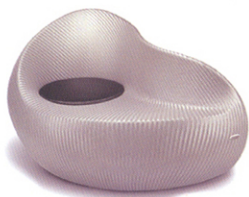

中国民族艺术设计

DESIGN

苗延荣 编著

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

“十一五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

中国民族艺术设计

苗延荣 编著

王春涛教授惠荐

苗延荣

二〇一〇年九月十六日

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

辽宁科学技术出版社

沈阳

图书在版编目(CIP)数据

中国民族艺术设计 / 苗延荣编著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2010.2

“十一五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

ISBN 978-7-5381-6269-1

I. ①中… II. ①苗… III. ①民间工艺—工艺美术—设计—高等学校—教材 IV. ①J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 011531 号

出版发行: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁科学技术出版社

(地址:沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编:110003)

印刷者:北京蓝图印刷有限公司

经销者:各地新华书店

幅面尺寸:185mm×260mm

印 张:7.5

字 数:200 千字

出版时间:2010 年 2 月第 1 版

印刷时间:2010 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑:孙亚娟

封面设计:吴 娜

版式设计:北京广联信达文化发展有限公司

责任校对:侯立萍

书 号:ISBN 978-7-5381-6269-1

定 价:35.00 元

联系电话:024-23284376 010-88382455

邮购热线:024-23284502 010-88384660

E-mail:sdlk_book@163.com

http://www.book-age.com

本书网址:www.lnkj.cn/uri.sh/6269

前 言

在经济全球化深入发展的今天，具有民族风格的自主设计和具有自主品牌的产品，已成为在国际市场竞争中取胜的前提和关键。提升自主设计能力和自创品牌的能力，已成为提升国家经济竞争力之关键所在。一个国家的设计水平和设计文化已成为其国家软实力的重要组成部分。所以，世界上很多国家和地区都在大力弘扬具有自己民族风格的设计文化，努力发展自己国家（地区）的民族艺术设计。

中国民族艺术设计的历史源远流长，曾经取得过显赫而非凡的成就，在世界艺术设计史上占有重要地位。中国民族艺术设计在许多方面（如陶瓷设计、家具设计等）都曾对西方设计的发展产生过深远的影响。中国人的设计理念和设计思维方式，经过历代思想家、理论家的归纳和总结，已成为中国民族传统文化的重要组成部分。要发展民族艺术设计，一方面必须深入挖掘民族传统文化的源头活水，认真传承民族传统文化的精髓，另一方面要善于将中国民族文化符号改造成符合时代精神的现代设计元素，以顺应历史的发展和时代的进步。因此，作为一个以发展民族艺术设计为己任的设计师，不仅要认真学习和把握中国民族传统文化的精髓，而且要善于在民族风格和时代精神相融合的过程中很好地传达中国民族传统文化的丰富内涵。为了适应民族艺术设计人才的这种培养要求，一些高等院校面向艺术设计、工业设计等专业的本科生开设了《民族艺术设计》课程。本书就是为了适应该课程的教学需要而编写的。全书内容共分为四章：第一章主要阐述中国民族艺术设计与中国传统文化的关系，重点介绍对民族艺术设计具有重要影响的中国传统哲学和传统美学的相关内容；第二章介绍中国民族艺术设计所应遵循的基本原则，并针对若干较为典型的案例进行了分析，以帮助读者更好地理解 and 把握这些基本原则；第三章介绍中国民族艺术设计常用的设计元素，以便让读者对于那些最能体现中国民族风格和特色的“文化符号”有一个基本的了解；第四章为中国民族艺术设计课题训练，通过对基本设计方法的介绍和一些设计课题的实际训练，使读者有机会将所学知识融会贯通，并将中国民族的设计理念、设计思维方式和传统文化元素灵活地融入到现代设计中去，以培养和锻炼从事民族艺术设计的实践能力。

本书力求在内容上做到理论联系实际，在语言上做到深入浅出，在形式上做到图文并茂，以使本书既适合于课堂教学，也适合于读者自学。本书不但可作为大学本科《民族艺术设计》课程的教科书，而且可供相关专业的硕士研究生和设计人员参考。

