自然是本能的,但人却是能动的、积极的、进取的。

人类的发展史,一直没有离开过各种不同的造物活动。因此,可以说设计是伴随着人的发展而发展的。历史证明,只有在这个发展的过程中,才产生了审美和艺术,最终导致了设计艺术和生产制造的分工。

科学技术史的研究有一种“技术革命”的提法。在漫长的数千年间,已发生过几次技术革命,其规律是周期越来越短。以手工操作作为制造特点的科技所依赖的是经验的积累,延续的时间最长;只是到了近代,随着电和蒸汽机的发明,才揭开了第一次技术革命的序幕,使得科技突飞猛进,并接连产生革命性的突破。技术革命实现了科学的预想,它的成果甚至改变了人们的生活方式;而最重要的是促进了思维方式的改变,实现了从经验型到实验型的转化,也导致了设计与制造的分工,使造物的艺术设计由自发性的发展升为自觉性的发展,在社会上出现了一个五花八门的庞大的设计职业群。

回顾历史,没有分工不等于没有设计,没有现代制造手段也不

等于没有造物设计；只是设计理论的研究和设计教育的实施，促进了设计学科的建立罢了。这是设计体系的成长和完善，绝对不能说在此之前没有设计，惟其有丰富的设计实践才会有设计的理论产生。在设计的原则面前，是没有古代和现代、手工和机器之分的。它们的区别在于技术的革新，即制造的方式和手段，而不是艺术的思维。当然，艺术的思维也要发展，它一方面不能离开原有的基础，另一方面则是研究日新月异的艺术的载体。

说了这许多，表明了什么呢？是把设计艺术看作一种文化和文明，不能割断历史。中国的造物艺术活动，从多元发展看至少已达7000年，成就显赫而非凡。但作为一个学科的建立，却是在晚近的20世纪之初的几十年间，而且在此时期，正是工业发展的转型期，即从手工业向机器工业过渡的时期。从事物发展的规律看，也正是由于现代工业的落后与兴起，才呼唤出设计艺术学科的建立。20世纪30年代的“图案学”，60年代的“工艺美术”，80年代的“设计艺术（艺术设计）”，是一条割不断的历史之链，就像多层的高楼，必然是从基层建起，只有《百喻经》中的那个“痴花”才只要高层、不要底层。

为什么会有人只要高层、不要底层呢？因为有一个“欲穷千里目”的好愿望。在当今世界上，我们在技术上落后于西方，谁不想急速赶上呢？因此，就存在着健步直前和欲速则不达的矛盾。

现在似乎已经清楚,作为“设计艺术学”,既有实际应用的一面,又有理论研究的一面。前者的社会效益是明显的和重要的,它不但直接有助于国家的经济建设,并且能提高人民生活的质量,在高科技快速发展的时代,显示出巨大的力量;后者的重要性在于,它是设计的助力和为设计师提供营养。设计艺术的繁荣是与设计师的水平提高成正比的,因此,两个方面应该相互参照,与时俱进。设计实践是设计理论的研究对象,设计理论为设计实践指引导向,两者是缺一不可的。

历史的经验证明,艺术不能仅仅停留于社会活动,满足于社会效应的表面,而应该研究它的实质,以及对于人的精神作用。在理论上进入哲学,成为人文科学的一部分。人们对于这种认识是一致的,问题在于,艺术怎样才能进入人文科学?过去,我曾以为,从工艺美术到设计艺术,有人称其为“生活的艺术”,甚至有人认为它不是“纯”艺术(有的西方学者称其为“次要艺术”),理由是它依附于日常生活,以日用品作为艺术的载体。其实,这不是它的弱点,反而是它的强点。正因为艺术的要旨是植根于生活并服务于生活,那么,直接作用于生活的工艺美术和设计艺术,不是更能体察到生活的脉搏吗?所以说,在理论研究上,它可能带着这一优势率先进入哲学。

这是我长期思考的一个问题。然而,当我看到郭廉夫先生和

毛延亨先生的多年研究成果《中国设计理论辑要》时,不但感到吃惊和敬佩,甚至改变了以上的看法!中国人的设计理念,不是有待于进入哲学,有许多早已经过了哲学家的过滤,而是实实在在地成为哲学的一部分了。

许多年来,由于受到古代文化的熏陶,确实感受到传统艺术的深厚。在设计和工艺方面,我也曾下工夫注译了先秦的《考工记》。也曾留意过更宽阔的造物思想,并且在著文中引用过一些片段,但是很不系统,还未及串联起来作整体思考。今见廉夫、延亨的巨编,令人瞠目。他们用了近十年的时间,编选了自先秦至清代2500余年来我国文献中关于设计艺术的重要论述;对一些古奥、艰涩的文字、词语作了注释;对所选辑的内容的理论内涵、学术价值,以及相关的研究成果,逐条用按语的形式加以阐述。本书结构严谨、释读通达,是在我国古代设计文献方面最全面完整的一个本子。

