

浅析儒家美学思想中设计理念的应用

李丽娟

(成都大学 成都市 610106)

摘要: 先秦中的儒家美学思想已经深深的植入进中国传统美学思想之中, 并对中国文化以及中国美学产生了重要的影响。本文从中国传统美学思想的研究着手并探索儒家美学思想的历史渊源和背景。进而研究传统审美思想在现代中国设计中的应用和影响, 通过案例结合分析儒家美学思想在设计中的体现和应用。

关键词: 儒家美学; 现代设计; 设计理念;

On the application of design concept in Confucian Aesthetics

shelley

(Chengdu University, Chengdu 610106)

Abstract: the Confucian Aesthetic Thought in the Pre-Qin Dynasty has been deeply implanted into Chinese traditional aesthetic thought, and has had an important impact on Chinese culture and Chinese aesthetics. This paper starts with the study of Chinese traditional aesthetics and explores the historical origin and background of Confucian aesthetics. Then it studies the application and influence of traditional aesthetic thought in modern Chinese design, and analyzes the embodiment and application of Confucian Aesthetic Thought in design through case combination.

Key words: Confucian aesthetics; Modern design; Design concept;

中国传统艺术设计源于礼乐传统的儒家美学, 并在发展的过程中逐渐与各个流派相融合, 如老庄美学、玄学美学、佛禅美学等, 逐渐形成了独具特色的东方美学体系, 并影响到中国设计的各个领域。中国传统文化也逐渐融入进人们生活的方方面面, 尤其是设计和制造行业。在许多优秀的设计作品中, 我们可以看到中国传统元素的大量应用, 这无疑是中国文化自信的意义表达。而中国传统文化元素的植入从根本上来讲是中国传统审美要素的融入, 是深层次的思考。中国传统审美思想才是一枚真正的文化钥匙。

一、中国儒家美学思想内涵

(一) 尽善尽美, 致用为本

先秦时代, 在这个思想领域出现了“百家争鸣”的文化现象, 人们对美的本质就开始有较多的研究。但那时对美的研究大多与善密不可分, 甚至结合起来使用。儒家美学思想的核心就是主张美与善的高度统一, 在以孔子为代表的儒家美学思想中, 我们了解到美和善是高度统一的, 是其整个美学思想的核心。在《论语·八佾》曰: “子谓《韶》, ‘尽美矣, 又尽善也。’ 谓《武》: ‘尽美矣, 未尽善也。’” 由此可见, 孔子的美学思想是与政治教化相融合的, 主张建立以高尚道德为目的的政治艺术。所以可以看出, 孔子眼中的艺术也是要符合政治教化和倡导高尚的伦理道德的, 否则不管在艺术上有多完美, 依然是欠缺的、不完整的。

儒家同样重“致用”, “致用”所揭示的实用性在本质上接近“质”, 它在古代就实现了设计对象的功能, 达到了设计的目的, 以实用为本, 即在设计之初就融入了“物有所需, 物尽其用”的思想。所以, 当我们从儒家美学的设计上出发, 才会了解到功能才是设计的第一原则, 即只有满足使用功能的东西才可称之为“善”, 而这样具备“善”的特征的作品, 才可以被称之为“美”。在这两者之中存在着互相促进的关系, 非常密切的联系在一起。不善则不美, 而善的概念主要集中在道德、伦理纲常上。古代人们尤其注重道德伦理, 只有在“德”的前提下, 东西才会是美的。

其实, 在中国古代的设计中我们可以看到很多比较典型的设计案例。例如, 西汉时期铜灯, “雁鱼灯”, 雁鱼灯全身整体为铜铸,

作鸿雁回首衔鱼伫立状。雁额顶有冠, 眼圆睁, 颈修长, 体宽肥, 身两侧铸出羽翼, 短尾上翘, 双足并立, 掌有蹼。主要由雁首颈、雁身体、灯盘和灯罩四部分组合而成。当需要灯光时, 只需把火点燃, 所产生的烟雾通过鱼和雁颈导入雁体内, 将烟尘吸入雁的肚里让水溶解, 净化空气, 并防止了油烟对室内空气的污染。可以看出, 早在汉代, 工艺师们就已经将环境列入了设计的范围, 与当下的“可持续设计”不谋而合。所以, 不得不感叹古人的智慧, 以及把儒家思想“实用为本”发挥得淋漓尽致。

