

中国设计史

THE DESIGN HISTORY
OF CHINA

高丰 著

广西美术出版社

GUANGXI FINE ARTS AND
PUBLISHING HOUSE

绪论

- 一 中国设计史研究的主要课题
- 二 中国设计史的发生、发展与三 中国设计史发展的若干规律
- 第一章 原始时代的设计
- 第一节 人类起源与设计起源
- 第二节 原始工具的功能与造型
- 第三节 装饰的萌芽
- 第四节 原始陶器设计
- 一 原始陶器产生和一器多用功
- 二 成型工艺对陶器设计的影响
- 三 三维空间的原始塑造
- 四 装饰设计的原始风采
- 五 设计风格和创新意义
- 第五节 原始图形文字设计
- 第六节 原始织物、服饰和居住
- 第二章 青铜时代的设计
- 第一节 “百工”制度——古代
- 第二节 青铜器设计
- 一 宗教化和伦理化的功能内容
- 二 个性化和系列化的造型设计
- 三 成型工艺及对造型发展的影
- 四 神异化和秩序化的装饰设计
- 五 时代精神和设计风格
- 第三节 图形文字设计
- 第四节 陶器设计和原始瓷器的
- 第五节 早期漆器和织物、服装

高丰 著

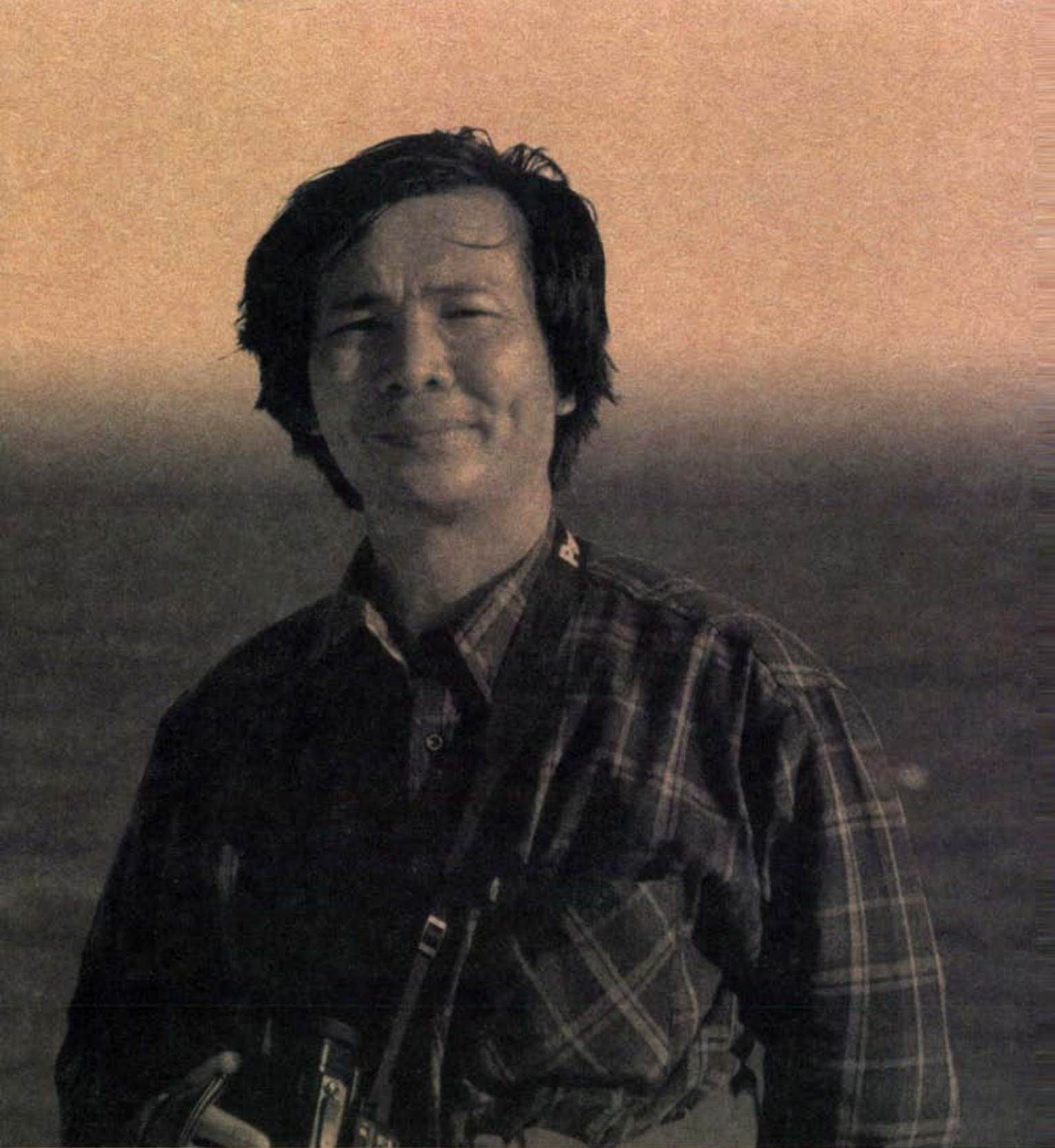
广西美术出版社
GUANGXI FINE ARTS
PUBLISHING HOUSE