通读此书,给我的启发是,书中许多话语都经过哲学家的过滤,成为透过生活的艺术哲理,处处迸发出哲学的火花,使我对上述思考的问题要作重新订正。

这使我联想起一件往事:若干年前在黄山的一次美学研讨会上,有一位德国的美学家和我讨论“诗中有画,画中有诗”。他认为这是不可能的,明明是两种不同的艺术,为什么偏要加在一起,将

概念搞乱？我费了很大工夫给他解释，虽然使他理解了，最后他还是扬了扬手，说中国人的思维太复杂。

不是复杂，是事物的内在联系，是规律所然。既然事物是互相联系的，为什么要将它切得粉碎呢？这里，既有思维方式问题，也有研究方法问题。长期以来，我们受西方的影响太重了、太深了，以致常常回头来否定自己。外国人说中国没有严格的宗教，中国人没有严格的设计，中国人没有严格的哲学。我们有些人也跟着这样说，到头来是什么也没有。这种虚无主义的思想是很严重的，已损伤了我们的民族文化。

中国历史上有许多著名的思想家，而不是单纯的哲学家，因为思想包括了哲学，更能够说透哲学。思想家观察社会是多方面的，具体而细微，因而阐明的哲学更深、更透。我之所以说许多设计问题是经过哲学家过滤的，是因为他们以此作为比喻，解释更大的问题，于是，在哲学上贯通了。譬如，老子说：“埏埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。”（《道德经》第十一章）他在这里是说明“有”与“无”的辩证关系，即实在之物与空虚部分之间的关系。陶器和房屋是实在的，是“有”，但其空虚部分则是“无”；正因为有了“无”，才会有器物 and 房屋之“用”。老子以实物为例，阐述的是哲学的道理，因而那实物（设计的原理）也随之上升了。

柳宗元写过一篇《梓人传》，说的是一个从事营造业的“都料匠”，即领导建筑的总指挥——建筑总设计师。他是“舍其手艺、专其心智而能知体要者”，“善运众工而不伐艺”。柳宗元通过多方面的比较，得出结论，认为“梓人之道类于相”。这是1200多年前的观点，现在看来一点也不陈旧，反而有“超前”感。不论对于“设计学”还是“管理学”，都是理通论达、高识卓见的。就因为他透过现象揭示了事物的本质，才经得起历史的检验、颠扑不破。

于是，我在想，这些优秀的思想和观点，应该进一步地进行归纳组合，使之由散而整，形成一个哲学的设计体系；将它们按年代排列，便是一部设计思想史；如果分门别类地同技法结合，不是体现了设计原理吗？惟其如此，才能展现出中国设计理论的高度和特色，才如登泰山而至峰顶。

《中国设计理论辑要》是一部非常珍贵的著作，可视为设计艺术学科的奠基石。它是一个长编，可以在设计哲学、设计历史、设计原理的学科建设上升华；它是一瓢琼浆，可以使设计家奋起、心花绽开，通向更宽阔的空间。

感谢廉夫、延亨，做了这么大的功德。

2008年4月22日时在苏艺

凡例与说明

- 一、本书辑录的中国设计理论条目共 765 条,起自先秦,迄止清代。
- 二、“分类目录”,为方便查阅,本书共分九大类。各大类条目一般按来源文献的成书年代顺序排列;但也有例外,即按文献所述内容的时代先后编排,如《南史》、《北史》、《新唐书》等。
- 三、“文献所摘条目分布索引”,表明哪一种文献辑录了哪些条目,它们分别归在哪一类、哪一页。括弧内的阿拉伯数字为页码数。
- 四、在每个条目的右下方破折号后的朝代、作者姓名、文献名,表示本条目的来源。
- 五、本书条目所在文献,有些有多种版本,故而局部内容也不尽相同,辑录时尽量选用权威版本。对于条目中的词语解释,历史上的学者如有分歧,编写时择善而从。
- 六、“按语”,一部分是专家们的诠释、观点,一部分是编者的认识、看法。一家之言,仅供参考。

