

李从寿 著
美术学院博士论丛

汉字与中国设计

荣宝斋出版社

一个自立的民族应该有一个完整自觉的文化体系，而一个完整自觉的文化体系势必派生出一个精致瑰丽的设计体系。而汉字就像其中一颗耀眼的宝石，历经几千年而不退色，并在当今社会发挥着越来越重要的作用，证明其本身具有强大的生命力。汉字符号形式所蕴涵的思维方式、精神理念和人文思想，对中国设计的发展向度和形态特征都产生着规约性作用，并潜移默化地塑造着我们的艺术心灵。

中国出版集团学术著作出版资助项目
美术学博士论丛 ◎李从芹／著

汉字与中国设计

荣宝斋出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

汉字与中国设计 / 李丛芹著. —北京: 荣宝斋出版社,
2007. 3

(美术学博士论丛)

ISBN 978-7-5003-0945-1

I. 汉… II. 李… III. 汉字: 美术字 - 字体 - 设计
IV. J292.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 039297 号

丛书策划: 张建平 崔 伟 徐沛君

责任编辑: 崔 伟

装帧设计: 执一设计工作室

责任印制: 孙 行 毕景滨

汉字与中国设计 李丛芹 / 著

出版发行: 荣宝斋出版社 邮政编码: 100735

地 址: 北京市东城区北总布胡同 32 号

制 版: 北京梅之韵电脑公司

印 刷: 三河市尚艺印装有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印张: 6.875

版 次: 2007 年 3 月第 1 版

印 次: 2007 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 0001 — 5000

ISBN 978-7-5003-0945-1 定价: 32.00 元

常家大院的砖墙

玄武（汉，瓦当）

福建木版年画

窗洞借景 (苏州退思园)

平安五福

(解說)

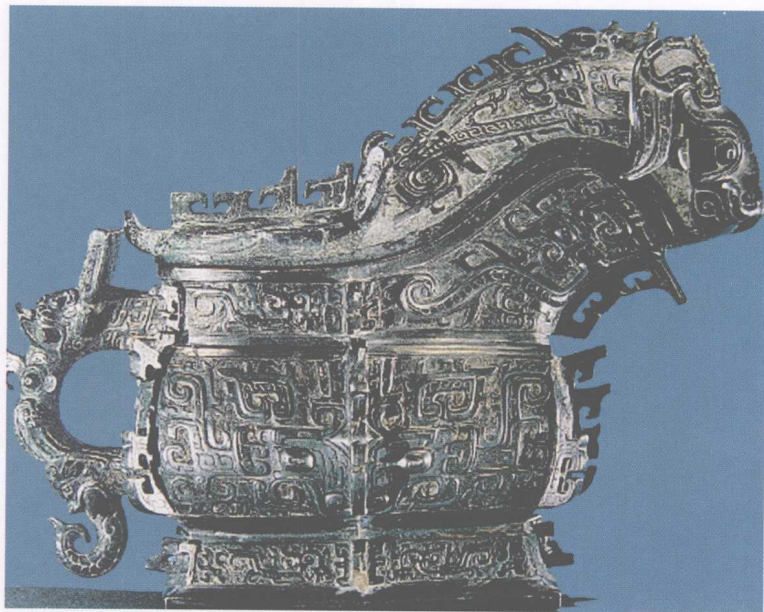
五隻蝙蝠(福)自空中飛來
喻天降福也。

(用途)

年畫、吉祥圖飾。

平安五福 (年画)

折觥（西周）

七	際	妙	
十	距	嚴	額
里	吳	寺	
而	興	本	
近	郡	名	
曰	城	東	

赵孟頫《妙严寺记》（局部）

南唐書卷第一

宋

陸

游

春

烈祖本紀第一

烈祖光文肅武孝高皇帝名昇字正倫小字彭奴
徐州人姓李氏唐憲宗第八子建王恪之玄孫恪
生超早卒超生志仕爲徐州判司卒官因家焉志
生榮榮性謹厚喜從浮屠遊多麻跡精舍時號李
道者帝以光啟四年十二月二日生於彭城六歲
而孤遇亂伯父球稱帝及母劉氏避地淮泗至淩
州乾亨二年淮南節度使楊行密見而奇之養以

