

华侨大学 哲学社会科学文库·艺术学系列
HUAQIAO UNIVERSITY

文库主编：贾益民

中国传统文化与当代设计

CHINESE TRADITIONAL CULTURE AND CONTEMPORARY DESIGN

孙德明 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

华侨大学
HUAQIAO UNIVERSITY

哲学社会科学文库·艺术学系列

文库主编：贾益民

中国传统文化与当代设计

CHINESE TRADITIONAL CULTURE AND CONTEMPORARY DESIGN

孙德明 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国传统文化与当代设计 / 孙德明著. —北京:社会科学文献出版社, 2015. 9

(华侨大学哲学社会科学文库·艺术学系列)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7807 - 4

I. ①中… II. ①孙… III. ①中华文化 - 关系 - 艺术 - 设计 - 研究 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 159091 号

著 者 / 孙德明

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 王 绯 刘 荣

责任编辑 / 贾宏宾 张子昆 刘 荣

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社 (010) 59367156

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19.25 字 数: 304 千字

版 次 / 2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7807 - 4

定 价 / 85.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

《华侨大学哲学社会科学文库》编辑委员会

主 编 贾益民

副主编 曾 路

编 委 (以姓氏笔画为序)

马海生	王四达	王丽霞	庄国土	许少波	许斗斗	许培源
孙 锐	孙汝建	孙德明	李拉亚	李景源	宋振镇	张向前
张禹东	陈旋波	林怀艺	周世兴	郑向敏	郑锦扬	赵昕东
胡日东	胡培安	骆克任	贾益民	郭克莎	黄小萍	黄远水
梁 宁	程一辉	曾 路				

发展哲学社会科学 推动文化传承创新

华侨大学哲学社会科学学术著作专项资助计划资助

——《华侨大学哲学社会科学文库》总序

《华侨大学哲学社会科学文库》总序

哲学社会科学是研究人的活动和社会历史发展规律、创造人的价值意义和追求幸福的科学，是人类文化精神的重要组成部分，是形成成果立足于海内人民实践、实现人的价值、实现世界文明古国、创造幸福的人类文明史。中华文化的发展是世界文化发展进程中不可或缺的重要一环。因此，作为打造具有中国特色的哲学社会科学，全面继承和发展中华文化，对于推进中华文明乃至世界文明进程具有深远的意义。

当代中国，全面深化改革已经进入关键时期，中国特色社会主义建设迫切需要社会历史及发展规律的科学认识，需要哲学社会科学发挥其认识能力、传承文明、创新理论、服务育人和服务社会的作用。因此，深化文化体制改革，繁荣哲学社会科学，不仅是建设社会主义文化强国、丰富人民精神世界的重要，也是实现中华民族伟大复兴的中国梦的必由之路。中共十八届五中全会《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》《中共中央关于繁荣发展社会主义文化的决定》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈教育部关于深入推进高等学校哲学社会科学繁荣发展的意见〉的通知》《高等学校哲学社会科学繁荣发展计划（2011—2020年）》等一系列重要文件，全面部署繁荣发展哲学社会科学，提升中华文化软实力的各项工作，全面深化教育体制改革，为繁荣哲学社会科学事业的繁荣和发展创造了前所未有的历史机遇。

大学是哲学社会科学研究的重要阵地，高校教师 and 科研人员是哲学社会科学繁荣发展的主要承担者。因此，高校有责任担当繁荣哲学社会科学

发展哲学社会科学 推动文化传承创新

——《华侨大学哲学社会科学文库》总序

哲学社会科学是研究人的活动和社会历史发展规律、构建人类价值世界和意义世界的科学，是人类文化的核心组成部分，其积极成果有助于提升人的素质、实现人的价值。中国是世界文明古国，拥有丰富的文化历史资源，中华文化的发展是世界文化发展进程中不可或缺的重要一环。因此，努力打造具有中国特色的哲学社会科学，全面继承和发展中华文化，对于推进中华文明乃至世界文明进程具有深远的意义。

