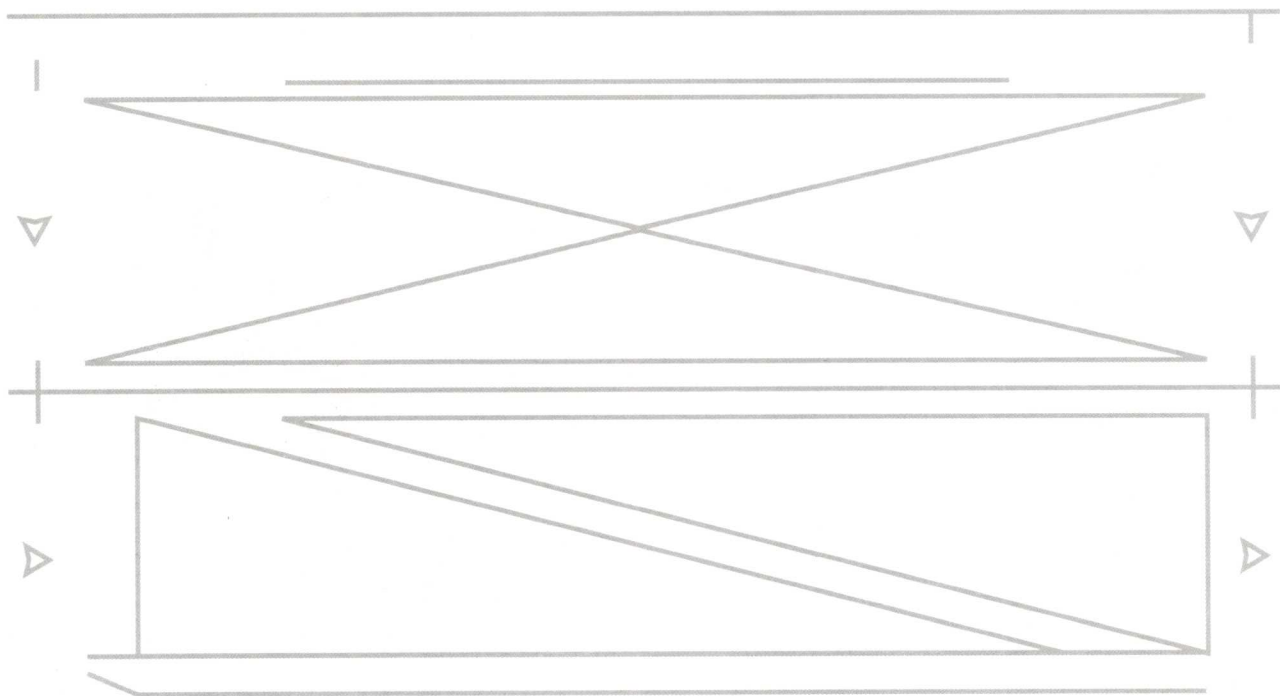
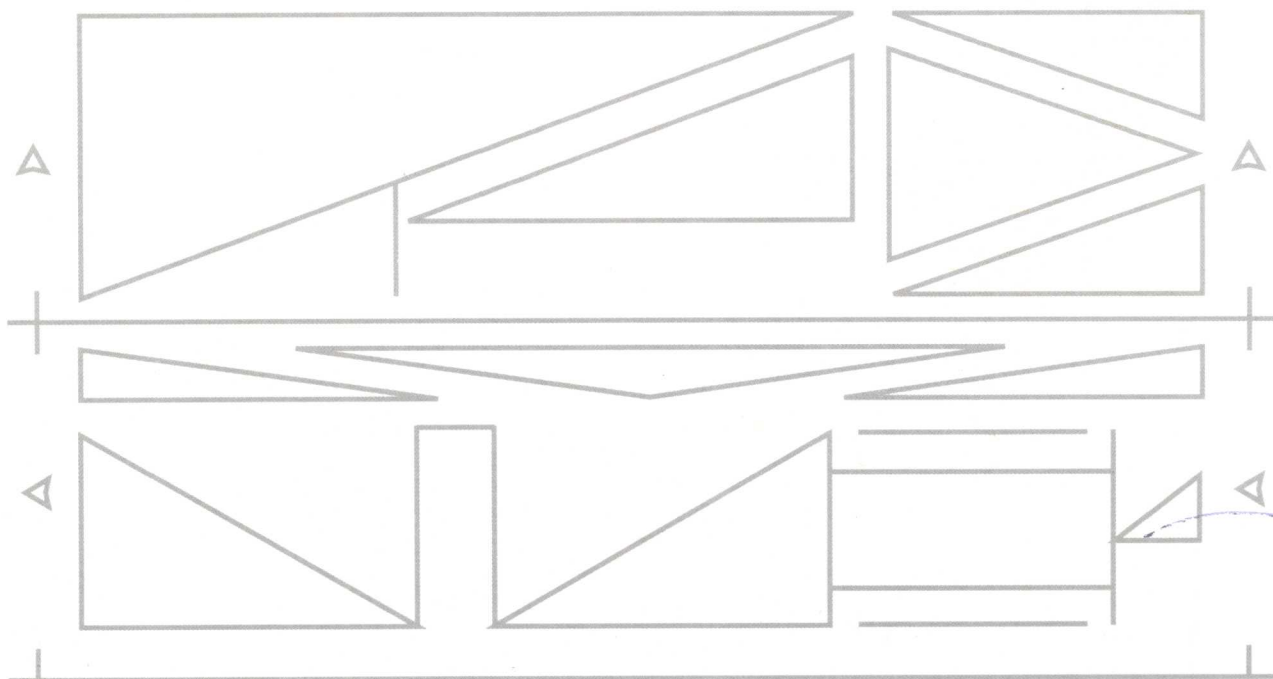