(二) 文质彬彬, 中和之道

孔子主张不偏不倚、文质彬彬。所谓“文质彬彬”其实就是适度、中正的含义, 也就是在强调“中”的思想。在《论语·雍也》中有“中庸之谓德也, 其至矣乎”的描述。“中庸”是儒家思想中非常重要的思想之一, “中”的本质也是来源于儒家的中庸之道, 它主张人们在做事做人等方面不要太过激进, 不能超出也不要不足, 什么事情做到适中的程度即可, 适中、适度, 和谐, “无偏无倚”。如果太过激进就会导致“失和”, 不仅会影响“美”, 同样也会让我们中华传统民族的审美理念产生不好的影响。自古以来, 任何与美好的事物相关的一定是“对偶”形式, 例如年画、剪纸、风筝、脸谱、折扇, 还有与结婚等喜事相关的对称形式更加常见。

儒家思想中的“和”也同样的阐述了人做事的原则, 起着调和之意。这种“中”与“和”之道就明确指出了在进行艺术创作或设计时, 避免出现极端, 点到为止, 只有恰到好处才能成为为一件好的艺术品。当“中和之美”的审美取向投影到设计上, 就要求设计作品和谐、节制, 恰当而不过度, 让使用者精神和心理上保持平和, 避免走极端。在中国古代设计工艺品中, 同样也有某些应用了儒家中和之道而设计的器物。例如“欹器”, 它是一种盛水用的容器。是鲁国君王在宗庙所放置的一种器物。关于欹器的最早的有关记载, 在战国时《荀子》一书《宥坐》篇。“孔子观于鲁桓公之庙, 有欹器焉。孔子问于守庙者曰: 此为何器? 守庙者曰: 此盖为宥坐之器。孔子曰: 吾闻宥坐之器, 虚则欹, 中则正, 满则覆。”弟子曰: 注水焉。弟子挹水而注之, 果中而正, 满而覆, 虚而欹。大致意思

指的是,当它空虚不盛水时,就只能欹斜地放着而无法端正地放置,把它扶正后,一放手它就又歪斜在一边,这就是所谓“虚则欹”;当注入中等量的水时,就可端正地摆放在那里,这就是“中则正”;但在容器注水太满了,又会自动向另一侧翻倒,水会倒出来,这就是所谓的“满则覆”。之所以将它放置在宗庙里,目的在于提醒自己,万事都要谨记中庸之道,适可而止,不可过分,以防“满而覆”。

二、儒家美学思想在设计中的应用分析

(一) 传统设计案例分析

明清时期的家具大都可以看出其中所蕴藏的儒家美学理念。纵观整个中国的家具设计史,明清家具堪称是中国家具设计的巅峰时代,是中国家具集大成的时期。不但很好的总结继承了中国传统儒家的审美内涵,更是为后代定格了中国家具的代表性特征。明清家具尤其以明式家具的特点突出,更加诠释了儒家美学设计思想中的“文质彬彬,致用为本”。

明式家具是指在明到清代前期所制作的家具,它也是中国悠久灿烂的艺术文化中一颗璀璨明珠。不仅能服务于民众,同时还凝结了独特的艺术风格,综合反映了明清时期的生产发展、生活习俗、观念意识、大众审美情趣以及科学技术和物质文化的发展水平。明清家具的设计风格也是同期大众审美文化意识在工艺生产活动过程中逐步积淀和凝聚的,充分的反映了同期大众审美意识的核心内容,体现了当时人们的审美理想,审美意识。

明式家具材美工精、高雅质朴,以其结构上的合理化与造型上的艺术化,充分展示出简洁、明快、质朴的艺术风貌,并善于将雅俗熔于一炉,雅而致用,俗不伤雅,达到美学、力学、功能三者的完美统一。常见的明式家具的种类大致包括圈椅、高背椅、蝴蝶椅等等。其中以圈椅最具特色,真正的具备中国传统审美理念“致用为本,巧饰为末,注重形式与功能的统一”。从产品的功能角度分析,明式家具除了有基础使用功能之外,更重要的是社会和礼仪功能。所以,这一时期的家具基本上外形都是方方正正的,似乎有种“无规矩不成方圆”的意义。同时位置的陈设摆放也值得一提。正如前面所提及的对称、中和的意义。明式家具的摆放非常讲究对称规矩,能彰显出一种庄严的气势。

