

教育部
高校人文学科
研究基金项目

设计史鉴

中国传统
设计思想
研究

王琥
著

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

教育部
高校人文学科
研究基金项目

设计史鉴

中国传统
设计思想
研究

思想篇

王琥
著

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计史鉴：中国传统设计文化研究. 思想篇 / 王琥
著. --南京：江苏美术出版社，2010.9
ISBN 978-7-5344-3266-8

I. ①设… II. ①王… III. ①设计—工艺美术史—研
究—中国—古代 IV. ①J509.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第182837号

出品人 周海歌
责任编辑 周海歌 肖璐 陈冰青
图片编辑 熊伟
书籍设计 朱涛
审读 王春南 李继锋
责任校对 刁海裕
监印 贲炜

书名 设计史鉴：中国传统设计思想研究—思想篇
著者 王琥
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经销 江苏新华发行集团有限公司
制版 江苏凤凰制版有限公司
印刷 江苏凤凰通达印刷有限公司
开本 787 mm × 1092 mm 1/16
印张 12.5
版次 2010年10月第1版 2010年10月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-3266-8
定价 30.00元

营销部电话 025-68155666 68155670 营销部地址 南京市中央路165号5楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

007

序文
一条大河波浪宽

011

第一章
传统设计思想探源

013

绪言
中国传统设计的
思想基础

/

018

第一节
中国传统设计思想的
“自然观”

/

035

第二节
中国传统设计思想的
“人际观”

/

044

第三节
中国传统设计思想的
“物用观”

/

055

第二章

传统设计思想进化

057

绪论

适应和选择，
是思想进化之源

/

069

第一节

“宝塔式”基础结构

/

075

第二节

食物的“采集”与“生产”

/

087

第三节

进化的

“坐标”与“轴线”

1. “四阶段论”

2. “两分法”

/

108

第四节

从神到人的信仰观进化

1. 图腾崇拜

2. 先祖崇拜

3. 神祇崇拜

4. 王权崇拜

5. 威权崇拜

/

125

第三章

传统设计思想特征

127

绪言
民族性与设计传统
刍议
/

139

第一节
从河姆渡说起
1. 水稻的意义
2. “榫卯构件”与“干栏式建筑”
3. 朱漆剥落
/

154

第二节
民具与官具，
谁是设计传统主流？
/

159

第三节
筷子的启示
/

165

第四节
传统民具设计的
“中国特色”
1. 简洁的构造
2. 简朴的选材
3. 简易的操作
4. 简便的动能
5. 简约的装饰
/

183

附：设计用语解读

1. 设计
2. 设计思想
3. 设计原理
4. 设计传统
5. 实用功能
6. 适人性设计
7. 构造(形态与结构)设计
8. 终极设计
9. 附丽价值
10. 第一功能、次级功能、延伸功能
11. “三维尺度”

195

后记

序文

一条大河波浪宽

我把传统比喻成一条河流。

我把自然环境、生活方式、文化品质比喻成这条河流的河床。

我把我的思想，比喻成这条大河里的一小朵浪花。

因为河流的不懈努力，河床被不断改变形状；因为河床的走向，河流的沿途景色各有不同。我们民族的传统精神，正是这样一条奔流了数千年的大河。

传统是一条河流。河流和河床，既是共存共生的亲密伴侣，也是世代争斗的宿敌。河流和河床永恒的争斗与合作，使大河生生不息、万古流淌。河流用鲜活的生命无休止地冲刷河床，不断改变着河床的走向；河床则用坚定的信念无休止地裹挟着河流，永远无怨无悔地护卫着河水一路向前。有时候河流反抗河床的拘束，惊涛拍岸，骇浪裂石，一泻千里，夺路狂奔；有时候河床压抑着河流的放任，立石竖壁，曲径洄湾，使大河顺从地舒缓流淌，烟波浩渺，如诗如画。无论是合作还是争斗，河流与河床冲刷、碰撞出的，都是瑰丽绚烂的壮景。

传统是一条河流。虽然河床难免蜿蜒曲折、跌宕起伏，甚至出现断层，只要河流能细流不绝，百川海纳，连续不断地沿着由无数的险滩、绝壁、断崖组成的河床护持前行，这个传统就没有中止，一直奔腾向海。险滩挟持，河流就变幻出漩涡、激流，曲折迂回；绝壁阻隔，河流就奋起惊涛骇浪、击石穿云；断崖当临，河流就化作一道道凌霄瀑布，纵身飞越，勇往直前，声如闷雷，形如雾瘴，惊天地而泣鬼神。一旦河流被险滩、绝壁、断层所阻止，河水枯竭不续，大河的生命就终结了。一旦河流中止，河床裸露，河边产生的文明形态便不复存在，曾

