分类号_____ 学号 1012241222

西安建筑科技大学

学位论文

“天人合一”理念予艺术设计创新精神研究

作者 翟树彩

指导教师姓名 朱瑞波 副教授

申请学位级别 硕 士 专业名称 设计艺术学

论文提交日期 2013.05 论文答辩日期 2013.05

学位授予单位 西安建筑科技大学

答辩委员会主席

评 阅 人

声　　明

本人郑重声明我所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中已经标明引用的内容外，本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人或其他人在其它单位已申请学位或为其它用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的所有贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了致谢。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

论文作者签名：翟树彩　　日期：2013.5.23

关于学位论文使用授权的说明

本人完全了解西安建筑科技大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或者其它复制手段保存学位论文。

（保密的论文在论文解密后应遵守此规定）

论文作者签名：翟树彩　　指导教师签名：[signature]　　日期：2013.5.23

.....

本人授权中国学术期刊（光盘版）杂志社、中国科学技术信息研究所等单位将本学位论文收录到有关“学位论文数据库”之中，并通过网络向社会公众提供信息服务。同意论文提交后滞后：□半年；□一年；□二年发布。

论文作者签名：翟树彩　　指导教师签名：[signature]　　日期：2013.5.23

“天人合一”理念予艺术设计创新精神研究

专　　业：设计艺术学
硕 士 生：翟树彩
指导教师：朱瑞波副教授

摘要

在社会经济高度发展的背景之下，无论是创作者的设计思潮，还是人们的审美意识，都已经在发生改变。设计师们的作品更加的国际化和全球化的设计，已然失去的不仅是中国设计存在的价值感和意义，更重要的是创新精神在艺术设计中的缺失，然而流水线式的“中国设计”、“民族制造”亦非中国艺术设计创新精神的核心。这些无处不在的设计及作品充斥在人们的生活之中，如同沙尘暴一样弥漫在人们的周围，这是对艺术设计创新精神的严重打击。

面对经济高速发展的如今，中国的艺术创新设计应该是更加快速的融入到世界的设计潮流之中，还是设计出有中国特色韵味的作品，哪个方向能更好的解决现代艺术设计的境地。在探索艺术设计创新的艰难道路上，中国的设计师们在努力着，他们秉承着中国“天人合一”理念，在他们在各自所在领域取得了一定的成就，并获得认可。他们的设计作品，超越了全球化的设计风格难题，保留了当地的文化特色与理念，在设计中充分体现“天人合一”理念的创新力量与包容魅力。

本文综合运用了文献研究法、比较分析法和总结法，从“天人合一”理念产生的历史背景出发，分析“天人合一”理念从产生、发展，直至形成，与中国传统文化的体现、交融，以至概括的关系，从而了解“天人合一”理念，这一中国传统文化的观念、本质、情感与气度，在艺术形式和艺术设计创新精神上的体现和表达，进一步明确“天人合一”理念，对现代艺术设计及其创新精神发展的指导意义和积极作用。

本文从“天人合一”设计理念着手，从不同的艺术设计形式中，体现艺术设计的创新精神与“天人合一”设计理念的密切关系，加深对“天人合一”理念的现代解读，总结出本文结论，作为中国哲学思想的“天人合一”理念，不仅对中华文明的形成和发展产生了极大和深刻的影响，也是现代艺术设计及其创新精神，所要必须秉承的发展思路和前进方向。将“天人合一”理念的创新精神可以概括

为：实质就是对人的持久的关怀、追求自然形态、强调与自然的交流、体现人与自然环境的和谐相处。

关键词：天人合一；传统文化；创新；以人为本；发展

The research for concept of “Harmony between the Heaven and Human” to Innovation Spirit in Art and Design

Specialty: Artistic Design

Name: Zhai shucai

Instructor: Vice Prof.Zhu Ruibo

Abstract

In the background of highly developed current socio-economic, the creator design ideas or people’s aesthetic sense has undergone great changes. The design of the internationalization and globalization has lost is not only the Chinese design existence value and meaning, but also more important is the spirit of innovation in the absence of art and design. However, assembly-line "China design", "national" made is not the core of the Chinese art design innovation spirit. These ubiquitous designs as sandstorms diffuse have full of people's lives and this is a serious blow for art design in the spirit of innovation.

Facing the high-speed economic development today, China's art innovation design should be more quickly into the world of design trends, or the design work that has the Chinese characteristic charm, which can better solve the modern art design direction. On the road of explore, Chinese designers trying. They adhering to the "nature and humanity" concept and they in their have been respective fields obtained the certain achievement, and recognition. Their works have gone beyond the problem of globalization, not only retains the cultural characteristics of the land and the idea, but also demonstrates the "nature and humanity" innovation strength and inclusive charm.

In this paper, the integrated use of literature research, comparative analysis method and summarize method. It is from the background of the "nature and humanity" concept and analysis of the concept of "nature and humanity" from the formation, development, until to form, and the embodiment of Chinese traditional culture, blending, and sums up the relationship, so as to understand the concept of "nature and humanity", the idea, the essence of Chinese traditional culture, emotion, and bearing,

in the artistic form and spiritual embodiment and expression of art and design innovation, further defined the concept of "nature and humanity", the development of modern art design and innovation spirit guiding significance and positive role.

This text set about from "nature and humanity" design concept, from the various forms of art and design, the spirit of innovation in art design and closely related to the design concept of "harmony between man and nature", to deepen the modern interpretation of the concept of "nature and humanity", summarized this article conclusion, as the Chinese philosophy of "nature and humanity" concept, not only for the formation and development of the Chinese civilization has a great and profound influence, also is the modern art design and innovation spirit, must adhere to the development ideas and direction. Will "nature and humanity" concept innovation spirit can be summed up as: essence is lasting concern on people, the pursuit of natural form, emphasis on communication with nature, embody the harmonious coexistence of human and natural environment.

Keywords: Harmony between the Heaven and Human; traditional culture; innovation; People-oriented; develop

目录

1 绪论 1
1.1 引言 1
1.2 研究背景 3
1.2.1 世界化的设计风格 3
1.2.2 存在的设计问题 4
1.2.3 对本土设计师探索与创作的肯定 6
1.3 研究目的及意义 7
1.3.1 研究目的 7
1.3.2 研究意义 7
1.4 研究内容和方法 8
1.4.1 论文研究的内容 8
1.4.2 论文的研究方法 8
1.5 相关理论综述 8
1.5.1 设计 8
1.5.2 艺术设计（设计艺术） 9
1.5.3 现代化 9
1.5.4 创新 9
2“天人合一”理念的概述 11
2.1“天人合一”理念的形成 11
2.1.1“天人合一”理念的内容 11
2.1.2“天人合一”理念的价值 13
2.2“天人合一”理念的设计思想 14
2.2.1“天人合一”设计理念的内容 14
2.2.2“天人合一”设计元素的价值 16
2.3“天人合一”的创新精神 17
3“天人合一”设计理念的当代使命 19
3.1“天人合一”设计理念的追求 19
3.2“天人合一”设计理念的当代使命 25
3.2.1 全球化的设计：现代化潮流中的存同和求异 25

3.2.2 中国设计：现代化设计中的被动——模仿和创新..... 26
4“天人合一”设计理念在设计中的创新体现.....29
4.1“天人合一”的本质性—技术层面的设计思想..... 29
4.1.1 以适应生产、生活环境为目的的创新设计思想..... 29
4.1.2 以追求材美工巧为目的的创新设计思想..... 32
4.2“天人合一”的情感性—审美文化层面的设计思想..... 34
4.2.1 礼仪文化影响下的创新设计思想..... 34
4.2.2 文人文化影响下的创新设计思想..... 36
4.3“天人合一”的气度性—兼收并蓄的设计思想..... 37
5“天人合一”理念与现代艺术设计 39
5.1“天人合一”理念与现代艺术设计..... 39
5.2 艺术设计与继承传统文化的思考 40
6 结论.....43
致 谢.....45
参考文献.....47
附录 1 攻读学位期间发表的论文及所获奖项.....49
附录 2 图表目录.....51

1 绪论

1.1 引言

中华民族具有悠久的历史和一脉相承的文化。

古往今来，中国深受传统文化的影响，崇尚自然，热爱自然，追求自然之美。中国传统文化思想联系着人与社会、人与自然这两大主体，从《尚书》，到诸子百家的经籍，从天地间的山水花草，到鸟鱼飞虫，都可以是情感的寄托与表达。随着时间的逝去，现代文明慢慢走进人们的视线，进入历史的大舞台，与此同时，传统文化被慢慢的忽略或搁置于无关痛痒的位置，这种相互交替大于相互融合的传统文化与现代科技文明的关系，已经是世界必须认真对待的问题。

作为中国传统文化内核的“天人合一”理念，应该是一种在中国数千年的历史长河中不曾消失且熠熠生辉的光亮；一种在历史的轮回中不但不会消逝，相反的却会是在随着时间的累积会日益丰富的精神存在；一种是如清澈且奔流不息的河流，而不是断章取义之下的“无可为”的腐朽思想。正如甘阳在《传统、时间性和未来》一文中所阐述的，“‘传统’是流动与过去、现在、未来整个时间性中的一种‘过程’，而不是在过去就已经凝结成型的一种‘实体’。因此，传统的真正落脚点恰是在‘未来’，而不是在‘过去’”[1]。所以，“天人合一”理念不仅只是一种古代的进步思想，同时也是传统文化与现代文明的交融共生，这也是“天人合一”理念存在于现代社会的价值和意义。“天人合一”理念本身就是一种进步的思想。它在保存自身特点的同时，借鉴、保留、吸收、学习先进的文化思想，是积极、主动、自觉的一种创新思想和思维。

图 1.1 青铜器——司母戊大方鼎

图片来源：互联网

因此，重新解构、重新整理、重新定义、重新理解传统文化，理解“天人合一”理念，对艺术设计及其创新有着深刻的影

响。所以，没有传统文化的延续，就没有现代文明的今天。

从历史的画卷中，可以发现许许多多的带有传统文化气息的设计，如铸造青铜器顶峰时期的商周时期，青铜器设计（图 1.1），不仅造型庄严多样、古朴，给人以狰狞、神秘之感，具有震撼人心的精神力度；设计精致华丽、图案厚重典雅，其装饰图案设计也隐含了统治阶级的思想和意识，鲜明了体现了“礼器”的性质，即表达天地人神的神巫文化观、规范社会秩序和人们行为准则的礼制文化观与摆脱人对自然的敬畏、崇拜、束缚而走向和谐的“天人合一”自然观。

汉代的建筑设计，其廊檐之饰生动形象（图 1.2），体现了浑厚雄丽的艺术特色，这些设计也都始终体现与人的情感融合，表达设计者的情感。这些美轮美奂的设计震撼着世界的设计脉搏，这种震撼同时也表现在中国传统文化的汉字、水墨画、长城建筑（图 1.3）等设计之中。

图 1.2 廊檐设计

图片来源：互联网

图 1.3 中国长城

图片来源：互联网

这些设计作品的思想体现了“天人合一”传统思想的重要元素，体现了设计的情感法则。法则中有情感意蕴的热流，这种意蕴是寓情于理的，合乎道德和规范的。著名的古陶瓷研究者宋伯胤先生在解读宜兴紫砂陶器的方法的时候，对我们研究艺术设计作品不无启示：“每当我凝神注目紫砂陶器时，总是在想在对象的表面形态之外找出或捕捉寓于形体之中的内在生命。这正是我踯躅在清代前期官窑瓷器之肆，并不止足于它的姿态琳琅或色彩斑斓一样；而是要从它们所表现的才艺之美追溯到千百（匠役）生息劳动的社会背景、接受的教育和伦理观念，特别是监司烧造的官员唐英的探‘陶人之天地’、学‘陶人之本色’的科学精神和实证方法。也只有这样做了，我们才能真正认识到每一件瓷器作品，实实在在是一个从事设计制作的陶人的自画像”[2]。从上述的描述中，设计者设计作品时的态度、状态、心理等，及理解对艺术作品的解读无疑受到认知程度、学术背景等方面的影响，但是对于面对“真”、“善”、“美”事物的人们来讲，可以通过自己的

视觉、嗅觉、感觉，去了解和体会设计作品背后的中国传统文化所藏的巨大的能量。所以，每一件艺术作品，无一不是时代的表征，无一不是设计者的人格默化。因此对“天人合一”设计思想的研究，在现代艺术设计中的贡献或是无可替代的重要性正是体现于此。