传统文化在现代设计中的传承与传播

主编 东美红

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

传统文化在现代设计中的传承与传播 文化沙湾 / 东
美红主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2009
ISBN 978-7-112-11099-5

I. 传… II. 东… III. 传统文化—影响—艺术—设计
研究 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 112346 号

主 编: 东美红

课程策划: 东美红 朱 钢 阮 阳

编 委: 东美红 朱 钢 戴秀珍 廖 健

装帧设计: 廖 健 李 炎

责任编辑: 唐 旭

责任校对: 刘 钰 陈晶晶

传统文化在现代设计中的传承与传播 文化沙湾

主 编 东美红

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230 毫米 1/16 印张: 15¹/₄ 插页: 1 字数: 496千字

2009年7月第一版 2009年7月第一次印刷

定价: 128.00元

ISBN 978-7-112-11099-5

(18351)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

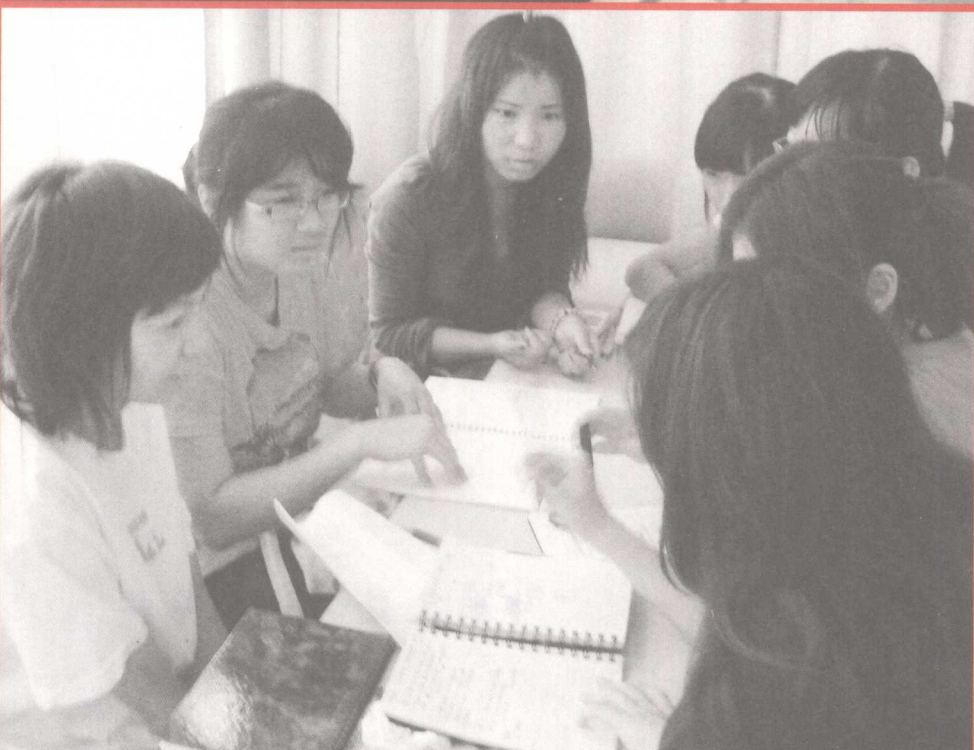
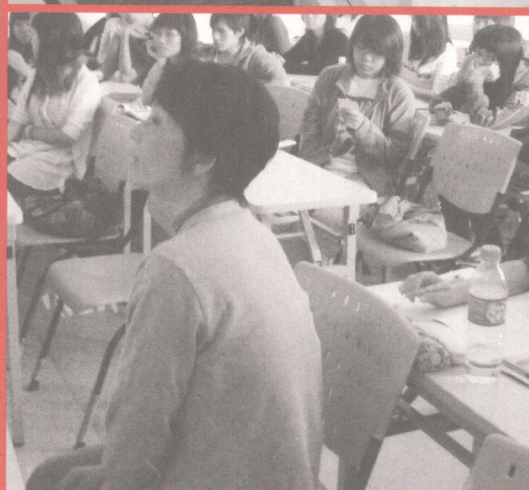
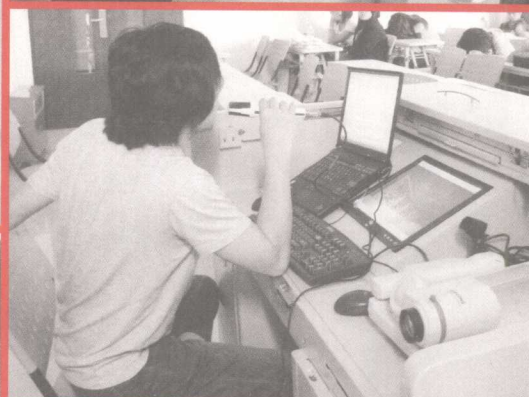
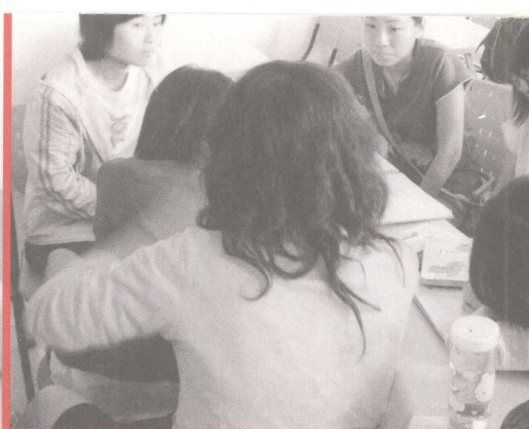
(邮政编码 100037)

