

在人物形象设计上的运用

传统文化

王然◎著

在人物形象设计上的运用

传统文化

王然◎著

图书在版编目(CIP)数据

传统文化在人物形象设计上的运用 / 王然著. -- 长春 :
吉林美术出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5575-3456-1

I. ①传… II. ①王… III. ①传统文化—应用—人物形象—设计—研究 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 029564 号

传统文化在人物形象设计上的运用

CHUANTONGWENHUA ZAI RENWUXINGXIANGSHEJI SHANGDEYUNYONG

作 者	王然
责任编辑	于丽梅
装帧设计	精准互动
开 本	710×1000 1/16
字 数	145千字
印 张	8.5
印 数	1-1000册
版 次	2019年1月第1版
印 次	2019年1月第1次印刷
出版发行	吉林美术出版社
地 址	长春市人民大街4646号
网 址	www.jlmspress.com
印 刷	廊坊市海涛印刷有限公司

ISBN 978-7-5575-3456-1

定价: 38.00元

作者简介

王然，出生于1987年8月22日，籍贯为河北承德，大学本科学历，初级职称。毕业于天津师范大学，现任职于河北旅游职业学院。主要研究方向为人物形象设计中的化妆造型技术。

前 言

中国传统文化是中华民族文化的重要组成部分。它们不仅对今天中国人的价值观念、生活方式和中国的发展具有深刻的影响，而且对人类的进步和世界文明的发展产生了深远的影响。

随着社会经济、文化的发展和国际间政治、经济、文化交流的拓宽，人们的形象显得越来越重要。人们关注的已不再仅仅是一张脸，而是从发型、化妆、服饰道社交礼仪、气质风度的整体性修饰，讲究内在的气质、性格和外部形象的和谐统一。人们希望通过外表的美化更充分地展示自己的个性，创造一个属于自己的、有特色的个人整体形象。

本书研究的意义就是在继承和发扬中国传统文化的同时，加入现代人物形象设计的要素，通过对传统文化的概况与人物形象设计等方面专业知识做出分析的基础上，探索人物形象设计中服饰设计。发型设计以及礼仪设计，重点分析了形象设计中中国传统文化元素的运用。进一步将民族的文化精神和世界的设计语言相融合，创造出既具有中华民族传统韵味，又富有现代时尚文化内涵的设计作品。

全书共分五章，第一章系统讲述了中国传统文化的基本内涵、特征、观念和民族意义。第二章从人物形象设计的内涵、意义和要素方面对人物形象设计的专

业知识进行系统研究。第三章到第五章分别研究了中国传统文化元素在服饰形象设计、发型设计和礼仪设计中的运用，阐述了传统文化元素在现代人物形象设计各要素中的运用和融合问题。本书逻辑清晰，内容丰富，具有重要的理论和实践价值。

全书在撰写过程中参考查阅了大量的文献资料，吸收了国内许多资深人士的宝贵经验和建议，在此表示诚挚的谢意。由于撰写时间和经验所限，书中难免存在缺漏，烦请读者指出不足之处，以便修改和完善。

作者

2018年1月

目录 CONTENTS

第一章 中国传统文化综述	1
第一节 中国传统文化的基本内涵	1
第二节 中国传统文化的特征及观念	6
第三节 中国传统文化彰显民族特质的意义	16
 第二章 人物形象设计	 24
第一节 人物形象设计的内涵	24
第二节 人物形象设计的重要意义	30
第三节 构成人物形象设计的要素	34
 第三章 传统文化元素在服饰形象设计中的运用	 37
第一节 服饰形象设计的相关理论研究	37
第二节 中国传统服饰文化	55
第三节 少数民族传统服饰文化在现代服装设计的运用	66

