

上海交通大学双一流学科建设项目“东方设计学研究”课题资助

东方设计学研究

周武忠 主编

Studies
of
Oriental Design

第三届东方设计论坛
暨2017一带一路与东方设计国际学术研讨会
论文集

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

随着社会科技的不断进步,当代设计特别是东方设计也呈现出飞速发展的状态,从中国制造到中国创造的转变已将设计学科提升到了前所未有的高度。在西方,设计学科已经发展成为一门体系完整的成熟学科。在中国,设计学独立成一级学科的时间较短,理论体系尚不完善。为此,上海交通大学对设计学科进行“顶层设计”,东方设计论坛正是对于未来设计学在中国发展方向的探讨。本次论坛征文以东方设计学为主题,涵盖大会特邀报告、东方设计与文化研究、东方设计与理论前沿、东方设计与交互体验、东方设计与教育探索、东方设计与人居环境、东方设计与史论探究和东方设计与视觉传达等几个部分,是目前国内设计学术思想的一次大交融。

图书在版编目(CIP)数据

东方设计学研究:第三届东方设计论坛暨2017一带一路与东方设计国际学术研讨会论文集/周武忠主编.
—上海:上海交通大学出版社,2018
(设计理论与实践前沿丛书)
ISBN 978-7-313-20130-0

I. ①东… II. ①周… III. ①设计学—国际学术会议—文集 IV. ①TB21-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第207105号

东方设计学研究

——第三届东方设计论坛暨2017一带一路与东方设计国际学术研讨会论文集

主 编:周武忠

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

出 版 人:谈 毅

印 制:北京虎彩文化传播有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

字 数:789千字

版 次:2018年9月第1版

书 号:ISBN 978-7-313-20130-0/TB

定 价:138.00元

地 址:上海市番禺路951号

电 话:021-64071208

经 销:全国新华书店

印 张:35.25

印 次:2018年9月第1次印刷

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:010-84721811

前言

探索东方设计理路 培育世界一流学科

2017年10月21—22日,作为第三届东方设计论坛的主要活动之一,“2017一带一路与东方设计国际学术研讨会”在上海交通大学闵行校区隆重举行。本次会议由上海交通大学、国际设计科学学会(ISDS)、上海市闵行区人民政府和上海地产闵虹集团主办,上海交通大学创新设计中心、上海交通大学国际合作与交流处承办,并得到中国商业联合会、中国经济媒体联盟、中国产业网、《中国名城》杂志社、上海市MFA教指委、南京艺术学院上海校友会、上海市江阴商会的大力支持。原商务部副部长张志刚、上海交通大学校长助理姚金光、文科建设处处长吴建南、上海地产闵虹集团副总经理张志雄、上海港湾集团董事长徐士龙、中国商业文化研究会执行会长范识字、国际设计科学学会前主席约翰·沙克尔顿(John P. Shackleton)、德国柏林艺术大学哥特·格鲁宁(Gert Groening)教授、匈牙利佩奇大学肖玛(Istvan Kistelegdi)教授、复旦大学孟建教授、东南大学陶思炎教授、同济大学陈健教授、华东师范大学顾平教授、上海大学苏金成教授等国内外嘉宾、专家学者、业界人士共200余人出席。本次会议共收到学术论文150余篇,其中,特邀主题报告6篇,大会报告12篇,分论坛报告24篇。会前评选出“第二届东方设计优秀论文奖”50篇,其中一等奖8篇,二等奖16篇,三等奖26篇。

21日上午的开幕式由媒体与设计学院副院长韩挺主持。吴建南、张志雄、徐士龙、周武忠分别代表主办单位、企业单位和承办单位致辞。其中,本届会议主席、上海交通大学创新设计中心主任周武忠教授在欢迎辞中说,结合十九大报告明确提出的“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”的理念,以中国优秀传统文化为核心的东方文化与整合现代科技成果的创新设计手段相结合而构建的东方设计学,将大有可为。目前,上海交通大学

“大设计”学科已经凝练了设计理论与方法、产品与智能设计、视觉与信息设计、空间设计与管理、可持续环境设计五个学科方向,正在建立与之相适应的设计学教育和人才培养体系。借助创新设计中心这一国家级、开放性、国际化的学术平台,以交大设计现有的学术力量为基础,邀请国内外相关设计力量加盟交大创新设计学科群,加速“设计学”与“产业设计+建成环境”的融合创新,探索东方设计学的理路,使交大设计快速步入世界一流学科前列,为社会发展和人类繁荣做贡献。