传统文化在现代设计中的传承与传播

主编 东美红

中国建筑工业出版社

前言

>>>>“地域性”与“当代性”似乎是一对矛盾的概念，“当代性”以时间为标尺追求一种反映当下时代特征的普世价值，“地域性”以地理区位相区别，反映的是传统积淀所形成的地方特征。如果我们把两个概念深入剖析，都能从中发现“时间”和“地点”这样的关键词，当代性是否就一定排斥地域性？地域性是否就不能反映当代性？这些问题值得我国设计界、设计教育界进行冷静的思考。

>>>>It seems to be conflicting between the conceptions of regionality and modernity. Modernity always pursues such an all-pervading value which could reflect the characteristics of current era on the scale of time; while regionality is distinguished by geographic factors, reflecting the regional characteristics deeply rooted in traditional culture. If we discourse them more learnedly, the key words such as “time” or “place” are so obvious. However, whether the modernity could exclude the regionality consequentially and the regionality is incapable of reflecting modernity, is a question to be pondered over, especially for the design industry and design colleges.

>>>>改革开放30年了，今年全国在各个方面都有回顾性的总结和思考，设计界、设计教育界也需要做同样的工作。30年来，我们追赶的心态重，学习、借鉴乃至直接拿来的种种实践，把重点放在“时代性”的追求上，而缺乏对学习对象的深入研究和剖析。来自发达国家和地区的学习样本同样经历了在其自身地域的时间历程，其价值观是否是普世的？其实践的策略是否是普适的？这些问题有待认真研究。不可否认的是，对“当代性”的追求切实地推动了我国设计的发展，然而发展中也出现了一些问题。即使在西方发达国家的发展过程中，他们也在探求地域文化或地方传统如何在“当代”的背景下去呈现。

>>>>After 30 years of reform and opening, including our design industry and design colleges, it's necessary to make a retrospective conclusion and consideration covering all fields. During the past 30 years, all of our efforts had been used to make a direct practice or reference. We were keeping concentrating on the modernity and pursuing after developed countries, but ignoring deep studies and analyses. However, those models we learned from the developed countries also experienced unavoidable progresses in the fixed regions too. We doubt whether those models' values are still all-pervading after regional development, and whether the practice principles hold well universally. These problems must continue to be considered. Although our concentration on modernity has accelerated the country's design industry, there are still some problems existing during the development. Even the western countries are also seeking an appropriate way, in order to present their regional culture and traditions against the “modern background” in their developing courses.

>>>>本课题与研究设计项目“非物质文化遗产的传承保护”是广州美术学院设计学院与中山大学中国非物质文化遗产研究中心的联合研究课题，基于使社会认识，特别是使年轻人认识，在当代如何传承保护传统文化，并使之成为年轻一代的责任而展开。

>>>>This subject and the research project “Succession and Protection of Intangible Cultural Heritages” is a joint research scheme held by Guangzhou Academy of Fine Arts, College of Design and Institute of Chinese Intangible Cultural Heritage, Sun Yat-sen University. The purpose is to awake the society, especially the youths to a sense of consensus and duty on succession and protection of traditional culture.

>>>>在经济发展的时代浪潮中，沐浴过800多年岭南文化的沙湾呈现给我们的不应该仅仅是工业化带来的丰硕经济成果。如何把800多年独具珠三角特色的文化遗产发扬光大、继续传承下去，是摆在我们眼前最紧迫的事情，尤其是诸如醒狮、飘色、砖雕之类极具代表性的非物质文化遗产特别值得我们关注。

>>>>In the waves of economic development, Shawan, after baptism of more than 800 years of Lingnan Culture, should not only present the rich economic achievements by industrialization. What pressingly lies before us is how to carry forward and pass to the next generations the unique culture of Pearl River Delta, especially the very characteristic intangible cultural heritages such as Waking Lions Dance, Piaose and Brick Sculpture should have our best attentions.

