

博物馆里的 中国设计与风格

刘静伟 著

Chinese

Design and Style
in Museums

化学工业出版社

博物馆里的 中国设计与风格

刘静伟 著

Chinese
Design and Style
in Museums

化学工业出版社

· 北京 ·

作者倾十余年心血，踏遍南北各地百余家博物馆，查阅三百余万字资料，前后修改三次，最终将《博物馆里的中国设计与风格》呈现给读者。本书通过对每个朝代典型文物的创作背景、色彩、造型、纹饰、质地、铭文、落款及其变化等方面的研究，带你纵览八千余年的华夏文明，领略历代文物所承载的设计风格与审美价值观，从中感受中华文化的博大精深和发展脉络。

本书借助考古学、历史学、美学、工艺美术史、文学史等成果，应用语言及语言模态的关系，开展了对中国历代风格与设计的解构与建构，将流传下来的文物用现代词语进行解读。这样的解读不仅有助于读者更加容易地读懂中国历代设计风格，而且对开展融合今古的创新设计工作有积极的指导意义。认知中国风格有助于人们心灵的回归，能增强民族自豪感和自信心；有助于人们从几千年的文化宝藏中汲取养分，开展新创造与新设计。

图书在版编目 (CIP) 数据

博物馆里的中国设计与风格 / 刘静伟著. —北京: 化学工业出版社, 2018. 10

ISBN 978-7-122-33091-8

I. ①博… II. ①刘… III. ①文物-介绍-中国 IV. ①K87

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第219471号

责任编辑: 李彦芳
责任校对: 宋 玮

装帧设计: 王晓宇

出版发行: 化学工业出版社
(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 天津图文方嘉印刷有限公司
889mm×1194mm 1/16 印张17 字数530千字
2019年3月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888
售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 138.00元

版权所有 违者必究

前 言

随着人们生活水平的提高，越来越多的人对生活品质、生活品位展开了思考与探索，对自我价值存在的方式、个性表达的方式展开了思考与探索。游弋华夏大地，纵览八千余年的文明，各地博物馆的文物所承载的文化信息为我们提供了思考与探索的机会。

走进博物馆，面对一件件精美的文物，时常听到人们由衷的感叹：好漂亮啊！真好看！无论是《国家宝藏》，还是《如果国宝会说话》，都展示了当时人们所拥有的智慧与创造能力，这凝聚着他们的自信、骄傲与自豪。这些设计与创造，为后世历代人民的设计与创造提供了创意。

面对这些文物，消费者可以感叹，而设计者则需要剖析。如同我们面对镜子时一样，在镜子里看到了什么呢？是漂亮？是好看？还是萌、帅、酷、呆、可爱、优雅、洒脱等描述词语所具有的内容？

本书借助考古学、历史学、美学、工艺美术史、文学史等研究成果，应用语言及语言模态的关系（见刘静伟著《设计思维》），展开了对中国设计与中国风格的解构与建构。这是一种尝试，将华夏文物用现代词语进行解读，如同国宝与我们之间进行着交流与会话一样。本书记录与汇集了这些对话的结果，呈现了文物造型、材质、颜色、技术等相关语言是如何为人们提供生活意义、生活趣味、生活价值的。书中的词语有的来源于典籍，有的是以文物为对象展开词语测试的结果。

书中图片除特别标注外，均为笔者拍摄。对那些提供图片的同学与朋友在此表示由衷的感谢！同时，感谢那些艰辛工作的考古人，借用《西周乐悬制度的音乐考古学研究》的作者王清雷先生的一句话：“当我们在博物馆欣赏一件件精美的文物时，别忘记在后面有无数的田野考古人在默默地奉献他们的青春与热血。”感谢家人的支持，女儿说：我们尝试提供一种方式，让人们去欣赏历代中国人创造的美。感谢我的同事与朋友，你们的问候、关怀、建议，已成为我的动力。