中国设计史

THE DESIGN HISTORY
OF CHINA
THE DESIGN HISTORY
OF CHINA
THE DESIGN HISTORY
OF CHINA
THE DESIGN HISTORY
OF CHINA
THE DESIGN HISTORY
OF CHINA

高丰简历

高丰，男，汉族，1956年出生，海南省文昌市人。1983年本科毕业于无锡轻工业学院（现江南大学）工业设计专业。1986年南京艺术学院中国工艺美术历史和理论专业研究生毕业，获硕士学位。1986年至1988年在南京艺术学院设计系任教。1988年至1998年在海南大学艺术学院任教，任艺术设计系主任、副教授。1997年9月至11月曾应邀到加拿大里贾纳大学视觉艺术系和香港理工大学设计系进行访问和讲学。1998年考取清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）设计艺术学博士研究生，2001年获设计艺术学博士学位。现为北京工商大学传播与艺术学院副教授，并担任中国工业设计协会理事、中国民间工艺美术委员会委员、国际商业美术设计师协会专家委员会中国地区委员会委员等职。迄今为止已出版《中国灯具简史》、《中国器物艺术论》、《美的造物——艺术设计历史与理论文集》等数本学术著作，在全国各级学术刊物上发表学术论文30多篇。

序

张道一

我国的手工艺素称发达，不但源远流长，而且技艺精湛，一代一代的能工巧匠创造了人间的瑰宝。春秋末期的《考工记》总结出30多个工种，不仅代表着人类造物活动的最高水平，也是一部最早的技术和设计的伟大著作。

从“百工之艺”到“工艺美术”，这条路走了三千多年。人们在制造物品的同时，不但锻炼了手的灵活，也促进了大脑的发展。然而，自从蒸汽机和电气的发明在西方掀起了世界性的技术革命之后，人的思维创造也由“经验型”转向了“实验型”。于是，由设想到实验，一系列新的发明产生了，可是我国仍然依靠缓慢的经验积累，出现了步履维艰的局面。

英国科学史学家李约瑟博士潜心研究中国科学技术史达半个世纪，写出了一部辉煌的巨著——七卷本的《中国科学技术史》。他以充分的史料证明，在古代，直到明朝的末期，世界上差不多所有的发明都是中国人领先的。换句话说，只是从17世纪起我国的科学技术才走了下坡路。人们寻找落后的原因，便出现了一个值得研究的“李约瑟猜想”。

科学技术的应用性是很明显的，但思维也是一种科学，而且对实践能起指导的作用。围绕着衣、食、住、行这些明显的方面，只有科学技术与艺术的结合才能制造出完美的东西。所谓“实用”和“美观”的统一，早在数千年前的古人就作出了

