

教育部人文社会科学研究规划基金项目
基于中华文化场所感营造的孔子学院环境设计策略与模式研究 (14YJA760020)

中华文化元素环境设计

Environmental Design of Chinese Cultural Elements

中国海外孔子学院中华文化场所氛围营造指导手册

吕勤智 胡梦丹 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

教育

基于中华文化场所感营造的孔子学院环境设计策略与模式研究 (14YJA760020)

中华文化元素环境设计

Environmental Design of Chinese Cultural Elements

中国海外孔子学院中华文化场所氛围营造指导手册

吕勤智 胡梦丹 著

图书在版编目 (C I P) 数据

中华文化元素环境设计: 中国海外孔子学院中华文化
化场所氛围营造指导手册 / 吕勤智, 胡梦丹著. -- 杭州:
浙江大学出版社, 2018.2

ISBN 978-7-308-17946-1

I. ①中… II. ①吕… ②胡… III. ①中华文化—
应用—环境设计—研究 IV. ①TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 015705 号

中华文化元素环境设计

——中国海外孔子学院中华文化场所氛围营造指导手册

吕勤智 胡梦丹 著

责任编辑 冯社宁

责任校对 董雯兰

装帧设计 吕勤智 胡梦丹

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

印 刷 浙江印刷集团有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/12

印 张 18

字 数 263 千

版 印 次 2018 年 2 月第 1 版 2018 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-17946-1

定 价 80.00 元

版权所有 翻版必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式 (0571) 88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

前言

中国海外孔子学院是中外合作建立的非营利性教育机构，致力于适应世界各国（地区）人民对汉语学习的需要，增进世界各国（地区）人民对中国文化的了解，加强中国与世界各国文化教育的交流合作，发展中国与各国的友好关系，促进世界多元文化的发展。截至2017年12月，在全球146个国家（地区）已建立525所孔子学院和1113个中小学孔子课堂。

场所是存在空间的具体化。人们对场所的认知通常来源于对场所表象的直观感受，由场所自身形成的情境能够使人在其中获得认同感与归属感，由此对场所产生依赖效应，场所精神也就随之产生。中国海外孔子学院是我国文化传播的重要组成部分，教学空间环境的场所精神营造是体现中国文化特色的重要诠释，是教师与学生、学生与空间、学生与中国文化之间交流的重要媒介。

中国海外孔子学院环境场所感的营造不仅能提高教学空间的文化品质，而且还对中华文化的传播起到积极的推动作用。在场所精神营造的设计原则和方法指导下，中华文化以海外孔子学院的空间环境为载体，展现具有中国文化特色的空间环境氛围，并在空间营造中强调受众与环境、传统文化与现代文化、功能空间与文化内容之间相互依存的关系，以及现代设计思想、设计理念与传统思想相互结合的关系，以此增强中国海外孔子学院在中国文化传播与发展中的作用与价值。

这本用于中国海外孔子学院中华文化场所氛围营造的指导手册，是孔子学院教学空间设计与营造的指导性和具有直观性的意向图则，也是一本具有实操性的规范手册，为孔子学院空间环境设计和氛围营造建设的实施工作建立一种技术性控制的框架与模式。在本手册导则部分提出了孔子学院对中华文化场所精神营造的设计思路，指出中华文化对孔子学院场所精神营造的重要意义，同时提炼具有中华文化代表性并可用作空间设计的文化元素；图则部分针对不同的教学空间类型提出具体的控制要求及方式，包括设计与营造具有中国文化特色的空间环境氛围的途径、方式和形式语言，以此实现有效指导世界各地不同环境条件的孔子学院建设高品质教学空间环境的目标。希望指导手册成为中国海外孔子学院空间环境建设与管理颇具操作性的基本模式与工具手册，并从环境营造的角度为中华文化传播起到积极的促进作用。

