

▲ 高等教育“十二五”全国规划教材 / 中国重点美术学院系列教材 · 西安美术学院

中国艺术设计简史

赵 农 主编

人民美術出版社

目 录

第一章 原始社会时期的设计 /1

第一节 石与玉 /2

- 一、地球 /2
- 二、村落 /2
- 三、砾石 /3
 - 1. 打磨加工技术 /3
 - 2. 制形 /3
- 四、石器 /3
 - 1. 石器的出现 /3
 - 2. 石器的应用 /4
 - 3. 磨制技术 /4
 - 4. 石器的类型 /4
 - ①石斧 /4
 - ②石刀 /4
 - ③石锄 /4
 - ④石镰 /4
- 五、玉器 /4
 - 知识链接：玉与石的区别 /5

第二节 土与火 /5

- 一、陶器 /5
 - 1. 从无到有 /5
 - 2. 功能 /6
 - 3. 器形 /6
 - 4. 规模与分工 /6

- 二、陶轮 /6
- 三、陶器的形制 /7
 - 知识链接：陶器的造型与功能 /7
- 四、彩陶 /8

第三节 针与布 /8

- 一、骨针 /8
- 二、蚕桑 /9
 - 知识链接：女嫫养蚕 /9
- 三、纺轮 /10
- 四、编织 /10
- 五、饰物 /10
 - 知识链接：新石器时期的饰物 /10

第四节 耜与刀 /11

- 一、农具 /11
 - 1. 耒 /11
 - 2. 耒耜 /11
- 二、箭器 /12
 - 知识链接：设计和制作箭器的意义 /12
- 三、刀矛 /12
- 四、贝币 /13
 - 知识链接：贝壳与贝币 /13

第五节 筑与居 /14

- 一、建筑 /14
 - 1. 建筑样式 /14
 - 2. 物质材料 /14
 - 3. 文化选择 /14
- 二、村落 /15

第六节 炎与黄 /15

- 一、神话 /15
 - 知识链接：“神荼”“郁垒” /16
- 二、造字 /16
- 三、龙凤 /17
 - 1. 龙 /17
 - 知识链接：早期文献里的“龙”与“凤” /17
 - 2. 凤 /18
- 思考练习题 /18

第二章 夏商西周时期的设计 /19

第一节 地与天 /20

- 一、大禹治水 /20
- 二、制度 /21
- 三、历法 /21
- 四、龟卜 /21
- 五、青铜 /23

第二节 戈与钺 /24

- 一、戈 /24
- 二、钺 /24
- 三、矛 /25
- 四、戟 /25
- 五、殳 /25
- 六、弓箭 /25
- 七、剑 /25

第三节 食与礼 /26

- 一、饮食器 /26
 - 1. 食器 /26
 - 2. 酒器 /27
- 二、礼器 /27
- 三、玉器 /28
- 四、乐器 /29
 - 1. 石磬 /30
 - 2. 铜钟 /30
 - 3. 铜鼓 /30
 - 4. 编钟 /30
 - 知识链接：钟的演化 /30
 - 5. 陶埙与竹篴 /30
 - 6. 排箫和笙、竽 /30

第四节 车与饰 /30

- 一、车辆 /30
 - 1. 轮子 /30
 - 2. 道路 /31
 - 3. 桥梁 /31
 - 4. 车的造型 /31
 - ①舆 /31
 - ②轮 /31
 - ③辕 /31
 - 5. 战车 /32
 - 6. 民用车 /32
- 二、丝麻 /32
- 三、服饰 /33
 - 1. 身份 /33
 - 2. 样式 /33

3. 色彩 /33

第五节 铲与币 /34

一、农具 /34

1. 镢 /34

2. 铲 /34

知识链接：钱的演变 /34

3. 犁 /34

4. 镰 /35

5. 锄 /35

6. 斧和斨 /35

7. 刀和削 /35

二、货币 /35

1. 海贝 /35

2. 仿贝 /35

3. 金属货币 /35

4. 货币单位 /35

5. 商业贸易 /35

第六节 室与城 /36

一、室邑 /36

1. 方位 /36

2. 室 /36

3. 邑 /36

二、城池 /36

知识链接：商代的城市 /37

三、窑场 /37

1. 制陶种类 /37

2. 陶范 /37

3. 陶器造型 /37

4. 高岭土 /37

5. 窑炉结构 /38

四、安阳 /38

1. 宫室 /38

2. 小邑 /38

3. 方国都邑 /38

五、泮宫 /38

1. 宫室建筑与夯土台基 /39

2. 陶瓦 /39

3. 排水、通风和采光 /39

4. 立柱、横梁和斗拱 /39

六、园苑 /39

1. 灵台 /39

2. 灵沼 /39

思考练习题 /40

第三章 春秋战国时期的设计 /41

第一节 车与弩 /42

一、战车 /42

知识链接：从杀戮到攻城掠地 /43

二、兵器 /43

1. 戈 /43

2. 矛 /43

3. 戟 /44

4. 殳 /44

5. 弩 /44

第二节 城与池 /45

一、夯土城 /45

二、城市 /45

1. 雉堞 /46

知识链接：《墨子》中的战国城池 /46

知识链接：《考工记》中的都城规划 /46

2. 城池 /46

3. 商品 /46

4. 城市规划 /46

三、宫殿 /46

1. 高台建筑 /47

2. 宫殿布局 /47

四、瓦当 /47

第三节 服与饰 /47

一、深衣 /47

二、胡服 /47

三、铜镜 /48

四、剑器 /48

知识链接：《史记》中吴季札赠宝剑的典故 /49

第四节 食与居 /49

一、食器 /49

1. 鼎 /50

2. 敦 /50

3. 豆 /50

4. 孟 /50

二、酒器 /50

1. 尊 /50

2. 壶 /50

3. 缶 /50

4. 鉴 /51

5. 盘 /51

四、竹箎 /51

五、席子 /51

六、床 /51

七、几案 /51

八、漆器 /52

九、灯具 /52

第五节 币与乐 /53

一、货币 /53

二、布 /53

三、刀币 /53

四、圆形圆孔、圆形方孔钱币、圆形钱 /53

五、金钣 /53

六、蚁鼻钱 /54

七、磬 /54

八、琴 /54

九、编钟 /54

知识链接：伯牙与钟子期 /54

十、竽 /54

知识链接：《庄子》论乐 /55

第六节 器与具 /55

一、铁器 /55

知识链接：《管子》中的农具和工具 /55

二、工具 /56

1. 杠杆 /56

2. 桔槔 /56

3. 滑车 /56

知识链接：《墨子》中的滑轮应用 /56

4. 辘轳 /56

三、云梯 /56

四、欹器 /56

五、木鸢 /57

六、豆荚 /57

七、毛笔 /57

八、策牍 /57

九、鲁班 /58

十、李冰 /58

十一、郑国渠 /58

十二、《考工记》 /59

十三、《墨子》 /59

思考练习题 /60

第四章 秦汉时期的设计 /61

第一节 车与道 /62

- 一、车辆 /62
- 二、驰道 /62
- 三、铜车马 /63
- 四、双辕车 /63
- 五、独轮车 /63
- 六、丝绸之路 /63
- 七、栈道 /64

知识链接：历史文献中的栈道 /64

第二节 铜与铁 /65

- 一、百炼钢 /65
- 二、兵器 /65
 - 1. 青铜剑 /65
 - 2. 青铜铍 /65
 - 3. 青铜弓弩 /65
 - 4. 钢铁戟 /65
 - 5. 钢铁矛 /65
 - 6. 钢铁刀 /66
 - 7. 铠甲 /66
- 三、农具 /66
 - 1. 耦犁耒车 /66

知识链接：耦犁耒车与赵过 /66

- 2. 漏槌 /66
- 3. 连枷 /66
- 4. 风车 /66
- 5. 践碓与石磨 /66

第三节 字与纸 /67

- 一、小篆 /67
- 二、秦隶 /67
- 三、汉隶 /68
- 四、章草 /68
- 五、六书 /69
- 六、造纸术 /69

第四节 居和灯 /69

- 一、阿房宫 /69

知识链接：《史记》中的阿房宫 /70

- 二、秦宫 /70
- 三、汉长安城 /70
- 四、斗拱 /71
- 五、方位 /71
- 六、地图 /71
- 七、司南 /71

- 八、指南车 /71
- 九、记里鼓车 /72
- 十、汉阙 /72
- 十一、灯具 /72
- 十二、漆器 /72

第五节 服与币 /73

- 一、服 /73

- 1. 尚黑 /73

知识链接：《史记》载秦朝的服饰文化 /73

- 2. 深衣 /73
- 3. 冠制 /74
- 4. 胫衣 /74
- 5. 玉衣 /74
- 6. 战袍 /74
- 7. 铜镜 /74
- 8. 香炉 /75

- 二、货币 /75

- 1. 秦半两 /76
- 2. 汉五铢 /76

第六节 陵与墓 /77

- 一、陵墓 /77
 - 二、秦兵马俑 /77
 - 三、霍去病墓石刻 /78
- 思考练习题 /78

第五章 三国两晋南北朝时期的设计 /79

第一节 车与船 /80

- 一、牛车 /80
- 二、卤簿 /80
- 三、木牛流马 /80

知识链接：《三国志》载木牛流马 /81

- 四、水车与织机 /81
 - 1. 龙骨水车 /81
 - 2. 织机 /81
- 五、船只 /81

第二节 瓷与纸 /81

- 一、青瓷 /81
 - 二、白瓷 /82
 - 三、窑具 /83
- 知识链接：匣钵 /83
- 四、造纸 /83
 - 1. 帘床纸模 /83
 - 2. “纸药” /83
 - 3. “染色” /83
 - 五、书法 /83
 - 1. 楷书 /83
 - 2. 草书 /84
 - 3. 行书 /84
 - 六、碑刻 /84

第三节 服与饰 /85

- 一、头饰 /85
- 二、朝服 /86
- 三、履靴 /86
 - 1. 履 /86
 - 2. 靴 /86
- 四、便装 /86
 - 1. 襦衣和短袄 /86
 - ①襦衣 /86
 - ②短袄 /86
 - 2. 衫 /86
 - 3. 裘和氈 /87
 - 4. 裙和裤 /87
- 五、木屐 /87
- 六、草鞋 /87
- 七、女服 /87
- 八、假髻 /87
- 九、黛 /87

第四节 器与具 /88

- 一、坐具 /88
- 知识链接：远古坐姿 /88
- 二、床和榻 /88
 - 1. 床 /88
 - 2. 榻 /88
 - 三、席和毡 /88
 - 1. 席 /88
 - 2. 毡 /88
 - 四、胡床 /89
 - 五、凭几与隐囊 /89
 - 1. 凭几 /89
 - 2. 隐囊 /89
 - 六、案具 /89
 - 七、储具 /89
 - 1. 橱 /89

- 2. 匣 /89
- 3. 箱 /89
- 4. 篋 /89
- 八、屏风 /89
- 1. 屏风 /89
- 2. 步障 /90
- 九、帘子 /90
- 十、琵琶 /90
- 十一、笛 /90
- 十三、箜篌 /90

第五节 城与寺 /91

- 一、城 /91
- 1. 洛阳 /91
- 2. 建康 /92
- 3. 长安 /93
- 4. 邺城 /93
- 知识链接：庄园 /93
- 二、寺 /93
- 1. 佛寺 /93
- ①永宁寺 /93
- ②白马寺 /93
- 2. 嵩岳寺塔 /93
- 3. 敦煌 /94
- 4. 云冈 /94
- 5. 龙门 /95
- 6. 麦积山 /95
- 思考练习题 /96

第六章 隋唐时期的设计 /97

第一节 城与桥 /98

- 一、城 /98
- 1. 长安 /98
- 2. 洛阳 /99
- 知识链接：明堂 /99
- 3. 扬州 /99
- 二、桥 /100
- 1. 赵州桥 /100
- 2. 宝带桥 /100

