

中国高等院校
艺术设计学系列教材
许平 李新 主编

中国 设计史

夏燕靖 著

本教材的叙述脉络确立为两点：一是以今天的视野来描述中国艺术设计的缘起、演变和发展历程，以古代、近现代为叙事主体，兼顾当代；二是突出艺术设计史的实用性、功能性与社会性的多种特点，并注意吸收科技史、经济史以及社会生活史中涉及造物方式和生活行为方面的文献资料，使整个艺术设计史的内容更加充实而丰满。

夏燕靖：南京人，博士、教授、硕士生导师。1982年毕业于南京艺术学院工艺美术系染织设计专业，获学士学位。2007年毕业于南京艺术学院设计学院设计艺术学专业，获博士学位。从事设计艺术学与艺术学史论教学与研究工作，担任设计艺术学本科与硕士研究生、艺术学硕士研究生的主要专业课程教学，曾获首届江苏省普通高校优秀青年教师荣誉称号。至今发表专业论文百余篇，出版学术论著主要有：《中国艺术史·工艺美术卷》、《中国传统器具设计研究》、《中国艺术设计史》、《艺术中国·服饰卷》；教材有《艺术设计专业毕业论文写作与答辩教程》、《美术欣赏》；参编辞书有：《设计教育大事典》、《美术教育词典》等十余部。现为中国工艺美术学会会员、江苏省美术家协会会员、江苏省纺织流行色协会常务理事等。

中國社會主義青年團

中國社會主義青年團

中國社會主義青年團

中國社會主義青年團

中國社會主義青年團

中國社會主義青年團

中國社會主義青年團

中國社會主義青年團

中國社會主義青年團

中國社會主義青年團

中國社會主義青年團

中國社會主義青年團

中國社會主義青年團

中國社會主義青年團

中國社會主義青年團

中國社會主義青年團

中國社會主義青年團

中國社會主義青年團

中國社會主義青年團

中国高等院校
艺术设计学系列教材

许平 李新 主编

中国 设计史

夏燕靖 著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国设计史 / 夏燕靖编著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2009.1

(中国高等院校艺术设计学系列教材) / 许平, 李新主编
ISBN 978-7-5322-5618-1

I. 中... II. 夏... III. 设计 - 工艺美术史 - 中国 - 高等学校 - 教材 IV. J509.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 056172 号

中国高等院校艺术设计学系列教材

中国设计史

编 著: 夏燕靖

主 编: 许 平 李 新

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 赵春园

封面设计: 崔生国

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海 **人民美術出版社**

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号 电话: 54044520)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787 × 1092 1/18

印 张: 15.34

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

印 次: 2009 年 1 月第 1 次

印 数: 0001 - 3300

书 号: ISBN 978-7-5322-5618-1

定 价: 40.00 元

作者简历

夏燕靖，南京人，博士、教授、硕士生导师。1982年毕业于南京艺术学院工艺美术系染织设计专业，获学士学位。2007年毕业于南京艺术学院设计学院设计艺术学专业，获博士学位。

从事设计艺术学与艺术学史论教学与研究工作，担任设计艺术学本科与硕士研究生、艺术学硕士研究生的主要专业课程教学，曾获首届江苏省普通高校优秀青年教师荣誉称号。

至今发表专业论文百余篇。出版学术论著主要有：《中国艺术史·工艺美术卷》、《中国传统器具设计研究》、《中国艺术设计史》、《艺术中国·服饰卷》；教材有：《艺术设计专业毕业论文写作与答辩教程》、《美术欣赏》；参编辞书有：《设计教育大事典》、《美术教育词典》等10余部。