目 录

第一部分 中国海外孔子学院中华文化场所氛围营造导则

一、中国海外孔子学院场所精神营造	003
1. 营造场所精神的目的	003
2. 营造场所精神的意义	003
3. 中华文化在场所精神营造中的作用	003
二、中华文化在海外孔子学院空间营造中的运用	004
1. 中华文化与孔子学院空间的关系	004
2. 基于场所精神营造的中华文化元素类型	004
3. 中华文化元素提取与运用	005
4. 中华文化元素的应用	013
三、海外孔子学院空间类型	014
1. 孔子学院空间类型与结构	014
2. 孔子学院空间划分与界定	015
四、孔子学院空间营造设计原则	016
1. 合理性原则	016
2. 多样性原则	016
3. 特色性原则	017
4. 认同性原则	017
五、孔子学院空间营造设计结构图	018
六、指导手册的使用者	019
1. 孔子学院教学空间管理者和工作人员	019
2. 孔子学院环境设计师	019
3. 其他相关人员	019

第二部分 中国海外孔子学院中华文化场所氛围营造图则

图则应用说明	022
--------------	-----

一、语言教学与展示空间设计	025
(一) 汉字主题系列设计	027
1. 米字格与汉字	028
2. 篆刻	034
3. 活字印刷	040
(二) 中国画主题系列设计	047
1. 黑白山水	048
2. 青绿山水	052
3. 剪纸	058
(三) 吉祥图案主题系列设计	065
1. 祥 云	066
2. 十二生肖	071
3. 青花瓷	075
(四) 建筑园林主题系列设计	081
1. 马头墙	082
2. 园林曲墙	088
3. 传统建筑	092
二、体验与文化活动空间设计	099
(一) 书画教室空间设计	101
1. 单体设计	102
2. 单体组合	106
3. 空间应用示例	113
(二) 手工艺教室空间设计	115
1. 单体设计	116
2. 单体组合	119
3. 空间应用示例	124

（三）茶艺教室空间设计	127
1. 单体设计	128
2. 单体组合	138
3. 空间应用示例	144
（四）棋艺教室空间设计	147
1. 单体设计	148
2. 单体组合	151
3. 空间应用示例	160
（五）戏曲教室空间设计	163
1. 单体设计	164
2. 单体组合	170
3. 空间应用示例	175
（六）中国传统节庆空间设计	181
1. 单体设计	182
2. 单体组合	184
3. 空间应用示例	186
结 语	188
附 录	190
《中国海外孔子学院教学环境的现状分析与设计思考》	190
《传播学视角下中国海外孔子学院场所精神营造的理论分析与探讨》	196
《中国海外孔子学院教学场所建设策略与方法探究》	200
主要参考文献	207

第一部分

中国海外孔子学院中华文化场所氛围营造导则

A Guide of Building Site Atmosphere of Chinese Culture
in Confucius Institutes Overseas

一、中国海外孔子学院场所精神营造

1. 营造场所精神的目的

中国海外孔子学院是推广汉语教学和传播中华文化的教育机构，其中营造具有中华文化场所氛围的教学环境是教育与传播的有机组成部分。场所精神是受众对环境总体空间氛围和内涵的感受，亦是空间给人们提示的属性以及参与者在空间中获得的空間体验。场所氛围的营造即是对场所精神的表现，在孔子学院的空间中营造具有中华文化场所氛围的教学环境可凸显孔子学院的文化特色和识别性。在中国海外孔子学院的场所精神营造中，影响的因素是多方面的，即在有人参与的空间环境中，只有当空间环境实体在人的参与下转化成包含着人为感受的人性化空间时，空间才可以被称为场所。因此，打造具有独特性的中华文化氛围的空间环境，并使人对中国海外孔子学院的教学空间产生认同和理解是营造精神场所的目的所在。

2. 营造场所精神的意义

人对空间环境中的方向感和空间认知极为重要，这种对环境的感知作用是通过感知和认知来确定人和空间环境之间的关系，认知就是对所确定的空间环境进行评价和总结。我们需要通过感知和认知的过程，同周围环境建立起相互依存的关系。在中国海外孔子学院营造具有中华文化场所精神的教学空间，强调受众与环境之间产生共鸣，使人在空间环境中的情感和意识得到提升。在空间环境中通过人的感知意识产生对中华文化的认知，达到环境熏陶人、环境影响人和环境教育人的作用，从而实现环境对中华文化传播的目的。由此可见，在中国海外孔子学院空间环境中营造场所精神，突出人对空间的体验和感知具有非常重要的意义。