第二节 金与铜 /101

- 一、金银器 /101

- 二、铜镜 /101
- 三、开元通宝 /102
- 四、飞钱 /102

第三节 经与书 /103

- 一、石经 /103
- 1. 《熹平石经》 /103
- 2. 《正始石经》 /103
- 3. 《开成石经》 /103
- 二、印章 /103
- 三、纸墨 /104
- 1. 纸张 /104
- 2. 制墨技术 /104
- 四、笔砚 /104
- 五、楷书 /104
- 六、印刷 /105
- 七、书籍 /105
- 八、装帧 /106
- 1. 经折装 /106
- 2. 旋风装 /106

第四节 服与耕 /106

- 一、服饰 /106
- 1. 幘头 /106
- 2. 袍衫 /106
- 3. 皮靴 /107
- 4. 女服 /107
- 二、提花机与织车 /107
- 1. 提花机 /107
- 2. 织车 /107
- 三、花纱 /108
- 四、曲辕犁 /108
- 五、筒车 /108
- 六、《耒耜经》 /108
- 七、浑仪 /108

第五节 瓷与木 /109

- 一、瓷器 /109
- 1. 越窑 /109
- 知识链接：青釉 /109
- 2. 邢窑 /109
- 知识链接：釉下彩 /110
- 3. 唐三彩 /110
- 4. 青花瓷 /110
- 五、椅子 /110
- 六、绳床 /111
- 七、凳和杌 /111
- 八、桌和案 /111
- 九、屏风 /111

- 十、门神 /112
- 十一、剪纸 /112
- 十二、花灯 /112

第六节 寺与陵 /113

- 一、寺 /113
- 1. 佛寺 /113
- ①山西五台山南禅寺 /113
- ②五台山佛光寺大殿 /113
- ③龙门奉先寺大佛 /113
- 2. 乐山大佛 /114
- 3. 莫高窟 /114
- 4. 佛塔 /114
- ①西安大雁塔 /114
- ②西安小雁塔 /114
- ③济南四门塔 /115
- ④南京栖霞寺舍利塔 /115
- ⑤云南大理崇圣寺千寻塔 /115
- 二、唐陵 /115
- 知识链接：昭陵六骏 /115
- 思考练习题 /116

第七章 五代两宋时期的设计 /117

第一节 瓷与器 /118

- 一、瓷 /118
- 1. 秘色瓷 /118
- 2. 龙窑与馒头窑 /119
- ①龙窑 /119
- ②馒头窑 /119
- 3. 名窑 /119
- ①官窑 /119
- ②汝窑 /119
- ③钧窑 /119
- ④哥窑 /119
- ⑤定窑 /120
- ⑥龙泉窑 /120
- ⑦磁州窑 /120
- ⑧耀州窑 /120
- ⑨吉州窑 /120
- ⑩建窑 /120
- 4. 景德镇 /121

- 5. 瓶类 /121
 - ①梅瓶 /121
 - ②长颈瓶 /121
 - ③玉壶春 /121
 - ④贯耳瓶 /121
- 二、器 /121
 - 1. 壶类 /121
 - ①青釉壶 /121
 - ②倒流壶 /121
 - 2. 盒类 /121
 - ①粉盒 /121
 - ②镜盒 /121
 - ③多子盒 /121
 - 3. 罐类 /122
 - 4. 碗盘类 /122

第二节 市与币 /122

- 一、市 /122
 - 1. 开封 /122
 - 2. 临安府 /123
 - 3. 苏州 /123
 - 4. 瓦舍 /123
 - 5. 广告 /123
 - 二、佛塔 /124
 - 三、货币 /124
 - 1. 通宝钱 /124
 - 2. 铜币 /124
 - 3. 交子 /124
- 知识链接：纸币防伪 /124
- 4. 会子 /125

第三节 服与居 /125

- 一、服 /125
 - 1. 男服 /125
 - 2. 公服 /126
 - ①革带 /126
 - ②鱼袋 /126
 - 3. 背子 /126
 - 4. 女服 /126
 - 5. 服制 /126
- 二、居 /127
 - 1. 桌类 /127
 - 2. 椅类 /127
 - 3. 床类 /127

第四节 纸与书 /128

- 一、纸 /128
 - 1. 竹纸 /128
 - 2. 麻纸 /128
 - 3. 皮纸 /128

- 4. 澄心堂纸 /128
 - 5. 薛涛笺 /128
 - 二、书 /128
 - 1. 活字印刷 /128
 - 2. 宋版书 /129
 - 3. 邸报 /130
 - 4. 装帧形式 /130
 - ①蝴蝶装 /130
 - ②包背装 /130
 - ③线装 /130
 - ④插图 /130
- 知识链接：宋版《列女传》 /131

第五节 兵与具 /131

- 一、兵器 /131

知识链接：“十八般兵器” /131

 - 1. 弩 /131
 - 2. 火器 /131
- 二、器具 /132
 - 1. 指南针 /132
 - 2. 漏刻 /132
 - 3. 算盘 /132
 - 4. 扇子 /132
- 三、娱乐用具 /133
 - 1. 围棋 /133
 - 2. 象棋 /133
 - 3. 风筝 /133
 - 4. 奚琴 /133
 - 5. 皮影 /134
 - 6. 傀儡戏 /134

第六节 筑与行 /134

- 一、筑 /134
 - 1. 《营造法式》 /134
 - 2. 园林 /135
- 知识链接：“独乐园”与“沧浪亭” /135
- 3. 艮岳 /135
 - 4. 晋祠 /135
- 知识链接：“鱼沼飞梁” /135
- 二、行 /135
 - 1. 舟船 /135
 - 2. 轿子 /136
 - 3. 畜力车 /136
 - 4. 筑桥 /136
- 思考练习题 /136

第八章 辽金西夏元时期的设计 /137

第一节 农与牧 /138

- 一、游牧 /138
- 二、农具 /138
- 三、农桑为本 /139
 - 1. 铁犁 /140
 - 2. 耒耜 /140
 - 3. 麦钎 /140
 - 4. 水排 /140
- 四、《王桢农书》 /140

第二节 市与寺 /141

- 一、城市 /141
 - 1. 辽五京 /141
 - 2. 金汴京 /141
 - 3. 元大都 /141
 - 4. 杭州 /142
 - 二、货币 /142
 - 1. 铸币 /142
 - 2. 交钞 /142
 - 3. 纸币 /142
 - 三、寺 /143
 - 1. 寺院道观 /143
 - 2. 独乐寺 /143
 - 3. 大同华严寺 /143
 - 4. 应县木塔 /143
 - 5. 永乐宫 /144
 - 四、西夏王陵 /144
 - 五、卢沟桥 /144
 - 六、郭守敬 /144
- 知识链接：河南登封观星台 /144

第三节 兵与车 /145

- 一、火器 /145
 - 1. 火箭 /145
 - 2. 火铳 /145
 - 二、兵器 /145
 - 三、车具 /146
 - 四、驿站 /146
 - 五、造船 /147
- 知识链接：元代古船 /147

第四节 织与服 /147

- 一、服饰制度 /147
 - 1. 契丹 /147
 - 2. 西夏 /148
- 知识链接：西夏的文武官员服饰制

度 /148

3. 金人 /148

知识链接: 近代的服饰制度 /148

二、纺织品 /148

1. 纳石失 /148

2. 毡与毯 /149

三、织机 /149

1. 搅车 /149

2. 弹弓 /149

3. 纺车 /149

4. 经架 /149

5. 水力大纺车 /149

四、《梓人遗制》/149

五、黄道婆 /149

第五节 瓷与木 /150

一、瓷 /150

1. 景德镇瓷 /151

2. 青花瓷 /151

3. 釉里红瓷 /151

4. 卵白釉瓷 /151

5. 龙泉窑 /152

二、金银器 /152

三、铜镜 /152

四、漆器 /153

知识链接: 渎山大玉海 /153

第六节 文与书 /153

一、文 /153

1. 契丹文字 /153

2. 女真文字 /154

3. 西夏文字 /154

4. 元代文字 /154

5. 回回文字 /154

二、书 /154

1. 印刷 /154

①《辽藏》/155

②《蒙求》/155

③汉文典籍 /155

2. 平阳 /155

3. 招贴画 /155

4.《金藏》/157

5. 套色书籍 /158

三、印章 /158

1. 花押 /158

2. 圆朱文 /158

思考练习题 /158

第九章 明清时期的设计 /159

第一节 城与楼 /160

一、城 /160

1. 北京 /160

知识链接: 北京的地理位置 /160

2. 南京 /161

知识链接: 南京的地理位置 /161

3. 西安 /161

知识链接: 西安的地理位置 /161

4. 沈阳 /161

5. 万里长城 /162

知识链接: 居庸关 /162

二、楼 /162

1. 民居 /162

2. 四合院 /162

3. 窑洞 /162

①下沉式窑洞 /162

②开敞式窑洞 /163

③砖石砌式窑洞 /163

4. 天井式院落 /163

5. 园林式院落 /163

6. 土楼 /163

7. 碉楼 /163

8. 蒙古包 /163

第二节 居与服 /164

一、居 /164

1. 明式家具 /164

①明式椅 /165

②官帽椅 /165

③交椅 /165

④桌案 /165

⑤架子床 /165

⑥罗汉床 /165

2. 清式家具 /165

①床榻 /166

②桌椅、箱柜 /166

二、服 /166

1. 补子 /166

①明代的补子 /166

②清代的补子 /166

2. 明装 /167

①裙褶 /167

②霞帔 /167

③褙子 /167

④比甲 /167

⑤男装 /167

3. 清代服装 /167

①女装 /167

②男装 /167

第三节 书与版 /168

一、书 /168

1. 文房四宝 /168

2. 湖笔 /168

3. 徽墨 /168

4. 宣纸 /168

知识链接: 宣纸与泾县 /169

5. 麻纸 /169

6. 名砚 /169

知识链接: 四大名砚之一——歙砚 /169

二、版 /169

1. 印刷 /169

知识链接: 明代佛道经典 /170

2. 毛边纸 /170

知识链接: 书帕本 /170

3. 木版画 /170

4. 短版 /170

知识链接: 约翰·古腾堡 /170

5. 书局 /171

6. 活字 /171

①瓷活字印刷 /171

②泥活字印刷 /171

③木活字印刷 /172

④铜活字印刷 /172

7. 石印 /172

8. 书籍装帧 /172

①线装书 /172

②毛装书 /172

③函套 /172

第四节 瓷与币 /173

一、瓷 /173

1. 青花 /173

2. 釉里红 /173

①釉里红 /174

②红釉 /174

③黄釉 /174

④斗彩 /174

⑤五彩 /174

⑥粉彩 /174

⑦珐琅彩 /174

二、币 /174

1. 广告 /174

2. 吆喝 /174

3. 幌子 /174

4. 招牌 /174

5. 地名 /174

- 6. 洋货 /175
- 7. 纸币 /176
- 8. 银币 /176
- 9. 邮票 /176

第五节 园与寺 /177

- 一、园 /177
 - 1. 皇家园林 /177
 - ①北海 /177
 - ②颐和园 /177
 - ③乾隆花园 /177
 - ④圆明园 /178
 - ⑤避暑山庄 /178
 - 2. 江南园林 /178
 - ①拙政园 /178
 - ②留园 /178
 - ③狮子林 /179
 - ④网师园 /179
 - ⑤沧浪亭 /179
 - 3. 《园冶》 /179
- 二、寺 /179
 - 1. 武当山 /179
 - 2. 布达拉宫 /180
 - 3. 外八庙 /180

第六节 船与炮 /180

- 一、船 /180
 - 1. 郑和宝船 /180
 - 2. 海禁 /181
 - 3. 船工场 /181
 - 4. 《天工开物》 /181
- 二、炮 /181
 - 1. 大炮 /181
 - 2. 飞机 /182
 - ①万户 /182
 - ②冯如 /182
 - 3. 京张铁路 /182
- 知识链接：詹天佑 /182
- 思考练习题 /182