毕竟笔者的时间有限，精力有限，知识有限，权当抛砖引玉，期待更多的人加入（weijingliu@163.com）。

刘静伟

2017年11月于长安

目 录

第一章	1	
		中国风格与设计概述
		一、风格 2
		二、中国风格溯源 2
		三、中国早期文化区域 3
		四、文化资源与文化遗产 4
		五、风格的属性 6
		六、风格与设计 9
第二章	11	
		红山诸文化风格与设计——山风雄硕
		一、高贵、彪悍的C形龙 13
		二、淡定、威武的动物 13
		三、明快、华丽的勾云形纹 17
		四、豪放、平和的红山彩陶 19
		五、质朴、肃穆的斜口器 19
第三章	20	
		良渚诸文化风格与设计——渚风玄朴
		一、幽玄、威严的神人和鸟兽饰件 22
		二、雄壮、深沉的神人兽面像 23
		三、挺拔、端庄的琮 24
		四、厚重、雄浑的钺 25
		五、深沉、阳刚的龙首纹 25
		六、清爽、优雅的锥形器和冠状器 26
		七、幽玄、秀丽的黑陶 28
		八、稚朴、醇厚的动物 29

第四章

32

仰韶诸文化风格与设计——韶风瑰琦

一、瑰琦、聪慧的圣人造物	33
二、清新、淳朴的动物	34
三、欢腾的鱼儿	35
四、淳朴、多变的兽面纹	37
五、柔和、秀美的花瓣纹	38
六、清丽、俊逸的枝条与花朵	39
七、绚烂、壮丽的漩涡纹	40
八、健硕、粗豪的太阳纹	42
九、雄壮、粗豪的神人纹	43
十、绚丽、浑朴的垂幛纹	44
十一、沉静、变幻的几何纹	45

第五章

46

夏代风格与设计——夏风仙浑

一、静穆、仙秀的牙璋	47
二、飘逸、灵动的牙璧	48
三、仙秀、灵动的青铜爵	48
四、浑然、幽冷的黑陶	49
五、静穆、粗犷的扉棱	51

第六章

52

商代风格与设计——商风倨傲

一、庄严、尊贵的鼎	53
二、豪放、沉雄的觥	55
三、诡奇、迷狂的尊、甗、卣、鬲	56
四、飞扬、刚劲的扉棱	57
五、狞厉、狂飙的兽面纹	58
六、沉稳、倨傲的玉	58
七、瑰丽、优雅的白陶与青铜	61
八、稚拙、单纯的动物	63
九、冷峻、高贵的三星堆	65

第七章

67

西周风格与设计——周风雅正

一、庄重、宏阔与刚毅的鼎、簋	69
二、阔达、懿德的凤鸣岐山	70
三、宏阔、雄浑的交龙纹	71
四、严正、庄重、刚毅的曲折雷纹与直棱纹	71
五、苍润、简朴、醇和的环带纹与窃曲纹	73
六、温和、典雅的鬲、卣	76
七、沉郁、温厚的素面青铜	77
八、自信、优雅的觚、觶	77
九、葱茏、清疏、典丽的杯与盃	78
十、温润、柔和的玉与君子	80

第八章

82

春秋战国风格与设计——春风华滋

一、华美、壮阔与尊贵的生活画面	84
二、华丽、雄壮的建筑	85
三、稳健、华美的灯具	86
四、斑斓、华丽的错	88
五、诚朴、飞扬的动物、植物与云彩	89
六、浮动、煞猛的瓦棱纹	90
七、诡异、浮动的蟠虺纹、蟠螭纹	90
八、奔放、灵动的玉	91

第九章

93

楚国风格与设计——楚风浪漫

一、威严、傲然的虎座凤鸟	95
二、飞扬、轩昂的护主兽	96
三、奔放、华贵的神兽、神鸟、神人	97
四、华丽、恣意的器物口沿、肩部等局部装饰	98
五、祥瑞、圣洁的鹿	100
六、典雅、富丽的漆器	101
七、玄怪、有趣的根雕	103
八、诡谲、飞扬的纹饰及绘画	103

九、狂放、洒脱的玉	103
十、劲健、优雅的座屏	105

第十章 106

秦朝风格与设计——秦风雄骏

一、沉稳、智慧的将军	108
二、晴朗、锋锐的兵士	110
三、生蹭、强悍的虎、蛇	112
四、宏大、舒展的乐器	113
五、桀骜、坚定的秦砖秦瓦	113
六、稳健、朴拙的日常用具	115
七、闲适、恬淡的装饰物	116

第十一章 118

汉朝风格与设计——汉风优雅

一、温柔、敦厚的汉人	119
二、昂扬、雄健的马	122
三、雄浑、纤魅的博山炉	124
四、刚健、神武的神兽	124
五、飘曳、飞扬的龙凤	126
六、轻盈、飘洒的乐舞	128
七、醇厚、温情的生活用品	130
八、淡远、醇厚的画像砖	131
九、激越、优雅的滇国	134

