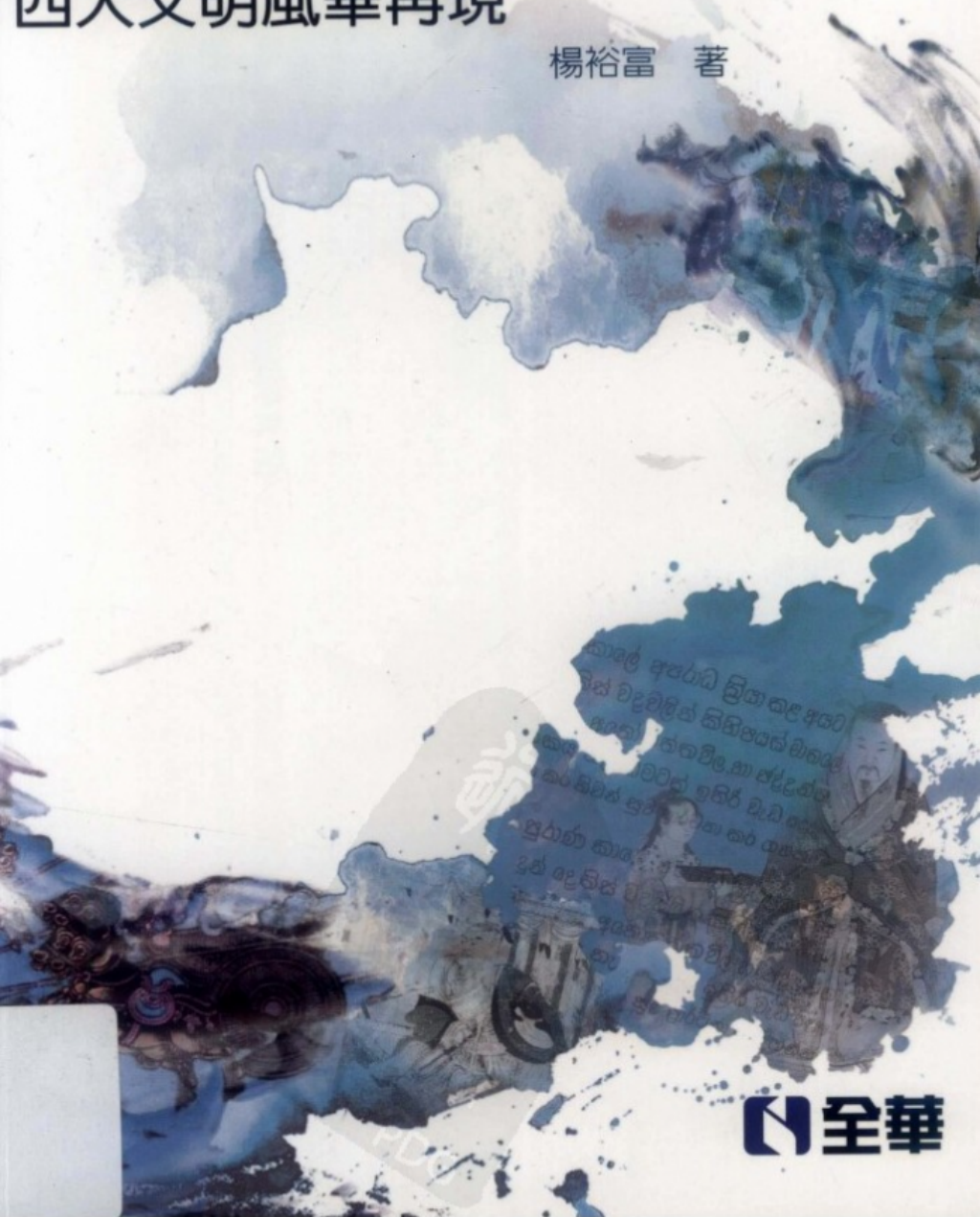

敘事設計美學

四大文明風華再現

楊裕富 著

 全華

Narrative design : the resuscitation of the four civilizations

敘事設計美學

四大文明風華再現

本書透過文化研究的角度，對世界四大文明的不同美學形式，進行風格的分析與整理。一般市面上的風格分析研究書籍，往往是單就形式上的表現與文化中的傾向，對其形式進行討論。楊裕富教授藉由歷史與文化的發展，釐清權力與神話運作的痕跡，並藉此詮釋各文化中的美感形式。

由於本書撰寫的內容，略過了基本的美學史與歷史發展認識，而是透過作者的爬梳，直接切入敘事設計美學的概念，對於藝術與文化的愛好者而言，本書的內容能提供多樣化的美感形式概說；而對於修習藝術史以及文化研究議題的人士而言，更能讓讀者反思不同觀點的藝術視野以及歷史詮釋角度。

