

文化构成

潘云鹤
著



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

文化 构成

潘云鹤 著

Wenhua Goucheng



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

总 策 划 王国祥

策划编辑	黄慧靖	责任编辑	王友富	封面设计	潘 晶	图片编辑	刘晓翔
责任校对	杨雪莲	责任印制	韩 刚				

部分图片摄影	王国祥	侯艺兵	王生生	庚 欣	郭 蕾
	王 超	刘清超	胡希召	魏振水	黄慧靖

图书在版编目(CIP)数据

文化构成/潘云鹤著. —北京: 高等教育出版社, 2011. 3

ISBN 978 - 7 - 04 - 025637 - 6

I. ①文… II. ①潘… III. ①文化学 - 研究 IV. ①G0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 023459 号

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司

印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 14.75
字 数 350 000

购书热线 010 - 58581118

咨询电话 400 - 810 - 0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>

畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2011 年 3 月第 1 版
印 次 2011 年 3 月第 1 次印刷
定 价 58.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 25637 - 00

前言

在21世纪初叶的中国，一个文化发展的潮流正逐渐展开：中国的古建筑、古村镇、古遗迹受到空前重视；随着中国书画价值为世人重新认识之后，中国文物的收藏亦迅速升温；大众对中国古代名著《论语》、《庄子》、《史记》、《三国演义》的学习热情无比高涨，以至于一些大学办起了“国学院”；在设计领域，中国传统式家具与中式装修已蔚然成风，取得成功；中式别墅设计开始登堂入室，中国传统式新服装的设计正启动尝试，“孔子学院”也在世界各地建立……所有这些，都令我们想起了一个概念：“中国式的文艺复兴”。

其实，在人类历史上发生过的“文艺复兴”并非一次。除了15世纪后期，以达·芬奇等“意大利三杰”为代表的那次著名的“文艺复兴”外，欧洲在18世纪后期也曾有过一次。那时候洛可可艺术的艳丽繁复之风长期笼罩欧洲上层社会，终于使艺术精英们忍无可忍，奋起批判。以法国画家雅克·路易·达维特为代表的艺术改革派举起了“新古典主义”的大旗，使艺术风格重返古希腊的刚劲典雅。其实，“复兴”往往只是改革者进行突破的借口。复兴的本质是批判、改革与创新。因此，此闸一开，艺术改革之潮便一泻千里：表现世俗情感的“浪漫主义”、表现身边丑与美的“现实主义”、表现画家视觉感受的“印象主义”、表现对事物理解的“立体派”、表现纯形式理性关系的“抽象派”……该时期的艺术流派是如此的纷纭，致使今日的艺术评论家分析起来，犹难抽丝织锦。

两百多年前的那次“文艺复兴”旗手达维特一定想不到，下一次会在中国大地上发生这种文化回归，且其批判矛头所向，并非是一种像洛可可那样繁复艳丽的模式，而是20世纪20年代包豪斯所鼓吹的抽象风格。“包豪斯”（Bauhaus）本是德国一所设计学校的名称，于1919年由建筑师格罗皮乌斯（Walter Gropius）创办于德国魏玛。包豪斯推崇工业设计与艺术结合，基于材料的新特征而进行设计的创新。当时正值混凝土、钢、玻璃等材料与结构技术的大发展，因此包豪斯教授们特别醉心于几何状的建筑设计与产品设计，并

在教学上发展出了平面构成、立体构成等形式化练习的课程，一起形成包豪斯的现代造型风格与方法。

我因研究“计算机智能辅助美术图案创作系统”的需要，于20世纪80年代初接触三大构成，十分赞赏其中的艺术理性精神。但转折发生在21世纪初。那时，我访问了俄罗斯、匈牙利、捷克、波兰等国的一些城市。城中半个多世纪来大量方盒子式建筑群的单调简陋与此前欧洲传统建筑的丰富优秀，其对比之强烈，令我震惊。我反思包豪斯风格的副作用，发现它根源于设计中文化的缺省。随即在中国大地上自发兴起的中华文化复兴运动，证明了类我之反思者，并非少数。

纵观20世纪以来世界美术的发展，虽有逻辑可循，然与人类视觉审美的需求已渐行渐远，总有一天，会“山重水复疑无路”，到那时引出“柳暗花明”者，怕又是举着“文艺复兴”的大旗。

