

平面设计的民族化表现

巩小波 李发明 徐安源 著

吉林人民出版社

平面设计的民族化表现

巩小波 李发明 徐安源 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面设计的民族化表现 / 巩小波, 李发明, 徐安源
著. -- 长春: 吉林人民出版社, 2021.10
ISBN 978-7-206-18670-7

I. ①平… II. ①巩… ②李… ③徐… III. ①平面设计—研究—中国 IV. ①J511

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 221686 号

平面设计的民族化表现

PINGMIAN SHEJI DE MINZUHUA BIAOXIAN

著 者: 巩小波 李发明 徐安源

责任编辑: 刘 涵

封面设计: 杨婷婷

吉林人民出版社出版 发行 (长春市人民大街7548号 邮政编码: 130022)

咨询电话: 0431-85378007

印 刷: 长春市昌信电脑图文制作有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 9.25 字 数: 180千字

标准书号: ISBN 978-7-206-18670-7

版 次: 2021年10月第1版 印 次: 2021年10月第1次印刷

定 价: 48.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

目 录

第一章 绪 论	001
一、课题研究的缘起	001
二、研究的相关动态	003
三、研究的视角和方法	005
四、研究可能出现的问题及对策	006
五、本书的基本结构	006
第二章 平面设计民族化表现的认知溯源	008
一、概括表现的设计思想	009
二、天人合一的动态序列	011
三、知行结合的效用实践	013
第三章 平面设计民族化表现的典型特征	015
一、意象表现的构思	017
二、中和之美的追求	034
三、生命精神的体现	035
第四章 加强平面设计民族化的必要性	037
一、民族化是世界平面艺术发展的大趋势	037
二、中国平面艺术设计的起源和发展	037
三、当前中国平面艺术设计中民族性的缺失	043
第五章 平面设计中民族性图形艺术	045
一、图形的起源及发展	045
二、图形艺术的四次重大发展	048
三、民族化图形艺术的表达与传播	049
第六章 平面设计中民族性色彩艺术	061
一、色彩情感与性格的民族性	061

二、民族性色彩在平面设计中的应用	061
三、意象的概念及构设	066
四、平面设计中意象的应用	070
第七章 平面设计民族化表现的思维方法	076
一、民族化表现的概念抽取	076
二、形象序列和框架体系的建构	079
三、元素规范和版式秩序的确立	080
四、传统文化与现实主题的结合	087
五、语言风格与精神气质的形成	090
第八章 平面设计民族化表现的实现步骤	096
一、语言类型的选择：具象与抽象	096
二、视觉语言的依托：格式塔与视觉动力	105
三、艺术手法的应用：传统语汇与现代文法	107
四、形式语言的组织：规整统一与丰富变化	111
五、表现语言的创新：传统文化与民族精神	115
第九章 少数民族文化对设计表现的影响——以壮族为例	130
一、影响壮族民族文化的主要因素	130
二、壮族造物设计的分类与影响	131
三、壮族设计思想的借鉴应用	132
第十章 少数民族特色在平面设计中的凸显——以壮族为例	133
一、艺术手法的甄选	133
二、形象元素的萃取	138
三、视觉呈现的表达	138
结 论	141
一、文化定位与修辞转向	141
二、向内整合与对外交流	141
参考文献	142

第一章 绪论

一、课题研究的缘起

随着多年来经济的快速发展，我国综合国力日益提升，各种国际性体育赛事和文化活动相继在中华大地上举行，一般而言，这些大型活动多需要向社会进行大量的视觉信息传达，这就为现代设计提供了越来越多的用武之地。与此同时，民族化表现是晚近在国内表现日趋强烈、影响越来越广泛的设计现象之一，也是艺术设计发展到一定时期的、在特定区域内的特殊表现。而民族化表现的平面设计又因其本土文化属性较强的特点而备受瞩目，使得越来越多的人开始探讨有关“中国风”“民族风格”的设计问题，在实践上也进行了不少富有创新性的尝试。但客观地看，在理论探究上还鲜有系统和全面的理论架构与创新。