当代中国，全面深化改革已经进入关键时期，中国特色社会主义建设迫切需要对社会历史发展规律的科学认识，需要哲学社会科学发挥其认识世界、传承文明、创新理论、资政育人和服务社会的作用。因此，深化文化体制改革、繁荣哲学社会科学，不仅是建设社会主义文化强国、丰富人民精神世界的需要，也是实现中华民族伟大复兴的中国梦的必由之路。中共中央高度重视哲学社会科学在实现中华民族伟大复兴的历史进程中的重要作用，先后出台《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》《中共中央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》《中共中央办公厅 国务院办公厅转发〈教育部关于深入推进高等学校哲学社会科学繁荣发展的意见〉的通知》《高等学校哲学社会科学繁荣计划（2011—2020年）》等一系列重要文件，全面部署繁荣哲学社会科学、提升中华文化软实力的各项工作，全面深化教育体制改革，为我国哲学社会科学事业的繁荣和发展创造了前所未有的历史机遇。

高等学校是哲学社会科学研究的重要阵地，高校教师和科研人员是哲学社会科学研究的主要承担者。因此，高校有责任担负起繁荣哲学社会科

学的使命,激发广大教师和科研人员的科研积极性、主动性和创造性,为哲学社会科学发展提供良好的制度和环境,致力于打造符合国家发展战略和经济社会发展需要的精品力作。

华侨大学是我国著名的华侨高等学府,也是中国面向海外开展华文教育的重要基地,办学55年以来,始终坚持“面向海外、面向港澳台”的办学方针,秉承“为侨服务,传播中华文化”的办学宗旨,贯彻“会通中外,并育德才”的办学理念,坚定不移地走内涵发展之路、特色兴校之路、人才强校之路,全面提升人才培养质量和整体办学水平,致力于建设基础雄厚、特色鲜明、海内外著名的高水平大学。

在这个充满机遇与挑战的历史时期,华侨大学敏锐洞察和把握发展机遇,贯彻落实党的十七大、十七届六中全会、十八大、十八届三中全会、十八届四中全会精神,发挥自身比较优势,大力繁荣哲学社会科学。

一方面,华侨大学扎根侨校土壤,牢记侨校使命,坚持特色发展、内涵发展,其哲学社会科学的发展彰显独特个性。“为侨服务,传播中华文化”是华侨大学的办学宗旨与神圣使命,其办学活动及其成果直接服务于国家侨务工作与地方经济社会发展。为此,华侨大学积极承担涉侨研究,整合、利用优势资源,努力打造具有侨校特色的新型智库,在海外华文教育、侨务理论、侨务政策、海上丝绸之路研究、海外华人社团、侨务公共外交、华商研究、海外宗教文化研究等诸多领域形成具有特色的研究方向,推出了以《华侨华人蓝皮书:华侨华人研究报告》《世界华文教育年鉴》等为代表的一系列标志性成果。

另一方面,华侨大学紧紧抓住国家繁荣哲学社会科学的时代机遇,积极响应教育部繁荣哲学社会科学的任务部署,颁布实施《华侨大学哲学社会科学繁荣计划(2012—2020)》,为今后学校哲学社会科学的发展提供发展纲领与制度保证。该计划明确了学校哲学社会科学发展的战略目标,即紧抓国家繁荣发展哲学科学的战略机遇,遵循哲学社会科学的发展规律,发挥综合大学和侨校优势,通过若干年努力,使华侨大学哲学社会科学学科方向更加凝练,优势更加突出,特色更加鲜明,平台更加坚实;形成结构合理、素质优良、具有国家竞争力的高水平学术队伍;研究创新能力显著增强,服务国家侨务工作的能力明显提升,服务经济社会发

展的水平不断提高,适应文化建设新要求、推进文化传承创新的作用更加凸显;对外学术交流与合作的领域不断拓展,国际文化对话与传播能力进一步增强。到2020年,力争使华侨大学成为国内外著名的文化传承与知识创新高地,国家侨务工作的核心智库,提供社会服务、解决重大理论和现实问题的重要阵地。

为切实有效落实《华侨大学哲学社会科学繁荣计划(2012—2020)》,学校先后启动了“华侨大学哲学社会科学青年学者成长工程”“华侨大学哲学社会科学学术论文专项资助计划”“华侨大学哲学社会科学学术著作专项资助计划”“华侨大学哲学社会科学百名优秀学者培育计划”“华侨大学人文社会科学研究基地培育与发展计划”五大计划,并制定了相应的文件保证计划的有效实施,切实推进学校哲学社会科学的繁荣发展。

“华侨大学哲学社会科学学术著作专项资助计划”作为《华侨大学哲学社会科学繁荣计划(2012—2020)》的重要配套子计划,旨在产出一批在国内外有较大影响力的高水平原创性研究成果,打造学术精品力作。作为此资助计划的重要成果——《华侨大学哲学社会科学文库》将陆续推出一批具有相当学术参考价值的学术著作。这些著作凝聚着华大文科学者的心力、心气与智慧:他们以现实问题为导向,关注国家经济社会发展;他们以国际视野为基础,不断探索开拓学术研究领域;他们以学术精品为目标,积聚多年的研判与思考。