第四章 传统文化元素在发型设计中的运用	76
第一节 发型的起源与演变	76
第二节 发型与发型设计	80
第三节 中国古代女子发型的演变以及对现代女性造型的影响	90
 第五章 传统文化元素在人物礼仪设计中的应用	 95
第一节 礼仪与形象设计	95
第二节 中国传统礼仪文化的基本内容	116
第三节 中国传统礼仪文化与人物礼仪设计的融合	122
 参考文献	 128

第一章 中国传统文化综述

中国传统文化是中华民族文化的重要组成部分。随着时代的变迁和社会的进步，中国传统文化不断发展。它们不仅对今天中国人的价值观念、生活方式和中国的发展具有深刻的影响，而且对人类的进步和世界文明的发展产生了深远的影响。在提倡大力弘扬中华民族文化的今天，人们更应该深入研究优秀的中国传统文化。

第一节 中国传统文化的基本内涵

一、中国传统文化的含义

中国人都很熟悉“传统文化”这一词汇。的确，在日常的生活中，我们几乎随时都可以听到和碰到“传统文化”。然而，关于“传统文化”，社会上流行着种种不同的观点。有人认为，所谓中国传统文化，就是特指在我国上起先秦下迄清代中叶的古代社会里，产生并发展起来的文化。有人认为，中国传统文化主要是指中国封建时代的文化，但也应该包括近代以来，乃至五四运动以来的新文化。也有人认为，中国传统文化是植根于民族土壤中的既有稳定状态，又有动态变化，能够包容不同时代的新思想、新血液的文化。

综上所述，所谓传统文化，是一种具体的文化形态。任何一个民族只要有

其发展的历史，就有本民族的传统文化。一个民族的历史愈悠久，其传统文化也就愈丰厚，因此传统文化是一个民族在历史发展进程中延续下来的比较稳定的文化。中华民族传统社会的价值系统和整体生活方式就是我们的传统文化。在很大程度上，它是对中华民族价值取向、共同精神、思维方式和心理状态的高度概括和总结的一种文化。准确地说，中国传统文化是中华民族最本质、最富特色的文化。虽然这种文化起始于过去，但却一直贯通现在，还势必要影响未来。这是因为传统文化不仅仅是一个民族在一般意义上代代相传的历史遗产，还是具有顽强生命力的极其宝贵财富。由于传统文化的存在和影响，人们往往都具有鲜明的民族特色，例如人们在诸如价值取向、心理结构、伦理道德、思维方式、性格特征以及审美情趣等各方面都有所不同。

二、传统文化与文化传统

在当代社会，关于传统文化与文化传统，我们经常会混用，常常会出现偏差。简单地说，传统文化是能看得见的那些历史遗存物。即使在今天，我们依然可以看到楚国编钟、秦砖汉瓦、万里长城、武则天墓，以及各个地方的民居建筑、宗教建筑，这些都是文化。中国文化有一个典籍非常丰富的特点。我们能眼睛直观地看到许多诗词文曲、经史子集，都是因为有这么些典籍作为文化的一个载体，而且在这些典籍中我们可以发现传统社会精神文化的结晶。

文化传统却是看不到的，它是文化背后的一种精神链接，包括文化典范背后的精神、规则、信仰、价值、秩序等。文化传统对于任何一个民族来说，都是一个自然而然的东西，是在长期的历史过程中，潜移默化地积累起来的生活方式。在这种生活方式中，我们能够自信地、轻松地、自在地去应对各种事情、待人接物、出席各种礼仪活动等，并且清楚地知道什么是对、什么是错，应该怎样、不应该怎样。人与人之间也容易相互沟通。这是文化传统带给我们的一种力量。对于文化传统，人们可以从不同的角度加以分析，那么一个最基本的角度，就是区分所谓“大传统”和“小传统”，即以典籍文化代表的精英传统和体现在民众生活中的世俗化的传统。