第十章 现代时期的设计 /183

第一节 城与园 /184

- 一、城 /184
 - 1. 上海 /184
 - 2. 天津 /184
 - 3. 南京 /185
- 知识链接：中山陵 /185
- 4. 北京 /185
- 5. 西安 /186
- 二、园 /187
 - 1. 公园 /187
- 知识链接：“民俗村”与“世界公园” /187
- 2. 市政工程 /187

第二节 票与币 /188

- 一、生活票证 /188
- 二、币 /189
 - 1. “龙洋”与“大清银币” /189
 - 2. 袁大头 /189
 - 3. 人民币 /189
 - 4. 邮票 /189
 - 5. 包装 /189
 - 6. 标志 /189
- 知识链接：标志与文化 /190

第三节 器与物 /191

- 一、陶瓷 /191
 - 1. 江西景德镇 /191
 - 2. 河北邯郸 /191
 - 3. 湖南醴陵 /191
- 二、塑料 /191
- 三、玻璃 /192
- 知识链接：玻璃的特点 /192
- 四、橡胶 /192
- 五、搪瓷 /192
- 六、编织 /193

第四节 文与书 /193

- 一、书籍装帧 /193
 - 1. 鲁迅 /193
 - 2. 陈之佛 /194
 - 3. 闻一多 /194
 - 4. 张光宇 /194
- 二、纸张 /194
- 知识链接：字体设计 /194
- 三、排版 /195
 - 1. 铅字印刷 /195

- 2. 照相制版 /195
- 3. 电子排版 /195
- 四、广告 /195
- 五、月份牌 /196
- 六、招贴 /196

第五节 服与饰 /197

- 一、改良装 /197
- 知识链接：中山装的文化演绎 /197
- 二、中山装 /197
- 三、旗袍 /198
- 四、革命装 /198
- 五、红卫服 /198
- 六、纪念章 /198
- 七、手表 /199
- 八、唐装 /199
- 九、职业装 /199
 - 1. 西服 /199
 - 2. 时装 /199

第六节 住与行 /200

- 一、生活家具 /200
- 二、公共器具 /200
- 三、家庭工具 /200
- 四、电器用品 /201
- 五、交通 /201
 - 1. 自行车 /201
 - 2. 摩托车 /201
 - 3. 火车 /202
 - 4. 汽车 /202
 - 5. 船 /202
 - 6. 飞机 /202
- 思考练习题 /202

结 论 /203

后 记 /204

第一章 原始社会时期的设计

蒙昧与萌生——从石器出发 （公元前 22 世纪以前）

中华民族早期的定居生活方式受到地理环境因素的影响，促使文化较快地成熟。在劳作和生活中不断观察自然，反复实践的努力过程，充分发挥了人的智慧和手艺，促使了艺术设计文化的诞生。

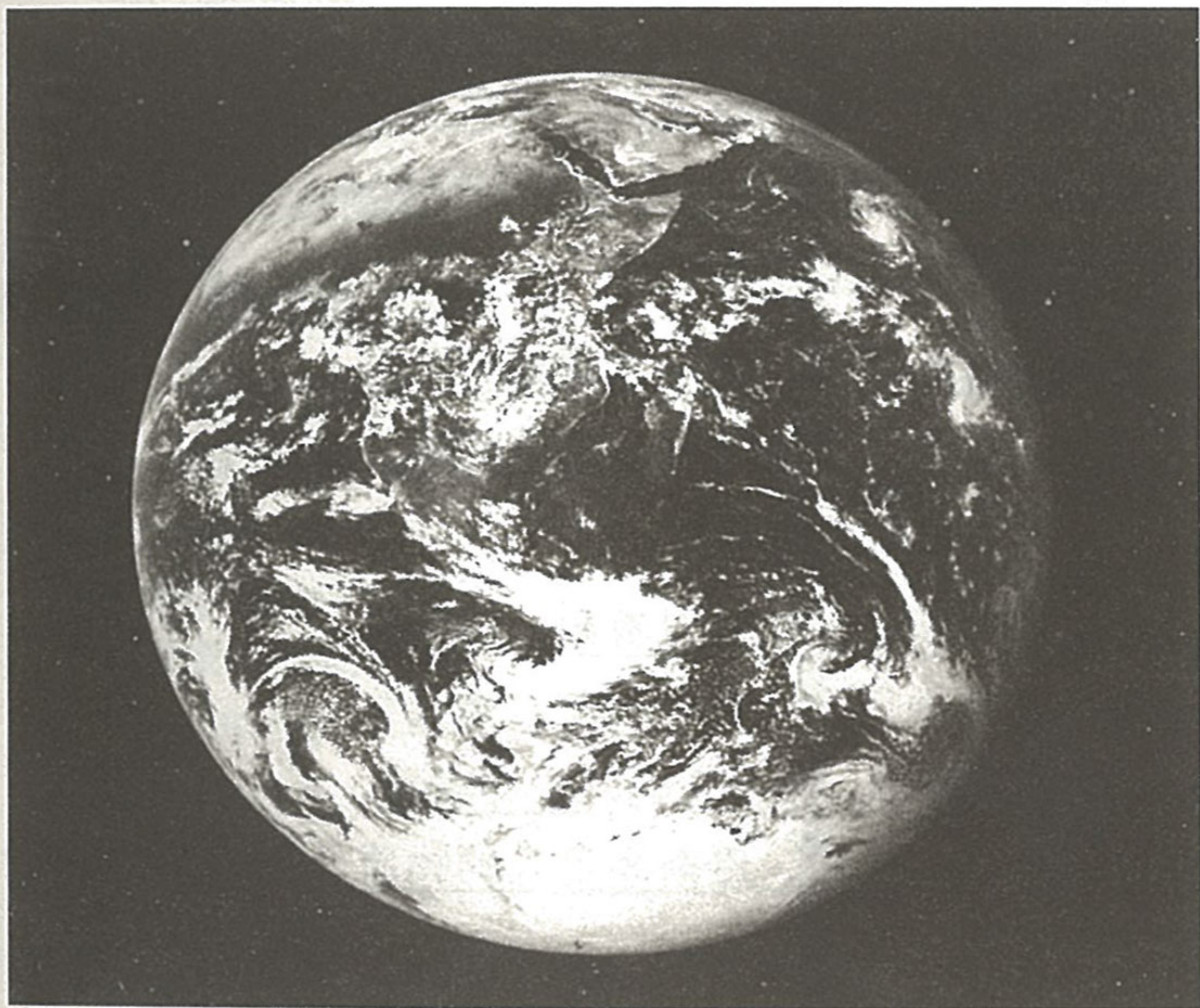
艺术设计的产生，是中国原始文化的重要篇章，正是这种创造性的实践活动，开拓了中华民族的远古文明。

温故而知新。由此可以看到，原始先民对设计文化进行了丰富的创造，重视生活器具的功能要求，满足人们的生存需要，充分发挥器具的作用，逐渐满足人的物质和精神的需求。

第一节 石与玉

一、地球

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展而不断进步的过程。

地球

地球作为人类生存的环境有着漫长的演变过程。从人类生存的角度看，地球的确是一个特殊的适宜人类生存的星球。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。

地球上有了人类，就有了美好生活的精神向往，而获得生活水平的不断提高。对于器具的设计研制就是人类不屈不挠、前赴后继的智慧实践。因此，艺术设计史就是人类的精神和物质发展的历史。

人类组合的基本单位是男女，母亲是人生的第一导师。于是，人类的母系氏族社会就是人类文明的开端。艺术设计史上的重要发现，几乎就是新石器时期母系氏族的手工艺技术创造的诸多器具。器具的设计除了具有实用的物化功能之外，应有审美的文化意义。或者说，还有些器具的出现，最初虽是以实用为目的的物品，但是经过了时光的磨砺，而绽放出许多艺术的光芒，成为人们精神美感的向往。

二、村落

村落是人类从山洞中走出以后，初期最基本的生活环境。村落为人类的群居提供了保障，群居生活也对人类知识进化有着积极的提升作用，亦是确立家庭观念的开端。如西安半坡的村落遗存，为后来的艺术设计史的研究提供了有意义的资料。

能够形为村落的首要条件是河流，饮用水是任何人群生活的根本。一条清澈充沛的河流，将是早期村落居

原始先民劳作场景

住地选择的首要因素，而人类历史上的许多文明的衰败，也与河流的改道和消失有着密切的关系。河流是草木茂盛的根本保障，草木茂盛又与气候湿润的条件相关联，必然为人类的生存提供了丰富的果实和兽类等食品。

从考古学的意义讲，对人类早期的文化形成的遗址调查发掘，是以地层学和标型学为依据，来判断时间的早晚的。标型学也称类型学，是考古学的一种研究方法，即将同一门类的遗物，根据其形态特征分类，研究其发展序列和相互关系。

此外也有一系列的科学研究的方法，如碳 14，对历史遗存断代，得出较为准确的年代确定。将不同时期的文化遗存予以地点命名，如仰韶文化、马家窑文化、龙山文化、河姆渡文化、良渚文化等，以表明一种文字历史记载之前的时间概念。

仰韶文化半坡遗址地穴式建筑复原

三、砾石

人类最初为了狩猎、采集、捕鱼、宴乐等，需要寻找最简单的砾石来延伸手臂。增加体力的能量，一块特殊的尖锐状的砾石，几乎是个人力量的完整体现。

1. 打磨加工技术

砾石的进化就是新石器的打磨加工技术，同时也是人类对其他石质材料的认识过程，起码有了坚硬的石头、清亮的石头、柔软的石头的品质区分，这是生活方式逐渐丰富之后各个不同用途的选择。

打磨加工技术的出现，首先是各种不同质量的石头相互碰撞而产生的结果。而石质器具也有了各自的不同功能，于是工具、武器与乐器的最初分离，出现了工作

原始社会磨制石器

和劳动、生活的不同作用。

石器时期是人类文化的起源。严格地讲，人类最早的器具设计和制造是石器。

2. 制形

一件旧石器时期打制成的尖锐状削刮器或砍砸器，虽然具有砍、砸、劈、刮的诸多功能，但是由于选择的偶然性大，加工粗糙，使用费力，打制时间长，效果并不一定好。而在新石器时期的磨制器具中就可以得到得心应手的制形。从人类的器具发生和起源的方式看，石器的打制与磨制技术的区别，使后者的水平明显提高，对于材料的认识 and 选择也有着特殊的意义。

四、石器

1. 石器的出现

石器在最初出现时是独立使用的，是用手来掌握的一种简单工具。但是，打制石器的粗糙和笨重，不便于使用。于是有了与木棒的连接的技术方法，通过绑、捆、加重、加长，来获得了一种有充分的使用功能和价值的石器，这对于原始先民的智慧是一种提升。因为，在这个过程中，可以得知绑捆时必须用一种草质或藤质甚至皮质的绳子，而绳子的编制必然是一种智力的反映。编制绳子时，必须是两端同时朝相反的方向扭动，然后将两端合成，形成一条有弹性和韧性的绳子。这个方法看起来虽然简单，但的确是人类设计思想成熟的标志。

加重的意义在于一块石头虽然沉重，用手来把握时，毕竟有个人力气的限制，然而若用绳子捆绑到了木棒上，一方面延长了手臂的范围，使用方便，另一方面也可以加重石头的分量，以提高器具的攻击力，同时，使用者的安全因素也随之加强。

2. 石器的应用

石器的应用是原始先民在刀耕火种的时代。狩猎、砍伐、采集、战争等几乎都需要一种集合工具与武器于一体的器物。于是最初的石器几乎就是一种万能的器具。石器就是这种思路的实践，也是原始先民对力学的初步认识。但是，人们生活水平的缓慢提高，需要器具的功能不断增加，石器的类型也慢慢分化，出现了许多形制，以获得生产生活使用的便利。

