

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

中外美术·设计史论(下)

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

[艺术理论卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

中外美术·设计史论
(下)

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[艺术理论卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国美术·设计分类全集. 下/余玉霞等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2013. 3

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-5352-9

I. ①中… II. ①余… III. ① 美术史—中国 IV. ①J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第046978号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳新华印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 25.5

字 数: 810千字

出版时间: 2013年3月第1版

印刷时间: 2013年3月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲

ISBN 978-7-5314-5352-9

定 价: 130.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言

美术理论 (Fine Art Theory) 是对于美术实践的科学总结。其广义指美术史、美术基础理论和美术批评,而学术界通常取其狭义,即指美术基础理论。它以美术创作、欣赏、美术家和作品,以及美术同社会、生活、自然的关系为研究对象。美术原理如美术本质论、美术特征论、美术发生学、美术形态学、美术社会学、美术心理学和美术哲学等,是美术理论研究的中心任务和主要内容。另外,总结、研究美术作品的材料、工具、制作技术和方法以及广义的美术理论自身,亦是美术理论研究的任务。

虽然美术观念与美术活动是同生共存的,但是美术观念上升为理论形态,则迟于美术实践。这是因为,一方面,早期人类的抽象思维能力还比较差;另一方面,理论的表达和记述也只有在相应而必须的文字出现以后才有可能产生。中国传统美术理论的出现可以上溯到先秦诸子的著作中,如孔子的“绘事后素”、庄子的“解衣磅礴”、韩非的“画犬马最难”等。在先秦百工技艺之书《考工记》中关于工艺和建筑方面的论述,已见出美术理论的萌芽。但这些理论都非专门论述。4世纪以后,以东晋顾恺之的“传神”“迁想妙得”和南齐谢赫的“六法”,以及南陈姚最的“心师造化”为代表的理论,奠定了中国美术(绘画)理论的基石。此后,唐代张彦远对绘画笔法、构思、功能及书画同源等多方面的论述,及张璪提出的“外师造化,中得心源”的理论等,都在各自特定的历史条件下,继承前人的理论而发展了以书画为主的中国美术理论。

西方美术理论可溯源于古希腊哲学。毕达格拉斯学派已开始寻找形式背后的数学关系,苏格拉底、柏拉图和亚里士多德对雕刻和绘画都有论述。特别是亚里士多德的艺术模仿说对后世欧洲的美术理论产生了极为深远的影响。欧洲文艺复兴使美术理论更多地汲取自然科学中的营养,并得到了长足的发展。通过当时的阿尔贝蒂、达·芬奇,后来的荷加斯、狄德罗、莱辛、黑格尔,以及近代的库尔贝、泰纳、罗丹等,西方美术理论不断得到完善化和系统化。20世纪以来,随着中西美术交流和文化相互影响的加强,中西美术理论也相互产生影响,出现一定程度的相互吸收和融合现象。然而,与此同时,在理论上所表现的差异增大和多元化倾向也更加明显。

这套《中外美术·设计史论(下)》包含《中外设计史》《艺术设计史》《设计概论》3种书。本套丛书是在理论形态上、哲学基础上、社会学意义上关注中西方美术理论的各自发展脉络及相互产生的影响,同时,探讨在理论上所表现的差异和多元化倾向。

总目录/CONTENTS

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

中外设计史 / 余玉霞 刘 孟 朱宁嘉

胡 浩 李小汾 编著

第二篇

艺术设计史 / 吕 锋 廉 毅 闫英林 编著

第三篇

设计概论 / 丁朝虹 宋 眉 编著

Preface

Fine art theory is the scientific summary of the fine art practice. In a broad sense, it refers to the fine art history, the fundamental fine art theory and the fine art criticism. And in the academic circle, it refers to the fundamental fine art theory in a narrow sense. It studies the fine art creation, appreciation, artists and their works, and relationship between fine art and society, life and nature. The Fine art theories, such as fine art essence theory, fine art feature theory, fine art embryology, fine art morphology, fine art sociology, fine art psychology and fine art philosophy, are the central tasks and main contents of the fine art theoretical study. Moreover, summarizing and studying materials, tools, manufacturing techniques and methods of fine art works and fine art theory itself from the general sense are also the task of fine art theory study.

