

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 18620081153531

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国民间美术形式在现代建筑设计中的运用

Chinese folk art forms in modern architectural design

何 维

指导教师姓名: 刘晓杰副教授

专 业 名 称: 中国民间美术与现代设计

应用研究

论文提交日期: 2011 年

论文答辩时间: 2011 年

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

声明人：
年 月 日

中文摘要

改革开放后，中国接受了很多新的西方理论冲击，致使中国本土的建筑形式大部分偏向西方化。经过这么多年的发展，慢慢结合实际，中国独有的特色也慢慢在建筑中得到体现，怎么样将建筑设计形成具有中国区域性特色、地方性特色、具有中国风的道路却依然漫长。建筑材料、建筑工具的进步和建筑方法的更新替代也给设计建造具有中国特色韵味的建筑带来了不小的难度和压力。我们要从中国悠久的历史文化、广博的哲学思想、丰富多彩的艺术造型中提取能够与现代设计理念，现代审美，现代制造工艺相符合的元素，灵活的不照抄照搬的，即不所谓“标签式”的运用。不脱离生活，满足当代人新的审美价值、新功能需求的来设计建造真正具有中国风的建筑外观和建筑室内。

本文从中外建筑外观、室内设计资料入手，进行观察比较，结合中国文化脉络综合分析，查找理论依据，探究中国民间艺术形式形成的根源，寻找中国民间艺术形式中能够与现代设计理念符合的元素。然后，从结构和形式入手，结合分析国内具体建筑的造型特征、空间特征、细节局部表现，在对比分析中，根据中国传统文化、中国民间艺术形式和现代设计理论，归纳总结出具有中国特色的现代建筑室内外空间外形和内在造型的形式和特点，提出自己的见解，其中还涉及到建筑的民间美术形式所达到的功能需求，外在表现与室内空间的关系，时代因素和文化传统的影响。根据对现代建筑设计形式的演化规律、理论观念，展望中国现代建筑的发展趋势。

关键词：中国民间美术原生形态；现代设计理念；中国民间美术元素；

ABSTRACT

After the reform and open policy, China has accepted the many new western theory impact, causes the Chinese native place the construction form majority of deviation westernization, passes through such many year development, links to the reality slowly, the characteristic which China is in sole possession of also slowly in the construction obtains manifests, how will the architectural design form has the Chinese regional characteristic, the local characteristic, has the national customs characteristic path actually still long. The building material, the building tool progress, the method of construction renewal substitution also gave the design construction to have the Chinese characteristic flavor construction to bring not the small difficulty and the pressure. We must from the Chinese glorious history culture, the vast philosophic thinking, the richly colorful artistic modelling the extraction be able with the modern design idea, the modern age to be esthetic, the modern manufacture craft wants to tally the element, nimble does not copy verbatim the copy, namely not so-called "label type" utilization. Is not separated from the life, satisfies the contemporary new esthetic value, the new function demand designs the construction to have the national customs construction outward appearance and in truly the building room.

This text proceeds with Chinese and foreign architectural appearance, indoor design materials, observe and compare, combine the comprehensive analysis of train of thought of Chinese culture, look for the theoretical foundation, probe into the origin that China's folk art form forms, look for the element that can accord with with the modern design idea China's folk art form. Then, proceed with structure and form and combine model characteristic, space characteristic, detail part to analyze domestic concrete architecture and behave, in comparing and analysing, according to China's traditional culture, China's folk art form and modern design theory, sum up and summarize the internal and external space appearances and forms and characteristics of the inherent model of room of modern architecture with characteristic of Chinese,

put forward one's own opinion, the function demand that the folk fine arts form that still involves the building among them reaches, external manifestation with indoor relation of space, era factor and influence of the cultural tradition. According to evolution law, theory idea to the modern architectural design form, look forward to the development trend of the Chinese modern architecture.

