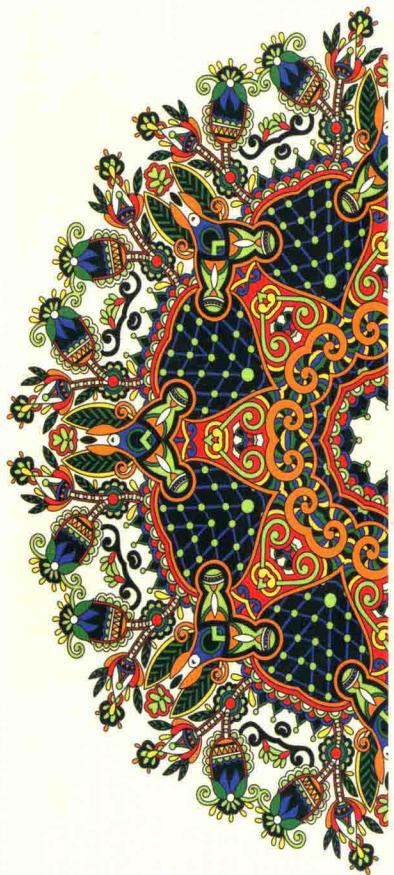

现代
艺术

现代艺术设计与民族文化符号

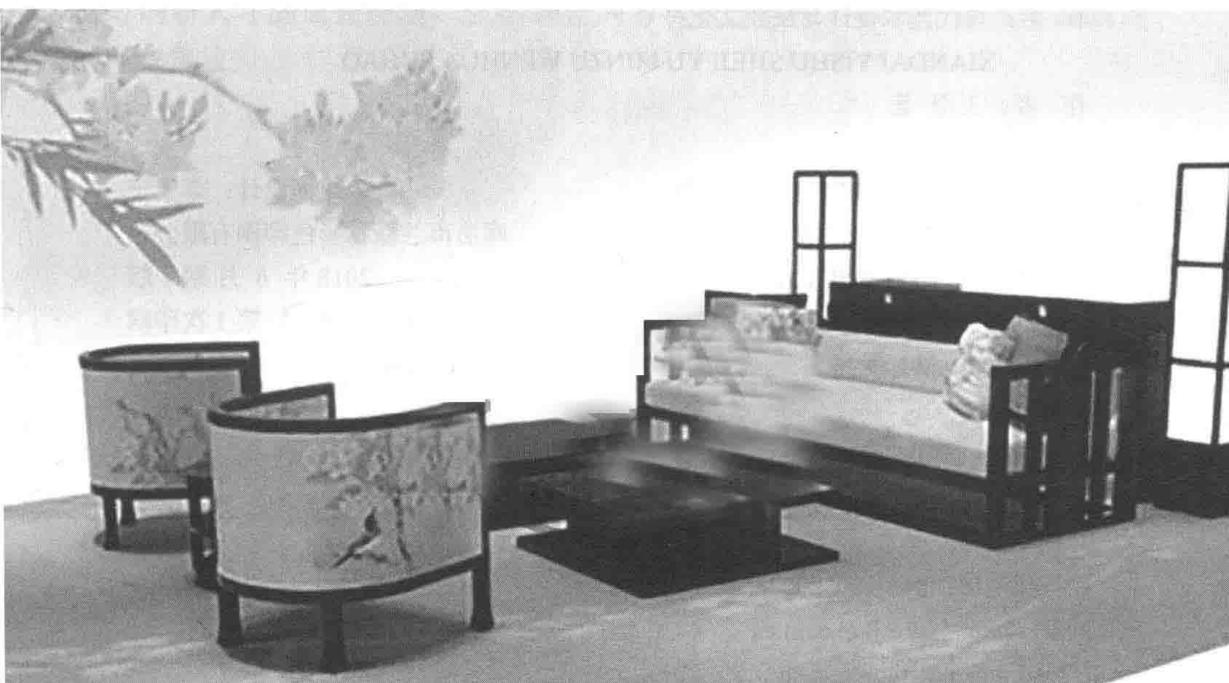
王璟 ◎著

吉林大学出版社

现代艺术设计与 民族文化符号

王 璜 ◎著

吉林大学出版社
JILIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

现代艺术设计与民族文化符号 / 王璟著 . -- 长春 : 吉林大学出版社 , 2017.6
ISBN 978-7-5692-0820-7

I . ①现… II . ①王… III . ①中华文化—关系—艺术—设计—研究 IV . ① J06 ② K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 227843 号

