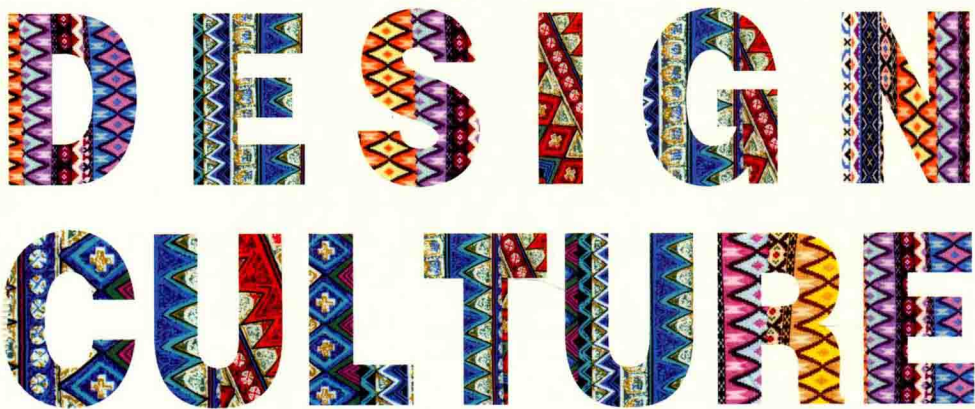

智设计 活文化

倪 滨 著

设计战略构建民族文化创意产业新型模式

尊重设计的客观因素及规律,以设计必然性理论为核心,注重创新、系统、可持续的设计,是为“智设计”。历史传承下来的文化资源不仅仅作为藏品被保存在博物馆,而更需要通过现代设计,创造出生动、鲜活的文化设计产品,融入当代生活,使它具有可持续发展的强大生命力,是为“活文化”。我们力图以设计创研使民族文化获得勃勃生机,再创辉煌;以大智慧的设计战略激活民族文化并成为当代人智灵生动的生活方式,即以现代“智设计”创造民族“活文化”。

清华大学出版社

智设计 活文化

设计战略构建民族文化创意产业新型模式

倪 滨 著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书将“智设计”理念与民族文化元素相结合，融入现代设计生活。以大智慧的设计战略激活民族文化，探索创造属于本民族的鲜活文化的道路。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

智设计·活文化：设计战略构建民族文化创意产业新型模式 / 倪镔著. —北京：清华大学出版社，2015

ISBN 978-7-302-38360-4

I. ①智… II. ①倪… III. ①文化产业—产业发展—发展模式—研究—中国 IV. ①G124
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 243416 号

责任编辑：纪海虹
封面设计：清美万维
责任校对：王凤芝
责任印制：杨 艳

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62770175, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者：北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：170mm×240mm

印 张：13

字 数：204 千字

版 次：2015 年 1 月第 1 版

印 次：2015 年 1 月第 1 次印刷

定 价：78.00 元

产品编号：061816-01

序 一

任何文明社会对少数民族文化的保护，应是人们行为的自觉。从世界文明进步的历史看，尽管早期的资本主义入侵，对当地原住民文化有很大的伤害，但近代以来，对少数民族文化的保护越来越成为各国政府、学界甚至旅游开发商所关注的焦点。在美洲我们很容易找到印第安人或爱斯基摩人的博物馆，在澳洲和新西兰也有很大规模的毛利人博物馆。到了我国台湾一定要去日月潭看高山族的表演，就像大家都了解的毕加索的主体画派深受黑人艺术和东方艺术的影响。文化需要交流，文化可以相互融合。可见地域、族群、风俗、文化所形成的“一方水土养一方人”的说法确有深刻的含义。

不幸的是，随着工业文明的产生，对少数民族文化的保护和传承面临着新的问题。就像钱钟书先生所称“围城”一样，本族青年向往现代生活，远走高飞，求学、打工，不一定用心传承族裔的营生和文化，除了招揽生意也不会时常穿着民族服装。“外来的和尚”倒是抱着抢救和保护的热情，不遗余力地各地奔走。我本人就在20世纪70年代末身背行囊，徒步进入四川凉山彝族聚集区调研，村里没有人讲汉语，睡觉没有床，身披“察尔瓦”（彝族人的斗篷），蹲在墙角一靠就行了。汉族的林场工人告诉我们，当地还有姑娘“抢汉子”的习俗，这些对城里人来讲都太不可思议了。