Keywords: Native form of Chinese folk art; Modern design; Elements of Chinese folk art

厦门大学博硕士论文摘要库

目录

前言	3
第一章 中国民间艺术的界定	2
第二章 中国民间艺术形式的现状	4
2.1、概述	4
2.2、中国民间艺术的原生形态的衰落是全面的、整体性的	4
2.3、中国民间艺术形式的原生形态中的一系列元素的蜕变、发展	6
2.4、结语	7
第三章 中国民间艺术形式对现代建筑设计的影响	8
3.1、概述	8
3.2、在造型、结构和手法上与现代建筑设计结合:	8
3.2.1、以中国世博会中国馆外部造型为例	9
3.2.2、以长沙清悟源为例	12
3.2.3、结语	14
3.3、在文化意义上与现代建筑设计结合	15
3.3.1、概述	15
3.3.2、以金茂大厦为例	16
3.3.3、以河南博物馆为例	17
3.3.4、结语	18
第四章 中国民间艺术形式运用到建筑设计中的展望	20
结论	23
注 释	25
参考文献	26
致谢	27

CONTENTS

FOREWORD	错误！未定义书签。
CHAPTER 1 DEFINITION OF CHINESE FOLK ART ..	错误！未定义书签。
CHAPTER 2 PRESENT SITUATION OF CHINESE FOLK ART FORM	
.....	4
2. 1、 OVERVIEW	4
2. 2、DECLINE OF THE NATIVE FORMS OF CHINESE FOLK ART IS A COMPREHENSIVE, HOLISTIC	4
2. 3、 CHINESE FOLK ART FORMS OF THE NATIVE FORM OF A SERIES OF ELEMENTS IN THE TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT	6
2. 4、 CONCLUSION	7
CHAPTER 3 CHINESE FOLK FINE ARTS FORM INFLUENCE TO MODERN ARCHITECTURE DESIGN	8
3. 1、 OVERVIEW	8
3. 2: 、 HAVE INFLUENCED THE MODERN ARCHITECTURAL DESIGN ON MODEL, STRUCTURE AND TACTICS	8
3. 2. 1、 The expo in China' s Museum as an example.	9
3. 2. 2、 The expo in qingwuyuan as an example.	12
3. 2. 3、 epilog	14
3. 3、 HAS AFFECTED THE MODERN ARCHITECTURE DESIGN IN THE CULTURAL SIGNIFICANCE	15
4. 3. 1、 Overview	15
4. 3. 1、 A CASE STUDY OF JIN MAO TOWER	16
4. 3. 2、 A CASE STUDY OF HENAN MUSEUM	17
4. 3. 3、 EPILOG	18
CHAPTER 4 THE FORM OF CHINESE FOLK ART APPLIED TO THE PROSPECT OF BUILDING DESIGN	20
CHAPTER FIVE CONCLUSION	23

ANNOTATION.....25

REFERENCE LITRTATURE26

THANKS.....27

厦门大学博硕士论文摘要库

前言

随着我国综合实力的增强，中国国际地位的提高，以包括政治、经济、社会和文化在内的全面转型为特征，中国整体处在由农业手工业文明向工业文明的现代潮流中，中国面临着巨大的变革，思想文化、经济特色、价值取向和审美观也在产生巨大的改变，同时中国国内基础建设也在飞速迅猛的发展。中国对世界的影响也越来越巨大，不再盲目追求西方理论，而变为追寻自己本民族特色的审美理论。而作为一种传统文化形态的中国民间美术，经历了中国近现代的社会政治、文化、经济变革，也不可避免的面临着严峻的挑战，一脉相承的原生形态和寓意也随着时间的发展，产生了衰变、蜕变及重新发展。中国国际地位的提高，注定会提升中国特色的艺术形式在世界范围的影响，中国的艺术形式、建筑设计也会逐渐挣脱出西方理论的影响，转而形成自己有中国特色的新的理论和发展，这种转变是缓慢的、潜移默化的。但是这种趋势也是不可避免的，是必然的。东西方文化差异和现代资讯的全球化也会也会使中国民间艺术形式得到新的发展，随之而来的建筑设计方面的改革也会使中国现代建筑设计慢慢产生出新的符合中国国情的变化。越来越多的中国民间元素将在建筑的外观和室内设计得到新的位置 and 变化。

第一章 中国民间艺术的界定

在现代社会中是很难界定中国民间艺术和中国艺术的，我认为对于中国民间艺术的界定可以分为狭义上的中国民间艺术和广义上的中国民间艺术。

中国民间艺术，我们一般认为是中国人民群众创造的，在日常生活中与民俗民风联系极为密切的，表达了人民群众的心理、愿望、信仰和道德观念，与当地习俗结合，世代传承而又不断创新、发展的乡土气息浓厚的一种艺术形式。另外，它们的制作材料简单，是日常生活中所常见的东西，如普通的木、布、纸、竹、泥土等，凭借民间艺术创作者的手的运用，制作技巧精妙，构思奇异，联想丰富，大胆夸张想象。且常用人们熟悉的寓意谐音，表达创作者积极乐观、淳朴活泼，对美好生活的憧憬和理想，拥有浪漫主义情怀。