第十二章 136

魏晋风格与设计——魏晋风度

一、晴朗、飘纵的人们	137
二、飘纵、孤绝、悲壮的竹林七贤	141
三、激情、俊秀、绮丽的曲水流觞	142
四、幽静、缥缈的青瓷	144
五、清丽、空疏的鸡首壶	145
六、简朴、从容的牛车	146
七、优美、玄妙、轻盈的曹衣出水	148

第十三章 149

唐朝风格与设计——唐风雍荣

一、优雅、傲娇的女子	150
二、豁达、沉静的男子	154
三、华美、尊贵的供奉	155
四、矫健、骄傲的龙	156
五、闲适、畅快的茶具与香囊	157
六、雅致、威严的凤首壶	159
七、健壮、激越的打马球运动	160
八、斑斓、富丽的唐三彩	161
九、优雅、华贵的马	166
十、高雅、素洁的秘色瓷	167
十一、柔丽、斑斓的绞胎瓷	168
十二、沉静、动感的花瓷	168
十三、清纯、亮丽的彩绘	169
十四、浪漫、奔放的舞蹈	172

第十四章 175

辽、西夏、金的风格与设计——辽夏金风

一、轻松、沉雄的人们	176
二、劲健、兀傲的壶	178
三、端庄、高洁的棱	179
四、挺拔、雄秀的凤首瓶、长颈瓶与长颈注壶	180
五、敦厚、粗帅的鸡冠壶	181
六、鲜艳、淳朴的辽金三彩	183
七、朴拙、壮实的鸡腿瓶	185
八、简朴、疏朗的瓷器	185
九、真诚、和雅的迦陵频伽	186
十、欢快、高傲的摩羯	187

第十五章 188

宋朝风格与设计——宋风雅逸

一、雅致、淡泊、自在的人们	189
二、温润、静谧的汝瓷	191

三、润秀、雅致的官窑瓷	192
四、葱翠、温润的龙泉瓷	193
五、端庄、静穆的哥窑瓷	194
六、浑厚、清幽的耀州瓷	195
七、端庄、幽雅的钧瓷	196
八、幽玄、有趣的建盏	197
九、淡泊、英迈的黑釉瓷	198
十、清丽、雅逸的白釉瓷与青白釉瓷	199
十一、其他	201

第十六章 203

元朝风格与设计——元风幽丽

一、醇厚、旷达的人们	205
二、幽雅、绚丽的青花瓷	208
三、疏朗、高贵的高足杯或高足碗	213
四、醇厚、喜悦的卵白釉瓷	214
五、浑朴、明丽的漆器与金属器	215
六、多样、丰富的戏曲角色与生活诉求	217

第十七章 219

明朝风格与设计——明风峻雅

一、雄锐、散逸与淑雅的人物	220
二、简洁、雅致的家具	222
三、素洁、文雅的紫砂陶壶	223
四、隽秀、文气的折扇	224
五、温润、柔婉的甜白釉瓷	225
六、光润、明丽的青花	227
七、清丽、淡雅的斗彩	229
八、雅致、清逸的顾绣	229
九、富贵、秀媚的五彩瓷	230
十、尊贵、吉祥的建筑及其构件	231
十一、浓郁、靡丽的琉璃	232
十二、庄重、雅致的帽子	234

第十八章 235

清朝风格与设计——清风懿美

一、各类人物	236
二、巍峨、壮丽的宫廷建筑	238
三、浑厚、富丽的家具	239
四、华丽、富贵的螺钿装饰	240
五、鲜艳、繁缛、富贵的剔红或雕红漆	241
六、华丽、高傲的掐丝珐琅与景泰蓝	241
七、尊贵、豪华的金杯	242
八、精巧、有趣的转心瓶	242
九、浓艳、雅致的洗	243
十、和合、吉祥的合欢瓶	243
十一、优雅、高贵的凤冠	244
十二、纤秣、富丽的金彩瓷器	245
十三、华贵、雍雅的瓷母瓷器	247
十四、清新、繁丽的珐琅彩瓷器	247
十五、秀润、柔美的粉彩瓷器	248
十六、高贵、尊严的黄釉瓷器	249
十七、喜庆、端庄的珊瑚红釉瓷器	250
十八、凝重、雅致的红釉瓷器	251
十九、生动、幽雅的炉钧釉瓷器	252
二十、清艳、高贵的霁蓝釉瓷器	253
二十一、沉雄、文秀的茶叶末釉瓷器	254
二十二、肥腴、圆融的青釉瓷器	255
二十三、清雅、秀峭的蓝釉瓷器	256
二十四、吉祥如意	257
二十五、谦和、儒雅的盖碗	257
二十六、妙趣横生的皮影与京剧	258
二十七、精巧、玲珑的鼻烟壶	259