在全球化语境下，民族化表达更有着本土文化意识的觉醒、参与和主张的意味。对这一表现形式和类型风格的系统化研究和规律性揭示，创建体系完备的理论架构，既是对设计艺术学上不容回避的重要课题的关注，也是主动地、前瞻性地应对设计现实问题，全面地、深入地认识学科规律。因此，在当前全球化趋势不断加剧的时代语境中，进一步聚焦于本土的、民族的艺术设计，并结合现实需要，从历史中寻找经验，在实践中归纳规律、建立模型，为未来寻找启示。可以认为，作为平面设计本土化和特色学科建设的一部分，民族化表现的研究意义重大。

从艺术设计的学科属性看，平面设计是艺术设计的重要组成部分。按照分类，艺术设计包括平面设计、服装设计、工业造型设计和环境艺术设计等多个门类，都属于为人类提供审美体验的实用美术范畴。在现实中，这些设计都遵循着功能与审美结合、技术与艺术结合的原则，并特别凸显了形式新颖和视觉创意。不难看出，民族化表现是以民族文化为作品的魂魄，以传统的思维方式、审美习惯和表现手法，借鉴现代设计语言，去传达信息、观念劝服和功能实现的设计表达，是我国平面设计实践中新的、充满生命力的类型风格之一。

本书名为“平面设计的民族化表现”，讨论的范围主要限于发生在国内的该类设计现象和语言风格的表现，不是把所有国家的民族化设计都列为研究对象，这样有利于集中精力，深究当下具有民族特色的平面设计趋势。本课题的理论价值和实践意义主要表现在以下几个方面：

（一）民族化表现是艺术设计研究的重要内容之一

民族化表现是艺术设计研究的重要组成部分，也是设计艺术学所关注的课题之一，理应得到更多的关注、研究和应用。在西方，受建筑设计发展的影响，平面设计强调功能、侧重传达的国际主义平面设计风格自瑞士延续到美国后，已经是一家独大，有着情感、艺术性表现减弱，而理性、技术性增强的趋势。21世纪以来，经济全球化背景下的文化多样化、本土化和个性化得到了更大范围的认可，随着设计实践和设计观念的更新发展，重视传统的功能传达而忽视本土化、民族化表达的设计模式受到了越来越多的质疑，本土化、民族性的语言表现也从次要、从属的技巧性概念成长为具有优势地位的设计潮流。因此，学科研究应该从大量的设计现象中逐渐地归纳形成理论认知，为进一步对现代设计的类型性和风格化的研究奠定基础。

（二）对民族化表现的研究是深入理解本土化、个性化设计的关键

民族化表现是艺术设计发展到一定时期、在特定区域的特殊表现。从广义上说，当下的设计多少都有了某种民族化倾向，这得益于人类对历史文化特别是非物质文化的重视达到了一个前所未有的高的程度。平面设计中民族化表现的研究，其目的就是解读艺术设计的“语言”，探寻现象背后的文化心理和民族传统的影响、作用，归纳和总结艺术设计的原理、机制和发展规律。其中，又可以把民族化语言分为三个层次，即表层形式、深层结构和文化心理。表层形式指的是平面设计在视觉传达手段中的形式语汇，即点、线、面、肌理、图形图像以及特殊材料工艺等要素，它是设计形式中最直接、最明确的因素。深层结构则是指设计对象中各个部分的组织章法、构成规律和逻辑关系，它包括张力、方向、趋势、力场、氛围、意境等多组要素，最终经过系统的规划、组织和建构，在视觉样式上体现出对称或均衡、节奏或韵律等构成法则。文化心理指的是对民族传统文化的一致认同，本章最关注的是设计的人文内涵。

长期以来，平面设计注重对设计实现和操作技术的参与、推动，对设计语汇和风格的实践应用重于理论归纳和理论创新，导致了理论研究远远不能跟上民族化设计实践的步伐，造成了设计实践和理论研究的严重脱节。也因为如