读完倪镔所著《智设计 活文化》一书又把我带回三十多年前的记忆，我有机会去大凉山彝族聚集区的工作任务是陪同著名的漆艺家乔十光学习、考察彝族的漆器。那些木胎、黑底、红加黄色线条所描绘的土漆器，粗犷有力，不失美感。作为日常生活用品的酒壶和碗筷家家都有，作为中国传统漆文化的一个分支保留至今。本书作者设计师倪镔，不仅完成了具有浓郁彝族风格建筑的室内外改造和装修，而且从对项目的一般研究到比较深层次的思考，他阐明了如何从战略的高度提出和解决当前复兴少数民族传统文化的大话题。

随着时间的流逝，过去的图形和结构在建筑上的应用有可能被视为传统。但所有的传统都不可能是一成不变的。其实，所有的智慧有可能就

藏在变化中，以为传统元素大搬家就是继承，那一定是一个误会。只有吃透精神，理解文化之后，才有可能悟出图形和结构的妙处。“文化创意产业”六个字中其实有两层意思：文化创意是一回事，能否通过文化创意活动形成产业是另一回事。如果机械地把“文化”植入“产业”，产业不一定做得成，文化有可能变味了。我们设计师的责任就是和业主在一起承担着既做出产业又不失文化的项目。

在阿斯牛牛建筑的改造上，倪镔和他的团队沿用了彝族建筑最为典型的木质穿斗结构，既古朴、典雅又不失建筑的形式美感，穿斗结构的多处再现是整个项目的点睛之笔。加之他们对整个建筑的功能分区，也做了合理的安排，让用餐者在各个角度都能感受空间的美妙和木质穿斗的神奇。再有，为项目设计的木质灯具和家具，以木结构线条的排比组成有变化的曲面，与室内装饰的气氛浑然一体。还有用红、黄、黑彝族漆艺“三原色”创作的“斗牛图”，无不反映着彝族的生活，同时也传递着鲜明的文化。

正是从北京阿斯牛牛会所项目的实践，引发了倪镔继续延着“复活有可能失传的文化”的工作热情。最近，清华大学、清华人居集团成立了致力于文化创意产业的相关研究机构，一批长期从事教学科研的教授学者与建筑师和艺术家一起，讨论文化创意产业如何“落地”的实践课题。我认为不论是北京阿斯牛牛彝族文化综合体民族特色建筑的创作实践，还是倪镔所著《智设计 活文化》一书都阐述了一个基本的道理，那就是：在促进中国文化大发展和大繁荣的语意下，在国家新型城镇化建设的过程中，不能再“千城一面”搞建设，不顾文化去发展。

祝愿设计师在今后的研究与实践中能有更多的积累和收获。

吴 晞

教授级高级工程师
清华人居集团—清尚建筑设计研究院院长
2014年9月6日

序 二

《智设计 活文化》是一本旨在继承、挖掘和应用的专著，读后令人颇受启发。我在想一个问题：设计创意从何而来？《智设计 活文化》这本书很好地回答了这个问题。

倪镔是一位建筑室内设计师，用了很大的精力研究中国的民族文化，找到形成民族文化的生活本源，将研究成果运用在当代的实际工程设计实践中，可敬可佩！这是一条艰辛的设计之路！同样，也是一条具有创意、产生优秀作品的设计之路。

在当下商品社会，一些设计师将经济效益摆在第一位，无可厚非。于是一些设计师一谈到传统的民族文化，就从文化历史中抽取一些符号运用到设计之中，只图个热闹，不免牵强附会，完全没有理解这些符号、元素的由来与发展，只是单纯地从美学出发，为设计而设计，形成了“快餐式”的设计方法。

