

中国 艺术 设计 史

○赵
农
编著

高等教育出版社

中国

艺术
设计

史

○ 赵 农 编 著

高等教育出版社

内容提要

中国艺术设计史建立在对设计文化历史与现状的双重认识中,构成了艺术设计学的文化基础,由此使艺术设计史论的教学和研究从边缘发生到中心,综合演变成为一门重要的学科。为适应艺术设计专业教学的需要,本书分为十章,按照历史时间的沿革,对石器、玉器、陶器、骨器、建筑、园林、纺织、服饰、工具、农具、兵器、车辆、食器、文字、货币、家具、乐器等方面的内容进行了充分的论述,试图对中国历史中器物的源流理意进行全面的梳理,构建独立的中国艺术设计史的学科体例。并以期获得教学环节的适用,推进当代中国艺术设计教育事业的蓬勃发展。

本书采取图文并茂的编排方式,使读者在文字阅读之余,能够通过丰富生动的图例增加深刻印象,获得对中国艺术设计史的深度理解,以适应国内艺术设计理论专业教材的需要,满足艺术设计专业的各类学生学习。

本书也可供热爱艺术设计事业的人们阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术设计史 / 赵农编著. —北京: 高等教育出版社, 2009. 4

ISBN 978-7-04-015040-7

I. 中… II. 赵… III. 工艺美术史—中国 IV. J509.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 013177 号

策划编辑 梁存收 责任编辑 蒋文博 封面设计 王凌波
版式设计 王凌波 责任校对 殷然 责任印制 朱学忠

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landrac.com
印 刷	北京佳信达艺术印刷有限公司		http://www.landrac.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×1092 1/16	版 次	2009年4月第1版
印 张	24	印 次	2009年4月第1次印刷
字 数	500000	定 价	49.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 15040-00

序 言

心存天地，身系万物。

中国设计文化的鼎盛就是社会的进步，社会的进步也必然推动着设计文化的进步。当代经济改革的初步成果，正支撑着艺术设计的发展；而艺术设计的不断成熟也印证着中国经济改革的步伐。

中国近百年的文化史就是对峙、抗争、融合的历史。从宏观的历史视野看，山重水复与柳暗花明的叠复，其中有浊流，也有清泉；有停顿，也有进步。而不屈不挠、前赴后继的近现代历史，则证明了中华民族革故鼎新的勇气和毅力。在 20 世纪的一百年中，经过了诸多的科学家、历史学家、艺术家、文化人类学者等的辛勤努力，中国文化在接受、吐纳、消化西方文明同时，正积极建构着中国当代文化。从这个意义上说，痛苦耻辱的近现代史，使当代的中国学者拥有了富于韧性的弹力。

人类社会从游牧狩猎、农业耕种到大工业化以及电子信息化的阶段，经历了一个漫长的过程，不断地创造着人类文明的辉煌。然而，这一过程也印证着从一个国家到一个地区，再至整个世界范围内的现代文明发展的同步过程。在经济全球化的进程中，一个国家的本土文化、信仰和经济却会面临着生存的危机，因此，艺术设计既要重视全球化背景下的共同发展，也要对民族文化的精神予以高扬。

当代社会生活和工业生产的进步，也带来了环境恶化，形成了温室效应，导致人类面临新的生存压力与发展困难，于是人与自然的和谐共存逐渐成为了有识之士的共识。而艺术设计正是一种强烈关注人类生活的课题，中国艺术设计史蕴含着大量的有识之士的智慧，需要更多的人去发掘和研究，以至形成民族文化的新生意义。

中国艺术设计的历史是一片广袤的田园，为当代的艺术设计提供了丰富的营养，但是由于时代背景的复杂转换，传统艺术设计的资源在现代生

活的利用，仍需要艺术设计人员付出真诚的努力。中国古代艺术设计可以说是在农耕文明下形成的一种文化现象，对于满足当时社会生活的物质和精神需要，起到了积极作用。中国艺术设计史历经数千年的演变，已经积淀出丰厚的资源，堆积到今天已经是层层叠叠。进入当代的中国艺术设计领域，就必须对传统艺术设计资源进行选择 and 扬弃，大浪淘沙，古为今用，衍生出最新、最美的华章，构建中华民族特色的现代设计立场。