在随后的大会特邀报告中,原商务部副部长张志刚首先做了《“一带一路”与文化互建》的主旨报告。张志刚认为,在古老的丝绸之路上,不仅有商贸合作,文化交往也从未间断过。法显、玄奘、马可·波罗、利玛窦、汤若望等中外文化使者,沿着丝绸之路,传播着佛学、语言学、逻辑学、天文学、医学、工学、文学和艺术学等知识,加强了东西方的文化交流。2013年秋季,习近平主席在出访中亚和东南亚国家期间,提出了共建丝绸之路经济带和共建21世纪海上丝绸之路的重大倡议,得到了国际社会的高度关注与广泛赞扬。中国提出的“人类命运共同体”的主张,“和而不同”的包容性发展道路,“以人为本”的人文理念,“共商共建共享”的精神,表现出深刻的哲学内涵和强大的生命力,给古老的丝绸之路注入了时代精神,也给困顿中的经济全球化带来了希望,提出建设人类命运共同体的中国方案,努力实现人类走向未来的共识和共有的奋斗目标。

接着,中央文史研究馆馆员、东南大学艺术学院陶思炎教授以《略论东方设计的民俗符号应用》为主题,探讨了民俗符号在东方设计理论构建中的重要意义。陶教授认为,民俗文化符号的构成系统和生成方式交织着哲学、宗教、民俗、艺术的信息,其潜在的语言修辞手法具有形象与逻辑交并互见的特点,是人的思维与创造的艺术呈现。在“一带一路”建设中,它将在更大的空间里得到研究、创新和应用,将为中国制造注入中国元素和文化精神,并成为惠及世界的文化财富和精神养料,展现出东方设计的精深与魅力。复旦大学孟建教授就《国际传媒视域中的“一带一路”与文化相通》为题,指出“一带一路”作为中国向世界提供的一个公共产品,在其建设的过程中要重视文化沟通的策略。即一定要建立在多元化的基础上,求同存异,聚同化异,防止“中国模式”的陷阱。同时,要积极建立文明交流互鉴的常态机制,并在官方文化沟通管道畅通的前提下,将民间文化沟通作为首先发展的要义,使之产生“润物细无声”的影响,最终文化沟通要借助世界组织机构来进行。

此外,三位外籍教授也做了特邀报告。国际设计科学学会前主席、英国格拉斯哥大学约翰·沙克尔顿教授,围绕《品牌、类别与认知原型》一题,以华为手机与其他品牌手机的比较为例,认为类别在人类的品牌认知过程中是非常重要的,因为类别是一个精神构造,它来源于经验中的学习。这与原型理论中的“精神原型”概念不谋而合,在设计中突出身份识别性和产品附加价值,可以成为东方设计实践的一种途径。德国柏林艺术大学哥特·格鲁宁教授在《从欧洲视角来看东方园林设计》的报告中,分享了自己对中国园林的兴趣是如何发展的,是什么使他对中国园林开始产生兴趣,并在教学中如何启发学生在园林设计和中国园林方面的兴趣。匈牙利佩奇大学肖玛教授围绕《模拟建筑:关于能源设计的回顾》一题,介绍了自己工作的佩奇大学建筑系在建筑技术方面的研究成果,即建筑设计在满足功能、几何、

结构和美学等固有建筑要素的基础上,通过新的建筑设计元素——建设气候、建设技术、建设能源与建设环境,关注建筑使用者的舒适感。

在大会演讲环节,德国魏玛包豪斯大学艺术与设计学院视觉传达专业的陈璞博士做了题为《丝绸之路上的东西方文化交流——新疆西域文化图像符号的研究》的报告,研究对象是古丝绸之路上中国新疆不同民族的传统西域图像符号,通过对新疆地区西域图像符号的历史、艺术、经济、文化及社会价值的分析,以及对丝绸之路上的西域文化在东西方文化交流特征的梳理,引出了一系列对西域图像符号及其新疆文化遗产可持续的研究与思考。陈博士认为西域文化是多元的、“和而不同”的。西域文化若想要可持续发展,需遵循“因地制宜”和“地域特色”的原则。在正确的方法下西域文化不仅会得以复兴,而且丝绸之路也将得以重生,并对人类社会做出重大贡献。

清华大学美术学院的博士研究生刘岗就《东西方文字系统的易用性简化设计思维研究》一题发表了自己的见解,通过整理汉字的起源与复杂化的过程并与表音的字母文字系统进行类比,总结了两种文字系统各自的发展方向及逻辑思想,提取汉字在提升易用性方面做出的改革探索与简化方法,总结出为了适应信息化时代的发展要求,汉字可以通过对音、形、意、体四个方向的简化来提升其对外输出与推广的能力。

