

设计文化 与 艺术传播

北京工商大学传播与艺术学院
艺术与amp;设计教师论文、作品集

清华大学出版社

设计文化与艺术传播

高 丰 主 编
梁 珣 王章旺 沈 婕 副主编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本论文作品集包括论文与作品两大部分。论文涉及设计文化、设计思想、设计教育等方面；艺术作品涉及产品、广告、环境艺术、书籍装帧、包装装潢等设计领域，是北京工商大学传播与艺术学院 2003 年工业设计系、艺术设计系，以及艺术基础部教师们辛勤耕作的部分成果。

本书可作为设计与艺术领域的教学、科研人员及研究生、本科生的专业参考书。

版权所有，翻印必究。举报电话：010-62782989 13901104297 13801310933
本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签，无标签者不得销售。

书 名：设计文化与艺术传播

作 者：高 丰 主编

出 版 者：清华大学出版社 地 址：北京清华大学学研大厦

<http://www.tup.com.cn> 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 客 户 服 务：010-62776969

组稿编辑：王景先

文稿编辑：宣 颖

封面设计：高 丰 肖 洁

印 刷 者：北京市世界知识印刷厂

装 订 者：北京市密云县京文制本装订厂

发 行 者：新华书店总店北京发行所

开 本：148×210 印 张：6.875 彩 插 页：24 字 数：162 千字

版 次：2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-302-00999-6

印 数：1~1500

定 价：70.00 元

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等印装质量问题，请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话：(010)62770175-3103 或(010)62795704

序

两年前，我应邀出席了北京工商大学传播与艺术学院的组建庆典。当时最打动我心弦的就是这个与众不同而富有时代气息的院名，由于新颖别致，它成了同一时期全国同类院校中具有前瞻性而且是时髦的名称了。这表明，北京工商大学的领导者们和全体教师所拥有的非同一般的胸襟和气度，所具备的与时俱进的理念和意识。

转眼之际，两年过去了。传播与艺术学院的艺术与设计教师论文、作品集，带着探索的精神和可喜的成果来到了学界。作为同道，我为这部集子的成功付梓而感到欣慰，衷心祝贺之余，但愿它能在艺术与设计教育的领域获得有益的回报，产生相应的反响。

没有艺术与设计的教育是不完整的教育。我想，如果轻视艺术与设计教育，人们长期生活在乏味与紧张的生活环境中，社会将出现文化危机；如果人们视艺术与设计教育是日常生活的合理部分，那种周围环境的乏味与紧张状况顿会改变，这便是整个理想社会的希望。由此意义讲，所有的学生，无论其天赋或文化背景如何，皆有权利享受艺术与设计教育所提供的丰富内容。在一个科技日益先进而感官信息日趋复杂的环境中，对各类信息的感知、阐释、理解、传播与评价的能力便成为关键。在此情况下，艺术与设计教育有助于发展学生理解和辨别这个世界的多种潜力。

加强创新意识的培养，树立创新精神，是当今艺术与设计教育的重要问题。倡导在继承民族优秀传统文化的基础上，创造时

代审美的新观念，拓宽视觉文化的新领域，反映当代人的生活、思想和情感，体现当代人对真、善、美理想和人文精神的追求与传播，也是艺术与设计教育中不可忽视的环节。

学校教育的成败关键在于师资，师资本本身的质量直接影响教学效果。因此师资自身的思想境界、专业技能和素养十分重要。教师要明确自己的天职：所做的一切都应围绕培养优秀人才进行。因此，要培养出优秀的学生，教师也要高标准要求自己。现今的学生通过先进的媒体，获得的最新知识和信息是难以想像的丰富多样。面对这些见多识广的学生，如何激发他们的创造思维，培育他们解决问题的能力与传播技巧是一个关键。也就是说，我们要给学生的是猎枪，而不是猎物。

作为组建才两年的北京工商大学传播与艺术学院，已经在传播与艺术教育的探索之路上迈出了坚实的步履。本书收入的论文和艺术与设计作品，较全面地反映了学院教师对中外艺术与设计的深度探究。从中不难看出，他们的方向十分明确，他们的思维相当活跃，他们的理论研究、设计和创作富有新意而无束缚……这一切都充分体现了这支年轻的师资队伍所显示出来的活力和魅力。他们的优势，似乎更多地体现在平面设计、产品设计、信息设计等专业的理论探讨和实践方面，尤其是对一些十分具体而有现实意义的专业领域，如家具、健身器材、灯具、家用电器，以及交通工具、展示环境、企业识别的设计，更是反映出他们教学与科研的实力和特色。

