

造物之道

——中国古代设计思想散论

郭廉夫 著

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

造物之道:中国古代设计思想散论 / 郭廉夫编著.
—合肥:安徽美术出版社, 2015.1
ISBN 978-7-5398-5761-9

I. ①造… II. ①郭… III. ①设计—艺术史—中国—古代 IV. ①J120.92

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第015110号

出版人: 武忠平
责任编辑: 程兵 史春霖 张婷婷
助理编辑: 刘欢
责任校对: 方芳 吴丹
责任印制: 徐海燕
审 读: 吴连生

造物之道——中国古代设计思想散论

Zaowu zhi Dao Zhongguo Gudai Sheji SiXiang Sanlun

出版发行 安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com/>)
地 址 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮 编 230071
经 销 全国新华书店
营 销 部 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)
印 刷 江苏凤凰数码印务有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 15.25
版 次 2015年2月第1版 2015年2月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5398-5761-9
定 价 48.00元

版权所有, 请勿翻印、转载。如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与本社营销部联系调换
本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

郭廉夫，江苏省扬中人。1963年毕业于南京艺术学院美术系，曾先后担任美术设计和企业领导工作。在此期间撰写的《美妙的色彩世界》一书，由黑龙江人民出版社出版后，1981年在全国获优秀奖。此外还有两部科学小品集出版，其中《化纤出世》一文被收入全国中等纺织学校语文课本。1985年调江苏美术出版社任副社长、副总编辑、编审。担任责任编辑的《敦煌石窟艺术》等两种图书获国家大奖，并向海外输出了版权。出版著作计20种(包括与他人合作)，其中6种著作在全国获奖，3种在海外印行。主要专业著作有《色彩美学》(陕西人民美术出版社)、《王羲之评传》(南京大学出版社)、《中国设计理论辑要》(江苏美术出版社)等。在全国学术刊物发表论文80余篇。绘画作品多次参加全国、省、市展览并获奖，曾在《文艺报》《大公报》《美术》等多种报刊上发表或被作专题介绍。现为中国美术家协会会员、科普作协会员，享受国务院政府特殊津贴。

目次

《周易》装饰思想初探	(1)
《诗经》远古建筑文化探议	(19)
《考工记》与先秦工艺思想	(30)
《考工记》关于先秦手工业商业的记述	(60)
无之以为用	
——《老子》空间理论探析	(69)
简论《庄子》治木	(80)
绘事后素辩证	(89)
道器论与『小道说』	(95)
《管子》城市生态理论与手工业管理思想	(102)
荀子学说对造物设计的意义	(119)

目次

《韩非子》的设计批评	(135)
先秦诸子的色彩观	(150)
《淮南子》设计思想探议	(178)
石窟千佛画设计发微	(191)
古代丝绸艺术与科学技术	(200)
论我国古代纹样的思想内涵及特征	(212)
窦师纶与陵阳公样	(222)
略论古代建筑雕刻纹饰	(226)
古代设计十例	(231)
后记	(242)

《周易》装饰思想初探

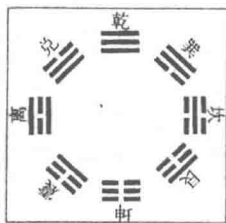
《周易》是我国重要的文化典籍之一，它分《易经》《易传》两大部分。《易经》是占筮之书，编成于殷周之际，为上古巫文化的遗存。《易传》为战国中期的作品，它包括解释卦辞、爻辞的七种文辞，共十篇：《文言》《彖传上》《彖传下》《象传上》《象传下》《系辞上传》《系辞下传》《说卦》《序卦》《杂卦》。这十篇著作，称之为《十翼》，“翼”有辅助之意，相传为孔子所作。《周易》包括两个系统，即符号系统和文字系统两大部分，符号系统由八经卦(三画卦)和六十四别卦

(六画卦)组成。八卦和六十四卦都由阴(--)、阳(—)两个符号不同次序组合而成。

太极图

先天(伏羲)八卦图

八卦指：乾(☰)、坤(☷)、坎(☵)、离(☲)、震(☳)、巽(☴)、艮(☶)、兑(☱)，代表天、地、水、火、雷、风、山、泽八种被远古贤哲们认为是构成宇宙万物的基本物质要素。

《周易》的文字系统，包括六十四节卦辞，三百八十四节爻辞。《易传》是对《易经》思想的重要发展。《周易》被称为“人更三圣，世历三古”的杰作，具有广泛、深刻的思想内涵，蕴含着许多珍贵的上古时代知识信息，被认为是中华传统文化的重要源头。天文学家从《周易》中发现世界上最早的太阳黑子的记载，民俗学家找到了古代抢婚风俗的文字根据，它对于战争、农业、畜牧业、工商业、交通、民歌等都有极具价值的记述。