我从事艺术设计史研究已经有 20 多年，改革开放的进程正是我们这一代人心理改善与成熟的背景。民族文化的新生，也时时召唤着我们的心志。

因此，1999 年我开始写作《中国艺术设计史》，对中华民族的设计历史文化进行了仔细的梳理。在研究中，我常常感到历史发展的残酷性，如果不能改革与进步，不仅会导致物种的灭绝，甚至会带来文化的淹没。宋代以后，一些有识之士，如沈括、毕昇、王祯、徐光启、宋应星等人，不断地为之努力。但这种几乎与欧洲文艺复兴同步的个人化努力，却因为专制社会的限制，几乎被扼杀。每每读到此处，心中充满着沉痛。

对艺术设计思想的重视，不仅仅是少数人的先知意识，更是一个民族、一个国家、一个社会的觉醒。因为，一个自觉的民族，决不会错过历史发展的机遇。经济全球化背景下的中国艺术设计，正是伴随着现代化进程，显示出了自身瑰丽多姿的色彩。

为了适应艺术设计专业教学的需要，此次《中国艺术设计史》教材的写作，重新编定了章节，压缩和调整了相关内容，并对关键知识进行了提示，以适应教材的急迫需求。在部分章节中，亦加入了我近年一些新的思考，以期获得教学环节的适用性，更好地推进中国艺术设计教育事业的蓬勃发展。

是谓：风景这边独好。

赵农

2008 年 9 月 9 日于风物长宜之轩

目 录

导 论 1

第一章 文明的曙光——石器时期的设计 7

- 第一节 绪论 7
- 第二节 上古传说的设计 11
- 第三节 石器与玉器 16
- 第四节 陶器与彩陶 20
- 第五节 骨器与箭器 25
- 第六节 建筑与村落 28
- 第七节 纺织与饰品 32
- 第八节 结论 38

第二章 沉痛的狞厉——夏商西周时期的设计 39

- 第一节 绪论 39
- 第二节 工具与农具 44
- 第三节 城市与建筑 48
- 第四节 兵器与车辆 52
- 第五节 纺织与服饰 57
- 第六节 食器和礼器 59
- 第七节 文字与玉器 64
- 第八节 结论 70

第三章 霸业的冲撞——春秋战国时期的设计 71

- 第一节 绪论 71
- 第二节 车辆与兵器 75
- 第三节 农具与工具 81
- 第四节 城市与建筑 87
- 第五节 服饰与货币 90

- 第六节 家具与乐器 95
- 第七节 先秦设计文献 97
- 第八节 结论 102

第四章 统一的气量——秦汉时期的设计 103

- 第一节 绪论 103
- 第二节 文字与货币 107
- 第三节 车辆与道路 112
- 第四节 兵器与农具 117
- 第五节 建筑与雕塑 121
- 第六节 服饰与铜镜 128
- 第七节 造纸与灯具 132
- 第八节 结论 137

第五章 丧乱的文明——三国两晋南北朝时期的设计 139

- 第一节 绪论 139
- 第二节 交通与工具 142
- 第三节 造纸与文字 146
- 第四节 制瓷与服饰 150
- 第五节 建筑与园林 155
- 第六节 家具与乐器 160
- 第七节 石窟与雕刻 167
- 第八节 结论 173

第六章 繁盛的浮华——隋唐时期的设计 175

- 第一节 绪论 175
- 第二节 城市与建筑 178
- 第三节 印刷与书籍 186
- 第四节 农具与家具 192
- 第五节 纺织与服饰 196
- 第六节 雕刻与陶瓷 198
- 第七节 金银器与铜镜 204
- 第八节 设计行业管理 207
- 第九节 结论 209

第七章 文弱的精湛——五代两宋时期的设计 211

- 第一节 绪论 211
- 第二节 造纸与印刷 215
- 第三节 广告与货币 222
- 第四节 兵器与农具 225
- 第五节 建筑与筑桥 230
- 第六节 制瓷与家具 235
- 第七节 服饰与杂品 242
- 第八节 结论 247

第八章 游牧的强悍——辽金西夏元时期的设计 249

- 第一节 绪论 249
- 第二节 文字与印刷 253
- 第三节 兵器与车船 258
- 第四节 建筑与桥梁 261
- 第五节 服饰和纺织 266
- 第六节 制瓷和杂器 269
- 第七节 农具和货币 275
- 第八节 结论 279