书名：现代艺术设计与民族文化符号

XIANDAI YISHU SHEJI YU MINZU WENHUA FUHAO

作 者：王 璞 著

责任编辑：陈颂琴 责任校对：梁鹤

吉林大学出版社出版、发行

开本：710×1000 毫米 1/16

印张：13.5 字数：240千字

ISBN 978-7-5692-0820-7

封面设计：李宁宁

廊坊市兰新雅彩色印刷有限公司

2018年6月第1版

2018年6月第1次印刷

定价：50.00元

版权所有 翻印必究

社址：长春市明德路 501 号 邮编：130021

发行部电话：0431-89580028/29

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail:jlup@mail.jlu.edu.cn

前 言

艺术设计作为具有“创造性”特质的应用性艺术学科，创新、创造是最根本的学科目标，尤其是作为培养未来设计师的高等设计教育，“创造性”是作为学科教育应对社会发展的创新要求和面向未来全球化设计市场的一个最基本的价值尺度。

所谓设计教育的“造”不是一个抽象的概念，而是一种以原创性思维的物化过程为标志的客观存在，它既具体表现为一个设计物化成品的状态、价值在社会现实中的意义，也表现为学生对创造的认知和对创造方法的系统把握。它反映在艺术设计的基础课程体系中，就是以人为本理念的现实化过程和培养机制的课程化发展。所谓以人为本理念的现实化过程就是在教学中尊重学生的个体特质，激发创新的热情；所谓培养机制的课程化发展就是着力营造创新人才的成长环境，包括课程内容、教学方法、实践手段和资源效用的系统集成。

目 录

第一章 概述	1
第一节 现代艺术设计的基本特征	1
第二节 现代艺术设计的基本概念	4
第三节 民族文化符号的基本概念	6
第二章 现代艺术设计的本体	18
第一节 现代艺术设计的文化本质	18
第二节 现代艺术设计的文化价值	31
第三节 现代艺术设计的文化形态	36
第三章 现代艺术设计的美学	40
第一节 技术美学	40
第二节 形态美学	49
第三节 形式审美	57
第四章 现代艺术设计的形态	63
第一节 设计的基本样式	63
第二节 视觉传达设计	69
第三节 工业产品设计	73
第四节 空间艺术设计	79
第五节 多媒体艺术设计	83
第五章 现代艺术设计的方法	88
第一节 现代艺术设计的思维方法	88

第二节 现代艺术设计形式构成的方法	94
第三节 现代艺术设计的表达方式	103
第四节 现代艺术设计的评价方法	105
第五节 现代艺术设计的管理方法	108
第六节 设计法规与制度管理	116
第六章 民族文化符号的生成与特征.....	118
第一节 民族文化符号的生成	119
第二节 民族文化符号的特征	123
第七章 民族文化符号的分析	128
第一节 民族文化符号的识读	128
第二节 民族文化符号的意义	145
第八章 民族文化符号在现代艺术设计中的应用	151
第一节 图形符号在现代艺术设计中的应用	152
第二节 文字符号在现代艺术设计中的应用	172
第三节 色彩符号在现代艺术设计中的应用	184
参考文献	207

第一章 概述

第一节 现代艺术设计的基本特征

关于艺术设计的概念从来就没有一个权威性的定义，因为它的内涵与外延总是伴随社会的历史发展而不断地发生着变化。艺术设计的概念尽管存在许多的不确定性，然而对一个事物的概念认知是进入这个事物内部的蓝图，因此，它仍然是学习艺术设计的基本内容，而且它可以指示我们如何循着一个正确的路线去探寻、了解艺术设计。本章简述了艺术设计的基本特性和基本概念，以期在本书的开始就让读者了解艺术设计的基本特性是“为人造物”，并且这个“物”又是随着人和社会的变化而变化的。人类的造物活动涵盖了不同历史时期人类社会生活的各个方面，造物的过程和结果，直接影响了人类的文明与发展。

一、设计造物的缘起

从某种角度上讲，设计是一门古老的技艺，自从人类进化到创造器物以增强生存能力、改善自身的生活方式的时候起，就产生了人类最初的“设计”。

最终，使人类得以摆脱蒙昧和野蛮的状态而走向光明灿烂的文明世界。人类社会的发展历史是一部人与物、人与环境关系的“物本的历史”，因为人类的生存繁衍必须依靠一定的物质环境。最初的物，其全部的主题都与“吃”有关，食物是人类存在、进化和发展最重要的物质条件，因为食物是人类获取身体能量的唯一方式。

