

中国古代艺术设计中的法则与脉络

张珏琳

泰国格乐大学 泰国曼谷 10700

摘要：中国古代艺术设计是中华民族文化宝库中的瑰宝，其独特的审美观念、设计法则和艺术表现形式，不仅体现了古代工匠的智慧和技艺，也反映了当时社会的文化背景和审美趣味。本文旨在探讨中国古代艺术设计中的基本法则与脉络，分析其不同历史时期的发展变化，并揭示其背后的文化内涵。

关键词：中国古代艺术设计；法则；脉络

引言

中国古代设计是中华历史和文化遗产的重要影响，其所蕴含的丰富的历史信息与文化价值是现代所无法比拟的，是一个民族的智慧与创意，也是一个国家的文化软实力。随着冶金技术和陶瓷技术的进步，其在材质、技术等方面都有了很大的进步，已有了自己独特的设计风格与制作工艺。

一、中国古代设计的重要性

(一) 设计初始就是祖先智慧的结晶

中国古代设计是当今世界上少有的保留下来的古老文明，其中蕴涵着很多其他民族难以企及的人文智慧。五千年的历史长河，在这块辽阔的大地上，孕育出了许多中国设计，其独特且富含魅力。中国古代设备在悠久的历史进程中，从物质到精神到心灵的三个层次，不断地满足着中国人民的物质与精神需要，成为了一个不可缺少的重要组成部分。石器时代的器具，还尚且称不上艺术，只不过是为了满足远古人类的生活与打猎的需要；陶器时代的原始陶器，其造型简洁，颜色朴素，是中国古代艺术的雏形。在商周时期，礼乐文化、青铜工艺、祀礼仪等方面都有很大的发展。随着社会经济的发展，人们生活水平的不断提高，人们越来越重视精神层面的享受。中国古代设计是按照马斯洛的需要水平论发展与改变的，是一个完整的中国发展历程的缩影。

中国古代的艺术，兴于诗，立于礼，成于乐。唐朝时中国古代经济达到顶峰，中国艺术中蕴藏的能量也在这期间迸发，天街出现万国来朝的盛况，唐朝百姓的精神世界也是前所未有的富足，诗歌作为新颖的艺术表达形式兴起。中国自古以礼仪之邦闻名于世，“礼”贯穿

中国历朝，在中国从古至今的文化艺术中具有举足轻重的地位，中国独特的礼仪制度是历朝更迭但延续不断的基础，这些礼仪制度在今天虽然有些被历史所淘汰割舍，但在以往大部分朝代都是领先于世界的，让中华民族这头雄狮昂首屹立于世界之林。中国古代的艺术在曲折的覆灭与重生中不断螺旋发展，在历史长河中不断遭受洗涤提炼，经过了长期的历史检验，这才形成如今的中华民族的文化盛宴，它们是无数祖先鲜血与智慧的结晶^[1]。

(二) 古代设计是民族自信的载体

每个简单的文物背后都有一段不易的故事。文物承载了古代人民天地万物的思维，承载了中华上下五千年来的文化信赖。中国古代茶器，无论是圆形，还是方形，大到皇宫，小到日常茶盏，都是古人崇尚的“天圆地方”的理念，也是中华民族自古对世间一切事物的崇敬之心。虽然中华民族改朝换代，但是龙却始终是中华民族“图腾”，在古代文化和艺术作品中占有重要地位。中国龙雕塑无时无刻不在提醒着我们：“中华民族是龙的传人”，古代时期的“龙”文化曾有过极其繁盛的发展^[2]。中国二十四节气包含了中国古代哲学思想的许多内容。古代的哲学认为世间的一切都是由阴阳二极而生的。阴阳是中国古代玄学的典型象征，但又能灵活地推演天地万物间的各种联系。其中蕴涵着深奥的哲理，对自然界、社会中的很多现象都能作出简单的说明。这两种古老的哲学在西方哲学出现之前领先几百年。

二、中国古代艺术设计的基本法则

(一) 技术与艺术的统一

中国思想和文化的发展是迅速的，甚至快于造物工艺的更新迭代。早在春秋战国时期百家思想就井喷式迸发，而在造物工艺仍徘徊在青铜器皿时代。思想与文化

方面出现了百家争鸣的文化盛况，这为后续朝代的艺术发展奠定了深厚的思想基础，中国古代设计普遍达到了技术与艺术的高度统一。《考工记》定义了优良器物所应具有的特质，“天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者然后可以为良”，这是一种系统论的造物观，简而言之也就是优良的器物应该是技术与艺术的高度统一。秦朝时期的弩箭制作工艺闻名古今，秦弩高超的组装工艺让人赞叹不已，简单的一支秦箭精妙地进行了两次设计，箭头需要有足够的韧性，箭镞需要十分坚硬，它们用处不尽相同，所以在设计加工过程中要控制不同的铅含量。这种对技术和艺术的高度重视贯穿于中国古代的各个历史时期。同样说来，汉代的丝绸之路不仅是一条贸易路线，也是文化和技术交流的通道，促进了东西方文明的互动。唐代的瓷器制作技术达到了顶峰，其精美的工艺和艺术价值使中国瓷器享誉世界。宋代的书画艺术和园林设计更是将技术和艺术的结合推向了新的高度，影响了后世的艺术发展。