中国民族艺术设计虽然具有悠久而光辉的历史，但作为一个学科的建立却仅有短短几十年时间。目前，涉及该领域的较为全面、系统的著述偏少，而适用于本科教学的教材则更加缺乏。在本书的编写过程中，首先遇到的一个问题是如何构建该教材的知识体系和内容框架，作者曾参阅了大量的文献资料，但遗憾的是并未能从中找到可供借鉴的模式。于是，只能在作者多年教学实践和研究工作的基础上去自行探索和解决。根据《民族艺术设计》的课程性质和教学要求，本书既未按时间顺序介绍中国民族艺术设计的编年史，也未按现代设计的不同形态（如视觉传达设计、环境艺术设计等）区分成若干专题，而是以民族艺术设计所依托的中国传统文化为基础，从设计理念和设计思维方式入手，引导读者学习和掌握民族艺术设计的基础理论和基本方法，并通过课题训练的方式帮助读者深化所学知识、培养实践能力。至于这种尝试和探索的结果能否反映中国民族艺术设计的特质和规律，以及能否满足相关专业的本科教学要求，尚有待业内专家和广大读者评判。此外，如果书中存在着其他一些不够完善甚至是疏漏或错误之处，也衷心地希望业内专家和广大读者予以批评指正。

目 录

第一章 中国民族艺术设计与中国传统文化	1
第一节 民族艺术设计与中国传统哲学	1
一、“天人合一”论	1
二、“中和为美”论	5
三、艺术辩证法	7
第二节 民族艺术设计与中国传统美学	17
一、“自然至美”说	17
二、“主客合一”说	20
三、“艺术意境”说	23
四、“气韵生动”说	26
第二章 中国民族艺术设计的基本原则及案例分析	30
第一节 中国民族艺术设计的基本原则	30
一、艺术与技术的统一	30
二、传承与创新的统一	31
三、实用性与审美性的统一	33
四、民族性与时代性的统一	35
第二节 中国民族艺术设计案例分析	39
一、“太阳神鸟”图案——出自远古的标志设计方案	39
二、长信宫灯——实用与审美相统一的产品设计	40
三、明代圈椅——符合人体工程学原理的家具设计	41
四、北京奥运会火炬——艺术与技术相结合的设计成果	42
五、卡通风格的“福”字——体现时代风尚的民俗用品设计	44
第三章 中国民族艺术设计元素	46
第一节 中国传统文化符号	46

一、文字类符号	46
二、图腾类符号	49
三、动物类符号	53
四、植物类符号	60
五、图案类符号	66
第二节 中国传统书画艺术	73
一、国画	73
二、书法	75
三、篆刻	76
第三节 中国传统民间工艺	77
一、剪纸	78
二、灯彩	79
三、年画	81
第四节 中国传统装饰雕塑	83
一、传统装饰石雕	83
二、传统装饰砖雕	85
三、传统装饰木雕	86
第五节 中国传统色彩体系	91
一、基于“五行”说的传统色彩观	91
二、基于“五色”的传统色彩体系	92
第四章 中国民族艺术设计课题训练	95
第一节 设计方法概述	95
一、概括与提炼	95
二、置换与转换	96
三、分解与组合	99
四、仿生构型与比况再构	100
第二节 设计课题训练	102
一、平面设计课题训练	102
二、产品设计课题训练	105
三、环境艺术设计课题训练	107
参考文献	113

第一章 中国民族艺术设计与中国传统哲学

第一节 民族艺术设计与中国传统哲学

“中国自古是一个多民族的国家，各民族的文化自成系统，中国传统文化则是一个包含多民族文化系统的大系统。在这个大系统中，华夏族或汉民族文化系统最为完整、发展水平最高，一直居于主导地位。”^①“在肯定汉民族文化的主导核心地位的同时，我们也应指出，各族文化的交流是相互的。汉文化在历史上大量消化吸收了各少数民族的文化，许多少数民族的人士对汉文化的发展作出了伟大的贡献。在这个意义上，汉文化也是中华民族的共同创造。”^②

中国传统文化是一个包含许多相反相成的子系统的复杂体系，中国传统哲学中的价值学说可大体上分为儒家、墨家、法家、道家四派。但是，“汉武帝以后，墨学中绝；法家受到唾弃，成为隐文化；道家流传不绝；儒家占据了主导地位”。^③“纵观中国文化史，儒道两家学说是中国古代哲学的核心部分，同时也是中国固有文化的主要思想基础。”^④