第九章 专制的文化——明清时期的设计 281

- 第一节 绪论 281
- 第二节 城市与建筑 285
- 第三节 商业与民居 293
- 第四节 文具与书籍 301
- 第五节 园林与瓷器 310
- 第六节 服饰与交通 318
- 第七节 设计文献 323
- 第八节 结论 325

第十章 艰难的变革——现代时期的设计 327

- 第一节 绪论 327
- 第二节 城市与建筑 331
- 第三节 器皿与家具 338

第四节	服饰与纺织	342
第五节	书籍与包装	346
第六节	货币与交通	352
第七节	艺术设计教育	356
第八节	结论	360
总结		363
附录		369
主要参考文献		369
后记		373

导论

形而上者谓之道；形而下者谓之器；化而裁之谓之变；推而行之谓之通；举而措之天下之民，谓之事业。（《易经·系辞上》）

中国艺术设计史是中华民族勤劳与智慧的结晶，也印证着中华民族博大精深的思想与辉煌灿烂的文化。这是中华民族能够长期屹立于世界民族之林的物质与精神的保障。由无数能工巧匠以其聪明才智所创造的文化，为中国历史的进步作出了卓越的贡献。

历史证明，任何一种文化的进步，必须有两种以上的文明经过冲撞、磨擦、融合，最终才能形成新的文化形态。中国古代社会是长期以农耕文明为主体的中原文化，它不断遭受到北方草原游牧文明的冲击，正是这种持续的民族冲击和融合，才使中华民族的历史不断地繁衍发展，也使中华民族很早就有了民族融合的基因。而且，与欧洲大陆历史不同的是，中华民族每一回冲撞的结果，并没有使中原汉文化灭亡，而是更强大，更具有包容性。在汉唐之际，丝绸之路的拓通，亦为中西方的文化交流提供了必要的条件，佛教文化的东传，使中华民族的生命力更为智硕顽强。虽然这其中有着国破家亡的战乱，也有着太平盛世的祥和，有着离乱流失的痛苦，也有着国泰民安的欢乐，但是中华民族的历史文化犹如黄河长江一样，奔腾不息地一往无前。

西方以近代工业革命为起点，通过殖民掠夺的方式，迅速地聚集了强大的物质财富，从而建立了西方话语中心的霸权地位。近世纪中国工业革

命的滞后，导致了国力的虚弱，更严重的是，长期的专制思想，钳制着中国社会的改革，也延缓了中国的现代化进程。可歌可泣的中国近现代史，正是在这样的背景下艰难变革。

现代设计文化在中国社会的确立，需要有良性的社会条件和坚实的基础。中华民族近百年的耻辱史，也是中华民族抗争和重建家园的奋斗史。在一个多世纪的时间里，文化抗争几乎耗尽了中国人代人的心血。现在，随着欧洲文化渐渐被美国文化所替代的西方主流意识，又对中国当代社会产生着新一轮影响。幸运的是，中国在 20 世纪末期以自身的努力，终于步入了当代国际的经济文化秩序中。中国艺术设计学科正是在这个复杂的特殊背景中重新确立并逐步完善的。

▲ 图导论-1 天安门广场

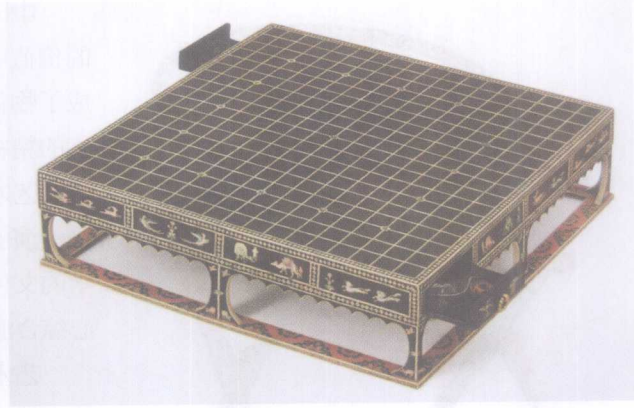
▲ 图导论-2 圆明园遗址

中国艺术设计史的研究，正是在经历了西学东渐的诸多回合的演义之后，寻找中国文化的底蕴而生发的一种复古鼎新的思路，试图建立对中国传统文明的重新认识。同时，也是对现代设计中模糊的地域特征和民族文化这一现象的一种拨正。以往设计学科的现代特性，是以西方现代文化为基础的，缺乏中国传统的民族文化特征。实际上，现代设计所指的仅仅是“现代时期”的设计，而“设计”的存在，是人类亘古以来的自然现象。