然而，上个世纪初发生的跟艺术设计相关的设计界革命——德国魏玛的包豪斯的成立，极大的改变了人们的物质环境，设计从此时变的疯狂，好像什么东西都要被标准化或是模式化，任何设计作品都必须理性化，使得传统文化和传统元素在设计作品的体现越来越少，被挤压的只剩下一些牵强的设计概念。我们经常会面对这些设计，在我们的周围，在我们的城市，在我们的国家。这些标准化的设计模式如同一匹脱缰的野马，向着四处疯狂的奔去[3]，而在它的身后，往往会留下一路被踏碎的传统瓦砾，散落在这片土地上，极大的削弱传统文化、创新精神与设计之间的联系。

本应是承载传统文化的设计，这道绚丽的风景，已如散落在过往大地上的瓦砾，正在被忽视。

1.2 研究背景

1.2.1 世界化的设计风格

经过上个世纪初包豪斯革命带来的设计思潮，在 21 世纪的经济、文化等各方面发展的现在，设计者不难发现，各个领域都标有“全球化”的标签，而设计领域则是对等的“包豪斯”概念。这些全球化的发展，给中国当时的发展确实带来了缓解一时的矛盾的发展，全球的进展给中国带来了新的思想和设计理念，如现代主义、后现代主义、符号学等设计概念，都极大的改变了人们的审美状况，颠覆了以往的设计形式和创作内容,但是使得设计师不得不努力提高自身的素质，提高审美水平、视野和创作能力。设计师的能力提高的同时，却忽略了对本土文化的巩固和发展，因而削弱了在设计中的地位。

随着世界化的设计风格观念的风靡和渗透，这种被动的动力形式在当时也推动了中国当时的设计水平的提高和发展，但是在科学技术发达的现在，国际化的世界的设计类型和风格，使得设计在设计形式上遵循着同一条公式定理，使得设计在设计内容中穿着统一的服饰，就如园林建筑规划设计，很多设计者在规划设计的时候都是在脱离当地的资源、材料、民间习俗、地理环境、生活习惯等本土因素，这样的设计如同在模子中做东西一样，看不到设计的独特性，感受不到设计的美感，联想不到设计者的情感所在（图 1.4）。这种设计与中国古籍《考工记》

中的“审曲面势”、“天有时，地有气，才有美，工有巧”等设计理念有相悖，因此相对于两千年前的现在，在总结了这些有生产经验的设计准则，认为这对于现代的艺术设计也是核心理念。

图 1.4 世界化的城市设计

图片来源：互联网

本文从“天人合一”设计理念出发，研究和分析在这种世界化的设计风格背后，给多元化的设计发展带来的负面影响。在现代的一些设计中，设计的作品经常单纯的追求豪华、第一、顶级，导致设计的扭曲和异化现象。比如千城一面，相似化的城市面貌（图 1.4），比如制作店面门头而泛滥用的灯箱，浮华的广告宣传用语，比如花上千万建成而又推到的雕塑，这些都是城市失去了可识别性。

这些现象必然会导致艺术设计思想的单一性和设计形式内容上的类似，传统文化和创新精神的严重缺失，是现代艺术设计和发展正在接受的严峻的考验，是必须要直言面对的问题。

1.2.2 存在的设计问题

“有造物，便有设计；有设计，便有思想”[4]11。这就是说，设计是伴随着造物的发展而发展，设计思想是设计的应用结果和产物。造物影响设计，这是人类社会初级阶段。而后的所谓的设计思想，是伴随造物的，用设计思想指导造物设计和发展。设计是维系自然与文明的手段，设计是文化与技术相结合的综合体，设计更是传统文化物质化的必然存在。在中国几千年的发展历史中，传统文化的物质化已经形成独特的设计风格，如中国古代的建筑园林、家具设计（图 1.5、图 1.6）等。

人类早期的造物设计活动，主要是收到自然环境的影响和作用，对自然环境进行最大的改造以适应自身的生活环境；再则就是人类对于自然宇宙的情感，对待生活的态度。基于这些因素的影响，早期的造物设计思想都源自以上两个方面。

在这人类与宇宙自然的关系上，“天人合一”理念是人类经过长期的整理、总结出来的关于其最基本的设计理念，同时这样的设计理念也是现代艺术设计的基本立足点--以人为本的设计理念。

图 1.5 中国苏州园林

图片来源：互联网

图 1.6 明代家具设计

图片来源：互联网

但是，在现在科技发达的时代，设计的思想、创新理念却在一点一点的减弱与缺失，这就出现了在充满挑战和机遇的设计时代，却会存在“千城一面”、“千人一面”的设计现状，其主要问题在于以下几点：

（1）机械的模仿和重复设计形式和思想，创新精神在设计中的缺失。设计文化是与民族文化紧密相连的，是与一个民族的精神、价值观念和审美观密不可分的，中国的设计无论是建筑设计还是家具，或是其他设计，都以“天人合一”、道法自然的设计理念为创作基础。但是现代的设计并没有把这一思想发扬，则是受西方设计的影响，不理会历史与传统的重要性，忽视民族传统文化的作用。对西方设计思想过度的、盲目的崇拜，这使本土文化在与西方文化对抗中失去优势，，因此在很多设计中，我们丝毫看不到民族文化的印迹。这些缺失精神内涵与地域文化特征的设计，正在吞噬着历史文化的根基。

（2）受西方设计思潮的冲击，设计多注重功能性，缺乏情感。当前对艺术设计理论的思考相对薄弱，对中国设计艺术作品的创作背景、思路、隐含的文化缺乏研究，严重的制约了中国现代艺术设计的步伐。设计的根本出发点是为人服务，这是设计的重要原则，在人与设计之间，设计从属于人，是体现了“以人为本”的关怀。可现在设计在逐步淡化情感化的表达，极大的追求功能性的表现。设计功能性的作品已然成为现代多数设计师的目标。自然情感被理性的功能扼杀，个性的设计被共性的功能设计取代，不免让人难以接受。

1.2.3 对本土设计师探索与创作的肯定

“连绵数千年而未曾间断的中国文明的基础是同样连绵数千年未曾间断的造物设计，期间凝结的造物设计思想，不仅指导了过去的造物设计，构筑了中华文明的物质基石，同样，也对当今的造物设计有着现实有效的启示”[4]8。 在现代科技高度发达的现代社会，设计被各式各样的设计形式、设计内容、设计思想影响并操控着，这些杂而乱的设计套路或是设计方法、指导思想，与传承了中国数千年文明的设计理念是不可比拟、相提并论的。延续着千年文明的中国文化的基础就是“天人合一”理念。其所要表达的设计思想和意图，不仅指导了过去以往的艺术设计（古代当时更多的是生活环境影响下的造物设计），同样，“天人合一”理念在现代社会中，对艺术设计的发展和创作也存在着相当深刻的影响。在这样的一个背景之下，中国也有很多优秀的设计师，在西方设计思想与传统文化碰撞的情况下，很好的表达了“天人合一”传统设计思想，体现在对自然的尊重和对本土文化保护，表现在设计作品中设计师的情感真挚的流露。

在此，就简单的介绍一下当代著名建筑设计师王树(图 1.7)。

王树，中国当代著名的建筑设计师，他以自身的渊博知识和深厚的文化底蕴，正在努力的改造当代建筑设计的困境。他如古代时候的文人雅士一般，也有自身的追求和奋斗目标，那就是毕生致力于在现代科技发达的背景下，用现代化设计的建筑去恰如其分的表达中国传统文化的实质与内涵。如同王树这样的有志设计师们，他们在面临文化激烈碰撞一面倒的情况之下，努力的加强对传统文化、民族习俗、与建筑之间的思考，进而强调传统文化的内涵在设计中的作用，将强调人文价值的建筑理念和致力于中国古建筑复兴作为己任，进行了大量的建筑语言探索及建筑创作实践。2012 年 2 月 28 日，在美国洛杉矶，49 岁的王树荣获普利兹克建筑奖，这标志着中国建筑思想和设计元素的发展得到

图 1.7 设计师王树

图片来源：互联网

了世界的认可。由此，可以看出中国经济的发展、政治的发展、城市的发展、艺术设计的发展，都必须与当地的需要和本土文化、精神、习俗相结合。

对于现在艺术设计的现状而言，许许多多的设计者都已渐渐开始明白本土文化设计元素的重要性和不可替代性，因此在近代出现的诸多优秀的设计师都在用行动摆明，在现代科技、经济、文化等等各个领域快速的进步的现在，设计者更多的明白了应该保留什么，在设计中应该坚持什么和追求什么，最后达到，在努力和奋斗之后应该传承的是什么。依此背景，才可以在认清自身、看清过去的时候，更加客观地看待外来设计因素与元素，才可以看到更远的未来。

1.3 研究目的及意义

1.3.1 研究目的

随着中国设计师获得世界的认识与肯定，伴随着的影响会波及到中国的各个方面，启示着人们对“天人合一”理念这一中国传统文化的重视和挖掘。与此同时，对于传统文化与元素的现代化运用，相当一部分设计师还是停留在设计的表面，仅仅是将传统文化元素强加于设计之上，这种情况之下显得传统文化不伦不类，更加不能体现其内在价值。

论文侧重研究中国典型的优秀艺术设计作品，其是和当时当地的习俗、传统、文化等带有地域性的因素相结合的，对传统文化的精髓—“天人合一”理念进行了深入的研究，重视其文化的发掘和利用，从趋同的国际化设计转向本土化，这些“合天时”、“得地气”的设计作品重新解释了中国文化的博大精深，设计的民族性体现在设计作品中，体现了变的是设计形式，不变的是设计思想。

通过对典型作品的研究和分析，探求造物者与设计师理解“天人合一”理念在艺术设计作品中的独特运用，为现代艺术设计的创作和创新思想的启迪提供一些参考，这是本文的研究目的所在。

因为，我们相信：对未来的瞻望有多远，决定于回眸历史有多深。

1.3.2 研究意义

本文的研究意义在于，通过对“天人合一”理念的研究，了解“天人合一”理念对设计理念的影响和作用，了解文化传统设计元素在设计中的运用方式，深化传统文化在设计的影响，增强民族化的设计风格。

通过对中国典型设计作品的分析，总结作品的民族性的设计理念、地域性的表现形式和传统性的设计元素在现代设计中的运用和表现，为“天人合一”理念

予现代艺术设计的发展和艺术设计创新提供一定价值的理论参考依据。

1.4 研究内容和方法

1.4.1 论文研究的内容

论文通过作为“天人合一”设计理念的物质具体化的艺术设计作品，及其艺术作品设计的表现手法、内容、形式和精神表现的研究，分别研究其传统的设计理念与现代艺术设计理念，得出传统文化在百变的设计形式中不变的设计理念和精神——极强的包容意识和以人为本的精神，就是这样的精神，才使得那些设计作品附有灵魂与深意。

1.4.2 论文的研究方法

本论文是综合运用了文献研究法、比较分析法和总结法。

经过对资料的收集、整理、查阅，以及导师的启发，对“天人合一”理念、“天人合一”理念精神这一课题进行文献收集和文献调查，获得较为全面、正确且具有说服力的理论依据；在此理论依据之上，针对典型艺术设计作品之间进行比较分析，分析出设计理论思想对古今设计创作的指导思想和作用；最后，运用总结法将论文经过分析、研究、整理、综合总结出的观点和创新点进行有机整理。

1.5 相关理论综述

1.5.1 设计

设计作为人类生物性与社会性的生存方式，其渊源是伴随着“制造工具的人”的产生而产生的[5]。

现代汉语词典，将“设计”一词解释为“在正式做某样工作之前，根据一定的目的要求，预先制定方法、图案等”。

张道一先生在《设计在谋》一文中指出：“在中国人的观念中，‘设计’一词是非常宽泛，绝不限于在艺术上使用。也就是说，在汉语表达概念时，必须加冠词加以限定。如技术设计、工程设计、网络设计、营销设计、艺术设计、美术设计、产品设计等。实际上，政治、经济、军事、管理等方面也已使用‘设计’设个词，火箭上天需要设计，汽车轮船需要设计，飞机大炮需要设计，任何一种高科技都需要设计”[6]。一般而言，设计是指在计划和设计中，对构成艺术作品的各种构成要素，在各部分之间或者部分与整体的结构关系上，组织成为一个作品的过程。所以，在设计过程中，不必在设计语言表达形式上过于沉溺，应该把握