狭义上的中国民间艺术形式是指纯在民间使用或者出现过的美术形式。这种民间艺术品种极多，且目的、用途各不相同，如有供赏玩的造型艺术，亦有以实用为主的工艺品。总的来说，大致可分为：(1)绘画。其中包括版画、年画、建筑彩画、壁画、灯笼画、扇面画等。(2)雕塑。有彩塑（奇观彩塑、小型泥人）、建筑石雕、金属铸雕、木雕、砖刻、面塑、图腾、琉璃建筑饰件等。(3)玩具。包括泥玩具、陶瓷玩具、布玩具、竹制玩具、铁制玩具、纸玩具、蜡玩具等。(4)刺绣染织。包括蜡染、印花布、土布、织锦、刺绣、挑花、补花等。(5)服饰。包括少数民族服装、汉族服装、嫁衣、绣花荷包、鞋垫、首饰、绒花绢花等。(6)家具器皿。包括日用陶器、日用瓷器、木器、竹器、漆器、铜器及革制品、车马具等带有装饰及艺术价值者等。(7)戏具。包括木偶、皮影、面具、花会造型等。(8)剪纸。包括窗花、礼花、刺绣、刺绣花样、挂笺等。(9)纸扎灯纸。包括各种花灯、各种纸扎。(10)编织。包括草编、竹编、柳条编、秫秸编、麦秆编、棕编、纸编等。(11)食品。糕点模、面花面点造型、糖果造型等等。¹

而广义上的民间艺术形式在包含了以上狭义的民间艺术形式的基础上，还要加上中国民间存在过的美术形式，包括民间存在过，然后因为形式优秀，颜色丰富，寓意深刻等而被皇家贵族征用并且限制或者禁止在民间使用的美术形式，这种美术形式有很多种：(1)包含龙、凤凰、麒麟、仙鹤等神物造型形式的图腾、

¹ 林箬. 中国民间艺术与宗教(硕士学位论文). J209. 2. 福建. 福建师范大学. 2004 10-13

雕塑、刺绣、绘画等各种形式。(2)皇家贵族所用的车乘、服装、纹饰、玉器器皿形式、青铜器皿、金银器皿式样等。(3)由民间自发设计、使用和建造的建筑形式，而后因为造型或者形式优秀被皇家贵族采用，然后又禁止民间使用的美术形式，如斗拱、塔楼、连墙、牌坊、连廊、门阙等。(4)由其他国家传入中国，首先在民间吸收并且改变、使用，而后被皇家贵族吸取，定位一定阶级或者职业才可以使用的美术形式，如佛塔、教堂、公共空间（公园、贵族园林形式）等。(5)由中国祭祀、拜祖等宗教仪式引申出来的美术形式。如祭祀时候的图腾、面具、服饰，还有在其中的仪式所运用的美术形式。（如拜祖时主持人“撒灰成龙”、“弹水为凤”等）。(6)中国皇家贵族或者民间墓穴中的美术形式，彩画、画像砖等。

第二章 中国民间美术形式的现状

2.1、概述

自从明清以来，中国从政治、经济、文化遭受到一系列的冲击，整个社会的方方面面沉浸在一个巨大的转型阶段，东西方政治、经济、文化交流的增加。作为一种一脉相承的传统的文化形态的中国民间美术，受到各种文化、政治经济价值取向的冲击，不可避免面临着严峻的挑战。从明末开始到现在的中国民间美术的发展来看，以前几乎一成不变的中国民间美术的原生形态的衰落和形式的蜕变，也构成了中国民间美术随社会文化和价值取向的变革而产生了两种基本的态势。具有浓郁地方特色和乡土气息的民间美术形式以独特的美与历史、时代同步，继承和发展中国韵味的精髓，将其与现代设计艺术应用与融合，有着重要的现实意义。中国民间美术是一种回归根本的艺术，它是中国艺术生发的重要土壤；民间美术与原始艺术有着密切的关系。通过中国民间美术与中国设计的对比研究，可以从结构、造型、意义等方面把中国民间美术运用到实际的设计中去，从而对整体设计和建造产生积极的影响。²