古代哲学家往往喜欢用艺术作譬喻来说明他们的哲学思想，反过来，他们的哲学思想对后代艺术（包括设计艺术）的发展也必然产生很大影响。正如当代学者宗白华先生所指出的：“古代哲学家的思想，无论在表面上看来是多么虚幻（如庄子），但严格讲起来都是对当时现实社会、对当时的实际的工艺品、美术品的批评。因此脱离当时的工艺美术的实际材料，就很难透彻理解他们的真实思想。”^⑤由此不难看出，中国民族艺术设计与中国传统哲学之间的关系是何等密切。因此，要学习和研究中国民族艺术设计，就必须对中国传统哲学有所了解。然而，中国传统哲学思想博大精深，不可能以本节的有限篇幅进行全面系统地介绍，而只能就那些对民族艺术设计产生较大影响的相关内容简要介绍如下。

一、“天人合一”论

中国传统哲学将天人关系作为研究的中心点，“天人合一”是中国传统哲学最基本的命题。

“在人与自然的关系问题，中国古代思想家的观点大体可分为三个类型。一是以老庄为代表的服从自然说，一是以荀子为代表的征服自然说，这两种学说均有一定影响，但都没有占主导地位。

① 张岱年、程宜山，《中国文化论争》，北京：中国人民大学出版社，2006年10月第1版，第108页。

② 张岱年、程宜山，《中国文化论争》，北京：中国人民大学出版社，2006年10月第1版，第109页。

③ 张岱年、程宜山，《中国文化论争》，北京：中国人民大学出版社，2006年10月第1版，第173页。

④ 张岱年、程宜山，《中国文化论争》，北京：中国人民大学出版社，2006年10月第1版，第117页。

⑤ 宗白华，《美学漫话》，武汉：长江文艺出版社，2008年12月第1版，第22页。

占主导地位的是以《周易大传》为代表的天人协调说。”^① 后来,《周易大传》的天人协调思想逐步融入“天人合一”的观念中,并得到进一步的发展和发挥。“天人合一”的观念源于西周的天命论(认为天人关系实际上是神人关系),历代思想家曾针对这个中国传统哲学的最基本的命题提出过各种各样的观点。例如,孟子主张通过“尽心、知性、知天”达到天人合一的境界;西汉董仲舒以“天人感应”的神学目的论解释天人合一,他所说的“天”被神化了;宋代以程颐、朱熹为代表的理学派认为“理”为宇宙本体,“天”即“理”(又称为“天理”),其心目中的“理”是封建伦理规范,因而他们所说的“天”被高度伦理化了;明代王守仁认为“人心即天”,以主观唯心主义立场解释天人合一。上述各种学说的共同之处在于,其所说的“天”都是精神的,而不是物质的。北宋哲学家张载以“太虚即气”解释天人合一的基础,他认为宇宙的本原是气,而“气”是物质性的;清代王夫之则继承发展了张载的观点,并以此建立了他的“天人合一”论。在经历了漫长的演变发展过程之后,“天人合一”论渐臻成熟。

“天人合一”论肯定人是自然界的一部分,人类活动对自然生态系统的演化具有重要作用,因而要求人们审慎地采取行动,在改造自然使其更加符合人类需要的同时,必须注意不要破坏自然,而要力求使人与自然相互协调、和谐相生。这些观点,今天看来仍然是正确的、具有积极意义的。同时也应指出,“天人合一”论产生于中国古代以农业生产为“本”的经济环境和建立在这种经济基础之上的社会制度,因此难免会打上相应的历史烙印,其中既有正确的观点,也有错误的观点和严重的缺陷。例如,“它主张道德原则与自然原则一致,力图从自然原则引申出道德原则来。这在理论上是不成立的,在实践上则是把封建道德绝对化、永恒化,把当时占统治地位的道德准则抬高为天经地义”。^② 显然,对于“天人合一”论要进行科学的分析,取其精华,去其糟粕,不宜笼统地肯定或否定。

“天人合一思想并不仅仅是一种人与自然关系的学说,而且是一种关于人生理想、关于人的最高觉悟的学说”,^③ 它所体现的“宇宙是一个和谐的整体世界观及重和谐的思维方式”,^④ 对中国传统文化产生了巨大而深远的影响。“正是中国传统哲学涵蕴万物的天人之际的思维方式,才从根本上决定了天人相融,即人与宇宙的融合,主体与客体的融合,个人与社会的融合,人类与自然的融合”。^⑤ 所谓“天人合一”的境界,也正是中国传统艺术审美的最高境界。“天人合一”的和谐美,是中国传统美学的最高追求。