现为中国工艺美术学会会员、江苏省美术家协会会员、江苏省纺织流行色协会常务理事等。

序 言

在浩如烟海的文献史料和考古发掘材料中，用艺术设计的眼光来钩沉稽玄、考镜源流、传承文脉，可以说是对我国漫长的农业、手工业乃至工业社会活动中人们造物行为发展历程的重新认识。这种认识力求摆脱沿袭已久的工艺美术史的叙事方式和研究方法，加深理解自古至今人们在造物活动中的设计方法和绵延数千载“匠作之业”的思维方式和。同时，通过对这一庞大的“匠作之业”的叙述，进一步揭示我国艺术设计历史的演变过程。

本教程将系统地对设计与文化的关系、设计与手工业的关系、设计与农业生产的关系、设计与科技的关系，以及现当代中国艺术设计与社会工业化发展背景的关系作一次较为全面的阐述，对涉及的诸多问题进行梳理分析，从理论的高度进行阐释。由此指出，中国艺术设计史与以往的工艺美术史形成的最大区别，就在于前者侧重于设计与功能，而后者侧重于工艺与欣赏。当然，在论及艺术设计史的过程中，还会碰到许多内容和以往的工艺美术史涉及的材料发生重合，但由于选择视角的不同，其叙事和立论必然会出现新的视野。诸如，原始时期最具有创造性的造物活动——原始陶器，其功能与形态的构成便是艺术设计史研究的对象；而工艺美术史一般把重点放在原始彩陶的装饰纹样赏析上。对青铜器的叙述也是如此，艺术设计史着重从设计的功能角度进行历史的审视；而工艺美术史则把重点放在商代晚期至西周早期的青铜器装饰纹样的赏析上。此外，对于在工艺美术史中渲染较多的以陈设欣赏性为主的工艺品，如玉器、刺绣、抽纱、编结、地毯、雕刻、泥塑、面具、金银首饰器、艺术瓷、灯彩和民间玩具等均不重点列入设计史叙述的范畴。而我国古代的生产、生活器具，如饮食炊具、家具物件、农用工具、运输及交通舟车等，由于其中蕴含着丰富多彩的生活内容、生活方式和生活哲理，正是体现我国古代艺术设计的发展与创造的成就篇章，因而列为设计史中的重要内容。再有环境、建筑和居室方面，如城镇布局、建筑构造、室内装修与陈设、庭园布置等，以往大多分散在建筑或园林史料之中，理应纳入艺术设计史中予以记述。当然，中国艺术设计史涵盖的范围远不止于这些内容。数千年来，中国文化典籍中的类书记载就有条目数千之多，若按照我国传统的学科分类法，设计当属“技艺”与“营造”门类。在唐代欧阳询等编

纂的《艺文类聚》中，涉及设计的部卷就有“居处部”、“产业部”、“服饰部”、“舟车部”、“巧艺部”等；到了宋代，李昉等奉敕编纂的《太平御览》，其中“工艺部”、“器物部”、“舟部”、“车部”、“珍宝部”等随类相从，无疑属设计门类；成书于清康熙与雍正年间的《古今图书集成》，是我国现存最大的一部类书，共一万卷。内中考工诸典诠释的材料之丰富，分类之详细得体，在类书中当首屈一指。应该说，这些丰富的古籍类书与史料记载的众多艺术设计经典项目，为中国艺术设计史提供了足够完整的材料。对于中国古代的艺术设计思想，特别是反映在若干工艺设计典籍中，诸如《考工记》、《天工开物》等，将从设计的视角予以诠释。对于现当代中国艺术史的叙述，将本着以史带论的原则，突出重点。诸如，叙述上世纪初叶我国艺术设计的状况，主要围绕机器工业的起步与发展，介绍纺织印染、机器制造、商业贸易等领域中的艺术设计项目。进入当代重点在工业设计、多媒体艺术设计等适应新时代、新潮流的内容介绍上。

