

姚丹 著

先秦设计美学思想研究

姚丹 著

先秦设计美学思想研究

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

先秦设计美学思想研究/姚丹著. —武汉: 武汉大学出版社, 2017. 10
ISBN 978-7-307-16612-7

I. 先… II. 姚… III. 设计—艺术美学—研究—中国—先秦时代
IV. J06-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 252627 号

责任编辑:徐胡乡 责任校对:汪欣怡 版式设计:汪冰滢

出版发行: **武汉大学出版社** (430072 武昌 珞珈山)
(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 虎彩印艺股份有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 14.75 字数: 212 千字 插页: 1

版次: 2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-16612-7 定价: 40.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

序

从全世界来看，中国无疑是一个最早自觉探讨工艺设计的国家。因为早在战国中期，即公元前 475 年至公元前 221 年之间，中国就产生了一部专门探讨工艺设计的著作，这就是保存在《周礼·冬官》中的《考工记》，它提出了系统而深刻的设计美学思想，对中国古代设计美学的发展产生了极为深远的影响。

过去，我国美学界对先秦工艺设计的研究，大多偏重于从技术与装饰手法的层面作一种经验性的观察归纳与说明。这种研究当然有它不可否认的价值，因为脱离了经验性的观察归纳与说明，所谓的“研究”就会成为脱离事实的空谈。姚丹所写的《先秦设计美学思想研究》没有否认这种研究的意义与价值，并力图找到先秦各种工艺设计与先秦哲学和美学的深层联系，且与西方近现代的设计美学进行比较，阐发具有悠久历史的中国设计的发展对世界设计美学所作出的至今仍有重要价值的贡献。这是此书对先秦设计研究所作出的一个值得我们注意的理论创新。

此书首先具体考察了先秦的青铜器设计、玉器设计、服饰设计、建筑设计、车器设计，并正确指出所有这些设计都与先秦的礼乐文化的发展分不开。不可能设想中国古代的设计能脱离礼乐文化而存在和发展。而中国古代各家各派对礼乐文化的看法又是同他们的哲学分不开的，这就很自然地设计与礼乐文化的关系转向了设计与先秦各家各派的哲学的关系，进而以一种宏观的角度深入考察中国先秦设计思想与先秦哲学和美学的关系，把对先秦设计思想的考察提到了一个新的高度。

作者依据她对先秦哲学与先秦设计关系的研究，提出了如下观点：第一，“道”与“器”的关系问题是先秦设计美学本体论；第二，

“器”与“用”的关系问题是先秦设计美学功能论；第三，“文”与“质”的关系问题是先秦设计美学形式论；第四，“象”与“意”的关系问题是先秦设计美学思维论。以上四个方面的概括，我认为是有根据的，能够言之成理的。我认为作者为了证明自己的观点能够成立而广征博引各种历史文献有过于繁琐的地方，在与西方设计美学进行比较时有简单对接之处，似乎要用中国古代设计美学可与西方美学有相通之处来证明中国古代设计美学所具有的价值，这与作者在全书结语中强调中国古代设计美学有与西方近现代设计美学不同的独特贡献不太一致。尽管有上述这些问题存在，但是我认为此书在对先秦设计美学的研究上无疑有难得的重大创新。

刘纲纪

目 录

导言	1
第一节 选题意义	1
第二节 研究综述	7
一、国内研究综述	7
二、国外研究综述	15
第三节 相关研究范畴的界定	17
一、先秦	17
二、设计 (design)	17
三、设计美学	21
第一章 先秦设计美学思想产生的历史背景	30
第一节 先秦艺术设计	30
一、青铜器设计	30
二、玉器设计	32
三、服饰设计	35
四、建筑设计	37
五、车器设计	38
第二节 先秦手工业与商业	40
一、“工商食官”的裂变	41
二、“重本抑末”的提出	44
第三节 先秦礼乐文化	48
一、先秦礼乐文化的发展历程	48
二、先秦礼乐文化与设计美学	50
第四节 先秦哲学思潮	51