3. 磨制技术

磨制技术一般是将石器打制好后，再放到砺石上加沙子和水磨制。这种技术的广泛运用，是器具功能丰富的标志。

红山文化曲体玉龙

4. 石器的类型

石器的类型，从考古材料中可以看到新石器时期晚期时，已经具有了斧、铲、锄、刀、矛、凿、镞、镰、杵臼、磨盘、磨棒等不同功能的类型。

①石斧

石斧是用来砍伐林木的器具。刀耕火种的劳动方法，是大面积地砍伐森林之后，将林木晒干，然后放火烧荒，使土地自然形成一种条件，用木棒的尖头点孔种植。传说中的“烈山氏”时期，就采用这种耕作方式。因此，石斧的需求量特别大。与斧接近的是斤，斤也是一种砍伐的工具，比斧略小。

②石刀

石刀的作用主要也是砍伐林木，多成半圆形，弧面是手把握的部分，刃面起到砍伐的作用。石刀有大有小。而且，石刀的作用更细致一些，多作局部的砍伐，因为一般石刀的刃口锋利光滑，多用于切割器物。

③石锄

石锄的作用是锄地。石锄是从耒耜发展起来的，木柄是横着与石锄连接的。石锄用于对土地实行翻耕，即培育土地的养分，进行土地加工，连续耕作，稳定收成。这后一阶段中，石锄的作用就很重要了。由于打磨石器的技术的不断提高，石锄成为基础的农具之一。石铲也是翻地的农具，木柄与石铲顺连，比石锄的重量轻一些，目的也是松动土地、挖掘农作物的根部和收获庄稼。石铲的运用广泛，使用灵巧，在新石器后期青铜材料出现时，很快就转换为青铜铲。

④石镰

石镰是收割庄稼的器具。谷物种植成熟后，需要精心收割，以便食用和储藏，石镰的作用就非常明显，代替了用手捋的劳作。石磨用来加工谷物，常常是石磨盘和石磨棒组合在一起，起到谷物脱粒的作用。而石杵，是用来捣制谷物，使谷穗离散的。

磨制石器时经常是石器与木柄连接使用，成为了真正意义的复合器具。有时也和骨器、蚌器组合，形成一种实用的器物，这也是人类完成的第一回合的器具设计，使石器的作用在很长一个时期内发挥着重要作用。同时由于石器的材料丰富，制作简便，在日常生活中发挥着积极作用。因此，在青铜器具出现后一段较长时间里，石器与青铜器具并用。

石器的制作亦会因不同的地域的劳作习惯而产生不同的样式，如出现了凿孔的石凿和剥离的石镞。凿和镞是工具类型，用于加工其他器具，后来成为石匠和木匠最常用的工具。因此，南方多石凿、镞，是缘于木构件建筑的需要。而北方却多是石刀、石铲、石锄，用于农业耕种收割。

五、玉器

原始先民在大量的石器制作中，发现了不同于普通砾石的美石。

玉石也称美石，为天然隐晶质的材料，一般分为硬玉和软玉两种。硬玉又称翡翠。原始制玉多是以软玉为

良渚文化玉琮

知识链接：玉与石的区别

从玉石的材料上看，二者之间有许多不同的等级差别。而人类对玉质材料的细微区分，从石器时期就可以看出玉的作用。通过打磨技术，玉成为具有象征意味的特殊用途的器物。对于一种不同于石质并优于石质的材料来讲，玉质的材料是特殊的。由于玉质材料有着质感光洁、色泽鲜艳、温润清亮的特点，实际上，自人类发现玉质，制造玉器以来，玉一直是人类喜爱的器物。这种特殊性在其他的材质中几乎很少见。

主。软玉是透闪石、阳起石。在长江流域和黄河流域以及红山文化的史前遗址中发现过大量的玉制品，而且在切割、钻孔、打磨、镂刻、浮雕、线刻等技术中达到了较高的水准。

玉器珍贵，往往作为一种象征的器具，来实现和满足财富、权力、神性的需要。如在良渚文化遗址中发现了钺、琮、璧等玉器重物，即象征着玉与王权的关系密切。玉钺是兵权，玉琮是神器，而玉璧是财富。说明玉器的发展，从实用到装饰，一开始便成为政治权力和个人财富的表现。

从道理上讲，“他山之石，可以攻玉”，大千世界中，万物都有相生相克的关系，总是一物降一物。于是，漫长的岁月中，人类终于从旧石器时期的打制石器阶段走到了磨制石器时期，即考古学的新石器时期。

从旧石器时期晚期开始，就出现了磨制的骨针、鹿角，钻孔的石珠、砾石、牙齿、鱼骨、海蚶壳，对不同石器的磨制和穿孔技术的运用，可以获得不同功能。如刀脊与刀刃的区别，实际上是区分了重量的不同等级，也使工具和武器从此分离。

第二节 土与火

一、陶器

对火的充分利用，使人类认识了陶这种复合材料，将黏土、水、火结合，塑造出许多符合人类生活需要的器物，满足人的物化和文化需求，构成了艺术设计史光辉的篇章。

1. 从无到有

陶器的发展经历了是从无到有，再到用的阶段。从一些黏土、沙子开始，通过水的调和，成为陶泥。任何器形都需要个人的设计构想的细节来完成。拌泥、淘洗、加料、盘泥、拉坯、制器，每一个环节，都是一种创造性的设计意识，而每一个步骤都是无数次的失败而摸索出的成功。

陶器为原始先民的创造提供了积极的例证。它成为新石器时期主要的生

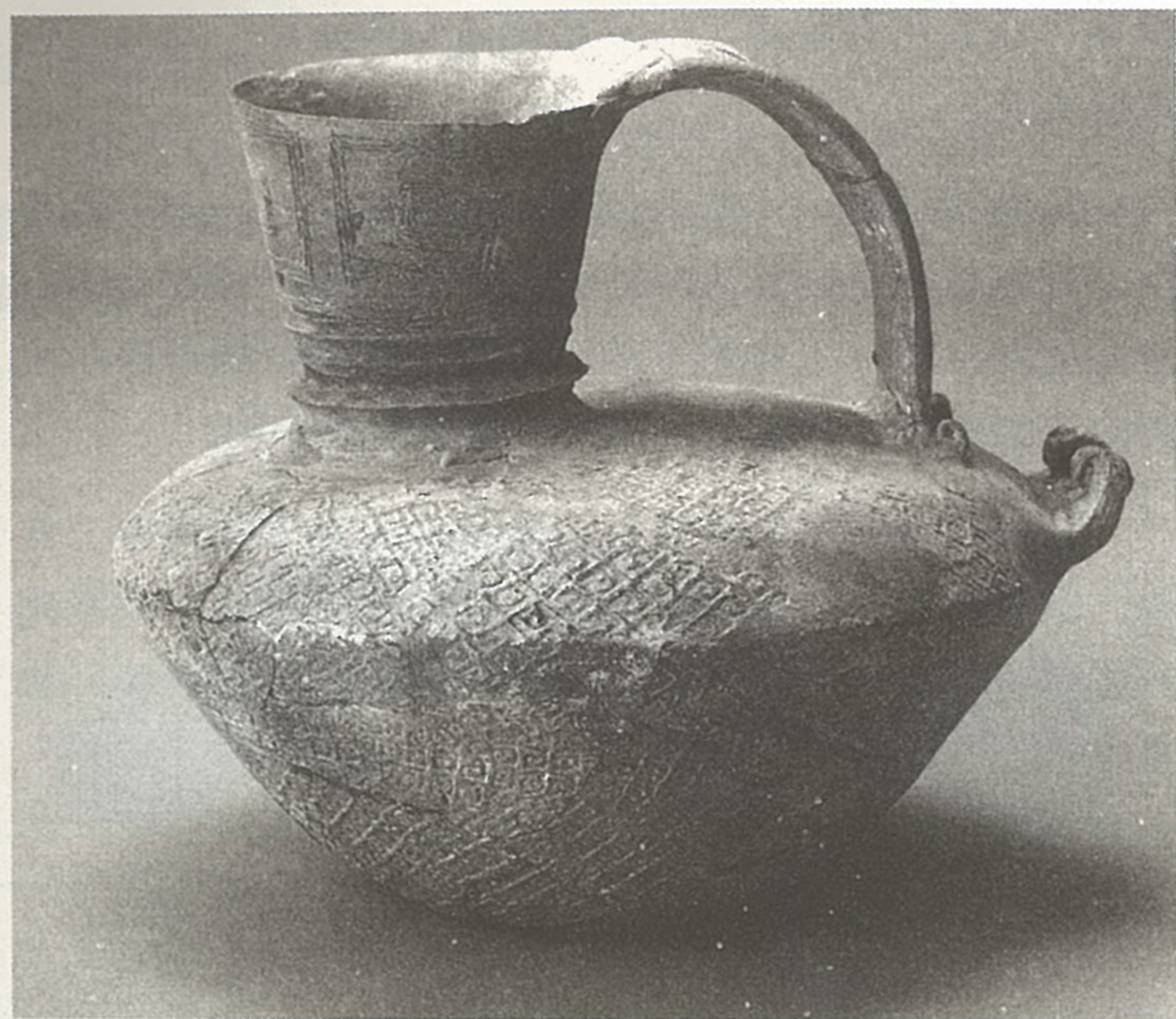

原始社会陶缸

活用品，从汲水、存水、饮水、烧水以及烧制食品，提供了许多生活的便利。

2. 功能

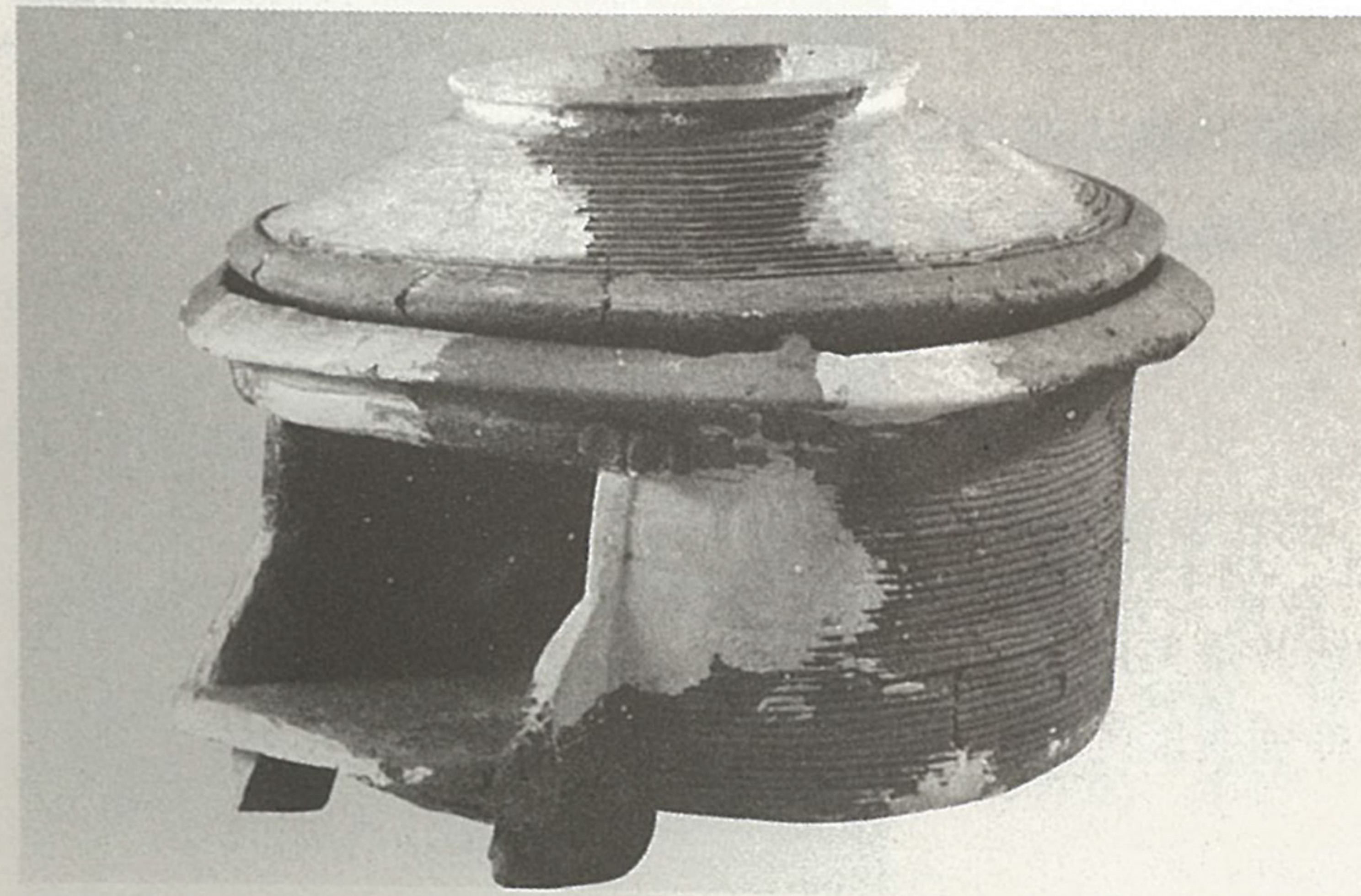
陶器在储存方面有得天独厚的作用，粮食、蔬菜已经可以利用陶器来长时期保存。而烧煮的食物也为人们的体质增强，创造了基本条件。