的是设计的本质和内涵。

1.5.2 艺术设计（设计艺术）

现在所提到的艺术设计，是在新的经济和生产发展的条件下，为适应设计与制造的社会分工做出的。

艺术设计是一门独立的学科，它的研究内容和服务对象有别于传统的艺术门类。艺术设计大到空间环境，小到衣食住行。所谓的艺术设计就是将艺术的形式美感用于日常生活紧密先关的设计之中，使之不但具备实用功能，而且还具有审美功能。换而言之，艺术设计就是为人民服务的，是人类社会发展过程中物质功能与精神功能的完美结合。确实，设计艺术和艺术设计所指的对象、范畴、含义等都没有大的差别，仅仅是阐述上的不同而已。

按照李立新先生的观点:“在商品社会里的造物设计领域有三种设计，即技术性设计、艺术性设计和营销性设计；但是从艺术角度看，艺术设计又可称作设计艺术，与绘画艺术、戏剧艺术、电影艺术、音乐艺术、舞蹈艺术等并列，成为艺术的一个门类，是艺术大家庭中的一员”[7]。

1.5.3 现代化

现代化是一个与传统相比较而得出来的时间性的概念，相对于而言是一个动态性的过程。

“现代”一词概念笼统，是指 19 世纪中叶以来在西方社会所发生的一系列的变革所引发的特征而言，支撑“现代”这一概念的特征包括成熟的资本主义生产方式、因科学技术迅猛发展而彻底改变的人们的生活方式和思维方；从中国历史的分期来看，“现代”一般是指从 1911 年至今日的阶段。

关于现代化，常备用来描述现代发生的变化和文化变迁的现象。社会变化是指人类对于自然的认识、对自然地利用和控制能力空前的提高；文化变迁是指时代出现的新的文化和概念，相互影响、交错和融合。现代化的目的在于创造出更加高度的物质文化和精神文明。

1.5.4 创新

创新起源于拉丁语，它原意有三层含义，第一，更新；第二，创造新的东西；第三，改变。创新是以新的思维模式、新的发明创造和新的描述为特征的概念，是人类主观能动性的高级表现形式。

创新在经济，商业，技术，社会学以及建筑学这些领域的研究中有着举足轻重

的分量，是推动民族进步和社会发展的不竭动力。创新涵盖众多领域，包括政治、军事、经济、社会、文化、科技等各个领域的创新。因此，创新可以分为科技创新、文化创新、艺术创新、商业创新等等。

本文所要涉及到的就是艺术创新，初衷并不想如考古学那般去还原历史的真实，而是希望从传统造物设计历史中寻找到对现代艺术设计有益的营养和创新思想的发展。我们运用现代的设计理念，回溯中华古代造物文明，运用“天人合一”设计理念，指导现代艺术设计，面向中国未来的设计景观，探寻艺术设计的源头活水，导引今日设计的几许清渠。

2“天人合一”理念的概述

2.1“天人合一”理念的形成

2.1.1“天人合一”理念的内容

博大精深、源远流长的中国传统文化，从有技艺到思想，再到从有思想到精神，这是一个有浅至深的过程。

基于中国社会长期以来是以农业为中心的特点，关于历史、空间、宇宙等的思考长期以来构筑了中国人思想的基础。由此衍生出的星占历算学、医疗方剂学等等，成为长期以来古代中国人民把握自然世界、整顿人间秩序、洞察人类自身的普遍性知识，而正是在这些知识内容中产生了数术、礼乐等学问，产生了阴阳、黄老、儒学等思想，几千年来在这些形而上的主流思想指导下，造物文化即设计文化默默的延续着，它和闪耀着光辉的思想家的设计思想以及无数“设计家”的作品，一起建构中国传统设计文化的框架。

在中华民族悠久的文化发展历史中，中国古代人类在自然科学和社会科学的各个方面取得了巨大的成就，为世界的文明发展做出了较大的贡献。若要简而概之中国传统文化和精神，则必然要抓住其文化的特殊精髓所在，但此绝非易事。“必不得已而姑言之，则中国文化之特殊，或在其偏重于道德精神一端”[8]175。此道德精神之论是钱穆老先生在总结关于春秋时代精神的表述。钱老谓之的“道德精神”与之后来出现的“天人合一”理念有共同之处。“既非偏信仰的宗教，亦非偏思辨的哲学，复非偏方法证验的科学”[8]175。这些表述，只是在表达这种精神是一种人生行为之实践，而其内在精神，有内发，非外发，其中最重要的特征就是自求一人内心之所安，不偏倾一边，不走向极端。

在中国古代思想史上，所谓“天人合一”思想，是在春秋战国时期，由于急剧的社会变革和封建制度的建立，使思想界出现了“诸侯异政，百家异说”的活跃局面。老子、庄子、墨子、孔子、荀子等，诸多学者的纷纷著说立书，在碰撞、争议、讨论、吸纳中形成了“天人合一”的初步学说。“天人合一”理念作为中国传统哲学文化的基本命题和基本精神，不管是儒家学说，还是道家学说，都在以其独特的表达方式去理解和推崇“天人合一”的思想。

在各个学派的典籍中，都可以找到思想家对“天人合一”不同的理解和论述。现略举几个有代表性的例子：

1.儒家学说

《礼记·中庸》:（人）可以与天地参。

《周易·系辞上》：与天地合一，故不违。

《周易·咸卦》：天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。

2.道家学说

《老子》：道大，天大，地大，人亦大……人法天，天法地，地法道，到法自然。

《庄子·膳性》：四时得节，万物不伤，群生不妖，……莫之为而常自然。

《庄子·山木》：人与天一也。

3.法家学说

《管子·内业》：天出其精，地出其形，合此以为人。

《管子·乘马》：春夏秋冬，阴阳之推移也；时之长短，阴阳之利用也；日夜之易，阴阳之化也。

概括起来有以下几种：（1）老子从现实和理想两个层面论述的“天人玄同”说；（2）反对以人对抗天道的庄子“无以人灭天”说；（3）表达了正统儒家的“天人相通”说；（4）荀子和唐代柳宗元、刘禹锡等人的“天人相交”说；（5）汉代学者董仲舒“天人相与”说；（6）宋代程颢“天人同体”说；（7）宋代张载和明末清初的王夫之的“天人一气”说；（8）南宋朱熹“天人一理”说；（9）陆九渊和王阳明的“天人一气”说。简而言之是，“天人合一”理念起源于夏商周时期，形成于春秋战国时代，起始被庄子最先解释，而后由西汉时期的大思想家、儒学家董仲舒深入发展成为系统的有条可循的思想理论体系，由此“天人合一”被构建成为中国文化的核心内容和文化主题。

所谓的“天”,并非指神灵主宰，而是“自然”的代表。“天人合一”有两层意思：一是天人一致。这里的自然和宇宙就是所谓的大天地，人有自然而生，属于微观的天地；二是天人相应。或天人相同。是说在本质上讲自然与人是相同的，故所有的事物都要顺应自然地规律，进而使得人与自然达到和谐统一。

“天人合一”理念的形成，并在以后的历史时期不断丰富和完善起来，所以，“天人合一”理念本身就是一部兼收并蓄的鸿篇巨作，含有极强的包容意识和宽阔的胸襟。因此，与之一起的中国传统的艺术设计观就是在此漫长的历史岁月中，不断吸收各种文化而形成的，有着旺盛的生命力。

钱穆先生晚年对“天人合一”的理解有特别独到之处，那就是指出“天人合

一”理念实则就是中国传统文化思想的归宿之处。与之有相同观点和看法的还有中国著名学者季羡林老先生。“这个代表中国古代哲学主要基调的思想，是一个非常伟大的、含义异常深远的思想”[9]，这是季羡林老先生的看法和观点。“天人合一”理念作为中国传统文化的内核所在，作为全民族共有的思想基础和观念，不仅影响了中国的政治、经济、风俗、伦理等，而且对中国古代的美学和艺术设计思想的发展和创新也起到了极大的作用。

人类的艺术文化，既受到一定的地理环境的影响，具有民族性，又受到一定时代精神的影响，具有时代性。所以探求蕴藏的丰富多彩传统文化的“天人合一”理念，就是探究艺术设计的创新的根源。

2.1.2“天人合一”理念的价值

经济的快速增长，其给社会各业带来了飞速的发展，同时也带来了文化本土化的繁荣和兴盛。在经济发展全球化的进程中，各种文化逐步走向一致，其中慢慢所形成的语言单一现象引起了人们的思考。那么如何融合和吸收地域性、民族性的传统文化精髓，把传统文化元素融入到现代的设计中，已经成为艺术设计各个领域所面对的重大课题。

马尔库赛在《单向度的人》一书中尖锐的指出，在当代发达的工业社会里，由于科学技术的高度发展和生活水平的提高，人在技术控制和物欲的操纵下，变的只有物质追求而没有精神追求的“单向度的人”[10]。这个定义折射的出的另一方面含义是，在现代艺术设计中，设计者的目标和追求更倾向于满足于“物质追求的人”和所要追求的“物质形态的标准化”，设计缺乏情感的交流与表达。对于这种现象，研究“天人合一”理念对设计的影响和作用是至关重要的。原因有以下两点：

首先，中国的“天人合一”理念强调吸收、借鉴、发展和创新，这也是“天人合一”得以成为设计主要思想的发展脉络，吸收先进文化的营分、借鉴先人的设计理念、结合当时当地的环境因素等各方面因素，重新把认识自身和认识世界紧密联系在一起，进而人们可以尽快的适应生活环境。

其次，“天人合一”理念对于现在过度膨胀的物质思想有一定的制衡作用，强调人与自然的和谐相处。近些年来，全球面临着能源短缺、环境污染、生态破坏等共同的问题，这些问题的出现都与人类过度膨胀的物质思想有很大的关系。“天人合一”理念就此问题提出了一列的解决方法，如绿色设计、人本化设计、可持续发展、环保设计、可循环设计等，都是强调对自然的保护、尊重和重新认

识自然的重要性与迫切性。

2.2“天人合一”理念的设计思想

2.2.1“天人合一”设计理念的内容

人类与其他动物的根本区别在于，人类有思想，有思维创造能力。从马斯洛的层次需求理论上理解，人类在温饱满足之后必然会追求精神上的愉悦和满足(图2.1)。中国传统文化在漫长的历史发展过程中，积累了大量的传统题材。由于传统设计元素具有时代性和地域性的特点，同时也表达着当时人类生活的环境状况，所以传统元素从审美特征和历史归属特性的角度出发理解，传统设计元素是在人类满足了简单的温饱之后的一个跨越性进步的标志。

图 2.1 马斯洛需求层次理论模型

图片来源：互联网

关于对传统设计元素的概念，由于中国疆土幅员辽阔，地大物博，存在着对传统元素概念不完全一致的表述，但是究其众多概念中的核心内容就是：认定为是世代相传的，具有时代性和地域特点的社会诸多因素的总和，内容相当之丰富多彩。按照不同的分类方法，可以将不同的传统设计元素进行分类。比如说是按照人物神祇类，可以将传统设计元素分为黄帝、孔子、老子、钟馗、八仙等；按

照禽瑞兽类分，可以将其分类为龙、凤凰、麒麟等；按照植物类分，可分为牡丹、翠竹、寒梅等；按照艺术瑰宝类分，又可以分为瓷器、玉器、青铜器、明清家具、脸谱等等。

由此可以看出，在中国几千年的发展历史进程中，不同的时代和地域留下的文化传统和生活习俗不尽相同。这些深烙的民族特色在历经风云沧桑变幻，被精神化的文化传统和生活习俗和物质化的艺术设计作品,都可以作为传统设计元素，或是设计要素[11]。