一、先秦礼乐文化与先秦哲学	51
二、先秦哲学与设计美学	58
第二章 道与器——先秦设计美学本体论	65
第一节 道、器释义	65
一、释“道”	65
二、释“器”	69
第二节 道器一体	72
一、器原于道	73
二、道显于器	75
第三节 成器之道	81
一、“天时、地气”的生态观	81
二、审曲面势的材质观	83
三、尊卑有序的等级观	88
四、修身比德的德行观	96
第四节 与道合一——道器论的审美境界	99
一、天人之和	100
二、人伦之和	103
第三章 器与用——先秦设计美学功能论	107
第一节 器用释义	107
一、释“用”	107
二、器以致用	108
三、“器用”分类	110
第二节 “器用”观分殊	117
一、“无用之用”	117
二、“有用之用”	129
第三节 “器用”论的设计美学原则	136
一、以人为本	136
二、物尽其用	139

第四章 文与质——先秦设计美学形式论·····	143
第一节 文、质释义·····	143
一、释“文”·····	143
二、释“质”·····	146
第二节 文质之争·····	149
一、文质统一·····	150
二、重质轻文·····	153
第三节 文质论的设计美学意义·····	158
一、文质统一——形式与功能的统一·····	158
二、重质轻文——崇尚素朴、追求自然的审美风格·····	168
第五章 象与意——先秦设计美学思维论·····	180
第一节 释“象”·····	180
一、“象”的哲学内涵·····	180
二、“象”的设计意味·····	183
第二节 设计构思——观象制器·····	184
一、观物取象·····	184
二、制器尚象·····	192
第三节 设计传达——立象以尽意·····	198
一、“立象以尽意”——象征思维·····	198
二、“象形寓意”——“立象以尽意”在设计传达的体现·····	202
结语 先秦设计美学思想的现代意义·····	208
参考文献·····	216
图版目录·····	225
后记·····	229

导 言

第一节 选题意义

先秦^①在我国学术史上具有重要的本源地位，这是由其特殊历史地位决定的。先秦距夏、商二代较近，受外来文化的影响最小，直接脱胎于原生态文化背景，因而最具本源文化特征。如吕思勉先生所言：“历代学术，纯为我所自创者，实止先秦之学耳。”^②历代学者都十分注重对先秦学术思想的研究，涉及的学科层面也十分广泛，如政治学、经济学、哲学、伦理学等。尽管从不同学科层面对先秦学术思想进行研究已十分普遍与广泛，但是从设计美学的角度去系统探讨先秦学术思想的还比较少。因而，对先秦学术所蕴含的设计美学思想展开较为深入、系统的研究具有一定的理论价值。

从艺术设计的角度来看，春秋战国是中国古代艺术设计史的一个重要时期。这一时期，由于生产力的发展，特别是铁工具的大量使用，为个体劳动创造了较充分的条件，使得私营独立手工业者大量出现成为可能。政治上，诸侯势力膨胀，群雄割据，政由方伯，礼崩乐坏导致中央王权衰落，传统的“工商食官”体制也受到冲击。王室内部的斗争使得“百工”中的不少人逃离到诸侯各国，怠工斗

① 先秦是指秦朝建立之前的历史时代。经历了夏、商、西周，以及春秋、战国等历史阶段。但是，因为中国思想的源头主要存在于先秦诸子及相关著述中，所以就思想的角度谈论先秦时，主要指春秋战国时期。本文中的“先秦设计美学思想”主要指春秋战国时期的设计美学思想。

② 吕思勉：《先秦学术概论》，岳麓书社2010年版，第3页。

争加剧。迫于形势,有些官营手工业部门开始允许私营。另外,在争霸斗争中,一些统治者由于得到过工商界人士的支持或资助,作为回报,政治上实行通商惠工政策,降低税率,开放山泽之利。在这种背景下,民间手工业迅速发展起来。由此,展开了造物商业自由竞争的局面,促进了商品经济的发展,也使得春秋战国时期的艺术设计在青铜器设计、漆器设计、陶器设计、织物和服饰设计、交通工具设计等方面都有较大发展。

具体而言,青铜器设计开始从祭祀和礼器转向生活日用器物,满足人的实际需求。在制作工艺上,由商周时期的浑铸发展到广泛使用分模分范、分铸嵌入、分铸焊接等工艺手段,产品可以成批制作,大大提高了生产效率,体现了一种技术美。