Even though fine art concept and fine art activity can not be separated, turning fine art concept into theory is later than fine art practice, because on the one hand, early humans' abstract thinking abilities were still weak, and on the other hand, expression and records of theory become possible only after corresponding written language appeared. The appearance of Chinese traditional fine art theory can be traced back to the works of the pre-Qin philosophers, for example, Confucius' "making improvement on the basis of solid foundation", Zhuang Zhou's "freedom from restriction" and Han Fei's "horses are the most difficult to paint". In a pre-Qin book about techniques and skills for many jobs named *Kao Gong Ji*, discussions about arts and crafts and architecture demonstrate embryo for fine art theory. But all these theories are not discussed for special purpose. After the 4th century, Theories of Gu Kaizhi's "lifelikeness" "imagination" in Eastern Jin dynasty, Xie He's "six principles" in the Southern Qi Dynasty and Yao Zui's "understanding natural laws with one's heart" in the Southern Chen Dynasty laid foundation of the Chinese fine art (painting) theory. Thereafter, Zhang Yanyuan in Tang Dynasty discussed painting techniques, conception, function and the same origin of calligraphy and painting and some other ideas. And Zhang Zao put forward the theory of getting inspiration not only from the nature but also from human instinct. Under the given

historical conditions, all these theories inherit predecessors' theories and develop Chinese fine art theory with calligraphy and painting as its core.

Western fine art theory originated from ancient Greek philosophy. Pythagoras school of thought began to seek for the mathematical relationship hidden in forms. Socrates, Plato and Aristotle all had some discussions about carving and painting. Aristotle's theory of art imitation had a great impact on European fine art theory later on. European Renaissance helped fine art theory to learn more from natural science and made fine art theory develop rapidly. Thanks to the efforts and achievements of Alberti and Da Vinci in Renaissance, Hogarth, Diderot, Lessing and Hegel at later time, Courbet, Tyner and Rodin in modern time, western fine art theories have been improved and systemized continuously. Since 20th century, with the increase of the mutual communication and influence between Chinese and western fine art, Chinese and western fine art theories have mutual impacts as well, and mutual absorptions and integrations appear to some extent. However, in the meantime, differences in theory become greater and the inclination of diversification becomes more evident, too.

This series of books *Fine Art Theory* have five sets of books. *Chinese and Foreign Fine Art—Collection of History of Design Theory* (volume two) is one of them, including *History of Foreign and Chinese Design*, *History of Art Design*, *Design Principles*. This series of books pay attention to the respective sequence of development and mutual influence of Chinese and western fine art theory from the perspectives of theoretical ideology, philosophical foundation and sociology. Meanwhile, these books discuss the differences and the inclination of diversification displayed in theory.