《南唐書》書影（康熙年間刻）

总序

20世纪90年代初,中国的高等美术教育和美术研究机构中原有的“美术史及美术理论”专业被陆续改称美术学,90年代中期国家有关部门又将美术学定为艺术学(一级学科)下属的与音乐学、戏剧学等并列的一个二级学科。从那时起,美术学正式作为一个二级学科在中国诞生,并得到迅速的发展。美术学作为艺术学科的一个分支,涵盖了视觉造型创作与美术史论研究的广泛领域,是艺术学的支柱学科之一,在我国文化事业的建设和发展中起着重要的作用。遗憾的是,这个重要作用尚未引起普遍的认识,与发达国家比,美术学的社会地位和普及程度相差甚远。

美术学是人文科学的组成部分,是一门研究美术现象及其规律的科学,美术历史的演变过程、美术理论及美术批评均是它的主要内容。美术学要研究美术家、美术创作、美术鉴赏、美术活动等美术现象,同时也要研究美术思潮、造型美学、美术史学等。此外,美术学还要研究本身的历史(即美术学史,就像哲学要研究哲学史一样)。美术学既可以运用自己特有的方法进行研究,也可以借鉴哲学、美学、心理学、社会学、文艺学的方法进行研究,因此对美术学的研究还可以同其他学科的研究结合起来,形成美术学研究的边缘地带或者形成新的交叉学科,例如美术社会学、美术心理学、美术市场学、美术信息学、美术管理学等等。这里,“美术”二字的含义有时会扩大到书法及摄影等造型艺术领域。通过这一界定,美术学的基本研究对象包括美术史、美术批评与美术理论,构成了对“美术”这一现象的研究,这在我国已经形成美术学的基本框架。

然而遍览欧美各地大学的学科设置,却并不存在一个所谓的“美术学”

的概念。欧美的美术史研究，且以德国为例分析，强调美术史本身的社会文化意义的派别影响最大。特别是潘诺夫斯基图像学的研究方法成为美术史研究的主流，美术史巨子贡布里希更将图像学的观点进一步推延到人文学科的其他领域等等。在此意义上，美术史实际上是借美术的外壳，承载社会文化的历史内容与含义。设在综合性大学里面的美术史学科，大都拥有独立的系别，如美国哈佛大学、哥伦比亚大学，英国的剑桥大学、牛津大学这些知名大学均有美术史研究的专业。另外也有将考古与美术史并置的，如伦敦大学亚非学院就有名为“考古与中国艺术史”。美术理论、美术批评学科，常设在综合性大学的哲学系美学专业。当然，也有一批艺术院校有美术理论专业。

总之，国外还没有一个能够包含史、论、评含义的美术学概念，同时也似乎不存在一个学科管理意义上的美术学。在中国古代美术文献中，常常把画评、画史、画论结合在一起进行探讨，例如南齐谢赫的著名批评著作《古画品录》便是这种体例。谢赫在这部著作开头，就对画品即绘画评论做出概括：“夫画品者，盖众画之优劣也”，接着对绘画的功能和作用发表见解：“图绘者，莫不明劝戒，著升沉，千载寂寥，披图可览。”这段话便是他的美术观念和绘画理论的表述。谢赫提出的绘画六法，即品评绘画的六条标准：气韵生动，骨法用笔，应物象形，随类赋彩，经营位置，传移模写。这六条标准成为此后绘画批评中的根本原则，也成为我国古代美术学理论的重要内容。由此可以看出批评理论与创作同时又可以是的范畴，中国古代画论也常将史和批评融会其中。

美术批评与美术史、美术理论是三个既有联系又有区别的学科，它们却构成美术学的基本内容。美术批评学可以作为美术学的一个重要的分支加以研究，当然在批评学领域，美术批评学也可以作为批评学的一个分支，与文学批评学、音乐批评学等并列。美术批评运用一定的批评方法与原则，对美术作品的形式、语言、题材、内容、思想和风格进行品析、评判，揭示其价值，分析其优劣，或者对美术现象、美术思潮、美术流派、美术活动进行分析评价，揭示其内在规律和发展趋势，这种活动就是美术批评或者叫美术评论。美术评论和当前的创作实践活动联系比较紧密，批评家要参与美术活动，及时了解创作动向，推动创作活动的发展，美术批评家有时还可参与策划美术展览、组织创作研讨等活动，因此美术批评也是一项操作性、现实性比较强的活动，而美术批评学则是从理论上总结批评规律，提出批评观念、批评标准和方法，或者总结历史上的批评成果，建立起理论形态的批评学科。