原始陶器

3. 器形

陶质的刀、锉、纺轮等器形的出现，使陶质成为一种制作工具的材料，而陶刀是对石刀的模仿与发展。陶质刀具的出现，为生活提供了新的便利。陶锉是作为工具来完善修整器具的。陶纺轮的出现，改变了石质纺轮制作的粗糙，使纺线技术有了进一步提高的可能。

仰韶文化半坡遗址陶灶

4. 规模与分工

陶器的设计、淘泥、制器、绘制、烧制等一系列过程，对于陶器的艺术设计意义，是有规模性的劳作过程，甚至是明确的分工合作出现。原始先民的技术性分化，甚至是智力和体力的分工。专业陶作坊的出现，进一步通过陶器产生交换意义的商品活动，这是原始社会生活质量的飞跃。

二、陶轮

考古学资料显示，仰韶文化早期采取制陶方法是泥条盘筑法，即可以将底、腹、颈口先分别作好，然后粘连结合成形。后来出现了慢轮修整技术，到了仰韶文化后期又出现了快轮制陶的技术。

因此，新石器时期的整个陶器技术非常发达。而且由于有了陶轮的出现，南北方的陶器在轮制技术的带动下，拉泥、成形、修整、打磨甚至彩绘，似乎变得非常容易。由于可以转动，而且陶泥在陶轮上随着转动而拉条成坯，最后修整成为需要的器形。这种陶轮作为一个重要的工具设计，改变了制陶的初步阶段。

陶轮又称陶钧，是木质的转盘。原始先民通过观察利用转动中的力学，改变手制泥条盘筑的方法，提高了制陶的效率和产量。一种技术的设计改观，亦会导致许多器具变化的事例，屡见不鲜。

细质的河泥制陶作为容器使用，而粗质的泥陶要成为炊器，就必须在陶土中加进相同的细沙粒及植物炭粒，成为一种夹砂粗陶，变得结实耐用。从这些制陶经验中，可以看出原始先民的智慧性创造，也是设计文化的发展结果。

原始社会船形彩陶壶

在仰韶文化的西安半坡遗址中，发现当时已经出现了竖穴窑和横穴窑。不同结构的烧窑炉，成为不同陶器的烧制工具，而不同的陶窑又使不同陶器在接受火力均匀变化，减少龟裂现象，获得颜色统一的效果，实现不同性能，以及陶器质量的提高上，取得了技术上的便利条件。

三、陶器的形制

为了使陶器坚硬，成为炊具经受火的烧烤，在陶泥中加入了沙粒，以保证陶器制形时的耐热程度。于是，由于材质的不同，便出现了泥质陶、细泥陶、掺砂的结实的夹砂陶、将陶坯打磨光滑的磨光陶和彩陶，渗炭技术的黑陶，以及灰陶等不同的陶器。陶器的类型最常见的有瓶、盆、壶、罐、瓮、钵、杯、豆等，而且出现了非常具体的平口、提梁、双耳、单耳、长颈、高足、尖底等丰富的造型样式。

彩陶瓮

从陶器的造型特征上看，瓶是小口长身；盆是敞口斜身；壶是小口圆身；罐是敞口扁身；瓮是大口通直，体积硕大；钵是无沿收口斜身；杯是平口短身，体量较小；豆是平口高足。这些基本上都是作为容器的存在，其使用特点已经非常分明，而且制造合理，技术完善。

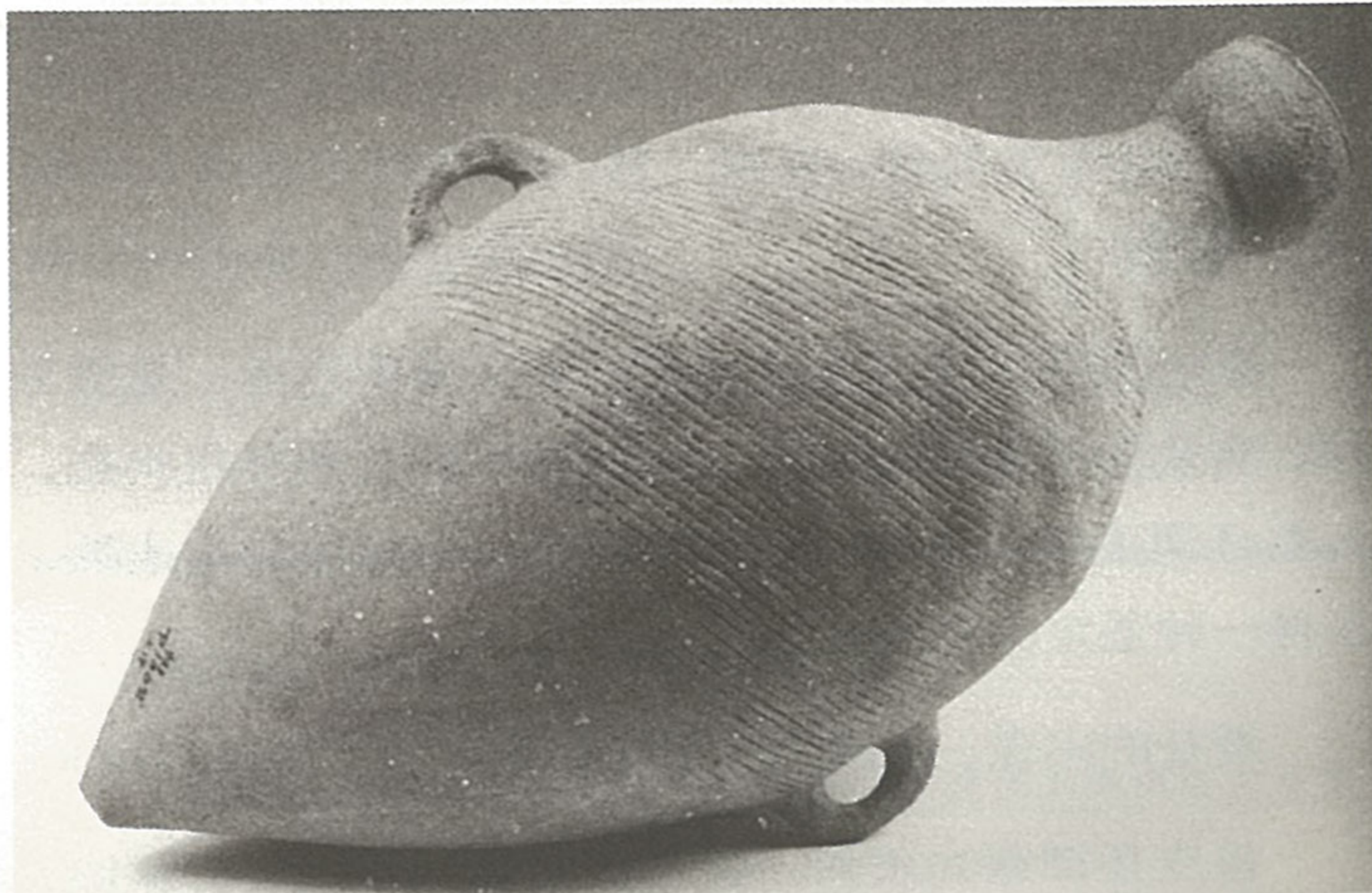

彩陶鼎

知识链接：陶器的造型与功能

陶器造型的特点几乎都是从人的价值观念和人本身的特征中演绎出来的，从而折射出新石器时期人们生活和精神的复杂特征。如平口、提梁、双耳、单耳、长颈、高足、尖底等造型，充分发挥了陶器的使用功能。平口的稳定形态，使用方便；提梁在盛水时的跨度和手感，使壶罐容器携带便捷；双耳在系绳时有着充分的平衡感；而单耳可以穿系绳子，利于倒水时的倾斜；长颈利于手握；高足是加高的器具，也有装饰的重要意义；尖底是为了在松软的土地上，便于插放等等。

陶器造型的丰富性对后来的许多器具有着充分的影响，如彩陶鼎，三足与钵相连，是用三足架起了陶钵，使钵下面留下了空虚，而提供了柴火燃烧的空间。这种原理看似简单，实际上是一种对生活器具的组合。原本用木棒支撑的钵盆一类的器具，因为有了三足的支架，变得方便简单。彩陶三足鼎是中国鼎文化的开端，由此使鼎成为了艺术设计中一种特殊的器具。

彩陶尖底瓶

陶器中还有釜、鬲、甗等炊具。釜是一种大锅的造型，成语“釜底抽薪”的釜，就是指这种炊器。鬲是一种有足的炊器。甗是屈状的圆筒形炊器，屈中有一些小孔，用来套在釜、鬲、鼎上面，起到“蒸”食品的作用。甗器的出现，使食品加工有了全面的提高，从烧、烤、熏到煮、蒸、烫，原始先民的饮食水平改变促进了身体的发育，延长了寿命。

此外，还有尊、皿、盂、簋等陶器造型，为青铜文化的到来，奠定了器形的基础。

四、彩陶

彩陶是新石器时期黄河流域的一种特殊的陶器样式。

彩陶的彩是一种矿物质颜料，呈现黑褐色，这是利用陶土的黄澄色质感，在陶坯打磨成为光滑的胎器，用赭红色的颜料，进行纹饰绘制，成为斑驳奇丽的艺术装饰。颜料是矿物质材料，而绘制工具已有毛笔的特征。纹饰是绘制在彩陶器皿的坯胎上，再进行窑炉的烧制，因此，图案会永不褪色。于是陶质烧成后的土红色和图饰的黑褐色，形成了斑斓的图案化效果。这种美感的意义在彩陶时期已经形成了一种规律性的制作方式，并影响着中国漫长的陶文化形成。仰韶文化和马家窑文化中的彩陶，又有着不同时期的风格性代表作品。

在彩陶器形中，有一种神奇的尖底瓶造型设计，这是利用水葫芦的漂浮原理，将瓶体的腹部鼓起，口部缩小，肩部加上双耳，底部自然加重，呈现出圆锥尖锐状。使用时将双耳系上长绳子，站在高坡上，可以减少临河汲水的麻烦。将尖底瓶从上往下放置到水中，使其在水中漂浮，小口灌进水后，开始下沉，水灌满后提起拉上来。小口便于保存水而不被溢洒出来，双耳和绳子是提携的部分，尖底的重量可以插进松软的土地中，不被倾斜，如果用水时，尖底又可以是手握的地方。