（二）丰富的寓意

中华文化博大精深，古代文人雅士们的智慧是多元且丰富的，从秦朝的“焚书坑儒”到汉武帝的“罢黜百家，独尊儒术”，中华文化的发展使中国古代设计也承载着丰富的寓意。正如前文所述，中国古代设计中蕴藏着古人对待天地万物与为人之道的思想。汉代的大雁充当人们的信使，也寓意爱情的生死不渝，将远方的思念传达给意中人；汉代油灯的创新设计将鱼与大雁的形象实用化，为普通的油灯赋予了感性的精神价值。古诗中常用的托物言志手法也是古人感性表达的典型表现，相比于中国的寄情于物，西方世界的艺术表达更偏向于平白直抒，中国的古代艺术普遍更加注重意象的感性表达。例如，中国的绘画不像西方那么极致追求形似，而更加侧重于以形写神，寥寥几笔巧妙表现出画作的神韵^[1]。

三、中国古代设计发展脉络

（一）先秦时期

在先秦时期，即中国历史上从远古时代到秦朝统一六国之前的这一段漫长历史时期，中国古代艺术设计的典型代表是青铜器。这些青铜器的造型庄重、纹饰繁复，不仅展示了当时社会的等级制度，还反映了宗教信仰的深远影响。例如，商代的青铜器，其设计法则强调对称和均衡，纹饰多为兽面纹、云雷纹等，这些纹饰不仅具有装饰性，还蕴含着深厚的文化意义和象征意义。商代的青铜器，如鼎、簋、尊等，不仅在造型上追求庄

重和威严，而且在纹饰上也力求繁复和精美。这些纹饰不仅具有装饰性，还蕴含着深厚的文化意义和象征意义。例如，兽面纹通常被认为是守护神的象征，而云雷纹则象征着天上的云雷，这些纹饰的使用反映了当时人们对自然和神灵的敬畏之情^[4]。此外，青铜器上的铭文也记录了当时的历史事件和社会状况，为我们研究先秦时期的历史提供了重要的实物资料。

（二）唐宋时期

在唐宋时期，中国古代的艺术设计达到了一个前所未有的高峰。唐代的艺术设计以其恢弘大气、色彩斑斓而著称于世，而宋代则以其简约、清新、注重细节而闻名遐迩。在这一时期，无论是建筑、陶瓷还是织物，无不体现出一种盛世的繁荣与自信。例如，唐代的宫殿建筑群，以其宏伟的规模和精美的装饰，展现了唐代帝王的威严与富贵，令人叹为观止。与此同时，宋代的艺术设计则追求一种更为内敛和精致的美。宋代的瓷器，以其简约的线条和淡雅的色彩，体现了宋代文人追求自然、崇尚简约的审美情趣。这些瓷器不仅在造型上独具匠心，而且在釉色和纹饰上也别具一格，令人爱不释手。

在这一时期，艺术设计的创新和变革也十分显著。唐代绘画和书法艺术达到了前所未有的高度，如唐代的山水画，不仅在技法上有所突破，更在艺术表现上追求意境与情感的传达。画家们通过对自然山水的描绘，传达出一种超越现实的意境，使观者仿佛置身于一个宁静而深远的世界。宋代的绘画则更加注重写实与细节的刻画，如宋代的花鸟画，以其精细的笔触和生动的描绘，展现了自然界中的生机与活力。画家们通过对花鸟的细致观察和描绘，捕捉到了自然界中最微妙的瞬间，使画面充满了生动的气息。书法是中国古代艺术的另一道独特风景，初唐的书法大师欧阳询在其代表作《九成宫醴泉铭》中生动诠释了初唐的艺术风格，该书法大作延续晋人王羲之的书法风格，方正端庄，充满劲道且秀媚有余，刚健粗犷中不失细腻巧劲，俨然一位端庄的意气书生跃然纸上。

此外，唐宋时期的艺术设计还深受当时社会文化背景的影响。唐代的开放与包容使得外来文化得以融入，从而丰富了本土艺术设计的内涵。唐代的艺术家们不仅吸收了中原文化的精髓，还借鉴了西域以及印度等地的艺术元素，使得唐代的艺术设计更加多元化和国际化。而宋代则在儒家思想的影响下，强调文人精神与道德修养，这在艺术设计中表现为对自然美的追求和对生活细