>>>>非物质文化遗产是从某一地区、某一民族深厚的传统文化、悠久的历史发展中保存、流传下来的，是一个民族、一方地域、一段历史、一种文化的鲜活的方式和手段。因为它们是由特定历史阶段、特定种群民族、特定地域范围的人们世代沿袭所传承下来的，生动地保留并表现了这些人群的生存状态、生产习俗、生活风貌、伦理观念，并且对当时的社会形式、自然环境、宗教信仰等多方面的历史发展状况也有所保存和反映；因为它们是在一定的历史条件下产生的人类社会的历史遗存，是历史的产物、时代的印迹，有着丰富多彩的历史文化内容；因为它们根植于人类社会生活、特定时空关系中，反映了历史文化传统和文化变迁，年久月深传承下来成了现代和传统唯一的、活态的、流动的见证，具有无以替代的历史价值、文化价值和精神价值。

>>>>Intangible cultural heritages are preserved and passed from traditional culture and long history of a region and a race, which is a refreshing way of a race, a region, a history and a certain kind of culture for they are passed generation after generation from people who live in a specified historical stage and region, preserving and presenting living conditions, living habitudes, living scenes and ethnics as well as preserving and reflecting the historical development of social forms, natural environment, religion believes and so on; for they are historical heritage of human society under some certain historical conditions, production of history and trace of times with rich historical culture; for they root in the specified time-space relationship and social living of human beings, revealing changes of historical traditions and cultures with irreplaceable historical value, cultural value and spiritual value as the exclusive ,living and flowing witnesses for modern times and traditions after a long time.

>>>>非物质文化遗产承载着丰富的历史，是过去时代流传下来的历史财富，它蓄积了不同历史时代的精粹，保留了最浓缩的民族特色，是民族历史的活态传承，是民族灵魂的一部分，是超时代的，我们从中可以活态地认识、了解历史。

>>>>Intangible cultural heritages carry rich histories which are passed from old times. It is the essence of variable times as part of ethnic soul and living carrier of ethnic history, preserving the very ethnic characteristics. It is super-time, from which you could know and understand histories lively.

>>>因此，在本课题“文化沙湾”的项目中，广州中山大学中文系非物质文化遗产研究方向的研究生和广州美术学院设计学院的老师及学生，共同对沙湾的传统与今日作了细致的文理梳理、整理，并以视觉化的形式向社会宣传代表地域性文化及传统性文化的典型案例的沙湾的过去和未来。以此来促进社会对传统文化的更新的认识。

>>>>As a result, for the project of “The Cultural Shawan”, postgraduates’ major in research of intangible cultural heritages from Language Department of Sun Yat-Sen University and teachers and students from Guangzhou Academy of Fine Arts, College of Design, will hackle the past and presence of Shawan, and disseminate visually to the society the past and future of Shawan as a typical case standing for regional culture and traditional culture.

>>>>这是我们的责任。

>>>>It's our obligatory duty.

>>>>2007年, 中山大学中国非物质文化遗产研究中心与广州美术学院设计学院及康戴里贸易(上海)有限公司广州分公司, 已完成了一次利是封再设计的传统文化传承与再设计的项目。

>>>>In 2007, Institute of Chinese Intangible Cultural Heritage, Language Department of Sun Yat-sen University, cooperated with Guangzhou Academy of Fine Arts, College of Design Institute and Shanghai KANGDAILI trading Co.Ltd, Guangzhou branch, had accomplished a project. They re-engineered the wrapping bag of the Lucky-money and contributed to the inheritance and re-engineering of Chinese traditional cultural.

>>>>在2008年合作的基础之上, 中山大学中国非物质文化遗产研究中心派出10名“非物质文化遗产专业文化事业与文化产业管理方向”研究生参与到本课题中来, 与广州美术学院设计学院视觉传达系的20名本科学生组成试点性合作的工作小组, 以传统文化为着眼点, 从“文化沙湾”入手进行尝试, 以广东沙湾具有代表性的“飘色”、“醒狮”和“砖雕”为具体题目探讨如何有效的将沙湾地区的非物质文化遗产更好地让人们了解。并结合双方的学科优势, 探讨非物质文化遗产的表现、传承与创新问题。提出对于沙湾传统文化保护和再利用的建设性意见与规划。

>>>>Base on the cooperation in 2008, 10 graduate students from Institute of Chinese Intangible Cultural Heritage, Language Department of Sun Yat-sen University, who are major in cultural administration, participate in the course. They have set up an experiment working group with 20 undergraduate students from Guangzhou Academy of Fine Arts, College of Design. The working group emphasizes the traditional culture, starts with the Cultured Shawan, and takes the representative customs in Shawan area as discussion topic, such as Piaose, Waking lion dance and Brick sculpture. The purpose of the discussion is to spread the intangible cultural heritage of Shawan area effectively, which can make a good understanding among people. The collaboration of SYSU and GAFA combines the academic advantages of each other, discusses the problem of representation, inheritance and innovation of the intangible cultural heritage. What's more, they have raised some measures and plans of protecting and recycle the traditional culture of the Shawan area.