21 世纪是一个艺术与设计的时代。对人类而言，艺术与设计已不能仅仅停滞在造物、造型和设色，或单纯考虑为了人自身的活动。我们必须面对现实、面向未来，对人类自身和生存环境进行全方位的、立体的、综合的设计和表现。因此，对艺术与设计含义的提升和内容之扩展，当是今日艺术与设计教育及其研究最为重要的课题。

诞生在 21 世纪初的北京工商大学传播与艺术学院，已将

自己的命运与中国的传播与艺术事业紧密地联系在一起，并以全新的文化品格和高度的学术定位，融入了中国现代传播与艺术文化建设的大潮。相信在各位领导和全体师生的努力之下，学院将一步一个脚印地进取和拓展，不断地走向辉煌。全国兄弟院校和学界的师长前辈们，也会更加关爱和呵护这所崭新的学院。

是为序。

2003年岁末于北京松榆书斋

(张夫也博士，清华大学美术学院教授、博士生导师、艺术史论学部主任、《装饰》杂志主编、中国工艺美术学会常务理事)

前 言

北京工商大学传播与艺术学院是由北京工商大学原相关专业于 2002 年初组建而成，现设有新闻传播系、广告学系、工业设计系、艺术设计系和艺术基础部、中文教研部。学院成立两年来，教师们在紧张的教学之余，以极大的热情投入到科研工作中，结合各自的专业，撰写了一批有质量的学术论文，设计和创作出一批有特色的设计作品和绘画作品。收入本书的论文和作品，就是我们传播与艺术学院的工业设计系、艺术设计系和艺术基础部的教师们在近两年辛勤耕作的部分成果。

收入本书的论文，内容可以说是丰富多样的。既有对中国文化与艺术设计关系的研究，包括对中国近代艺术设计的发展历程和中西方文化差异对传统产品影响的探讨，也有对现代产品设计和西方现代主义设计的透视和探究；此外，对现代信息设计和设计教学、设计教育与实践等问题，也有所涉猎。现代平面艺术设计在当今社会应用极广，其理论问题也备受业内人士的关注。本集收入的几篇论文，分别以城市品牌视觉识别、现代 POP 广告的设计与品牌建设、书籍版面的编排设计为题，对现代平面艺术设计的若干理论问题进行了探讨。

收入本书的 100 多件(套)设计作品和绘画作品(含摄影)，比较集中地反映了我院艺术与设计专业的教师们近年来在自己的专业领域所进行的艺术探索。其中，现代交通工具设计、家电产品设计、健身器材设计、灯具设计、家具设计等现代工业产品设计，是工业设计专业的教师们结合自己的专业教学来进行的，这种教学与科研紧密结合的风气，是我们所极力倡导的。装潢设计、广

告设计和展示环境艺术设计专业的教师们所设计的包装、招贴、企业识别、品牌识别、书籍装帧、展示设计、环艺设计、装饰设计等作品，则以各自的创意和风格，给人以耳目一新之感。绘画作品为我院艺术基础部的教师们的新作，题材也比较丰富，风格也比较多样。

北京工商大学传播与艺术学院毕竟还是一个组建才两年的学院，作为高校艺术设计教育的“新兵”，既朝气蓬勃，意气风发，又难免会有稚气、尚不成熟之处。作为编者的初衷，是想把本书与高校艺术设计教育界的同行们进行交流和探讨，当然也很想倾听诸位“兄长”的意见和建议，提高我们的科研和创作水平。今后，我们将争取每年出版这样一本集子，让它记录下我们在艺术与理论、理论与实践的道路上留下的艰辛而深稳的“足迹”。

在这里，我们还要感谢清华大学出版社给予我们这样一个机会。

编者

2003年12月31日

目 录

中国传统艺术设计与中国传统文化研究 (博士学位论文节选).....	高丰 1
一、艺术设计与宫廷文化.....	1
二、艺术设计与宗教文化.....	6
三、艺术设计和文人文化.....	11
四、艺术设计与民间文化.....	16
中国传统文化与现代包装艺术设计.....	王章旺 24
一、传承中华文化是振兴中国艺术设计发展的渊源.....	25
二、包装艺术设计具有时代性与民族性的文化特征.....	26
三、酒包装设计可展示现代包装艺术设计的缩影.....	28
参考文献.....	37
设计图学课程体系的架构与教学研究.....	梁珣 38
一、引言.....	38
二、“设计图学”课程体系构架的指导思想.....	40
三、“设计图学”课程体系与内容.....	43
四、课程体系架构中需要解决的几个问题.....	46
五、“设计图学”课程体系教学环境的建设.....	51
六、结束语.....	52
参考文献.....	53
谈可持续发展的产品设计.....	高楠 54
一、关于可持续发展理论.....	55