美术史是由美术史家和历史学家或考古学家对历史发展过程中的美术作品、美术文献、美术遗迹进行发掘、研究、探讨，客观地揭示美术发展的历史过程和基本规律的科学。中国第一部比较系统的美术史著作是唐代美术史家张彦远的《历代名画记》，它开创了撰述中国美术史先河。西方美术史学科的建立可以追溯到16世纪意大利画家瓦萨里写作的《大艺术家长传》。这部书记录意大利文艺复兴时期的杰出画家和雕塑家的生平、活动和创作，为后人研究文艺复兴时期美术家提供了丰富的资料，该书首次出版于1550年。西方艺术史学科的真正建立应以18世纪德国艺术史家温克尔曼

出版的《古代艺术史》作为标志。这样，中国的《历代名画记》早于瓦萨里约700年，早于温克尔曼约900年。所以，中国美术史的学科建立实际上始于盛唐。

美术理论是对美术问题的理论探讨，通过对绘画、雕塑、建筑、工艺美术及设计艺术作品，也可以包括书法及摄影的功能与作用、基本特征、形式、结构、语言、风格及其中的审美规律和思想活动的研究，揭示美术的普遍特点与规律。美术理论在狭义上主要是指美术基本原理，在广义上则可以包括美术美学、美术哲学、美术心理学、美术社会学等内容，从某种意义上讲美术批评理论也是美术理论的组成部分，但鉴于美术批评理论和美术评论活动相对的独立性，因此美术批评和美术理论常常分成两个相对独立的学科进行探讨。

在对美术史的研究中，最重要的当然是客观地揭示作品的创作年代、材料、作品的题材内容等。当美术史家对其内容和形式进行探索时，也必然要用一定的批评方法和艺术观念及价值标准对作品做出评判，而在这一过程中，批评或明或暗地在起作用，因此美术史不可能完全离开美术批评。美术批评还是联系美学、美术理论与美术史、美术作品的桥梁。由此看来，美术批评与美术史、美术理论是紧密联系、相互促进的，三者成为美术学的基本内容。

在经过以上的论述后，我们便可以知道《美术学博士论丛》这套书选题的意义。这套书实际上是在检阅着我国美术学研究的新水平，虽是博士生的成果，而博士生的背后是导师，所以这套书汇集的成果将包含着改革

开放二十多年来的学术智慧。与美术学研究的以往成果比,这批论文在学科研究的广度和深度上均有新的发展,相信对我国的美术学建设乃至整个美术事业的发展均有重要意义。

美术不仅仅是赏心悦目的生活课题,还是博大精深的学术课题,它反映着民族的历史积淀,也预示着民族文化的发展,它是一个民族文化状况的标志,也是一个民族精神状况的标志。荣宝斋出版社正是站在这个高度上去对待这一选题,希图让更多的读者通过这一套书不仅了解美术(包括东方和西方、古典和现代),也由此了解到中国文化的精神和人类的生存价值。

程大利

2004年立冬时节于师心居

序

进入21世纪以来,随着中国的和平崛起和文化自觉、自尊、自信增强,建立具有民族优良道器文脉的有机设计体系的任务被提上了议事日程。然而从设计实践来看,大多是把一些诸如中国结、剪纸、皮影、蜡染等符号引入设计画面完事,即停留在表面的拼贴层次,致使中国设计的展现仅仅注重传统符号的添加,而缺少对传统设计精髓深入挖掘进而开创性展现中国设计独特神韵的大手笔。这是中国现代设计不尽如人意之处,也是需要认真思索和深究的地方。中国的设计师既不缺少智慧,也不缺少进取精神,而是缺少对传统设计文化的深切感受和理解。这一点,也可以从设计理论研究的浮泛和单一上看得出来。目前,国内设计理论研究成果多偏重于设计史的梳理以及设计实践和技术的描述,很难真正把握中国设计的文脉和智慧。而中国要从“制造大国”转变为“创造大国”,设计艺术的支撑必不可少。那么,中国设计如何木秀于林,理论的建构和完善便是少不了的导引。

李丛芹博士(现在清华大学美术学院博士后流动站从事设计学研究)的学术专著《汉字与中国设计》即将与读者见面,可以说是应时而生。这是她的博士论文。该论文曾获中国艺术研究院庄汉生奖学金(优秀博士论文奖),是她读博三年学习、交流、思考的总结,现在以专著形式出版,虽未见扩充,但架构初成,足可以启迪同道,促进交流。她从中华民族最基本的语言单元汉字入手,探究汉字与中国设计的关系,可谓一下抓住了建立具有民族优良道器文脉的有机设计体系的“牛鼻子”。汉字作为中华民族几千年来沿用不衰的交流工具,以其独特的形意结构系统对哲学、文学、艺术的形态和发展方向产生了重要影响。而汉字作为成功的设计典