两者有区别，但也不是很严格，比如“不孝有三，无后为大”，这个命题原来是出自《孟子》，但是我们知道，任何中国人都知道这个命题。总之，文化传统虽然不能被看到，但可以加以研究、判断。比如某种仪式后面包含着某种信仰，在这些因素中信仰因素极其重要，可以说如果没有信仰因素的参与，传统就不能形成。假如一个民族文化信仰非常深厚，那么它的传统就非常牢固，可是如果一个民族的在文化信仰方面不是那么地牢固，这个文化就会比较脆弱，因此一个民族的文化传统牢固不牢固，跟信仰的深度有很大的关系。

三、中国传统文化基本精神

纵观世界文明发展史，每一个国家和民族的文化都有一个属于自己的价值体系，一种贯穿文明发展的基本精神，它是一个整体，由各种文化特质构成的价值、意义和功能构成，既包括不同民族所创造的物质文化，也包括其风俗、习惯、伦理、道德、宗教、信仰、政治、哲学、法律、艺术以及种种精神产品和文化制度。所有这些文化特质一方面是不同的民族在特定生活环境中对外部世界思维的肯定形式，另一方面它在构成一个有特殊价值和意义的文化世界，构建着不同民族的价值心理和价值观念，因此形成不同民族文化价值意识的思维模式。如此看来文化特质都包含着特殊的价值和意义。每一个民族又都是在自己文化思想的基础上开拓和发展着本民族的现代精神，这些不同民族的文化精神，不仅是不同民族在特定环境中形成的，也是不同的文化价值和意义赋予的。总的来说，各民族文化精神从古至今虽然有所变化，但仍然保留了自己民族的特有气质。

在中国传统文化中，中国文化的基本精神不仅仅有一些思想观念和固有传统长期受到人们的尊崇，成为生活行动的最高指导原则，并且在历史上推动了社会发展，成为历史发展的内在思想源泉。我们认为，中国传统文化的基本精神可以做如下归纳以下几个方面。

（一）天人合一的和谐精神

在中国传统文化中，“究天人之际”是一个很大的题目。中国的经学、史学、

哲学和文学,以及有过辉煌成就的天文历算,都把这个题目当作自己的研究课题。围绕这一题目所形成的关于“天人”关系的丰富命题和理论观点,这个观点显示了中国古代思想家对于主客体之间、主观能动性与客观规律性之间和谐统一关系的辩证思考,并且主张人与自然的统一,人的行为与自然的协调,道德理性与自然理性的一致,反映了中国人文精神的深度和广度。

挖掘“天人合一”理念蕴含的人与自然和谐相处的思想智慧和精神营养,对于社会主义和谐社会的构建意义深远。

(二) 民为邦本的民本精神

民本思想是中国古代政治文化的核心内容,也是中国传统文化中源远流长的珍贵历史遗产。早在西周就产生了朴素的民本意识,随后它的内涵也随着历史的发展在不断地丰富并有所更新。近代以来,民本思想从封建统治阶级治国安邦的官方意识形态逐渐转变成为资产阶级民主革命的非常重要思想武器,尤其是中国共产党批判地继承了这一历史文化遗产,并且赋予了民本思想以全新的理论内容。是梳理中国古代民本思想的文化内涵和其发展演变的历史脉络,这对于建设中国特色的社会主义民主政治文化毫无疑问具有非常重要的借鉴意义。

(三) 家国同构的伦理精神

中国伦理思想历史悠久,内容丰富,独具特色,在人类文化史上占有重要的地位。发端于殷周时期的古代伦理思想,经过了三千多年,在伦理学的理论上几乎涉及了各个方面,并且提出了一系列独特的概念、范畴和理论体系,形成了性质不同、形式不一的各种学派。其中,以儒家伦理思想为主要的封建地主阶级的伦理思想,发展最充分、体系最完备、影响最深远,它奠定了中国传统社会家国同构的温情伦理秩序。虽然中国的传统伦理是专制制度下的产物,容易导致个体地位的缺失,但是以整体(或者集体)为本位的中国传统伦理思想在化解当代“利益导向”的现代伦理带来的弊端、构建当前新型伦理观等方面仍有着积极意义。