此，容易对民族化表现的认知产生许多困惑，这也阻碍了人们对其做进一步研究。

（三）平面设计的民族化研究为设计实践和设计教育提供理论支持

21世纪前后，伴随着全球经济的迅速发展，社会大众已不满足于功能完善而样式千篇一律的工业产品或视觉传达，对多样化的表达和本土化的要求日趋强烈，个性化和民族化的设计服务日渐成为设计文化乃至现代文明的重要组成部分。艺术设计在传统地面向大众的民族化、经济化的同时，也向更具地域性的大众或是弱势群体提供更人性化的服务，以体现以人为本的设计关怀，体现以消费者为中心的设计趋势，进而在“世界性与民族性的结合”和“为文化而设计”的呼声中彰显人性的光辉。与这种趋势相适应的是，不管是西方自19世纪50年代以来的、反对维多利亚风格的“工艺美术运动”，还是20世纪初日本发起的“民艺运动”，抑或是20世纪前后的风格派运动的探索——无不是在对民族化表现语言的反复探索和实验的基础上进行。结果表明，在服务理念上，设计既要为生产服务和社会大众服务，也要对特殊人群或弱势群体给予人性化关怀。不管在技术实现和语言表达上，还是在形式与功能结合上，都要有区域化、个性化的设计关怀。

除了现代工业社会对科学技术的过度依赖外，过细的社会分工又造成对人性的肢解和千篇一律的机械性劳动，形成了理性对感性的全面压抑和人性冷漠。相比之下，创造性明显的民族化表现无疑体现出以人为本的设计思想。而设计的民族化研究，正是透过设计现象探讨人性关怀的途径，极大地提升了设计创作的自由度和创新表现的区间。此外，既然艺术设计的魅力在于创新，当然也包括理论创新，而这种创新不但指艺术表现语言的创新，更指具有生命力的、民族特质的形式的创新，如果缺少了民族的、传统的文化内核，所谓的创新就不过是徒具形式的技巧卖弄。所以说，平面设计民族化的研究将为平面设计的创新和应用，提供类型化、风格化表现的理论基础和实践指导，并必将对艺术设计发展产生应有的影响。

二、研究的相关动态

（一）从传统设计思想的角度进行的研究

通过对国内外出版的学术论著及硕博学位论文库的检索查阅，纵观国内设计艺术学及相近方向研究，涉及本土化、“中国风”角度的文献不少，但直接就平面设计民族化表现进行深入、系统研究的专著并未见到，相关内容仅散见

于某些著述的零星段落，只是“艺术设计”这一大部类中的某些相关部分或表现风格的局部表述。《设计史鉴》4册丛书（江苏美术出版社2010年版）中对中国传统设计的思想、文化、审美、技术四方面展开了论述，重在现代设计和传统设计造物两极之间的不断比对、借鉴，探讨了传统设计观念对未来设计趋势的影响。

从上述研究成果看，针对平面设计的民族化表现问题，还没有形成一个系统的、有学科基础的理论体系，对平面设计民族化的时代语境、动力要素、观念来源等均没有形成逻辑上的、有机的学理关系。

（二）从传统设计思想与现代设计结合的角度进行的研究

这方面的著述比较丰富，主要集中在传统意味的设计应用上，侧重在“技艺”上的实现。例如，比较突出的《设计思维与方法》（湖北美术出版社2009年版），就从永字八法、多宝格、卦象和太极图等传统图式中推演，对中国传统设计的思维模式、系统进行了挖掘、整理。《中国元素设计》（中国建筑工业出版社2010年版）等，都从传统的、民族的图像元素中汲取灵感，通过二次创作而形成新的平面设计语言。从这一部分研究成果看，主要集中在从设计思维如何过渡到设计物化，多侧重技巧、技术实现，缺乏从器到道的系统论证和哲学层面的认知。

（三）从少数民族元素或工艺的角度进行的研究

博士学位论文方面，《再现与重构——传统民族民间工艺的当下性》和《传统民艺的文化再生产——靖西旧州壮族绣球的传承研究》从民间工艺方面进行了探索。从这一方面研究成果看，多从文化衍生经济价值出发，侧重对研究对象中“利”（经济价值）的发掘，忽略了文化中最为重要的“义”（精神价值、民族意识等）。

（四）从国外其他民族设计的角度进行的研究

这方面的比较研究主要集中在博士学位论文上。例如，《日本工艺文化与日本现代化》详述了日本工艺文化的存在、发展和“和魂西材”观念的变化，描述了民族文化和现代文明并行不悖的“日本模式”。《斯堪的纳维亚设计流派艺术风格及其生活观对其影响的研究》，对其中的式样主义、功能主义等进行了客观的论述。