由此可见，产生意义上的“天人合一”设计理念的内容—传统设计元素的源泉就是有着文化内涵、精神特征的中国历史。

但是上述的分类方法过于繁琐，下面基于对传统文化的理解，现将传统文化按照物质元素和精神元素进行分类。

传统元素分类如下：

（1）物质元素（图 2.2）。

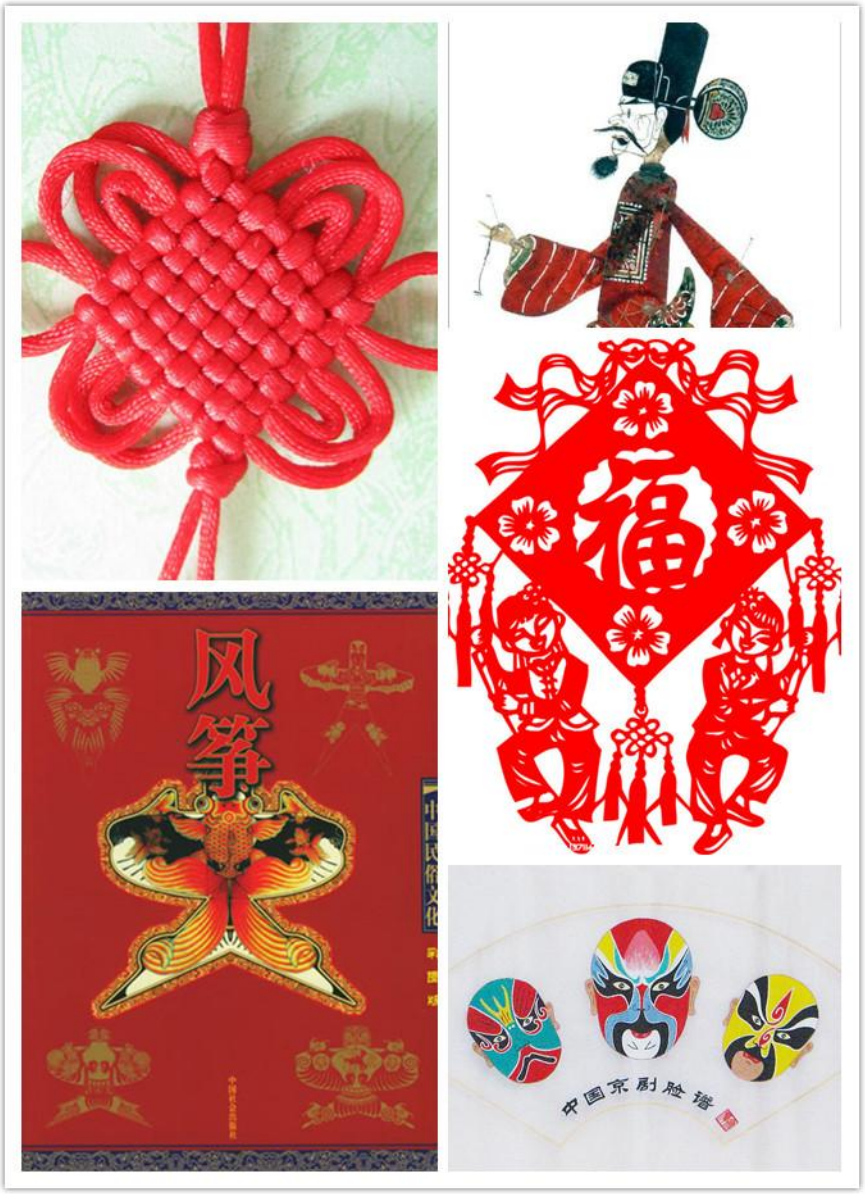

图 2.2 物质元素

图片来源：互联网

这里所指的物质元素，就是经过中国传统文化不断的发展、积累、凝聚而成的具有中国历史特点的物质的形态。包括民俗风物，如中国结、剪纸、风筝、陕西的皮影等；地理坐标，如长江、黄

河、长城等，此外还有中国的传统园林、各大名山名寺、字画、书法等，这些都是中国传统的物质元素。

（2）精神元素。

传统精神元素是一个地区、一个种族在相当长的历史中发展的、被大家都认同的共同的生活习惯、礼仪方式、文化等，同时，传统的精神元素也是一个民族区别于其他民族的明显标志。

其主要内容有中国的各大节日，比如春节、端午节、中秋节等，具有美好象征意义的龙、凤凰、麒麟等，以及一些地区的特有的民俗、礼仪、风情、文化等等。

同传统物质元素的特点一样，精神文化也是在经历了漫长的且激烈的岁月的洗涤，因此，精神元素也具有相对稳定性。

2.2.2“天人合一”设计元素的价值

无论是精神元素还是物质元素，这些经过数千年时间，不同种族各自产生、积累、洗涤、历练、发展和传承保留下来得设计元素，都可以是“天人合一”理念的物质形态，具有相对稳定性和地域性，同时也具有相当高的社会价值和历史价值。

根据以上叙述的精神元素和物质元素的特点，可根据此了解传统元素其具有稳定性和地域性的特点。

（1）“天人合一”设计元素中无论是精神元素还是物质元素，都有存在的历史价值。究其传统元素有一定的历史价值，是因为传统元素中国传统文化一样，都是经过中国数年前时间的沉淀和积累而成的，是具有时间性质和地域性质的文化的载体，其印证了一个国家、一个城市、一个民族的发展脉络。因此，设计者可以研究传统元素的历史性，进而可以把握时间下的历史变化。

（2）作为经典设计思想的“天人合一”设计理念，从人类之初就展开了它的设计魅力，不仅指导古代设计的造物设计，同样深刻的影响着现代艺术设计的发展与进步，因此“天人合一”设计理念本身就是设计元素，就有很高的艺术参考价值。无论是精神艺术还是被物质化的艺术设计作品，如瓷器、玉器、青铜器等艺术设计作品，都记载了艺术的演进和进步。

（3）人类生活在群体的社会之中，在一个地区生活久，彼此之间就会建立起人与人、人与自然、人与社会交往的社会关系，因此生活在这种无形的联系之中--群体社会关系的人们创造和总结出来的，可以代表当时当地的传统元素具有

社会功能价值，这就是他的社会价值。

2.3“天人合一”的创新精神

民族的就是世界的。

西方的现代化虽然取得了举世瞩目的成就,然而这一现代化固然带来了人们物质生活水平的提高,然在设计方面同时也带来了深刻的危机,最终导致创新设计的淡薄与失落。那种把太极、八卦等符号直接用到现代建筑的设计当中，是不合适的。中国设计的探索，应该是建立在对本土文化认同的基础上的，实现中西文化的有机结合，实现“天人合一”的现代意义和价值，而不是不加思考的生硬的拼凑。

艺术设计是一件作品从无到有的过程，也是一个对设计方案不断完善的过程。创新精神是艺术设计中的一个重要理念,对于艺术设计发展各个阶段中起着重要作用,不仅能提高艺术设计的效率，更重要的是能够增强艺术设计的效果。同一件作品的设计，用不同的创造性思维原理，得到的结果也不同。在设计过程中,通过对不同的创造性思维原理作用的结果进行比较，筛选，就能不断地优化设计方案。

中国传统文化的“天人合一”观,包含着一种强烈的人文精神,它是立足于人,指归于人,始终关心人的精神发展和道德发展,关心人的生活意义,强调人际关系和谐相处。这种“厚德载物”的人文关怀,不但给中华民族带来了稳定祥和,而且对现代社会人际关系的改善提供了重要参考。

“天人合一”的创新精神，就是在外来文化与地域文化、传统文化与现代文明的碰撞中，选择、接受、融合的一个过程，实现文化的民族性与时代性的统一，实现设计思维、创新精神与时俱进。把传统文化与现代有机的结合，从而创造出既有传统特色，又有时代感的作品。

3.“天人合一”设计理念的当代使命

不可否认的是现代化的历史趋势不可阻挡，在现代的设计环境之中，这些趋势的目的就是在创造更高的精神文明的境界。不管现代化是以文艺复习时代意识的转变为标志，还是以科学技术与生产的结合为开始，它们都是在各自的立场上凝视着现代艺术设计的另一面——民族性的设计文化，在久违变动的设计环境中，创造出更加灿烂的物质文明和精神文明。随着现代科技进步的设计文化，不得不成为衡量人类社会文明进步的标准。

3.1“天人合一”设计理念的追求

二十一世纪的今天，人们公认的理性、近乎完美的世界似乎是有现代自然科学与人文科学构造而成的，人们认为可以利用公式的方法解决所有问题与麻烦。当人们用“完美”的目光重新投向这些形而上的、“简陋的”传统思想时，似乎很难找到它与现代社会、现代设计、现代生活之间的契合点或是相通处。可传统和现代之间到底有着怎样的联系呢？东方和西方？思想和方法？本质和内容？简单的用一些词汇去概括它们之间的关系都是不严谨的。在探讨中国传统文化的特征之时，我们也很难将两者做出区别来加以对比，这样也有悖与本文研究课题的初衷，但是还是希望可以从传统文化中，汲取一些闪烁光亮的思想，总结一些古典思想的现代意义及普遍性道理。

在中国众多古代设计之中，与人类密切相关的建筑设计，就是中国人探索自身与自然（人与天）关系的典型设计之一[12]。建筑设计的指导思想及建筑特点是中国人们长期在与自然界的和谐共处的关系中，得以培养和塑造而成的。“上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。”(《周易·系辞下》)，意思就是说，人们建造居室以改变穴居的生活模式，宫室的形式则是上有栋梁，下有檐宇，形成一个封闭而又有规律的空间，用来遮风挡雨。中国传统建筑几千年来始终不变的本土建构方式、结构、整体布局和经久不衰的营造热情，表现了中国人强烈的亲地、恋木情结（图 3.1）和独有的象法宇宙的设计文化意识（图 3.2)。这些作为中国文化重要载体的物质形态，文化、思想、情感交融并渗透在形态之中，可以从园林的物质建构中，感受到这些思想理念：主张追求“天人合一”的理想境界，主张自然天地与现实的生活场所相互统一，追求知性、情

感、意象与自然的融合，体现人们的社会理想、宇宙观、审美观、人格价值等精神文化信息等[13]。

图 3.1 山西乔家大院木质结构

图片来源：互联网

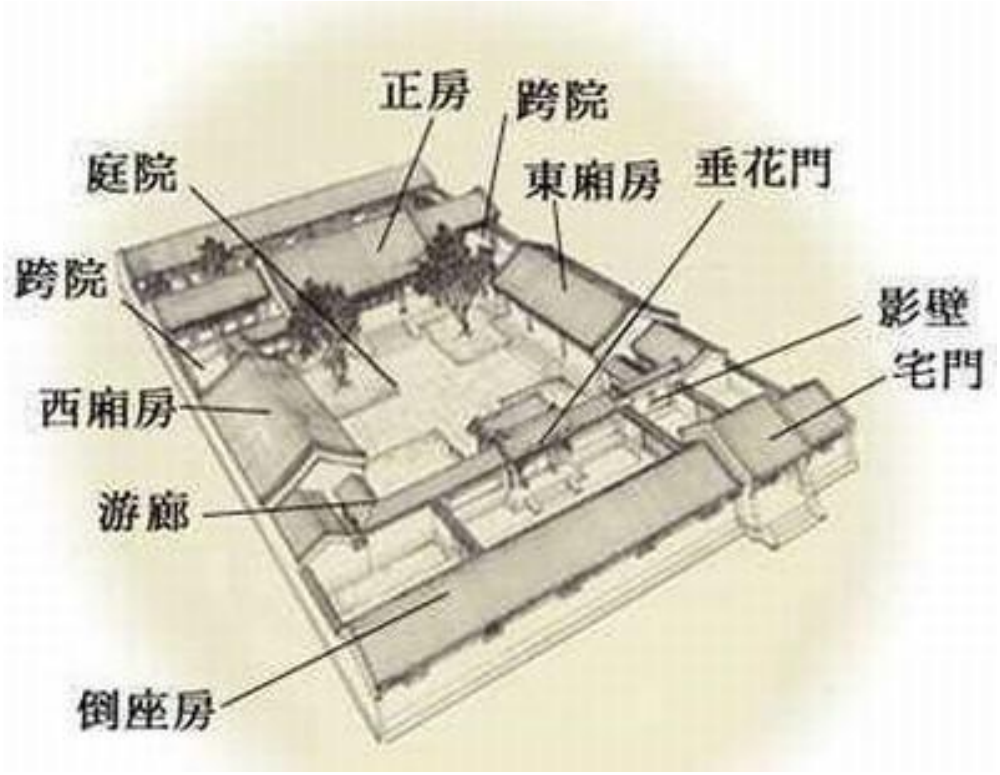

图 3.2 四合院俯瞰图

图片来源：互联网

中国的四合院建筑，具有四方四正、对称平衡、内外分明、层次井然的特点（图 3.2）。天井里“十”字型的碎石子路，正是含蓄的传统“天人合一”设计理念，“十”字路隐晦的导引人们通向各个房间，符合中国人审美观念的需要。在这里，人们总是长幼有序的过着传统的生活，演绎着中正平和的道德观念。

简单的说，作为社会存在的一分子，人应当融入家庭和社会，儒家思想强调了入世的重要性，在社会结构和礼教秩序中找到适当的位置。因此，对社会意义的与立法制度的中国园林设计和思想正式如此。在这样的情况下，“天人合一”理念体现的儒家思想则是中国园林设计的理想型模式和基础。

在研究传统哲学思想对园林设计的影响之时，我们必须明确它们所追求的生活品味，遵循的秩序和在这种秩序下对自然美的认识程度。儒家学说所阐述的天道是哲理化的天道，其主要特点是阴阳两极的和谐至善、不偏不倚[14]。人道取法天道，人性人情的最佳状态是“中和”。《中庸》：“喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中节谓之和”。并将“中和”称为“天下之达道”。