3. 中华文化在场所精神营造中的作用

“空间”之所以能成为“场所”是因为空间被赋予文化的内涵，亦被镌刻历史的烙印。只有当空间从社会文化、历史事件、人的活动及地域特定条件中获得文脉意义时，才能使得场所更具生命力。中国海外孔子学院依托着中华文化的内容与形式，以及结合学院所在国家的文化与人文特色进行空间营造，不仅是塑造空间，而且是塑造环境，创造场所。场所氛围的营造设计，重点在于文化内涵与实质环境相结合的整体设计与建设。中国海外孔子学院教学环境的营造强调物质空间中文化与人相互对话的过程，以此促进受众与环境的融合。营造具有中华文化场所精神的教学空间环境，对丰富中华文化的传播形式与方法，具有积极的意义与作用。

二、中华文化在海外孔子学院空间营造中的运用

1. 中华文化与孔子学院空间的关系

中华文化作为人类优秀文化的组成部分，是过去式、现在式和将来式的结合，无论它处于哪一种状态，都凝聚着文化的生命力，需要被后人保存和延续下去。传承和弘扬中华文化对丰富人类文明具有重大意义，关系着人类文化共同体的价值取向和发展方向。中国海外孔子学院的建立是为中华文化搭建起走向世界的桥梁，这不仅能够对外弘扬优秀的中国文化，扩大中华文化在人类文化共同体中的影响力，而且能在构建国际政治新秩序和世界经济新发展模式的进程中作出积极的贡献，进一步提高中国的文化软实力和综合国力。以中国传统文化作为孔子学院教学环境营造的主要设计元素，可以强化孔子学院整体的文化氛围和环境形象，以系统和整体的模式推广和展现中华文化的魅力，使受众在空间环境中通过视觉体验感受中华文化的魅力，增加对中国和中华文化的认同感。

2. 基于场所精神营造的中华文化元素类型

中华传统文化包含的内容颇为广泛，涉及的种类繁多。通过建筑环境设计的方法，将中华文化作为一种空间环境艺术表现的形式融入中国海外孔子学院教学空间的设计中，强化孔子学院的辨识度和文化内涵。中华传统文化元素是社会历史发展的产物，浓缩了宗教、政治、道德、艺术、审美、价值、社会现象和习俗等文化内涵，可以说是一个国家文明和一个民族文化的缩影。中华文化元素的运用对孔子学院的教学环境具有强烈的装饰性和适用性。中华文化元素因其丰富的表现形式，以特定的形式语言传递着中华文化信息，因而是场所营造中重要的组成部分，其元素类型包括了中国书画、吉祥图案、传统工艺和建筑园林等。基于对中华文化元素内容的研究，并结合现代人的审美需求，本手册将元素类型按设计学的方法归结为色彩、图案和造型三个最基本的方面，以此从建筑学、设计学以及传播学的角度来提炼具有中华民族特色的文化元素。

对于中华文化元素的提取，在色彩层面，可以选择具有中国文化代表性的颜色作为孔子学院教学空间氛围营造的主题色或者是辅助色。色彩是空间的情绪，能够奠定环境的主题基调，从中华文化中选取具有中国标志性的色彩，能够加强孔子学院的辨识度以及外国人对中华文化的认同感。在图案层面，选取最为典型的纹饰纹样作为孔子学院教学空间的装饰应用元素，并结合现代的设计手法加以表现，能够在突出中华文化特色的同时强化教学空间的环境氛围。对于图案的选取，需要结合相关的纹样研究，以寻求最具代表性和说服力的图式进行应用。在造型层面，作为一个立体的三维物质载体，应用于空间设计中需要结合具体空间的课

