

公安派“性灵说”美学思想对家具个性化设计的启示

卞庆鑫 李倩倩 柴英铭

(郑州轻工业大学艺术设计学院 河南郑州 450002)

摘要:袁宏道提出的“独抒性灵,不拘格套”是公安派文学理论的核心,根据“独抒性灵,不拘格套”的核心内涵“趣、真、露”与家具个性化设计联系起来,通过分析家具个性化设计发展困境发现“性灵说”对家具个性化设计发展的启示意义。

关键词:家具个性化;“独抒性灵”;家具设计;

1 公安派“性灵说”中的“独抒性灵,不拘格套”

公安派美学思想的核心“性灵说”是袁宏道提出的,在艺术创作中标举“独抒性灵,不拘格套”。袁宏道认为以人之性灵为艺术的源泉,以抒发性灵为艺术的功能,以“受法性灵”为艺术技巧的来由。“独抒性灵,不拘格套,非从自己胸臆流出,不肯下笔”。尚“质”尚“真”,袁宏道看重艺术个性化、多元化的倾向。其“质”乃本质之“质”,“真”乃性灵之“真”,人的本质、性灵不同,创作艺术,自然风格大异。

“性灵说”核心思想“独抒性灵,不拘格套”主要体现在两方面。一是“独抒性灵”,艺术创作要“胸臆流出”,以出自性灵者为真。二是“不拘格套”。所谓格套是古文中的规律格调、是被奉为金科玉律去遵守的。二者之中,“性灵”是核心,目的是求其趣与新。在艺术创作中表现为“不拘格套”,就是艺术家富有独创性的个性表现和真情抒怀。艺术创作体现出艺术家独特的精神气质和创作风格,反对形式的因袭模拟和仿作,是尽情披露、简明易懂、以洒脱自然朴素为特质的风格。

公安派“性灵说”强调的“独抒性灵,不拘格套”在艺术创作中的作用在于突显感觉在创作者意识中的重要性,这不是否定理性思维,也不是仅仅对瞬间感觉意象的偏爱,更没有忽视审美对象的本质。它代表了创作主体在思想上对外部世界、对审美对象的即时灵感。这不是虚构或无根的幻想,而是经大脑快速吸收、情感再次体验和消化后得出的成果。“独抒性灵”意味着挖掘、深化和整理感知,将这些所获得的感受和情感转化为作品,以此触动心灵,引发共鸣。在“性灵说”观念中,这种感知被视为对外在自然的认知行为,是创作者把握审美对象的基石。艺术创作有这种感觉,才能更好的进行艺术创作。“性灵说”的美学内涵不仅适用于艺术的领域,同样也对家具个性化设计有着重要的影响意义。

2 家具设计的个性化

2.1 家具设计的个性化

家具主要的功能是使用功能,其次是装饰陈设作用,除此之外,家具承载着每一个时期应具有的精神文化面貌,体现家庭生活质量生活水平的标志。家具设计是人

与物的情感连接,不是单纯的物品而具有了某种精神。家具设计个性化是非大众化的家具设计。是相对于大众化传统化的家具,增加独特美感、别具一格的设计,在家具的整个组成要素中有一项或几项有本质区别或显著差异而形成自己独特的设计。除了完善的功能性和实用性设计外,家具的魅力主要体现在其视觉艺术效果上,而这一效果主要体现在家具的造型、材料和色彩三个方面。这些元素共同构成了家具独特的美学特征。使既满足人们的物质需求,又满足人们对环境审美的需要。实现家具的个性化、多样化。当“家居设计”加上“个性化”这个词以后,则有灵活的感觉。

2.2 我国家具个性化设计存在的问题

2.2.1 个性化设计定式

个性化的风格定位因人而异,也许是受到很多学习和交流的影响下,家具个性化设计存在思维定式的问题,首先是设计师一味地追求时尚的东西,实行“拿来主义”与“形式主义”,忽略真正的需求,生搬硬套设计与流行风格,将方说圆。这种纸上谈兵,华而不实的设计作品不是我们所追求的,这种设计是不可取的。另外我们居住者面临着一种被迫消费的消费环境,消费者实质上没有家具的自由选择主权。它只是被强加了选择的自由而已,消费者的需求是被生产出来的。居住者是去适应市面上的家具,而不是去舒服的感受自己的家。

2.2.2 忽略个性化设计的“以人为本”

目前市场上存在许多不为大众所接受的个性家具设计,比如著名设计师艾伦·琼斯所设计的作品“Hatstand,Table,and Chair”(帽架,桌子与椅子)。当时遭到了许多人的反对,“物化”女性、“厌女”等一系列标签被扣到了他的头上,其展览也被人破坏泼墨。琼斯本人多次表示这本身是一组讽刺父权社会下女性物化的作品,但是很多人依旧不买账。虽然设计师的目的是为了讽刺父权社会,但该设计确实让许多人觉得不舒服,忽略了设计应该以人为本。家具设计的宗旨是人,以人为本是设计的核心理念。随着消费者文化水平的提高,他们对家具设计的期待已不再仅限于精湛的工艺,他们更期望家具能在艺术性的同时蕴含一定的文化内涵。尽