《华侨大学哲学社会科学文库》按学科门类划分系列,共分为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学八个系列,内容涵盖哲学、应用经济、法学、国际政治、华商研究、旅游管理、依法治国、中华文化研究、海外华文教育等基础理论与特色研究,其选题紧跟时代问题和人民需求,瞄准学术前沿,致力于解决国家面临的一系列新问题、新困境,其成果直接或间接服务于国家侨务事业和经济社会发展,服务于国家华文教育事业与中华文化软实力的提升。可以说,该文库的打造是华侨大学展示自身哲学社会科学研究力、创造力、价值引领力,服务中国特色社会主义建设事业的一次大胆尝试。

《华侨大学哲学社会科学繁荣计划(2012—2020)》已经实施近两年,经过全校上下的共同努力,华侨大学的文科整体实力正在逐步提升,一大

批高水平研究成果相继问世，一批高级别科研项目和科研成果奖成功获评。作为华侨大学繁荣哲学社会科学成果，《华侨大学哲学社会科学文库》集中反映了当前华侨大学哲学社会科学的研究水平，充分发挥了优秀学者的示范带动作用，大力展示了青年学者的学术爆发力和创造力，必将鼓励和带动更多的哲学社会科学工作者尤其是青年教师以闽南地区“爱拼才会赢”的精神与斗志，不断营造积极向上、勇攀高峰的学术氛围，努力打造更多造福于国家与人民的精品力作。

当然，由于华侨大学面临的历史和现实等主客观因素的限制以及华大哲学社会科学工作者研究视野与学术积累的局限性，《华侨大学哲学社会科学文库》在研究水平、研究方法等方面难免存在不足之处，我们在此真诚地恳请各位读者批评指正。

最后，让我们共同期待《华侨大学哲学社会科学文库》付梓，为即将迎来 55 岁华诞的华侨大学献礼！让我们一起祝福华侨大学哲学社会科学事业蒸蒸日上！让我们以更大的决心、更宽广的视野、更精心的设计、更有效的措施、更优质的服务，培育华大社科的繁花硕果，以点滴江河的态势，加速推进华侨大学建设成基础雄厚、特色鲜明、海内外著名的高水平大学，更好地服务海外华侨华人，支持国家侨务工作，配合国家发展战略！

华侨大学校长、教授、博士生导师 贾益民

2015 年 4 月 28 日于华园

内容摘要

设计不仅是一种商业行为，一种向社会提供服务的方式，更是一种文化创造，是文化延续的手段。《中国传统文化与当代设计》从大的文化角度审视设计，站在当代设计文化的角度审视传统文化与当代设计的关系，探索当代设计与传统文化相结合的发展之路。

自清末以来，每当面临外来文化冲击时，国内都会在不自觉间加大对传统文化研究的力度。不管出于怎样的目的，这种研究总归是好的，无论对传统文化是留，是弃，是扬，还是贬，都是学术界对当代社会的反思与探讨。也许是近年来研究的疲倦，或是受社会上浮躁气息的影响，学界对传统文化的研究深度不及当年。本书以一定的深度，力求通过理论与应用两方面分析，加深当代设计工作者对传统文化的认识，提高对传统文化符号的运用能力。

人是自然性与社会性的矛盾统一体，人的生存与发展离不开物质需求，更离不开精神需求。千百年来，处在不同发展阶段的人对此问题进行了经典论述，验证与总结前人对自然和人生的见解，阐述人类环境中的变与不变，形成了体系化的价值理念。生命的延续需要基因遗传与变异，文化发展离不开传承与创新。从古人对器物世界的规划到当代各行各业的设计，自然与社会、物质与精神始终是造物的重点。在《中国传统文化与当代设计》一书的撰写中，笔者着重对传统文化精神进行分析，结合当代设计中传统文化的缺失，阐述传统文化的设计价值，探索两者融合之道。