这一类设计比较，也多基于地理区域的不同，而非基于民族文化的不同，也同样忽略了对民族（特别是少数民族）设计造物传统的探究。基于本课题的

研究需要，从上述四个方面的研究成果看，首先，本课题系统架构的理论体系没有建立，是一个巨大空白。其次，平面设计民族化思想的源头活水从何而来？指导思想、原则和设计应用实践之间的一一对应关系没有得到对接，没有建立关联，这也是一个空白。再次，现有研究成果缺乏从现代设计的需求出发，向少数民族设计造物考察、借鉴的途径，很多设计表现只是对民族服饰、图像元素的表层次照搬，没有从文化遗产、精神慰藉方面考虑，这也是一个较大的空白点。所以，本书借鉴和利用现有的研究成果，取长补短、扬长避短，力求形成一个填补空白的研究框架的设计。

三、研究的视角和方法

（一）研究的视角

本七的研究视角主要包括三个方面。

一是设计文化的视角。设计文化是研究设计造物活动和设计者及其思想的文化，设计文化离开了造物实践便无从说起。因此，本课题的研究不但要依据流传有序的典籍文献，更要基于设计造物的文化遗存和可靠的历史文物资料，这才可能做到言之有物，这也是本课题不同于其他文化研究的地方。

二是二元辩证的视角。虽然现代设计发端于西方，但在日益现代化、全球化的当下，平面设计发展的西方化路径仿佛已经走到了尽头，回归本土化、区域化和民族化的痕迹却越来越清晰。我们以二元辩证的视角切入设计民族化的问题，在古与今、中与西、艺术与科技、理想与现实等之间不断比较，扬长避短，融会贯通，既要与国际接轨，又要保持民族文化特色。

三是从多元一体的视角进行研究。从文化多样性来看，世界现代设计在西方主流文化的主导下获得了较为长足的发展，但中国文化对设计的认知和表现也在当下发挥着越来越大的作用。

（二）研究的方法

由于本课题研究涉及多个学科，要综合地运用艺术设计学、考古学、文学、民族学、社会学等学科的相关理论和材料，因此必须利用多学科交叉的方法进行综合性研究。

四、研究可能出现的问题及对策

（一）难点

设计现象与理论归纳两者间的难题。在当下平面设计民族化现象中，虽然民族化表现只是平面设计中的语言类型之一，不是本质和基础的问题，但由于民族化表现的复杂性和理论研究滞后于设计实践的客观性，长期以来并未能引起设计艺术学界的足够重视，所以也未达到西方艺术设计理论的系统研究程度，更未积累如中国传统书画那样汗牛充栋般体系完备的理论研究成果。

民族传统文化与现代艺术设计的结合问题。由于我国曾长期处于农耕社会，没有现代意义的工业生产和市场经济，传统艺术更多是基于绘画等造型艺术而言，工艺美术文论也多为一些造物的经验式简短记述，重道而轻器。因此，要从文化、民族心理上出发去理解传统设计思想，再结合到基于经济服务的现代艺术设计，并细化到平面设计民族化表现的设计思想和形式技巧上，并非易事。

（二）创新之处

架构一个平面设计民族化表现的理论体系。本章全面整体地从深层次的民族文化层面去剖析课题现象，而不只是孤立地从语言表现的技术层面去分析。其中，用动态、发展的眼光纵向地从现象追溯到源头，考察民族化设计思维的形成要素和动力因素。

平面设计民族化表现的形成和转换模式的考察。从课题的中西两源流不断地对比考察。要考察功能性表达的现实需要，必须考察基于西方的艺术设计理论，是求同；民族化表现是艺术设计在特定区域上的特定表现，要满足受众的精神性需要，又必须考察本民族在文化、历史、心理上的特点，是存异。如此不断往复，既区分又联系，既对比又借鉴，既求同又存异。

五、本书的基本结构

本书包含的内容丰富，涉及面较广，不可能做到面面俱到，故需要从宏观的角度去归纳和剖析。首先，是对民族化表现概念的追本溯源。其次是对平面设计民族化表现的典型特征进行探究。对符号表达、文图对应、中和之美在图形语言上的象征运用和意象表现等进行了整理。