漆器设计方面,经商、西周、春秋获得初步发展,至战国时期,漆器制作突飞猛进。这是因为一方面统治者十分重视漆树的栽培和生产,大量种植漆树;另一方面由于漆器色泽光亮,体胎轻便,防腐防潮,便于使用,因此战国时期制造漆器的地区显著增多,漆器品种大大增加,制作工艺也日趋成熟、完善,雕刻与彩绘巧妙结合的精美漆器也大量增加。如曾侯乙墓出土的盖、豆、鸳鸯形盒,都是浮雕与彩绘相结合,其中的一件漆豆(如图一)制作尤为精美,分为盖、身两个部分,盖顶中心、两端、双耳均浮雕龙纹,器身盘内与盖内均髹红漆,其余髹黑漆,并绘红色、金色花纹,繁缛细密,色彩鲜明。漆器的造型设计上也有所提高,不仅有长方形、圆形、曲字形等几何形式,还有虎、鸳鸯、鹿、凤鸟等动物形象。其中,地处南方的楚国,气候温和,雨量适宜,漆树生长较多,楚国的漆器也最为发达。

陶器设计方面,比西周时期更为发展,陶器已经成为重要的日用品。从考古发掘来看,战国时期,山西侯马、河南洛阳、河北武安等地的窑厂分布较密集,每窑面积也大大超出西周时期,制陶工艺也有所提高,除了极少数模制的,大多是轮制。

随着纺织业的发展,春秋战国时期的服饰设计也有了较大变化。当时,社会上盛行的最有代表性的是深衣服式。深衣服式突破传统的上衣下裳式样,将上下衣裳连纫一起。深衣的设计特点是不

图一 曾侯乙墓漆豆(战国)

开衩，衣襟加长，使其形成三角形绕至背后，以丝带系扎；下裳宽大，长至足踝或长曳及地，体现了深藏不露、雍容典雅的美感。如湖南长沙楚墓出土的《人物御龙图》(如图二)中，一侧身直立的男子驾驭着一条巨龙，男子身穿宽袖深衣，衣襟盘曲而下，形成曲裾。

春秋战国时期，诸侯争霸，战争频繁，作战需要大量的车船，客观上推动与战争密切相关的车船制造业的发展。《考工记》将造车列为官手工业之首，称“一器而工聚焉者，车为多”。^① 制车有着严格的分工，分为六种不同的劳动部门，“车有六等之数”^②。由于战争的需要，南方长江流域的吴越等国建有专门的造船工场——船官，出现了专门适应水上作战的船只。

总体来看，与夏商周三代相比，春秋战国时期的艺术设计出现了一些新的变化：

① 《考工记·辀人》，见闻人军译注：《考工记译注》，上海古籍出版社2008年版，第37页。

② 《考工记·辀人》，见闻人军译注：《考工记译注》，上海古籍出版社2008年版，第37页。

图二 《人物御龙图》(战国)

第一，在制作和使用目的上，各门类艺术设计逐渐脱离神性色彩，更注重器物的实用性，出现了许多以前没有或少有的新的实用品种，如铜灯、铜镜、带钩、匕、勺等。

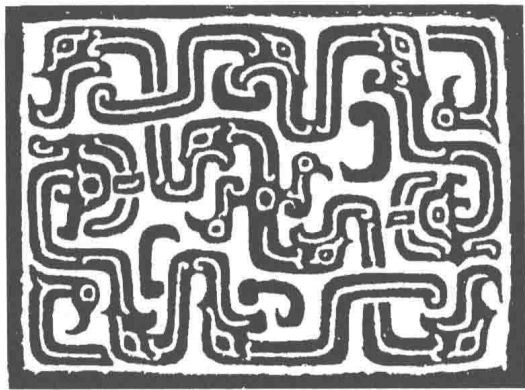
第二，在造型设计上，与夏商周三代相比，春秋战国时期的造型设计更加追求系列化、整体化。如青铜器列鼎已经不再局限于西周时期奴隶礼制的象征，而成为一种普遍采用的设计形式，以列鼎为中心，与之配套组合的器物如簋、鬲等，在造型风格上也整体化、一体化。

第三，在装饰设计上，纹样的题材、装饰的构成都出现了新变化。从题材来看，商周时代流行的饕餮纹、夔纹等怪兽纹已经极少见，而代之以蟠螭纹、蟠虺纹为主要装饰花纹(如图三、图四)。尤其值得一提的是，这一时期，出现了一批主题清新、具有生活气息的纹饰，如采桑、攻战、狩猎、宴乐等。从构成来看，“改变了商代的中心对称、单独适合纹样的图案组织，也改变了周代的反复

图三 蟠螭纹当卢(战国)