中国当代设计是现代西方设计教育、现代科学技术快速发展与国内外商业市场激烈竞争背景下的产物，设计理论不能回归到创造世界、创

造文明的本质上,就很难挣脱现实压力下要求设计求新、求异、求奇和求个性的摆布,传统文化与设计就成为侍奉资本的婢女。从现实中我们可以看到,一些品牌文化沦落为计谋、武器、手段,借助文化产业发展快车,打着文化的幌子招摇撞骗,大搞不伦不类的设计,并谓之“传统文化”,受众日渐丢失辨析是非的能力,整个社会被资本带向不可预知的方向。在这种伦理秩序混乱、价值观念迷失、社会责任感淡化、文化信仰面临危机、礼崩乐坏的情况下,当代设计对传统文化的导入、利用和扬弃便显得尤为重要且适逢其时。当代设计要造福于人更要教化人,通过构建和规范符合当代社会环境的秩序,使社会各界各归其位、各安其职、各司其道,迎击科技沙文主义与民族文化虚无主义的横行。而当代设计理论研究多是停留在满足用户需求、探寻市场空位、促进经济发展、降低成本、优化作品结构、保护生态环境等层面,似乎传承文化只是口号,人文建设与之无关。设计理论研究应跳出艺术学、工学、经济学的框架,从哲学、文学、历史学、教育学等角度发掘设计在文化建设上的作用与价值。

本书包括认识论、方法论、设计实例三个部分。认识论是第一章到第四章,方法论是第五章到第六章,设计课题为第七章到第九章,各部分之间不可避免地时有交叉。由于涉及传统文化方面较多,为使措辞上通俗易懂,许多地方做了简化,点到为止。为避免过于枯燥,书中插入了丰富的图片配合论述。这样,本书不仅有利于设计工作者自学使用,对传统文化爱好者了解传统文化在当代生活中的设计价值也有一定帮助。

目前,设计理论方面虽然对传统文化有一定的研究,但是还存在很大的研究潜力。首先,传统文化挖掘深度还可以再加深,应从设计创造人类文明的理念出发,重新审视工艺美术史或图案设计史等。传统文化的设计研究并非局限于器物形态之上,大量的传统文学论著中展现出的智慧与精神也应引入,正如习近平总书记所讲的,“要通过研读优秀传统文化书籍,吸收前人在修身处事、治国理政等方面的智慧和经验,养浩然之气,塑高尚人格,不断提高人文素质和精神境界”。在构建当代和谐社会秩序的重任下,没有吸收传统优良品质的度己,何来构建新秩序的度人?其

次，设计理论往往以设计环境条件的限制为由，不能很好联系实际、指导设计。本书就上述问题以设计的眼光去审视文明发展，并理论联系实际，结合设计工作者在设计实务中常见问题，努力做到实用。即便如此，本书仍为一本概论，在具体问题上还需后续大量工作。

Abstract

Design is not only a commercial behavior or a way to provide social services, but also a wide-ranging cultural creation or a way of cultural inheritance. This book aims to explore the combination of contemporary design and traditional culture from the macro cultural perspective.

There would always be a stirring of interest in traditional culture studies when culture shock occurred in China since the late Qing Dynasty. This, of course, is a good phenomenon, and will help to reflect the certain cultural situation of China. However, at present, the surge of research into Chinese traditional culture is mingled with some impetuous factors. So this book is striving to help the designers to deepen their understanding of traditional culture of China, and improve their abilities of using the traditional cultural symbol.

As we know that human being is a complex of the natural attribute and the societal attribute. Neither the material nor the spirit is dispensable in the existence and development of human being. Though there have been many classic exposition of above topic for centuries, it is necessary to summarize the experiences of predecessors, and to form value conception systematically. We all know that life will become unsustainable without the gene heredity and mutation. As an analogy, culture will not be able to develop without inheritance and innovation. There are several essential relationships such as the relation between nature and society, or matter and spirit, is always the key in the field of design at all times and in all countries. This book sets out to explore the spirit value of Chinese traditional culture, and try to find a way of combining the traditional

design and contemporary design.

Chinese contemporary design was the result of the western modern design education and developed in the domestic and foreign market economy environment which also developed rapidly with the progress of science and technology. But the present environment of Chinese design is filled with a variety of adverse factors, such as the opportunism and the money worship, and sometimes the traditional culture is only a cover. As a matter of fact, the abuse of traditional culture in contemporary design has caused irreparable damage to the society. In order to make order out of confusion, it is necessary to return to the basic level of design and traditional culture of China, explore the essence of traditional culture and serve contemporary design. As we know that contemporary design can serve people and educate the public, what is more, it also help to uphold the ethics and morals, social order specifications, especially to attack the scientific chauvinism and cultural nihilism. On the other side, contemporary design theory mainly focuses on how to satisfy the user's requirements, seek marketing opportunities, boost economic development, decrease the cost of production, optimize work structure, protect the environment, and so on. It seems that traditional culture is just a symbol more than a construction of human environment. So, in my opinion, theoretical research of the design should jump out of the restriction of fine arts, technology and economic, and explore the cultural value of design from philosophy, literature, history, education and so on.

