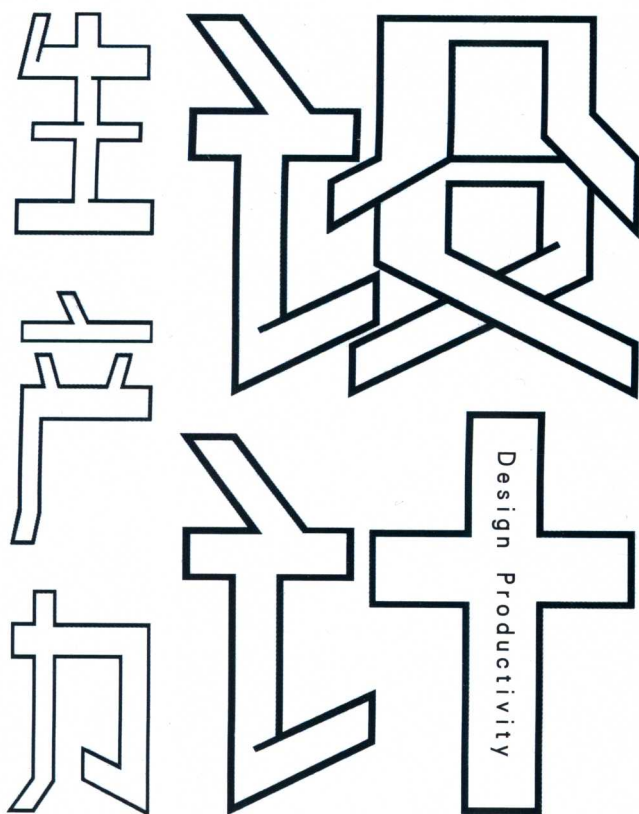

中国人民大学艺术学院设计系

陈炯 | 主编

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
中国纺织出版社

设计生产力

陈炯·主编

中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计生产力 / 陈炯主编. --北京 : 中国纺织出版社, 2019.4

ISBN 978-7-5180-5970-6

I. ①设… II. ①陈… III. ①艺术-设计-研究
IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第033901号

策划编辑: 余莉花 版式设计: 赵宏伊
责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

三河市延风印装有限公司印刷 各地新华书店经销

2019年4月第1版第1次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 15.5

字数: 201千字 定价: 88.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

从工业化到信息化时代的更迭，设计业和设计教育面临前所未有的挑战：技术手段的更新致使旧有的设计方法与设计思维都需重新思考、重新界定、重新规划。设计为国家、社会的发展服务、为人民美好的生活服务，那么，设计的研究就不仅仅限于设计领域内的研究，设计艺术学所研究的问题就不是设计语言所能解决的。必将在更加广阔的语境下探讨设计教育、设计思维、设计方法以及相关所需储备的知识，所谓走老路到不了新地方。

从政治、经济、社会、文化和生态的多元维度方面而言，强化系统性与创新性，以便形成具有差异化竞争优势的“人大设计学文化”特征，并以此为核心构建我系醒目的社会标签。以“创新性发展，创造性转化”为指导，以人大优势人文学术资源为基底、以社会学研究为前提、为设计艺术学提供前置“任务书”，尝试有效、精准的设计方法论服务国家与社会，并为人民提供更加美好的生活环境。

本书内容涵盖设计教育、设计与社会的关系及其发展中的文化使命、当代人居空间探讨、新媒体手段的设计生长等。跳出设计范畴探讨大艺术与大设计发展是本书的创新点。

本书文章包括中国人民大学艺术学院设计系教师多年的教学经验、科研总结与实际案例，尽可能用多维视角看待飞速发展的社会与亟待解决的社会问题；以问题为导向、以社会需求为目标的研究路径，是设计的根本，也是本书的目的。

在系内专业融合授课、创研的基础上梳理出理论方法；在指导学生课业、“大小创”研究、教师科研成果的基础上择选出部分论文成果，符合我系跨专业、多专业融合差异化、特色化发展的学术理念，学生也会从中较为系统地了解我系教师的学术思想与设计师的社会责任，成为设计艺术学学生的重要读物。