二、可持续发展的设计思想.....	56
参考文献.....	64
静止与运动——中西文化差异对传统坐具的影响.....	杨克欣 66
一、不同的自然观、人生观.....	66
二、对坐具文化的影响.....	69
三、结束语.....	75
参考文献.....	76
透视现代主义设计产生的根源.....	耿玉芹 77
一、科学技术的发展，主要是建筑技术的发展， 使设计师更能自由的发挥其主观能动的创造力.....	78
二、新的艺术风格和形式，形成了新的艺术运动， 其对于设计领域的影响深刻.....	79
三、20 世纪的设计组织和精英设计师在设计实践 和理论方面做出的巨大贡献，也推动了 现代主义设计风格的发展.....	82
四、包豪斯设计学院将现代主义设计运动推到了 一个空前的高度.....	85
参考文献.....	89
产品结构及产品造型设计.....	张宝刚 90
一、功能结构与造型.....	90
二、工艺结构与造型.....	92
三、结构材料与造型.....	94
四、生产成本与造型.....	95
参考文献.....	97
基于虚拟现实技术的室内交互设计及发布系统研究.....	郭建军 98
参考文献.....	104

书籍版面设计的发展趋势.....	许之敏 105
一、书籍版面设计在创意上的发展趋势.....	106
二、书籍版面设计在阅读功能上的发展趋势.....	109
三、书籍版面设计在艺术形式上的发展趋势.....	113
参考文献.....	116
城市品牌视觉识别探微.....	肖洁 118
一、城市品牌视觉识别的概念和内容.....	120
二、城市品牌视觉识别的目的和意义.....	121
三、香港特区品牌城市品牌识别的个案分析.....	125
四、已有的一些城市形象视觉识别的做法.....	130
参考文献.....	140
现代 POP 广告的设计与品牌建设.....	郭小强 142
一、POP 广告的形成和发展.....	143
二、户外 POP 广告.....	144
三、展览展示中的 POP 广告.....	146
四、新技术、新工艺、新材料在 POP 广告中的应用.....	148
五、POP 广告的品牌传达功能.....	150
六、POP 广告与个性化品牌形象.....	153
参考文献.....	155
版面编排与视觉流程.....	王漠洋 156
总结.....	164
参考文献.....	165
中国近代艺术设计的艰难历程.....	高丰 167
一、冲击与碰撞——西方近代工业、科技和文化的 传入对近代艺术设计的影响.....	167
二、殖民化色彩民族化精神——近代广告设计.....	173
三、在传统与现代之间——近代书籍装帧设计.....	178

四、艰辛的开拓——近代艺术设计教育	181
计算机数字技术在人机工程学中的应用	梁珣 186
一、计算机数字技术在人体数据采集中的应用	186
二、计算机在人机工程设计中的应用	188
三、计算机在人机设计评价中的应用	191
四、小结	192
参考文献	192
谈谈当代艺术设计教育的思维导向问题	李一枚 193
创新设计素质教育与实践——创造工程学教学实践	张宝刚 199
一、课程体系	200
二、教学实践	201
三、21 世纪创新素质教育的展望	203
参考文献	205
附：北京工商大学传播与艺术学院教师作品	

中国传统艺术设计与中国 传统文化研究 (博士学位论文节选)

高 丰

摘要：本文是作者博士学位论文第十章的节选，主要是对中国传统艺术设计与中国传统文化的关系进行探讨和研究。本文指出，中国传统艺术设计与中国传统文化有着非常直接的、密切的关系。中国古代的宫廷文化、宗教文化、文人文化和民间文化，都对中国传统艺术设计产生了非常重要的、深刻的影响；而中国传统艺术设计的许多优秀作品，都体现了不同文化的特色和蕴涵。

关键词：传统艺术设计；宫廷文化；宗教文化；文人文化；民间文化

一、 艺术设计与宫廷文化

在中国古代，宫廷文化就是统治阶级的文化，也是占统治地位的文化。马克思和恩格斯曾深刻指出：“统治阶级的思想在每一个时代都是占统治地位的思想。这就是说，一个阶级是社会上