上海交通大学媒体与设计学院的萧冰副教授的《“一带一路”国家与城市形象标志设计研究》采集分析了136个“一带一路”沿线国家与城市的标志,从名称、广告语、logo、组合关系等几个方面展开研究,分析了“一带一路”沿线城市标志的设计及形象传播要素。除了城市品牌定位的不同这一主要原因,旅游资源、传统文化及地缘政治、身份认同等因素都会使城市标记存在明显的差异。

清华大学教育研究院教育博士曹盛盛副教授的《试论当代中国设计群体的责任与使命》引发了大家对设计群体的责任与使命的深入思考,设计作为一种职业、作为设计师的个体行为、作为一门学科,当代的中国设计群体要通过设计实践来记录有形物质生活与无形社会文化的历史演变;要通过个人的设计作品来传承社会文化;要在质上保障高品质的设计人才的输出,在量上要为社会提供与社会需求相匹配的有效供给。

华东理工大学艺术与传媒学院副院长、艺术设计系系主任于炜教授的《丝路文化视域下中国陶瓷莲花纹样的历史演变及现实要义浅析》报告,基于陶瓷莲花纹样在丝绸之路文化视域下的演变,从时空维度、形态特征、文化内涵的角度进行了分析,结合“和合文化”提出对当代及未来有益的新的探索设想,以推动“一带一路”战略构想下东西方艺术文化的可持续融合发展。

上海交通大学媒体与设计学院的巴西籍博士研究生马库斯在《交互式人机交互界面:一个案例研究》中将人机互动与植物园艺结合,考虑到园艺是中国人广泛参与的活动,角度独特设计新颖,让大家眼前一亮。马库斯通过SISYS实验案例展现了在城市和景观设计方面,物理计算和物联网推动超越传统界限的能力,带来更多新的可能性,并为新的城市公共空间的体验做出贡献。

在22日的分论坛报告中,与会代表围绕东方设计概念体系、当代设计前沿问题、设计史

与设计作品研究、设计师与设计教育、跨文化设计比较、儒释道与东方设计、城市整体设计、特色小镇与地域振兴设计、人居环境设计和“一带一路”上的花文化等前沿话题展开了热烈的探讨。与会代表认为,“一带一路”作为中国首倡、高层推动的国家倡议,对我国现代化建设和屹立于世界的独特地位具有深远的战略意义。合作重点以“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”为主要内容。沿线国家具有不同的文化传统,要真正做到“五通”,一定程度上存在文化障碍。用创新的路径和方法设计文化桥梁,强化跨文化传播,有助于共创沿线国家开放包容的人文交流新局面。

“东方设计论坛”由上海交通大学设计系发起,邀请海内外具有全球影响力的知名设计学者,聚焦设计学科前沿理论,关注实际问题。论坛旨在汇聚思想,整合资源,规划未来,创建世界范围内具有学术竞争力与社会影响力的设计大平台。除了国际会议,本次论坛期间还举行了:第二届东方设计优秀论文颁奖仪式、东方智库专家聘任仪式、交大创新设计中心“中国创新设计指数”启动仪式、创新企业和创新产业的品牌示范、国际设计科学学会工作会议等系列活动。

上海交通大学创新设计中心(ICID-SJTU)于2017年4月8日成立,依托于上海交大设计学科的传统优势和零号湾国际创新创业集聚区的产业活力,设计中心旨在建设成为面向国家创意和新兴产业发展需求的多学科交叉融合、国际化深度合作、产学研三位联动的平台。力图成为吸引设计从业者的“培训聚集地”、汇聚国内外优秀学生的“人才蓄水池”、助力创业人才的“国际创客中心”、产业创新的“孵化器和加速器”。上海交大创新设计中心是全国首批国家双创示范基地重点建设项目,“创新设计”已经被学校列为世界一流学科培育计划,重点建设的“东方设计学”对强化以中国优秀文化为核心的文化传承与创新、促进一带一路沿线国家之间的多项文化交流具有重要意义。基于此,本次会议以“文化通道:一带一路与东方设计”为主题意义十分重大,研讨成果将有力促进以东方设计为核心的中国特色设计学理论体系的建立与完善,推动东方设计学的理论与方法在一带一路沿线国家之间的跨文化交流中的应用。

东方设计论坛组委会秘书处

2017年11月28日

目录

大会特邀报告

“一带一路”与文化互建	张志刚	003
略论东方设计的民俗符号应用	陶思炎	005
国际传播视域中的“一带一路”与文化沟通	孟建	012
品牌、类别与认知原型	约翰·沙克尔顿	014
从欧洲视角来看东方园林设计	哥特·格鲁宁	016
模拟建筑：关于能源设计的研究回顾	肖玛	018