总 目 录

透过生活的艺术哲理

——《中国设计理论辑要》序 张道一 1

凡例与说明 9

分类目录 11

正文 1~596

文献所摘条目分布索引 597~600

引用·参考书目 601~613

后记·修订说明 615~617

分类目录

总论 1

设计功能论 111

设计资源 材料 工具论 207

设计结构 造型论 254

设计技术 工艺 方法论 338

设计色彩论 469

设计批评与鉴赏 512

设计管理论 557

其他 578

总 论

《贲》^①：亨^②。小利有攸往^③。

初九：贲其趾^④，舍^⑤车而徒^⑥。

六二：贲其须^⑦。

九三：贲如濡如^⑧，永贞吉。

六四：贲如皤如^⑨，白马翰如^⑩。匪寇，婚媾^⑪。

六五：贲于丘园，束帛戔戔^⑫。吝，终吉。

上九：白贲^⑬，无咎。

——《周易·贲卦》(离下艮上)·经文

【注释】

- ① 贲(bì 闭)——卦名。何为贲？装饰，文饰。《序卦》曰：“贲者，饰也。”卦象离下艮上，离为日，艮为山。日在山下，乃太阳出山或落山之时，阳光五彩缤纷，把大地装饰得很美。故贲者，饰也。物有饰，故美。
- ② 亨——指事物必要的文饰，可致亨通。
- ③ 小利有攸往——解释不一。宋代程颐《周易程氏传》：“文饰之道，可增其光彩，故能小利于进也。”元代王申子《大易辑说》：“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。”
- ④ 趾——足也。
- ⑤ 舍——放弃。
- ⑥ 徒——步行。
- ⑦ 须——胡须。
- ⑧ 贲如濡如——指老年人、年轻人装扮得有文采、态度柔和。
- ⑨ 皤如——洁白的样子。

⑩ 翰如——飞奔。

⑪ 匪寇，婚媾——匪，不是。不是盗寇，是来娶亲。

⑫ 戈戈——状少。

⑬ 白贲——白：素。白贲：文饰素雅。装饰得素静淡雅。

【按语】

《周易》是我国设计理论的发轫之作。它对于装饰设计理念阐述得尤为直接、深刻，具有很高的理论价值。

《序卦》曰：“物不可苟合而已，故受于之贲。贲者，饰也。”这是我国古代文献最早涉及关于装饰的理念。装饰设计理论，来源于装饰设计的实践。人类的装饰活动由来已久，早在旧石器时代人类就开始了美化自身，美化生活。考古发现距今28000年前峙峪人就制成了石墨装饰品，当时出现在装饰品上的钻孔技术表明立体装饰的开始。彩陶上出现的装饰纹样，其丰富多彩的内容、无比精巧的艺术呈现形式，更是令人惊叹。《诗经》中有许多关于“装饰”的描写：

“我姑酌彼金罍。”（《国风·周南·卷耳》），当时的酒器已刻有云雷纹，并用黄金装饰。

“公孙硕肤，赤舄几几。”（《豳风·狼跋》），钐鞋头上用黄金装饰。

“淑旂绥章，簟茀错衡，玄衮赤舄，钩膺镂锡，鞞琫浅帻，倬革金厄。”（《大雅·韩奕》）从旂旗到人的衣、鞋，以及车马，无一不进行装饰，其装饰材料有金、银、革等。

《贲》，其卦画为䷖，它是由艮卦(䷳)和离卦(䷲)相重而成的，象征离下艮上。

《贲》的《卦辞》曰：

《贲》：亨。小利有攸往。

作为对卦辞解释的《彖传》，它说：“《贲》，亨。”柔来而文刚，故亨。分，刚上而文柔，故“小利有攸往”。刚柔交错，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。

其意思是说：《贲》卦：通顺，有所往得小利。它进一步解释：《贲》卦离下艮上的离（四画）为阴卦，为柔；艮（五画）为阳卦，为刚，柔来而文刚，所以“亨”。分别刚柔（离下艮上，柔下刚上），刚上而文柔，所以“小利有攸往”。离的卦象是火，艮的卦象是山。《象》曰：“山下有火，贲。”《象》曰：“离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土。”《贲》卦内卦象为日、为明、为火。《贲》卦表明五彩缤纷的阳光从山下放射出来把大地的一切装饰得很美。笔者据此认为《周易》第一次提出了光的装饰作用，或者说发现了光的装饰作用。这是非常伟大的发现。

太阳作为自然界最大的光源，它的色光对万物起装饰作用。白光的装饰作用长期以来并未引起人们的注意，主要原因是日常如此，熟视无睹。当太阳在下山或升起时散发出金黄色的色光，景色一改通常的色彩，才引发人们兴趣。

《周易》是由“象”建构起来的，所谓“易”就是“象”，“象”就是“易”，《系辞下》曰：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与（天）地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦……”就连《周易》中的八卦也是观象得来的。《贲》卦是从观察自然得来的，通过观察自然现象而发现了光的装饰作用。

《贲》卦的爻辞及《象传》对它的解释：

初九：贲其趾，舍车而徒。

《象》曰：“舍车而徒”义弗乘也。

六二：贲其须。

《象》曰：“贲其须”与上兴也。

九三：贲如濡如，永贞吉。

《象》曰：“永贞”之吉，终莫之陵也。

六四：贲如皤如，白马翰如。匪寇，婚媾。

《象》曰：六四，当位疑也。“匪寇婚媾”，终无尤也。