(四) 经世致用的科学精神

务实求真作为中国古人的学术价值观,集中代表了中国文化“黜玄想”而

务实际的文化精神,对中国文化的发展影响极大。正所谓“务虚明理,务实求真”,明理后求真务实格外重要。求真务实的道德信条及实事求是的实学精神直接成为中国在传统文化上所尊崇的认识原则和道德行为准则。并且在中国传统文化的影响下,将古代的知识分子落实在科学研究方面,在生产、生活方面进行了不懈的努力,因此使得我国的古代实用技术发展十分迅速。在今天,我们理应继承和发展传统文化中的实学思想,以学术求实促进全社会的求真务实。

(五) 关怀现世的宗教精神

在中国的传统文化精神中,信仰的特点毫无疑问是特有的并且奇妙的。宗法集体主义传统、儒道对立互补的内在循环,从而使得中国人发展出了与农业社会相适应的高度注重人伦日用的平实的经验理性,在这种实用经验理性的覆盖下,中国的宗教带有了极其鲜明的世俗化倾向。可以说中国本土的佛教从世俗化而言,从头至尾都是一种高度世俗性的宗教。其实佛教作为一种异质的宗教文化,它在中国的传播也经历了一个世俗化的过程,这个世俗化就是中国化,禅宗更是佛教中国化的极致。佛教与道教和其他民间信仰一道成为中国传统文化精神的神性之维,其中佛教是通过世俗化,逐渐成为最具有普遍性的一种宗教信仰。

(六) 内圣外王的修身精神

人禽之辨,即人和其他动物的区别——这是中国古代思想文化探讨的一个极其重要的问题。先哲们认为,人之所以为人,在于人有社会生活、有人伦、有道德的规范。人不仅有自然本能,而且有理想和情操,有自己的精神家园。由此,先哲们对于人自身的人格修养极为看重,这不仅是人之所以为人的价值依据,更是施展治国平天下政治抱负的根本前提。所以“厚德载物”“内圣外王”的价值追求成为我国传统文化的鲜明特点。这种人格修养,对提升古人的道德境界、净化社会风气起到了重要作用。重拾“内圣外王”的思想对净化和批评当前社会个人主义、急功近利、贪污腐化等不良思想倾向无疑显得格外重要。

(七) 得意忘象的审美精神

中国传统审美文化博大精深,对于真、善、美及其关联,具有自己独特的见解。

中国传统美学认为，美在意象，审美活动是人的超理性的精神活动，是要在物理世界之外建构一个意象世界，即所谓于天地之外，别构一种灵奇。这种审美精神充分体现着中国传统文化精神和民族性格，从而在世界审美文化中独树一帜。中国传统审美思想对于当代的审美教育而言，是一笔非常宝贵的精神财富，其具有崇尚和谐、净化心灵、崇敬自然、追求至境等特征，而且对于解决当今社会突出的人与自然、人与社会、人与自我的异化等难题都发挥了特有的贡献。

第二节 中国传统文化的特征及观念

一、中国传统文化的特征

（一）不间断的文化

中国作为世界四大文明古国之一，其文化是不间断的。不间断的原因有很多，探讨其中的奥秘令人着迷，其中，最主要的原因就是：汉字。

传统社会使用的文字，现代社会依然还在使用，没有发生很大的变化，这为文化的不间断性提供了可靠的载体。但是很多文化不像中国传统文化这样幸运而都间断了，比如古埃及文明。古埃及的文明起源时间其实不比中国晚，因为现在的埃及已经不再使用五千年前的楔形文字了，所以产生了间断。楔形文字也是象形文字，文字很好看，但是却因为古埃及的楔形文字太具象化了，传承起来有一定的困难，就比如中国的国画，不是每个人都能画、都懂画的，学起来比较困难。