2.2、中国民间美术的原生形态的衰落是全面的、整体性的

我们要承认的是中国民间美术的衰落是全面和整体性的，随着中国与其他国家的交流越来越多，政治文化经济方面的交融越来越快，社会的加速变革和从其他国家特别是西方国家的文化价值取向的包容吸收，对中国一脉相承的中国民间美术的“原始环境”日复一日的潜移默化的进行了改造。慢慢积累，直到现在已经大幅度的改变甚至是瓦解了中国民间美术传承的基础，以至于现在的衰落，这种衰落是必然的，难以和历史上不断经历的其他美术形式变异相提并论。这是一种大势，不可避免的。上个世纪的现代化变革，有别于以往的那种形式的变革，它是建立在生产方式和价值观彻底改变的基础上，所以，在以前的生产方式和价值观的体系上衍生出来的中国民间美术，必然会没落、消失直至改变以适应新的“环境”。

² 味之，《衰落与蜕变—百年中国民间美术态势思考》. <http://www.studa.net/> 1996/06/19

西方世界的工业革命，拥有强大的征服自然的力量，无可避免的席卷了整个世界，同时向全世界传播了在工业革命基础上产生的西方价值、逻辑关系等。这种趋势慢慢成为了整个世界的主题，因此，包括西方人所特有的的阐释方式在内的价值观、文化认同感，世界认知，逻辑规定性以其强大力量和无比伦比的竞争性成为人类当时以及现在的主流观点。随着中国大众对现代化运动从痛苦无奈的被动承认到满怀理想的主动参与，中国民间美术的创造者便逐渐远离创造的“土壤”。努力发展科学化、集约化、机械化的现代工业生产，这在实用品生产领域迅速发展，同时，由于西方的价值观、审美观的涌入，中国民间美术作品的乡土气息浓厚、手工制造缓慢，与机械化、现代化的工业制造产品不能相比，也使市场的需求变少，中国民间美术的创造者和制造者难以维持生计，迫使他们从事另外的行业而放弃民间美术的制造和发展。

城市与乡村的离异和聚落的城市化趋势，也是上个世纪中国社会的时代特征。以前由手工业者够的工业生产结构向外辐射的商品经济网络模式慢慢被替代，越来越多的手工业者或者说中国民间美术的创造者经受不住这种打击，城市乡村贫富差距逐渐拉大，也使这些人被迫涌入城市，靠出卖劳动力谋生，也就越来越城市化越来越远离了民间美术创作的基础。这样日积月累，中国民间美术就慢慢衰落下去了。

工业技术的巨大生产效益、现代生活方式和消费品的物质诱惑，都在不断使人民百姓接受唯物科学主义的价值取向，不论自觉与否、情愿与否，人民百姓都对于这个世界有了一个科学的认知，不再崇拜超自然的“神”，宇宙生命的信念被航天飞行器所取代，神灵祖宗的庇护消失在严谨的思维逻辑之中，摒弃了许多所谓“老人传下来的东西”，还有一些过年过节的传统等等，这些东西都被科学理论、唯物性、数学思维等现代唯物科学主义思想所更替，这一点越来越深入人心：科学非神，但是是可以带来幸福的源头。人民大众精神世界的科学化，如釜底抽薪般，使得民间美术不可挽回的丧失。以前那些与精神信仰、价值取向，社会习俗、生产方式息息相关的民间美术形态，诸如祭祀、穿戴、装饰等一系列物品，都随着人民大众完全改变的生活方式而逐渐失去原有的意义和形式的支撑点。

直至如今，能够真正还能传承古风，保持民间美术纯粹性的人，已经是凤毛

麟角了，只能算是边缘化，孤独化，丧失了在整个社会上的主导地位，而那些人的年纪大部分也是偏向老龄。这是时代的进步所必然出现的，但是同时也可以说是慢慢失去了一些我们中国 5000 多年的一脉相承的文化特色。