设计的英文 Design 在 20 世纪初期出现时，曾被翻译为“图案”，转而成为“美术工艺”、“实用美术”、“工艺美术”。由于中国近现代社会战乱丛生，经济落后，设计文化受制于时代发展，“工艺美术”局限于实用美术的

▲ 图导论 -3 孔子像

▲ 图导论 -4 围棋

范畴，而“设计”仅仅是“工艺美术”的一种手法，失去了本质的文化意义。20世纪中期虽有人呼吁“工艺”与“产业”的对接，但是，结果仍然是将“工艺美术”规入到审美的范畴。

以往工艺美术史研究的多是图案、装饰的问题。对古代历史的研究，也只是局限在以生活的必需品为描述对象，或者偏重于材料的工艺阐释。西方现代设计文化的引进和传播，又隔离了工艺与设计的范畴。当代中国社会形态的转型和划分，也导致了工艺美术的转型与设计文化的勃兴繁盛。

艺术设计史和科技史不同。科技史是对物质文明的发生流变进行归纳的学科，具有对人类科学知识的传承，展示了物化材料技术的阶段性成果。科技史的范围是广泛的，科学技术往往因为代表着社会物质文化的进步方向而引发社会结构的变化。艺术设计史是从器具的立场出发，研究和讨论具体的器具功能和美感，并推陈出新，古为今用，为现代设计提供良性的思路，提高人们的生活品质。因此，在这一点上，科技史与艺术设计史仅仅有着相似的目的。

艺术设计史和美术史、建筑史以及陶瓷、兵器、农具、服饰、家具、文字、钱币、乐器诸类的专门史也有所不同。分类的专门史是具体的源流演变过程，仅仅是艺术设计史研究的对象，而不是资料的罗列，因为，设计史是研究器物设计现象在人类生活进步中的具体作用。从这个立场上说，中国艺术设计史研究不会受手工业、工业化、计算机等生产形态的限制，而是积极地去包容和阐释中国自古迄今的设计文化成就。设计文化的现象有着自身的必然规律，过去的工艺史研究的往往是材料史，而设计史首先是器具史。

因而，中国艺术设计从生活的具体需要出发，进入了中国文化的范畴。当然，每一件器具的演绎都有时代的风格选择，但器具的使用价值是决定设计发展变化的重要因素。中国古代艺术设计观念的萌生，首先不是用风格制定器物的样式，而是用适用的观念去完善器物的功能。这里既有原始先民艰辛的生存实践，也有贤者智慧的反思和总结。

▲ 图导论-5 交椅

中国艺术设计史建立在物化和文化的双重发展的价值中，一方面，器具的发明、研制、设计，构成了物化意义的丰富性；另一方面，器具影响了人们的精神和生活，形成了社会潜质文化的特征。因此，艺术设计史是人类文明的必然产物，即通过器物的演变推动文明的繁衍，并由此构成了艺术设计学的文化基础，而艺术设计史正是从边缘发生到中心综合演变的一门重要学科。

艺术设计作为一种智慧的生产力，促进了生产技术的快速发展，并改变了中国历史上技术不能转化为生产力的被动状态，因而成为社会广泛应用的学科。这种机制的更迭必然产生崭新的结果，设计推动着经济社会的发展。

中国艺术设计史的出现是生活现实的回应，这也是从工艺美术史的深入走向艺术设计史拓展的必然。这也是为什么要研究艺术设计史的原因。广义的艺术设计学是一门研究与应用的学科，对社会和个人的激励是直接的，有着积极的应用价值，艺术设计学所提供的审美对象是一种人类最宝贵的精神财富。狭义的艺术设计学暨艺术设计史论的本质是历史范畴，有着深厚的史学基础，它不是单纯的史学，而是一种艺术的专门史。