建筑材料要尽量保持其自然本色，建筑形式要符合自然规律或者模仿自然形态，并把这种对自然的模仿与总结延伸到社会构架中的伦理道德，从而对建筑营造方式产生新的指导思想和原则（图 3.3）。从原始自然到人为建筑，再到社会伦理，社会伦理又发展成为新的建筑形势要求。建筑的这种发展法则同样适用于其他的设计器物。人与自然达到和谐统一，或者说是，人造物虽然有认为的痕迹，但要绝对的可以融于自然。

人与自然的关系是历代思想家们关注的问题之一。“究天人之际”，既是研究天（道）与人（道）以及两者之间的关系。“天人合一”理念的思想就是由此而产生的，并成为中国传统文化的一个核心命题。李泽厚先生认为中国原始社会时期社会礼制的观念和风俗习惯在其后的时间长期存留，并被推崇，对“天人合一”观念的产生有决定性作用。中国社会对农业的依赖，农业对自然的依赖，决定了这一观念的形成，并不断发展。

“天”与“人”究竟指的是什么，在不同时期有不同的说法。相对于“天”而言，“人”的概念比较统一，指作为人类的整体性；而“天”可以引申为自然界、自然规律、社会规律等。“天人合一”思想的最初的提出，目的就是在于挖掘人的能动性和本性。作为一种思想观念，它起源于夏商周时期，形成于春秋战国时期。在中国远古的文化内容中，特别是《周易》和先秦的诸子的论述，已经初步形成了“天人合一”的精神实质。同时作为一种设计思维方式，“天人合一”脱胎于万

物有灵，是以人为中心、为前提的。，有天人相通的萌芽。经过长期的社会实践和理论的总结，“天人合一”一词不断地被赋予新的内容和思想。

图3.3中国美术学院象山校区

图片来源：作者拍摄

“道生一，一生二，二生三，三生万物”。(《道德经》)天的根本性就蕴含在人性之中。天道和人道在根本上是一致的、相统一的。天地万物以及人都来自于自然，都是自然地产物，又构成自然本身。思想家老子的天人观就是“天人合一”的典型代表。“人法地，地法天，天法道，道法自然”。(《老子》)人、天、地、道、自然是同本同根。即认为天地的本性是使万物之间相互循环，生生不息。孟子“有万物皆备于我”，亦是此说。以上种种构成中国传统设计文化精神的实质。有了“天人合一”这一精神实质的指导，才形成了中国传统特色的设计文化。

对西方的设计而言，从中我们不难发现，人与自然地关系是偏于对立的。“上

帝”这一文化偶像是创造是异在的，是对尚未把握的、巨大的自然力量与规律在人心中的臆想缩影。人们对上帝的崇拜，实际上是人对处于不平等地位、对立关系中的自然的崇拜。由此，西方的设计文化处处表现出人对处于对立关系中的自然的强制性介入、占有和征服。西方人相信，人对自然向往的天性可以通过人自身的努力而达到，即是达到与天合一的唯一途径。

中国文化	西方文化
1.重主体（能）	1.重客体（所）
2.道德心	2.人之心
3.道德文化	3.科学文化
4.重直觉	4.重理智
5.重内心体验	5.重客观成就
6.圆而神	6.方以智
7.重文化之统	7.重文化类别

表 3.4 中西文化差异对比

图片来源：中国文化概论

以古希腊建筑为发源的西方建筑文化，不强调空间内部，以空间外部为主。古希腊神庙建筑在设计技术和艺术上已经达到了一个不可比拟的高度，似乎创造了一个鬼斧神工非人力所能及的奇迹，充分体现了上帝与人的一致。但是漠视“自然”条件的神庙建筑设计文化，也透露了人与自然的对立与紧张。源于古希腊艺术与哲学思想的西方建筑园林设计文化，力求“完整、和谐、鲜明”的文化品格，因此雕塑般的建筑往往矗立在地平面的中轴线上，宽阔的大道，植物的自然状态按照人的意志改变，原本自然的流水被人工加压，形成喷泉，这些都展示了西方设计中，强调人对“自然”的驾驭和强烈的占有欲望。

与西方设计文化相比，中国人在思考天人关系时，往往将自然看作是归属和故乡[15]。在设计文化观念上，由于自古对自然的思想的根深蒂固，以与自然同本同根、同源同体、同心同德的心情去认识和亲近自然。值得注意的是，在距今已由两千多年前的西汉思想家董仲舒，认为人的思想情感的变化与自然宇宙的变化，这两者之间存在着某种联系，存在着一种感应。对此，李厚泽先生在《中国美学史》一书中对“天人合一”思想的产生的文化历程，提出了颇有见地的解释。认为“天人合一”思想强调的是人类自身与自然宇宙的统一性和协调性，认为人类

与自然是想通的、相互渗透的、和谐的，不应该是隔绝的、敌对的，始终认为人类与自然宇宙之间的相互性、统一性是必要的。因此“天人合一”理念是几千年来，中国历代艺术家所遵循的设计的根本原则。

在设计实践中，中国的建筑设计文化较早的阐述了“天人合一”之一思想。在古代建筑设计中，“台”这一建筑形式的设计和建造，就是“天人合一”这一设计理念的具体实践。夏商周时期的“台”的建造，是为了自然崇拜。接近神灵。连接天人之间的关系，是这种建筑的主要功能和意义所在。“台”除了上述功能之外，其本身同时也具有审美特质，这是设计文化的一个飞跃性的进步。直至汉代仍然延续着。可见这一建筑的直接目的就是在衔接天人之间的关系，达到天与人的和谐统一。

其后在不断发展的中国园林设计文化中，更将人与自然的亲和、统一、感应推向了极致。中国园林的山水、植物等设计要素，虽然也经过人为的加工和设计，但是依然保存了自然化的状态。人置身与这种原理设计中，体现了人与自然的和谐、亲和与互融，表达了社会化的人与自身天性的合一，人的意志、情感、品格和理想与自然规律的合一。*在这里，人就是自然，建筑这种人工文化是自然的有机延伸，而自然则是这种人工文化的母体*[16]（图 3.4）。

图 3.5 苏州拙政园小飞虹

图片来源：互联网

面对 21 世界越来越的全球性危机，如能源短缺、大气污染、人口膨胀、

生态严重失衡时，怎样的方式可以解决这样的困境，怎样的思想可以指导这种方式的实施，怎样的文化才可以孕育出这样的指导思想。不可否认，西方文化对人类的发展起到了卓越的贡献，但是西方文化的根本就是征服和占有自然，强调人的存在，西方“人类和自然走在相互抵触的道路上”。西方世界也曾试图对原有文化成果进行解构，但是仍然不得其解，原因就在与此。

中国的文化根源，根植于独具民族特色的“天人合一”信念之上的自然主义和偏重人伦实践的伦理中心主义文化及其生存模式[17]。

设计是社会文化的先行者，现代艺术设计的一个重要使命，就是要与整个社会一起，承担起建设资源节约型、环境友好型的社会环境。有效的减少人类所面临的生产竞争和自然资源匮乏飞压力，在改造自然的同时，更加注重对人类自身的改造，创造更为符合真正意义上的文明社会。中国传统设计文化“天人合一”的核心思想，为文明建立自然和谐的社会，提供了开启智慧之门的钥匙。

3.2“天人合一”设计理念的当代使命

3.2.1 全球化的设计：现代化潮流中的存同和求异

进入经济、文化快速发展，科技发达的 21 世纪，设计在这样的时代严重的呈现出两种截然不同的发展趋势。一是以经济、文化、科技为核心的全球化的设计，一是在这种全球化设计中努力“求异”的民族本土化的设计。这两者在许多时候是被设计师看作是一种设计，所以呈现出来的设计作品千篇一律。这两者在本质上是有区别的。

全球化的设计造就了从一个城市到另外一个城市的相同城市风格面貌，全球的设计被设计师理解为“不同的城市，一个家”、“相同的一体化的消费和服务”这样错误的理念。另一方面的是在多元化的设计“求异”，启发和激励了许多设计师重新去探索和挖掘新的设计观念、设计形式、设计基点，从而将加强对本土的设计元素进行整新的解构、设计和创新，在不同的文化、民族之间的碰撞、交流，形成的问题更多的就是设计过程的整体性，继而之后的反思、借鉴和创新设计元素，“从而在‘千人一面’的全球化设计中凸显自我设计”(图 3.6)。

现代化的设计趋同要求我们注重“自我”设计文化的研究，在全球化的互动网络中谋求平等的话语权，“站在地球人的高度全方位地考察人类的命运，提取各本土文明的良性基因，重构全球文明的新体系，开辟人类走向优化的新途径”[18]。

图 3.6 设计作品《引领》，是采用了中国典型的传统服饰旗袍及盘扣为设计元素，在设计思潮逐步西化的现代设计中，这样的中国式设计很好的为中国设计指

出一个前进方向和设计思路。

图3.6平面设计作品——引领

图片来源：互联网

3.2.2 中国设计：现代化设计中的被动——模仿和创新

在世界文明之林中，中国文明曾经占有着举足轻重的位置。但是由于中国古代的文化和设计文明重工轻商的社会潮流意识，在一定程度上影响着中国现代化的进步和发展。因此在设计大进步的时候，中国从还没有意识到这是一种冲击的时候，变革中的艺术创作，以全新的现代化面貌出现在大家的视线之内。这无可选择的必然走上了“引进－认识－消化－融化－变革-创新”这样一条被动现代化的道路。

工业设计在经过文化变革，经济复苏的时候，发展的十分迅速，中国的各大城市均进入了生产、消费过剩的时代，这时候的艺术设计业也进入了空前繁荣的时代。从企业的角度理解，激烈的市场竞争的白热化，从产品大战到设计理念，从表面上可以看出艺术设计的手法、概念日益被企业所重视，实际上是在缺乏正确引导下的错误表达[19]。从另外一方面，设计者角度理解，在面对日益被西方设计吞噬的中国指导艺术设计，具有特色的民族文化、民族元素的淡漠出设计者的

设计视线，这是现代艺术设计最为尴尬的一件事情。

一种文化的出现、发展、成熟，直至到最后形成自己的独特的体系，这个过程必然是要受到与之相关的文化背景、民间习俗等的影响。然而，在某一阶段历史出现文化的“逆差”也是可以理解的，因为在自身还没有能力去完成某项事情的时候，对这种“外来”的文化和设计理念（理论）持开放的态度，这也是这种文化或是理念（理论）的生命力所在，但是，要很好的把握这种“开放” 的态度和尺度，这样才不至于成为盲目的“拿来”或是原封不动的照搬。这种“开放”的态度是在融汇“拿来”的文化的精髓之后进行的创新。

瞻“前”是为了顾“后”，望“西”是为了张“东”。我们更应该在有态度、有尺度的“拿来”所谓的“他者”文化的同时，关注生发、发展、成熟于本土自我文化的自我演进过程。

4“天人合一”设计理念在设计中的创新体现

4.1“天人合一”的本质性—技术层面的设计思想

技术是人类特有的，是根据生产实践经验和自然科学原理发展成熟的各种工艺与技能[20]24。科学技术革命是推动现代历史发展的重要动力之一。在中国古代，技术的内容主要是指手工艺技术，人类最初掌握的技术就是对生产工具和生活用具的创造发明，包括生产劳动的工具和日常生活用具的制作、人类居住的屋子居所和防御野兽进犯设施的修筑等等。在中国的石器时代，生产技术的核心就是石器工具的制造技术。原始人为了制造适合于劳动实践活动的生产工具，采取了不同的制作方法。打制石器的技术主要有：砸击法、锤击法和碰毡法。从旧石器时代到新石器时代，石器的种类日趋丰富，，特别是进入新时期时代，磨制、钻孔、玉石雕刻等技术不断发展进步，为艺术设计创作提供了越来越广阔的舞台。

除了对生产工具的创造，人类生活用具的制造也是必不可少的内容，而且相比于生产工具更显的多样。生活工具与人们的日常生活密切相关，人类需要的多样性、广泛性，推动着造物活动的向前发展。人类的设计艺术思想被深深地融入了生产工具和生活工具的创作当中。

4.1.1 以适应生产、生活环境为目的的创新设计思想

现代科学知识将地球按照维度的高低不同区分为热带、亚热带、温带、寒带等，由于各区域内明显不同的气候、植被、降水量等，形成了生态迥异的自然环境现象。中国的长江、黄河流域属于温带地区，气候温暖湿润，四季分明，适合人类居住，其间的平原、丘陵、高原、水乡等地理环境的差异，造成了生活环境的丰富多样。尽管各个地区的文化存在着某些联系，但是不同之处非常明显。各个文化的先民在造物的过程中，均以自身的需要为出发点，设计创造出适合当地环境的生产、生活用具。中华民族的悠久历史尽管经历了无数次的社会变迁、王朝的更替、民族融合，然其多元化的特色依然流传至今。