260

参考文献

第一章

中国风格与设计概述

一、风格

风轻轻拂过你的脸庞，好像伸手就可以抓住，它却在手指间滑过，这是人们对风的感受。当狂风骤起之时，风又带给人们惊奇与感叹。

描述“风”的词语有风云、风雨、风雷、风雪、风沙、风霜、风声等，产生了风景、风光、风味、风貌等相关词（图1-1），因此，用如下这些词语描述与度量“风”：风口、风门、风向、风量、风头、风速、风带，它们形成了风力、风势、风压、风浪、风暴、风潮、风神、风烟、风色、风寒、风灾等。

图1-1 风景（刘涛摄）

将风引用到社会生活中会是怎样的描述呢？于是有了：风气、风习、风月、风化、风俗、风行、风传、风尘、风靡、风情、风尚、风趣、风波、风闻、风险、风狂、风控等。在描述社会生活中的人时，有风度、风韵、风采、风姿、风范、风貌、风纪、风雅、风华、风骨、风流、风味、风骚等。

“风”本是一种自然现象，人们描述“风”，形成了风的构成与品评，引用到社会生活中，形成了风的格局、格调、格言、格律。在人类生活中呈现出了各种具象或抽象的形象。

综上所述，“风格”包含了人们对生活品评的方式与方法。风格可以用来描述环境、人物、事物、器物等的特征，既有构成的描述，也有效果的描述。因此，风格有踪迹可寻，有逻辑可推演，有语言可表达。

二、中国风格溯源

《诗经》中的“国风”分为：周南、召南、邶风、鄘风、卫风、王风、郑风、齐风、魏风、唐风、秦风、陈风、桧风、曹风、豳风。《诗经》是在距今三千至二千二百多年前的周代产生的诗歌集。这些“风”名是由周文王、周武王开创的时代留下的。他们分封天下，这些名称基本就是那个时代各诸侯国与方位的名称，诸侯国与周王相关方位土地上产生的《诗经》被称为“国风”。

从西周起，产生了与不同地域有关的音乐、诗歌、舞蹈等的记载。“阳春白雪”与“下里巴人”这两个成语来自于周晚期，既表示了一首“诗”欣赏者的多寡，又表示了有两种不同的风格存在。“橘生淮南则为橘，橘生淮北则为枳”，诸如此类的表达让后人相信古人已有区域、环境的概念。

如何描述这些不同呢？“士有行己高简，风格峻峭，啸傲偃蹇，凌济慢俗。”这是晋葛洪《抱朴子·行品》中的论述。晋时，风格一词主要指人的风度、品格，是魏晋时期九品论人的门阀制度开展选拔官员时所用的方法。刘劭的《人物志》是我国第一部以人为研究考察对象的专著。从魏晋时期起，中国开始了从理论上对风格的探索，魏文帝曹丕在《典论·论文》中，晋代陆机在《文赋》中，都表达了他们的思索与观点。特别是刘勰，在《文心雕龙》中论述了三十多种文章体裁的构思与风格。

以刘勰《文心雕龙》中“第五辨骚”一节为例：“故《骚经》《九章》，朗丽以哀志；《九歌》《九辩》，绮靡以伤情；《远游》《天问》，瑰诡而慧巧；《招魂》《大招》，耀艳而采深华；《卜居》标放言之致，《渔父》寄独往之才。故能气往轹古，辞来切今，惊采绝艳，难与并能矣。”从这一段中可以看到“骚体”诗构成的方法与品评的内容。

刘劭在《人物志》中将人的精神、感情、筋腱、骨骼、气息、脸色、仪表、容貌、语言等外在的表现概括为九征，将仁、义、礼、智、信概括为五常，而九征与五常呈现为表里关系。

魏晋以后，有关风格的学说与理论历代也多有著述与补充，其内容涉及诗歌、文学、音乐、戏曲、

绘画、人品、物品等生活的诸多方面。李伯超先生在《中国风格学源流》中，以典籍为依据，以诗歌为对象，梳理了中国风格发生与发展的过程，将与风格相关的术语分为三类：一是历史上我们祖先曾用于表达“风格”这个概念本身的词语，如体、味、品、格、趣向、兴味等；二是跟风格形成有关的词语，如气、意、神、韵、精、志、理等；三是用来表述各种风格的词语，如典雅、绮丽、繁缛、新奇、清新、雄浑、高古、豪放、含蓄、旷达、飘逸等。