ISBN 978-957-21-7944-4

9 789572 179444

NT / 320

00320

敘事設計
美學
PDG

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

敘事設計美學：四大文明風華再現 / 楊裕富編著。

-- 一版. -- 新北市土城區：全華圖書，2011.02

面； 公分

ISBN 978-957-21-7944-4(平裝)

1.設計 2.美學 3.文化研究

960 99026104

敘事設計美學 四大文明之風華再現

作 者 / 楊裕富

執行編輯 / 葉承享

封面設計 / 林朝昱

發行人 / 陳本源

出版者 / 全華圖書股份有限公司

郵政帳號 / 0100836-1號

印刷者 / 宏懋打字印刷股份有限公司

圖書編號 / 08091

初版一刷 / 100年2月

定 價 / 新台幣320元

I S B N / 978-957-21-7944-4

全華圖書 / www.chwa.com.tw

全華網路書店Open Tech / www.opentech.com.tw

若您對書籍內容、排版印刷有任何問題，歡迎來信指導book@chwa.com.tw

臺北總公司(北區營業處)

地址：23671新北市土城區忠義路21號

電話：(02) 2262-5666

傳真：(02) 6637-3695、6637-3696

南區營業處

地址：80769高雄市三民區應安街12號

電話：(07) 862-9123

傳真：(07) 862-5562

中區營業處

地址：40256臺中市南區樹義一巷26號

電話：(04) 2261-8485

傳真：(04) 3600-9806

全省訂書專線 / 0800021551

有著作權·侵害必究

敘事設計美學

四大文明風華再現

The Resuscitation Of The Four Civilizations

導言	005
----------	-----

Ch01 敘事設計與審美取向

1-1 敘事設計	012
1-2 審美取向	013
1-3 四大文明指稱	014
1-4 文化人類學觀點下的美學	015
1-5 如何活用審美的知識	023

Ch02 四大文明的歷史背景

2-1 中國文明	026
2-2 希臘羅馬文明（通稱西方文明）	035
2-3 波斯、阿拉伯文明	054
2-4 印度文明	062

Ch03 權力結構與人文想像

3-1 中國文明裡的權力結構、宗教及人文想像	082
3-2 西方文明裡的權力結構、宗教及人文想像	086

- 3-3 波斯、阿拉伯的權力結構、宗教及人文想像 .091
- 3-4 印度文明裡的權力結構、宗教及人文想像096

Ch04 四大文明的審美取向

- 4-1 中國文明審美取向的描述101
- 4-2 西方文明審美取向的描述103
- 4-3 波斯、阿拉伯文明審美取向的描述104
- 4-4 印度文明審美取向的描述105
- 4-5 審美取向的形式呈現106

Ch05 審美形式向度的精要

- 5-1 中國文明審美形式向度的精要112
- 5-2 西方文明審美形式向度的精要153
- 5-3 波斯、阿拉伯文明審美形式向度的精要167
- 5-4 印度文明審美形式向度的精要179

Ch6 神話敘事

- 6-1 審美意涵向度的精要192

6-2	神話敘事的分類	198
6-3	中國文明的審美意涵精要	202
6-4	西方文明的審美意涵精要	211
6-5	西亞文明的審美意涵精要	219
6-6	印度文明的審美意涵精要	227

Ch07 後現代建築與設計中的敘事美學

7-1	後現代建築與後現代設計	237
7-2	敘述設計在後現代設計中的角色	249
7-3	敘事設計的思潮	251
7-4	敘事設計的手法	254
7-5	敘事設計所為何來？	259

附錄

敘事設計的重要概念	261
參考文獻	268

婦
十
言

導言

女
事

導言

敘事設計美學簡單的說就是：用造形來說故事的美學。人類文明的歷史就是一連串「現實、神話、理想」所建構出來的連續故事，特別是當我們以人文想像、以藝術與文學來建構歷史時，歷史就是以文字、音律、造形、圖像，乃至於人生戲劇所「重述」出來的集體記憶。

而每一種文明在發展過程中，更會透過藝術與文學來累積其獨特的集體記憶，並不斷地「重述甚至改寫」這種集體記憶，開創出許許多多「感人」的故事。這些故事在不同的角度下也各有其不同程度的「真實、期望與虛構」或「抽象、象徵與具象」，也因有這些程度上的取舍，才可能開展出更加感人的設計、藝術、戲劇、文學作品。