当早期的人类从采集生活发展到狩猎生产的时候，人类的可吃物质发生了深刻的变化，吃肉会使被吃的东西的体积以及饮食的时间削减三分之二。由于狩猎和肉食，人类的进化发生了巨大的突变，人类开始了以动物活动为导向的生活，学会了有组织的分工合作和理性分析动物的运动规律。尤其是工具的发明、使用，人类可以对大型动物进行围猎攻击，这个过程拓展了人

类的活动空间，进化了人类的智慧，启动了人类的文明进程。肉食的热量，极大地满足了身体的需要，人类不必整天进食，也不会因吃得太多，身体太笨重而无法快速行动。肉食大大促成了人脑进化的速度，身体也日益强健，人类渐渐可以快速地奔跑和长距离地运动。由于狩猎和肉食，人类也有了更多的闲暇时间，学会了在闲暇中观看、默想，开始了人类最原始的精神活动。

人类学会了把注意力慢慢转向自己，开始产生自我意识，这就是文明的萌芽和开端。当人类从狩猎生产进入到农耕生产的时候，人类的“设计”才真正进入到与造物有关的活动之中。因为，农耕生活使人类定居下来。农耕生产、栽培植物和驯化动物，对器具的依赖大大提高了狩猎活动。人类定居的群落形成了村落，也形成了最初的城市，更多的工具被发明出来，人类还发明了编织和制陶术，人类恢宏的器物文化就此开始。

二、为人造物的设计

起始于人类劳动的设计，决定了它根本的目的就是“为人造物”，它所建立的第一个关系，就是人与物的关系。由于构成这个关系的人与物都具有共同的自然属性，因此，它又建立了第二个关系，就是人与自然的关系。设计中的物并不是一个孤立的存在，其必然与他物发生这样或那样的联系，一种物的存在往往是基于另一种物的存在，就像“盾”是基于“矛”的存在一样，所以，它又建立了第三个关系，即物与物的关系。因此，设计的逻辑起点是人与自然，它把人性与物性通过上述的三种关系统一起来，形成了人类的第二个自然，即人造的自然。

通过设计造物，将自然物质进行人工构建、组合、重塑和改造，重新创造出能够满足人类社会需要的功能。当功能满足需要的时候，设计所反映的便是人与物之间的价值关系。因而，设计在创造价值的同时也影响着人类的价值观念的参照标准。继而，这种价值观念标准也直接影响着人类的生活观念和道德观念。这种影响使设计既能够成为一种创造和提高物质效能的途径，又能够成为一种生活的艺术和提高生活品质的基本手段，成为人类选择与创造的生活方式。

作为人类的基本造型活动之一的艺术设计，在造物的同时也创造了能够为人所感知的形态。设计的形态，是由物的空间构造而形成的物体表象和形态式样，并通过人的知觉和思维活动构建起来的一种特殊的形象体系。这种形象体系能够直接作用于人的情感、意念和精神，以形成一定的审美经验，最终构成特定的审美价值。通过设计的形象体系所体现的功能美、形式美、材质美和技术美，既综合构成了设计的审美形态，也构成了设计的审美功能。

现代艺术设计是以大工业化生产为社会背景，以现代信息技术为传播手段，以全球市场贸易为产品通路的人类造物；是作为人类物质生产的前提和以人类物质消费为目标定位的。设计既是生产目的的意志表现，也是消费目标的预先设定。现代设计所依赖的是高度发达的后工业化生产系统和全球化的市场系统。因此，现代设计既是生产系统中的重要一环，是生产力的具体表现；也是市场经济系统的重要一环，是社会经济力的重要指数。现代设计作为一种市场行为，直接反映着现代产品市场的变化，尤其是在目前市场消费文化的变化直接制约着艺术设计的发展的时代背景下；反过来，设计也能够引导市场的消费，尤其是那些具有创意性和时尚性的产品，常常能够起到引领潮流的作用。因此，设计与消费始终是一对互动的关系。产品作为艺术设计的载体和物化成果，是将设计转化为产品的功能，包括产品的实用功能、认知功能和审美功能。这些功能的达成，满足了人类物质和精神双重层面的需求。因为，现代设计常常把人类社会四种基本的文化形态交互在一起，既相互制约，又相互依存。设计产品是受一定时代、一定社会的观念文化和制度文化的规范性制约，并通过智能文化创造出来的物质形态；同时，社会物质文化的发展又能够影响和促进观念文化和制度文化进步和创新，并促使智能文化不断发展提高，这是现代设计所承担的文化使命。所以，设计是一种物质文化的创造。须事先有一个成功的“设计”，如在石斧上加木棍、织网捕鱼、使用陷阱诱捕动物，等等，都是人类一次次伟大而成功的设计，这些设计活动既充满智慧，又富有创造（可以说，现在最热门的“策划”就是从狩猎活动开始的）。