归纳而言，这部中国艺术设计史教程的叙述脉络确立为两点：一是以今天的视野来描述中国艺术设计的缘起、演变和发展历程，以古代、近现代为叙史主体，兼顾当代；二是突出艺术设计史的实用性、功能性与社会性的多种特点，并注意吸收科技史、经济史以及社会生活史中涉及造物方式和生活行为方面的文献资料，使整个艺术设计史的内容更加充实而丰满。在撰写上根据教材的特点，突出对术语概念、知识点，以及史料背景的阐述，务使学生易于理解和掌握。同时，在各章节中列有知识链接和同步习题，尝试以教学的讲解方式来提高学生的阅读兴趣，更加接近学生的需求，做到可读可学。

目 录

Contents

一、原始社会的艺术设计 /1

1. 设计的起源与石器的制作设计 /2
2. 陶器的制作与器形的设计 /6
3. 纺编织物的产生与设计形式 /10
4. 原始居住设计的雏形 /12

二、夏商周时期的艺术设计 /14

1. 青铜鼎器与礼制性设计 /15
2. 原始陶瓷器的形成与实用设计 /24
3. 交通运输工具的设计规范 /26
4. 建筑设计与城建布局 /28
5. 丝纺织物与服饰艺术设计 /28

三、春秋战国时期的艺术设计 /31

1. 早期工艺技术与器具设计 /32
2. 设计与生活 /39
3. 设计与战争 /48
4. 设计思想的形成 /49

四、秦汉时期的艺术设计 /56

1. 铁制工具的广泛使用 /57
2. 冶铜业与铜器设计 /58

3. 丝织、印染与服饰设计 / 61
4. 陶瓷设计日臻完善 / 64
5. 漆器业的兴盛与漆艺设计 / 66
6. 车船设计水平的提高 / 67
7. 建筑设计与木作业 / 69
8. 工具的使用与设计 / 71
9. 秦汉时期的文献典籍中的设计理论 / 72

五、魏晋南北朝时期的艺术设计 / 74

1. 瓷器时代的形成与陶瓷器的设计 / 74
2. 织印染服装业的恢复和发展与其设计特色 / 78
3. 金属工艺与纹饰设计 / 82
4. 车船制造及木作业设计 / 84
5. 建筑与雕刻工艺设计 / 86
6. 设计思想的形成 / 86

六、隋唐五代时期的艺术设计 / 89

1. 手工业的繁荣促进了其设计水平的提高 / 90
2. 陶瓷工艺与陶瓷设计的发展 / 91
3. 纺织印染业的进步与设计品种的丰富 / 96
4. 服装工艺与服饰设计的特色形成 / 99
5. 金属工艺设计的成熟 / 101

6. 造船与家具制造业的发展与设计特色 / 105
7. 建筑设计的成熟与繁荣 / 106
8. 五代十国时期艺术设计 / 110

七、宋辽金西夏时期的艺术设计 / 114

1. 手工业的发展与对外贸易的形成 / 115
2. 宋瓷的生产规模与设计成就 / 117
3. 宋代丝织、染缬工艺的发展 / 121
4. 宋代服饰与艺术设计风格 / 124
5. 雕版印刷与商业美术设计 / 126
6. 金属制器与工艺设计 / 128
7. 宋代建筑及家具设计 / 129
8. 辽和金时期的艺术设计 / 131
9. 西夏时期的艺术设计 / 136

八、元代的艺术设计 / 140

1. 瓷器工艺与设计 / 141
2. 染织工艺及其品种的艺术设计 / 145
3. 服饰工艺与服饰设计 / 148
4. 金属工艺及品种设计特色 / 151
5. 农业器具与天文器具的设计记载 / 154
6. 建筑与装饰纹样设计 / 157

7. 印刷、家具与商业美术 / 161

九、明清时期的艺术设计 / 165

1. 纺织印染业的高度繁荣与染织品种设计 / 166
2. 服装工艺与服装设计 / 170
3. 陶瓷业的繁荣与品种的发展 / 174
4. 建筑设计与建筑彩画艺术 / 179
5. 家具种类与工艺设计 / 184
6. 车船种类与造船业 / 185
7. 印刷工艺与印刷设计 / 186
8. 丰富多彩的设计理论 / 188