中国人民大学艺术学院设计系主任

2018年12月16日

目 录

新文化乡村模式研究 ——九大艺术形态：乡村文化构建的参考	陈炯 李玉峰 1
消费主义语境下中国设计生态失衡研究 ——基于资本逻辑与符号逻辑的视角	丛志强 12
从动画到动态影像	段天然 23
从“对话”到“撒播” ——谈话类节目中交流的新趋势	葛勇 33
A Small Delicacy in a Large Nation; Memory Pedigree and Olfactory Language in the Cultural Context of China	Chunning Guo Asifa Majid 39
寻常物的嬗变 ——以定格动画影片 AANAATT 为例分析动画艺术家对日常物的改造	郭春宁 71
异质性的观看 ——白南准的动态影像布局	郭春宁 85
信息图形设计在建构智慧城市中的意义 ——以美国城市为例	焦振涛 103
城市户外亲子游戏景观机制研究 ——以北京阳光上东小区儿童游戏场为例	李宇宏 阳洁 117

街旁绿地的边界形式分析 ——以邻北京市三环辅路的街旁绿地为例	李宇宏 李彦南 136
布鲁诺儿童绘本设计的启示与思考	唐晓刚 151
关于完善我国专业硕士培养机制的探讨	王英健 王建 171
“中国风格”设计思维	吴文越 177
亦古亦今 ——当代建筑装饰中传统母题的案例研究	杨鹏 188
互联网时代下古堡文化的研究与保护	赵前 侯伟华 199
解析动漫人物艺术造型源于传统文化遗产	赵前 211
中国苗族服饰传统色彩研究	郑晓红 222
后记	239

(注：排名按作者姓氏拼音)

新文化乡村模式研究

——九大艺术形态：乡村文化构建的参考

陈炯 李玉峰

摘要：“乡村”“乡土”的概念在新农村建设中起到了点睛的作用。在乡村建设上，我们从探讨乡村的属性和问题着手，如内生和外生矛盾等，从而从本质上找到了乡村的发展途径，即从文化维度层面展开。乡村文化的复兴，需要以乡村为载体，融合民族文化、民间文化、城市文化和时代文化，并借此孕育出新的文化形态，即建设“新文化乡村”。“新文化乡村”的系统架构从价值维度出发，将三农、三生、三产要素有机整合，通过九大艺术形态作为具体表现形式，融入到乡村规划的不同要素中，并制定了系统的执行计划，设置了相应的典型项目，可以作为乡村文化建设的参考工具。

关键词：乡村文化 模式 文化危机 文化复兴 艺术形态

一直以来，新农村建设是我国经济社会发展的重点。习近平总书记曾强调，中国要强农业必须强，中国要美农村必须美，中国要富农民必须富。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，加大推进新形势下农村改革力度，加强城乡统筹，全面落实强农惠农富农政策，促进农业基础稳固、农村和谐稳定、农民安居乐业。加快农村发展，要紧紧扭住发展现代农业、增加农民收入、建设社会主义新农村3大任务。

在建设社会主义新农村方面，建设社会主义新农村，要规划先行，遵循乡村自身发展规律，补农村短板，扬农村长处，注意乡土味道，保留乡村风貌，留住田园乡愁。要因地制宜搞好农村人居环境综合整治，创造干净整洁的农村生活环境。

其中，“乡村”“乡土”的概念在新农村建设中起到了点睛的作用。“乡村”，一般指的是形态上与城市相对，产业上以农业为主，人口上以农民为主，生态上

以自然和农业景观为主，社会上传统风俗居于支配地位、行为标准单一的广阔区域^[1]。为了便于不同历史时期的乡村文化可以进行比较，我们不以产业比重、人口构成等内在变量作为限定因素，仅把“乡村”作为与“城市”相区别的动态的人文地理概念进行探讨。“乡村”与“农村”的概念差异在于，“农村”是一个近现代概念，一般容易使人联想到农村地区的弱势地位和负面形象，而“乡村”一词更具有内涵延伸性和发展弹性。

从这个定位来看，中国乡村文化连接着城市，建设社会主义新农村离不开乡村文化。但目前，乡村文化也面临着一系列问题，因此，需要梳理错综复杂的历史脉络，寻找正确的发展方向，构建合理的系统方法，以便各参与方能够制定出不同层级的切实方案。