>>>>这种新型的合作教学模式正在不断地进行, 并将在2009年把这种实验性、实践性的合作模式向更广的范围铺开, 并会形成一种多方面有效的合作关系。

>>>>The new model of teaching cooperation is on going. We will wide-spread this experimental and practical cooperation in 2009, and establish the cooperative relationship extensively and effectively.

课程·教学·社会实践联合课题主要组织与指导人员

GUANGZHOU ACADEMY OF FINE ARTS
COLLEGE OF DESIGN
广州美术学院
设计学院

传统文化延展设计研究室:

东美红(副院长) 戴秀珍(老师) 廖健(老师) 李炎

中山大学中国非物质文化遗产研究中心
Institute of Chinese Intangible Cultural Heritage, Sun Yat-sen University

宋俊华(副主任) 朱钢(老师)

antalisTM 康戴里

康戴里贸易(上海)有限公司广州分公司

阮阳(华南区总经理) 何丽贤(市场部经理)

课题研究参与人员

广州美术学院设计学院视觉传达系本科生: 20人 硕士研究生: 4人

中山大学中文系08MCA(文化事业与文化产业管理硕士班): 10人

特别鸣谢: 沙湾镇人民政府 沙湾镇文化站

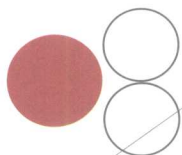
獻給敬愛的季思老師

求得
可難
師師
經人

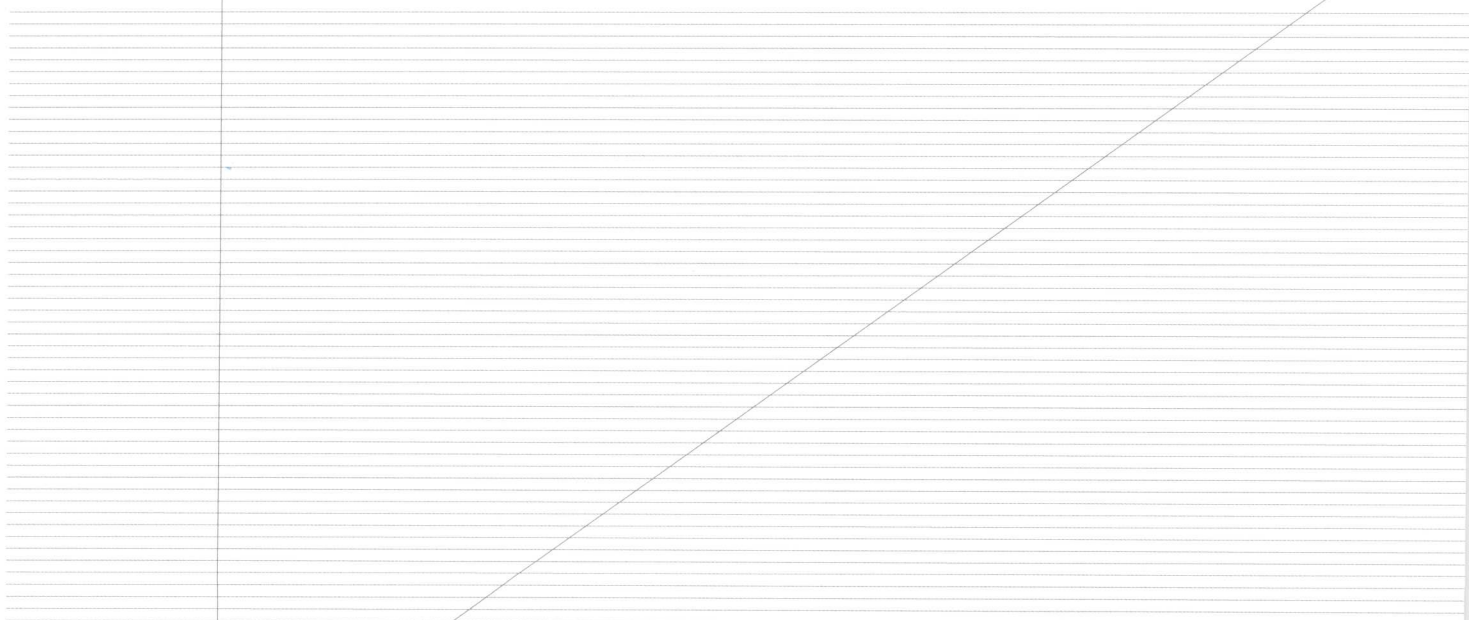

VISUAL
COMMUNICATION
DESIGN
COURSE

2008年视觉传达课程

◁ 003 / 前言

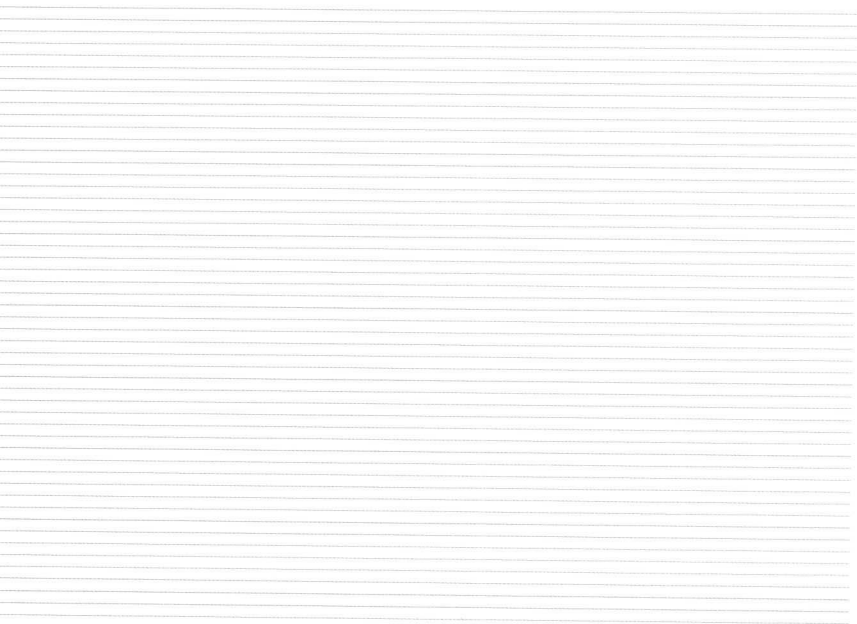
▷ 018 / 文字资料整理