然后，是民族化表现的思维方法。从概念的抽取、形式的具体化组织，到最终的语言风格的生成，都应形成系统化的思维模式，以明确设计过程中各个

阶段的目标所在与相应的解决方式，避免那种设计就是灵光一现的、突如其来的灵感式的操作。

再次，是民族化表现的实现步骤，本章从语言类型、观念手法和形式规律等方面，结合民族化表现的特点，具体地阐述了由观念到图像、从内容到形式的实现步骤。继而是以壮族为例，探讨少数民族文化对设计艺术特别是语言表现的影响。最后是再以壮族为例，深入地探究少数民族特色在平面设计中的凸显，尤其关注语言表现的艺术手法和技术实现。

第二章 平面设计民族化表现的认知溯源

在大众群体的意识活动中，最为关键、最为普遍的活动之一就是“观念”，从本质上来说，这就是大众群体对于多元目标内容、多样目标对象的系统化、集中化、综合化的看法与理解；在价值属性上，它应该被纳入“对客观事物、客观对象、客观问题的集中性体现与反应”；从整体上来看，它主要来源于大众群体在多元实践活动中的丰富应对、有效映射以及集中反应等。在反应过程中，倘若没有大众群体的主动性、直观性、深入性思考与认识，那么，各式各样的外来物象的映射与反馈，就只会停留在影像阶段，就只会是一成不变、没有变化的影像，绝对不会成为具有形象气息、生动逻辑、主观色彩、价值属性的观念，更不可能产生综合化、体系化、理论化、探索化、集中化的观念。虽然在直观属性上观念所产生的起点以及源头就是社会领域内丰富化、多样化、多元化的生产实践活动，但是，在长久的、持续的历史变革与历史变化过程中，那些基础的、原始的、塑造观念与意识的社会实践活动已经找不到了，已经不存在于社会生活领域了，而留存下来的就是一代代大众群体在系统归纳、深入探索、合理总结后形成的理性化观念，这些具有民族特色、民族价值、民族意味的观念构成了一个民族的共同记忆，成为了大众群体不断探寻、持续探究、稳步追溯的内容属性与价值追求，成为深刻在民族血脉中的观念内容。

因而，在全面探索、深入探究民族化语言表现内容前，为了更加清晰地了解民族化设计观，更加准确地展现民族化设计观的相关内容，需要基于系统化、科学化、合理化的原则，将民族化设计观的具体内容、实施逻辑、产生原因、组成部分、构成体系、重要来源等整理完善，梳理清楚，立足于发展的源头，对社会层面上催生设计观念的多元化、丰富化、多样化的组成要素，开展系统化、综合化、有效化的梳理与分析。在大部分的发展情况下，当我们谈论到社会领域内的设计观念时，大众群体最先想到、最先谈论、最先联想到的就是两个概念，一个是“包豪斯”，另一个是“后现代主义”。这些概念与定义就是社会领域设计学科范围内比较普通、知晓度较高的设计观念，是当前现代

历程对各式各样艺术设计的影响最为普遍、作用最为显著的风格流派。毫无疑问的是，在发展的历程中，在现代设计实践活动逐步传播到我国的时候，不管是“包豪斯”，还是“现代主义”的功能设计观念，都对我国的设计艺术领域产生了重要的、普遍的、关键的影响。毫不夸张地说，倘若没有“包豪斯”所提倡、所引导、所推动的“现代主体风格设计”，各式各样的设计人员不重点关注多元化、丰富化、差异化的功能设计实践活动，不高度重视艺术领域与技术领域的系统发展与相互融合，那么，我国可能就不会诞生出现代设计实践活动，我国的艺术设计活动就不会是今天这个样子的。即便是在当前的发展环境中，当大众群体提到现代设计实践活动时，还是会提到“包豪斯”，还是难以忽视掉曾经的“现代主义平面设计风格”，还是会将这些内容确立为重要的、关键的、一般性的研究对象。

然而，当现代设计实践活动逐步迈入到“后现代主义”发展阶段后，面对艺术发展领域内无序化、丰富化、多元化的发展趋势，造物设计的风格化、个性化、差异化特征越来越明显，而民族化设计本身就是平面设计的差异化解读与独特化呈现，在我国传统文化不断崛起的当下，在我国爱国情感不断提升的当下，将本土特色与民族化特征融入平面设计中，反而展现了平面设计实践活动的独特性、有趣性、形象性、生动性、层次性。然而，摆在平面设计师面前的现实问题是，怎样才可以呈现出平面设计实践活动的民族化特征，如何才可以将民族化属性融入平面设计实践活动中，面对这些现实问题与设计困惑，完善平面设计观念，提升平面设计的民族化表现非常重要。