一、乡村文化的两个问题：内生和外生

1. 内生

内生性是乡村文化的天然属性，这里面既有近代以来凸显的民族性特征，又有与农民生活息息相关的民间性特征。但目前，内生性的矛盾仍然存在，包括民族和民间两个方面。

从民族的层面来看，乡村是整个华夏文明的根基所在。春秋战国开始，“重农抑商”逐渐成为中国传统经济的主基调。历代王朝以农为本，劝课农桑，限制工商业发展，康熙皇帝更是把“演耕”作为法律固定下来，每年春季举行“演耕”之礼，垂范天下。这种政治上自上而下、经济上自下而上的双向模式形成了稳固的文化结构，并成为中华文化的典型特征。

鸦片战争对中国文化的巨大破坏，始于乡村小农经济的瓦解。当一个国家文化的根基不在，危机首先必然是民族性的。半个多世纪过去，城市已经成为经济、文化的重心。而一个民族在经济长足发展之后，开始重新审视自己的历史，寻求“文化自信”，文化理性便得以回归。放眼望去，到处是一座座干净的水泥城市，只有乡村的阡陌、田园、建筑、宗庙……仿佛在诉说着民族的过去，等待着应有

的传承。这种文化寻根，天然带有一种悲凉的味道。乡村，作为中华民族文化的重要载体，期待着再一次重生。

在民间性的层面上，大量人员的外出务工，造成了农村留守人口的减少，经济的落后、人口的锐减以及家庭结构的破坏直接导致了现代乡村发展的滞后。其中，民间文化难以避免地迅速消失。

曾经活跃于乡间的各种语言、文学、美术、音乐、舞蹈、戏曲、杂技、技艺、医药、历法、礼仪、节庆、游艺等文化基因，不仅逐渐脱离日常生活需要的肥厚土壤，还面临着严重的传承断代问题。以戏曲为例，据文化部统计数据，1983年我国有373个戏曲种类，而到2012年减少为286个，20年间就消亡了近100个。此外，国家级非物质文化遗产项目代表性传承人的平均年龄也都在60岁以上，45岁以下的传承人不到10%，难以为继^[2]。

2. 外生

再来谈谈外生性的矛盾。乡村文化之所以还有外生危机，主要是客观环境带来的，乡村文化的各种物理载体正在缩小。据住建部统计，2000～2010年，我国自然村数量从363万个锐减至271万个，10年间减少了90多万个，其中包含大量传统村落。而到2013年，在全国尚有的230万个村庄中，依旧保存与自然相融合的村落规划、代表性民居、经典建筑、民俗和非物质文化遗产的有较高保护价值的传统村落只剩下不到5000个，现存传统村落数量仅占全国行政村总数的1.9%。如何在城镇化不断前进的滚滚巨轮下抢救乡村文化遗产，尤其是很多情况下难以避免的文化载体的破坏，是一个重要的时代命题。

外生危机的另一个重要方面，来自现代城市发展中遇到的“城市病”问题。以北京为例，根据北京市统计局、国家统计局北京调查总队发布的调查报告，全市常住人口密度从首都功能核心区向外围逐渐降低，其中北京核心区密度高达每平方公里2万多人，是生态涵养区的109倍。无论是临时的还是永久的，北京人口和资源从城市到乡村地区的反向疏散都在不断发生，近年来兴起的“沟域经济”就是这一趋势的生动写照。这种人口和资源的流动既是对乡村文化的一次冲击，

也是乡村文化重建的一个机遇。

二、乡村文化复兴的三个方向

乡村文化目前仍面临复杂的问题，要探明乡村文化复兴的方向，必须持有一种非常谨慎的态度。

乡村文化复兴的本质，是以乡村为载体的民族文化、民间文化、城市文化和时代文化的多元融合，并借此孕育出新的文化形态，我们可称之为“新文化乡村”。新文化乡村是多重文化影响和协调下的共生态。在这个共生态中，我们可以触摸民族文化千年传承的雄劲轮廓，可以细细品味民间文化扎根生活的浑厚魅力，也可以拥抱城市文化经过重新改良的清新气象。因此，新文化乡村的内涵可以分解为以下三个方面：

1. 修复传统文化断裂，寻回民族自信

一方面，民族史料的研究有助于探寻重要文化脉络和锁定重点区域；另一方面，乡村存留的文化遗迹为纵向的历史衔接和横向的地域联结提供了现实的可能。在民族层面，自近代以来弱化或者消隐的文化脉络将有可能以乡村为起点重新凸显出来。正如习近平主席对“四个自信”的阐述那样，“其本质是建立在 5000 多年文明传承基础上的文化自信”，而乡村将成为民族文化的重要载体和展示窗口。