◁ 028 / 沙湾飘色

▷ 086 / 沙湾醒狮

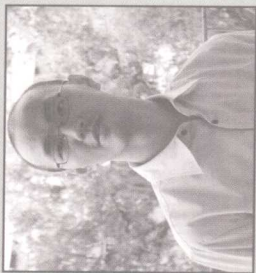
◁ 178 / 沙湾砖雕

▷ 234 / 关于系列课题

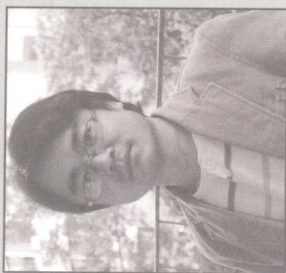

课程感言

贺可：曾经看到过这样的报道：2008年8月7日恰逢中国农历七月初七，是中国传统民间节日——七夕节。在古代中国，“女红”是评判女子心灵手巧的一道标准。而汉服是民族文化的第二层皮肤，在一定程度上是我们身份的象征。在北京世界公园的以“穿汉服体验‘七夕’”为主题的活动受到了以大学生为主体的年轻群体的关注。北京交通大学一位二年级男生形容汉服初次上身的感受更是传神：“那交领右衽往身上一系，文化上的回归感就充满我的心中。”传统文化正在亲近年轻人，一群“非常可爱”的年轻人。同样，面对着来自中山大学和广州美术学院的学生，传统文化并不是显得那样格格不入的暮气沉沉，反而是那样熟悉、亲切，愈加彰显出活力和生机。神秘的“飘色”、喜庆的“醒狮”、古朴的“砖雕”……这些承载了一位800岁“老者”的以往，而“老者”的子孙们正在继续下一个800年。

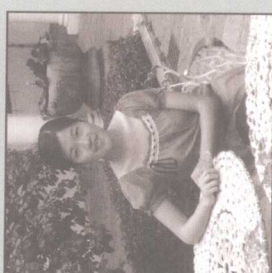
王丹锋：在作品设计过程中，双方合作愉快，积极交流沟通。不仅对砖雕艺术有了更深入的了解，而且对非物质文化遗产保护和传承有了新的看法。跨学科的交流研究对非物质文化遗产的开发保护是很有益的，而且学校本来也应该成为非物质文化遗产研究传承的重要主体。

陈玉芳：其实我们也只是刚刚涉足非物质文化遗产的学科领域，其实我们知道的并不比你们多多少，但是当我们翻开沙湾文化那华彩的一页，当我们看到你们略带懵懂的笑容时，我们便油然而生一种莫名的责任感，想让你了解的不仅仅是沙湾的飘色、砖雕和醒狮，还有中华民族流传了几千年的瑰丽而神秘的民俗文化。在全球化的今天，亟待重视和保护非物质文化遗产，但愿这一次的共同学习能够向你们打开非遗的大门，让你们看到那绚丽美妙的世界，并且使你们也尽力，像我们一样，把其他不知道的人也带到这个世界中去。