原始社会纺轮骨针

尖底瓶的原理是中国人的智慧结晶，通过器具的制形，达到生活化的便利，成为真正意义的艺术设计文化。尖底瓶的使用，实际上是一种技术渗化到生活中的例证，将使用的便利与器形的合理统一起来，达到物化与文化的融合。

第三节 针与布

一、骨针

原始先民之所以能够捕获野兽来维持生活，是因为对石质武器的重视和制作。作为万物的自然存在状态，人类必须不断地在征服和战胜自然的过程中壮大成熟，获得一种坚定的生活信念。

骨针的出现，使原始先民生活方式有了明显的改变。

兽皮是御寒的衣物，进入新石器时期以后，原始先

原始社会骨针

民开始圈养兽类，成功地改良和驯化了许多兽类物种，使农耕文明标志性的家畜动物大量出现。大量的动物驯养使人们的生活趋于稳定，定居成为许多部落人群的向往。因此，农耕文化成为了一种稳定的先进社会形态。

最先被驯养的动物应该是狗，而同时被驯养的还有牛、羊、马、猪等动物。浙江余姚河姆渡新石器时期遗址出土的陶猪，其形象已与野猪有了很大的差别。

动物的骨头被人们发现是一种新的工具材料。骨头有着不同的硬度、大小，长短、粗细，可以被充分利用制成不同的器具，如骨针。

动物骨头表面是一种硬质的材料，经过耐心打磨，可以制成纤细的骨针。而骨针中的针孔，由于石器时期的钻孔技术水平，已经不成问题。有骨针，必然有线。如果有了绳子的搓制经验，线的出现也就不会成为问题，只要将制绳子的材料换成兽皮上的柔软兽毛即可。毛线或麻线的搓制、线绳的产生会为服饰的形成提供保证。

有了毛线和骨针就可以轻易地将两块或若干块兽皮连缀在一起，完全按照人的身高来缝制，以适应人的社会生活需要。缝制的兽皮衣饰，成为原始先民御寒防晒的衣袍，同时因衣袍的制式不同，往往也会成为不同部落的标志。

骨针对衣裳的装饰作用也有着特殊意义，衣饰中的功能也会增加，形成部落性标志的花饰也会出现。因而服饰文化的出现，不仅仅是御寒防晒的衣袍功能。

更重要的是骨针技术的运用，对于人手指功能的具体开发，有重要的进化意义。由于石器时期人们长期捕获和采集的劳动，手一直是作为一种重体力的强度劳作工具被利用，而骨针的出现，使人类手指的灵活性上有

了明显提高的可能，从而促进脑智力的发育和提高。

骨针的出现，还有可能出现一些职业分工的变化，一部分年老的女性会从事缝制劳作，青壮年女性从事制陶业，而男性会专心从事农耕或狩猎。这是一个社会分工合作的进步契机。有时，一个小小的设计发明，会如多米诺骨牌一样，一处改变，而导致全面的变化。

二、蚕桑

中国原始先民对蚕桑的认识和驯养知识，是缘于农耕定居生活的结果。

蚕丝的产生本是一种自然界的现象，从野生到家养的过程，是一项非常重大的发现。这种发现得力于定居的平稳生活，导致对周围事物的细致观察而获得了启发。

桑树本是一种野生的树木，在生长过程中，桑叶受到了野生蚕虫的吞蚀。但是奇妙的是蚕将桑叶作为了主食，却在衍生中吐丝做茧，化虫为蛾，而其生丝绵软柔韧。野蚕本是桑树的害虫，原始先民发现了蚕丝的纤维质，开始了将野生桑蚕驯化家养的过程，并通过对蚕丝漂洗纺织，获得了一种奇异的丝织物品，由此中国社会踏上了一个文明社会的进步历程。

其实养蚕是部落社会生活的实际需要，蚕丝对人们的生活影响，在于改变了茹毛饮血、衣不遮体的荒蛮生活方式，以及兽皮加工服饰的简陋。而纺丝成绢，纺织织布，使丝绸成为一种新的材料，缝制出了衣裳，满足人身体舒适的需要。相传黄帝时已经“垂衣裳”，即改变了以前穿皮毛裙袍时的习惯，出现了制形宽大的上衣下裳。由此，亦因丝绸的发达，使后来的中国大地有了“锦绣中华”的美誉。

由此，种桑成为中国农耕生活的一个组成部分，而桑树、桑林、桑田，也成为一种社会财富。沧海变桑田，成为人们改造自然的心愿，亦是一种历史岁月的流逝，给中华民族以深切的感触。

原始社会项圈

知识链接：女嫫养蚕

中国远古传说中的女嫫养蚕，从另一个角度说明当时女性养蚕的意义。

女嫫是原始先民部落首领黄帝的妻子，她发现并驯养桑蚕，教会了部落的其他人，成为了纺织之母。

三、纺轮

纺轮是一种手工纺线的器具，在新石器时期的遗物中曾有少量的实物发现。如1927年在山西夏县发现的半个蚕茧和石纺轮，亦证明人类蚕桑及纺织知识的运用。

纺轮作为一种纺织工具，是手工业纺织时代不可缺少的工具和技术。纺轮的出现本身包含着一定的设计文化意义。

纺轮一般和拈杆组成纺锤，在纺锤纺麻或葛时，一只手提着拈杆，一只手不停地转动纺轮，将麻或葛的纤维绞成线，等待纤维结到一定的长度时，就会将麻线或葛丝自动缠绕到拈杆上，丝线就会出现。这在新石器时期遗址出土的大量的麻、葛纤维织物残片中得以证明。

纺轮设计是利用转动而导致丝线的螺旋缠绕，形成合股的丝线。纺轮的技术替代了人类用手搓制绳线的单调，而且可以使丝线均匀、连绵不绝，提高了纺织技术，为织布业的发展确立了坚实的基础。

纺轮的技术不仅仅是纺丝线，还可以纺麻线，甚至毛线。1958年在浙江吴兴新石器时期遗址中发现的麻布残片、细麻绳、绢片、丝带等物品，足见纺织技术范围的扩大。而麻布残片的“布”料，是由线到面的复合，经纬麻线的交织，形成了麻布的结果。绢片的纺织要求更高，如其中的绢片经纬线已达到每厘米48根，分布整齐，光滑均匀，可以推想当时的纺织技术水平。

丝带的编织是另一种纺织技术，对于编织纹理的研究分析，而提出了新的要求。

四、编织

纺织的前身应该是编织，在浙江余姚河姆渡遗址中发现大量的苇席残片，其中残存最大的可达1平方米，从上面可以看出编织的技术运用。而发现的绳索中，有粗的直径是1.2厘米，细的是2—3毫米。编织绳索只是一种简单的手艺，而稍后的良渚文化遗址中出现了竹编的席子、箩筐、簸箕、篮子等，编织技术已经十分高明，其中有十字纹、人字纹、梅花眼、辫子口等花样的变化，说明原始先民对编织技术的丰富和发展。

在黄河流域的仰韶文化遗址中出土的苇席，其编织方法既有十字纹、人字纹的简单式样，也有条带式、缠结式、棋盘格纹等复杂的手法。

新石器时期开始大量地使用野生葛、麻等纤维编织

龙山文化青玉戈

成鞋履，纺织成布，也包含了编织篮子一类的生活器具，并且显示出高妙的技术。后来在《诗经·魏风·葛屨》中描述“纠纠葛屨，可以履霜，掺掺女手，可以缝裳”的情景，便是一种生活场景的文学意境。

尤其是渔网的编织，对捕鱼有着重要作用。这时还可以在渔网上加上骨坠子，借以观察鱼群的游动，以伺机捕获，是编织技术在渔猎活动中的运用。

五、饰物

在旧石器时期的北京山顶洞人的生活遗址中，出现过一些饰物，成为一种装饰物品的存在现象。装饰的物品是一种文化观念的形成，并且有了初步的手工制作意义。这种装饰品在后来半坡等地的人类生活遗址中，还频繁出现，成为人们的生活用品。

主要的装饰物是通俗意义上的项链，即用绳子穿上贝壳或彩石，形成链状的饰物，这是人的感官审美发生。但是，这种美感是复杂的，也决不仅仅只是精神方面的价值。

项链的外观有着充分的美感因素，同时也会是个人或部落财富的象征，或许也有着部落的专门标志的意味，甚至还有着一些巫术辟邪的成分。

一件原始人的饰物，从产生的时候即赋予其诸多特殊的含义。这从项链在后来社会生活的发展演变中所起的相同作用，可以得出许多不同的结论。材料的质感也许有了新的变化，但是，其复杂的意义却会越来越丰富，以至成为人们最重要的生活饰物。

从艺术设计的角度看，由饰物到图案的递进只有一步之遥。原始先民的饰物连缀有贝壳、彩石等，这种断断续续的串联，既是秩序与变化的法则的体现，也是色

知识链接：新石器时期的饰物

新石器时期的饰物还有许多头饰、耳饰、颈饰、胸饰、腰饰、肢饰的出现。特别是骨笄、骨梳的大量使用，提生了梳理束发的功能，也使头饰的花纹变化，有着别致的追求。原始先民在身体的许多部位进行积极的装饰，使单调的生活变得五彩缤纷。

彩与线条的装饰观念。因为，在新石器时期的彩陶图案中，二方连续图案的成熟，应与广泛地制作和使用这些饰物有着明确的关系。

在装饰物品中，还有许多牙、骨、蚌、玉石等材料作为装饰物，穿绳佩戴，形成了丰富多彩的饰物特色。这仅仅是最简约的美感，但也是最本质的需求。

第四节 耜与刀

一、农具

石器时期的最初农具有骨耜、骨镰等等。骨头的加工比砾石容易，而骨质农具因形制器的设计意识的形成，引发了木质耒耜的出现，这些都是中华民族农业生产技术诞生的标志。

1. 耒

耒最初就是木棍，是原始先民的农耕工具。木棍的一端被削成了尖锐状，便于插入土地中，于是在木棍的下端绑上横木，以便于用力踩，对付僵硬的土地，尤其是耒在采集植物的根部果实时，容易深入土地中，挖掘出植物根部果实。而耜是耒的进步，耒最初是单齿，木质的耒是与木棒连在一起的，但是单齿的效率低，在翻动大面积的土地时，单齿的缺陷愈来愈明显，于是改进成为双齿，耒冠与木棍脱节，耜冠与木棍成为两部分，通过捆绑连接，最终成为了板状的刃具，称作耜。耒耜联称，即原始先民翻地农耕的基本器具。

2. 耒耜

耒耜是翻土的工具，最初是木质的耒耜，显然木质农具的硬度和韧性不够，于是同时便有石、骨、蚌质的耒耜出现，形状有长方形、桃形等，其中以骨质的耒耜使用最为广泛。但是，骨耜适宜在松软的土地，如沼泽甚至水田中使用，于是骨耜在南方地区得以广泛使用。与骨耜同时的还有蚌耜，即利用大型的河中蚌类的硬壳，制作成为一种农具。蚌壳的硬度比骨耜的硬度强，但是，数量却不如骨耜。蚌壳还可以制成蚌镰，是用来收割稻

穗或谷穗的农具。这样将穗子和谷稻的秆分别收割的方式，在后来的农业社会亦一直保留使用。

骨耜等农具的使用出现，对于器具设计的原理，有着递进的特征，也是生产用具设计制作的一次全面分流。而农具的设计水平提高，粮食的产量也会适当增加，出现了富裕的现象。

良渚文化石耜

骨器中还有专门的食用勺匙，用骨片制成。这在余姚河姆渡遗址可以看到，骨梳、牙梳等器具的出现，还反映原始先民对自身精神意识的提高。

二、箭器

箭器是一种半机械性的具有特殊杀伤力的武器。箭器分为箭头（镞）和箭身（杆）、羽、栝、弓、弦几部分。杆多为木、竹或藤质。羽在箭杆的尾部，多用羽毛装饰，同时起到稳定箭身飞行的作用。栝安置在箭杆的底部，以备使用开弓瞄准时扣弦。