2. 弥合民间文化伤痕，重塑社会结构

建设新的乡村社会组织构造，即“新的礼俗”，是梁漱溟为近代乡村建设运动所开的药方^[3]。这个结论在今天仍然适用。民间文化的形成和稳定发展，是反复地在同一生活定型中发展的结果，而它反过来也能促进新的社会结构的形成。濒危的民间文化可以得到有效而持续的传承，不合时宜的文化形态可以获得足够的变异以适应新生活，以及这一切如何结合起来催生“新的礼俗”，应成为民间文化发展的普遍愿景。

3. 克服城市文化弱点，促进人本发展

将城市文化发展中遇到的问题带入乡村，再从乡村出发探究人本发展途径，是对当前城市文化的重要扬弃和修正。由此来看，生态美学、立体农场、森林城市等理念的兴起并不奇怪，而这些理念都可以在乡村找到文化原型。相应地，城市文化的引入也有助于催生新的乡村文化。这一过程将以城市文化诉求导向下的乡村人居形态为载体持续发生，使人与土地的天然联系得以重建，并获得优良的环境质量和生活空间，以及引起生活方式、审美标准和行为规范的变化。

三、新文化乡村系统架构

基于“新文化乡村”概念的历史成因和发展方向，我们对乡村文化涉及的诸多要素进行了系统梳理，将三农、三生、三产要素有机整合，通过9大艺术形态作为具体表现形式，融入到乡村规划的各个要素中，并制定了系统的计划，设置了相应的典型项目，可以作为乡村文化构建的参考工具。

1. 价值导向

价值理性 (Value Rational) 是新文化乡村的基本出发点，即乡村文化应有实质的、特定的价值理念，从而规范文化体系的合理性。这一价值体系包含了文化价值、政治价值、社会价值、经济价值、生态价值、科技价值六大基本价值。新文化乡村应以文化价值为基准，实现与其他五大价值的融合。其中，政治价值和社会价值是乡村文化的群体性体现，经济价值是乡村文化发展的持续机制，生态价值是当代可持续发展理念的基本准则，科技价值则能够激发更大的文化张力和可能性。

日本“越后妻有大地艺术祭”是世界上最大规模的户外型国际艺术节，也是乡村文化多元价值融合的典范。越后妻有包括日本新潟县南部的十日町市和津南町在内的760平方公里土地，这里大约在4000年前的绳文时期就有人类居住，历史文化深厚，孕育了代表日本传统的里山文化。基于这里人口稀少、老龄化严重的事实，策展人北川富朗推出了“越后妻有大地艺术祭”，旨在用现当代艺术提

振当地日渐衰微的农耕文化。艺术祭 2000 年开始,每 3 年举办一次,通过鼓励艺术家进入社区,融合当地生活,创造出近 200 多件与大自然及社区共生的艺术作品^[4]。这些艺术作品适当运用科技手段,很好地融入自然和社区环境。来自不同地区和城市的人们欢聚一堂,深切感受到人与土地的天然联系,唤起对故土的思念。艺术祭形成了艺术、教育、旅游、餐饮、休闲、度假等一系列产品体系,不仅提高了当地居民的收入,也重塑了一个充满活力的社区。

2. 要素整合

乡村文化的考量因素包括三农(农业、农村、农民)、三生(生活、生产、生态)、三产(一产、二产、三产)9个要素。三农属于历史遗留要素,需要进行转化,即农业向三产融合的新业态转化,农村向三生融合新聚落转化,农民向城乡融合的新乡民转化,而这一转化需要文化作为驱动力和“塑形剂”。产业方面,需要将传统农业演进到“一产资源、二产方式、三产产品”的融合形态。多种产业要素的整合能够促成一系列文化产品的创新,形成一套完整的产业链,进而带动生活水平的提高。反过来,生活内容的丰富会促使更多文化现象的发生,而生态作为生活品质的重要保障和文化体系的重要依托会得到更好的保护和优化。这种乡村文化的多要素结合考量,可参考李玉峰和赵航根据台湾循环农庄经验共同研制设计的“四合院落”^[5]。