管家具设计的初衷和目的都是服务于人类的日常生活和社交活动,但对于个性化设计的家具而言,它们不仅应确保舒适性,还应具备功能性、实用性,并能满足人们对视觉美的追求。

2.2.3 批量与模式的家具设计

随着生产技术的进步和全球化趋势,许多家具制造商更倾向于生产大批量、标准化的产品,以满足广大消费者的需求。这导致市场上出现了很多类似甚至相同的家具设计,缺乏个性和独特性。互联网上网友分享出现的你家的装修和我家的装修一样,基本就是家具造型颜色雷同,可见市场上的家具设计缺乏新意。“个性化”虽然主要就是特别,但现在被讽刺的也是“特别”。尽管个性化家具存在一些不可否认的缺点,但它的优点也是显而易见的。现代家具个性化设计正处于不断摸索和进步之中,我们有理由相信,个性化家具不仅是潮流所向,也将成为一个可靠的选择。

3 公安派“性灵说”美学思想与家居用品个性化设计的契合

3.1 真实的设计情感

公安派的“性灵说”美学蕴含着对艺术创作中珍惜感觉的敏锐和激情的理解,旨在展现出艺术家真实的自我、真挚的情感、真才实识的内在意义。“独抒性灵”即是指艺术家毫无保留地展示内心深处的真实感受,以情真意切、实境真实地表达。因为只有当作品真实反映了内心情感时,艺术作品才能焕发出生命的活力。由于创作主体的动机、感知、思维、想象、情绪等以及它们之间错综复杂的相互作用,艺术家在审美对象上的选择和取舍虽然受到个人意愿和情趣的影响,但都需要经过心灵的深度反思,然后进行创造性的转换和比较,最终将之物化为作品。在家具用品个性化设计中,设计者需要将理性思维置于次要位置,让感觉和情感处于主导地位。设计者需要把握对外部感觉最具体、最生动的体验,并将这种感觉与知觉融为一体。通过理性的“透视”,设计者可以超越传统的设计框架,展现作品独特的辉光。因此,“独抒性灵”需要具备一个精神饱满、高尚、自由的心灵,强调自我内在的感知与真知,以及心灵感受的含蓄与意蕴,体现出最真实的感觉和情感。

3.2 天趣浑然的设计理念

袁宏道提“趣”在公安派中占据重要地位,因为他重新诠释了“趣”,深化了对其本质的挖掘,认为其根本在于“人心自然之趣”。在袁宏道看来,“趣”是个人天性的表现,是不受外界束缚的性情自然流露。无论是世俗百姓的嗜好还是情欲,它都是由内心自发的,不受传统规范的约束,尊重个人天性的生活方式。在家具个性化创作中,设计灵感也应该来源于人的纯净、澄净的性

情。按照“性灵说”的理念,“趣”要求设计师摒弃抒情夸张和主观想象,而是寻求反映客观现实,崇尚纯粹地描绘自然,注重对人、情感和物的真实描写。这种创作方式不添加任何外在修饰和制约,不受外界影响,以绝对对自然的态度对待艺术创作。

3.3 直露的设计表达

公安派在艺术创作中有浅白与直露的表现特点。他们的艺术创作自然且易于理解。从接受的角度来看,他们的作品比其他风格更具市场潜力。他们追求“开口见喉咙”,直截了当,不加修饰,浅白易懂,不乏灵气,含义深刻。其实,对于家具个性化设计来说,自胸臆流出的真情实感的创作是很重要的。那些只知道重复模仿前人设计的家具无疑反映了生活的空虚和思想的贫乏。而直接地进行设计表达,更多地展现了一种闲适的心境和淡然的境界,这种境界并非所有人都能领悟到的。真实的个性化设计是要有真情,个性化设计讲求直语直才能情真,情真才能直露。才能为人感受到设计的用心与为人。

4 结语

不同的设计领域都有着独特的表达语言,以及各具特色的表现形式。针对家具个性化设计存在的问题,个性化设计应该有属于自己的自己的美学范畴,应巧妙地运用好家具的设计语言,个性化设计的优势,强化加强家具设计个性化的特性,符合大众对于文化的需要,真情,有趣,直白的展现出家具设计的个性美及魅力所在。

参考文献:

- [1]李玉晗.浅析袁宏道“性灵说”的内涵与影响[J].汉字文化,2021(15):65-66.DOI:10.14014/j.cnki.cn11-2597/g2.2021.15.028.
- [2]蒋贇.公安派及其性灵说的文学研究[J].文学教育(下),2016(04):24-25.DOI:10.16692/j.cnki.wxjyx.2016.04.09.
- [3]滕秀夫.基于个性化需求下的现代家具设计[J].美与时代(城市版),2015(04):69-70.
- [4]盛立.现代家具个性化设计的魅力[J].美术大观,2014(02):92.
- [5]熊礼汇.《袁宏道与晚明性灵文学思潮研究》序言[J].长江学术,2012(04):152-156.
- [6]杨晶.公安派“性灵说”的内容及美学特征[D].延边大学,2011.
- [7]冯昌信.家具个性化设计与分析[J].美术大观,2006(12):100-101.
- [8]陶应昌.公安派“独抒性灵,不拘格套”的主张及其主体意识[J].云南民族学院学报,1989(03):28-33+21.