程内容进行表现,应用于造型设计中则需要根据具体的文化内容并结合色彩和图案在空间界面、隔断、陈设上加以运用。因此,本指导手册主要是通过对中华文化元素在色彩、图案和造型上的提取,提出对中国海外孔子学院教学空间环境氛围营造进行应用性建设指导的方法,将教学空间塑造成体现中华文化场所感的环境,满足人们对孔子学院教学环境的体验和感知的需求。

3. 中华文化元素提取与运用

对于中华文化元素的提取主要是从传统习俗、传统文化和传统艺术中提取具有典型性与代表性的色彩、图案和造型元素,并分别从这三个方面对中华文化元素进行内容的填充和归纳,并从中选取具有代表性的文化元素和符号应用于设计中。由于中华文化体系庞杂,故而在选取元素时要依据受众的接受度,选择被普遍认同的文化元素。这种文化元素是一个时期或者是一直以来影响至今,并具有典型性和代表性的文化内容与形式。选取的元素不仅需要被中国人所认同,而且更需要被世界所接受,通过中华文化元素在室内空间中的表现来加深人们与空间的交流和互动,强化中华文化在空间中的感染力,使受众在空间环境中体验中华文化的魅力。

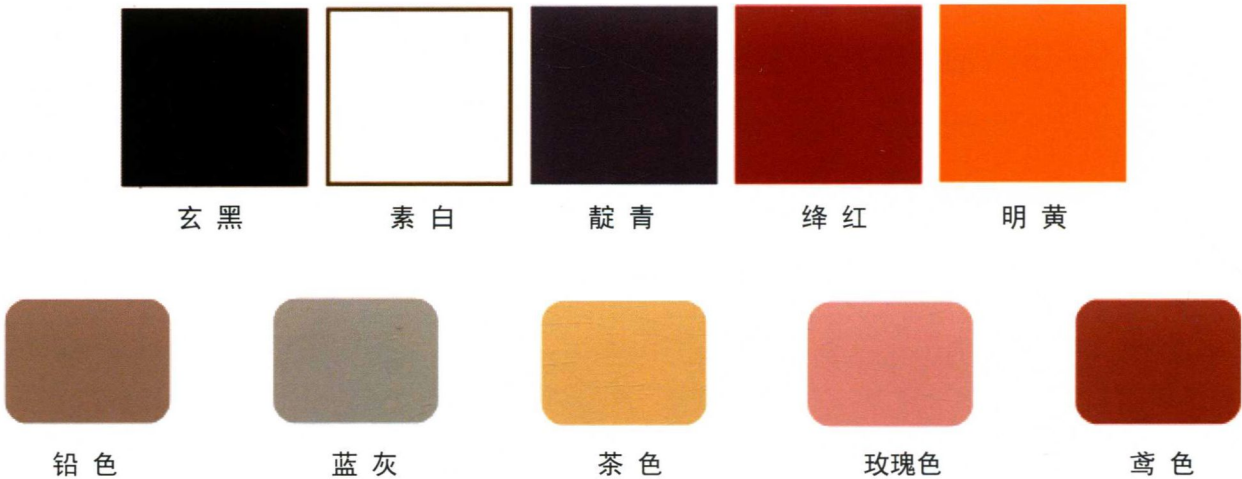
(1) 色彩

不同的民族由于社会文化、民族个性和审美意识的不同,所倾向的色彩寓意和应用也不同。在中国传统色彩中主要讲究的是“五色观”,即黑、白、青、赤和黄。从客观来说,色彩是具有浓厚人文特色和民族文化的组成部分,具有较强的文化识别性。而传统的“五色观”在中国传统的宗教壁画、民间年画、服饰织物、传统节日和古代建筑中都被大量的应用。色彩与任何物质形态的搭配,都能赋予物质载体表情和性格。黑、白、青、赤和黄是色彩中最具有中国特色的象征性色彩。因而,我们也会从“五色”中借鉴和提炼出具有中华文化韵味的色彩表现形式,并应用于孔子学院教学环境的设计中,以增加场所的中华文化氛围。