高丰(1956—)，男，海南文昌人。2001年清华大学美术学院设计艺术学专业博士研究生毕业，获博士学位。现为北京工商大学传播与艺术学院副院长，副教授。

占统治地位的物质力量，同时也是社会上占统治地位的精神力量。支配着物质生产资料的阶级，同时也支配着精神生产的资料，因此，那些没有精神生产资料的人的思想，一般地是受统治阶级支配的。……此外，构成统治阶级的个人也都具有意识，因而他们也思维；既然他们正是作为一个阶级而进行统治，并且决定着某一个历史时代的整个面貌，不言而喻，他们在这个历史时代的一切领域中也会这样做，就是说，他们还作为思维着的人，作为思想的生产者而进行统治，他们调节着自己时代的思想的生产和分配；而这就意味着他们的思想是一个时代的占统治地位的思想。”^① 宫廷文化是阶级社会的产物。作为支配着物质生产资料和精神生产资料的统治阶级，在一切物质生产领域和精神生产领域，必然要建构出适应体现自身权力地位和思想意志的文化体系，这个文化体系包括了物质文化和精神文化。如中国古代的“礼”文化，滥觞于原始的祭祀活动，进入阶级社会后，就发展成为一种宫廷文化。“礼”文化的范围是非常广泛的，“诸如政治体制、朝廷法典、天地鬼神祭祀、水旱灾害祈禳、学校科举、军队征战、行政区域划分、房舍陵墓营造，乃至衣食住行，婚丧嫁娶，言谈举止，无不与礼仪有关，它几乎是一个囊括了国家政治、经济、军事、文化一切典章制度以及个人的伦理道德修养、行为准则的庞大的概念。”^② 可见，“礼”文化的范围，涵盖了所有物质文化、精神文化的各个层面，而且，由统治阶级制订出来的各种礼仪制度，不但在贵族王室社会上层中施行，甚至渗透到了社会的各个阶层，以至于“礼”文化曾被认为是中国文化的同义。^③ “礼”文化在中国文化史上的地位和影响力，也印证了马克思和恩格斯所说的，统治阶级“决定着某一个历史时代的整个面貌”。

艺术设计属于物质文化范畴，又与精神文化有着千丝万缕的联系。可以说，中国古代的宫廷艺术设计，充分体现了宫廷文化的特征和内涵。在这里，本文提出一个“宫廷设计文化现象”的

概念。这就是说，中国古代宫廷生产机构(即官府手工业)设计和制作的各种用品，不仅在材料、工艺上非常贵重精致，而且在设计上也涂抹上了浓厚的宫廷文化色彩。从而构成一种具有中国特色的“宫廷设计文化现象”。这种“宫廷设计文化现象”，在各个时代的官府手工业产品，尤其是在商周的青铜礼器和清代的家具、金银器、瓷器等各种设计产品上体现得尤为淋漓尽致。

商代西周时期的宫廷文化，主要集中在祭神活动和建立等级规范两个方面，可以说，殷商西周宫廷的一切文化行为，都是围绕着这两个方面来进行的。如文字(甲骨文、金文)的创造与记录，宫室、宗庙的设计与建造，礼器的形制与陈列，服饰的式样和纹章，礼仪活动的内容和仪式等等，无不带有祭祀的色彩，无不体现等级的秩序。所谓“夫祀，国之大节也。”^④“祭帝于郊，所以定天位也；祀社于国，所以列地利也；祖庙，所以本仁也；山川，所以俟鬼神也；五祀，所以本事也。”^⑤“君子小人，物有章服，贵有常尊，贱有等威。”^⑥“衣服有制，宫室有度，人徒有数，丧祭械用，皆有等宜。”^⑦而青铜礼器作为这一时期宫廷文化的产物，无疑成为祭神的载体和等级的象征，其造型、纹样的设计和用器标准、陈列秩序，完全依据祭神的要求和等级的规范，一丝一毫都不能走样。当然，就殷商和西周的青铜礼器相比较，两者还是有比较明显的区别，而这种变化的缘由，主要是由于殷商和西周宫廷文化的发展演变所使然。正如文化史学家所说，从殷商到西周，“以神为本的文化便逐渐向以人为本的文化过渡。”^⑧即殷商的宫廷文化，是彻底的神的文化，而西周的宫廷文化，已经初步具有比较理性的、重视人的价值，而又有着严格的等级秩序的文化内涵。

商周的宫廷文化，为中国古代宫廷文化的形成和发展初步奠定了基调。历代的宫廷文化，尽管各具特色，如汉代宫廷文化的气势恢弘，雄浑阔大；唐代宫廷文化的雍容大度，华丽丰美；宋明宫廷文化的理性至上，清淡典丽等等，但都具有一个共同的特