在生产力十分地下的原始社会，人类的生产和生活对自然界严重依赖。旧石器时代的人类主要从事采集和渔猎，创作的劳动工具紧紧围绕满足采集野果和猎获禽兽的需要。新石器时代以磨制石器、制陶和定居农业为标志。陶器的发明可能与定居生活需要储水或者煮物的容器有关；原始农业工具表面光滑的比粗糙的合用，从而推动了磨光技术的发展；原始农业对土壤和水的利用，对陶器的制造

也有借鉴作用。随着生产力的发展，人类对自然界的依赖程度逐渐减弱；但是无论将来科技发展到何种高度，想要最终摆脱自然界的影响是万万不可能的。

人类生存的自然环境对人类造物活动有巨大的影响。人类居所的设计，可能与生活环境结合最为密切。考古发掘资料证明，早在新石器时代，中国南方地区和北方地区的房屋建造就有了各不相同的风格。以北方的陕西西安半坡遗址为代表的地面式、半地穴式房屋和以南方浙江余姚河姆渡遗址为代表的干栏式建筑，究其原因是人们生存环境的差异。半坡遗址的所在地气候干燥，地下水位低，适合于平地或浅挖地基盖房，用草木泥和木料筑成；河姆渡遗址位于水乡沼泽地带，多雨潮湿，无法平地建房，以桩木为基础，其上架设大、小梁（龙骨）以承托楼板，构成架空的建筑基座，貌似高于地面，这一建筑样式在菲律宾、马来西亚，以及中国南方许多少数民族地区至今使用（图 4.1）。

图 4.1 吊脚楼

图片来源：互联网

《考工记》成熟于战国时代，是我国第一部手工艺与理论的汇编，文明中外的古代科技设计名著。全书虽然仅 7100 余字，但是内容却相当之丰富，囊括了建筑、水利、造车、兵器等技术，在先秦古籍中独树一帜。《考工记》所总结的经验、

造物准则不仅对古人的生产、生活有着重要的影响，而且从现在的设计目光来讲，它的造物观念仍然是现在设计的核心（图 4.2）。

人类生活用具的设计体现出对生活环境的适应，先秦古籍《考工记》（图 4.2）中十分强调“天时”、“地气”作为自然环境因素对造物活动的重要性。它以物产和有地方特色的器具为例，详细的阐述了设计艺术的环境和地域特征：“天有时以生，有时以杀；草木有时以生，有时以死；石有时以泐，有时以凝，有时以泽，次天时也。”

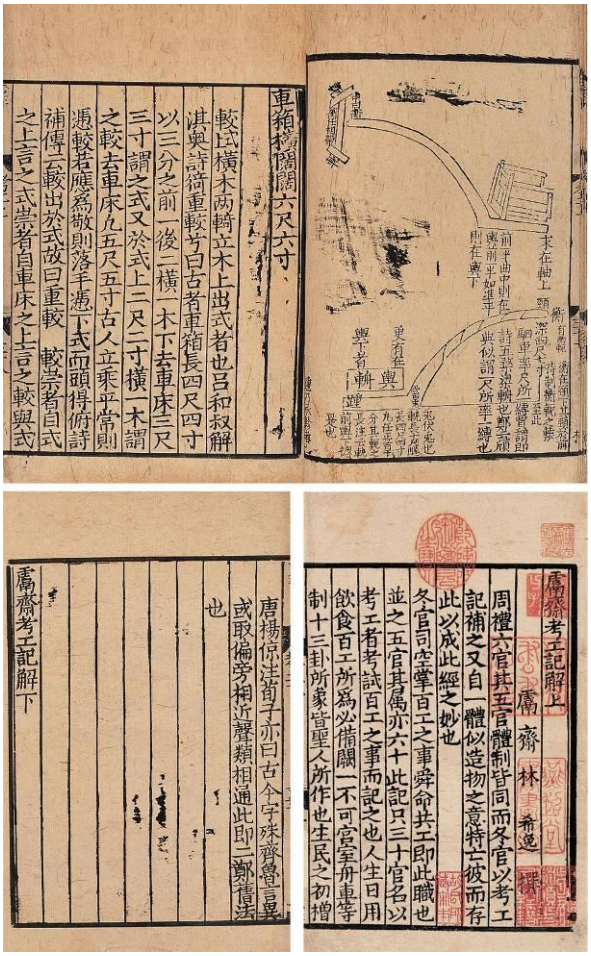

图 4.2 考工记

图片来源：互联网

古代设计艺术作品中隐含了这样的设计艺术思想，诸如新石器时代文化中独具特色的陶质尖底瓶，便是黄土高原地区原始先民适应自然环境的伟大创造。

就目前所知，尖底瓶最早出现于仰韶文化的陕西宝鸡北首领遗址，壶罐形口与双唇口尖底瓶共存[21]。尖底瓶（图 4.3）是仰韶文化独具特色的陶器。尖底瓶的造型独特、功能明确、设计巧妙，是原始人类主导适应生产、生活环境而创造的实用器具，汲水的用途非常明显。尖底瓶打水时非常方便实用。一些尖底瓶在汲水时，由于受水的浮力作用和影响，瓶身在接触水面后自动倾倒，当水灌到一定程度时，瓶子会自动起立[22]，而且，尖底瓶的造型更方便人们在汲满水以后提携，双耳部位所系的绳子，方便人们提、背。尖底瓶的小口，可以有效的避免在移动过程中水的溅出和喷洒，尖底的设计更可以让不堪重负的汲水者，随手把瓶插入松软的黄土中休息片刻，而不用担心容器的歪倒或倾覆。

尖底瓶的造型设计符合了黄土高原当地的土质松软的特质，是当地人们为适应环境、美化生活动创新。

总而言之，中国古代人类的设计思想是来自于对生存自然环境的深刻认识和

创新。人类的创造行为和设计思想都是体现了人类与自然环境的密切关系，设计行为作为人类一项重要的创作活动，是受到特定自然环境的影响的，设计始终是在这种特定的环境之中进行的。只有在一定的自然环境和时代历史环境中，才能产出某种设计的需要个创作的内在驱动力，产生出设计主题，产生出设计创意和设计方案设计行为所必需的材料、技术、信息，都来自相应的自然环境和社会环境，体现环境所达到的水平[23]。

人类生存环境的多样化造就了中国古代的设计思想在内容上的丰富性和多样性，另外，中国古代设计思想的产生和发展因为受到了当时人类生活环境的影响，因此对此具有一定的制约作用。

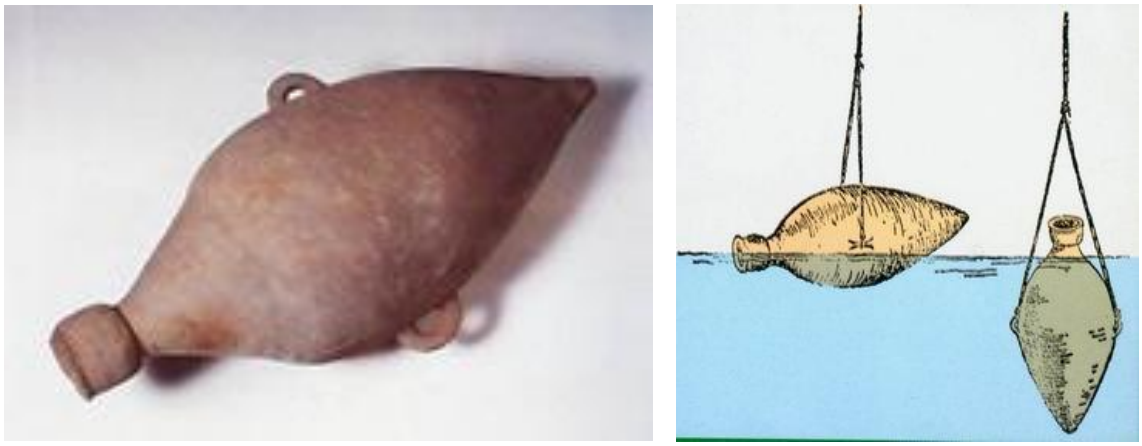

图4.3尖底瓶

图片来源：互联网

4.1.2 以追求材美工巧为目的的创新设计思想

人类的造物活动是以对自然界物质材料性能的认识为基础的[20]28。在变化万千的自然界中，存在着丰富的物质材料，如木材、石材、及动物的骨骼等，这些是在科技不发达的时代，人们进行造物设计的最原始的材料。但是由于这些原始材料不易长期保存，所以真正对人类的造物活动起“惊天动地”作用的却是对“新”材料的发明创造，人们对新材料的开发，是对造物设计的重要贡献，用现在语言表述可以称之为新材料的开发。

这些新材料在自然界并不独立存在，而是在经过人类的一系列的技术和改造活动，对某些天然的自然材料进行分析、加工、提炼而成，这些经过人类技术改造过的新材料又与天然材料有着本质上的不同。在目前最早被发现的陶，不是单纯的泥土加水的混合，而是经过了火的烘烤，使原材料发生了化学变化。青铜器的原料是在开采和加工石器的过程中被逐步认识的，烧制陶瓷的经验为青铜的冶

炼提供了技术条件。人类对造物原材料的孜孜以求，不但促进了科学技术的进步，也为人类的生产、生活的便利奠定了基础，为古代设计艺术的发展注入了新的活力。

在人类的造物过程中，造物者最先考虑的就是对原材料的选择。这种选择包括两个方面：其一，从作用和制作便捷的角度选择材料，其二，从审美的角度选择材料。自然界本身出产有稀有、名贵、质美的材料，诸如紫檀、黄花梨等名贵木材具有光润致密的表面和漂亮清晰的纹理，金、银等贵金属不只是消极意义上的剩余的，既没有也可以过的去的东西，而且它们的美学属性使它们成为满足奢华、装饰、华丽炫耀等需要的天然材料。

春秋战国时期，分铸法、失蜡法、鎏金与镶嵌技术是青铜器装饰艺术的巨大创新。失蜡法为铸造动物缠绕纹样和镂空提供了技术上的帮助，青铜尊盘（图4.4），由盘和尊组合而成，浑然一体，两者皆有本体、装饰附件、镂空附饰三部分组成。

图4.4青铜尊盘

图片来源：互联网

对造物材料的加工处理牵涉到工艺。工艺一词经常与美术连用，意指那些含有审美要素的技术制作或带有技术属性的艺术创作。精巧的工艺包含了技术与艺术的因素，能够底材料进行结构和美化，贴别是工艺技术的创新，不但丰富了设计艺术思想的内容，更是带来了人们物质生活的富足和精神生活的多样，推动以传统手工艺创作为核心和中国古代物质文明和精神文明与工艺技术同步前进。

总之，“材美工巧”体现了造物艺术过程中科技与艺术的统一，是设计艺术创作的重要原则。正如张道一先生在《造物的艺术论》中所指出的：“每一种科学技术的新创新，不论的新的物质材料的推出或是新的工艺制作的获得，一方面促进了科技的发展，另一方面也为工艺美术输入了新的血液，推动新品种的产生。科学技术与工艺美术在历史的长河中，两者是亦步亦趋地发展着的。科学技术给工艺美术提供了不同的物质条件和技术条件，工艺美术则为科学技术的新成果塑造相关的形态”[24]。材料的美和加工的巧是辩证统一的，两者相辅相成，相得益彰。

在人类造物设计艺术发展的每一个阶段，人们总是运用当时最先进的工艺技术，选择最实用的材料制作适合于社会各阶层生产、生活和审美所需要的器具，并随着工艺技术水平的提高，使得产品呈现出不同时代的、地域的、国家的、民族的审美情趣与文化特征，浸染着“天人合一”设计思想。

4.2“天人合一”的情感性—审美文化层面的设计思想

4.2.1 礼仪文化影响下的创新设计思想

中国在世界上享有“礼仪之邦”的美誉。中国的“礼”的概念不但含有世界上其他民族所共有的“礼俗”、“礼仪”、“礼貌”等内容，更与政治、法律、宗教、思想、哲学、习俗、文学、艺术，乃至经济、军事等结合为一个整体，上升到“礼制”、“礼仪”的高度。一如《礼记·礼运》所记载的，将“礼”视为天道变化、万物生长、人事变迁和法制的体现。