本书所讲授的“设计”，是现代设计。它是以共同物质生产活动为基础的人类社会，依赖工业制成品而生存的基本历史背景为出发点的，是现代科学技术与艺术结合的直接产物。

第二节 现代艺术设计的基本概念

“设计”一词，最早起源于盎格鲁撒克逊语（维斯巴登），原意为“目标、方向、预兆”等，是指通过某种有意识的活动达成某种特定的目标，是把创造性意图表现为符号的过程。

中文“设计”一词的语义是指“设想”与“计划”，是一种达成行为目标前的某种谋划过程，是“根据一定的目的要求，预先制定方案、图样等”（《辞海》），古代汉语中很少有“设计”这个词出现，现代汉语中的“设计”一词是从日语中借用过来的。

关于设计的定义，有多种描述。“设计”一词，按照汉语的原意就是设定一个“计划”，筹划一个“计策”的“规谋设法”。美国当代设计师约翰·赫斯科特说：“设计从本质上来说，可以定义为是人类的基本能力，人类制造以前生活中不存在的东西，来满足人们的需要，赋予生活意义。”王受之先生称：“所谓设计指的是将一种计划、规划、设想、问题的解决方法通过视觉的方式传达出来的活动过程。”沈祝华先生称：“设计当为拟订和实现整体计划之意，即指为实现一定需求的明确的目标而拟订计划与方案。”

要想比较完整地定义设计的概念，必须从几个方面加以描述：设计是人类有目的的创造性活动，是为达成某种目的、目标而进行的一种思维的过程和思维的成品；设计是一种创造活动的预先计划和创意性构思，并通过一定的视觉形式语言、符号方式予以表达的过程。设计是一种经济现象，是通过设计去创造某种实用功能，以满足社会的物质需求；设计是一种文化现象，是通过设计把人的审美意识、文化追求注入于设计对象的文化过程和文化手段；设计是一门综合科学、艺术、经济等诸多方面的边缘学科，同时也是一门相对独立的艺术学科。

关于艺术设计的定义，不可能存在一种权威性的、固定不变的表述方式。因为艺术设计的本身是发展的、成长的，它始终会伴随人类社会的发展而变化，会不断地为自身注入新的内涵和扩展其外延。就今天的艺术设计来说，在人类的物质需求获得极大满足的时候，它就更多地会成为一种文化现象，更多地会介入非物质的精神层面，这是艺术设计发展的必然结果。

现代艺术设计的学科范畴极为广泛，它的内涵和外延几乎涵盖了人类社

会全部的物质文化，成为物质文化活动中物质和文化创造的一个极其重要的环节和手段。随着技术的进步，它还越来越多地涉及非物质文化的层面，成为现代社会发展的动力，也成为现代人类生活不可缺少的消费内容。

一、现代艺术设计的范畴

从总体上说，现代艺术设计可以包括四大范畴。

1. 以社会生产和生活资料为主体的产品设计。包括：工业产品设计、家用电器设计、生活器具设计、交通工具设计、通信工具设计、服装设计、纺织设计、玩具设计、运动及旅游用品设计等。

2. 以城市空间为主体的建筑与环境设计。包括：建筑设计、城市规划设计、景观设计、街具设计、环境标志设计、景观艺术品设计、室内设计、家具设计、灯具设计、室内纺织品设计、装饰陈设品设计等。

3. 以信息交流为主体的传达性设计。包括：平面广告设计、影视广告设计、标志设计、网络设计、展示设计、包装设计、书装设计、品牌设计、CIS设计等。

4. 以社会文化产品生产为主体的多媒体综合艺术设计。包括：多媒体设计、动漫设计、影视特效设计、虚拟现实技术等。

艺术设计的学科范畴从来就不是固定的，它总是处在一种动态的变化之中。历史的经验告诉我们，社会物质水平的不断提高、科学技术的不断进步、社会观念的不断变革，总是会催生出新的事物，艺术设计的领域就会不断地扩展。如计算机信息技术的进步、数字多媒体技术的出现、国际互联网的全球化发展和卫星通信平台的建立等，都会创造出新的物化和非物化的产品出来，而这些都需要艺术设计的参与，以提高其技术效能、文化内涵和审美的感受性。现代艺术设计可以说已经渗入到人类社会生活与生产的方方面面。