任何一個文明只有在蓬勃發展時才更有心胸接受外來文明的元素，共同推動自己文明的發展，並表述為自己文明的故事。當任何一個文明處於弱勢時，通常會呈現兩極發展：一方面極度保守，拒絕接受任何外來文明的元素，並祈求原有文明的曙光再現，來解開自己文明遲滯發展的僵局；另一方面則可能極度開放，壓抑自有文明的尊嚴，接受所有可能的外來文明元素，來改造自己文明的劣勢，甚至會「隱身自有文明」，以外來文明的故事，作為自己文明故事的替代品。當然，也有文明少有「蓬勃發展」的機緣，或長期處於弱勢，進而被其他文明所「整合、併吞乃至消滅」，永遠沒有機會表述自己文明的故事了。

舉例來說，或許南美洲的馬雅文明有其輝煌的歷史，但是在十五、十六世紀大航海時代殘酷的文明競逐下，現在又有哪一支文

化或文明在重述馬雅文明的故事呢？或許埃及文明曾經影響、刺激了愛琴海的克里特文明的興起，乃至成為希臘與西方文明興起時不可或缺的元素，但是，當羅馬文明席捲了埃及，以及西元七、八世紀伊斯蘭文明染指非洲北部之後，我們又何曾看過古埃及文明的復甦呢？

藝術作為文明表述形式的花朵是何其璀璨與可愛，也照亮了多少人類的心靈，但是文明本身的競合卻又是何其血腥與殘酷¹。人類的文明體系從所謂的「大航海時代」開始，由於各文明間的加速競合，至十九、二十世紀逐漸歸整成四大文明體系。我們如果從大歷史的觀點來看，十五世紀至二十世紀的六〇年代間，文明體系的競合與整合過程，可以說是一種「以宗教與武器作為商品」、異文明間「不等價交換」，以及文明體系間「強制交換」的年代。雖然這個商品號稱文明與現代，可惜真實的交換管道與交換秩序卻一點兒也不文明。

1960年代末期興起的後現代社會情境與文化，帶來的則是另一股文明體系的競合秩序。或許我們可以稱之為「以商品作為宗教與市場武器」的年代。以商品作為宗教就是所謂的「拜物教」，它是資本主義在十九世紀最精緻的體現，也是資本主義母體：「商盜集團」的文明表現之一。雖然在這個過程裡留下了極其醜陋的歷史證物，身為日不落國的大英帝國在國會裡，在上帝的見證之下，通過英國東印度公司栽種「鴉片」這種特定的商品，合法、專利地賣給當時的封建中國，但大體而

1 諸如：大航海時期西方文明對中南美洲文明的種族摧殘，使得中南美的古文明幾乎完全消失。又如，1970年代考古發現在西元前3000年前後印度已有城市文明，而西元前1400年雅利安游牧民族入侵印度次大陸之後，完全毀滅印度次大陸上的城市文明。

言，以商品作為宗教，總比以武器作為宗教更能顯示資本主義的「文明性格」，不是嗎？

以商品作為市場武器就是所謂資本主義式的「市場機制與資本（金融）邏輯」，它是資本主義在二十世紀最精緻的體現，也是帝國主義擺脫「強盜」身影的護身符。雖然在這個過程裡資本主義留下兩次遺憾：1930年代的全球經濟大蕭條，與二十世紀末幾次大大小小的金融風暴，但大體而言，以商品作為市場武器，相對於以「槍砲彈藥」，或以「貿易報復」作為市場武器，的確更能突顯資本主義的「和平性格」。

正是1960年代興起的後現代社會情境與「以商品作為市場武器」的新規律，帶動了後現代設計的興起、敘事設計的再度復甦，與各大文明體系審美取向再詮釋的熱潮。我們想想看，如果「以商品作為市場武器」是正道的話，商品的設計又怎能不注重消費者所處的「有形市場文脈」²呢？

除非這個商品根本不想打入有形的市場，而所有的設計品如果沒有打入市場的企圖心，又怎麼能稱為「商品」呢？另外，任何文化成果若不能以「物質形式」來記錄與成形，不能以「商品」呈現，又怎麼能自處於資本主義的主流情境？雖然，我們也覺得「拜物教」並不好聽，但在商言商，至少在資本主義活力旺盛的年代裡，它是正道。

簡言之，「敘事設計美學」就是企圖從設計產業和文明體系競合的角度來解開「後現代商品體系的神話」。本書的第一章，即試圖勾勒出文化與審美之間的交錯情狀，第二至第四章則鋪陳設計美學與文明發展的關係，其內容包括了：四大文明的歷史文脈（第二