第一篇 / 中外设计史

The Complete—works

Chinese of
Design art Classifi—
cation
Art
Design
Complete of Works

编著/余玉霞 刘 孟
胡 浩 李小盼

目录

contents

序

概述

中国部分

第一章 创造魅力——中国设计艺术的起源

011

第一节 从石器到玉器 / 011

第二节 中国彩陶文化 / 013

第三节 服饰与建筑 / 015

第二章 藏礼于器——夏商周礼制性设计艺术

017

第一节 礼制的设计与礼制性设计艺术 / 017

第二节 中国文字与陶瓷 / 018

第三节 青铜时代 / 019

第四节 冠冕几席 / 022

第三章 钟鸣鼎食——春秋战国设计艺术的创新

024

第一节 百家争鸣与多样设计观 / 024

第二节 钟鸣鼎食 / 025

第三节 织染服饰 / 026

第四节 漆器、家具与陶瓷 / 028

第四章 天人合一——秦汉设计艺术的民族味

029

第一节 青铜器 / 029

第二节 秦砖汉瓦 / 031

第三节 丝绸之路 / 033

第五章 绚烂纯素——魏晋南北朝时期的设计艺术

036

第一节 瓷器时代 / 036

第二节 奇服旷世 / 037

第三节 宗教设计 / 040

第六章 诗意华章——隋唐五代设计艺术的境界提升

041

第一节 陶瓷设计 / 041

第二节 金属工艺与家具器皿 / 043

第三节 印染服饰 / 044

第四节 建筑、墓室与宗教设计 / 046

第七章 道法自然——宋代设计艺术的理念

048

第一节 宋瓷 / 048

第二节 染织服饰 / 051

第三节 建筑、家具与器皿 / 053

第八章 多元交融——元代的设计艺术

056

第一节 元瓷 / 056

第二节 织锦、棉织与服饰设计 / 060

第三节 漆器、金属等器皿设计 / 063

第四节 建筑与壁画设计 / 065

第九章 开明新制——明代设计艺术的意匠美

067

第一节 园林与建筑 / 067

第二节 “明式”家具与陶瓷 / 069

第三节 染织服饰 / 071

第四节 造船设计 / 074

第十章 繁缛富丽——清代的设计艺术

075

第一节 染织服饰 / 075

第二节 陶瓷设计 / 081

第三节 建筑设计与建筑师 / 083

第四节 家具设计 / 085

— 第十章 繁缛富丽
——清代的设计艺术

075

- 第一节 染织服饰 / 075
- 第二节 陶瓷设计 / 081
- 第三节 建筑设计与建筑师 / 083
- 第四节 家具设计 / 085

外国部分

— 第十一章 设计艺术文明的萌芽

089

- 第一节 欧洲的原始设计艺术 / 089
- 第二节 非洲的原始设计艺术 / 091
- 第三节 大洋洲的原始设计艺术 / 091
- 第四节 美洲的原始设计艺术 / 092

— 第十二章 设计艺术文明的源流

094

- 第一节 古代埃及的设计艺术 / 094
- 第二节 古代西亚的设计艺术 / 096
- 第三节 古代伊斯兰艺术设计 / 097
- 第四节 日本古代艺术设计 / 098

— 第十三章 古典时期与中世纪的设计艺术

103

- 第一节 古希腊的设计艺术 / 103
- 第二节 古罗马的设计艺术 / 105
- 第三节 中世纪的设计艺术 / 105

— 第十四章 文艺复兴、浪漫时期
与新古典主义的设计艺术

108

- 第一节 文艺复兴时期的艺术设计 / 108
- 第二节 浪漫时期的设计艺术 / 109
- 第三节 新古典主义风格设计艺术 / 110

— 第十五章 工艺美术运动

112

- 第一节 工业革命与设计哲学 / 112
- 第二节 工艺美术运动 / 115
- 第三节 第一位工业设计师——德莱塞 / 118

— 第十六章 新艺术运动

120

- 第一节 新艺术运动 / 120
- 第二节 新艺术运动在各国的表现 / 120

— 第十七章 装饰艺术运动

130

- 第一节 装饰艺术运动的背景 / 130
- 第二节 装饰艺术运动 / 130

— 第十八章 现代主义设计的产生

133

- 第一节 现代主义设计思潮的集中和现代主义设计教育的产生 / 133
- 第二节 现代主义设计的工业化尝试 / 137
- 第三节 现代主义设计的形式探索 / 138

— 第十九章 现代主义设计的繁盛

141

- 第一节 现代主义风格的产生和普及 / 141
- 第二节 职业设计师制度的产生 / 142
- 第三节 世界各国现代主义设计的特点 / 145

— 第二十章 现代主义设计之后

152

- 第一节 “波普”运动 / 152
- 第二节 后现代主义设计 / 153
- 第三节 新的设计背景 / 157

概述

OUTLINE

“设计作为独立的范畴概念无疑是工业革命的产物，正是在工业革命浪潮的推动下，人们才开始思考设计的本质、涵义、范畴和任务，因此设计这个范畴一开始就是与工业相连的。”而设计艺术史成为一门单独的学科，还是近几十年的事情。中国的设计艺术史研究还只是开始。