现代社会是一个趋向多元、复杂的有机体，艺术设计作为文化生态的园丁，可以把不同领域的文化形态、样式统一在特定的技术产品的范围之中，以视觉为主体、以功能为导向，形成具有审美特性的物质或非物质的文化形式，通过视觉艺术的方式把文化的多样性生动、具体地表现出来。今天，艺术设计作为一种富有创造性的生产力，它还发展为创意型产业的主体，作为一种新的现代经济增长方式，成为振兴国家和区域经济的重要手段，被全世界普遍地接受和广泛地重视。

二、现代艺术设计的学科

现代艺术设计除了上述的分类范畴之外，作为一个特定的学科概念，它还应该包括学科的历史研究、理论研究、管理研究和教育研究，这些研究范

围具体包括如下主要方面：中外工艺美术发展历史及其理论；现代设计发展历史及其理论；设计文化学；设计美学；设计批评；设计管理；设计产业与市场；设计教育。

作为一个特殊的艺术门类，艺术设计是一个相对独立的，由知识系统、文化系统、产业系统、技术系统和教育系统综合构成的概念。在其独立性之外，艺术设计又表现出强烈的系统开放性，它与人类社会在不同历史时期所形成的科学技术、文化观念、社会制度等都有着密不可分的联系，甚至成为它们的重要组成部分。所以，我们不能孤立地去看待艺术设计的存在。尤其是作为一种文化现象，艺术设计总是一个特定历史时期先进文化的代表，它是把观念文化、智能文化和制度文化转化为物质文化的有效工具；它总是通过造物的方式来践行，来让社会消费这些文化。比如艺术设计常常把社会最先进的科学技术成果转化成设计的技术产品，再转化为可流通的商品，最后成为社会流行的消费时尚，满足社会不断变化的消费需求。

第三节 民族文化符号的基本概念

一、民俗与民俗艺术

《礼记·曲礼上》说：“入境而问禁，入国而问俗，入门而问讳。”民俗事象见之于社会的各个层面，渗透于广大民众的生活之中，反映着民族的心理和精神。民俗，不仅是民俗学考察的对象，也是人类学、民族学、社会学、历史学、传播学等人文社会科学研究的对象，它作为人类文化的一大领域，具有丰富的内涵、纷繁的形态、多变的功能和复杂的成因，对认识民族文化和历史传统都有着重要的价值。

民俗活动是社会生活的集中体现，为民俗艺术提供了生存环境。没有日常生活、岁时节令、人生礼仪等民俗活动，就不可能有众多的民俗艺术；反之，没有民俗艺术形式的参与，民俗活动也失去了存在的意义，失去了感人的光彩。

（一）民俗

“民俗”一词既非现代词汇，更非外来术语，在古代中国早有定称。《礼记·缁衣》中说：“故君民者，章好以示民俗，慎恶以御民之淫，则民不惑矣。”

《礼记》为西汉人戴圣（生卒年不详）编订，其文采自先秦的旧籍，因此“民俗”一词可能在我国汉朝以前就已出现。一般认为民俗是“民间风俗”的简称，是指一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化，是人民群众在社会生活中世代传承、相沿习成的生活模式，它是一个社会群体在语言、

行为和心理上的集体习惯，中国人吃饭用筷子，外国人用刀叉，还有些民族动手抓，称之为“吃抓饭”，为什么这样，谁又能说得清楚呢？历来如此，祖宗传下来的这就是民俗。

张紫晨（1929—1992）先生在研究了中外民俗之后，对“民俗”一词提出了自己的见解：“……‘民俗’就是下层人民创造，用来自我教化或传袭已久的东西。在这个基础上我们可以给‘民俗’下个定义：即创造于民间、传袭于民间的一种文化现象。它是一个国家、民族历史上传承下来的民间文化现象。特别是在人们所创造的物质文化与精神文化当中带有传承性的行为：生活习惯、思想意识、工艺美术等。……”陶思炎先生认为：“民俗是在一定的社会氛围中世代传习的行为模式。它体现在物质的、社群的、精神的、语言的等诸多层面，构成了民间文化的基础”。到底什么是“民俗”，美国人类学和民俗学者认为，无论受过教育还是未受过教育，在农村还是在城市，每个连接在一起的群体，或是有共同的利益和目的群体，都拥有一种传统，这种传统就叫民俗。民俗包含许多个体的、大众的和“文学”的因素，这些因素通过反复流传和变异被群体评价和延续，并以这种方式被群体吸收和同化。