愿中华文化于此不再错过机遇，能驾驭潮流而卓然领先。

潘雲鵬

2011年1月

目 录

1	构成设计.....	001
1.1	构成设计的本质.....	001
1.2	构成设计的发展.....	001
2	文化的含义.....	003
2.1	文化的意义.....	003
2.2	物质文化和非物质文化.....	003
2.3	文化的诸多特性.....	003
2.4	文化学的研究.....	004
2.5	文化之美.....	005
3	文化的元素.....	007
3.1	中国文化元素.....	007
3.2	汉字与书法.....	009
3.3	篆刻.....	015
3.4	美术.....	020
3.5	戏剧与服饰.....	040
3.6	建筑.....	047
3.7	用具.....	099
3.8	工艺品.....	109
3.9	民俗.....	129
4	文化元素的结构.....	133
4.1	文化元素和几何元素的差异分析.....	133
4.2	文化元素的层次结构.....	133
4.3	文化元素的类型结构.....	134
4.4	文化元素的符号结构.....	135
4.5	文化元素的多重属性.....	136

5 文化构成的方法.....	143
5.1 文化构成的基础：元素变形.....	143
5.2 引典构成.....	148
5.3 对比构成.....	164
5.4 夸张构成.....	178
5.5 集群构成.....	184
5.6 错位构成.....	188
5.7 协作构成.....	194
5.8 文化构成的灵魂：意境.....	207
5.9 文化构成方法的比较.....	212
6 文化设计的原则和价值.....	213
6.1 文化设计的认知途径与原则.....	213
6.2 设计的文化价值因素.....	214
6.3 民族文化是该民族进行文化设计的独特资源.....	216
参考文献.....	223
后记.....	225

构成设计

1.1 构成设计的本质

平面构成、立体构成、色彩构成现在都已经成为设计专业的基本课程。它们用以训练学生,使学生在形体设计时更有思路可借,更有规律可循,使学生日后在构思设计时新意能源源不断。其中,平面构成是关于如何将各种平面形状美妙地配置在一个公共平面中的技巧训练课。将这一表达中的“平面”换成“立体”和“空间”,“形状”换成“色彩”,则它也适用于另两种构成的描述。

传统的形状创造往往发于灵感,但灵感的出现至今仍无规律而不可控。因此基于灵感的创新思维是自发的、无序的、不可强求的。自为的创新不能等待不可靠的自发的灵感。于是,设计的构成方法便应运而生。构成就是教育和训练学生,如何使得创新的构思从不可求转为可求,从无序转为可搜索。

从过程的本质上来看,构成设计可以看成是一种“创造形象的语言学”。构成设计和形式语言学所使用的都是分析综合的方法。如同语言学将语言的构成分解为词汇的选择和语法的运用,构成也将创作形状的过程分解为“元素的选择”和“元素的组成”两个步骤。组成可以是排列的、辐射的、层次的、重复的等等不同的组合方法。和语言教育类似的是,构成的教育也不能穷尽所有的词汇或元素;但和语法不同的是,构成还不能列

举出所有元素组合的模式,而只能指导学生的思维方法。因此,在学习构成时,学习者可以而且应当发现新的元素和新的组合模式。构成的方法符合“创新是开放的”原则。

1.2 构成设计的发展

构成作为设计的基础教育内容,始于德国包豪斯。1919年,在德国魏玛成立的包豪斯,是一所设计学校,倡导现代主义设计理念。以格罗皮乌斯校长和密斯·凡·德·罗教授等为代表的包豪斯设计师们探索艺术设计的抽象规律,提倡将作品简化为立方体、球、圆锥体等简单的几何形体及其组合,以造就更强烈的空间语言和形体效果,更符合钢、玻璃、混凝土等现代材料特性和使用要求。当时,他们的作品,因独树一帜的几何形简洁化外表及其实用性功能而备受用户的欢迎。到了20世纪50年代之后,包豪斯的这种设计理念便浩然成为设计界的主流思潮(尤其是建筑界)。它在东欧及中国尤为流行。自此以后,该思想主导设计界已经有半个多世纪了。时间一长,几何形体的建筑便比比皆是。一类形式到处泛滥之后,人们必生厌烦。近年来,人们开始指出它的缺陷:单调性、类同感、生硬感、缺乏人情味。包豪斯作为一种设计思潮,既有辉煌之时,当然也难逃衰老之期。潮起潮落,乃是设计主流思想的规律。此后必然会有新的设计思想胜出,取代包豪斯而成为主流思潮。