很大的成就，并一直为此而努力。新石器时代的原始居民，在生活简陋贫乏的情况下造出了精美的彩陶。有一种依河边打水的尖底瓶，易于沉水，系绳偏下，便于灌水，而灌水后又不至太满，设计得非常实用合理。这种器物当时叫什么名字已不知道，到孔子时只知叫“欹器”，是置于帝王座右的“宥坐”，带有鉴戒的意义，连孔夫子也没有见过。后来孔子在鲁桓公的家庙中看到了这种欹器，经守庙人介绍后，他说：“吾闻宥坐之器者，虚则欹，中则正，满则覆。”由此可见，从最初的造物为用到赋予一定的寓意，说明了物质与精神的相互关系。所谓“设计”，它的核心也就是处理好这种关系。

商周时代的青铜器是具有代表性的。那浑厚的造型，严谨的纹饰，庄重的艺术效果，虽然是一些酒器、食器和礼器，确也衬托出当时使用者的高贵，以至把鼎作为国家的象征。如果我们从科技和艺术的角度去审视这些东西，不论是合金冶炼技术、铸造工艺还是设计艺术，都堪称一流，达到了相当高的水平。

就这样，一代一代的能工巧匠，不断地研究新工艺，不断地发现新材料，不断地创造新形式，积累起一部辉煌的造物艺术史。它们是工艺美术的艺术表现，又体现着科学技术的水平，然而总的来说仍是手工业时代的产物。

科学技术和工业生产的进步很快。随着机器生产的出现，紧接着便是自动化。

电子化和数码化,现在已进入高科技的时代。从造物的角度看,也形成了一种新的分工,即设计与制造的区别。设计为制造提供依据,制造使设计得以实现。在商品社会的市场经济机制下,设计有许多种,主要有技术设计、艺术设计和营销设计,这三种设计是相互关联、互为作用的。所谓“艺术设计”,即围绕着一件产品的设想和创意,在技术设计的基础上所进行的一系列实际工作,诸如塑造产品的形象,研究产品的使用便捷,以及装饰、色调等外观素质。因为有了明确的分工,艺术设计也就形成了独立的职业,并建立其相关的学科。从表面看,这是一门新型的学科,然而就其性质而言,它与过去手工业时代的工艺美术是相通的,所不同的是与现代工业生产紧密结合,不像手工业是将设计与制造统一在工匠的手上。

从历史唯物论的观点看,岁月流逝所积淀下来的遗留,像一条长链,是割不掉、断不开的。过去的工艺美术史与现在的设计艺术史,主要是研究角度的转换。也就是说,前者是着重于工艺制作,后者是着重于设计创意,更突出了艺术的性质,贴近了文化。在具体内容上两者当然也有一些差别,设计艺术的内涵要开阔一些,并有利于借鉴历史和通向未来。

我国的设计艺术学是门新兴的学科,在有关的历史、理论和审美等方面还有待于深入探讨和学术积累。当前高等学校的艺术设计专业已经成为热门,可是在理论

研究方面还是较为薄弱。因为在这方面要求付出的很多，然而收益不大，这就需要有人心甘情愿地下工夫、作奉献。在为数不多的研究者之中，高丰便是其中的一个。

20多年来，高丰潜心于此，孜孜以求，颇有意义的是，这期间正是处在我国从工艺美术到设计艺术的转换期。也就是说，他不仅深刻了解了两方面的教学，并且有切身的体验和比较，这是非常难得也是非常珍贵的。从工艺美术到设计艺术，从设计实践到设计理论，从大学本科、硕士到博士，他都经历了。人说“十年寒窗”，他已经两倍于十年；人说“十年铸剑”，他的这本《中国设计史》也超过了十年。我很赞赏高丰的这种敬业精神和治学态度，并欣慰地敬告读者：一个诚实的人，做着诚实的学问，写了诚实的书。

2004年1月18日于东大梅庵
(张道一，国务院学位委员会艺术
学科评议组召集人，东南大学艺
术学系主任、教授、博士生导师。)