建筑是什么？是日常起居、衣食住行中不可或缺的生活环境。一群人居住在一个地域，在这个地域的自然条件下生活、繁衍，祖祖辈辈与这方水土共生、共命运、融为一体，于是形成了特定的建筑格局、建筑材料、建筑构造、建筑样式和建筑风貌。正所谓：一方水土养一方人，从而形成独具一格的、区别于其他地域的建筑物。这样，一个建筑的构件，一个建筑的形态，一个建筑的符号，一个建筑的色彩等，都与这群人的物质生活和精神世界紧密相连、密切相关。先有了人们的生活需求，才形成建筑的形式。今天，人们看到的是体态优美、独具特色的建筑形态，当我们被这些几千年形成的建筑形式、建筑符号和建筑色彩所折服的时候，会情不自禁地将这些运用到当代的设计作品中，非常正常。问题是如何用？简单地照搬、模仿地运用符号，还是深挖其中的文化内涵，找到形成这些形式的本源，然后结合当今人们的生活方式、审美追求，用到现实工程设计中去，这是一般设计师与优秀设计师的不同之处，倪镔便是后者。

当代中国已经走入了经济快速发展的历史时期，社会生活方方面面都需要设计师的设计。遗憾的是，出现了一些脱离现实、脱离中国传统文化的建筑。究其原因，我以为：重视了设计创作，忽视了理论研究，忽视了

设计评论，更忽视了设计批评。于是，发达国家的建筑理论左右了当代中国的设计界，他们的理论的形成与产生，是源于自身国家的文化与生活、气候与山川。对于我们，可以借鉴，但毕竟不是植根于中华文化和中华民族生活基础上的。从这一角度，倪滨的《智设计 活文化》这本书为中国设计理论增添了光彩。

当更多的设计师加入到建筑理论研究队伍中来的时候，离实现建筑设计、室内设计和艺术陈设设计的梦想及创造出具有中国文化内涵的优秀设计作品就不远了，让我们拭目以待！

李凤崧

清华大学美术学院教授
2014年11月4日

序 三

民族文化是中国引以为傲的文明成果，传承至今，已有几千年的历史。但在经济发展作为第一位的那个时代，我们国家对文化的重视程度太低，以至于传统建筑屡被拆除、传统手工艺面临失传。好在，现在有越来越多的人意识到民族文化对国家发展的重要性，关于传统的各类书刊也陆续出版。但是，在这么多的探讨民族传统文化的资料中，作者强调的更多的是民族文化的衰落，通过附录一些传统的代表物来记录那些离我们很久远的文化。对此，我们除了痛心，别无感慨，因为我们并不知道该从何入手。

倪镔先生的这本书颇为不同，他为传统文化构建了一个生存平台——文化创意产业的新型模式。他以一种统筹的方式：将设计与文化相融、在感受与体验中了解和传承民族传统文化，并用传统的民族文化衍生出我们生活中的物品，就像融化在血液中展现在生活方式里。

不可否认，将设计融入生活是文化发展的必然趋势。我们在惊叹西方文化对本国文化冲击力竟是如此之大时，不妨想想怎样的文化是有生命力的。在一些设计大国如德国、荷兰，设计确实是如此真实地出现在生活的点点滴滴，既现代又传统，真正可以看得见用得到。众所周知，赋予传统文化的设计作品绝不是画上几个传统纹样就是继承了，而真正将文化融入作品中也绝对不是件容易的事，除了对文化产业进行包装之外，更多的是对民族传统文化的理解与挖掘，使之开放出更绚丽花朵，也将会大大增强文化的生命力。

也就是说，我们虽然不能让每个人都成为民族文化的直接传承者，但我们可以为那些传承者们提供更好的环境。通过对民族文化深刻的分析，做出有针对性的设计战略。一方面，使文化与生产、生活相结合，让更多的人认识了解到多样的民族文化；另一方面，着力培养更多的传承者，让他们的手艺、技术得以施展。