但是设计的历史却并非从这里开始，以后来形成和独立分化出来的“设计”的概念去观察，从第一件石器工具诞生的时候起，人类设计的历史就开始了，因为“设计其实就是人类把自己的意志加在自然界之上，用以创造人类文明的一种广泛的活动。或者用更为简单的话来说：设计是一种文明”。因此，设计艺术史研究的时间范围是人类在进行着堪称设计的活动以来的整个历史。

尽管设计艺术史的研究还只是开始，但并非白手起家，因为我国工艺美术史的研究“家学渊源”十分深厚。论及设计艺术史与工艺美术史的关系，首先要考察我国“设计艺术”与“工艺美术”的两个术语的关系。在20世纪初，我国有识之士为了振兴民族工业，抵制外货，而极力倡导在产业界开展产品设计，当时称这种设计为“图案”、“美术工艺”或“工艺美术”，都是design这个词的意思，与西方现代设计的概念是一致的，即为工业生产的日常生活用品进行艺术的设计，是一种工业活动。“图案”不是指图案的平面设计，而是设计图纸的意思；“美术工艺”也不是与“古董品”同类。1956年我国成立了国家级学府“中央工艺美术学院”，同样是设计教育。从1998年起，国务院学位委员会决定将“工艺美术学”专业改为“设计艺术学”，这是“由于‘工艺美术’概念上内涵外延的模糊及社会上的误解（如将工艺美术直接等同于景泰蓝、牙雕、玉雕等少数传统手工艺）等诸因素……对设计艺术学科本质的强化，蕴含着学科建设的更高要求。”从此，“工艺美术”与“设计艺术”区别为两个各有所指的术语，前者专指传统手工艺而艺术化了，与绘画、雕塑等并列，更突出欣赏、文化、艺术的属性，尤其是民族性的价值；后者专指工业生产的实用品的设计，重视经济、实用、现实、功能、效率，以市场竞争为准。

由于以上历史渊源，此前由工艺美术史专家编撰的工艺美术史其实是同时包含上述“工艺美术”与“设计艺术”的概念；同时，某些现在的“工艺美术”即传统手工艺在历史的时空里，也是当时主要的日用产品。所以，我们有十分丰富的学术资源，要防止学术上的虚无主义态度，充分借用工艺美术史的研究成果。当然，同时，在方法上，我们则要加入新概念的提升和厘定。

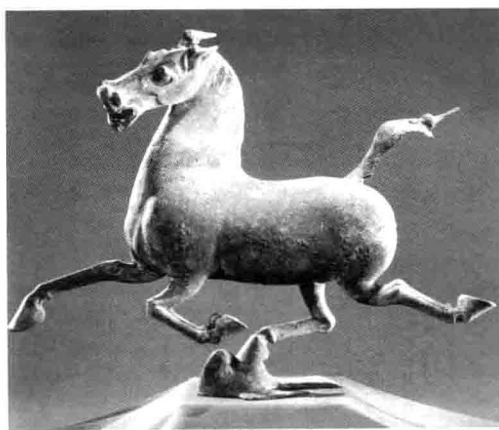
我们同样可以与相关姐妹学科的比较，更现实地来谈设计艺术史的研究方法。传统工艺美术史由于研究范围浩繁，以及与设计的观念不同，研究方法比较接近于考古研究，强调的更多是确定事实，回答的中心往往是“是什么”的问题。现在，设计艺术与工艺美术概念分开了，设计艺术史应该按照设计的概念，更强调设计的行为，设计作为一种有目的的创造活动，应该更注重对设计者主体行为的体认，把握其设计的主观意图，了解当时的设计体制、评价标准、反馈调整机制以及设计教育等，回答设计现象、设计成果得以产生的“为什么”。设计作为一种主动的、自觉的创造行为，在精神与物质的文明之间架起桥梁，优秀的设计都是完美地把一个时代的精神需求实现为物质的存在。所以，设计艺术史必须在人类文化史的大框架中展开研究，甚至还原每个时代的背景，追踪文化思潮，分析设计思想。