中国文字虽然是象形文字，但是文字的构造有象形、假借、会意、指事等许多的方法，因此，中国文字就不全是具象化的文字，而是意象化、抽象化了。作为抽象化的东西，就很容易得到永久的流传，而具象化的东西，只能是一个物，却不能作为精神来流传。

在中国文化的传承过程中，文字起了相当大的作用。曾经也有人担心，在拼音化之后，汉字可能会过时，尤其是电脑普及的时代，但事实证明汉字不但

没有过时，而且它在电脑里的拓展范围、应用速度一点都不亚于英文。

（二）多元性的文化

我们知道了儒释道是我国传统文化中最具代表性的三种思想，它们在中国各自发展，并且各有分工。儒家的思想在汉代以后就占据了占统治地位，所以必然和佛道两教存在矛盾和分歧，但是它们却又互相影响、互相借鉴、取长补短，共同的发挥社会作用一致的方面，因此道教和佛教思想就成为儒家思想得力的补充和助手。因此也可以说，中国文化多元共生表现在儒释道这种互补的形态上。

从中国文化的产生上来看，中国文化是一种多元性发展的文化。中国文化的产生发展，可归为二元结构。

人类文化的产生发展往往与“水”结缘。例如，中东地区古文化以“两河文明”为标志。经过大约万年的沉淀，中国文化的发生、发展与黄河分别形成了黄河文化和长江文化两大文化系统。

两种文化不仅有相融相似的一面，也有差异的一面。比如，在文化标志上，黄河文化是以龙为代表的。在一座距今 7000 年前的濮阳地区的古墓，墓主人的上位以贝壳堆塑着一条龙，下位则以贝壳堆塑了一只虎。

在黄河流域上出土的青铜器，大多数都是以龙头为饰件的，古墓壁画人物的双目也多为圆形“龙眼”。因此建都于黄河流域的皇帝，也自诩龙种，甚至衣服、器用也要用龙作为装饰。而长江文化却以鸟为代表。巴蜀文化区的三星堆遗址，一眼望去全是鸟：在十几米高的青铜神树上，13 枝树杈上各立 1 鸟，还有 1 条小龙头下尾上贴于树根处，龙和鸟的地位在这里发生了沧海桑田的变化；青铜的人像，既有人身鸟首，也有人首鸟足；人的双眼细长，“凤目”替换了“龙眼”。

成都市内的金沙遗址，也充满着鸟的文化气息，其中一幅金光灿烂的“太阳神鸟”，已然成为长江文化中最独一无二的形象代表。在长江下游，很久以前在河姆渡古文化遗址中，就有玉鸟遗存；青铜时代更有“鸟文”成俗，在青铜器铭文旁就刻有相应数量的单线鸟形图。鸟文化终于在楚地上升到了精神层面，《庄子》的首篇《逍遥游》，用寓言形式讲的第一个故事，就是“大鹏展翅”。因此显示出了黄河文化和长江文化在思想价值层面上的差异。

在青铜时代晚期，黄河文化的轴心之地形成了一个儒家学术的群体，其核心价值观是“仁义”，他们被后人分别尊为圣人、亚圣的孔子、孟子是这一群体的思想代表。长江文化的轴心之地形成了另一个形式松散、思想深邃的学术群体，其核心价值观是“自然”，他们被后人尊为道家始祖的老子、庄子是这一群体的思想代表。在《庄子》中有这样一则寓言故事：“泉涸，鱼相与处于陆，相啣以湿，相濡以沫，不如相忘于江湖。”其实这是孔子向老子“语仁义”时，老子给孔子讲的故事。这短短的 23 个字，讲明了长江文化和黄河文化在思想价值层面上的不同。长江文化主张的生存愿景是“相忘于江湖”：忘掉仁义，无须关怀，是因为所有人都生活在最适合生存的环境里，是主动地去开拓生存环境。黄河文化主张的生存愿景是“相濡以沫”：当灭顶之灾到来时，将一线生之的希望留给其他的人，“仁义”关怀可以说达到了极致，是被动地应对生存环境。汉武帝看中了“相濡以沫”对于维持社会稳定、保护既得利益的功能作用，所以决定“独尊儒术”。“相濡以沫”，是最最核心之术这一点是毋庸置疑的。矛盾的一方既然已占据了主要地位，那么矛盾的另一方，即“相忘于江湖”的思想价值观被边缘化也就成为必然。从此，黄河文化就发展为中国文化的重心。