1963年山西朔县曾出土的石箭头，被考古学家证明是距今约28945年前的箭镞，这应该是中国境内最早的弓箭武器的遗存。其石箭镞长2.8厘米，为小燧石片精制而成。

原始人类的知识进步中，弓箭设计思想对后来的生活有着极大影响。这不仅仅是一种武器的产生，而是一种复杂的设计思维的形成。这种由近及远的思维方式，通过自然和人力的对比，在器具设计中得以体现。

推测箭器原理形成应是用绳索弹出石块，击中猎物的原理，进一步的出处还有类似“流星锤”一类的武器，即将石块用绳索的一端绑结，通过将石块仍出，由联结的绳索控制收放，获得远距离打击对方的作用。当然最初的起点仍然是石块的投掷。

流星锤的抛扔，与弓箭的弹射毕竟不同。拉开弓，张开弦，积蓄力量，瞄准目标，弹力是由一种传动的能量，将人力转移到弓弦上，而弓弦的反弹力，把箭迅猛地射到野兽的身上，获得事半功倍的效果。弓弦的张力是箭器威力的基础，而人力又是弓弦张力的证明，最终箭身飞出，目标中靶。

因此，张力越大，射程越远，杀伤力越强。因为箭头飞射的准确高和速度，要远远比抛扔的武器高，于是自身也更安全。

所以原始人类很快将狩猎中抛掷石块的经验，加以改进，利用树枝水分未尽时木质的弹性，将石头弹出的经验原理，以藤条或兽皮条与有弹力的光滑的树枝绑连一起，形成了弓，用石质或骨质做成箭镞，与木条连接，成为了箭。

于是，一个标志着人类想象力的武器，就出现了。弓箭是人类以其思想智慧与大自然搏斗的开始。弓箭成

知识链接：设计和制作箭器的意义

设计和制作箭器，是原始人类想象力的重大突破。原始先民制作的弓身仅仅是树枝或竹条，用植物纤维绳子、动物皮条或动物筋作为弓弦，箭镞也只是石质、骨质或角质的，但是，弓箭却使人类的生产力水平提高。箭器在狩猎、捕鱼活动和部落战争中产生了很大的威力。

马家窑文化彩陶瓶

为了人类积极进攻的重要手段，也是一种安全保护自己的方式。

此后漫长的岁月中，弓箭与战争息息相关，弓箭的威力必然作为冷兵器的首选。

三、刀矛

刀矛的大量出现，除了生产狩猎的作用之外，亦是一种战争的利器。

旧石器时期晚期开始出现了制刀，是削刮器、砍砸器的良性发展。刀具的意义不仅仅有着农耕生产的作用，而且有着战争厮杀中的武器作用。而新石器时期的刀具磨制水平已经出现了骨刀、蚌刀、石刀。

制刀是将锋利的石片镶嵌在骨柄中，成为一种复合材料的工具或武器。这种技术在匕首中的运用，已在新

石器时期遗址中多处出现,不但有石、骨、玉、角、陶等材料出现,亦有骨石复合型,如马家窑文化中有石刃骨身的匕首,就是将燧石片用胶质粘在骨身两边的凹槽中。此时,陶质的刀具已经可以成为独立的器具。

刀具与其他器具比较,便于携带和使用,是狩猎、战争、饮食、劳作不可缺少的器具。原始先民的刀具设计意识,已经为刀具的充分发展奠定了基础。如果说刀具是一种多样性的功能制作,那么,矛肯定是一种武器。矛与耒同工而异曲。但是,矛很快就将木柄和锐利的尖矛结合在一起,这其中有木矛、石矛、角矛的不同使用。矛是一种加长的武器,可以与对方保持一定的距离,而不被对方近距离伤害,可以戳、挑、扫、打、掷,八面威风,威力无比。

新石器时期晚期已经开始制铜,并进入了一段石铜并用的时代。如马家窑文化遗址中出现了青铜刀,与同时代的石刀骨刀形制相似,仍然作为一种生活用品。生活意识的提高对器具设计有着明显的推进作用,也使刀、矛成为生产必备的武器和工具。

四、贝币

新石器时期开始出现了贝币,即贝壳成为一种交换的货币。1973年以来,在青海东部地区的马家窑文化遗址中陆续出现了许多海贝和石贝。其中海贝作为一种稀

有的物品,在一定时间内,成为了相对稳定的特殊商品。

但是,作为货币意义的贝币,实际上是一种商品交易观念的萌生。中国社会在新石器时期晚期,出现了由物物交换的商业活动,转化为以贝币作为象征的等价交换,是社会结构出现重大变化的前提。社会商品的流通量大,货币成为衡量其他商品的尺度,固定地成为了特殊商品,并从一般商品中脱离出来。

同时,货币的出现,也说明先民对计数的概念确立。计数的明确性,说明了原始先民对数和量开始有了一定的认识。他们逐渐改变了物物交换的原始商品观念,开始了货币价值的交换行为。

传说黄帝时已有“衡、量、度、亩、数”的“五量”观念,对于设计文化的确立有着积极的作用。原始先民的智慧提升,以及对技术思维的发展,是通过确定数量、明晰物品的价值观念而展开的,标志着经济意识的萌生。

知识链接：贝壳与贝币

贝壳本是一种水族类的生物外衣。贝壳坚硬光洁,具有持久坚固的品质。因此,贝壳作为贝币是缘于它的轻盈坚固、永不变形、穿孔携带的特点。其中,作为装饰物的意义也长期存在于财富的象征之中。

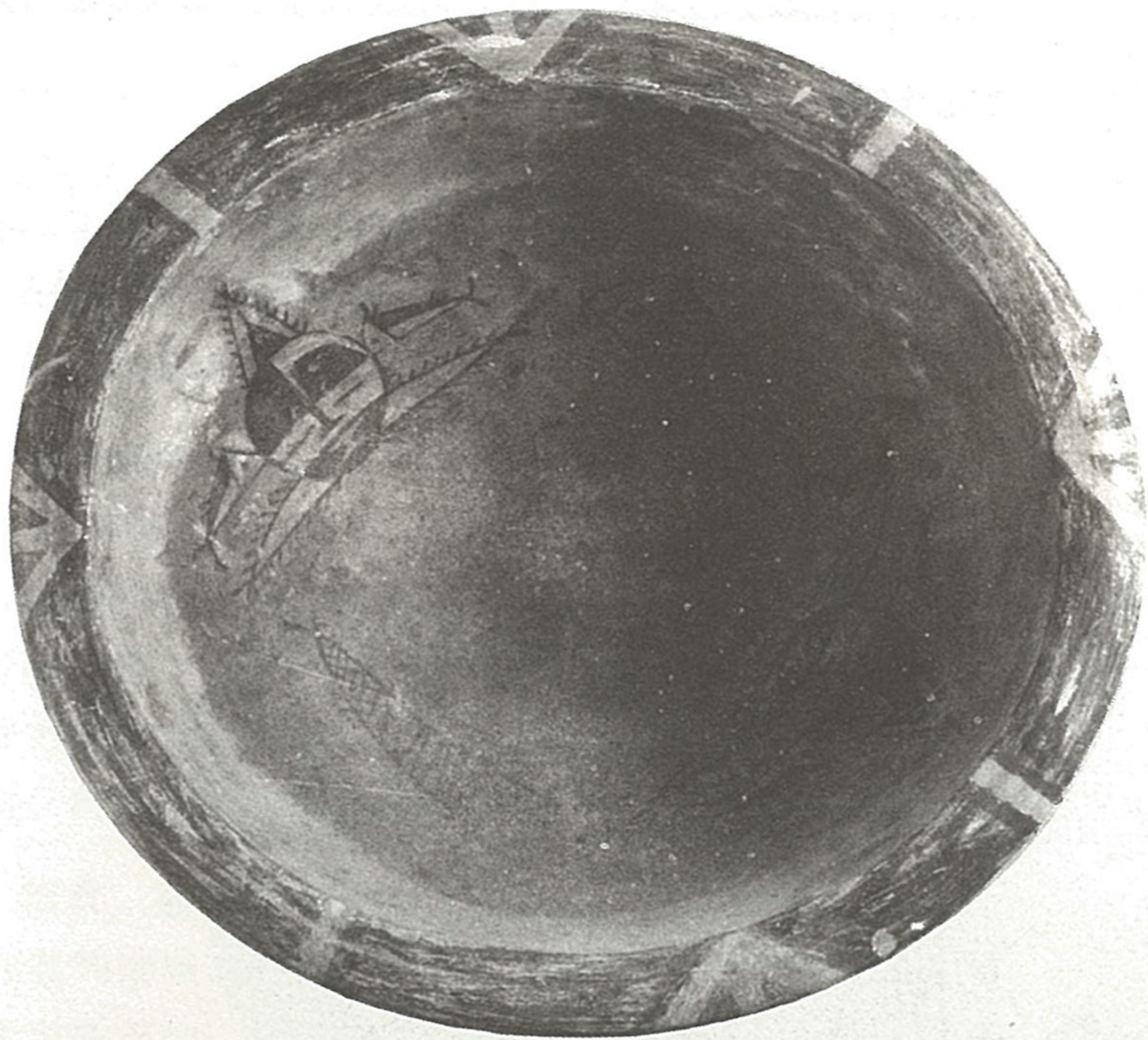

舞蹈纹彩陶盆

第五节 筑与居

一、建筑

建筑的起源是人类生活空间的拓展和保障，这是一种人类精神张扬的物化体现。原始先民从山地洞穴中走出，来到广袤的平原，往往会选择背依森林、面临河水的地方居住。中国新石器时期最适宜的居住地便是黄河流域。

半坡彩陶盆

建筑是人居住的地方，安全便是首位考虑的因素。安全因素除了避免野兽的攻击，还有气候温度的变化、建筑材料的构架使用等问题。

1. 建筑样式

半地穴式这种主要的建筑样式的出现，正是西安半

坡的新石器时期原始先民利用了这里得天独厚的条件，发挥想象力和创造力的结果。正如浙江余姚河姆渡文化时期的干栏式结构的建筑样式，适应南方潮湿的地理条件一样，建筑的出现最初首先是因地制宜的。

2. 物质材料

建筑的第二个条件是物质的力量。任何建筑出现，都是一种具体的物化形态，而这种物化形态是建立在物质力量的基础上的。对于木头草藤泥土的使用，是仰韶文化建筑最具体的方式，这些材料被物化的过程，就是建筑的物质力量的体现。

3. 文化选择

建筑萌生的第三个条件是文化的选择。部落的人群对周围环境有了充分的认识，包括对自然阳光、地形方位、草木河流、周边部落关系等方面的选择，借助于自然的条件，完成部落的凝聚力量。

中国人的地理方位感，首先是从建筑开始的，而方位决定着建筑的结构，南面就是一种正方向的所在。中国地处北半球，人类生活所需的阳光本是一种自然的能源和力量。自然的变化昭示着人生的经验，于是，面南而居就成为中国建筑的方位意识。

西安半坡建筑以穴居的方式构造，洞穴的深浅不同，以半地穴式的样式居多。在南方，建筑结构以浙江余姚河姆渡遗址出土的干栏式建筑结构为主。

长江流域在当时多属沼泽潮湿之地，穴居式的建筑结构是不可能出现的。而原始先民为了生存，看到良禽择木，依树而居的自然启示，“构木为巢，以避群害”，

仰韶文化半坡遗址

这是一种自然选择的构筑方式。

二、村落

由规模部落群居形成了村落，并开始具有公共生存的意识，出现了祭祀或聚会的场所，成为一个集体的团结象征，以适应原始先民部落结构的稳定形态。

村落周围有壕沟环绕，一般都会有深沟或河流作为

防卫保护，以防止野兽和其他部落的袭击。

村落的扩大是出现城堡。考古学资料证明，公元前3000年前后的仰韶文化晚期的郑州西山城址是最早的遗存，其城墙尚残存少许，是用方块板筑法夯筑，现存最高处还有约3米高的城墙。