连续，成为带状的二房连续的图案组织，而有自己的时代特点，即以重叠缠绕，上下穿插，四面延展的四方连续的图案组织为主要骨骼，它布满全身，不分主次。……”^①

图四 蟠虺纹(春秋)

^① 田自秉：《中国工艺美术史》，东方出版社 2010 年版，第 85 页。

第四,由于各国的手工业独立生产和发展,春秋战国的艺术设计呈现出地方性、普遍性和多样性的特点。所谓地方性,即形成了全国著名的各类地方名产,如《考工记·卷首语》:“郑之刀,宋之斤,鲁之削,吴粤之剑”;所谓普遍性,即全国各地都有各自的艺术设计,即便是地处偏远的小国,如河北平山的中山国,湖北随县的曾国,也都出现了优秀的设计作品,如湖北随县的曾侯乙编钟;所谓多样性,即各地的艺术设计品类繁多,丰富多彩。

高度繁荣的造物设计实践也推动了对艺术设计思想的探讨。一般认为,《考工记》是我国第一部工艺造物专著。它记载了先秦官府手工业的设计、制造工艺和制作规范,并且阐述了一些设计原则,其中的一些设计思想具有重要的美学意义。如“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良”^①,一方面,这句话表明要制作出优美精良的器物,天时、地气、材美、工巧四者必不可少,体现了一种系统论的设计美学观;另一方面,它也强调了艺术设计必须要合乎“天时”“地气”等客观自然规律,在此基础上,发挥人的主观能动性“工巧”,最终实现天工与人工的统一。这体现出天人合一的理想审美境界以及人与自然和谐相处的生态意识,对后世产生了深远影响,即便是在今天仍然可以作为工艺制作的基本法则,对处于生态困境中的当代设计仍具有深刻的启示作用。

此外,先秦诸子的著作中也体现了丰富的设计美学思想,这些著作主要包括《论语》《孟子》《荀子》《老子》《庄子》《墨子》《韩非子》《周易》《礼记》等。先秦诸子虽然不是以造物设计为主题,但是在阐发自己的政论性思考时往往涉及造物设计,并且提出了一些核心概念,如道器论蕴含着中国古代的设计美学本体论、器用论涉及对古代器物功能的探讨、文质论则蕴含着对古代设计形式美的探讨、象意论涉及设计思维问题,蕴含着丰富的设计美学思想。综上所述,先秦学术思想中已经蕴含了对艺术设计的本体、形式与功

^① 《考工记·总叙》,见闻人军译注:《考工记译注》,上海古籍出版社2008年版,第4页。

能、艺术设计思维的探讨,是中国设计思想史上的第一个高峰期,也是后世设计思想的源头,先秦以后的艺术设计思想所论及的问题都绕不开先秦所提出的基本理念,因此,先秦在我国设计思想史上具有极其重要的本源地位,它是研究中国设计思想史不容忽视的重要学术起点。

此外,先秦设计美学思想脱胎于农业与手工业相结合的自然经济土壤,由于小农经济自给自足,人的生存与周围的自然界密不可分。因此,中国人的“天人合一”观念根深蒂固,强调人是自然的一部分,人与自然必须和谐相处,在思维方式上强调有机联系的辩证整体观。在这种文化影响下的先秦设计美学思想,强调以人为本,顺应自然,注重和谐,这与现代设计美学提倡的人性化设计、绿色设计、可持续设计是相通的,对于解决当下设计所面临的问题富有深刻的启示意义。

值得注意的是,除《考工记》为专门的工艺美学著作外,其余文献并没有将造物设计作为自己的中心主题,先秦诸子往往是在阐发自己的哲学观点时附带论述造物设计问题。因此,先秦的设计思想往往是与其哲学美学思想融为一体的,如“道”与“器”、“器”与“用”、“文”与“质”、“象”与“意”等哲学思想无一不以诸多设计形式表现出来,并成为中国传统的造物思想理念。

因此,本书主要从哲学美学的角度对先秦艺术设计审美意识的特征和本质规律做一种综合性、高度概括的研究。从哲学美学的角度对先秦设计思想进行研究,可以把先秦设计思想的研究引向深处,挖掘设计表象背后的文化根源和精神实质,学习中国本土文化的设计智慧和精髓,继承并发扬光大,为当代的设计服务,从而真正推进中国当代设计学体系的建构与完善。