中国设计史

THE DESIGN HISTORY
OF CHINA

目录

绪 论

- 一、中国设计史研究的主要课题 〇〇一
- 二、中国设计史的发生、发展与演变 〇〇二
- 三、中国设计史发展的若干规律探讨 〇〇八

第一章 原始时代的设计

(距今约 250 万年至 4000 多年前) 〇一三

第一节 人类起源与设计起源 〇一五

第二节 原始工具的功能与造型设计 〇一七

第三节 装饰的萌芽 〇二一

第四节 原始陶器设计 〇二三

一、原始陶器产生和一器多用功能 〇二三

二、成型工艺对陶器设计的影响 〇二五

三、三维空间的原始塑造 〇二六

四、装饰设计的原始风采 〇三〇

五、设计风格和创造意义 〇三四

第五节 原始图形文字设计 〇三五

第六节 原始织物、服饰和居住环境设计 〇三八

目录

第二章 青铜时代的设计

- (夏、商、西周时期 约公元前 21 世纪—公元前 770 年) _ 〇四一
- 第一节 “百工”制度——古代设计发展的重要契机 _____ 〇四三
- 第二节 青铜器设计 _____ 〇四五
- 一、宗教化和伦理化的功能内容 _____ 〇四五
- 二、个性化和系列化的造型设计 _____ 〇四八
- 三、成型工艺及对造型发展的影响 _____ 〇五二
- 四、神异化和秩序化的装饰设计 _____ 〇五四
- 五、时代精神和设计风格 _____ 〇五七
- 第三节 图形文字设计 _____ 〇五八
- 第四节 陶器设计和原始瓷器的产生 _____ 〇六〇
- 第五节 早期漆器和织物、服装 _____ 〇六二
- 第六节 《周易》的卦象构成及其设计思想 _____ 〇六六
- 一、“制器尚象”的设计思想 _____ 〇六七
- 二、道器统一的设计思想 _____ 〇六七
- 三、文质统一的设计思想 _____ 〇六八

中国设计史

THE DESIGN HISTORY
OF CHINA

第三章 革新时代的设计

- (春秋战国时期 公元前 770—前 221 年) _____ 〇六九
- 第一节 时代变革对设计的影响 _____ 〇七一
- 第二节 青铜器设计 _____ 〇七三
- 一、实用化、系列化、整体化造型设计 _____ 〇七三
- 二、成型工艺的发展和创新 _____ 〇七七
- 三、表现时代精神的装饰设计 _____ 〇七八
- 四、实用新产品—铜灯、铜镜的设计 _____ 〇八〇
- 第三节 漆器设计 _____ 〇八三
- 一、从模仿到创造的形态设计 _____ 〇八三
- 二、神奇浪漫的装饰设计 _____ 〇八六
- 三、功能合理、整体配套的漆器包装 _____ 〇八七
- 第四节 织物和服饰设计 _____ 〇八八
- 一、织物设计 _____ 〇八八
- 二、服饰设计 _____ 〇八九
- 第五节 交通工具设计 _____ 〇九一
- 第六节 家具设计 _____ 〇九四

目录

第七节 先秦时期的设计思想	〇九七
一、先秦诸子的设计观	〇九七
二、《考工记》及其设计思想	〇九八
第四章 封建制上升时期设计的高度发展	
(秦汉时期 公元前 221 — 公元 220 年)	—〇—
第一节 手工业迅速发展对设计的促进	—〇三
第二节 青铜器设计	—〇五
一、实用和审美相结合的器具设计	—〇五
二、铜镜设计	—〇八
三、青铜产品设计家——丁缓	—〇九
第三节 灯具设计	—〇
一、功能合理	—一
二、结构科学	—三
三、造型生动	—四
四、装饰富丽	—六
第四节 漆器设计	—七
一、造型设计的成熟、规范	—七

中国设计史

THE DESIGN HISTORY
OF CHINA

二、分工细密的工艺流程	一九
三、装饰设计手法的多样化	一九
四、精致、灵巧的漆器包装	一九
第五节 织物和服饰设计	二二
一、织物装饰设计	二二
二、服饰设计	二五
第六节 陶器设计与瓷器的发明创造	二七
第七节 交通工具设计	三一
第八节 家具设计与室内设计	三五
第九节 汉字的设计与应用	三八
第十节 早期的书籍装帧设计	四一

第五章 设计的多元与融会

(三国、两晋、南北朝、隋唐时期 公元220—960年)	四五
第一节 从乱世到强盛时代的手工业与设计	四七
第二节 陶瓷设计	五〇
一、实用舞台的新主角——瓷器	五〇
二、瓷器的造型设计	五二