² 泛指所有眼睛看得到的市場。

章）、文明制度的變遷（權力結構、宗教與人文想像，第三章）、四大文明的審美取向（第四章）。而以第五至第七章描述設計美學的內容與操作方法，其內容包括了：四大文明審美形式精要（形式美學或造形美學精要，第五章）、神話敘事（民族神話與宗教神話，第六章）、後現代建築與設計中之敘事美學（第七章）。期望這樣的寫作，除了有助於一般讀者對設計藝術品的解讀與欣賞以外，更有助於設計專業者，能對不同文化間審美重要「準則」有初步的瞭解，進而能擁有全球化思考的習慣與的創作能力。

第十

敘事設計

與
審美取向

01

敘事

1-1 敘事設計

敘事設計（narrative design）指的是一種注重藝術創作內涵、意義更甚於藝術創作形式的創作態度與創作成品。

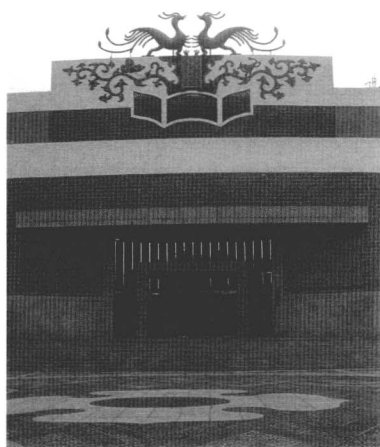
如果從藝文創作的目的來看，敘事設計原本是人文創作的最主要原則。只是在現代設計藝術運動期間，由於現代設計運動源於西方工業化文明與實用主義，導致藝文創作的態度過度偏向於創作形式的精鍊，並以西方文明的價值觀為人類唯一的價值觀，否定其他文明的價值觀。造成所有號稱現代化的國家裡，藝文創作都隨著這種現代化的、「西化的」單一價值觀，追尋起創作形式的精鍊，表述著這種口徑一致的「西化的」故事。

然而1890年代崛起的「現代設計藝術運動」大概只興旺了七、八十個年頭，到了1960年代末期，興起一股後現代的浪潮，全球的藝文創作逐漸如同鐘擺一般，從「偏向於創作形式的精鍊」擺回「藝術創作內涵、意義的表述與創作形式的兼顧」。敘事設計也因此再度興起，成為極其重要的美學探討議題與創作法則。

如果從藝文創作的方法來看，敘事設計既是人類各種文明裡人文創作的「恆久」原則，也是當今人文藝術的新潮流，更是現今美學最重要的議題。只是各個文明所能表述、所要表述與所想表述的「神話」各有不同。所以，當今美學最重要的議題就變成了，如何站在「自己文化」的立場，理解並表述自己文化的光彩？如何站在「自己文化」的立場，理解並進入「異文化」的市場？

■ 傳統建築裡的造形包含了豐富多樣的敘事元素，圖為築山社寮紫南宮。

■ 後現代建築中也常可見到敘事的元素，圖為臺南藝術學院。

1-2 審美取向

審美取向（aesthetics orientation）指一個社會所形成的審美價值觀，這種價值觀與社會所繼承的文化和社會所面臨的挑戰有著因果關係。文化繼承的因果關係，是以歷史事件為因，進行自我認同的文化遺產認同；而社會所面臨的挑戰，則是以社會轉型為因，進行文化遺產的批判、變形、混合和創新。

就人類學的時間長度來看，重要的社會轉型包括人類組織與權力的重大改變、環境資源的重大改變、宗教的重大改變，乃至於生存機會的重大改變。所以，基本營生結構的轉變³，從古老宗教到人類自創宗教；騎兵養馬技術的轉變影響了陸上的交通貿易與通道控制，航海技術的發展更是涉及了航線與貿易控制。換句話說，文化發展與轉變的重要因素，其實也是該文明審美取向發展與轉變的重要因素。

1-3 四大文明指稱

本書所指的世界四大文明主要是指既有古文化繼承淵源，又有新生命承續發光的「文明體系」。大體而言，當今世界只有中華文明（或稱中國文明）、西方文明、中西亞文明（或稱回教文明）、印度文明這四個文明體系堪稱四大文明。

環地中海北岸的希臘羅馬所發展出來的文明，通稱為西方文明；沿中西亞兩河流域及後繼伊朗高原與阿拉伯半島所發展出來的文明，通稱為西亞文明或回教文明；沿印度河流域與恒河流域或亞洲印度次大陸所發展出來的文明，通稱印度文明；沿黃河流域與長江流域或東亞大陸所發展出來的文明，通稱中華文明。這四大文明

3 基本營生結構的轉變，可以理解為，從游牧經濟、農耕經濟到城市經濟的轉變；從部落、部落聯盟、武裝集團式國家、階級國家到帝國的轉變。