我们研究包豪斯设计思潮的沉浮,至

文化的含义

2.1 文化的意义

“文化”是当今使用频率最高的一个词汇，但究其概念却颇难简单定义。请看下面一些重要著作的表达。

(1) 《牛津高级英汉双解词典》

文化(culture): ① 人类能力发展的高度(advanced development of the human powers)。② 社会智力发展的表现(evidence of intellectual development in human society)。

(2) 《华夏百科全书》(于光远、路甬祥主编)

① 广义的：人类创造的一切物质产品和精神产品总和。狭义的：专指文学、艺术、语言及一切意识形态的精神产品。

② 文化有四要素：精神要素、语言符号(如语音等)、规范体系、物质产品。

③ 文化的特征：

文化是人创造出来的(非自然物，遗传物)。

文化是一个群体所共有的民族性(非个人怪癖)。

文化是一个连续不断的积累过程(时代性、继承性)。

文化会变迁，如文化的解体、淘汰，文化的进化，文化的传播，文化的复兴，文化的创新，文化的整合，文化的移入(侵略)等。

2.2 物质文化和非物质文化

人们对文化的概念还在逐步深化。2003

年10月，联合国教科文组织出台了《保护非物质文化遗产公约》，提出了“非物质文化”的概念，以区别于“物质文化”。

非物质文化是指：口头传统，包括语言和口头流传的故事和作品；表演艺术；社会仪式礼仪，节日庆典；有关自然界与宇宙的知识和实践；传统的手工艺技能等。同时也包括上述文化因素在其存活的社区和群体中如何产生、传承、创新和演进的全部过程。

物质文化则包括：建筑、家具和生活用品、艺术作品、工艺品、宗教祭祀和民俗用品、表演的造型和用品、城镇村落、游戏与体育用品等。

2.3 文化的诸多特性

对于设计而言，文化如下的特性是重要的。

(1) 历史性

不同历史时期有不同文化，因此文化特征能造就设计的历史感，即读者的“历史性唤起”。

(2) 民族性

文化由社群所创造与传承。不同民族有不同文化，所以文化特征能造就设计的民族感。如表2.3.1列出了中西园林不同的特征。

例如，中国园林的特点之一为景贵幽深。为了“深”，往往要讲究“曲”。因为区域有限，不曲难深。又如中国园林讲究变化自然、清虚宁静之意境。

表 2.3.1 中西园林模式的区别

	思想	理念	做法	风格	欣赏方式	设计角度
中国	天人合一	和谐	师法自然	含蓄	似阅长卷	重诗意
西方	神人合一	对比	显示人力	外露	似阅地图	重感觉

(3) 区域性

同一民族因居住区域不同，文化差异也很明显。如陕北之不同于江浙，江浙之不同于四川。不少文化工作者因善于发掘与发挥区域的文化特色（如西北景色的影视、东北语言的小品等）而创造出杰出的作品。

(4) 多媒体性

文化表现于广泛的媒体领域，如美术、音乐、舞蹈、书法、雕塑、服饰、建筑、园林、工艺美术、戏剧、文学、饮食、习惯、宗教等。向不同媒体借鉴而创新，是设计的重要方法。

(5) 文脉性

文化具有文脉。文脉体现出一种继承性。文脉可以表现为作品的特征、思想、流传途径等多种形式。例如，可以是师承的，如颜真卿的笔法受教于张旭；可以是流派的，如法国画家莫奈、雷诺阿等共创印象派，中国清代的书法家何绍基和现代书法家舒同等先后继承与发展了颜体；也可以是一件文物本身的流传有序，如经过哪些人的收藏、题跋，或书籍记载等。正因为文脉的存在，今天我们才可以见到数千年前的文化，它仍存在并表现于现代社会之中。