东方设计与文化研究

丝绸之路上的东西方文化交流		
——新疆西域文化图像符号的研究	陈璞	023
“一带一路”国家与城市形象标志设计研究	萧冰	034
“一带一路”背景下大熊猫主题旅游产品规划研究	孔繁强 胥青 夏璟旒	042
丝路文化视域下中国陶瓷莲花纹样的历史演变及		
现实要义浅析	于炜 尹艺荷 赵春阳	050
明清海上丝绸之路中瓷器花卉装饰纹样的交流传播	谷莉	058
海上丝路与中山灯具品牌对外传播	盛传新	068
从叙事视角探讨“一带一路”背景下的长三角地区乡村		
旅游景观的设计思路	刘欣	083

东方设计与理论前沿

再论东方设计

——东方设计学的概念、内容及其研究意义 周武忠 105

超越“以用户需求为中心”的设计

——从东方文化反思当代设计问题 戴力农 115

东方文化与多元文化视域下的东方设计

殷明明 121

“设计形态—学”还是“设计—形态学”？

——关于设计形态学学科定位的思考 张晓刚 126

场所叙事性旅游景观设计的理论与实践

——以无锡运河旅游景观为例 赵 刘 141

论“有计划废止制”产生的必然性

沈明杰 152

基于层次分析理论的上海老城厢环境整治评估研究

黄雪君 朱 淳 159

传播视阈下新中式景观的符号意义

周晖晖 171

城市人居环境的生态设计方法探究

王梦琦 冯信群 177

地域文化在地域振兴设计中的应用探析

——以鬼谷子文化为例 于 钊 183

新乡村主义景观研究

张羽清 189

机器学习技术驱动下当代设计智能进展研究

唐 晨 钟 柯 闫 妍 198

文化传统在当代设计环境下的传承

王嘉睿 205

东方设计与交互体验

Interactive Interfaces for People-plant Interaction: A Study Case

Marcus Vinicius Sant' Anna 213

虚拟环境下的创意教育：Second Life 艺术与设计教育

刘 镇 222

洛阳牡丹文化旅游开发现状与策略分析

翁有志 230

从《醉翁亭记》到《与民同乐》

——全景交互动漫的创作思路 叶 涛 撒后余 236

韩国流行音乐产业国际竞争优势研究

徐媛媛 242

英国旅游文化传播的投融资保护机制研究	童清艳 Liangtao Shan	255
基于文化传统的户外茶具产品设计分析	王嘉睿 闫妍 唐晨	267
南京城市公共设施设计的地域文化特色研究		
——以长江路旅游文化大街为例	张安华	272
增强现实技术在花卉旅游中的应用探讨	赵中原	281

东方设计与教育探索

从手工艺的复兴看设计教育的文脉重建与人文转向	张君	291
试论当代中国设计群体的责任与使命	曹盛盛	300
关于数字媒体艺术专业建设的几点思考	梁存收 彭纲	310
基于3D打印技术的漆艺教学探索	曹丽平	315
论高校媒介形象的生成与建构	曹丽平	322
论传统文化在艺术设计专业教育中的融入	褚力	328
浅谈城市规划的“美育”缺失问题	李辉	334

东方设计与人居环境

中国传统家具造物的伦理性	程艳萍	341
恩施州土家园林景观设计与人居住环境浅析	姚潍 陈宇	347
基于“怀旧文化”视阈下的家具设计研究	刘晓东 董晓晨	356
旧传统与新语境的融合：提取文化基因 激活传统空间		
——以皖南古村落为例	党新元	362
中国造园文化在现代景观中的运用研究	戴雨吟	372
滨海城市可持续旅游发展与地域振兴	庞钰	377
东西方“意象”融合的“布景”		
——南京历史城区桥下空间改造探索	王童文	386
社会共生视野下的乡村景观规划和设计		
——以江苏省江阴市长泾镇为例	黄珊	392
建筑的消隐		
——隈研吾建筑理论浅析	冯之煜	402
基于区域振兴视角下的历史街区保护与活力复兴研究	陈书琳 陈宇	409

我看特色小镇

- 兼议广西壮族自治区田东县红色小镇建设 程雪松 杨璐 416
- 振兴的活力
- 浅谈城市景观失落空间的改造方法 王琪 422
- 城市客厅形态在特色小镇的应用研究 陈卓云 426