具体到操作层面来理解乡村要素的整合,台湾台南市后壁乡土沟村提供了较好的模式。这里原先是一个弥漫着臭水味和猪屎味的传统农村,基底较差,为重塑社区活力,2002年成立“土沟村农村文化营造协会”,开始社区营造。整个工程以农村美术馆为核心进行驱动,将艺术介入乡村公共空间,并逐渐渗透到私人空间、居民生活以及成为社会议题。乡村美术馆包含了以下要素:“对话式”艺术促使艺术家与居民互动,逐步激发居民的集体意识和凝聚力;艺术创作、艺术活动等艺术形式作为媒介,实现农耕文明与现代文明的碰撞和交融;艺术理念、艺术装置等形式结合本土地貌构成大型地景艺术,优化了环境,提升了乡村美学;以艺术为核心的创意产业,带动了地方产业的全面发展;艺术改造空间,空间艺术化再利用实现乡土艺术与当地艺术发生新可能^[6]。

3. 艺术形式

艺术形式是文化的载体,主要包括文学、音乐、舞蹈、建筑、雕塑、戏剧、绘画、电影以及近年兴起的虚拟艺术。乡村地区一般有着长期的文化积淀,原生艺术形式比较丰富,需要进行细致的调查和挖掘,作为新艺术形式的绝佳素材。在这个过程中,来自城市的艺术元素往往也被带入,城乡文化相互碰撞,能够创作出美妙的艺术作品。当然,艺术形式的恰当和综合运用,往往需要艺术家的共同协作才能完成。

“濑户内三年展”是在日本濑户内海的十几个乡村岛屿上每3年举办一次的当代艺术节,从2010年开始共举办了3届。艺术节的目的定位于解决因全球化所导致的地域人口减少、高龄化、地区活力下降、工业污染等问题,希望通过艺术节恢复地方活力。艺术节组织者邀请世界各地的艺术家根据本地社区、环境、人文相关的事件进行作品创作,表现形式涉及雕塑、装置、新媒体、表演、摄影、绘画、建筑、大地艺术等多种形式。艺术家们所收集的创作素材丰富多彩,海岛上的风、水、光、空气、海滩、垃圾、危房、农田景观等都能成为创作元素。以2013年为例,参与艺术家26名,艺术品数量207件,参观者突破100万人。调查结果显示,75%的人认为艺术节为本地带来了复兴和生机,78.4%的本地居民认为艺术作品有效提升了人居环境,83%的本地居民在认为艺术节是成功的,并且非常期待下一届艺术节的到来^[7]。

4. 乡村规划

建设社会主义新农村,要规划先行,遵循乡村自身发展规律,补农村短板,扬农村长处,注意乡土味道,保留乡村风貌,留住田园乡愁。要因地制宜搞好农村人居环境综合整治,创造干净、整洁的农村生活环境。

从文化角度来看,乡村规划可从两个方面来理解。首先,文化可体现到乡村规划的各个要素中,诸如交通系统、土地利用、空间形态、生态基底、社区模型、建筑类型、景观风貌、能源供需、产业集成、基础设施、发展机制等方面。但是,当前的乡村规划要么涵盖面不全,要么不能将文化要素一以贯之。其次,乡村文

化的复杂性需要一个文化专项规划来支撑。文化专项规划不仅包含历史文化的保护,也应包含新文化的介入和生成。

理想的乡村文化规划当前是鲜见的,这里仅举海南一例做部分说明。北仍村是海南省琼海市嘉积镇官塘村委会8个村民小组中的一个,原先主要依靠种植橡胶、槟榔、胡椒等热带作物发展产业,经济较为落后。2013年,琼海市开始着手将北仍村打造为十大乡村旅游景区的第三个景区——官塘乡村旅游典型休闲示范区。琼海市邀请清华大学设计院的专家考察村容村貌,并对村中布局进行了详细规划。北仍村规划通过整合提升自然景观、挖掘特色民俗风情、扶持特色产业发展、引入特色管理模式,以田园风光、民俗风情、人文遗迹、农耕文化、本土饮食、温泉疗养布局,重点打造宜居、宜业、宜游的美丽乡村和农民的幸福家园、市民的乡村公园、游客的度假乐园。具体项目包括三环骑行绿岛、乡愁味道农家乐、庭院时光民宿、草寮咖啡屋、北仍书屋、北仍客厅、重教之家、书香人家等一系列具有乡愁味道的乡村文化名片,游人在村里骑行漫步可以感受“有一种幸福叫琼海,有一种味道叫嘉积,有一种乡愁叫北仍”的意境。2015年3月28日,国家主席习近平夫人彭丽媛曾邀请出席博鳌亚洲论坛的部分外方领导人夫人一起游览北仍村,该村遂成为海南一张文化名片。