城堡的出现，使技术职业的专门化成为可能。如制陶、琢玉、纺织、冶金等行业与农业开始剥离，逐渐出现了手工业设计意义的劳作，器具的设计和生有明显的进步。

同时，城堡成为了权力中心。社会生活因为物质财富的集聚和分流，出现了不同阶层的部落人群，预示着一个新时期的到来。“邑”的形态逐渐出现，成为了宗族的居住地。

需求就是器具设计的动力。狩猎、游牧、采集、农耕等生产生活方式的演变，对器具提出不同的需求，而器具的制作类型也日渐丰富，对生活方式产生了极大的影响。原始先民的知识是在大量的生活生产实践中获得的。其每一个知识经验的获得，必然要付出巨大的代价，但是不屈不挠的精神意志鼓舞着生活的步伐，器具设计的类型也一天天丰富起来。

第六节 炎与黄

一、神话

中国古老的传说中，中华民族的始祖是女娲和伏羲，尤其是女娲，女娲抟土造人的传说，深刻地影响着后世的中国人，这里包含着对母性的心理崇敬。

传说是一种文化的基本说法，必然包含着某种美化和夸张的叙事方式。传说是人的精神因素的寄托，亦包含着一个部落、一个民族的文化知识的伸延。这种传播的过程，又因场景转化而改变着叙述的重心。于是，传

说又是一种文化氛围的营造，凝聚着一个民族的生发心理，影响着世世代代的历程。

原始先民的部落酋长多是英武骁勇、见识广博、纵横驰骋的人物，往往会成为一个部落初期的知识掌握者，虽然水平很低，但是对气候、地形、野兽、植物、河流等现象的判断，应该有着超乎一般人的智力。其中，对生产工具的认识和经验，同样表达出对技术应用的思考，这种观念也是人与自然的长期的对峙、磨合中，形成的

軒轅黃帝造像

一种思想力量。当一个部落的成熟和壮大时，必然会引起周围的部落聚集，而部落之间的联合与协作、敌对与厮杀的过程，也都不同程度地推动着文明的进程。

“黄帝之时，以玉为兵。”（《越绝书·卷11》）首先，对于人类而言，设计思想和技术的根本是实用。一块石头或者一条木棒，对于一个使用者来说，好用是主要目的，好用即实用。在使用过程中消灭对方的同时，还要有保护自己的作用。

为了消灭对方，就必须将器具的重量、形状、大小，保持在适度的范围内，以达到有效的目的。为了保护自己，就需要改造或设计器具的结构，比如将石块和木棒的捆扎联结，避免自己受到直接的伤害。选择的目的是设计制作出一种得心应手的器具。

《史记》中有“舜耕历山，历山之人皆让畔；渔雷泽，雷泽上人皆让居；陶河滨，河滨器皆不苦窳”的记载，说明舜的感召意义以及对于陶器制作的精致，获得了周

伏羲女媧造像

围人们的称赞。其次，原始先民的设计思想也包含了象征的意味，即器具中“意”的含义。设计的本意是使用，但是，在漫长的使用过程中，一种器具往往呈现出本质的意味，即器具的文化象征作用。因为，作为人的工具，也不仅仅是一次使用的过程，在漫长的生活中，器具的寿命不仅仅是结实耐用，还形成人对物的眷恋和某些特殊的意义。

一种器具在生产生活的需要之余，还会表现出固有的文化特征。也许原始先民的文化知识的简单，不足以达到后来的文化质量，但是，作为器具的设计本身，必然包含着象征的成分。

部落文明的形成，在对生死的恐惧和认识基础上，产生祖先崇拜的风俗，这是许多民族共有的文化特征。在祭祀活动中借助神灵保佑，是部落和个人的一种极大的精神安慰。黄河流域的中华民族对于巫的认识，很快分流转化为“易”或“医”，前者是宇宙万物运行的规律，而后者则是生命存在的保护。

知识链接：“神荼”“郁垒”

传说黄帝时，史皇作图画，画过蚩尤，并把“神荼”“郁垒”画在桃木板上，以御鬼神。传说神荼郁垒是治服恶鬼的神，若有恶鬼，用苇索捕之，以喂老虎。这是中国最早的门神。门神是一种象征，对于人的精神意义有着吉祥美满、辟邪攘凶的象征作用，提升了人们的精神价值。

二、造字

黄帝时史官仓颉开始编纂造字，规范了汉字的最初含意。由于社会生活的日渐丰富，人们在日常交流中，相互记事会意，必然有一些符号化的规律，而天降大任于仓颉，收集整理，删繁就简，象形会意，使中华民族文明起源有了文字的创造设计。虽然仓颉造字仅仅是一种传说，但是却为后来的文字发展，奠定了坚实的基础。因此，史称仓颉是中国文字的始祖。“昔苍（仓）颉作书，

仓颉造像

天雨粟，鬼夜哭”（《淮南子·本经训》），说明人类的觉悟对文化的创造，是一件惊天动地的事情。

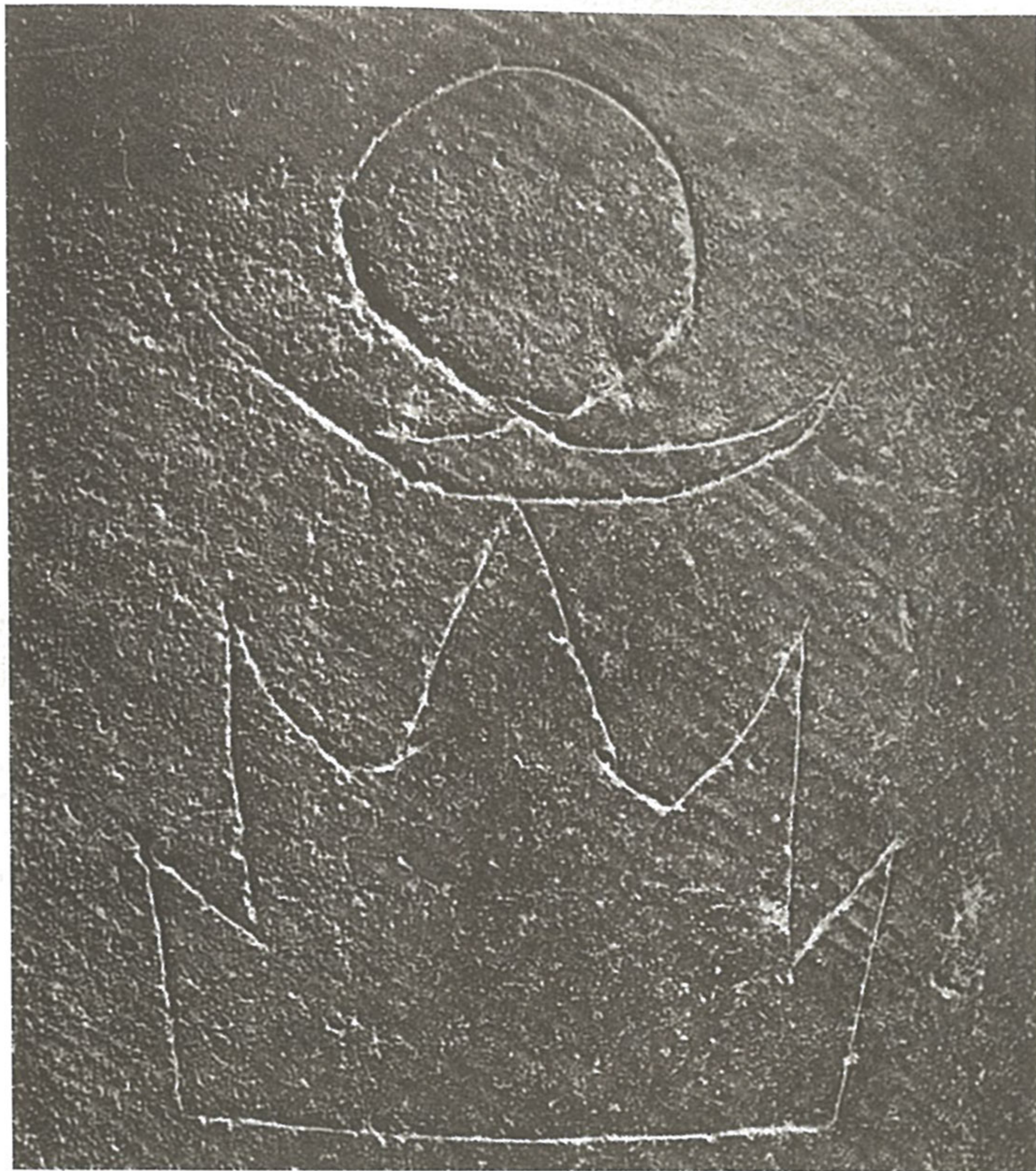
新石器时期的彩陶绘制，应该出现了类似毛笔的“笔”。从彩陶器皿的形象化图案看来，笔的作用是非常大的，其间的勾线、平涂、点画，如果没有软性的“毛笔”，诸多的精彩纷呈的图案是根本无法绘制出来的。由于至今没有出土新石器时期的毛笔，这仅仅作为一种推想。但是，在1973年临潼姜寨遗址中，出现过一些绘制工具，其中有石砚、石砚棒以及矿物质的黑色颜料，应该说这是墨砚的远祖，因此，笔的概念和运用应该出现在这个时期。

三、龙凤

在中华民族的精神崇拜形象“龙”与“凤”的形成中，有着积极的特殊的意义。甲骨文中已有了“龙”、“凤”的字样，但是，在龙凤形象的演绎中，后人不断地赋予许多象征意义。

1. 龙

是一种综合的神圣之物。鱼、蛇、蜥蜴、鹿、马、猪等动物形象的汇聚，在后来不同的历史时期中，有着不同的演绎和变化。龙是一种水族与飞禽统一的灵虫，上天入地，腾云驾雾，威武雄壮，代表着权威的力量。

原始文字

知识链接：早期文献里的“龙”与“凤”

《易经》中的“云从龙”“飞龙在天”，是将龙代表上天，与云霞、雨水关联。而《易经》中的“有凤来仪”、《诗经》中的“凤凰于飞”、《楚辞》中的“鸾鸟凤凰，日已远兮”的记载，使凤凰与美好祈望关联。而《山海经》中的“五彩而文，名曰凤皇，首文曰德，翼文曰义，背文曰礼，膺文曰仁，腹文曰信。是鸟也，饮食自然，自歌自舞，见则天下安宁”的生动叙述，更是对凤凰的寓意有着丰富的证明。

红陶鬲

2. 凤

凤是一种神鸟，为百鸟之王。凤凰合称，凤为雄，凰为雌。凤凰是综合了灵鹫、野雉、孔雀、鸚鵡、鸡一类的特征，美丽高贵，有着富贵吉祥的意义。

龙凤的寓意后来可以延伸许多中国文化的分类，似乎成为权威与平民、上天与人间、男性与女性、尊贵与美好、北方与南方等诸多意义的演绎，但是与龙凤的原始神性关系已经不大，并发展为龙凤呈祥、龙袍凤冠，甚至游龙戏凤的多义语境。

在红山文化时期曾发现有龙的祭祀积石，反映了北方民族的精神意识的高扬。作为原始文化的龙凤，在商代的玉器上是一种矫健英武的姿态，而神话中的萧史吹箫引凤，与弄玉升天的故事亦有反抗封建专制的意义。演绎出的鲤鱼跳龙门更是一种人生的挑战。龙凤的形象是一种精神的象征，是华夏神州诸多民族文化的完整综合呈现。

黑陶尊

思考练习题

1. 明清园林的意义是什么？
2. 晚清工业技术与设计的关系是什么？