德国著名哲学家、数学家、计算机二进制原理发明者

莱布尼茨(1646—1716)在得到《周易》卦象图后感慨地说：“它和我的新算术完全一致。”古往今来研究《周易》的著作上千种,但令人遗憾的是对于《周易》有关装饰思想方面的研究成果并不是很多。丁宁先生在《论设计》一文(《美术与设计》2007年第3期)中说：“值得强调的是,中国古代的设计思想衍生过十分骄人的成绩。不过,这一点往往被过于关注设计的现代状态的人们所忽略。认真而又系统地梳理中国古代的设计遗产,将是一种回报无可估量的事情。例如,中国的太极图就够值得人们反思的了。作为一个象征阴阳原则的著名符号,虽然已经为时久远,但是,它却完全可以看作是平面设计的一种最高典范,既古味盎然,也仿佛是一种现代意味十足的构成。一方面,它显得如此简约、具体和完整,另一方面看上去则又丰富无比、微妙尤加。人们从中可以找到阴阳、动静、‘相渗’、循环、图形与底子、整体与个别等的因素。也许,人们再也不可能找到一种更为概括、更为完备也更为意味深长的宇宙的符号了。会令今天的现代人感叹不已的是,对这一图形的任何改动不但无助于原先含义的持有和表达,而且,常常可能是完全不得要领的,甚至有损原有意义的丰富性。这足以证明其原初构成已臻无懈可击的境地。无怪乎美国著名的艺术心理学家鲁道夫·阿恩海姆教授会有感而发地撰写长文,对这一符号赞叹不已。无论是现在的韩国国旗,还是南非的开普

敦大学的校园雕塑,都是受中国太极思想的灵感所感召的产物。有意思的是,这些古为今用的设计,其古老和现代的含义并行不悖,相得益彰。”说得是何等中肯和富有见地。

《周易》的符号图式是为古人规划思想而设,有的不辅以卦爻辞,即存在不少“空套子”。《周易》的文字系统亦存在类似的情况,有些词句向无确诂,具有某种不确定性和再诠释的可能,故而历史上产生许多截然不同的理解,再加上文句古奥艰深,难以卒读,所以《周易》被认为是世界文化史上的“天书”。

二

《周易》的六十四卦,其中《贲》卦、《离》卦都比较集中地讲到了装饰问题。《序》卦曰:“物不可苟合而已,故受于之贲。贲者,饰也。”这是我国古代文献最早提出的关于装饰的概念。

人类的装饰活动由来已久。早在旧石器时代人类就开始了美化自身,美化生活。据考古发现的距今两万九千年前峙峪人制成的石墨装饰品,当时出现在装饰品上的钻孔技术,表明立体装饰的开始。陶器上出现的装饰纹样,更是令人惊叹。《诗经》有许多关于“装饰”的内容:

“我姑酌彼金罍”(《周南·卷耳》),罍,古代一种酒器。当时的酒器已刻有云雷纹,并用黄金装饰。

“赤舄，是古代一种复底的黄朱色的鞋。几几，形容弯曲，这是指舄的前端有绺，即弯曲的“鼻”，它是舄上最明显的部分，这里是形容鞋头饰物之盛。

“淑旂绥章，簞笄错衡，玄衮赤舄，钩膺镂钺，鞞鞞浅幟，倮革金厄。”（《大雅·韩奕》）从旂旗到人的衣、鞋，以及车马，无一不进行装饰，其装饰材料有金、银、革等。

装饰、文饰实际上是正确处理文与质的问题。孔子曾说：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”（《论语·雍也》）这种文与质的论述可以说是最早的装饰理论，《贲》卦体现了这一思想。

《贲》，其卦画为 ，它是由艮卦() 和离卦() 相重而成的，象征离下艮上。

《贲》的《卦辞》曰：

贲：亨。小利有攸往。

作为对卦辞解释的《彖》，它说：

“贲，亨”。柔来而文刚，故亨。分，刚上而文柔，故“小利有攸往”。刚柔交错，天文也；文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。

其意思是说：《贲》卦：通顺，有所往得小利。它进一步解释，《贲》卦离下艮上，离（卦画为四画）为阴卦，为柔；艮（卦画为五画）为阳卦，为刚，柔来而文刚，所以“亨”。分别刚柔，（离下艮上，柔下刚上）刚上而文柔所以“小利有攸