综上所述，民俗就是下层人民创造的用来自我教化或传袭已久的东西，我们可以给“民俗”下个定义，即民俗是创造于民间、传袭于民间的一种文化现象。它是一个国家、民族历史上传承下来的民间文化现象，特别是在人们所创造的物质文化与精神文化当中带有传承性的行为、生活习惯、思想意识等。民俗的内容包括：物质生产民俗、物质生活民俗、社会组织民俗、岁时节日民俗、人生仪礼、民间信仰、民间科学技术、民间文学、民间语言、民间艺术、民间游戏娱乐等。民俗具体表现在社会组织、日常起居、岁时节令、人生仪礼、劳动娱乐和宗教信仰等方面；或是以语言、行为来表现，或是以文学、艺术表现，更多的是相互渗透、结合，形成了错综复杂的文化现象。

可以说，民俗的产生是无意识的。民俗是在人类社会长期发展中形成的，与居民生活密切相关的衣食住行、礼仪、信仰、风尚、娱乐等民间风俗习惯的总和，是经社会约定俗成并流行、传承的民间文化模式，是一种文化的积淀。民俗不仅仅是一种民间自我传承的文化，还是一个民族自由表达情感、展现独特精神风貌和世界观的一种行为方式。在任何情况下，民俗都存在于群体之中，并在群体中代代相传，民俗是群体在相互交往中相互产生的具有意义的共同经验。通过表演或示范，手把手地或小范围地相互交流，群体以这种非正规的方式掌握了这些知识的传统形式。

随着社会的进步、科学的发展，一些民俗事物在流传中逐渐失去了原来的神秘色彩，人们从长期的生产与生活经验中找出了一些合理性，形成了一

种传统的习惯。而这些传统的习惯，无论在行为上、口头上或心理上都保留了下来，直接或间接地运用于生活。因而它是劳动群众在生活的过程中，不断重复总结的结果。开始只是个别的、偶然的，后来经纵横方面的积累和交流，得到了社会的承认，才成为民俗。因此，民俗是民间用来自我教化的一种文化现象，由民间创造并世代传习的行为模式，它是一种无形的社会力量，客观地存在于人类社会之中。民俗是一个社会群体在语言、行为和心理上的集体习惯。

（二）民俗艺术

民俗艺术，即劳动群众在民间习俗中为满足自身物质和精神生活需要所共同进行的活动，并且作为习俗惯制和生活经验而世代传承的一种艺术表现形式。民俗艺术是民间文化的重要组成部分，是大众的、生活的艺术。民俗艺术反映劳动人民独特的生活情趣，包含着丰富深刻的社会历史信息，代表着民众的审美理想，是人民精神生活的重要内容，是民族文化的宝贵财富。由于我国幅员辽阔、民族众多，在民间习俗、生产生活方式以及审美要求等方面也各不相同，使得所创造的民俗艺术丰富异常。然而，尽管民族不同，却同属于中华民族，有着共同的或相近的文化传统。因此，在形式上对幸福、美好生活的向往和追求也是一致的，加上各民族、各区域之间的相互影响、沟通、渗透，使得我国的民俗艺术具有共性特征。

民俗艺术历史悠久，源远流长。它历经漫长的历史演进，显现出质朴和清新的特质，几千年来在民间流行，是劳动群众对美好生活的向往，为人们带来精神上的愉悦。民俗艺术与民俗社会生活紧密联系在一起，它是劳动群众直接创造的或在劳动群众中广泛流传的一种艺术形式。例如民间绘画、年画、皮影、木偶、玩具、风筝、纸扎、面花、剪纸、服饰、刺绣、染织、民间陶瓷、民间雕刻、居民建筑和生活用具等，都是民俗艺术的具体表现形式。民俗艺术从总体上显现出神秘、粗犷、质朴、夸张、稚拙、简约、诙谐的艺术特征。世界各国的艺术都有着悠久的发展历史，民俗艺术尤其是这样，它们的传播与传承有着地域性和时间性。在许多落后、闭塞地区，传统的民俗艺术一代代地传承着。直到今天，中国广大农村地区仍可见到颇具古风的剪纸、年画、刺绣、陶瓷等作品。它们多是由劳动群众按照自己的直觉和趣味，自由的想象发挥而创造的；是劳动群众为满足精神生活需要而进行的一种朴素的、自由的表意而创造的；也是由中国农村稳固的社会结构和文化结构的关系而创造的。民俗艺术始于民间，包罗万象，它拙中藏巧，朴中显美，有着特殊的装饰风格和民族语言。