2.3、中国民间美术形式的原生形态中的一系列元素的蜕变、发展

虽然说中国民间美术总体的趋势是衰落的，但是并不代表中国民间美术就此从中国大地上消失了，面对着如此严峻的形式，中国民间美术中的一部分依然有着生机，经历过一系列形式的蜕变，它们或许依然带着原生形态的某些形貌或者韵味，却是跟现代主题相呼应，满足现代社会的需要。与其他中国民间形式的衰落形式不同，这些元素主要在城市或者受城市影响的城镇地区发展，这些民间元素大部分是由当时受到工业冲击后不得已来到城市或城镇手工艺者或者游方艺人带来的，随后，社会革命、政治运动、经济建设和商业需求，加速了这些元素蜕变的过程，时至今日，已经形成了一定的规模和吸引力，并且焕发出新的生命力，甚至成为现代商品经济或者文化生活中的一个卖点。如一些传统的民间艺术品或者手工艺品，民间手法的编织物、染印物，装饰的纹饰，中国结，庙会或者街会等。这些元素或者形式的新的传承者吸取了那些使他们衰落的原因，变化或者改变了自己使之跟上了时代的脚步，适应了现代社会的要求，呈现了新的姿态。这些元素被赋予了新的内容或者寓意：时代在进步，文化习俗也同时在改变，而之前的与民风、文化习俗相关的民间美术形式，一部分也跟随着变化，不在拘泥于原有的意义或者性质。比如面具和图腾类，不在作为一个神圣的目的存在，使用者也不只限定于祭祀或者演员或者相关人员的身上，它们作为单一目的存在已经改变。现在人们对于它们不再向以前那样有畏惧、崇拜心理，更多的使用范围决定了他们的在现代生活有一些超出它们原本的意义，面具和图腾我们现在更多的是看成是一个工艺品或者装饰品的存在。室内的角落，主要的墙面，广场的中间等，如同一个可以随意更换、远近任调、色彩缤纷的形式，这些元素或者形式的造型细节，创作的动机，种类的选择已经脱离了传统的俗套安排，不用遵守如同法律俗规或者为了达到特定目的（比如敬神、谢鬼之类）的原则。没有了这些禁锢，运用的范围变大，不用考虑它们复杂的社会意义。更多的是作为一种审美现象来看待，增强了它们的适应性，可以不受时空的限制而很好优质的融入现代

生活。

这些元素或者形式被重新界定，符合工业制造的要求：规范化，简约化，解构化，符号化等等。工业革命以来，机械化制造，批量化生产就成为主题了，很难再回到以前大部分都是手工制作的情景，中国民间美术原有的那种随意性已经不复存在。其中有特别代表的就是年画、彩灯、纹饰、绳结和剪纸类，现在同一个创造或者制造者出来的同一种作品很少有千幅千样了，机器的存在只需要作者做一个模板，然后成百上千的制造就可以了（当然，不是说所有的这类物品都是如此，还是有部分是全手工的）。很多图形也不再是复杂不规则形状，而是尽量简约、符号化发展以便于电脑设计或者机器制造，颜色的选择也更多根据色彩构成原理而不是凭借创造者的喜好或者偏爱决定。中国民间美术中的这些元素或者形态在科学的方法下分析、总结，然后衍生出新的形状或者形态，有的已经失去了原有的样子，但是韵味依然存在。

这些元素或者形式的审美性或者功能性被放大：原生形态的民间美术具有很强的功利性，大部分始终保持这功能大于审美，而现代科技和工业能力的发展，已经使这些原生形态的功能性削弱或者丧失，出现了更多的替代品。这类的代表是各个民族节庆婚丧礼服，饰物、扇子（圆扇、折扇等）等，替代品的出现导致其功利性的削弱，更多的转变为一种艺术商品的存在。同样因为科技和工业能力的发展使得蜡染、印染、刺绣和挑花这些方法也不再成为某一些载体的专属方法，被运用于大多数物品之上，重新赋予了新的审美价值，产生了一个特有的艺术魅力，随之而来的是新的商品价值，让人民大众重新认识这些民间美术的元素或者形式。

2.4、结语

中国民间美术一直都是随着时间改变而进行自身的变化，但是没有有一个时代能够像近两百年这样短的时间内进行这样颠覆的改变。新的民俗民风，新的工业生产效率，对于人类自身和宇宙新的认知，新的科技发展，这一切的一切都给中国民间美术的带来了与以前完全不同的改变。出自手的创造，极富个人魅力和技艺的中国民间美术虽然没有工业文明的高效，但是可以弥补其中的呆板死硬的缺陷，经过创造者的合理的自我调整，也必定会有向上发展的趋势。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库