十、近现代史上的艺术设计 / 190

1. 伴随近代手工业和对外贸易发展起来的艺术设计 / 191
2. 纺织印染业的发展与新兴花色品种 / 195
3. 服饰设计水平的提高 / 198
4. 新兴产业的出现与艺术设计的新发展 / 201
5. 建筑艺术的变迁与建筑装饰的兴起 / 208

十一、新中国时期的艺术设计 / 213

1. 恢复时期和社会主义改造时期的工艺美术 / 213
2. 全面建设社会主义时期的工艺美术 / 221

3. “文革”时期的工艺美术 / 224

4. 新时期的工艺美术及面向 21 世纪的艺术设计事业 / 228

附 录 / 235

我国历史朝代公元对照表 / 235

当代中国工艺美术、艺术设计大事年表 (1949—2000) / 237

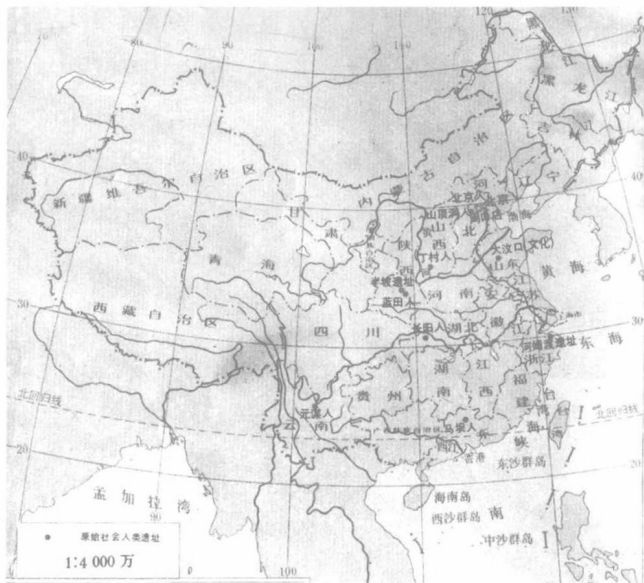
中国古代工艺典籍索引及介绍 / 250

参考书目 / 258

后 记 / 260

原始社会的艺术设计

我们的祖先从遥远的古代起就一直劳动、生息、繁衍在中华辽阔的疆土上，经过了千百万年的劳作，开发了祖国壮丽富饶的山川大地，创造了悠久的文明和持续不断的光辉历史。在这一历史进程中，我们祖先在造物活动中创造的艺术设计的丰硕成果，始终伴随着中华民族文明史的发展而源远流长。所谓艺术设计，其实

1-1. 我国原始人群、氏族公社遗址分布图

就是人类有意识的、用艺术创造力所体现的造物活动。可以说它产生于原始社会时期，更确切地说，是我们的祖先在造物过程中产生的。例如，旧石器时期的元谋人、蓝田人、北京人、山顶洞人等，就是以石器作为他们主要的劳动工具和武器，并通过对石材的加工制造出石质工具，后来又逐渐生产石制装饰品。到了新石器时期的半坡氏族、河姆渡氏族、大汶口氏族，随着原始农

业、牧业的出现，定居和村落的产生，又发明了制陶工艺。陶器成为新石器时期重要的特征。随着石器制作和制陶业的发展，我们祖先又发明了纺织与编织工艺，甚至服装，以及对自身居住环境的规划设计也开始萌芽并逐步发展起来。在这些造物过程中，充分体现出我们祖先的智慧、才能、灵感和巧妙。本章即从原始社会的石器产生与制作开始，探讨艺术设计的起源和随之发展起来的诸种手工艺品种的生产和技术水平、艺术特色，以期将艺术设计的源流勾勒出一个较为清晰的概貌。（图 1-1）