“天人合一”论对于中国民族艺术设计的影响是十分深远的,它渗透到建筑设计、园林设计等诸多领域。“天人合一”论对中国古代宫廷建筑设计的影响尤为突出。古代封建统治者自称是皇天上帝儿子,作为天子居住和活动场所的宫廷建筑,不但要具备必要的使用功能,而且还要具有沟通“天人关系”的精神功能。宫廷建筑不但要高大挺拔与天接近,而且要在布局形式上“效法上天”,以便营造一种凌驾于人世之上的“天人之间”的境界。例如,北京天坛作为明清两朝皇帝祭

① 张岱年、程宜山,《中国文化论争》,北京:中国人民大学出版社,2006年10月第1版,第48页。

② 张岱年、程宜山,《中国文化论争》,北京:中国人民大学出版社,2006年10月第1版,第55页。

③ 张岱年、程宜山,《中国文化论争》,北京:中国人民大学出版社,2006年10月第1版,第50页。

④ 张岱年、程宜山,《中国文化论争》,北京:中国人民大学出版社,2006年10月第1版,第173页。

⑤ 彭吉象主编,《中国艺术学》,北京:北京大学出版社,2007年1月第1版,第465页。

天和祈谷的祭祀建筑群，其主要建筑物祈年殿（图1-1）的殿身建在高6米、底层直径90.9米的3层汉白玉圆形须弥座（祈谷坛）上，殿身高38米，蓝琉璃瓦三重檐攒尖顶，逐层收缩，造成强烈的向上动感，并象征着与天相接。殿的结构布局则模仿天象，殿内的4根龙井柱，表示四季；中层12根金漆柱，表示12个月；外层12根檐柱，表示12个时辰；中外层共24根柱，象征二十四节气。整个天坛境内遍植翠柏，只疏朗地布置少量建筑，造成远隔尘嚣、遗世承天的气氛。不难看出，天坛的建筑设计和环境艺术设计都充分体现了“天人合一”的思想。值得指出的是，从隋唐时期起，中国古代的设计师们就开始关注建筑群体关系和空间体系的构思了，使建筑环境与自然环境和谐相生已成为中国古代环境艺术设计的重要准则。