我们希望，这本书里提到的一些东西能够引发中国读者更深刻的思

考：我们的规划管理者、设计师、民族文化的传承者要怎样合作，才能将我们的民族文化更好地继承、发扬下去，让文化真正活起来。

张旭晨

清华大学美术学院教授

2014年9月8日

目 录

绪论 2

- 一、民族文化 3
- 二、民族文化的构成与价值 6
- 三、中国民族文化的现状 9
- 四、写作初衷 11

上篇 活文化

第一章 中国民族文化的现状

- 一、中国民族文化是“黑金” 15
- 二、中国民族文化概述 17
 - 1. 中国民族文化的特点 17
 - 2. 中国民族文化的内容 22
- 三、中国民族文化面临的困境 22
 - 1. 民族文化的保护不足 23
 - 2. 民族文化继承断代的危机 27
 - 3. 地理条件的制约 28
 - 4. 外来文化的侵蚀 30
 - 5. 走出困境的全新思考迫在眉睫 30

第二章 民族文化应该是鲜活的

- 一、我国民族文化现实发展中的问题 33
 - 1. 缺乏创新性 33
 - 2. 缺乏系统性 33
 - 3. 缺乏可持续性 36
- 二、文化创意产业 37
 - 1. 文化创意产业的含义 37
 - 2. 文化创意产业的内容 37
 - 3. 文化创意产业价值与当代文化创意产业 39

三、民族文化创意产业的设计战略	40
1. 设计的含义	40
2. 设计战略的含义	40
3. 设计战略的核心理念	41
4. 设计战略的特点	42
5. 设计战略中“专属民族文化品牌战略”的导入	51
6. 设计战略相关联的产业	52
7. 设计战略的意义	52
四、民族文化应该是鲜活的	53

第三章 民族文化创意产业“新型模式”

一、民族文化、设计战略、文化创意产业之间的关系	58
二、民族文化创意产业“新型模式”的产生	59
三、民族文化创意产业“新型模式”的内容	60
四、“前店+后厂”民族文化创意产业“新型模式”	61
1. 前店	61
2. 后厂	63
五、民族文化创意产业“新型模式”的内在关系	71
六、民族文化创意产业“新型模式”与低碳产业的结合	72
1. “新型模式”与低碳产业相结合的重要性	72
2. 低碳节能设计标准化的建立	73
3. “新型模式”中导入低碳设计标准	74
七、民族文化创意产业“新型模式”研究的目的和意义	75

下篇 智设计

第四章 民族文化创意产业“新型模式”的实践

一、北京阿斯牛牛(凉山)彝族文化体验式综合体	79
二、西昌阿斯牛牛彝族音乐村寨	127
三、四川恩阳古镇风情商业街	160
四、北京798创意产业园区(参考)	181