中国传统文化的设计观念在今天的持续发展，不仅仅是器具样式的进步，还是文化思想的衔接，因此，中国艺术设计史的研究为艺术设计从古典走向现代，提供了一条宽阔的大道。

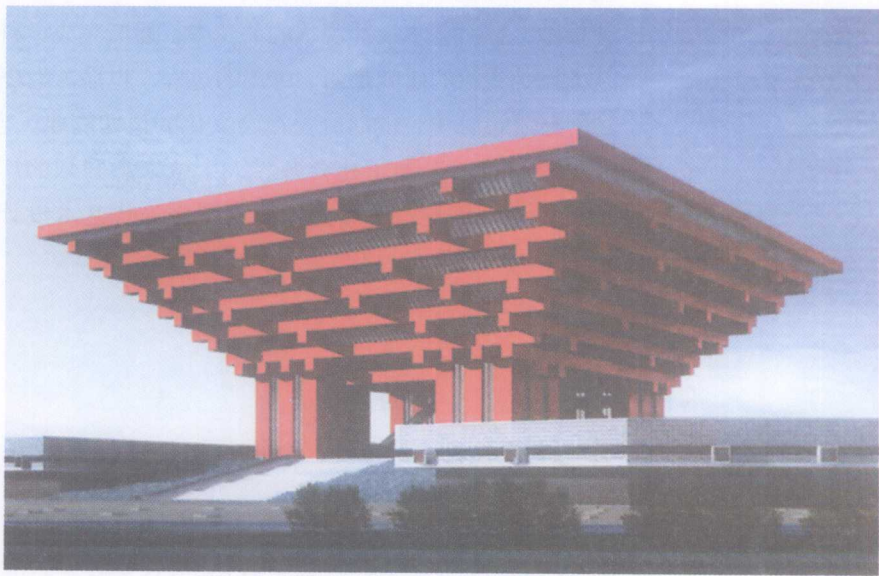
中国古代设计思想的建立，是在先秦文化的基础上完善的。自此以降，中国文化的阶段性发展，便有着汉代经学、魏晋玄学、隋唐佛学、宋代理学、明代心学、清代朴学、现代国学等不同时代的链接，使中国文化拥有着绵延不断的成就。中国艺术设计史就是在这样的文化背景中，建立起了自己诸多的规范和成就，如石器彩陶、青铜器皿、春秋战国兵器、秦汉陶俑、魏晋青瓷、隋唐建筑、宋元瓷器、明清园林等。在这一历史进程中，鲁班、李冰、李斯、程邈、赵过、丁缓、张衡、马钧、阎立德、窦师伦、李诫、毕昇、王祯、黄道婆、宋应星、计成、黄成、李渔、詹天佑、梁思成、陈之佛、庞薰棻等一流的设计家们，贡献出了自己的杰出智慧。

从艺术设计的发展看，设计的目的是以人们生活需要为出发点而去不断提升和规范；从设计物品的使用范围看，应以适用功能为目的；从器具的流变看，则会因时代的发展而不断扬弃。但是，若以时代划分，可以有石器时期、商周时期、春秋战国时期、秦汉时期、三国两晋南北朝时期、隋唐时期、五代两宋时期、辽金西夏元时期、明清时期、现代等十个阶段，其中又分别侧重于石器、骨器、彩陶、纺织、青铜器、农具、兵器、文字、

货币、工具、车辆、建筑、灯具、服饰、制瓷、印刷、玉器、漆器、石窟、陵墓、家具、乐器等数十种不同类型的器具形态和发展阶段的论述，以寻求中国艺术设计史的本质演变规律。本书以下分为十章，详细论述。

这里需要进一步说明的是“中国”的概念。

目前古籍文献中最早出现“中国”一词的，应是西周早期的青铜器“何尊”，原铭文是周成王的训词，但是已有“中央”、“京师”的概念。《诗经·大雅·民劳》中有“惠此中国，以绥四方”，其中的“中国”是京师的意思，“四方”则是诸夏的意思。《史记·五帝纪》中有“夫而后立中国，践天子位焉”，《史记·天官书》中有“其后秦遂以兵灭六国，并中国”等，历代研究者认为，其中的“中国”都是指华夏族、汉族的聚集居住之地。夏商周以及秦汉时期“中国”一词不断变化拓展，泛指黄河中下游地区，并与“中州”、“中原”、“中夏”、“中华”等词同义。直至19世纪，中国一词被确定为专指中国所属领土。因此，《中国艺术设计史》的写作，为行文方便，引用今日中国的概念，对上古及古代各朝的区域民族进行总论时，均以“中国”、“中华民族”、“华夏文明”等词统称。