东方设计与史论探究

- 明清戏曲小说版刻插图作为东方园林文化的“记忆术”
- “明清造园设计图册”的园林图像制作研究 邵杰 435
- 从“前栽碧梧,后种翠竹”看中国古代庭园植物配置的东方设计内涵 徐宏 449
- 浅论中国传统造物中的“和”思想 蒋晖 458
- 另一种路径
- 中国近代工艺美术家的环境设计探索 周予希 464
- 辛弃疾园林词的空间解读 顾娇 469
- 浅析《文会图》中的物质文化 姜瀚 483
- 秦汉瓦当纹饰与阴阳思想 钟国胜 492
- “天人合一”思想对中国古代造物艺术的影响及其当代价值 林美玲 500

东方设计与视觉传达

- 东西方文字系统的易用性简化设计思维研究 刘岗 513
- 迁想妙得:传统文脉在当代中国书装设计中的应用
- 以2016年“中国最美的书”为例 岳鸿雁 521
- 基于情感体验视域的景观美学解析 孟芳 526
- 东西方书籍设计的创意解析与思考 张景春 萧冰 531
- 二战后波兰招贴艺术传播研究 徐淑玮 陈淑君 李永昌 538
- 美学视角下的商品包装设计探究 程艺旋 544
- 孔子文化品牌设计 闫妍 王嘉睿 唐晨 李艳 550

东方设计学研究

周武忠 主编

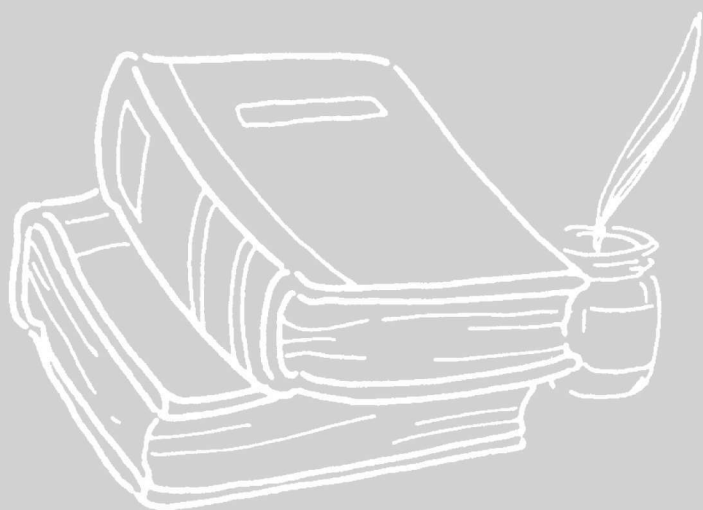
Studies
of
Oriental Design

第三届东方设计论坛
暨2017一带一路与东方设计国际学术研讨会
论文集

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

大会特邀报告

“一带一路”与文化互建

张志刚^①

今天,我就“一带一路”和文化互建问题与大家交换意见,主要谈三个问题——“一带一路”的由来、“一带一路”的文化交往和新时期的文化互建。

首先谈一谈“一带一路”的由来。2 100多年前,中国西汉的张骞,两次出使中亚,开启了中国与西域各国友好交往的大门,被伟大的历史学家司马迁称为“凿空之旅”。后人在此基础上不断拓展,继往开来,与国内外的开拓者一道,共同造就了横贯东西,连接亚、欧、非三大洲的古代商路“丝绸之路”。同样是在汉朝,始于雷州半岛的徐闻,后来又扩大到了广州、泉州、宁波、扬州等地的海上丝绸之路,与北方丝绸之路一起,形成了横跨亚、欧、非大陆的陆路和水路的交通大动脉,这也是古代亚欧非文明交汇的桥梁和纽带。至唐德宗年间(779—805),中国对外交往的丝绸之路已经达到七条。其中,丝绸这个产品,最早产生于中国。在浙江湖州的钱山漾发现的人工丝织品,是目前世界上公认的最早的丝织品,距今已有4 200—4 400年的历史。除了丝绸,瓷器与茶叶也是当时中国与国外交易的主要商品,因此丝绸之路也成为古代商路的代名词。丝绸之路,是人类文明、世界早期文明交融的大通道。这些主要的文明包括中国文明、西亚的美索不达米亚的文明、非洲的埃及文明、南亚印度河文明、欧洲的地中海文明。

在古老的丝绸之路上,不仅有商贸合作,文化交往也从未间断。始建于东晋的敦煌石窟。不仅规模宏大,而且创建的洞窟、彩塑、壁画成就极其辉煌。敦煌石窟在从公元4世纪到14世纪的1 000多年的历史中,形成了世界上规模罕见的石窟群,至今仍存有洞窟700多个,彩塑2 000多具,壁画4.5万平方米,是世界上仅有的文化奇迹。法显,是我国最早赴西天求法的历史真人,也是中国历史上,既经过了陆路,也经过了海路的第一人。他一生翻译了很多经卷。唐玄奘赴印度取经,在印度游学14年,其中在那烂陀寺学习并讲学了八年。那烂陀寺是那烂陀大学的前身,经过了六代君王的不断扩建,终于建成了像城市般规模的庙群和大学,这所大学是当时世界上最大的佛教中心,也是历史上第一所寄宿的大学。玄奘是公元631年到达这里的,当时也是这所学校的鼎盛时期。该校吸引了当时包括周边国家的留学生在内的一万多人来此求学,另有教师两千多名,八个学院。除了教授佛教经典之外,该校还讲授语言学、逻辑学、天文学、医学和工学。公元643年,研究丝绸之路的玄奘踏上了归