民俗艺术生于民间，长于民间，直接反映了民众生活实践的生命体验。

民俗艺术所反映的内容十分丰富，其中有些观念的由来十分久远，以今天的常人眼光来看，甚至于有些神秘或不可理解。然而，通过对一些艺术作品背后的民俗事物的考察，便不难发现，民俗艺术最主要的内涵，就是对人类的生殖与生命的热烈歌颂和礼赞。民俗艺术生存于劳动者深厚的生活土壤中，体现了人类艺术最基本的审美观念和精神品质，具有鲜明的艺术特色和生活情趣。它作为一种千百年传袭下来的习俗惯制和生活经验，总是以它一定的“合理性”作为传承依据。这里的“合理性”来源于劳动群众最现实的人生态度和观念，来源于他们最朴素的价值标准：真与假、善与恶、美与丑、是与非、曲与直、黑与白、正与邪、祸与福等等。劳动群众的民俗观念都和他们的人生命运息息相关，命运是民俗观念最基本的主题；趋吉避凶、祈福避灾、除恶向善是民俗仰信最起码的价值取向和追求，这几乎是人类民俗观念固有的文化内涵。

民俗艺术品与民俗活动保持密切联系，在许多场合，二者融为一体。民俗艺术大多是以民俗为基础，来源于民俗。民俗艺术是世代传承的艺术，历经数千年的沧桑变化、朝代的更迭，依然保留着悠久的民族文化特征和艺术形式，有的可与商、周时代的艺术相印证，有的可与汉、唐时代的艺术相印证，最晚也可上溯几百年，有的技艺可以上溯千余年之久。民俗艺术的产生和发展的重要原因，就是民俗作用的结果。从这个意义上说，没有这些民俗活动，就没有与之相关的民俗艺术品。而民俗与民俗艺术二者又是相辅相成、相互促进、相互发展的。然而有些民俗艺术品，随着时间的推移，民俗意义消失了，但却作为一种艺术保留了下来，不断发展。中华民族循节应时的体悟，使生活中的许多事物变得富有艺术情趣，世代相传，成为人们怀念不已的民俗艺术。它代表了中华民族悠久历史的文化生活，是一种无形的文化遗产，是民族文化的瑰宝，已引起世界人民的瞩目，我们应该好好保护并加以运用。

二、符号、民俗艺术符号与当代设计

法国新托马斯派哲学家马里坦（1882—1973）曾说：“没有什么问题像与记号有关的问题那样对人与文明的关系如此复杂和如此基本的了”。记号与人类知识和生活的整个领域相关，它是人类世界的一个普遍工具，正像物理自然世界中的运动一样。在21世纪文明的众多象征中，符号肯定是主要的象征之一。系统论始创人美籍奥地利人、理论生物学家贝塔朗菲（1901—1972）曾经毫不含糊地指出：“文化世界本质上是符号世界。……人被符号世界包围着。”

人类的意识过程，其实是一个将世界符号化的过程，思维无非是对符号

的一种挑选、组合、转换、再生的操作过程。这个符号世界是由人类的设计活动参与创造的。因此可以说，人是用符号来思维的，符号是思维的主体。

（一）符号、民俗艺术符号

1. 符号

我们所处的世界，事实上是一个充满符号的世界，正如美国哲学家、逻辑学家查尔斯·桑德斯·皮尔士（1839—1914）所说：“虽然我们不能说宇宙是完全由符号所构成，但可以确定的是这个宇宙渗透于符号里。”在西方，不管是在历史上，还是在当代学术界，由于本身存在着各种各样的符号，而不同的人对符号本性与功能的认识不尽一致，于是符号的定义也有很多。早在古罗马时期，哲学家圣·奥古斯丁就给符号下了这样一个定义：“符号是一个能让我们想起另一个事物的事物。”

美国美学家苏珊·朗格（1895—1985）在《艺术问题》中，引用美国哲学家欧内斯特·内格尔（1901—1985）的话：“按照我的理解，一个符号，可以是任意一种偶然生成的事物（一般都是以语言形态出现的事物），即一种可以通过某种不言而喻的或约定俗成的传统，或通过某种语言的法则去标示某种与它不同的另外的事物的事物。”美国哲学家查尔斯·莫里斯（1901—1979）对符号定义的一般表述是：“一个符号‘代表’它以外的某个事物。”他还从行为科学的角度，对符号作过更为精确的表述：“如果任何事物A，是一个预备刺激；这个预备刺激在发端属于某一行为族的诸反应序列的那些刺激——对象不在场的情况下，引起了某个机体中倾向于某些条件下应用这个行为族的诸反应序列去做出反应，那么，A就是一个符号。”