往”。离的卦象是火，艮的卦象是山。《象》曰：“山下有火，贲。”《象》曰：“离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土。”《贲》卦内卦象为日，为明，为火。《贲》卦表明：五彩缤纷的阳光从天空中放射出来，把大地的一切装饰得很美。笔者据此认为，《周易》第一次提出了光的装饰作用，或者说发现了光的装饰作用。这是非常伟大的发现。

《周易》是由“象”建构起来的，所以说《易》就是“象”，“象”就是《易》。现实生活中语言、文字不能表达一切。正如孔子所说：“书不尽言，言不尽意。（《易·系辞上》）”怎么办？必须用“象”，即图形、符号来传达其意。《尚氏学》云：“意不能尽者，卦能尽之；言不能尽者，象能显之。”这就是所谓的“立象以尽意”“设卦以尽情伪”（《易·系辞上》）产生的原委。高度抽象为卦象、符号，不是人们拍脑袋想出来的，它的来源途径和产生方法，《周易》作出了回答。《系辞下》曰：

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与（天）地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦……

《周易》中的八卦卦象也是观察得来的。《贲》卦，通过观察自然现象而发现了光的装饰作用。

自然界最大的光源太阳，它的色光对万物都起装饰作用。白光的装饰作用长期以来并未引起人们的注意，主要原因是日常如此，人们熟视无睹。只有在日落或日出时，太

阳散发出金黄色的色光,景色一改通常的色彩才引发人们的兴趣。

自从电发明以后,电光源走上了人类视觉艺术的舞台,人们对色光的装饰效果产生了革命性的认识。色光光源带给人们的不仅是光怪陆离,更多的是幽深意境的享受和新视觉形象的惊奇:世界上任何景物都可以任意改变其面貌——随着光源色的改变,原先固有的色彩形象早已退避三舍,色彩经验瞬间被颠覆,其梦幻般的美感比任何时候都实在与真切。北方的冰雕展和舞台上的一切都可以看成色光的装饰展示或装饰色彩变色效果的实例。装饰主要构件有两个:一个是“本体”,另一个是“装饰物件”。本体可以是三维空间或实体,也可以是二维的平面。装饰物件可以是任何可视物质,当然包括可见光,因为光也是物质。文学作品中常说:山水景物涂上一层金光;或云:层林尽染。这实际上就是光的装饰结果。传统的中国画用墨色将景物画染上朱砂一类的红颜色,例如钱松岳的《红岩颂》就是这样画成的。评论家在赞扬其政治寓意的同时指出它别具特色的装饰效果。在中国人看来色光对所绘景来说是外加的,在文字表达上用“涂”与“染”,西方认为物体的颜色是该物体对光源色光吸收反射的结果,无论是油画或水彩均直接用颜色塑造。有人说中国画和西洋画是两个不同体系,这是有道理的。所谓的体系都是由艺术理念决定的,我们不能武断

地认为中国绘画这种理念出自《周易》，但至少《周易·贲》已有了这种理念。

三

《贲》卦爻辞以及《象卦》对它的解释：

初九：贲其趾，舍车而徒。

《象》曰：“舍车而徒”，义弗乘也。

六二：贲其须。

《象》曰：“贲其须”，与上兴也。

九三：贲如濡如，永贞吉。

《象》曰：“永贞”之吉，终莫之陵也。

六四：贲如皤如，白马翰如。匪寇，婚媾。

《象》曰：六四，当位疑也。“匪寇婚媾”，终无尤也。

六五：贲于丘园，束帛戔戔。吝，终吉。

《象》曰：六五之“吉”，有喜也。

上九：白贲，无咎。

《象》曰：白贲无咎，上得志也。

装饰的对象很多、很广，《贲》卦所涉及的是人体装饰和空间的装饰。对人体进行装饰，有多种形式。例如，服装除了防寒保暖、遮羞以外也可以说是对人体的一种装饰；在人体上刺画某种纹样，即通常所说的文身；用鲜花或彩色纸片贴在显露在外的皮肤上；对头发、胡须、指甲进行染