经的大河就成为既往历史供人凭吊的遗迹。

传统是一条河流。河流总是动态的、生机勃勃的、汹涌澎湃的，有时甚至是凶悍狰狞的。虽然大河上下，千里冰封，万里雪飘，但河流不会是永远固定不变的冰块，不会被河床永远羁绊、裹胁，永远在封冻的严酷河床中挣扎起伏，暗流汹涌。一旦春光乍现，阳光初露，千里水面冰裂河开，声声彻耳，如春雷经天、滚石委地。

中国人的思想传统，也像这么一条大河。

传统是文化的价值传递和思想延伸。它就像一支浩荡的河流，不断汇集着各个支流的加入和别的水系的渗透，形成自己波澜壮阔的景象。这条大河用自己充满养分的涓涓细流，滋养两岸的万物生长；也用自己不可遏制的惊涛骇浪，荡涤着形形色色的阻碍屏障，一路奔腾向前，穿越不同地域、不同年代的时空世界，日夜不息地流淌，来到我们眼前和梦里。

在民族文化传统的大河里，思想，如同一朵朵浪花，一个个漩涡，一簇簇波峰，展露着河道的蜿蜒曲折、跌宕起伏，揭示着河水的暗流汹涌、春潮澎湃。时而惊涛拍岸、摧枯拉朽；时而波光粼粼、百媚宛转。每当经历大时代变迁的巅峰、隘口，大河总抗争着河床的羁绊，试图摆脱宿命的流向，掀起波涛万丈，劈山裂石，夺路而走，拼命向前，去开辟自己胜利之路，营造出新河道、伸展出新河滩——上面是良田万顷、万物生长。

失败的大河，水流尽失、河道裸露，形成无垠的戈壁荒滩，任由后来者捡拾散落在枯涸河床上的无数河石，凭借它们曾历经千万年的

河水冲刷洗礼才形成的圆润光滑的形态,向着一个伟大民族逝去的文化尸骸,发出抚今追昔的感叹。

承载、容纳中国传统文明这条大河的河床,就是我们这个民族身处的自然环境,以及为适应这个自然条件而不断成熟的生活方式,再加上为改善这个自然条件而不断聚集起来的技术经验。河床的形成,是自然的伟大力量,而不以人的主观意志为转移。如同河床的形态,决定了大多数河流的容积、水势、走向一样;一个民族特有的自然条件和依附它而形成的特有生活方式、技术经验,也决定了这个民族特有的文化品质——我们把经过时空不断筛选、精炼、传承后形成的民族文化优良品质,统称为这个民族的“思想传统”。

是条大河,就既有水利亦有水患。华夏文明的大河千万年地奔流,永恒地冲撞、拍击容纳而羁绊自己的堤岸、河床,不断地寻求新的河道、新的流向。剧烈持久的冲突中,滚滚河水剥离、裹挟、冲刷着旧河道内积淀多年的淤泥、腐浆,泥沙俱下、清浊难辨。当驯服的河流日夜不怠地浇灌了田野荒山,催开了百花争艳、万山吐绿,我们就吟诗讴歌,赞美大河是我们的母亲河。当决堤的河水一朝吞噬了我们苦心经营的良田、茅舍,我们就仰天长叹,悲愤交加,怒骂这条天杀的河,该死的河!忘恩负义的子孙们,习惯于端起碗吃肉,放下筷骂娘,对大河永远是勤于索取,惰于疏浚。

华夏文明的长河,一直流淌到今天。它在人类曾经拥有的各种文明形态的滚滚洪流中,是硕果仅存的古文明,迄今仍生机盎然。当我们站在时代隘口,用今天的各种不同视角去审视这条大河时,依然景象万千,感慨良多。

我把我写的这几本小书,当做心灵的供品,献给我心中热爱的大河。愿它在奔腾不息的大河波涛中,像朵浪花,像片花瓣。

王琥,2008年6月16日,于“天润城”

■ 图1 从雪山一路而来的通天河

第一章 传统设计思想探源

013

绪言

中国传统设计思想基础

/

018

第一节

中国传统设计思想的“自然观”

/

035

第二节

中国传统设计思想的“人际观”

/

044

第三节

中国传统设计思想的“物用观”

/

绪言

中国传统设计思想基础

设计思想,看起来是个很空泛的话题。凡是涉及设计的“所思所想”,都能列入其中。根据现代设计学的基本观点,设计思想最核心的内容,就是思考“设计者”、“设计受体”和“服务对象”的定位、内容、意义,以及三者之间的关系。这也是目前艺术设计类理论课程约定俗成的讲授内容。