根据上述论述得出了符号的最根本的含义：所谓符号，就是指某种观点或某种能力，表达为某种意义。符号是可以拿来“有意义地代替另一事物的东西”，符号的功能就是使用某一个词去称呼某一件事物时所能显示出来的功能，也就是能够表达对某一事物的看法的那种符号功能，即 $X=Y$ 。这里 X 不仅仅是 X 本身，它还意味着它之外的另外一个对象 Y。因此 X 就是个符号，当提到 X 的时候，人们就能马上明白其所指的对象（意义）Y。符号就是一种可通过视觉、听觉所感知的对象，人们把这种对象与某种事物相联结，使得一定的对象代表一定的事物，当这种规定被人们所认同，从而成为人们的公共约定时，这个对象就成为代表这个事物的符号。这种标记分为两类，一种是使用一个人为的、与意义只有约定性提示关系的标记，如语言中的化学符号、数字符号、字母符号；一种是不仅有约定关系，而且直接或间接地与意义具有某种联想关系的标记，如意象、图像、音乐等。符号是以一种东西表示另一种东西，泛言之，用一个图形表示某个现实对象、用一种手势表示

某种态度、用一句话表达某种潜台词等等，都是符号。

符号包括形式和意义两个方面，其作用是指称现实现象。著名符号学家皮尔士对符号的定义是：能够被用来在某方面代表其他的任何物象。可见，符号涉及的范围是相当宽泛的，凡是人类所承认的一切有意义的事物均可构成符号。因此，举凡语言、文学、数学符号、意象、音乐、物件、姿势等，以及以上诸物所构成的组合物，如：仪式、习俗等都可以纳入符号的范围。具体地讲，符号归纳起来主要有下列几种：是指某种用来代替或再现另一事物的事物，尤其是指那些被用来代替或再现某种抽象的事物或概念的事物，如用来代表和平的飞鸽、代表基督教的十字架等；是指一种书写或印刷的记号，如某种字母或简写字等，像数学公式、化学方程式等。在精神分析学中，符号专指那些代表着被压抑到心理深层的无意识欲望和行为或事物。在神学中，符号是指某种抽象的教条或概括。

在中国古代，虽然并不直接谈论符号，但有关符号的思想却十分丰富。老子说：“道可道，非常道；名可名，非常名。无名天地之始；有名万物之母。故常无，欲以观其妙；常有，欲以观其微。”这指出万物有了指示它们的名称（符号）之后才能将它们区别开来。例如，筷子是中国人乃至东方人的习以为常的吃饭工具，但在西方符号学家的眼中，筷子成为象征东方文化的符号。在巴特的《符号帝国》中，他认为筷子的姿态有一种“轻柔”的“母性”的气质，它不像西方餐具——刀、叉那样用于扎、切，或是割。它“从不去伤害什么，只是去选取、翻动、移动”，因而“食物不再成为人们暴力之下的猎物，而是成为和谐地被传送的物质”。在筷子上，体现了物质工具的使用关系、物质与人活动的关系、物质与人生活的关系和物质与人情感的关系。一种形象能否成为符号，不仅在于其本身的形态，而且在于其所代表的内容，假如它代表的内容处于比它本身更高的抽象性水平上，那么，不管它以某种具体事物或具体现象的具体形态出现，抑或是以某种较抽象的图式出现，就构成了一种符号性形象。这就是说，即使符号形象是一个具体事物的形体，它也必须要代表着这一事物所属的某一类事物（某一类现象、某一类动作）的概念。总之，大凡是符号形象，都是某种无形的、模糊的、不可捉摸的概念、含义、感情的具体例证，它将无形的变为有形的，把不可知的变为可知的，把埋藏于人们心理深层的变为可见的。它们大多简明扼要，说明性强，因而能将深刻的道理简化，将不可表达的变为可表达的。符号是文化的载体，文化的创造和传承是以符号为媒介的。在人类的一切文明中，没有比符号的发明更需要智慧的了，没有符号就没有文化。在这个意义上，人类确实是一种符号的动物；人是符号活动的主体，各种文化是符号活动的现实化、具体化。这样，