目录

三、瓷器的装饰设计	一五七
四、陶明器设计——唐三彩	一五八
第三节 织物和服饰设计	一六一
一、织物装饰设计	一六一
二、“陵阳公样”及设计家——窦师伦	一六六
三、服饰设计	一六七
第四节 金属产品设计	一七〇
一、金银器设计	一七〇
二、铜镜设计	一七五
第五节 漆器设计	一七七
第六节 玻璃器设计	一七九
第七节 家具设计与室内设计	一八二
第八节 平面之变——印刷术发明和在平面设计中的应用	一八五
一、雕版印刷的发明	一八五
二、书籍装帧设计	一八六

第六章 设计走向成熟、走向市场

(宋、辽、金、元时期 公元960—1368年)	一八九
-------------------------	-----

中国设计史

THE DESIGN HISTORY
OF CHINA

第一节 手工业、商业和科学技术高度发展对设计的影响	一九一
第二节 实用瓷器艺术设计的典范——宋瓷	一九三
一、著名的瓷窑及其系列瓷器产品	一九三
二、形神兼备的造型语言	一九六
三、冰肌玉骨的装饰情趣	二〇〇
四、简洁淡雅的设计风格	二〇三
第三节 辽、金的陶瓷设计	二〇四
第四节 元代瓷器设计	二〇八
一、青花瓷的产生和发展	二〇八
二、青花瓷的造型和装饰设计	二一〇
第五节 织物和服饰设计	二一四
一、宋代织物装饰设计	二一四
二、元代织物装饰设计	二一六
三、服饰设计	二一八
第六节 漆器设计	二二〇
一、实用漆器设计	二二〇
二、雕漆——漆器功能转化的产物	二二一

目录

第七节 金属产品设计	二二四
一、宋代金银器设计	二二四
二、辽金元金银器设计	二二六
三、铜镜设计的商品化及衰落	二二八
第八节 科学和艺术相结合的产品设计	二三〇
第九节 家具设计与室内装饰	二三三
一、高型家具设计的定型化	二三三
二、《营造法式》与室内设计	二三四
第十节 平面设计迅速发展	二三六
一、商标和广告设计	二三六
二、宋体字的产生和印刷招贴画的出现	二三九
三、书籍装帧设计	二四一
第七章 中国古代设计的集大成	
(明清时期 上 公元1368—17世纪)	二四五
第一节 手工业生产繁荣鼎盛与传统艺术设计巅峰	二四七
第二节 陶瓷设计	二四九
一、丰富多彩的瓷器品种	二四九

中国设计史

THE DESIGN HISTORY
OF CHINA

二、瓷器造型设计的多样化与系列化	二五一
三、五彩缤纷的瓷器装饰设计	二五三
四、紫砂陶设计	二五七
第三节 古代家具设计的经典之作——明式家具	二五八
一、明式家具的形成和发展	二五八
二、明式家具的造型与结构设计	二五九
三、明式家具的装饰设计	二六五
四、明式家具的设计风格及其意义	二六六
第四节 室内环境的设计思想与设计成就	二六八
一、计成的设计思想	二六八
二、文震亨的设计思想	二六九
三、李渔的设计思想	二七〇
四、室内设计的新成就	二七一
第五节 织物和服饰设计	二七四
一、织物装饰设计	二七四
二、服饰设计	二七七
第六节 漆器设计与《髹饰录》	二七八

中国设计史

THE DESIGN HISTORY
OF CHINA

四、室内环境设计 _____ 三〇八

第五节 平面设计 _____ 三一

一、广告设计 _____ 三一

二、包装设计 _____ 三一三

三、书籍装帧设计 _____ 三一七

第九章 步履维艰的近代设计

(清末民国时期 公元1840—1949年) _____ 三二一

第一节 近代中国社会与近代设计的特点 _____ 三二三

第二节 西方近代文化、科学的传播和工业技术的引进 _____ 三二五

第三节 近代设计的艰难起步与发展 _____ 三二七

第四节 近代广告设计 _____ 三三一

一、广告形式 _____ 三三一

二、广告机构和广告设计家 _____ 三三四

三、广告设计特色 _____ 三三六

第五节 近代书籍装帧设计 _____ 三三七

第六节 近代设计教育 _____ 三四〇