邱雅峰：飘色、砖雕、醒狮，沙湾人民生活中斑斓多姿的元素。人们将平静的生活、新颖的想法、美好的愿望、自身的信仰……统统幻化成一件件、一幅幅、一次次与人们生活息息相关的艺术创作。而那深藏在色彩中非文字的古老文化符号和传统技艺也在这一红一绿、一砖一瓦、一跳一跃中代代相传。然而不容忽视的是，产生这些古老元素的那个时代不在了，那种生活环境和状态远去了，更重要的是那个时代的人们带走了那个时代的生活方式。如今的我们，在全新的城市文明的冲击下，如何平衡经济发展与传统文化之间的关系，我们任重道远……

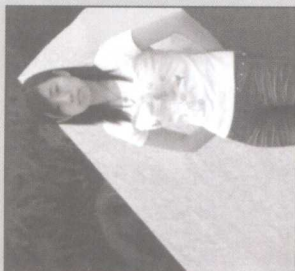
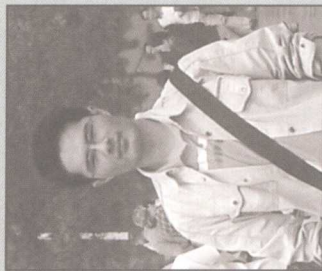
朱炳帆：时间过得很快，合作的过程很紧张也很匆忙，当然也充满了许多快乐。虽然过去了，但是收获颇多。学科的不同使得我们的交流有些障碍，但是我们突破更多的障碍，吸收彼此之间的不同点，互相学习，共同进步，直到最后的任务圆满完成。我们不是一个简单的团队，而是一个集体，我们从这个集体中学习、互助、交流和沟通，希望这些对每个人的成长都有所帮助，能成为大家的一个美好记忆！

白云：当非物质文化遗产渐进入人们视野后，高校课堂教学对其的传承保护能否发挥作用的质疑不绝于耳，就像大多数人说的，技艺的教学和文化的传承是相区别的。从2007年开始，中山大学和广州美术学院两所高校已经进行了两次合作，成果摆在眼前：年轻人的热情和激情生发了古老传统文化传承保护下去的希望。虽然合作的形式不止于课堂教学，但是这种形式上的创新播种了希望。

黄凤琼：虽然这次合作比较短暂，但是已经让我“大开眼界”，我基本上懂得了什么是“视觉传播”，也从美术学院的同学那学到如何运用颜色等技巧吸引观赏者的眼球；从非物质文化遗产产业的开发角度看，这次合作很有意义，双方都能够学到自己以前很少接触的东西，希望以后还有这样的机会。

葛芳：整个活动过程中，我感受颇多。在醒狮资料的搜集整理过程中，不得不感慨我国民俗文化的博大精深。也由此想到我国众多日渐濒危的文化遗产，此刻正亟待我们的重视与保护。但首先要将其宣扬出去，让更多人认识并参与进来。在这方面我被美院同学丰富的想象力所折服。活动结束了，但这仅是我们非物质文化遗产保护中的一个新篇章，我们的路还很长……

方慧敏：有着“文化古镇”美誉的沙湾，在一群朝气蓬勃的年轻人努力下，以一种全新的方式耀眼呈现。淳厚古朴的历史底蕴给人以心灵的震撼，活泼生动的现代元素给人以视觉的冲击。这种古老文化的现代化解读形式使传统和时代完美契合——正所谓“传统精髓，时代再生”。

课程感言

张雅静：当初被飘色这种民间艺术吸引是它的神奇，如魔法般飘在上空。更重要的它不是个人的表演，而是一群游走大街小巷的表演者把这股神奇展示给众人。虽然未能亲身体验，但从照片就足以感受到热闹气氛，使我无法不被感染。因为我一直觉得现今我们生活不该沉迷于自己的世界，更要珍惜先人给我们留下的财富。因此，我决定选择飘色。

随着这次课题的深入，渐渐了解飘色的奥妙之处。小组合作的时间就快结束了，我不仅学习了中国民间文化中的一种，也学到如何深入研究一些事情。

通过这次课程，希望能让人们了解沙湾飘色的神奇。

王妹涵：4周的视觉基础课程的学习，我从中学到了很多。我们从一开始的对飘色的神奇、疑惑、震撼、不解而聚到一起成为一个小组，到现在与中大的合作，让我们更多地了解了飘色，更好地创作，最终编成了一本小册子。在中大那里我学到了他们做事的严谨、思维的细腻。在小组活动中，我体会到了团队合作和沟通的重要性。总之这次的课程学习不管是过程还是结果我都很开心。希望以后还会有这样的合作机会。

李宝雄：4周的课程，4周的认识，从对本土砖雕文化的零认识，再到能够制作一本简述砖雕历史的小册子，无论是年谱、制作工艺、制作流程，还是题材的选择，都有了一个大的认识，也许这都应该归功于中大与广美的跨专业的合作吧！

这一次我尝试到了跨专业合作的甜头，不管是前期与中大的资料收集，再到后期的绘图、视觉再现，还是后期的文字信息检阅，中大的同学充分利用了他们对传统文化的认识，给予我们的制作指明了一个方向，使我们能够顺利地展开一系列的设计工作。