1. 设计的起源与石器的制作设计

1) 设计的起源

古生物学与古人类学的研究表明，从猿到人的转变过程中，人类曾经历了一个使用天然工具来猎取食物，敲开果核吃果仁，挖掘植物的地下块茎充饥的阶段，这些天然工具主要是石器。约 300 万年前，人（猿人）已完全形成，尤其是手脚分工、身体直立、大脑发展，及至语言发生、社群出现等，意味着人发生了转折性的变化。在“新人”形成之前占人类历史 90% 的时间里，猿人从天然石块中得到启发，开始制造石质工具，旧石器就是他们的“创造物”，石器是人类最早的造物产品。从今天的视角看，我们会毫不犹豫地把它归入物质产品，但在完全没有物化精神产品的旧石器时代，石器则是交织着物质与精神双重特性的产品。其精神意义应含有造物的愉悦和使用的快感，更是为了达到实用的目的和使用的便利。进言之，最早的石器应该具有一定的形态规格，并产生出极为初级的形式感，反映出人对形式美感的萌动。正是这一萌动，考证设计的起源便把史前的上限时间提早到 300 万年前。可以说，一切人造物即意味着设计，设计的起源是与人类的起源同步产生的。换言之，人类在 300 多万年前最初打制的原始石器，就已经是设计的产物。当然，这种所谓的设计，还处于十分朦胧的状态，即还不是一种自觉的产物。之后，经过几十万年乃至上百万年的努力，当人有意识地对石器进行第二步加工，特别是把这种第二步加工看作是必需的一步时，设计已经开始作为一种有意义的存在。由于原始时期生产力所限，人最早的石器制作显然不存在完备的设计方案，只是通过人的大脑传递到手的直接动作加以完成的。所以，原始社会的所谓设计，也只能是从出土文物中来推测当时的人是如何将一件石器摆弄成简单的工具的。

2) 石器设计的出现

在考古学上，人们将石器时代分为旧石器时代和新石器时代。旧石器时代约占人类历史的99.8%，即从二三百萬年前开始至一萬年前为止。新、旧两大时代又根据时间的早晚分为早期、中期和晚期。而旧石器时代的三期，又与人类体质发展的直立人、早期智人、晚期智人三个阶段相对应。在旧石器到新石器这一漫长的历史发展中，人类的体质和文化都经历了一个从低级到高级的发展过程。人类的造物——石器的打制和设计也是这样，从粗石器到细石器，从一般石器到美玉，从简单打制到进一步加工、琢磨最后到达精致。归纳而言，中国的旧石器文化同样丰富并自成系统。从重庆巫山和云南元谋出土的石器到蓝田人石器，从北京人的石器到长阳人石器，再到中期丁村文化和晚期峙峪文化、下川文化、山顶洞文化等，均可证明这一系统的完整性。（图1-2）

① 石器的打制技术

在我国，发现最早的直立人是云南元谋人，距今约170万年。1973年在元谋人化石所在的褐色黏土层位里曾发现了6件石器，在后来的几次发掘中，又增至22件，以石英和石英岩、砾石为原料，有四件刮削器和一件尖状器，其余属石片和石核，均为轻型工具，表现出简单、不规范的外貌特征。

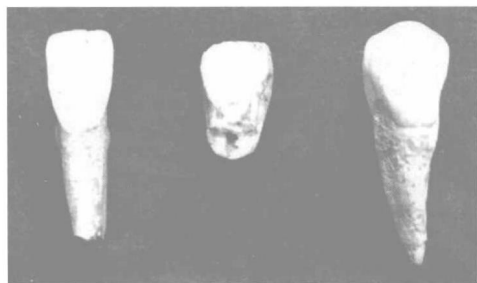
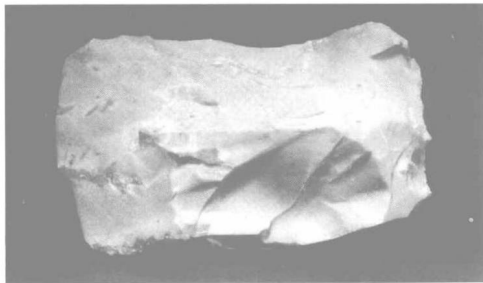
知识链接：