^① 张志刚,中华人民共和国商务部原副部长。

途,他带走了需要22匹马才能拉动的657部佛经,再次历经艰险,返回唐朝。玄奘归国后完成的《大唐西域记》,成为今天中外学界极为重视的佛教历史经典著作,也是寻觅当时历史的重要依据。此外,元代的马可·波罗、意大利的利玛窦、德国传教士汤若望、比利时人南怀仁等文化使者的事迹表明,星光,始终闪耀在中外文化交流的天空。

2013年秋季,习近平主席在出访中亚和东南亚国家期间,提出了共建丝绸之路经济带和共建21世纪海上丝绸之路的重大倡议,得到国际社会的高度关注与广泛赞扬。中国提出的“人类命运共同体”的主张,“和而不同”的包容性发展道路,“以人为本”的人文理念,“共商共建共享”的精神,表现出深刻的哲学内涵和强大的生命力,给古老的丝绸之路注入了时代精神,也给处于困顿中的经济全球化带来了希望。建设人类命运共同体的中国方案,成为人类走向未来的共识和共有的奋斗目标。吉尔吉斯斯坦是李白的出生地,吉尔吉斯斯坦前总统阿卡列夫,在2001年曾经把大学院校和政府院校集中在一起,召开了一个非常隆重的纪念中国唐代诗人李白在吉尔吉斯斯坦诞生1300周年的纪念活动。2001年是李白诞生1300周年,他们对李白出生于吉尔吉斯斯坦感到非常自豪。在比什凯克人文大学隆重举行的这次活动,近千人出席了大会,中国驻吉尔吉斯大使宏久印在大会上致辞。在会上,阿卡列夫总统发表了热情洋溢的讲话,他说,中国唐代的伟大诗人李白出生在吉尔吉斯斯坦的楚河流域的碎叶城附近,他与我自己是同乡,这也是吉尔吉斯斯坦的荣誉。他预言21世纪的中国将重现盛唐的风采,并为吉尔吉斯斯坦能有中国这样的友好邻邦而感到自豪。他说在吉尔吉斯斯坦开展纪念中国伟大诗人诞生1300周年,将成为吉中友好史册上的重要事件,古老的丝绸之路将吉中两国与两国人民紧紧地联系在一起。唐代伟大诗人李白出生在碎叶城,这给两国传统联系和友谊赋予了新的内涵。

“一带一路”在地域上贯穿亚欧非大陆,一头是活跃的东亚经济圈,一头是发达的欧洲经济体,中间广大的腹地集中了世界上古文明最发达的国家,文化资源无与伦比,经济与文创产业潜力巨大。在刚刚过去的2017年,国际中秋黄金假日,消费市场统计,出游人数7.05亿,国内旅游收入5836亿元,全国的零售餐饮销售15000亿元,日均同比增长10.3%,伴随其中的文化消费是巨大的。另外,根据中共十九大召开以前的统计数据表明,2016年与2012年相比,我国的文化事业投入由480亿增长到了771亿,全国的电影总票房收入由110亿元增加到了493亿元。公共图书馆、博物馆、文物管理机构分别为3153家、40109家、3318家,文化产业增加值占国内生产总值的比重,绝对额从18071亿元增加到30254亿元。占GDP的比重由3.48%增加到了4.07%。日前,《环球时报》的一篇报道说到中外文化交往已经进入大众化时期,作者从翻译的领域看,从2001年开始,中译英第一次超过英译中,中译英占比52%,英译中占比46%。这是文化领域里的一个现象。但是我们的文创产业与发达国家相比,还有很大的差距。据联合国教科文组织等机构近期的统计,美国占全球市场总额43%,欧洲占34%,亚洲南太平洋国家占19%,其中日本占10%,韩国占5%,中国和其他亚洲国家仅占4%。发展文创产业需要经济基础作为后盾,我们目前经济总量排在世界第二,但人均尚低。西方发达国家垄断文创产业的局面和绝对优势尚未根本改变,我国文创产业的发展依然任重道远但也潜力巨大。