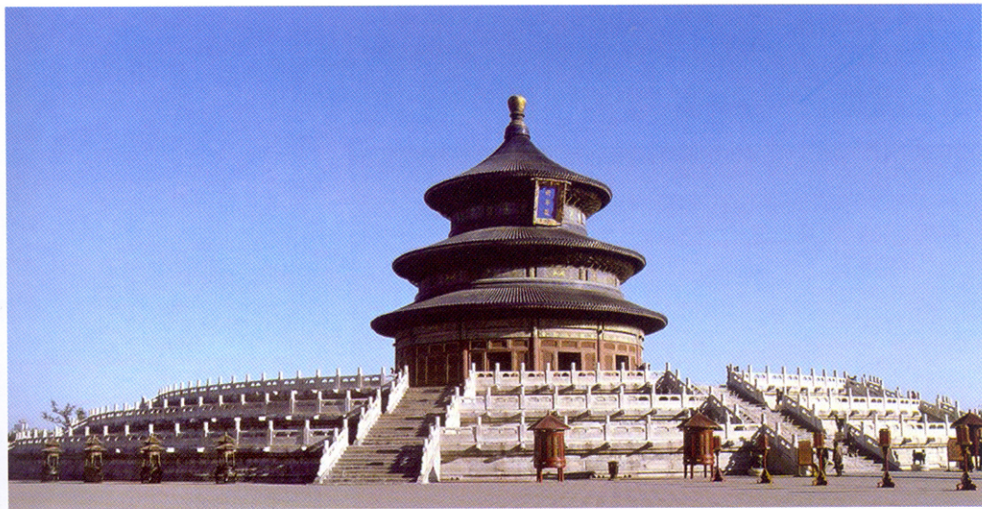

图1-1 天坛祈年殿

“天人合一”论作为中国传统美学的哲学基础，对于中国古典园林设计思想的影响是十分显著的。“‘境心相遇’、‘风景与人为一’的园林境界使人们通过最完美的形式体会到了‘天人相与之际’，而这也正是历代古典园林追求的艺术目标。”^① 具有中国民族特色的古典园林设计理念，从多个层面体现了“天人合一”的思想：其一，以“自然天成”为最高准则，反对任何违反自然本性和破坏生态环境的做法。这种“重自然”的学术观点，在中国古典园林设计史上占据了重要地位。早在南北朝时期，沈约在其所著《宋书·谢灵运传》中就曾指出，园林的环境布局应力求“选自然之神丽，尽高栖之意”。至明代，园林设计大师计成提出了“自成天然之趣，不烦人事之功”的主张。存在于大自然中的山、水、树木、花草乃至动物等等，被视为中国古典园林的主体，哪里宜设堂筑亭，何处可引流置涧，自然生态仿佛早已安排好了，设计者只不过是去发现而已。园林景观设计的基本思路应该是：力求顺应自然之势，将自然生态环境调整、改造得更加符合人的需要。中国古典园林的这种“自然天成”之美，正如清代乾隆皇帝在《静明园记》中所描绘的：“若夫崇山峻岭，鹤鹿之游，鸢鱼之乐，加之岩亭溪阁，芳草古木，物有天然之趣，人忘尘世之怀。”其二，

^① 王毅，《园林与中国文化》，上海：上海人民出版社，1990年5月第1版，第291页。

力求自然美与人工美的和谐统一。在园林构筑过程中，如何处理“人工”与“天然”的关系？明代计成在其所著《园冶·园说》中提出了“虽由人作，宛自天开”的设计理念。亦即，人造景观（如屋宇、花木、山石等）应与自然景观和谐相生、相映成趣、浑然一体，将人工巧藏于天工，将人工美融于自然美。其三，注重园林景观建筑与大自然的有机联系。正如当代著名学者宗白华先生所指出的，“古希腊人对于庙宇四围的自然风景似乎还没有发现。他们多半把建筑本身孤立起来欣赏。古代中国人就不同。他们总要通过建筑物，通过门窗，接触外面的大自然”。^①“窗子在园林建筑艺术中起着很重要的作用，有了窗子，内外就发生交流。窗外的竹子或青山，经过窗子的框框望去，就是一幅画。”^②这种把内外景物有机地联系在一起，在园林景观设计时进行通盘考虑、加以整体把握的做法，是中国古典园林设计的一个鲜明特点。其四，以人为中心，构建一种令人心旷神怡的“天人合一”的艺术空间。中国传统园林景观设计强调以人为主体的，按照人的需要来设置一切景物及亭台楼阁。按照中国传统哲学和园林美学的观点——园林中的一切，不管是山、是水、是林木、

图 1-2 河南安阳出土的司母戊大方鼎

是回廊……都是游园之人通向“天人合一”境界的中介。园林中处处是景、触目皆画、入耳为乐，人与自然交融合一、无比亲和，身临其境会获得一种“自是仙界，决非人间”^③的审美感受。

值得指出的是，中国传统哲学所讲的“天人合一”，主要是精神层面上的，而不具有实践意义。正如宗白华先生所指出的：“在中国文化里，从最低层的物质器皿，穿过礼乐生活，直达天地境界，是一片浑然无间、灵肉不二的大和谐、大节奏。”“中国人对他的用具（石器、铜器），不只是用来控制自然，以图生存，他更希望能在每件用品里面，表现出对自然的敬爱，把大自然里启示着的和谐、秩序，它内部的音乐、诗，表现在具体而微的器皿中。一个

① 宗白华，《中国美学史中重要问题的初步探索》，见《美学漫话》，武汉：长江文艺出版社，2008年12月第1版，第48页。

② 宗白华，《中国美学史中重要问题的初步探索》，见《美学漫话》，武汉：长江文艺出版社，2008年12月第1版，第47页。

③ 明·张岱，《琅嬛文集·吼山》。

鼎要能表象天地人。”^① 在中国民族艺术设计的历代珍品宝库中，像“能表象天地人”的“鼎”这样，体现了“天人合一”思想的艺术设计作品不胜枚举。限于篇幅，这里就不做介绍了。