(6) 演变性

文化是处于发展演变之中的。文化的各枝叶处在不断地被创造与替代、生长与消亡的过程之中。文化向着所属人群的兴趣方向变化。设计师要研究文化变化的方向。

(7) 交融性

文化是可以交融的。在当今时代，文化交融的速度大大加强。文化的交融是文化演变的重要途径。

(8) 趋向性

文化的发展，总是从水平低向水平高的方向演变，这种趋向性造成人类文明的整体上升。一种文化发展的趋向由该文化所处环境的经济与技术的驱动力量、行政结构的管理力量和已有文化厚度所形成的惯性力量所组成的共同合力决定。人们总是对与经济成功和技术强大所联系的那些文化感兴趣或仰慕，结果为之所吸引。但这种吸引并非是文化演变的全部力量。一种文化的演变方向还受到其传统惯性力的推动。文化越深厚博大，其惯性之动能就越强，而且运动的稳定性也就越好。这也是清朝代替明朝统治中国，但在文化上终被汉化的基本原因。

2.4 文化学的研究

20世纪50年代，美国人类学家怀特（L.A.White）提出了文化学（Culturology）的概念。

怀特指出，文化是一个由三个子系统构成的大系统：技术系统，是一个自变量；社会系统，是技术的一个因变量；意识形态系统，是技术与社会系统的表达和反映。

因此，技术因素是整个文化系统的决定因素。而且，人类文化发展的程度（C）与人均能耗（E）及所使用工具（T）的先进程度相关。可表达为： $E \times T \rightarrow C$

怀特认为，人与动物的不同在于文化。动物的行为是其生物机体的函数，而人类的行为（B）是其文化（C）的函数： $B = f(C)$

怀特指出，全部文化依赖于符号。正是由于符号的产生与运用，才使得文化能产生、存在和继承。没有符号，就没有文化。

可以看出，怀特的上述表达或许过于简单，不能概括对文化这种复杂系统的复杂关系之描述。但它鲜明、犀利，很富有启发性。近半个世纪来文化学的研究已有了长足的发展，目前仍在继续深入。在文化学这头巨象面前，学者们还要继续摸索。

2.5 文化之美

文化是美的一种重要的源泉。

美感是人的一种愉悦感。为什么一件艺术作品是美的？通过研究，人们认识了其中一些规律，如平衡、节奏、韵律、和谐等，甚至精确到了“黄金分割”这样的量化。这些规律都是对的，但只说了美的本质的一部分，即其中物理量之间美的规律。所以它们可以被称为美的物理感。美的物理感是人类通用的，恐怕是基于人类的生理结构。除了物理感外，美的本质还包含其他两部分。

美的第二本质是新颖感，即艺术作品中的创新程度。只有物理感，而无新颖感的作

品往往美得软弱而平庸，只有创新的艺术作品才能激发出热情，带来强烈的美。从本质的意义上讲，优秀的艺术品都是一种创新的美。美的新颖感是相对的、不断变化的，基于人类好奇的心理结构。

美的第三本质是文化感，即艺术作品中所含文化知识的深浅程度。只有物理感和新颖感的作品仅能表现浅层的美。唯有文化感，才能使之深刻。美的文化感不但是变化的，而且是个性化的，它与美感被激发者的文化与知识有关。例如，书法知识越多的人就愈能理解中国书法之美。

美的物理感使美感能在全球流通共享；新颖感使美能不断变化与发展；文化感使美能传承与积累，并产生个性与爱好。齐白石说的绘画要“妙在似与不似之间”，即指在文化感与新颖感之间取得成功。

正是美的这种本质的多维性，使得美既能稳定传承，又能变革前进；既有区域民族特性，又能全球交流共享。



文化的元素

3.1 中国文化元素

(1) 文化元素

一种文化如一棵大树，有很多分枝。分枝上还会生长更小的分枝和树叶。文化的这些枝叶，称为文化元素。

我们可以从人类的不同感觉渠道来区分文化元素：视觉的文化元素，如美术；听觉的文化元素，如音乐；味觉的文化元素，如饮食；等等。因为本书主要研究文化与视觉设计的关系，所以本书专门关注视觉文化元素。为简化起见，以下我们所说的文化元素，只指视觉文化元素。