This book is made up of three parts: epistemology, methodology, and design case. Chapter one consists of the first four chapters, from chapter five to chapter six is the part of methodology, and design case consists of chapter seven to the end. There may be some cross relations among different parts of this book. As too many aspects of traditional culture were concerned, some contents were simplified to make a more reasonable book structure. The overall language style of this book is popular and easy to understand. Also, many colorful illustrations were integrated to rich the content. So that, this book will be useful not only for designers but also for people who love traditional Chinese design cul-

ture.

Although many design theories have paid attention to the traditional culture at present, there is still much considerable research space. Firstly, the research on traditional culture needs to be strengthened. For example, the history of arts and crafts and graphic design should be reexamined from the perspective that design can produce civilization. Further more, the study on traditional design culture shouldn't limit to objects, a great amount of literatures also contain many useful ideas of design, just as the words of Chairman Xi: "Through reading and studying the excellent traditional books, we can learn from the wisdom and experience in the field of self-cultivation or state control of the predecessors, cultivate the magnanimous gestures and noble character, and improve the humanistic quality and mental state continuously." Laden with heavy responsibility of setting up harmonious society, we should enrich ourselves through studying traditional culture first, and then to help others. Secondly, design theory is not easy to be combined with practice because people are always not able to relate design theory with practice, and the excuse is often the pressure from the design environment. This book aims to solve the problems above through the analysis of classic design cases. All the same, this book is mainly an introduction to traditional culture and contemporary design, So there are still a lot to do in dealing with some specific questions.

目 录

第一章 传统文化与当代设计再思考	1
第一节 文化与设计的关系	1
第二节 当代设计的特征	9
第三节 当代设计语义与中国传统文化	15
第四节 中国当代设计与传统文化融合的必要性	20
第二章 当代设计与中国传统文化的传承和发展	27
第一节 解读中国古代文化艺术思想与设计的传承观	27
第二节 当代设计——穷则变，变则通，通则久	53
第三节 当代设计“言有尽而意无穷”的气韵之说	56
第四节 儒释道思想对当代设计的影响	61
第五节 中国传统文化中的审美意识与当代设计理念	78
第六节 中国古代方圆设计与现代产品设计	104
第七节 中国传统文化与非物质设计	108
第三章 中国传统文化符号在当代设计中的展现	118
第一节 中国传统文化符号在当代设计中的意义	118
第二节 中国传统文化符号的内容与当代设计	122
第三节 当代设计中传统文化符号的外在表现和内涵体现	134
第四章 典型设计师的设计思想及其当代启示	140
第一节 李渔造物思想	140

第二节 王国维与当代传统文化的回归和传承·····	144
第三节 梁思成与他的“新而中”的创作思想·····	149
第四节 汉斯瓦格纳与他的“中国椅”·····	153
第五节 贝聿铭与他的“传统情怀”·····	156
第五章 传统文化与当代设计融合的方法与途径·····	160
第一节 矛盾分析·····	160
第二节 大融合的设计·····	163
第三节 恰如其分的元素结合·····	164
第四节 对传统符号元素的再设计·····	167
第五节 对传统工艺、艺术手法的借鉴·····	172
第六节 对传统思维方式的借鉴·····	174
第七节 对传统美学思想的借鉴·····	175
第八节 对传统文化精神的解读与把握·····	176
第九节 中国传统文化与当代设计的误区·····	181
第六章 全球化语境下传统文化与当代设计的结合趋势·····	185
第一节 世界性与民族性相结合·····	185
第二节 传统文化形式与当代先进科学技术相结合·····	186
第七章 传统文化与当代设计艺术研究·····	189
第一节 竹文化与当代设计研究·····	189
第二节 中国传统榫卯结构与当代设计研究·····	193
第三节 中国传统缠脚文化与当代设计研究·····	197
第四节 “回青瓷”审美艺术与当代设计研究·····	203
第五节 流散中的客家审美文化与当代设计研究·····	205
第八章 中国传统茶文化与当代设计专题研究·····	211
第一节 闽台茶文化的发展与现状·····	211