二、“中和为美”论

“中”与“和”是中国传统哲学的两个重要概念，两者既有区别又紧密联系。“中”的含义是既不过多，又不过少。“有的人错以为，主张中道就是凡事只应求其半，行其半。其实，‘中’的真正含义是‘恰如其分’、‘恰到好处’。”^② “在‘中’这个概念里，时间是个重要的组成部分。冬天穿皮大衣是‘正好’，但如果在夏天，就成为可笑了。因此，儒家往往把‘时’与‘中’联系起来，如‘时中’，含义是懂得‘适当其时’又‘恰如其分’地行事。”^③ “和”的含义是协调差异与分歧，达成和谐一致。在中国传统哲学中，“和”与“同”不一样。“同”不能容“异”；“和”不但能容“异”，而且必须有“异”，才能有所谓的“和”。“在中文里，‘同’意味着单调一律；不容许有任何不同。‘和’则意味着和谐，它承认不同，而把不同联系起来成为和谐一致。这种和谐需要一个条件，就是：各种不同成分之间，要有适当的比例，这就是‘中’，‘中’的作用则是达成‘和’。”^④ 由此可见，“‘和’是矛盾各方统一的实现；‘中’是实现这种统一的正确原则和恰好量度。二者水乳交融，浑化一体。”^⑤

将“中”与“和”联系起来作为一个概念是《礼记·中庸》的贡献，该书作者认为：“中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”^⑥ 文中，“位”属于秩序的范畴，“育”属于生命的范畴。“中”与“和”成为宇宙的最高秩序和法则，只有达到了“中和”的境界，天地自然才是有序的、和谐的，宇宙中的万物才是充满生命活力而生生不息的。“中和”不但是中国传统哲学体系中的一个重要范畴，而且是中国传统美学的重要思想基础。“中和为美”的审美观就是中国传统哲学的“中和”思想在艺术创作和审美领域的反映。

“中和为美”的思想在中国古代美学领域的影响是巨大而深远的。早在公元前3世纪，战国时期楚国的辞赋家宋玉曾在《登徒子好色赋》中以“增之一分则太长，减之一分则太短；着粉则太白，施朱则太赤”来形容一位美女的身体和容貌都恰到好处。由此可见，儒家所谓的“中”已成为当时的审美原则和尺度。中国古人早已认识到天地自然和谐相生是由不同事物有机搭配而成，“美”是由宇宙间多样事物和谐相生的表现。既然宇宙万物的“美”都来自于“和”，那么我们人工的创造也应效法天地自然，以“和”为根本法则。从审美构成来讲，“和”就是美。而就艺术作品而言，它又有诸多之“和”，比如，内容与形式之和，内容中诸多因素之和，形式中诸多因素之和，以及艺术风格上的诸多不同因素之和。

“中和为美”的审美观对于中国民族艺术设计的影响是非常直接而明显的。例如，明代卫泳编

① 宗白华，《艺术与中国社会》，见《美学的散步》，合肥：安徽教育出版社，2006年版，第99~100页。

② 冯友兰，《中国哲学简史》，北京：新世界出版社，2004年1月第1版，第151页。

③ 冯友兰，《中国哲学简史》，北京：新世界出版社，2004年1月第1版，第152页。

④ 冯友兰，《中国哲学简史》，北京：新世界出版社，2004年1月第1版，第152页。

⑤ 彭吉象主编，《中国艺术学》，北京：北京大学出版社，2007年1月第1版，第564页。

⑥ 《中庸》，见《四书》，北京：中华书局，2007年3月第1版，第118页。

“十一五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

艺术设计初步

设计色彩归纳与表现

景观设计

商品包装设计

商业展示与视觉导识系统设计

建筑室内空间艺术设计

室内环境艺术设计指导

室内设计施工制图

新印刷设计

素描与设计

二维设计构成

标志与企业形象设计

影视语言艺术

建筑与环境艺术模型制作

立体构成与形态造型

平面广告创意设计与文案创作

现代插画与书籍装帧设计

设计表达

中国民族艺术设计

摄影艺术教程

图形创意

展示空间设计

中外建筑史纲

住宅室内设计

字体与版式设计

责任编辑：孙亚娟

封面设计：吴娜

ISBN 978-7-5381-6269-1

9 787538 162691 >

定价：35.00元

本书网址：www.lnkj.cn/uri.sh/6269

投稿邮箱：010-88382455

上架指导：教材 / 艺术设计