各种文化都有自己的文化元素。所含文

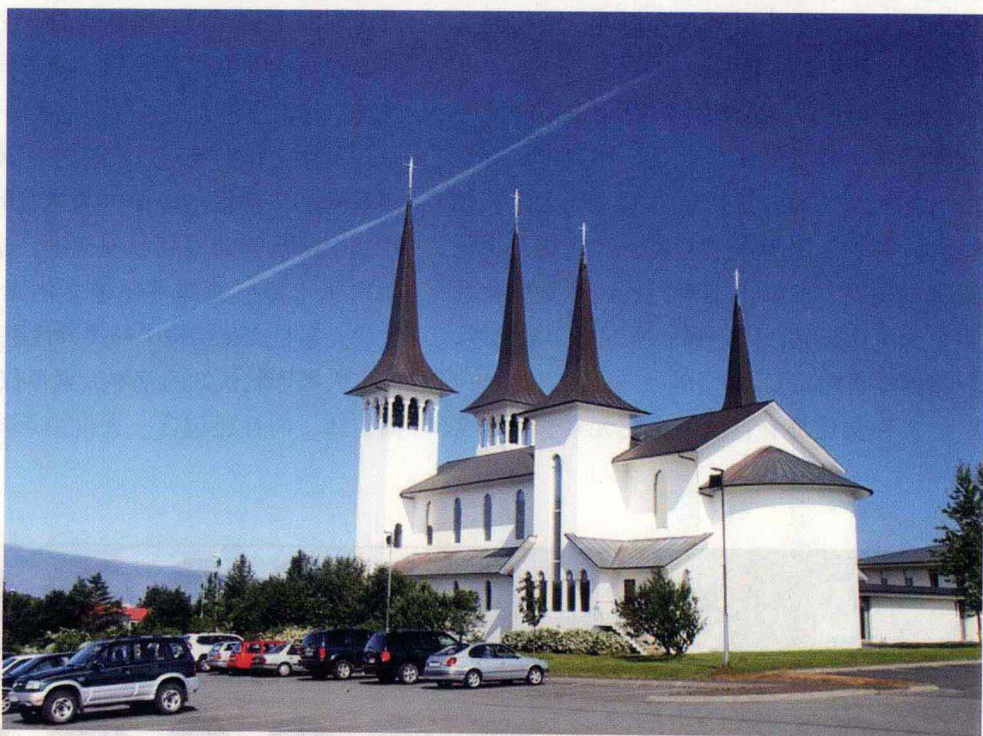
化元素的独特性是该文化独特性的基本体现。例如，拱形柱外廊是西方建筑的文化元素，壁画是墨西哥装饰的著名文化元素，人形柱是希腊建筑的文化元素，雕塑广场是欧洲城市规划的文化元素。虽然高耸入云的尖顶是西方教堂的共有文化元素，但不同的时期或区域，其尖顶形式也各有特色（图3.1.1）。

一种文化的特点往往集中表现在其最具有特色的一些部件中。如中国建筑的屋顶和梁柱、中国戏剧的服装和程式等。这些表现出强烈文化特色的部件便是文化元素。因此，文化元素是文化结构中的关键性组织。

人类形状认知的基本元素不仅是点、线、面、体，而且还包含一大批由点线面体构成



① 拱形柱外廊是西方建筑的特色，在西方庭院中大量使用。其中拱杆等也是文化元素。



②

② 墨西哥的壁画异常精美，独具一格。

③

③ 冰岛的教堂白墙黑瓦，其独特的尖顶令人过目难忘。

图3.1.1 西方建筑文化元素

的形象。其中某一些形象，不但具有典型性和代表性，且总是与某种文化概念相联系。如一个汉字、一双筷子所联系的概念总与东亚文化有关。因此，文化元素也是文化认知中的关键性组织。

识别、收集和分析文化元素十分重要。例如，汉字和拉丁字母分别是汉文化和西方文化的元素。筷子是东亚文化的元素。苹果则是西方的文化元素。因为在某些西方国家里，由于受到夏娃与亚当等故事的影响，苹

果也是一个代表某种情爱的文化元素。

(2) 中国文化的元素

中国五千年悠久而辉煌的文化发展史给我们留下了泱泱大观的文化遗产。一切中国文化的元素皆是中华民族创新的结果。可供设计使用的文化元素包括：汉字与书法、篆刻、绘画、雕塑、戏剧、服饰、建筑、用具、工艺品、民俗等。其中独特的文化元素极为丰富，是一座用之不竭的宝贵矿藏，需要人们去发掘。