旧石器时代

是以使用打制石器为标志的人类物质文化发展阶段。其划分有三个阶段，即旧石器时代早期、中期和晚期。旧石器时代的文化在世界范围内分布广泛。比如，欧洲旧石器时代，就出现文化分期的序列，一是手斧文化系统；一是没有手斧的石片石器文化系统。到了晚期又有刮削器、雕刻器和钝背刀等，甚至还出现了装饰品和绘画、雕塑等艺术品。中国旧石器时代的早期文化分布比较普遍。在距今100万年前的旧石器文化就有西侯度文化、元谋人石器、蓝田文化、蓝田人文化以及东谷坨文化。在距今100万年以后的遗址则更多，在北方以周口店北京人文化为代表，在南方以贵州黔西观音洞的观音洞文化为代表。

三棱尖状石器

这是一种棱尖状的石器，主要用于挖掘根茎类植物。这种石器通常是采用厚石片制成的，打制过程是从石料的平坦面向背后的凸起部位进行打制和加工，制成棱背状。三棱尖状石器，是旧石器和新石器时期都存在的石器，也是这一漫长石器年代中的代表性器物。该石器最早发现于距今180万年前的山西芮城西侯度，以及距今70至80万年前的蓝田遗址。我国古人类学家贾兰坡将三棱尖状石器称为“蓝田—丁村文化系”的代表性石器。

1-2. 旧石器时代 人们用燧石、骨头所制成的各种工具

而在此之前，1964年发现的陕西蓝田人，则属于中更新世时代，距今约100至65万年。从中发掘和采集到的石器50余件，有刮削器、厚重尖状器、多边或单边砍砸器、球形器等，打制和加工修理工器都采用锤击法。这一时期的石器相当粗糙，但已具有某种程度的设计形态和加工方法，显示出设计上的进步。

作为晚期直立人代表的北京人，是生活在距今60至23万年前，打制的石器有许多共同的特点，石器原料主要是石英脉，普遍使用锤击法、砸击法打片。石器已有一定的类型和分工，除刮削器为主外，还有尖状器、砍砸器、雕刻器和石锤。从设计的角度看，北京人的石器文化同样存在着一个渐变和提高的过程。尤其是从原料上看，已由硬度不高的砂岩向硬度较高的燧石转变。在打制技术上，砸击法打出的石片增多，质量有所提高。石器制作技术进步的结果是石器成品率提高，石器类型增加，小型石器趋于精致。这说明，人类此时已经对石器有了认知的萌芽，并且懂得了工具的意义。人类的这一进步，不仅是技术与文明史的开端，而且是技术以及文明史上最为重要的事件。因为能否制造工具是人和动物相区别的标志。