略论东方设计的民俗符号应用

陶思炎

摘要：民俗符号不仅是社会生活的自然产物，也是艺术创作的灵动语言，其构成系统包括自然类、造物类、人体类、非物类等几个方面。民俗符号语言的修辞包括比喻、象征、夸张、指事、拟人、谐音等类型，在造型或图像的背后往往有多彩的叙事成分和奇妙的生成逻辑。中国的民俗符号在当代继续葆有广阔的应用前景，在东方设计的艺术领域会有较大的拓展，应注意为中国制造注入中国元素，注意在“一带一路”建设中发挥其作用，以及注意其在新形式下的创新应用。

关键词：东方设计；民俗符号；构成系统；语言修辞；应用前景

中国上下五千多年的历史积淀了丰厚的文化遗产，形成了林林总总、蔚为大观的民俗符号体系，展现了东方的智慧和魅力。民俗符号不仅是社会生活的自然产物，也是艺术创作的灵动语言，在东方设计中不乏广泛的应用。其多趣的符号构成系统，睿智的符号语言修辞，以及在“一带一路”建设中的应用前景，值得我们深入探究人类共享的资源。中国的民俗符号在当代的文化遗产、传播中具有广阔的应用前景，在东方设计的艺术领域和传播空间方面会有较大的拓展。

一、民俗符号的构成系统

中国的民俗文化符号遵循物物、物事、物人相感相联的生成逻辑，经过哲学的、艺术的、社会的再创过程形成自己的类型体系。就构成的基本来源而言，中国民俗符号的构成系统大略包括自然类、造物类、人体类、非物类等几个方面。符号语言的修辞包括比喻、象征、夸张、指事、拟人、谐音等多种类型，在造型或图像的背后往往有多彩的叙事成分和奇妙的生成逻辑。

（一）自然类

所谓“自然类民俗符号”，即以自然物为构成元素，经提炼在设计中得到普遍的转换应用。这些自然物包括：动物、植物、天体、山水、云气等。

动物中的神异虚拟的动物和普通实在的物种都能作为艺术符号而获得民俗的应用。比如,龙凤龟麟被称为“四灵”,并有“麟体信厚,凤知治乱,龟兆吉凶,龙解变化”之说。它们各自的上述禀赋作为它们符号的“密码”,成为它们推展实用的根由。

拿龟来说,除了它是长寿动物,还能象天法地,不偏不党,唯义是从,被古人视作瑞物用于文化艺术活动之中。传说伏羲根据龟的背纹创制了八卦,商代在祭祀中以龟甲占卜吉凶,并形成了甲骨文字。西汉司马迁在《史记·龟策列传》中列举了龟作为“天下之宝”的祥瑞

符号时指出:“龟者,天下之宝也。生于深渊,长于黄土。知天之道,明于上古,游三千岁,不出其域,安平静正,动不用力,审于刑德,先知厉害,察于祸福,以言而当,以战而胜。王者宝之,诸侯尽服。”由于龟能察祸福、明吉凶,于是成为吉祥符号用于设计之中。诸如,古人印章多用龟钮,帝王陵前的碑石的基座制为龟趺(图1),唐代的铜镜上出现以龟纹为主题图的符号,此外,石砚台、玉镇纸、玉挂件等也多见龟形符号。

至于龙凤、麒麟,以及鸳鸯、喜鹊、蝴蝶、虎、象、牛、羊、雄鸡等动物,均有其象征的文化意义,成为民俗传统和应用符号。

植物中的神树灵木、奇花异草和珍果嘉蔬、寻常花木也能构成独特的艺术符号,在民俗生活和艺术创造中得到广泛的应用。诸如,宇宙树、孝感树、鬼怖木、灵芝、瑞草等草木,石榴、柑橘、柿子、葫芦、栗、枣等果实,菊花、梅花、牡丹、桂花等名花,葱蒜、荠菜、萝卜等蔬菜,都各有其意,它们因符号的创设和应用而从自然进入了社会。

拿梅花来说,它“独先天下而春”,被人们视作识春报春的瑞物。明杨维桢诗云:“万花敢向雪中出,一树独先天下春”,就是对梅花傲雪迎春品格的褒美。梅花还被赋予了元、亨、利、贞“四德”,这种对自然物的道德化、哲学化,使其获得“天下之尤物”的美誉,成为文化艺术中常见的符号。人们赏梅、咏梅,冬至“数九”之后,人们有挂梅花纹“消寒图”,每日涂黑一瓣的迎春风俗。梅花符号与松树、竹子同图叫作“岁寒三友”,与兰花、竹子、菊花同图叫作“四君子”,而与喜鹊同图则叫作“喜上眉梢”(图2)。这些符号在建筑装饰、家具图案、绣品、花钱、剪纸等作品上是常见的题材。