以唐司空图的《二十四诗品》“三、纤秣”为例：“采采流水，蓬蓬远春。窈窕深谷，时见美人。碧桃满树，风日水滨。柳阴路曲，流莺比邻。乘之愈往，识之愈真。如将不尽，与古为新。”从中可以看到“纤秣”景象的表达与呈现，可谓“一意多形”，即一个意象、一个题材有多个形态、多个景象可以呈现与表达。

几千年来，无论是主题思想的创意，还是形态的创新，先辈将感性与理性，抽象与具象等相结合，形成了我国风格的理论与方法。本书立足于设计，立足于古代的器物，解析与凝练古代中国器物上呈现的中国设计风格。

三、中国早期文化区域

考古发现，“中国”二字最早出现在西周时期，这是在一个名为“何尊”的青铜器之上，其内有铭文“宅兹中国”（图1-2），其意为“以此地作为天下的中心”，这是一个方位的认知，也可以说是我国人民的祖先对理想中国的初步表达。

考古学家苏秉琦先生提出，我们对中国的认知经历了“共识的中国、理想的中国、现实的中国”三个阶段。共识的中国，即相当于龙山时代或传说的“五帝”时代，广大黄河、长江流域文化进行了交流，各大文化区系间逐步形成了彼此的认同；理想的中国，即夏商周三代政治文化上的重组；现实的中国，即秦汉帝国。

距今约八千年，华夏大地出现了各类考古学意义上的文化，形成了几大文化区。距今约五千五百年，这些文化区几乎同步发展着，呈现出繁花似锦的景象，其中以黄河中游地区包含中原地区、甘青地区的仰韶文化，长江中下游地区的石家河文化、凌家滩文化、崧泽文化、良渚文化，西辽河地区的红山文化，山东地区的大汶口文化等最为著名。考古资料表明这些文化之间有互动与交流，凌家滩文化与红山文化之间有玉人、玉龟、玉龙、筒形器等共有元素，红山文化与仰韶文化的庙底沟类型之间有花卉彩陶纹饰的共有元素。各地都接受了以“钺”为神权、王权、军权的权力象征符号；其居住形式，产生了以“大房子”为中心的部落布局，还有相似的丧葬仪式。

尽管这些文化有不少共同的构成元素与方式，但是也独自发展出了自己的文化。西辽河区域红山文化的宗教性较强，有“坛、庙、冢”的礼仪形态，发展了粟、黍耕作农业。长江下游的河姆渡文化、崧山文化、良渚文化则产生了“水稻、蚕丝、玉”的生活方式与形态。各文化之间呈现出一定的互动性、继承性与代表性，目前考古出土器物较多的有红山诸文化、良渚诸文化与仰韶诸文化。

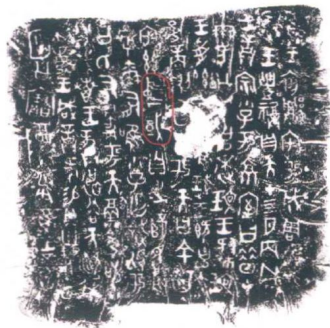

图1-2 何尊及其铭文（收藏于宝鸡青铜器博物馆）

约在距今四五千年前，黄河、长江等流域几乎同时进入“龙山文化”时期，以灰、黑陶的三足器、圈足器、袋足器等为共同特征。铜器技术、快轮制陶技术、养蚕缫丝与丝织品技术、玉器技术、漆器技术、建筑技术等有了显著的发展，为进入以中原文明为核心的夏代做好了准备。

考古学家张光直先生提出了“中国相互作用圈”的概念。因为以上这些文化密切的交流，形成了区别于周围其他文化的一个整体，在这个文化圈中，大家共享许多相似性，这个圈子的范围就是中国后来秦汉帝国形成的核心地区，与中国后来的发展呈现出高度一致性，这就是最初的中国，或者说文化上的早期中国。追溯历史，有夏、商、周、秦、汉、唐等朝代名称。“华夏”“中国”的称呼也时常出现在历史典籍之中，伴随着这一片土地上的人们。