设计艺术史由于其外延所指有别于以往的工艺美术史，许多设计艺术史书籍纳入了科技史内容，有时“造物史”这个术语与设计史也确实混同难辨。但是，“设计艺术”实际上仍然是一个艺术设计的概念，“艺术”二字是使此设计区别于彼设计如机械设计、电路设计等等的关键。张道一先生曾精辟地阐述过“设计艺术”与“艺术设计”两个术语的关系：“‘设计’是一个通用词，它的使用范围很大，世间的任何事物在酝酿、策划的阶段都可称作设计，……但不是艺术设计”，而我们的设计艺术学科所论之设计就是艺术设计，“为了区别不同的设计，而用艺术加以限定”，现代设计强调功能，艺术设计之强调的是设计与功能的协调关系，功能主义同样是一种新的美学观念，功能主义设计同样是在美学的层面提出问题。

最后，作为设计艺术史的教材，还要考虑教育的目的以及教学方法，教材的组织和叙述方法也是我们考虑到的问题，务必使学生易于理解掌握。由于水平和时间限制，我们的努力还只是开始，欢迎前辈、同行、广大师生提出批评！

中外 设计史

中 国 部 分

创造魅力——中国设计艺术的起源

本章要点

- 原始时代的石器与玉器
- 原始时代的彩陶
- 原始时代的衣饰与建筑

毛泽东有诗：“自从盘古开天地，三皇五帝到于今。”与世界上所有其他民族一样，我们的古籍曾用神话传说杜撰了最早的历史。自19世纪以来，历史观念发生了巨变，人们要求科学地考察人类发展的真实历史。从考古发掘的证据，从对古籍的考证，我们现在大致可以了解到我们祖先最初的历史。

约4~5百万年前，人类远祖南猿从古猿中分化出来，经过直立猿人（中国元谋人等，距今170万年前）、智人（中国河套人），发展到现代人。旧石器时代大约始于300万年前，以打制石器为特征。距今50万年前，“北京人”生活在今北京房山周口店地区，会用火，以兽皮御寒，过群居生活，是最有代表性的中国猿人。距今5~6万年前，旧石器时代发展到最后一个时期，人类已经演化到现代人时期(homo sapiens)。距今1万8千多年前，北京“山顶洞人”留下了许多文明的遗迹，他们会缝制衣服，用装饰品，过氏族公社的社会生活，并有原始的宗教活动。约1万年前，当地球结束了最后一个冰期之后，迎来了温暖的气候，人类也进入了加速发展的新石器时代，开始使用磨制石器。

人类进入新石器时代，加快了发展步伐，进入母系氏族社会的盛期，我国相对应的文化主要有公元前6000年~公元前5000年前：河北裴李岗磁山文化；甘肃秦安大地湾一期。公元前5000年—公元前3900年：浙江河姆渡文化；西安半坡村仰韶文化；仰韶文化庙底沟类型（河南陕县），仰韶文化为母系氏族社会盛期。公元前3300年：四川大溪文化；甘肃马家窑文化等。之后转向父系氏族社会。从母系氏族社会转向父系氏族社会，说明人类社会从自然繁衍生存的主体转向了积累和掠夺

财富、加快阶级分化的进程，预示了人类向奴隶社会发展的必然趋势。我国对应此期的文化有公元前3000年：山东大汶口文化；湖北屈家岭文化；辽宁红山文化，为向父系氏族社会转化期。公元前2800年：浙江良渚文化；山东龙山文化，进入父系氏族社会。公元前2000年，甘肃齐家文化等。这一时期也就是传说中炎黄大战的时期，中华文明五千年就是上溯到这个时期。

第一节 从石器到玉器

一、从工具的设计到文化的设计

当人类开始打造第一块石器的时候，设计的历史就开始了。

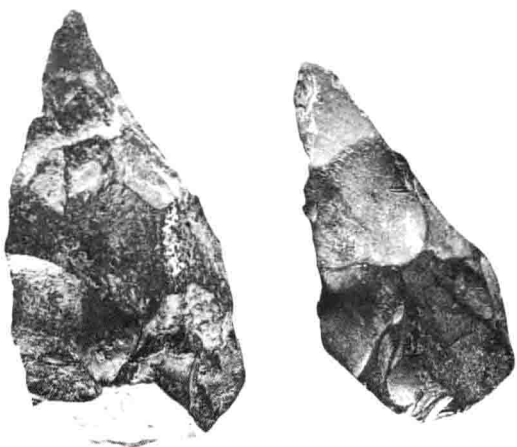
请看人类最早的旧石器时代的工具：石球用于狩猎时投射动物，三棱尖状器用于挖掘。人类开始加工和使用工具，是人类区别于动物而获得发展的重要标志。