人类在主动造器的初始,便有了设计思想。这里的主动性,是设计思想的关键所在。偶尔地利用一下自然物来替代肢体功能的造物行为,不单是人类,很多自然界的动物、甚至植物都会。水獭衔枝筑坝,为的是滤水拦鱼;燕子衔泥垒窝,为的是孵育后代;狗獾以石击蛋,为的是破壳取瓢;蚂蚁择木种菌,是为了淡季贮粮……这些都是毫无疑问的造物行为,也有很具体的目的性和计划性,但这些行为与人类能达到的思想高度(有预设构想、有计划安排的造器行为),有着本质上的区别。与能够造物的动植物们不同,人的造物范围要大很多。当主动性、针对性地利用自然物体或合成物体来制造一些不属于天然状态的人造器物出现后,设计,就产生了。

设计是人类独有的文化行为。我个人特别反对把动植物普遍性的“造物”行为和人类高层次的“造器”行为的概念混淆起来。但似乎很多学者在谈及造器行为时,都爱说“造物”这个词汇,约定俗成,“造物”自然也是指人类独有的那种制作“人造物”的特定行为了。就像很多词汇本不合理,如“熊猫”理应被叫成“猫熊”,但既然一直都这么叫错了,只要意思大家都明白,还不如继续叫下去,省得更名后更麻烦。

造物——设计的行为,其本身的意义不单是“发明器物替代功能

不足的肢体去从事人类无法胜任的任务”这么简单。设计,是一种人所独有的高级的思想行为。在设计思想从萌生到成熟的过程中,人类不但设计了自己更好的生活状态和生产方法,而且设计了自己的锦绣前程。劳动创造了人,使人得以生存和发展,但绝对创造不出人类的创意、计谋、发明等思想能力来。只有在漫长的造物过程中,人类才逐步省悟出一些规律性的知识,滋生出有“预先设想”的创造性意识和“安排计划”的逻辑性思维能力来。从这个意义上说,不光是人的肢体的简单劳动创造了人类,是人的头脑的设计思想塑造了人本身。

设计,这个词汇虽然在中国流行起来仅仅不到十年,但设计所包含的全部基本要素,在从智人向现代人过渡的造物行为中已经充分体现出来了。如同“美术”、“建筑”这些外来词汇在中国文字语言中广泛使用也不过百年一样,“设计”一词出现得早晚,也不能成为中国人有无设计历史的标准。我们今天探索中国传统设计思想的源头,不是要力图证明中国人设计历史有多么久远,而是要从中国设计传统形成的源头,来审视我们民族在造物——设计方面丰富的历史遗产,从中检索出某些具有普遍规律性的传统特色,为应用于今天的中国设计实践和启迪未来的中国设计发展,作一些真正有价值的学术研究。

今天我们在每一所中国艺术高校课堂上讲的“艺术设计”,已有别于古代历史中所有人造器物的发明,仅仅指涉及生产生活两大类的相关器物的创造性思维意识,以及把这些创意变为可资效仿的实质性工序的所有行为。这个新的设计概念,已从原有的工艺范畴中被剥离出来,既排除了与机械设计、工程设计、技术设计完全雷同的旧有观念,也有别于单纯的辅助性装饰行为,成为创造大多数日常生活用品和部分生产工具的专门学科。

设计的本源,就是通过设谋定计来解决问题、达到目的。“计者,事之本也”(《战国策·秦策二》)、“定事以计”(《韩非子》),设谋定计,无非利益,古今中外概莫能非。设计思想的“作用原体”,主要是三个:设计者,被设计的器物,使用这些器物的人。任何设计思想和行为,都无法脱离这三个要素而存在。我们探索中国传统设计思想的源头,也得首先从这个“人(设计者)——物(设计受体)——人(设计受众)”的三者关系开始。

设计发生体(也可以叫“设计者”):指设计师、工匠、手工艺人和农夫、市民等一切实施了设计思想、设计行为的人。

设计作用体(也可以叫“设计受体”):指具体接受了设计思想、设计行为并产生一定作用的物体。

设计服务体(也叫“设计受众”,或者叫“设计服务对象”、“设计消费者”):指设计产物的持有者、使用者,设计思想的价值体验者。

我用一个图表,来尽量简洁地说明我关于设计思想对这三者之间辩证关系的基本观点。(图2)

如图所示,“设计者”和“设计受体”(也可以叫“设计对象”、“人造器物”等)之间,起关键作用的思想根脉,是设计者的“自然观”。如何看待客观,如何看待自然规律,如何看待自然环境中能为人(包括“设计者”和“设计服务对象”)所利用的自然条件,是人类一切科学技术、人文社科知识的认识基础。只有“自然观”正确了,人才能认清自然环境,利用自然条件,改善自然状态。“自然观”的核心,就是承认不承认、服从不服从有一种超越人类自身力量的客观规律性存在,而且,这种自然规律性,还是不以人们的主观意志为转移的。有了这个认识前提,才谈得上利用自然条件去改善人类自身的生存条件。设计