色或纹饰等。《贲》卦所说的“贲其趾”“贲其须”都属于人体装饰范畴。对年轻人的脚进行装饰,采用何种形式不得而知。“贲其趾,舍车而徒。”有评论说:这“一种是人格美,提倡高尚的人格,不慕虚荣,洁身自爱,宁可徒步走路也不乘车招摇”。笔者认为这种解说值得讨论。“‘舍车而徒’,义弗乘也。”“义”是宜的意思,不坐大车靠步行,因其认为自己步行更为适宜。通过装饰所彰显出来的美,是给别人欣赏的。美存在于审美主客体的动态关系之中,没有主体的能动性,任何客体也就失去了自身的意义。脚进行了装饰,结果人坐在车厢中,人们什么也看不到,岂不是“俏媚眼做给瞎子看,多此一举”。曾有一项研究成果表明,运动的物体要比相对静止的物体更能吸引人的眼球。由此可见那些“贲其趾”的年轻人舍车步行是为了让大家对自己的脚注目,显示脚的装饰美。

“六二”喻装饰尊者的胡须,此为阴爻,要与“九三”阳爻来互动,同心兴起,互为文饰,故“贲其须”与上兴。“贲其须”没有言明怎样装饰,有的评析文章也只是说“如老人染白须”。《象》曰:“‘贲其须’,与上兴也。”“贲其须”处在六二位,为阴爻,因为倒数第三爻九三,为阳爻,装饰胡须是为了跟着上面的阳爻活动。老年人都想打扮得年轻些,一扫老气横秋,古往今来都是一样的。现在的问题是当时能把白胡须染成黑胡须吗?《诗经·豳风·七月》:“载玄载黄,

我朱孔阳,为公子衣裳。”译成白话为:“丝麻染的颜色有黑也有黄,我们的朱红色更鲜明,替那公子哥儿做衣裳。”由此可知,在《诗经》产生的年代将动物纤维和植物纤维染成黑色已不成问题。《周易》与《诗经》的时代相对比较靠近,估计将动物纤维的白胡须染成黑色也不存在困难。

“贲于丘园”“白贲无咎”。女方的家园,张灯结彩,这可谓是空间装饰。文饰多用白色,色调素净而淡雅,《象传》说这没有什么不利。按照中国传统风俗习惯,女儿出嫁是大喜之日,家里要布置得红红火火,采用红的色调,为何“白贲”?其原因可能有以下几方面。其一,周振甫在《周易译注》(301页)中说:“上九‘白贲’,文饰要返到质朴。”我们在讲到色彩的审美心理时常说“绚烂之极归于平淡”这句话,绚烂的色彩看久了常会产生视觉厌烦,引起审美疲劳,人们就会渴望看到平淡素净的色彩,产生“返到质朴”的心理要求,这应该在情理之中。由阳光的五彩缤纷到丘园的“白贲”,这实际是一种色彩调节过程。其二,在舜帝时流行杀头祭祀,商朝继承了这一习俗。商朝甲骨卜辞记录被杀的人达13000多个,砍头时鲜红的血直喷而出,使人生畏,条件反射,见红而惧。传说商朝皇叔文重战功卓著,纣王很敬重他,后得知妲己对自己叔父非常凶狠,故命令手下人将她杀头,并用鲜血染红白绫,这红绫从此便成为女子出嫁的盖头,告诫将为人妻的女子不得虐待丈夫,否则会人

头落地。红色在这里起了威慑警示作用，毫无喜庆可言。《论语·乡党》：“君子不以绀饰，红紫不以为裘服。”红色在这里也没有喜庆的意思。综上所述，红色作为喜庆的色彩很可能是在《周易》撰成以后才出现的习俗。

对于《贲》卦中的“白贲”，宗白华作了这样的阐述：“白贲”就是本色、无色。有两种美的理想：一种是华丽繁复的美，一种是平淡的美。贲本来是斑纹的华采，绚丽的美。白贲，则是绚烂又复归于平淡。这种自然朴素的美是最高美，白贲的境界是中国艺术的最高境界。

《杂卦》传有“贲无色”说法，学术界多有不同的解释与论述，笔者认为对于这一问题，关键是“贲无色”怎样理解。《序卦》：“贲，饰也”，饰必调众色以为文。《说苑·反质》：“孔子曰：贲非正色也。”白当正白，黑当正黑，因非正色，故称“无色”。《杂卦》中所说的“贲无色”那个“无色”不是没有色，而是非正色。因为“饰必调众色以为文”。正色等色经过了“调”，所以，不可能是正色了。由此可见“无色”是“非正色”之意。

《序卦》曰：“贲者，饰也。致饰然后亨则尽矣……”研究家们对于这段话的诠释，虽各有不同，但总的精神却趋于一致：文饰到了极致，到了顶点，即过了头就会走向反面，美就完了，事物由美转而为丑。从文与质的角度看，造成了文胜质。《序卦》讲的卦的两种顺序即由好变坏，或是