5. 执行计划

在操作层面,新文化乡村需要制定切实可行的执行计划。执行计划需要调动政、企、学、研等社会各界力量共同参与,也需要平衡各个利益相关方的利益诉求。

(1) 学术研究计划。开展乡村文化的系统研究,梳理文化脉络,挖掘和整合文化资源,探究未来发展的可能性。

(2) 艺术衍生计划。以乡村文化原型和要素为创作素材,结合时代精神,通过不同艺术形式创作丰富的艺术产品。

(3) 产业孵化计划。在传统农业和生态底版基础上,通过“一产资源、二产方式、三产产品”的产业融合理念,孵化乡村文化产业体系。

(4) 空间营造计划。通过现当代艺术介入，从系统规划入手，营造富有活力的乡村生产空间、生活空间和生态空间。

(5) 活态遗产计划。系统调查乡村文化遗产，制作遗产清单，保护和发展相结合，与现实生活形成活动，使遗产得到有效继承。

(6) 人文教育计划。运用多样的艺术形式和活动形式，对城乡居民，尤其是青少年进行文化教育，培养民族自信、文化素质和生活志趣。

(7) 美丽生活计划。在农民到乡民的转变过程中，通过文化介入，营造舒适的生活环境，提供较高的生活质量，养成健康的生活习惯。

(8) 特色节庆计划。根据一定范围内居民文化需求，定期和持续举办富于当地特色的艺术节庆活动，凸显文化聚集效应。

(9) 投资运营计划。多渠道筹措资金，形成合理的乡村文化建设投资结构，并制定高效的项目运营计划，保障文化事业的持续发展。

(10) 专题出版计划。将与乡村文化相关的学术、艺术、技术成果，通过图书、刊物、音像等多种形式出版发行，广泛传播和交流。

6. 典型项目

新文化乡村通过具体的项目来实现。根据每个乡村的不同状况，这些项目可以有不同的侧重和搭配。预想项目包括：泛博物馆、公共艺术、艺术空间、文化中心、村民书社、田园剧场、民间工坊、文创专利、地域建筑、创意构筑、精品民宿、文脉家具、文旅样板、风情游线、艺术节庆、专题影视、虚拟体验、特色美食、农夫集市、礼品创制、农耕体验、原乡风貌、人文景观、五觉廊道、全域公园、地景艺术、道路命名、邻里社区、乡村美育、职业教育。

四、努力实现乡村与城市生活的等值

当前乡村文化建设受到经济需求、社会需求、政治需求等多重因素的驱动,得到政府、企业以及文化艺术界的支持,并向着更广领域和更深层次发展。

从浙江德清莫干山裸心谷到河南信阳郝堂实验村,再到安徽黟县碧山计划、山西和顺许村计划、浙江临安太阳公社等,回顾这些典型的乡建事件,它们在理想和现实的撕扯下呈现出不同的结果,也积累了丰富的经验^[8]。在以城乡一体化为主要特征的新型城镇化背景下,历史脉络的梳理和系统思维的引入是必须考量的重要逻辑。新文化乡村系统模式,在经过深入的扩展和夯实后,可以有效整合乡村文化建设的各类要素和各方力量。

乡村作为重要的文化载体,不应被忽视和遗忘。但是,当我们重新审视这一重大问题时,历史留给我们的试错机会并不多。正如 Lewis Mumford 所言:“追求绝对的城乡一体化是一种幻想,期望通过高度发达的特大城市维系城乡关系更是一种庸举……实现乡村与城市生活的等值,才是缩小城乡分化最有效的途径之一。”

参考文献

- [1] 张小林. 乡村概念辨析[J]. 地理学报, 1998(04): 79-85.
- [2] 佟玉权. 农村非物质文化遗产的传承环境探析[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2010(09): 153-157.
- [3] 梁漱溟. 乡村建设理论[M]. 上海: 上海人民出版社, 2011, 23: 131-171.
- [4] 王梦佳. 艺术激活乡村——中国新农村建设的一条蹊径[J]. 雕塑, 2013(03): 38-41.
- [5] 李玉峰, 赵航. 四合院落[P]. 中国, CN204001951U, 2014.