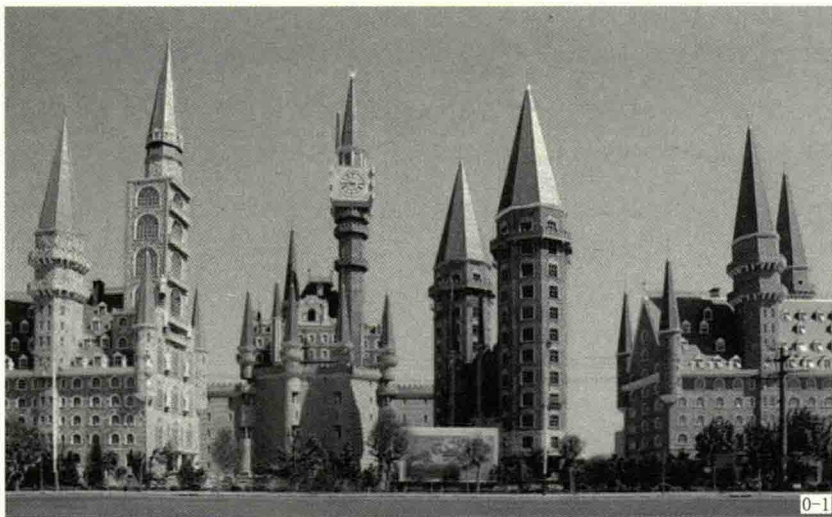
结语

参考文献

绪论

中华文明是一种包含 56 个民族文化且历史悠久的多元文明。但在全球化的大趋势下，各种外来文化浪潮冲击强烈，各种山寨欧美文化的建筑项目遍地开花。不仅是房地产、建筑行业，还有其他与衣、食、住、行、用相关的系列产品设计行业也存在着同样的问题。我们一直在被动地接受世界各种外来文化及设计的影响，与此相对的是我国本民族文化（包括汉族及各少数民族文化）可持续性的继承创新及民族文化设计产品的创研均处于弱势的状态，我国极具特色的民族文化（尤其是少数民族文化及地域性文化）和生活方式正与当代国人渐行渐远，民族文化逐渐失去了鲜活的生命力而日渐沉暮，我认为民族文化不应该仅仅停留在博物馆层面，而应具有更加多元化的发展方式。尊重设计的客观因素及规律，以设计必然性理论为核心，注重创新、系统、可持续的设计，是为“智设计”。历史传承下来的民族文化资源不应仅仅作为藏品被保存在博物馆，而更需要通过现代设计，创造出生动、鲜活、民族专属性强的文化设计产品，融入人们的当代生活，使民族文化具有可持续发展的强大生命力，是为“活文化”。我们力图通过设计创研使民族文化获得勃勃生机再创辉煌，以大智慧的设计战略激活民族文化，成为当代人智灵生动的生活方式，即以现代“智设计”创造民族“活文化”。

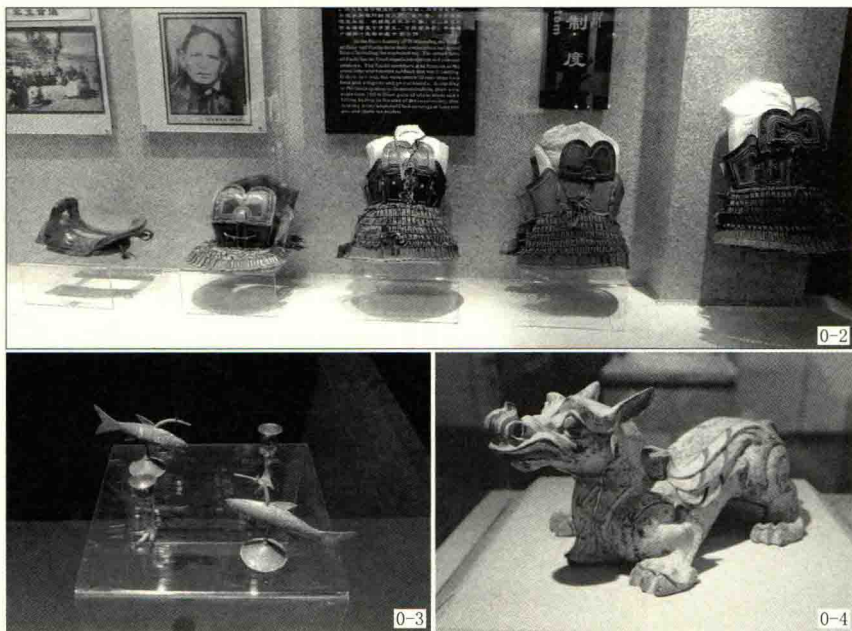

欧、美各国在本国民族文化的保护、传承与发展上做得十分优秀，在这方面一直走在世界的前列。引发国内许多人的欣赏与学习，但这种学习绝不能生搬硬套，更不能做毫无文化与艺术价值的山寨。我们真正需要学习的是欧美各国对本国民族文化保护、传承与发展的负责任精神，先进的理念、方法与技术等，同时，根据我国的实际情况及各民族原有的民族文化特色进行有效的保护、继承与创新。