征，就是炫耀权势地位，尽显皇家风范。而这个特征，在清代的宫廷文化中，已经体现到了极点，而且充分暴露出没落的统治阶级特有的虚张权势，及时行乐的文化心态。这种文化心态，在清代各种宫廷用品的艺术设计上暴露无遗。

以金银器为例。金银器是一种以贵重材料制成的器物，基本上为宫廷贵族所使用。金银器在中国的流行，主要是从唐代开始的。而唐代宫廷贵族大量使用金银器，主要还是受西方的影响，加上“金银为食器可得不死”的传统养生观念和奢侈的生活欲望，从而刺激了唐代金银器皿的迅速发展。因此，唐代金银器皿的设计，总体来看还是生活化的，功能合理，造型简洁，在装饰上也尽可能保持金银的本色之美。而清代的宫廷贵族，对金银器的使用，较之唐代，有过之而无不及。不仅皇帝和内廷，其他亲王、大臣、富商、巨贾、豪绅也无不大量使用金银器，这在当时已成为一种社会风气。而金银器在清代已经不是一般的用品，完全变成了权力的象征、财富的体现。正由于金银器在设计定位上的变化，因此，清代金银器的制作，极尽一切工艺手段，如各种范铸、锤镲、模压、炸珠、镶嵌、镌镂、掐丝、花丝、焊接等等，还创造了在金银器上点烧透明珐琅，或以金掐丝填烧珐琅，或在金胎上画珐琅工艺。这些高超精湛的金银工艺，虽然在技艺上无可挑剔，但在艺术设计上是失败的，因为过度的附加装饰，已经完全削弱和掩盖了金银的天然本色之美。这种金银器的艺术设计，实际上是趋于没落的宫廷文化的产物。这种情况，同样体现在清代宫廷的瓷器、漆器用品上。华丽的纹饰、繁缛的雕琢，甚至以瓷仿漆、仿铜、仿木，或者是在漆器上堆积“百宝”，谓之“百宝嵌”，完全破坏了瓷器如玉似冰的釉色之美和漆器天然质朴的漆色之美。这样的器物，只不过是没落的达官贵人享乐、玩赏的“奇玩”而已。

这里，我们再对清代的宫廷家具，即所谓的“清式家具”做一简要分析。因为清式家具与清代的宫殿建筑和室内装饰是融为

一体的，更全面地再现了清代宫廷文化的整体面目。

清代宫殿建筑和室内的陈设装饰，集中展现在紫禁城内。紫禁城虽为明代营建，但它综合了历代宫殿之精华，并在清代加以提升和完善。这座象征封建帝王至高无上的宫殿之王，其外观异常宏伟壮观，充满了庄严神秘、巍峨壮丽的色彩。而宫殿的室内，雕梁画栋，富丽堂皇的藻井和雕镂精细繁缛的隔断，构成了一个错彩镂金的室内空间，从而为清式家具式样及风格的形成和发展，提供了特定的环境和文化的氛围。当然，满族统治者粗犷剽悍的原始本性，也为清式家具的设计注入了“强心剂”。

实际上，清式家具并不是始于清代。清式家具的式样和风格，在明代的宫廷家具中也初见端倪。故宫博物院馆藏的一件明代紫檀雕荷花宝座，与清式家具中的宝座式样和风格已经基本相近。有的研究者将其归为明式家具是不妥的。不过，清式家具的设计是在清代才真正定型化，成为一种式样和风格与明式家具大相径庭的家具。

清式家具的设计和制作机构，主要是清宫“内务府造办处”下设的木作和广木作。具体的设计师是谁已无从考究，但总设计师无疑就是皇帝本人。雍正、乾隆皇帝对清宫家具设计的式样、尺寸、装饰以及如何修复，都有明确的旨意。据清宫档案记载：“雍正十年六月二十七日，内大臣海望奉上谕：着传旨年希尧，将一尺八寸、宽九寸至一尺、高一尺一寸至一尺三寸香几做些来，或彩漆、或镶斑竹、或镶棕竹、或做洋漆，但胎骨要轻妙、款式要文雅。再将三尺至三尺四寸、宽九寸至一尺、高九寸至一尺小炕案亦做些。或彩漆、或镶斑竹、或镶棕竹，但胎骨要醇厚，款式亦要文雅，钦此。”^⑨其规定之具体、细致，犹如一份家具设计方案。而典型的清式家具，正好是在雍正、乾隆时期所造的家具。可见，清式家具的形成，统治者的意念和情趣，起了决定性的作用。

中国古代的“宫廷设计文化现象”，值得我们深入研究。对