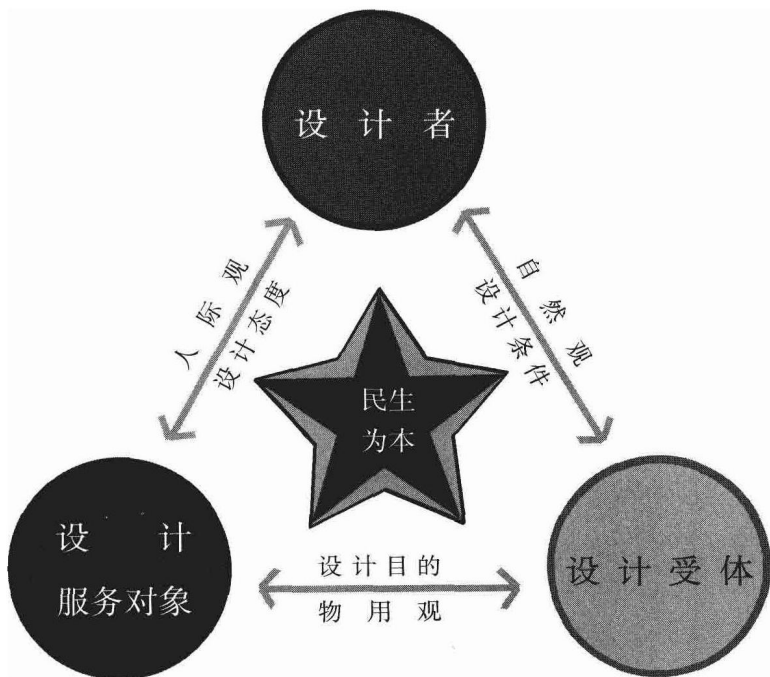

图2 传统设计思想的“三联图”

思想范围的“自然观”,也可以概括成三句话:“如何认识自然界(包括对宇宙存在、基本物质、自然规律的认识)”,“如何判断自然环境(包括对身处周边自然环境的总体认识,分两大部分:必须被动适应的环境,可以主动改善的环境)”,“如何利用自然条件(包括对‘可以主动改善的自然环境’中提供的各种物质材料的自然条件的认识,并对此进行各种最大效应的选择、利用)”。

树立正确的设计“自然观”,我们可以获得正确的思想基础。用通俗的话讲,就是“尊重客观事实、尊重自然规律”。在了解、掌握自然客观的基础上,我们才有可能最大范围地获取充分的自然条件,来进行我们的设计及其他造物行为,改善我们的生存状况。背离了这个思想基础,任何设计都是无本之木、无源之水,都既没有实现的可能,也没有实现的必要,如同水中捞月、缘木求鱼,仅仅是一种异想天开的荒唐之举。

图2中“设计者”和“设计消费者”(即“设计服务对象”)之间的关系,本质上是一种人与人的关系。因此,我把这种关系称之为“人际观”。设计行为的目标受益者,既包括设计的服务受众,也包括设计者本身。这个设计的服务性质产生,全在于设计者在整个设计过程中,是如何思考自身利益与他人利益的。设计的服务意识,是整个设计活动内“关于人与人的利益考量”中最为关键的思想,“利他性”与“自利性”关系的如何协调,则是设计的“人际观”的全部内容。设计思想的“人际观”,可以通俗地说成两句话:“我为谁做这个设计”,“‘他’(使用者)怎样才能获得最大利益,从而确保‘我’(设计者)从中获得相应利益”。

树立正确的设计“人际观”,我们可以获得正确的思想依据。用通俗的话讲,就是“以人为本”、“民生为大”、“人际和谐”、“为人民服务”。在端正了“为谁设计”的思想以后,才可能建立设计者必须具备的服务意识,处处体现设计者的“人文关怀”,从而达到自我和他人共有利益的最大化实现。脱离了这个思想依据,设计只能是一种一厢情愿的自我表现,自我臆造,谈不上任何“利他性”价值存在。

“设计消费者”(即“设计服务对象”)与“设计物”(即“人造器物”)之间的关系,本质上是一种“物用观”,即“用物为人”与“物为人用”的观点。这个设计“物用观”,是对设计者在其设计过程中,针对器物使用者可能遇到的全部麻烦,揣摩使用者的各种使用需求、虚拟器物的