满天星斗、多源一统，是自成一脉的中国文化写照。大禹治水与“九州”的政治概念，是夏代人构建的一个心怀天下，一个文明与一个政体高度契合的共同体。“中国人勤劳、朴实、自强不息的美德融为一体，孕育出无穷的创造力，成为中华物质文明、精神文明喷源不竭的源泉。”

新时代下，巨大的凝聚力、无穷的创造力、无限的生命力，是我们民族精神的源泉。

四、文化资源与文化遗产

1. 中国语言中蕴藏着丰富的文化资源

从盘古开天辟地，到三皇五帝，我们的祖先开展了神话般的创世史与创业史。一路走来，中国人“筚路蓝缕启山林，栉风沐雨砥砺前行”。从“中华文明探源工程”及其一系列考古学所取得的成果来看，在辽阔的中国大地上，祖先进行了丰富的文化创造。在哲学、社会学、经济学、文学、美学、建筑学等诸多领域取得了令世人瞩目的成果，《道德经》《诗经》《尧典》《禹贡》《周易》《论语》《史记》《文心雕龙》等典籍记载、彰显了中国人的文化创造过程与成果。

文字（图1-3），作为一种语言形态，承载了中国文化，从而让我们博古通今，可以应用与开发前人留给后人的文化资源。考古学利用地质学和生物学的理论与方法，提供了地层学与器物形态学的方式与方法。器物形态学又称标型学或型式学，是通过对不同时代、不同文化或同一文化的不同阶段、不同地区的器物就其型态进行排比，从而探索其年代与变化规律的理论与方法。诸如居址、墓葬或其他遗迹的形制，铜、铁、瓷、石等器物均可以用其进行分析判断。通过分析判断，以确定器物所属的年代，并了解当时社会的状况，人们生产与生活的方式等。

图1-3 文字演进的“文物”

（①甲骨文、②金文、③秦小篆、④东晋王羲之行书集字、⑤唐颜真卿楷书）

从现代语言学与信息科学的角度来说，文字是人类创造出来的语言系统，是一套符号系统。语言除了文字这一系统外，还有声音系统，人们通过口耳相传，创造与保存着文化。视觉系统也是在没有文字的时代就产生了，人们通过岩画、雕塑等方法创造与保存着文化，这是通过器物的线条语言、颜色语言、造型语言等语言形态进行诉说与交流的方式（详见刘静伟著《设计思维》第五章）。

语言是文化的载体，人类发展过程中创造了以器物为语言形态的文化，这些器物通过它的语言方式告诉我们远古时代所具有的科学技术与水平。不同时代的器物（或文物）承载了不同时代的生活意义、生活趣味、生活形态。我们祖先所创造的各类生活意义、生活趣味、生活形态借助器物、遗址等“语言”流传至今，影响至今。

西周以“礼乐”文化闻名于世，这是由《周礼》典籍、礼仪中的礼器、礼仪中的《诗经·雅·颂》、参加礼仪的人的行为等共同构成的。西周时，文化从单纯通过器物表达对神、鬼、祖先的崇拜过渡为通过对人的道德管理表达对神、鬼、祖先的崇拜。这是文化上的创举，开创了德治天下的局面。不同语言形态都围绕着不同时代所创设的文化特质而展开活动，如礼仪过程中人们的行为规定、礼器摆放的方式、礼器的造型与纹路构造、礼仪中唱颂时的音律等。西周“藏礼于器”中，用如此多样的语言形式，表达着一个共同的文化特质，那就是“德”与“雅正”。

2. 经典创造是宝贵的文化遗产

文化遗产有物质文化遗产与非物质文化遗产（图1-4）。物质文化遗产看得见。非物质文化遗产以非物质的形态存在于人们的生活之中，存在于世代相承的各种传统与器物之中，如节日、礼仪等习俗，传统戏曲、音乐、杂技、游艺等活动，即“藏礼于器”。