为了合理梳理、细致分析、深入探索民族化设计观的发展轨迹，笔者从三个方面对民族化设计观，开展了全面化、深入化、有效化、针对化的研究与分析，希望以此探索出民族化设计观的发展思路与设计理念，增强平面设计实践活动的民族化特征。

一、概括表现的设计思想

（一）《周易》发端的设计认知

1. 特征与本质的概括处理

《周易》中的《序卦》说：“贲者，饰也。”这表明世间万物通过装饰手段，改变原来形象而变得更美的道理。在这简单的表述里，也蕴含了从复杂到概括、从熟悉到陌生的造型原理。

从造型的角度看，它主要涉及色彩等多种设计语言的使用。我们从《序

卦》中所呈现的意境推测，它描绘了一种类似环境艺术设计中泛灯光工程的实现效果，突出地表现了光影造型语言与设计手法。首先，涉及色调的概括。从色彩语言看，日出或日落时分的太阳光为色相明确的紫红、橙红等有色光源，这样强烈的光源色，能把世间万物的固有色完全覆盖、改变，取而代之的是变幻莫测的朝霞或者晚霞的颜色，也就是紫红、橙黄等浓艳的光源色。

其次，涉及形态的概括。从形状的造型语言看，正是光的作用，对景物的轮廓、形状进行了简化处理。日出或日落时分太阳位于地平线附近，对树木、山丘等景物是平射或较低的角度。这样的光源角度，容易形成剪影般的形态效果。而剪影、剪纸这一类型的造型语言，正是舍弃了细节和内部轮廓，而着力突出外轮廓，对表现对象进行提炼和概括。

2. 图像与观念的对应阐释

值得我们关注的还有图像与观念相互阐释的方法体系。《周易》的理论体系是由“象”建构起来的，即首先用具象的方式表达、解释抽象、晦涩的观念，接着从纷繁复杂的卦象中归纳、提炼出玄妙的思想、看法，最后形成程式化的、可操作的判读未来的方式。也可以说，所谓的“易”就是“象”，而所谓的“象”就是“易”。观念和物象不可分割。可视的形式与抽象的观念难分彼此，不可分离。

以上种种，对设计中的虚拟观念与视觉形象作了对应阐释，反映了古代先民对社会、人和世界的认知。虽然《周易》中也有对各种造物的描述，但更多地表明了古人试图克服各种困难，改变不理想的生存现实的期盼，以求得人的生存和全面发展。但是，《周易》对现代设计的借鉴意义，除了对世界运行根源的独特理解外，应该是以图像与观念相互对应表达的阐释体系了。

（二）老子阐述的虚实切换

1. 虚与实的辩证统一

有学者研究认为，造物行为在本质上是在建造虚无，并且是通过与实体打交道的方式来建造虚无的可见，老子对于造物活动深刻的思考与西方现代建筑设计理念有着异曲同工之妙。如今，连过去的室内设计都改称为空间设计，突出了对空间的关注和创造。道家对实体与空虚、有与无、正与反的认识，几乎把人类的关注领域扩大了一半，也使人们对客观对象的把握更加完整和全面，也更加辩证地把握了事物的对立、相互依存的关系。

2. 正与负的形象切换

在传统绘画的认识里，主要侧重对主体形象的刻画，主体形象以外的空白

部分多以背景的形式出现,对所描绘的东西进行映衬,并未获得如主体形象一样的同等的重视。如果说稍好一些的话,在传统绘画里,留白处理也只是作为塑造隐逸、缥缈意境的空白而存在。在平面设计中,利用道家对实与虚、有与无的认知,对空白部分、负形部分与主体形象、正形部分同等地重视,对前者进行某种生命力特征、运动特性的处理,以加强图形以外的、空白部分的经营处理。这样不但创造性地拓宽了表现空间和维度,也对设计的风格特征、气质韵味产生根本性的变化。