此外,除了中国传统的“五色”之外,古代中国人不仅开拓了基本的色彩系统和原理,而且还掌握了调色和配色的基本方法。《尚书》中曾有记载“五彩彰施与五色,作服”,五色即为赤、黄、青、黑与白。春秋时期的《孙子》一书中有记载“色不过五,五色之变,不可胜观也”。由此而得的调和色也是中国传统色的重要组成部分。

中国传统色彩和其他传统符号的融合要注重与符号本身的搭配和意境的营造,以达到在有形的艺术符号中传达无形的文化内涵的目的。在孔子学院场所营造设计中,传统色彩的应用既要满足对中华文化的传承和

发扬，又要通过科学的色彩比例分配和合理组合，给人以新的视觉感受，满足现代人的审美取向。

(2) 图案

中国传统装饰图案可以分为具象图案和抽象图案两类。这些图案多来源于人们的日常生活，他们有想象中的图形，也有描摹真实世界的图形，人们赋予这些图案各种意义与内涵，其中主要以吉祥如意为主，体现了人们对生活的美好愿景。具象图案是人们从现实世界的自然形态中提取和概括出来的，并用比喻、象征等手法寓意祥瑞。通过研究，本手册将具象类的图案进行了归纳整理，主要有植物纹、动物纹、人物纹和器皿纹四种类型。（见表 1-1 和图 1-1 至图 1-4）

表 1-1 具象图案分类

图案类型	图案名称
植物纹	莲花纹、冰梅纹、岁寒三友纹、卷草纹、折枝纹、牡丹纹
动物纹	一般为现实中的生物，如鱼、鹤、鹿 、狮子、蝙蝠、喜鹊、蝴蝶
	另一类是现实生活中所没有的，如龙、饕餮、睚眦、凤、麒麟
人物纹	主要是一些神话传说人物、历史人物、宗教人物等，如伏羲女娲、八仙过海、福禄寿星
器皿纹	如意纹、菱镜纹、宝珠纹

图 1-1 植物纹：（选自《中国传统图案大观》，班昆，人民美术出版社）

图 1-2 动物纹：（选自《中国传统图案大观》，班昆，人民美术出版社）

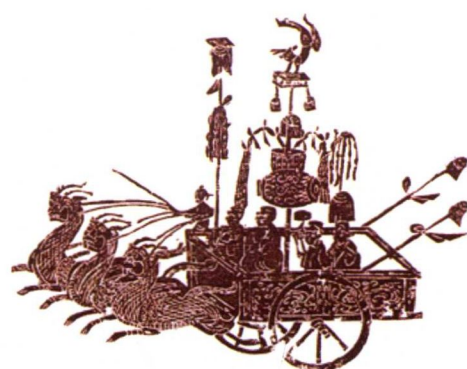
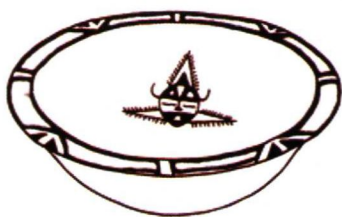
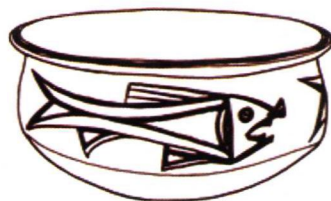

图 1-3 人物纹：（选自《中国图案大系》，张道一，山东美术出版社）

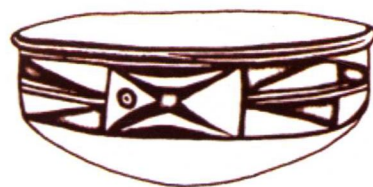
陶器纹：

人面纹盆

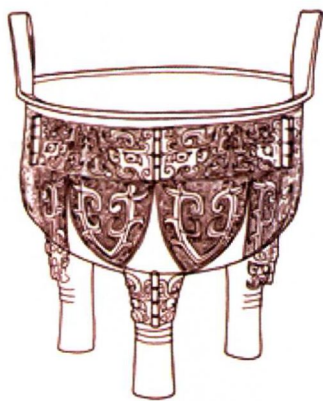

鱼纹盆

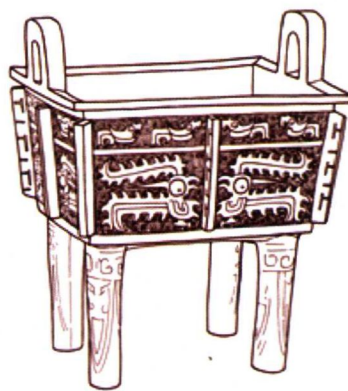

变形鱼纹盆

青铜纹：

西周·饕餮纹鼎

乌纹方鼎

噩叔簋

瓷器纹:

图 1-4 器皿纹: (选自《中国历代器物造型纹饰》, 王维忠主编)

抽象类图案主要是通过对具象图案的变异、拆解、重组、提取和精简等方式所形成的图案, 并概括和升华成了新的图示语言, 其内容具有强烈的象征性。抽象图案可以被划分为抽象纹样、几何纹样和文字。与具象图案相比, 抽象图案对艺术处理的手段和加工工艺的要求比较高。抽象图案在现代室内设计中的具体应用受限性较小, 能够充分体现空间表达的造型语汇和装饰形态, 使受众通过视觉感受激发他们对空间的想象。从视觉美感的角度来看, 抽象图案体现了中国传统文化的形式美感。

在孔子学院的教学环境中对抽象符号的提炼应用, 比较易于营造中国味道的空间环境。汉字作为中国传统文化的语言载体, 其独特的形式具有极强的符号意义, 并且是中国文化最为典型和具有代表性的文化元素。孔子学院主要的授课内容以教授汉语为主, 可见汉字是作为中国文化最直接的象征, 它的形成、发展和演变, 凝结了中华民族的智慧、情感和人文追求。汉字在形体上是由图像逐渐演变成笔画形成的方块形表意符号, 不仅具有直接的表意性, 而且也包含了抽象符号的意义。从汉字的起源甲骨文开始, 这种由图像演变成抽象符号的表现形式本身就具有极高的艺术内涵。汉字用作装饰可以出现在各种饰物载体上, 应用方便, 装饰性强。在孔子学院教学空间中, 用汉字来表意可以营造出一定的中国文化意境和韵味。(见表 1-2)

总之, 不管是具象的还是抽象的图案元素, 都具有鲜明的文化和造型特色, 包含了中华民族浓郁的色彩和个性。作为中华民族审美观的体现, 中国传统图案、图形和文字的形态内涵和形式能够为我们营造孔子学院的教学环境带来最直接和可读性的视觉感受。(见图 1-5 至图 1-7)

(3) 造型

中国传统造型强调传神、气韵和写意, 以传承中国文化的传统思想。在现代设计中灵活运用中国传统造

表 1-2 抽象图案分类

图案类型	图案名称
抽象纹样	鱼目纹、环纹、云纹、龙纹、锁纹、鱼背纹、盘长纹、菱花纹
几何纹样	回纹、雷纹、万字纹、联珠、冰裂纹、双胜纹、棋格纹、连线纹
文字	甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、楷书、草书、行书

图 1-5 抽象纹样：（选自《传统纹样图典·边饰篇》，陆耀辉，上海辞书出版社）

图 1-6 几何纹样：（选自《传统纹样图典·边饰篇》，陆耀辉，上海辞书出版社）

甲骨文	日	月	車	馬
金文	日	月	車	馬
小篆	日	月	車	馬
隶书	日	月	車	馬
楷书	日	月	車	馬
草书	日	月	車	馬
行书	日	月	車	馬

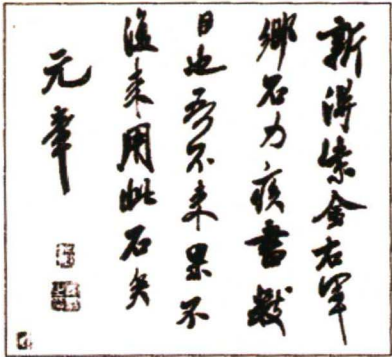

图 1-7 文字：（选自《汉字审美与文化传播》，王悦欣，人民出版社）