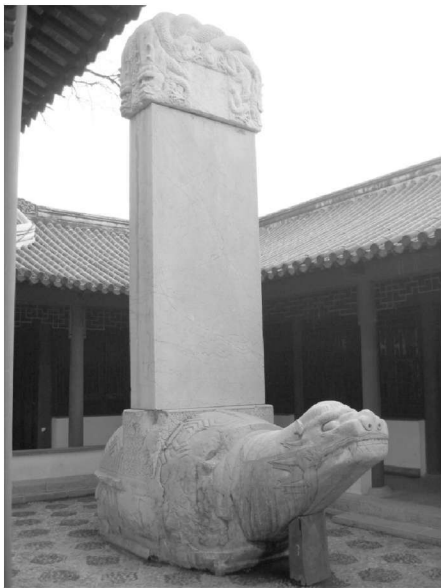

图1 龟趺

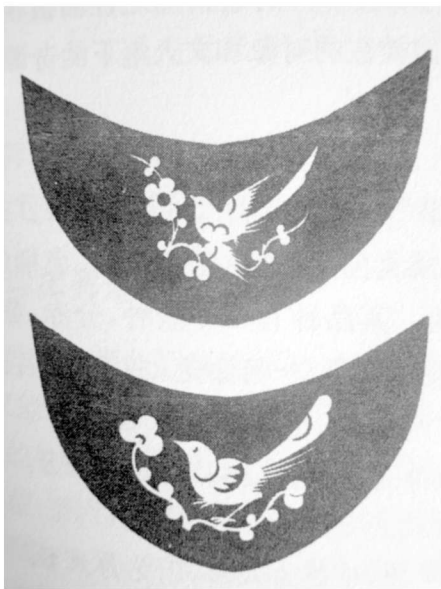

图2 喜上眉梢鞋样

（二）造物类

所谓“造物类民俗符号”，即出自人工创造，它们因器用寓意或功能联想而成为信息传递的工具和艺术表达的符号。此类符号群包括工具、用具、兵器、乐器、建筑、园林、玩具、服饰、车辆、食品等方面，其实用功能与文化隐义或明或暗地联结在一起。

拿中国园林来说，它具有“虽由人作，宛自天开”的传统。中国园林作为中国文化的缩影，其景观建筑包含天文观、地理观、阴阳观和人生观，体现了艺术、哲学与生活的统一。

中国园林景观不仅是艺术与技术的问题，也是民俗与文化的问题。其中所隐含的哲学思考、美学法则、功能追求、文化背景等都带有民俗传统的因素，反映了民俗观对园林建筑潜隐而实在的影响。园林景观的设计将建筑、山石、水池、花木、路径、小桥、石舫等有机地整合在一起，让不同的符号系统相互衔接，形成一个错落有致，风格统一，而独具个性的整体。比如，花瓶形门框（图3）、书卷形花窗、必定如意纹花街、古镜或鼓形的柱础、木雕的动物或人物雀替、池中的石舫，以及模拟仙岛的池中步石和模拟名山或季节标志的叠山等，都是以人工物为符号装饰园景，并寄托造园者的审美情感和人生理念。

图3 园林花瓶门

（三）人体类

所谓“人体类民俗符号”，即以人的脸、头、手、足、完整形体为表现主题或夸张应用的艺术符号。它根植于人神合一的幻想和对人的自信与崇拜，具有以人制物、以人化物、物我一体的象征取义。此类符号包括各种质材与形态的面具、神像或人偶、髑髅与骸骨、手掌与手印、人足与足迹等，与人体及其活动的信仰观念密切相关。

拿手纹砖来说，在南京高淳、安徽泾县等地的一些古民居外墙上见有小孩的凹印手纹砖，它作为特意留下的民俗符号，具有实用功能之外的信仰意义（图4）。从晋代开始，墓葬中就出现手纹砖，人手就成为特定的符号，到明清它由阴宅变为阳宅，转换了应用空间，但传承了用以镇辟的功能传统。出于小孩通神的信仰民俗，以及手为两仪、五行同在的象征符号，手纹砖被赋予了驱鬼辟祟的神能，用以镇护宅室。在日本、韩国等地也有纸印手纹贴挂窗框或墙壁的民俗。其用在于，手是人体的最灵便的部分，能劳动，能战斗，一切工具和武器只有通过手才能发挥其效用和威力，因此，手是力量的象征，也是人的生命的象征。由于手还能作为思想、语言表达的媒介，更使其带上了神秘的色彩。手势释读的约定俗成，也为其应用打下了民俗基础。