节的关注。宋代的文人画家们通过对自然景物的描绘，传达出一种超然物外的意境，使观者能够感受到一种宁静与和谐之美。同时，宋代的艺术设计也注重实用性与美观性的结合，使得日常生活中的器物不仅具有实用功能，还具有很高的艺术价值^[5]。

（三）明清时期

中国艺术在明清之际，既有其自身的特点，也有其细微的现代特色。这一时期，在所有的艺术表达领域，尤其是家居设计，绘画，陶瓷，酒具等，都有很大的发展。明式家具的简约风格，优美的曲线，对称的造型，深刻地影响着现代家具设计。明初，儒家思想由理学向儒学转变，梅花、兰花、竹、菊等纹样在明代得到了广泛的应用，并产生了深远的影响。明式家具不仅讲究美观、实用、精巧、典雅，更以紫檀、桃花心木等硬木为材料，精心雕琢而成。明清家具以“儒”为本，以雕刻、绘画、镶嵌为主要表现手法，反映出时代的美学特征和文化底蕴。从绘画上看，明朝继承了元代文人画的传统，注重画家的个人表现与文学精神，创作出一种清新雅致的画风。在此基础上清代绘画又有了长足的发展，形成了以画风奇异、用色豪放为特色的“扬州八怪”等代表画家，同时，也体现出区域意识的崛起、对传统题材的创造性阐释等现代性特点^[6]。明代是陶艺发展的高峰，其中尤以景德镇的青花、斗彩瓷器最具盛名，其制作技术之高超、色泽之美，在这一基础之上，又有了新的发展，如粉漆、珐琅等，体现了我国陶艺的革新与多样化。明清两代，酒具造型、工艺、用料、样式都有了很大提高。明朝的酒具种类繁多，造型优美。清代酒具的造型更加注重实用与美观，出现了抱壶、梅花瓶等较为普遍的形制。另外，到了明清，玉壶以其优美的造型和精美的纹饰，展现出了高超的玉雕技艺。玉玛瑙酒具除了制作精美外，还表现出当时社会对于名贵原料的追求与运用，显示出明清贵金冶炼工艺的发达程度。从整体上看，中国艺术在明、清两代既承其势，又有其自身的特点，影响着世人后代^[7]。

四、古代设计在当代创新转化的困境与展望

中国古代设计有着悠久的历史和丰富的内涵，对人民今天的研究是非常有价值的。我国非物质文化遗产种

类繁多，有的对人民生产、生活起着重要作用，有的却处于濒危状态；我国目前对物质文化遗产的关注程度较高，文物不仅是国家重点保护对象，而且还有很大的收藏价值。虽然考古发掘出了不少珍贵的文物，但是很多文物的制作工艺并不能精确地记载在史料中，而近代的研究又很难精确地还原。很多制作工艺已经失传，要想探究其中的奥秘，并且对其进行全面改良，是一件非常困难的事情。中国古代设计制作工艺是一笔宝贵的财富，对制作工艺的研究仍任重而道远。另外，随着互联网的快速发展，世界的物质、财富、文化和思想急速交融。文化的跨界交流总体向好，我们能够在跨文化交流中与不同国家的种族在各方面取长补短。但是，外来文化在丰富人们精神生活的同时，也对本土传统文化、艺术产生了冲击。

结束语

综上所述，中国古代设计凝聚了中国人的智慧和巨大的潜能，也是我国民族自信心的一个重要支柱。在中国文明发展史上，其起着无可替代的作用。但是，中国古代设计在继承与发展过程中还存在着许多问题与难题，亟待我们大家一起去探讨与解决。

参考文献

- [1] 刘彦辛, 牟磊. 中国古代的青铜器纹样在当代平面设计中的运用 [J]. 艺术大观, 2022, (25): 70-72.
- [2] 王旭. 浅谈中国古代造物活动中的功能之美 [J]. 今古文创, 2022, (23): 90-92.
- [3] 徐黎明. 中国传统文化中的建筑艺术设计 [J]. 居舍, 2022, (10): 153-155.
- [4] 张南. 中国古代空间观与传统艺术的空间构型 [J]. 江西社会科学, 2022, 42 (03): 198-205.
- [5] 王诗雨. 中国古代艺术时空的结构属性及当代意义 [J]. 南通大学学报 (社会科学版), 2022, 38 (02): 66-72.
- [6] 王诗雨. 论中国古代艺术时空之“光景”意识 [J]. 学术探索, 2022, (02): 116-124.
- [7] 赵岩. 论中国古代工艺美术对当代艺术设计的启示 [J]. 美术文献, 2021, (02): 134-135.