随着加工工具的制作过程，我们的祖先掌握了一些功能性的规律，知道如何选材，精心加工工具，把它做得尽量好，对美的形式规律如对称、节奏等等的认识也萌芽于此。尤其是到了新石器时代，磨制石器的技艺可以加工出非常漂亮的作品，光滑齐整成为新的审美标准。此时，各种饰物大量出现，如加工的石珠、骨器、角器。人类美饰身体的需要，部分来自动物求偶的本能，出现得非常早，但是怎样美饰身体的设计逐渐取决于长期积累的对美的认识和需要，以及逐渐积累的社会性含义。

在人类早期的发展过程中，造物的设计充满了创造的魅力，而最富有魅力的是文化的创造，造物的范围从工

具和饰物扩大到礼器，造物的设计也从功能、形式感发展到寓意、符号体系，逐渐形成一种文化的设计。

原始时代设计艺术史最富有魅力的是文化的设计之起源。

三棱尖状器

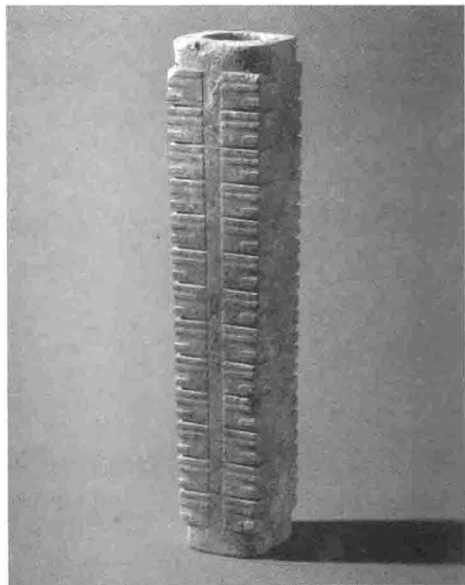
三棱尖状器是用以挖掘根茎类植物的工具。一般个体较为粗大，多用巨厚石片制成。从平坦的一面向背面加工，使背部成棱脊或高背状。这类器物在距今180万年前的西侯度地点和距今约70~80万年前的匭河遗址，还有山西怀仁鹅毛口早期新石器时代遗址均有发现。著名中国古人类学家贾兰坡教授称其为匭河一丁村文化系的代表石器，并认为此类器物是确定这种文化系统的重要依据。

二、通天的玉器

玉器由石器演化而来，是较早被人类使用的装饰品。在我国，玉器成为人们最爱的饰物之一，雕琢精细，有各种动物形象的配饰。同时，玉器最早被我国先民用于原始宗教活动。东南而非中原为我国新石器时代玉器的摇篮。发现最早为7千年前河姆渡文化，就用了玉质的璜管珠坠等饰物；红山文化的玉龙，可能有图腾意义；良渚文化的玉琮、玉璧，已经有了系统的设计，用于巫术活动。巫术活动是人类早期一项重要的社会活动，音乐、舞蹈、美术等艺术形式都与此活动紧密联系着。良渚文化玉琮的设计引人深思。《周礼》上说：苍璧礼天，黄琮礼地。琮是一种宗教用具。学者认为，玉琮的功能远远超出了祭祀土地。玉琮通过很小的体积，把中国上古时期的世界观包括在其中。琮的内圆外方表示天和地，中间的穿孔表示天地之间的沟通。从孔中穿过的棍子就是天地柱，即天梯。在绝大部分琮上有动物图像，表示巫师通过天地柱在动物的协助下沟通天地。因此，可以说玉琮是中国古代世界观和通天行为的很好的象征物。

玉龙玦 红山文化

玉琮 良渚文化

玉琮兽面纹 良渚文化