3.经典记载的概念设计

我国传统造物设计,非常善于从设计对象属性里发现、抽取和提炼观念,即使一些工艺设计的功能性一般,甚至毫无实用功能,却因象征意义备受社会推崇,对社会起着精神调适、审美观念引导的作用,这方面代表的例子就是玉。

(三)从物理属性提炼品德象征

自古以来,玉器在我国受到高度重视。但在国外并非如此,西方对钻石、珠宝等较为着迷,对玉石较为冷落。国内外对玉石的认可反差较大,这也说明了审美活动是一种主观的、个性化的心理活动。玉石本来只是一种质地坚硬、色彩缤纷的石料,从现代出土的玉铲、玉斧、玉镇等来看,玉石曾作为制作生产工具的材料之一而存在,主要用于生产劳动之中,甚至作为兵器出现过。后来,古人从玉石的物理属性中提炼出象征意义,并不断地强化玉与德行的关联性,因而把玉推上了一个极高的象征品格和情操的地位。

二、天人合一的动态序列

天人合一的设计观,是我国传统文化的核心组成部分,在建筑、造物等人类活动中有着非常明显的体现,是民族的历史的传统。古人把自身的生命系统、精神世界与大千世界进行比拟理解,认为在运动的、浩瀚的宇宙当中,人是宇宙构成的能动的部分,两者有着关联的互动。同时,人自身也是一个小宇宙,与外部的世界有着一一对应的关系。人与宇宙、世间万物是关联的、彼此影响的有机关系。

对设计而言,强调设计的使用功能是非常必要的,这也是设计物得以存在的先决条件。但是,仅仅注重于设计对象的实用功能,最多只是形而下的器,而没有进乎道,没有上升到哲学的层面,没有从更大的视野里去把握人与造物、人与艺术、人与社会实践的关系。所以,造物设计不应局限于对设计物的

性能、形态与审美体验等微观实现，而应在人与社会、自然、宇宙等更大的运行体系里审视造物活动，从多个角度考察设计活动的客观存在，考察中国传统造物以小见大和以有限追求无限的设计思想。

（一）见微知著，天人感应

作为一种理解天人关系的哲学思想，天人合一观念贯穿了中国传统哲学的发展历程。这种认知的发端，最早可以追溯到公元前300多年的战国时期，当时的人提出：“是故诚者，天之道也；思诚者，人之道也。”认为人只要努力扩展自己“诚”的德性，就可以达到“与天地同参”的境界，这应该是天人合一理论的原型。

天人合一是中国传统的哲学观。它包含了对世界、对宇宙的理解和认知，并在社会生活中得到了大量应用。这种观念首先是对世界的系统理解和整体把握，因为它把静止的、孤立的个体单元纳入了运动的、联系的体系中。简单而言，不是忽略人与自然的密切关系和强调两者间的对比差异，而是把人与自然有机地联系起来，寻找部分与部分、部分与整体的协调方式，诉求是人与自然、人与世界之间密不可分的关系。

这种认知应用到传统造物设计上，就体现了参与到宇宙大生命的律动中的观念诉求，突破了对个体单元造物的局限，而模拟设计对象与某种系统、序列的内在关系，以小见大，象征地表现“一花一世界，一叶一乾坤”的精神世界。特别是玉琮等观念造物，不是表现眼前具体的物象，而是以小见大象征地表现宏大观念，表现整个宇宙天地。中国传统的青铜器、玉琮等造物，正是对观念化的天人合一和玄妙的精神气氛的追求。我们要从“道”上去理解传统艺术，然后有所借鉴，才能游刃有余地在平面设计实践中传承中国传统文化。

（二）结构对应，象征自然

天人合一的思想，强调天的运动规范着人世间的一切运动变化，天是决定万物万事的权威所在，并相应地定义了万物的等级、秩序与结构。由此，古代先哲认为，世间万物只有运用对应的结构，遵循一致的规律，才有可能取得天人合一的和谐。

事实上，在中华文明五千年的古代哲学核心中，不管是天人合一的天地观还是天人感应的宇宙观，都是形成设计观念民族化的源头因素。因此，只有深入地研究传统造物设计中天人合一思想的实现模式，才能体会传统设计中结构对应和象征表现的设计认知。