中国古代的“礼”源自人与动物的分别。“礼”的生成和发展走过了漫长的道路。原始社会的“礼”仅仅表现在有关采集、渔猎、农耕方面的生产礼仪；有关人类自身发展繁衍的血缘礼仪；及建立在生产基础上的对原始巫术、宗教的崇拜和禁忌的礼仪这三个方面。

史前原始社会，某些与祭祀、礼仪有关的设计艺术品可能与原始巫术和宗教法器重合，即便是著名的商周青铜礼器，其装饰纹样依然具有浓郁的巫术文化色彩。毫无疑问，礼器主要是为了进行礼仪活动、体现礼制文化而设计的，既是礼

制的物质表现形式，又是为礼制服务的工具。礼器具有符号学的意义，区别于用器；礼器又必然以器物的形式出现，当与用器一定的联系。

商周时期是社会礼仪制度得到确立和发展的时期，所谓“礼仪三百，威仪三千”就是社会礼制繁荣的真实写照，作为这一时期的礼仪制度的实物象征的青铜器、玉器，是两类重要的礼器。在宗庙祭祀时，青铜器礼器主要是作为盛放牺牲的容器、主祭者祭前洗手的水器、奏乐降神的乐器。在典礼中，玉器则扮演者更重要的两种角色：一是祭器，供神灵依附的实体，或奉献给神祖的祭品；其二是瑞器，主祭者佩戴或执持，作为身份权利的标志。夏商周时期的青铜器代表了当时最先进的生产技术、最严格的地记制度、最具神秘色彩的美术形象。它们是仪式和战争的产物，是政治权利好社会财富的象征，分封制、宗法制的载体。中国古代的礼仪制度离不开乐声舞姿和乐器。

夏商周时期的青铜器代表了当时最先进的生产技术、最严格的等级制度，以及最具神秘色彩的美术形象。商周青铜礼器的造物设计艺术思想还体现在铸刻在青铜器表面的装饰纹样和题材（图 1.1）。常用装饰图案有动物纹样，包括饕餮纹（图 4.5）、凤纹（图 4.6）、鸟兽等等。手工业工匠按照王室贵族的要求，借助日趋成熟的青铜冶铸技术，竭尽所能的制造出惊天地、动鬼神的青铜艺术作品，在祭祀祖先亡魂、沟通天地神灵的宗教仪式中发挥作用。商周青铜器的纹样正是围绕敬天祭祖的主题而展开。

图 4.5 饕餮纹

图片来源：互联网

图 4.6 商代凤纹

图片来源：互联网

尽管中国古代的礼仪文化在西周时期达到鼎盛后逐渐衰落，但作为中国古代传统文化的核心，传统礼仪却从为消亡，而被保存于封建统治者的祭祀活动和伦理道德中，流播于世俗百姓的日常生活当中；它们也被文人、士大夫提倡，或被佛教、道教所吸收。正如美学家宗白华先生对中华民族礼乐文明发展的赞美之词：

“礼乐是世界上最实用，最物质的，衣食住行及日常用品，升华进端庄流丽的艺术领域。……而他们的形体之美、样式之美、花纹之美、色泽之美，集合了画家书法家雕塑家的设计与模型，由冶铸家的技巧，而终于在圆满的器形之上，表现出民族的宇宙意识（天地境界），生命情调，以至政治的权威，社会的亲和力。在中国文化里，从最底层的物质器皿，穿过礼乐生活，直达天地境界，是一篇混沌无间，灵肉不二的大和谐，大节奏”[25]。

中国礼仪源远流长，礼仪用具的设计与制作从未停止。

4.2.2 文人文化影响下的创新设计思想

儒家文化是中国古代文化的主流，经过汉武帝时期的董仲舒对儒学和儒家经典的提倡和整理，是先秦诸子之学统一到儒学的范畴中，“罢黜百家，独尊儒术”，将经过改造后的《周易》、《诗经》、《礼》、《尚书》、《乐》、《春秋》六经地位大大提高，训解和阐述儒学经典的学问，被称之谓“经学”。尽管，从中国古代学术发展史的角度来看，两汉之后又魏晋玄虚学、隋唐佛学、宋明理学和清代朴学，但从客观上考察，自汉代以后，一直到“五四”新文化运动之前，中国两千余年的学术发展史，实以经学为一大主流。中国文化的发展，不论是哲学、史学、政治学、宗教学，以至医学、科学与技术，都与经学有时十分密切的关系[26]。

中国古代经学的传播要归功于中华民族悠久的教育传统。春秋战国时期“学在官府”的教育制度被打破，“私学”作为一种新兴的教育形式开始发展起来，出现了一大批民间教育家，孔子、墨子、孟子等不但为中国古代教育做出了巨大的贡献，还开辟了“百花齐放，百家争鸣”的思想新局面。唐代是诗歌最为光彩夺目，唐代长沙窑作为一个专门烧制民间生活用器和外销瓷器的民窑，器表釉下褐彩书写的诗歌，成为唐诗繁荣景象的实物证明。五代两宋时期，新兴的词乃是文学的主流。元曲的繁荣是元代文学史上最大的成就。

文人文化对“天人合一”设计理念产生起着间接的作用，主要体现在设计者迎合文人的审美取向出为文人服务的艺术作品，诸如文房用具。由于文具的使用者大都是具有较高的文化素养和内涵的人士，所以在满足实用的前提之下，还要多加考虑的是迎合文人的审美取向。文房用具的设计制作也从最初的注重实用，转而追求将精美的艺术创造形式、浓郁的地方风格和时代特征、丰富的文化内涵紧密的结合在一起，比如文具中的砚台的造型和装饰与水有关（图 4.7），镇纸也往往设计成具有传统文化色彩的动植物形象（图 4.8）。

图 4.7 鎏金神兽铜盒砚

图片来源：互联网

图 4.8 镇纸

图片来源：互联网

文人文化对中国“天人合一”理念所做出的贡献是巨大的。匠人设计出符合文人审美标准和审美旨趣的作品，赢得文人的消费市场，借鉴文人艺术的创作内容和形式、技法和手段，更是拓展了艺术设计的创作思路，丰富了艺术设计思想的内容。

4.3“天人合一”的气度性—兼收并蓄的设计思想

“天人合一”是中国传统哲学里，最具根源性的一个概念[27]。原因就是在于“天人合一”理念的兼收并蓄的气度性。

春秋战国时期，急剧的社会变革和封建制度的建立，使思想界出现了“诸侯异政，百家异说”的活跃局面。老子、庄子、墨子、孔子、荀子等，诸多学者的纷纷著说立书，在碰撞、争议、讨论、吸纳中形成了“天人合一”的初步学说。衍生出《考工记》这样的工艺性的专著，并在这一时期不断地丰富和发展起来，所以说，“天人合一”理念本身就是一部兼收并蓄的鸿篇巨作，含有极强的包容意思和宽阔的胸襟。

史书记载了汉族以当时的少数名族的文化交流和渗透，所涉及到的方面极为广泛。当时传入中原的就有舞蹈、魔术等，汉人也将铁器的制作、掘井的技术传给他们，丰富了彼此的文化生活。中国的艺术设计观念是在漫长的历史岁月中不断吸取各种文化而形成的，有着旺盛的生命力。古今推崇“天人合一”设计理念，始终指导着与之相生的手工业成长起来的艺术设计，并且在未来还将继续对艺术设计产生和发挥着重大的影响。

人类的艺术的文化，既受到一定的地域环境的影响，又受到一定时代精神的影响，所以具有民族性和时代性[28]。每一个时代的精神，作为该时代的经济、生产关系和思想意思的综合，总会是潜移默化的影响着人们，影响着艺术创作。艺

术设计活动是现实性的创造活动，因此有当时的时代特征是必然的。

“天人合一”的气度性的特征，有以下几个特点：

（1）“天人合一”理念具有广泛性和很强的延续性；

（2）“天人合一”理念具有民间性和世俗性；

（3）“天人合一”理念与经典思想的密切关系。

	典籍	**应时而动**	**随地所宜**	**因人而异**	**择材施技**	**述而作之**
先秦	考工记	天有时	地有气	无	材有美	知者创物巧者述之
西汉	淮南子	应时而动	地域特征	无	地域性的材料美	心
北宋	梦溪笔谈		理	无	理	工
明	天工开物	天	天	无	物	工、开
“天人合一”设计思想		天	地	人	物	人（工）

表 4.7 中国古籍设计思想对比

图片来源：互联网

当今社会的经济全球化，对艺术设计提出了更高的要求。一方面，新材料的的层出不穷、加工技艺的精益求精，为艺术设计奠定了技术上的基础。另一方面是，艺术设计的民族化，对传统文化的借鉴提出了挑战。因此，“天人合一”理念是从事艺术设计的工作者必须关注的创作思想。设计师只有立足于对中国传统文化因素的合理借鉴，将现代艺术设计作品加入中华传统文化思想，才能在世界艺术设计中占有一席之地。

5 “天人合一”理念与现代艺术设计

5.1“天人合一”理念与现代艺术设计

无论是东西方文明，抑或是在种种东方文明内部进行跨文化的研究与考察，在肯定人性沟通方面共性的存在的同时考察其特质，都是文化与设计的重要研究内容[29]。对于一个民族的文明程度的检视，所要涉及到的内容范围会包含许多的内容，民族文明包含有形文化和无形的文化，但更多地体现在无形的精神文化方面。但是，这些不同的方面在其历史进步的过程中，整体的演化不尽相同。比如说旧石器时代的石器设计文化是传统设计的起源，之后对石器设计的进一步质的飞跃，就是彩陶文化的出现。

关于中国传统文化和设计观念，在不同的时期可以概括其不同的特点。青铜器设计文化是伦理设计的先驱，为早期的中国设计文化做了总结。时光的流逝，岁月的辗转，中国设计文化迎来了天人的对话——秦汉建筑伟构、囊括宇内的设计文化，经过秦汉诸多学者和思想家的努力，逐步形成“天人合一”。开放与交融的魏晋南北朝设计文化、恢弘壮阔的隋唐设计文化、心性世界的两宋设计文化、集成与终结的明清设计文化。这些优秀的设计文化不同的设计形式和设计内容，相同的是“天人合一”的设计理念。

连绵数千年而未曾间断的中国文明的核心同样也是延绵数千年而未曾间断过的中国设计，期间所总结集合而成的设计理念，不仅对过去的设计有指导作用，构建成中国设计的基础，同样，也当今的艺术设计有着现实的指导和影响。

近些年来，在设计界被津津乐道的“新”的设计理念，比如说，“绿色设计”、“可持续设计”、“可循环设计”、“环保设计”、“人本化设计”等，其实与“天人合一”设计理念是一致的、并不相悖的。这些设计理念所想表达和体现的就是对自然的尊重、保护、和谐。又如“人化本设计”、“以人为本的设计”等理念，撇开这些理念的文字表达，究其实质是在指把提高人们的生活品质作为设计的根本目的，体现出既要为广大人们的设计，也要考虑到为少数人们的设计——无障碍设施的设计等。

任何一个民族在长期的历史发展过程中，都会形成自己的“固有文化”，也就是我们所说的民族文化。又如“设计本土化”、“民族化设计”等，这些观念的意思，无非也是要求设计的落地——集合当地的文化、风俗、礼仪等标志性的地域特色，从国际化的设计风格转变成民族化的设计。从《考工记》上的内容来对比，

就是“合天时”、“得地气”。然而设计的时代感、时尚化、流行化的特征，如同“合天时”、“得地气”一般，是设计地域化的趋势，同时也是设计发展的趋势。

在变与不变的辩证的关系中，变的是设计产品的形式，不变的是设计的思想。这是历史的启示，更是历史的史实。

任何民族的设计活动都离不开特定的社会文化背景，进入21世纪的艺术设计，随着科技的进步，文化交流的频繁，中华民族也在努力的创造祥和、民主、自由的现代化社会和设计环境，越来越注重与其他领域的融合，不再受某种单一的风格流派或是技术的约束，向多样化发展。中国经济正在以前所未有的速度和自信融入世界经济环境之中，中国设计也是如此，正在努力的从“中国制造”转型为“中国创造”和“中国设计”，实现着设计文化的本身价值和意义。任何好的作品要通过设计师的独特思维、精神设计，推陈出新，来打造一种既是民族的又是世界的新颖的设计风格。

传统设计文化在现代艺术设计文明中的激荡中，焕发着强有力的青春和动力，合着时代是节拍一步步地迈向现代世界，生发出夺目的光芒，让生活在这片土地上的华夏子孙，感到无比的荣耀和自豪。