图1-5是出土于成都金沙遗址的“太阳神鸟”金饰，是二千二百多年以前商周时期创造出来的物品，它成为中国文化遗产的标志。其图案外廓呈圆形，有内外两层，内层图案为等距分布的十二条弧形齿状发散线条，线条按顺时针方向旋转，好像太阳光芒一样；外层图案由四只神鸟等距分布构成，神鸟矫健、自由地飞翔着。器物造型语言简洁精练，构图严谨，线条流畅，呈现出强烈的动感。图案中向四周均匀喷射而出的十二道光芒与等距的四只神鸟，蕴含着先祖对规律的认知，诸如十二个月、十二生肖、四季、四方等。太阳放射的光芒线及环绕太阳飞翔的四只鸟儿，让我们感受到先民对美好生活的向往，展现出飞翔、自由、美好的寓意。“太阳神鸟”金饰呈现出了祖先对自然的认知，他们用杰出的表现形式，高超的技术表达了光明、生命、永恒、自由、昂扬、奋进等美好的生活意义与生活趣味。如此经典的创造是宝贵的文化遗产。

图1-6是恢复重建的广州陈家祠堂外墙立面的一幅砖雕。这座祠堂原建于清光绪年间，是当时广东省72县陈姓人氏合资兴建的合族祠堂。这幅砖雕的创作者采用了祖先留下的创造题材与故事，其场

图1-4 中国文化遗产标志

图1-5 “太阳神鸟”金饰
(收藏于成都金沙遗址博物馆)

图1-6 广州陈家祠堂外墙的砖雕

图 1-7 牡丹花

图 1-8 菊花

景、人物、建筑、动物、植物、服装、用品等呈现了清代、民国时期人们生活的意义、趣味和形态。

国人甚爱牡丹（图1-7）与菊（图1-8）。唐刘禹锡有诗曰：“庭前芍药妖无格，池上芙蓉净少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”与牡丹有关的典故很多，呈现了人们对牡丹的赞赏。牡丹被国人喜爱，与其呈现的富贵、吉祥意义有关，它端庄、秀雅的造型，高洁、艳丽的色泽，雍容、大气的花型等，构成了人们心目中富贵、吉祥之意，这些构成也成为牡丹独有的文化符号。

中国的山水、植物、动物等是中国文化特质的来源，也是中国风格创作的源泉。中国风格是生活在中国土地上的人们创造出来的。山水湖泊、动物、植物等，给人们以生活启迪；不同区域的地理环境、气候环境、动植物环境等给历代中国人以生活启蒙与创造的机遇与挑战，形成了中国文化的特质与风格，形成了中国的设计与创造。

历史上的人们按照自身生产、生活的需要开展了创造，其设计器物的形制、款式、纹饰等，是人们意识形态的呈现。在一个时期内人们制造的器物，其形制相对稳定并具备共同的特点。不同文化之间的人，因其生产方式、生活方式不同，器物在形制方面也不同。中国人创造出了属于自己的独特文化与风格，形成了独特的风格表述方式与方法。

几千年来，我们的祖先对生活持续地进行着创意与开发，不同文物承载着不同时代的文化风貌、风韵、风采、风姿、风范等特质，这就是风格，是文化基因，是我们性格、喜好、禀赋、情趣、自豪感与自信心形成的基因，是我们身份认同与个性表达的方式与方法，是我们开展当代设计可利用与开发的文化资源与文化遗产。

五、风格的属性

提到中国风格，浮现在人们脑海里的可能是青花瓷、旗袍等具体的物象（图1-9～图1-11）。在悠悠历史长河中，我们祖先创造了许多与人、事、物、环境等有关的文化知识，我国文化自成体系，历朝历代及各文化时期形成众多的风格及一套关于风格的理论与方法。综合这些理论与方法，本书力图呈现与表达中国器物上的经典设计与风格。

1. 风格的历史再现性

我国有“事死如事生”的历史习俗，即墓葬所用器物及器物摆放的方式几乎与死者生前一样，或者说是为死者准备了死后在另一个世界如同活着时的世界一样的生活场景。这样的墓葬为解读墓主人活着时所处时代的生活方式提供了依据。在这些墓葬器物中，一类是死者生前的用品，一类则为冥器。冥器是专为逝去的人准备的物品。比较冥器与生活中日常用器的不同，主要区别在于颜色、材质与工艺水平等方面。冥器的使用，尤其是陶俑取代人殉陪葬，是文明的进步。

博物馆陈列了历史上各个时期的文物。陈列展出的器物可分为冥器、日常生活用器、礼器。这些文物来自前人的墓葬、窖藏、祭祀坑与收藏。窖藏中的器物是人们为躲避动乱，而将有价值又无法带走的用品埋藏，希望动乱结束后能重新使用。但种种原因，这些窖藏埋藏品至今才被发现。祭祀坑中