图 0-1：山寨欧美文化的建筑在中国遍地开花，它们因与中国本土文化格格不入而引起一度热议。图为我国某地酷似电影《哈利波特》中“霍格沃茨魔法学院”的建筑。

0-1

图 0-2: 大凉山彝族战甲。
图 0-3: 大凉山彝族器具。
图 0-4: 芝加哥艺术博物馆民族藏品。

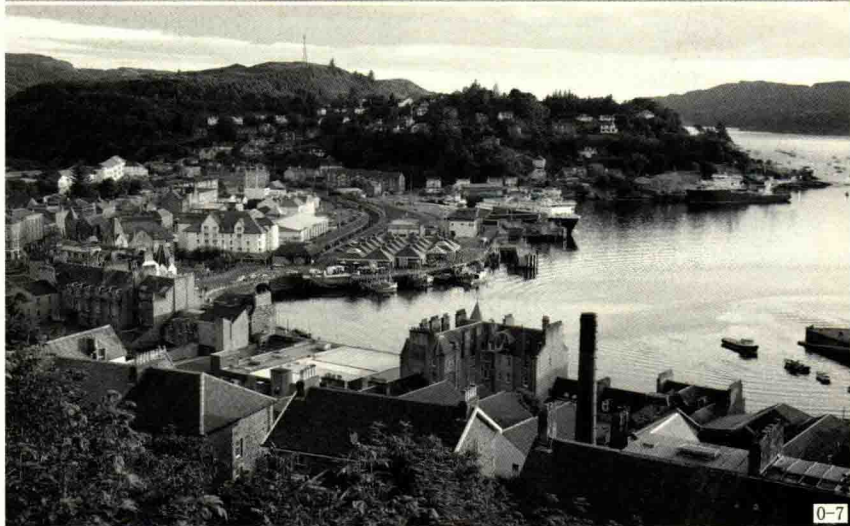
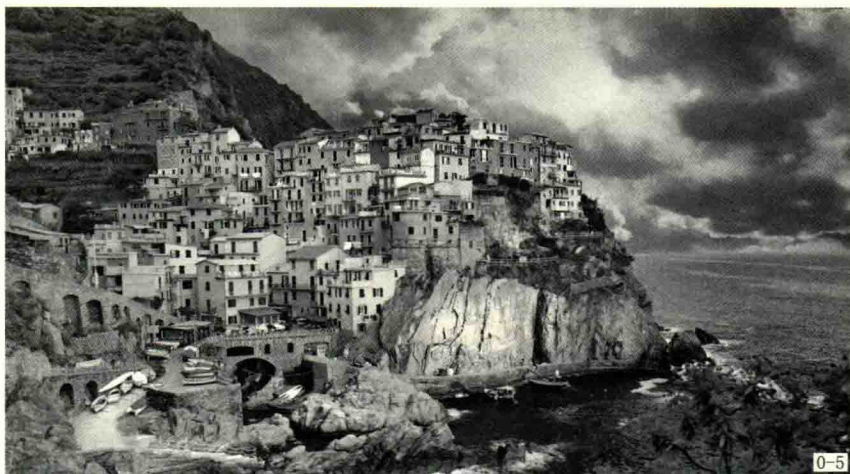

一、民族文化

“民族是人们在历史上形成的有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同的民族文化特点上的共同心理素质这四个基本特征的稳定的共同体。”

民族，作为一个历史范畴，有其发生、发展的过程。在人类千百年的历史长河中，地球上曾经出现过大大小小的民族共有 2000 多个。各个大小不一的民族，人数相差甚为悬殊，从几十人到十几亿人。各民族无论大小，经过漫长的发展演变，为世界留下了极其丰厚的文化财富。

文化是民族特征的基本构成要素，是一个民族屹立于世界的核心竞争力。文化是民族的灵魂，是人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。

在世界范围内，有很多国家和民族（尤其是欧洲各国）都非常重视本国民族文化的保护与传承，包括：古城、古镇、古村的保护及美术、音乐、舞蹈、服饰、民俗等方面的民族文化保护、传承与发展都做得十分优秀，传至今日已成为各国和各民族引以为自豪的丰厚资源和宝贵财富，这种对民族文化的保护、继承和发展很值得我们学习和借鉴。

图 0-5：位于地中海北岸的意大利五渔村，由悬崖边五个依山傍海的小村庄组成，它们沿着蜿蜒的地中海海岸线而建，传统朴素的建筑覆以缤纷的色彩，成为地中海海岸一道亮丽的风景线。

图 0-6：苏格兰高地地区的传统舞蹈与服饰。苏格兰高地有一项历史悠久的运动，起源于 14 世纪，是最能体现苏格兰精神的活动，它综合了舞蹈、饮酒和力量等项目，这类传统的运动散发出独特的文化魅力。

图 0-7：位于苏格兰西北方的奥本是一座小巧精致的宁静海滨小镇，历史悠久，镇中的建筑带有浓浓的维多利亚风情，许多建于 13 世纪的古老建筑保留完好。