（三）包容性的文化

海纳百川是中国文化最大的特征，是直到今天还让人们有些费解的特征，但也是中国文化不断进步、不断发展的根本原因。我们承认文化有冲突，不同的民族、不同的载体、不同族群的文化之间充满着竞争、交流、融合与淘汰。各种文明对待冲突的办法与手段各式各样，但中国解决冲突的办法是好的：文化可以融合。中国传统文化是国内各民族人民共同创造的结果，同时也吸收了外来的优秀文化。中国传统文化在自己的发展过程中，从不抱残守缺，故步自封，它善于学习各种文化的长处，又能加以消化吸收，丰富自己。

1. 中国文化具有极强的同化力

外来文化在进入了中国以后，大多数都会被逐渐地“中国化”，与中国文化融合，并成为有机的组成部分。其中佛教这种外来文化的“中国化”过程最具代表性的。佛教从西汉传到中国的本土以后，历经了魏、晋、南北朝、隋、

唐朝，渐渐地走向了鼎盛。在佛教流传的过程中，来自印度文化中的佛教思想与中国传统文化的精神成果互相融合、贯通，在唐代终于相继地形成了中国佛教的四大宗派。其中，禅宗被称为“本地风光”，自觉地与儒家思想和道家思想融为了一体，特别适合中国人的民族心理。从佛教逐步“中国化”的过程看，中国文化在数千年来始终保持住自己的主导地位，没有被外来文化的冲击所瓦解；同时它也在吸收外来文化成果的基础上，不断地发展着自身。

2. 中国文化具有极强的融合力

中国是一个多民族的统一的国家，在数千年文化发展的过程中，各民族人民都在共同地和谐发展。汉族在中国人口中占大多数，汉族文化也是中国文化中非常重要的组成部分，但是中国各少数民族的文化同样也对传统文化的形成和发展做出了杰出的贡献。汉族和各少数民族文化之间的互相融合与共同发展使得中国传统文化达到了一定的高度和取得了一定的成就。在唐贞观年间，唐太宗把文成公主嫁给了吐蕃赞普松赞干布。这次联姻，大大促进了汉藏兄弟民族之间的文化交流和友好交往。藏族的人民向汉族学习到了先进的耕作和纺织、水利等技术，汉族的人民也向藏族学习建筑、舞蹈、音乐、工艺美术和宗教、学术思想等。这充分表明，各民族文化的融合使中国传统文化具有了更为强大的生命力。

中国历史就是一部不同民族间冲突、竞争、融合、淘汰的历史，不知道多少个民族和汉族发生过冲突，甚至完全占领了中原大地，最后都被中原的文化所同化。这种现象背后的原因就是中国传统文化的包容性。反观西方，宗教战争在历史上层出不穷，甚至在近年还频频发生。但在中华文化的背景下，这种宗教之间的冲突非常之少，原因就在于中国文化的包容性。

有人会问，既然儒家不是宗教，为什么常常跟佛教、道教列在一起呢？因为儒释道是我国三种最主要的思想，而且儒家虽然不是宗教，但儒家思想有一个很重要的特征就是重视教育，这与佛教、道教教化人的功能颇为相似。所有经得起时间检验的宗教，没有一种是教人作恶的，这样的宗教存在的道理就是教人向善。在教人向善这一点上，不同的思想可以“同归而殊途”。