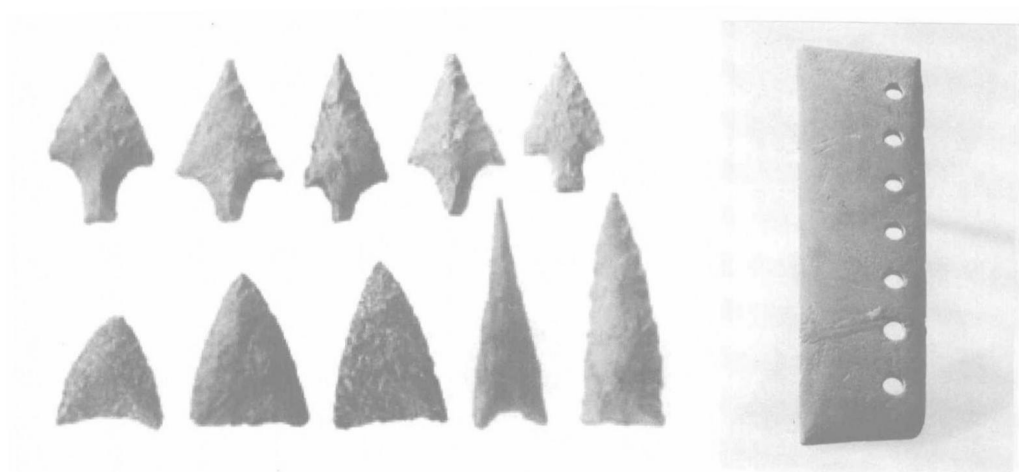
② 石器的二次加工

在旧石器时代中期，随着早期智人的出现，石器工具的设计制造技术有了显著的进步。山西襄汾丁村文化，是旧石器时代中期的典型遗存之一。石器以砍砸器、三棱大尖状器、球状器为主，重要的是有少量石器开始第二步的修整加工。如北京人多用一面打击的方法制作砍砸器，而丁村人则多采用互交打击法制造砍砸器。第二步加工的产生，不仅在工具的设计制造史上，在改造客观世界上同样具有重要的意义。它标志着人类的设计能力有了提高和发展，人的主观意识和主观能动性也有了进一步提高，在上百万年的实践中，人们逐渐感觉和把握了一些规律性的东西，如对形的认识，便是审美意识的逐渐滋生。

1-3. 旧石器时代 山西峙峪文化的细石器

到旧石器晚期，尤其是石器的第二次加工，不但功效有了提高，而且开始分化和趋向定型。石器的创造从初始状态进入了人工形式创造的阶段。这一阶段的石器，器形普遍变小，因而有细石器之称，并且在造型设计上也表现出一定的创意性并趋于多样化和复

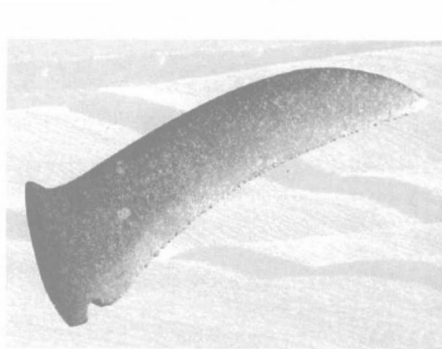

1-4. 旧石器时代 原始先民使用的石箭头、铍形小石刀

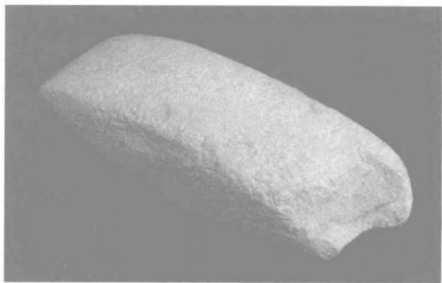
杂化。例如，山西朔县峙峪村的峙峪文化属于细石器初期（距今 28135 ± 1330 年）的发生阶段，其特征是细小石器和小石片占多数，并发现了石箭头、铍形小石刀等复合工具。再者，山西沁水县下川文化（距今 23900 年）遗址出土的上万件石制品，也有人称之为中石器时代的文化。这些细石器是镶嵌在木棍上使用的。（图 1-3、1-4）

③ 石器的磨制技术

大约在 10000 多年前，人类经过长期的探索，开始普遍地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、石铲、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，更加符合使用的要求。磨制石器极大地促进了生产力的提高，我们的祖先从此踏入了新石器时代，史学家称之为“新石器革命”。新石器工具进一步多样化，表明其用途分异程度大为提高，也标志着人类的进步。从上世纪 50 年代以来，我国发现的新石器文化遗址达 7000 余处，遍及全国各地。正式发掘的亦有 100 余处。

1-5. 新石器时代 石镰

1-6. 新石器时代 石铲