第二节 研究综述

一、国内研究综述

过去,对先秦艺术设计的研究大多是从考古学、工艺美术学、

设计艺术学等角度进行的,研究的中心往往集中于器形、装饰纹样等的实物描述以及工艺技术的分析等方面,缺乏对隐藏于艺术设计表象背后深层的文化根源和精神实质的挖掘。而传统美学对于先秦美学的研究主要集中在哲学美学、文艺美学方面的研究,缺乏设计美学的研究视角。因此,与先秦设计美学思想相关的著述并不多见。

1997年,国务院学位委员会颁布了《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》,将工艺美术各专业招收研究生的专业目录用“设计艺术学”取代了“工艺美术学”。1998年,工艺美术本科招生的名称也相应地改为“设计艺术”。随着“设计艺术”成为正式的学科名称,为了建构中国自己的设计艺术学体系,发展中国本土设计,不少学者开始从中国传统文化、哲学中汲取养分,从中挖掘中国传统造物思想。而思想的源头往往追溯至先秦时期,因此对这一时期造物设计思想的研究成为学者们关注的重点。值得注意的是,可能由于哲学美学的视角过于深刻,除个别著作外,大多数研究从设计艺术学的视角展开,但这些研究无疑是有助于先秦设计美学思想研究的,因此,对相关研究的总结也是必要的。下面试分述之:

1. 关于先秦设计美学思想的宏观研究

关于先秦设计美学思想,国内出版的中国设计思想史、设计美学史中都有所论及,但大部分将其作为史论的一部分来探讨其特点及发展演变,并未形成专门领域。相比较而言,徐飏的《成器之道——先秦工艺造物思想研究》^①从工艺造物的角度对先秦设计思想有比较深入和系统的分析。该书原为作者的博士学位论文,对先秦时期的工艺造物思想做了较为系统的整理与分析。全书共分为七章:第一章简要介绍了该书的研究对象、研究价值、研究方法与宗旨。第二章主要介绍工艺制造活动的主要载体——手工业(主要

^① 徐飏:《成器之道——先秦工艺造物思想研究》,南京师范大学出版社1999年版。

集中于春秋战国时期)的概况及其基本特性,并分析了其背后的审美追求、节俭意识、讲究实际意义、奇巧之禁以及追求社会理性等造物态度与价值取向,为下文论述先秦器物设计及当时思想界的反思提供一个相对完整的历史背景。第三章是对先秦唯一一部工艺专著《考工记》中设计经验的具体研究,如形制、结构与装饰、形式美学处理及装饰,以及材料与工艺制作标准等。第四章是针对先秦文献中集中论述一般成器观念的两段文字,即《考工记》总述部分以及《周易·系辞传》的详细释读,深入分析了《考工记》总论中的“审曲面势,以飭五材”“知者创物,巧者述之”“天时、地气、材美、工巧”以及《周易·系辞传》中的“观象制器”所表达的成器观念。并据此着重分析和阐释先秦观念对成器活动中的“巧”与“知”(即制作与设计)以及两者间关系的看法,并与古希腊人的看法作了比较,点明成器观念的形成以及成器活动本身都受到来自一般文化因素的深刻影响,而“被动与顺应”则是我国本源造物态度中至为深刻的基本要素。第五、第六两章在整理儒、道、墨三家相关论谈的语境背景及其基本理论的基础上,梳理了先秦思想在器物设计评价、形式美学思想以及设计思想方法等方面极为丰富的内涵。指出先秦思想同现当代设计思想之间不谋而合、交相辉映的情况时有发生,进而点明先秦学术中蕴涵着的设计思想至今仍然富有深刻的启示意义。第七章从设计的存在及其样态、实际设计经验、设计实践原则以及设计思想和观念四个方面,对全书的论述、对先秦经由实践和思想两条途径共同抵达以及予以展开的器物设计经验做出综合论述。

总体来看,由于该书作者具有机械学、哲学以及艺术学多个专业的学术背景,并且曾在汽车制造厂从事具体设计工作,因此在探讨先秦工艺造物思想时,一方面能够联系工艺造物实践;另一方面又能够相对深刻地进行哲学性美学的分析,因而这本书具有较高的价值。从全书的内容来看,该书的作者运用大量的文献考证来切入研究,其论证的细致之处非常值得借鉴。从全书的框架来看,作者按照先秦文献所涉及工艺造物的内容,归纳为不同专题来展开论述,在某些专题上又结合学术流派的不同主张深入阐释,这也是十