除了家具之外,在古代的各个建筑中,外观布局倡导的是规规矩矩,房屋排列井然,四四方方,这可以说是一种道德的善的体现。在整个封建时代,中国儒家思想作为封建思想之正统已融入到建筑艺术中。例如紫禁城,是最具代表性的,整个城墙以规整的方形为基本外观构架,四平八稳,宏伟壮观。在城门与内部主要建筑的排列中,以中轴线为设计思路,居中十字形建造,强烈呈现了伦理教化准则。这种“善”正是当时的美的表现。即使是现代游人进入故宫,也会为它的庄严设计所震撼,依然能感受到皇家礼制的森严。整个建筑群以南北中轴为主线,主线上坐落的是帝王的宫殿,两侧则是嫔妃等宫殿,突出了君王权利。建筑的南北取直,左右对称,形制高大巍峨,让身处其中的人们仍然能感受到自己的渺小。再一次凸显了“对称”的设计法则。并且给我们带来不一样的视觉震撼。这种气氛感受正式儒家审美思想的体现。

(二) 现代设计案例分析

儒家美学思想应用到传统设计中的案例数不胜数,这些工艺品把儒家审美思想体现得淋漓尽致,令人沉醉其中,无法自拔。随着现代设计的逐渐发展,越来越多的西方的设计理念、工艺技术和审美思想将大众和设计师的关注点慢慢转变。也可以理解为中国的传

统设计理念对于现代的人们来讲,似乎并不太受关注。最重要的一点原因就是中国设计没有自己的文化根基,许多设计师只是在一味的模仿西方先进国家的技术和设计观点,价值取向等等,而无法去超越。但是当中国设计逐渐向世界展露的时候,我们就会有相应的文化自信。例如中国本土原创的新中式家具,它们曾在米兰国际家具展上展出。这已经向世界展示出了我们的文化底蕴。

新中式家具主要是以中国传统家具为基础根据当下中国以及世界各国人的生活方式、需求进行重新设计。具有强烈的原创性,既有中国传统韵味又能满足现代人的生活需要。新中式家具其实也蕴藏了很深的儒家美学思想设计观念。首先,从它的外观造型来讲,依照了明清家具的典型特征,方正,直线形。整体给人的感觉是简洁、典雅。其次,很好的展示出了儒家美学中“文质彬彬”的思想,整体以实用为基础,为添加过多的装饰。以及“尽善尽美”,体现出对细节把握的重要性,让人们感受到中国传统美学的力量。在北欧有一位大师名为汉斯·瓦格纳,他设计了一款“中国椅”,这款椅子的外形仿照了明清家具中的圈椅的造型。北欧家具设计师注重木料的自然纹理,突出木材本身的质感,体现为一种自然和优雅,同时也将人机工程学的原理考虑进去了,让人们能体验到舒适感。由此看来,通过汉斯·瓦格纳的设计,强调的更多是自然纹理美,已经不太能看出对中国传统家具中的儒家美学思想了。而我们的新中式家具依旧传承了这样一种美学思想和文化内涵。整套家具相互结合,可以营造出中国式的家居氛围,体现一种特殊的庄重美感。

(三) 设计应用趋势

目前除了传统的家具产业,更多的文创类型的产品也逐步加入中国传统美学的理念,并且这类设计产品也斩获了世界级的设计大奖,不得不说,这是一种文化观念的表达、传播。由此可见,在以后的各类设计中,将会创造出更多的优秀设计,更多具有中国传统美学设计理念的设计。

三、结语

无论是在古代的设计中还是现代的设计中,我们都需要持续地将这种传统美学思想贯穿运用,在继承传统美学思想的基础上重新对设计作品进行审视,避免其走向极端化。而是要在其中借鉴其中可以发展的观点理念,进行更多的原创性设计。在社会层面来讲,也需要多借鉴“美善”以及“中和”的美学思想,将我们的设计和设计思想得到深层次的提升,这也是我们弘扬新时代民族风格的理论支撑。

参考文献:

- [1] 杨昊. 浅析儒家美学思想对设计的影响[J]. 中国包装工业, 2015(09), 第67页。
- [2] 康永平, 刘宇. 探析儒家美学思想对现代设计的影响[J]. 内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版), 2008, 37(S3), 第44页。
- [3] 杭间. 中国工艺美术思想史[M]. 北岳文艺出版社, 1995年, 第38页。
- [4] 李泽厚. 华夏美学[M]. 安徽文艺出版社, 2000年。

作者简介:

李丽娟(1996.10-),女,汉族,籍贯:四川达州人,成都大学美术与设计学院,21级在读研究生,硕士学位,专业:艺术设计,研究方向:产品设计