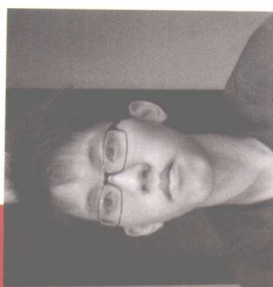
我感觉4周的时间太少了，如果能有更多的时间，我相信，我们与中大的合作会做得更好。

王瑶：这几周和中大合作的小组作业结束了，我们的砖雕作业也终于在种种困难与挫折中完成了。刚开始觉得很难协调的事，到最后都解决了，整个作品才会符合要求——最起码是我们小组和中大人的要求。

昨天听讲座，广告公司的总监讲，一个团队合作，每个人要发挥自己的优势，找到自己的优势在哪，然后协调这个组，完成一个工作的过程。但最重要的一件事，是你要尽量多做少说。所以我觉得做很重要，我认为讨论的事情不用一直重复说，先做出来告诉大家自己的想法，会更容易让大家了解你的意思。还有一个就是我们都不够成熟，要学会上倾听别人的意见，不要只想着自己的方案有多好，最终要学会妥协，为的是更好地完成作品，本来这个社会优胜劣汰就很严重，有更好的想法当然要考虑更好的。做好自己该做的那一份工作就可以，不用每个都插一脚。

我们和中大的“中美合作”也让我欣喜万分，我知道这是个很好的机会，让我们和其他文化专业的人沟通，他们的知识量很大，知识面也很广，但是作为艺术家和他们沟通起来还是发现有些想法的不同，我们尽量多沟通，互相磨合交流作品，最终他们也很满意，这样的合作希望以后还会有，也希望以后会做出更好的作品。

房珊珊：带着对传统文化热爱，加入到飘色文化推广小组来，从认识到了解的这个过程是很开心的，然而是要在信奉：“生时何必久睡，死后自会长眠”思想的前提下，如果说人生就是喜怒哀乐，那么整个课程下来，我们已经活过好多辈子了，结合九尾狐的生命力和小强的意志，终于到了尾声，一个看似结束但又预示开始的尾声，当然诸多感慨。岁月消逝，而学艺见长。好吧，顶着冬日的太阳，站在摇曳着衣服架子的阳台中，凝望着楼宇间拼凑的一片蓝天，嗯，我们继续向前。

郭特宏：经过这几周的学习，我对视觉传达这个课程有了一定的了解，与中大同学的合作也加深了我们彼此之间的认识。而这次是对台湾飘色的一个研究，让我们对台湾飘色从陌生逐渐到了解，使得我又对中国的一种传统文化有了一些认知。最后希望我们这个小组以及整个系的作业在广州设计周能得到别人的肯定。

孙嘉澧：一个团队，每一部分的分工合作都非常重要，整体的绘本离不开每个细节——要做好每个细节需要组员们更多的沟通，每一个环节都紧密连在一起。组员们的工作气氛也很重要，一个有活力的团队，质量会非常高。沟通是非常重要的。还有细节深入也是很重要的，没有全方位的深入很难做得好，所以表现形式应该是更好地表现我们的内容（飘色）。最后，既然我们是团队的其中一部分，虽然团队中避免不了会有一些人出力多一点，但身为队员都应该有一份责任在身，必须在做好自己的岗位上跟其他队员的进度，统一风格，形成一种像网格一样的联系网，使我们的作业更好、更完善地完成。

张浩明：4周的时间过去了，这样一个不短不长的时间，其间发生了很多事情，也学习到了很多东西，比如怎样去提取自己一点儿不了解的东西，边学习边分析，怎样去合作，等等。通过这次的学习，不仅使我了解到飘色的内容，而且更加体会到传统文化发展的艰难，我觉得，作为新一代的我们，应该更多地了解和继承传统文化，这样，民族的精华才可以发展和传承下去。

张洁铃：要保护非物质文化遗产，我认为政府的力量很重要。从政府层面来说，应将“政绩诉求”上升为政治诉求，从建立可持续发展的和谐社会的高度来看待非物质文化遗产保护工作，认识到非物质文化遗产保护与我国的国家文化安全和民族认同息息相关。更为重要的是，各级政府应该认识到文化问题的特殊性，因为文化从来就不是打造出来的，而是一个自然生长的活态过程。应当认识到，民间的非物质文化遗产虽然很丰富，但也很脆弱，在经济全球化的冲击下，大多处在濒危状态中，政府目前要做的工作是动员社会力量参与到对非物质文化遗产保护的修复上来，精心呵护民间的非物质文化遗产，保护和鼓励民间自发地培育和发展出多层次、多样化的文化生态环境。

黎健媚：刚接触到这个课题的时候觉得很感兴趣，因为飘色真的很神奇，给人第一感觉就是这么的一个小东西怎么可能撑起一个人呢。但是开始做的时候很郁闷，我们都把老师的要求误会了，结果浪费了差不多一个星期。还好，后来调整好方向，不断在飘色里寻找元素，就这样，我们伟大的作品——绘本终于出来了。