5.2 艺术设计与继承传统文化的思考

传统文化的提出是历史发展的必然结果，是一个时代的产物，我们无法否认欧美国家的艺术设计文化根植与发达的商业基础之上，其很多设计理念、形式和技法给中国招贴设计带来很大的冲击与启示。与之相比，从它们那里学习与模仿是进步的一种方法。但是，随着时间的推移，中国的艺术设计在世界设计这个大的舞台上，并没有过多的表现自我的民族文化，慢慢的失去了特有的面孔和信念，这不得不让中国艺术设计者忧虑。

这些年来，由于过多地模仿西方现代设计理念，国内许多作品缺乏自己特有的文化元素，因而在国际舞台上无一席表演之地。西方的广告人说中国的广告没有自己的创意，但他们来到中国后，却被中国文化的许多元素所激动着。

图 5.1 银鸽集团标志设计

图片来源：作者设计

图5.1为河南银鸽集团的标志。此标志是以“银鸽”的“银”字的首先字母“Y”为设计要素，通过对点线面的设计运用，

使标志外形与鸽子有似。其次，标志外形如该企业所在市区的市花，隐含企业有和市花一样美艳常新、健康发展的特点。标志的主体颜色有是绿色，代表企业崇尚环保的特点，显现企业不断进取，创一流产品、做文明企业的理想与追求。

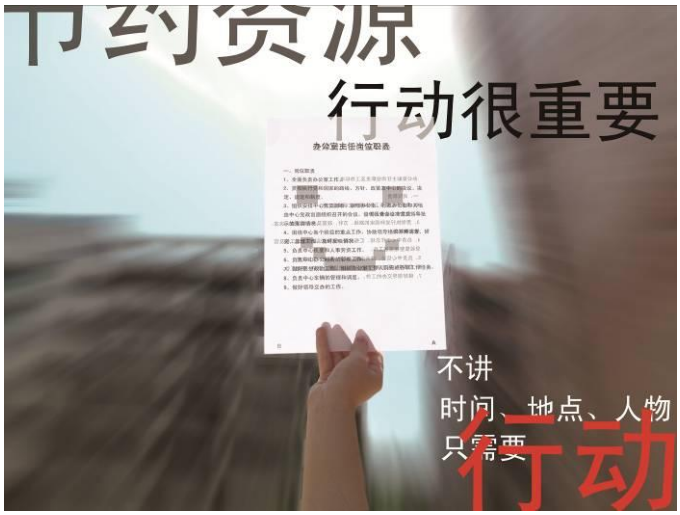

图 5.2 招贴设计

图片来源：作者设计

一个国家要屹立于世界民族之林，必须拥有并保持着 自己特有的历史风俗、生活方式、价值观念以及规范体系等。同样中国艺术设计要发展必须根植于本民族的土壤才能在世界占有一席之地。

当然，回归本民族文化，倡导中国创意，不是故步自封，而是提倡充分挖掘民族文化的宝藏，以现代的国际化的先进战略使她重新焕发光芒，塑造出具有中国特色的让世界接受的现代艺术设计创新精神。

6 结论

“天行健，君子以自强不息”、“地势坤，君子以厚德载物”，《周易》的这两句话，揭示并解释了中国设计文化的品质，那就是具有坚韧、顽强、生生不息的生命力和包容万象、融汇更新发展的特点。在中国几千年的发展过程中，设计文化有不变的设计样式，也有不断吸收少数民族和外域文化的变通方式，所以才有设计文化的灿烂。把握关键时期典型设计文化的发展特点和特征，就是了解中国设计文化的节奏和发展的要点。

大千世界的人生，如同植物的生发过程，有的花开早，落的也快，有的迟绽晚凋；也有千年等一回的神话传说。于是，便有早放的迎春，也有暖春的牡丹，盛夏的荷花，凉秋的菊花，寒冬的梅花，还有月季花的恒常现象。正是这些五彩缤纷的景象丰富了自然的面孔，才有了色香气味的绝妙变化。生命的过程，民族的跃荡起伏也是如此，因此往往会引起人们的思索和回味。

虽说花开花落是一种自然规律，但是保存培育花种，研究其生长规律，可以延长生命的价值和意义。保存下来的中国传统文化亦是如此。中国传统文化在经过几千年的衰败、挣扎、覆灭、复兴中，时至今日，当时间的钟摆正常运行时，发现，“一个民族如果没有了自己的文化，就如同丧失了自己的精神家园”[30]，颠沛流离的文化苦旅结果只能是丧失自身的立场和意志。所以，反省和清点文化遗产，是对“天人合一”理念，这一中国传统文化的重新认识，并交流于其他先进的民族文化。

“天人合一”理念便是如同“保存培育的花种，研究出的生长规律”，是中国文化的生命和价值得以延续。

艺术设计中的创意表达更注重与阅读者的对话。在全球化的语境下，艺术设计业面临着机遇和挑战，在东西方文化的不断融合下，我们应该充分利用所处时代的资源和本土文化的优势，利用先进的工具和设计理念把“天人合一”理念的包容精神和以人为本的精神运用到现代设计当中，从全新的角度丰富和发展现代艺术设计。

在对中国传统文化和元素在现代艺术设计中的应用，当代设计师们在不断地挖掘、探讨、尝试、创新，用行动为中国现代艺术设计的进步和发展出分力。经过多年来的努力，中国先后涌现出大批优秀的设计师，从他们的设计作品中我们可以看到，他们是这样的热爱和迷恋着本土文化的情结，他们不是简单的将传统

文化和设计元素进行简单的、机械的重复和拼凑，也不是简单的从对立面进行所设计，而是将本土的传统设计文化与现代人类的审美情趣和观念加以重新的排列组合，增强传统文化、民族力量在设计中的地位。

现代艺术设计在对“天人合一”理念的提炼和传统设计元素创新中，应该在确切符合设计内容的内涵、情感和民族特色的背景下，集合有民族地域特性的风俗习惯、礼仪等特点信息，设计出具有象征意味的设计作品。将现代的设计手法与传统的设计文化观念完美的结合在一起，体现出时间与空间、精神与文化的渗透和融合。现代艺术设计是具有民族文化和艺术精神的设计交融，不仅使得现代艺术设计更具有设计情感，而且也加强了中国设计在世界设计中的地位和影响力，加强了世界了解中国文化和关注中国设计的速度。

春华秋实，中国的艺术设计，经过严冬的严酷，春天的生发，夏天的历练，我们期待着硕果的秋天。

致 谢

从2010年9月份进学校研究生院开始研究生生涯的学习，至今已近三年。在这近三年的时光岁月中，有太多值得我珍惜的记忆和感动。

在这即将结束的研究生学习中，我特别要感谢的是我的导师朱瑞波副教授。从我准备报考学校到被学校正式录取，直至能顺利地完成研究生阶段的学习，这期间都离不开朱老师的关心和帮助。在研究生学习和生活阶段期间，朱老师的治学态度和待人接物的气度，都深深的影响着并激励着我。我的毕业论文从定题和研究方向等，朱老师都付出了很多心血，感谢朱老师的付出和帮助。在此，要感谢的还有在一起学习三年的同导的好友们，谢谢你们在我毕业论文写作期间给予的帮助和建议。

感谢这三年来朝夕相处的室友们。感谢你们在这美好的三年中给予我的帮助和关心，感谢你们让在异地求学我，在这个城市中可以觉得是那么的踏实和温暖。有你们的青春是那么的缤纷和多彩。

感谢在答辩过程中，针对我的毕业论文提出的有建设性的意见和建议的全体老师们，是你们的意见和建议，我才可以更有针对性的修改毕业论文，更加完善我的毕业论文。

最后感谢我的父母，是父母一如既往的鼓励和关爱，我才可以顺利完成学业。

翟树彩

2013年5月 于研公寓1304

参考文献

[1]甘阳. 传统、时间性与未来[J]. 北京： 生活·读书·新知三联书店,1986:3-10.

[2]宋伯胤. 紫砂苑学步:宋伯胤紫砂论文集[M]. 台湾:盈记唐人工艺出版社,1998:86.

[3]迪人著. 世界是设计的[M].北京:中国青年出版社, 2009.35.

[4]邵琦、李良瑾、陆玮、朱俊、闻晓菁、徐贯虹编著. 中国古代设计思想史略[M].上海:上海书店出版社,2009:11.

[5]张道一著. 设计在谋[M].重庆:重庆大学出版社,2007:37.

[6]尹定邦. 设计学概论[M].长沙:湖南科学技术出版社,2003:1.

[7]李立新.中国设计艺术史论[M].天津:天人人民出版社,2004:2.

[8]钱穆著. 中国学术思想史论丛卷一[M]. 合肥:安徽教育出版社, 2004:175.

[9]季羡林. 关于“天人合一”思想的再思考[J].北京:中国文化（9）:8.

[10]赫伯特·马尔库塞（Herbert Marcuse）. 单向度的人[M].上海:上海译文出版社，2008:37.

[11]程庸, 若隐编著. 中国元素[M].上海:东方出版中心, 2009:27.

[12]王敏, 申小红编著. 两方世界两方设计[M].上海:上海书画出版社, 2005:40.

[13]张道一主编. 美术鉴赏[M].高等教育出版社, 1998:103.

[14]宋志明. 中国传统哲学通论[M].北京:中国人民大学出版社,2004:73.

[15]沙强主编. 广告艺术设计[M].机械工业出版社, 2006:57.

[16]周顺裕. 王树建筑作品中传统元素运用研究[J].中南大学:26.

[17]陈江风主编.中国文化概论[M].南京:南京大学出版社,2005:21.

[18]翟墨.当代艺术设计艺术的全球文明背景[M].美术观察,2002（7）:10

[19]胡飞著. 中国传统文化思维方式探索[M].北京:中国建筑工业出版社, 2007:2.

[20]孙长初著. 中国古代设计艺术思想纲要[M].重庆:重庆大学出版社, 2010:24-28.

[21]苏秉琦.中国文明起源新探[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1999:24.

[22]王颖娟,王志军.西安半坡博物馆[M].西安:三秦出版社,2003:95.

[23]章利国.现代设计美学[M].郑州:河南美术出版社,1999:82-83.

[24]张道一.张道一文集（上卷）[M].合肥:安徽教育出版社,1999:156.

[25]宗白华.宗白华全集[M].合肥:安徽教育出版社,1996:411-412.

[26]张岱年,方克立.中国文化概论[M].北京:北京师范大学出版社,2000:370.

[27]韦政通著. 中国文化概论[M].湖南:岳麓书社, 2003:

[28]赵洪恩, 李宝席主编. 中国传统文化通论[M].北京:人民出版社, 2004:38.

[29]祝帅. 设计观点[M].辽宁:辽宁科学技术出版社, 2010:86.

[30]赵农著. 中国艺术设计史[M].陕西:陕西人民美术出版社,2007.2.

附录 1 攻读学位期间发表的论文及所获奖项

A.攻读学位期间发表的论文

1.翟树彩, 朱瑞波.探求户外广告设计中的美学思想[J].东京文学,2012,(5) .

B.攻读学位期间所获奖项

1.2011 年参加 IDAA2011 第四届国际设计大赛, 获得学生广告组别铜奖

2.2011-2012 学年获得“金螳螂”企业一等助学金

3.2011-2012 学年, 获得西安建筑科技大学“优秀硕士研究生”, 并获得二等奖学金

4.2012-2013 学年, 获得“金螳螂”企业奖学金

附录 2 图表目录

序号	编号	图名	出处
1	图1.1	青铜器——司母戊大方鼎	互联网
2	图1.2	廊檐设计	互联网
3	图1.3	中国长城	互联网
4	图1.4	世界化的城市设计	互联网
5	图1.5	中国苏州园林	互联网
6	图1.6	明代家具设计	互联网
7	图1.7	设计师王树	互联网
8	图2.1	马斯洛需求层次理论模型	互联网
9	图2.2	物质元素	互联网
10	图3.1	山西乔家大院木质结构	互联网
11	图3.2	四合院俯瞰图	互联网
12	图3.3	中国美术学院象山校区	作者拍摄
13	表3.4	中西文化差异对比	中国文化概论
14	图3.5	苏州拙政园小飞虹	互联网
15	图3.6	平面世纪作品——引领	互联网
16	图4.1	吊脚楼	互联网
17	图4.2	考工记	互联网
18	图4.3	尖底瓶	互联网
19	图4.4	青铜尊盘	互联网
20	图4.5	饕餮纹	互联网
21	图4.6	商代凤纹	互联网
22	表4.7	中国古籍设计思想对比	互联网
23	图5.1	银鸽集团标志设计	作者设计
24	图5.2	招贴设计	作者设计