3.2 汉字与书法

(1) 汉字的发展

中国的汉字是当今世界仍在使用的最古老的文字。几千年来，汉字一直在继承中变革，拓展中创新，绵延不断，成为国家统一的基础，民族团结的力量。汉字是世界文字的奇迹，也是最重要的中国文化元素。

文字是人类交流思想所用的记录语言的符号系统，所以有通用性。但一个善于进步的民族，其文字也会随时代而变化。所以文字也有时代性。从文化设计的角度观察，汉字的发展历程大致有三个阶段。

第一阶段：原始阶段，汉字从象形符号走向文字。汉字源于图画。我们在半坡古陶和良渚古玉上可以发现很多刻画符号。初始的刻画符号虽是古人对意义的一种符号表达，但还不能称为文字。因为文字是记录语言的符号系统。当然，汉字是从这些刻画符号中的某一类（或一些）发展进化而来的。根据文明史的研究，这一阶段大约是从公元前第3 000年的中期开始，到公元前第2 000年的后期结束。

第二阶段：汉字的统一。1899年，殷墟甲骨文被清朝学者王懿荣发现。至今先后出土有字甲骨10万片左右，单字种类已过4 000。它们无疑已形成了完整的汉字体系。但当时汉字写法颇多异形，尚不一致。一直到了公元前3世纪秦灭六国，秦始皇命令统一文字，李斯创立小篆，汉字的写法在中国才逐渐地统一起来。

第三阶段：汉字的发展。从秦以后，汉字形式从篆体开始先后演变出隶、章草、楷、行、草等书体，越来越适宜于纸、笔、墨工具的使用和快速美观的书写。到了晋代，汉字已六体皆备，完全成熟了。

在甲骨文之后，汉字的发展经过几个阶段，所发展出的六种不同的字体为大篆、小篆、隶书、章草、楷书、草书（图3.2.1）。

大篆：成熟于周朝，主要为刻在青铜器和石鼓上的铭文，是通行于六国的文字。

小篆：秦统一六国后，在籀文基础上简化规范而成，是全国统一通用的文字。

隶书：成熟于汉代，字体开始向方形发展，笔画开始有波磔。

章草：也成熟于汉代，是有隶味特征的草书。

楷书：成熟于晋代，到唐代形成规范形式，一直流传至今。

草书：也称今草，以别于章草。唐代张怀瓘在《书断》中说：“章草即隶书之捷，草亦章草之捷也。”今草成熟于晋代，已去掉隶味，一直流传至今。

上述只是几种标准字体，实际上在使用时常产生出介于中间的或有所变化的字体，例如行书介于楷书与草书之间。而近来出土的汉简上的隶书，也远比碑刻上的随意得多，但又不如章草那样难认，相当于隶类的行书。又如近代大量使用的美术字、仿宋体、新魏碑，都是楷书的变体。

汉字除了它的意义之外，不同的字体本身也能给人不同的审美感觉。甲骨文具有神秘感，篆书具有古奥高深之感，隶书具有方正典雅之感，楷书具有端庄严肃之感，草书具有奔放热烈之感，行书具有流畅变化之感。作为设计元素，这些都是重要的特征。

(2) 书法

汉字无疑是地球上文字之瑰宝。它具有丰富而独特的象形性和历史沉淀，因此演绎出一门独立的艺术——书法，并进而对其他

中国的艺术施加了深刻的影响。

与世界上众多的语言不同，汉语的书写何以会成为一门独立而宏大的书法艺术？究其原因，主要有三：

首先归功于书写的工具，尤其是毛笔，能写出宽窄干湿变化多端的笔迹，使书家挥洒如意。特别是它如锥的笔尖，可在起笔、收笔、转折、顿挫之处，施加微妙的力度，表达出细腻的技法，使书法作品不仅风格丰富多彩，而且能分出高低水平。

其次是汉字的形，早期就是由画转化而来，故称为象形文字，有别于表音文字。汉字虽几经变化已成为抽象的符号，然所象之形的姿势神态隐约可追。如此，写字很容易产生视觉美。

最后是天才的广泛参与。朝廷之重文章，使中华才子与大臣们无不重写作，也连带爱上书法。于是历代书法大家辈出，形成万紫千红的风格，推动着这门艺术终成大潮。

书法没有改变文字的意义，但使文字的