▲ 图导论-6 2010年上海世博会中国馆

“古者伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳之政。由是，文籍生焉”（《尚书·序》），一部中国艺术设计史，从古到今，绵绵若存，用之不勤。

《中国艺术设计史》就是通过一种积极有效的方式，来适应当代设计界人士乃至经济社会的文化需求。中国艺术设计历史的研究是建立在化西为中、化古为今、充分利用深厚的文化艺术资源的基础之上的。这是现实的需要，也就是历史的需要。对中国艺术设计历史和现状进行思考之后可以发现，设计文化作为一种新的人文精神成果，必须建立在对中国传统文化

继承与扬弃的基础之上。因此，中国艺术设计史在对设计文化的历史和现状的双重认识中，构成了艺术设计学的文化基础、艺术设计史论的教学和研究，并由此从边缘发生到中心综合演变，成为一门重要的学科。

中国艺术设计史论是一种鉴古衔今、力追前贤、另辟蹊径、肃清轮廓的创立，也是一种现代人的精神情怀。中国艺术设计的理论思想是建立在当代文化基础之上的。从古到今，都是将中国文化的学术滋养转化到艺术设计学的研究之中，并由此构成了一种坚实的文化理论根基。艺术设计文化是在人们日常生活的衣、食、住、行、用的物质进化过程中，形成的社会文化积淀。对民众生活质量的关注，是设计家迫切研究的问题，这形成了艺术设计独特的基本规律：厚德载物，追古知今，完善知识结构，以推动中华民族文明的进程。艺术设计是一种关怀民众人生的高尚情怀，需要设计家高尚的人文精神。以人为本，人性美便是根本，而对人的本质关怀，正是艺术设计文化品格的体现。20世纪的中国不断吸取着西方文化的许多思想资源，在中西文化的特征和差距中，寻找文化发展的良机。国外现代艺术设计理论已进入中国艺术设计教育之中，我们应该站在中国艺术设计史论学科建设的高度，积极进行学术对应，在对中外艺术设计历史的比较分析中，在对艺术设计现状的关注中，逐渐完成学科体系的独立存在意义。艺术设计史论的研究是西为中用的过程，也需古为今用的努力。

艺术设计史论的研究是社会文化的迫切需要。当今的中国艺术设计事业日趋兴盛，得到了社会各界人士愈来愈强烈的广泛关注。艺术设计史论正成为一门复古鼎新的独立学科。当代艺术设计史论的建构是一种立足于中国现代民族文化立场的一种建构。

浮舟沧海；立马昆仑。

第一章

文明的曙光

——石器时期的设计

第一节 绪论

石器时期是指原始社会的旧石器和新石器时期，是人类萌生和发展的初级阶段。对于中国历史而言，大约是指公元前 22 世纪以前的社会形态（据《我国历代纪元表》）。

人类的历史就是从设计和制造器具开始的。从这个意义上讲，艺术设计史就是伴随着人类早期的发生而不断进步的过程。

人类 地球作为人类生存的环境有着漫长的演变过程。地球是太阳系中的一颗行星，表面有着广袤的平原、壮阔的海洋、雄伟的高山、茂密的森林、奔腾的河流。丰富的物质和温暖的气候为人类提供了充分的生活保障，同时也为人类的进步提供了广阔的拓展空间。

艺术设计史就是人类的精神和物质发展的历史。器具的设计除了具有实用的物化功能之外，还有着审美的文化意义。或者说，有些器具的出现，最初虽是以实用为目的的物品，但是经过了时光的磨砺，绽放出了艺术的光芒，成为人们精神美感的向往。人类漫长生活时空中的基础保障促进了艺术设计的发展。可以说，人类的出现就是艺术设计史的出现，人类的曙光就是艺术设计史的曙光。

从早期的人类生存特征看，河流、平原、森林无疑是最基本、最合理的居住地理条件，因此，人类早期文明都萌生于两河流域、尼罗河流域、

设计史话

中国原始文字

中国文字博物馆藏

中国艺术设计史

8

第一章 文明的曙光——石器时期的设计

试读结束，需要全本请在线购买。