

刍议中国文人山水画于当代工业设计之启示

宫力

(上海理工大学, 上海 200336)

摘要: 以中国文人山水画的形成以及所包含的美学思想为启示,分析了文人山水画中以少胜多的格调、“度”的把握、暗示性、节奏性等几方面的特点,以及这些特点所能带给当代工业设计发展的积极影响为启示。同时通过了解中国文人山水画发展中客观存在的一些不足,对当代工业设计提出要重视可能产生的弊病以及如何消除弊病的方法,来提高工业设计学习和工作的效率。

关键词: 文人山水画; 工业设计; 启示; 弊病

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)16-0109-03

Revelation from Chinese Literati Landscape Paintings to Modern Industrial Design

GONG Li

(University of Shanghai for Science & Technology, Shanghai 200336, China)

Abstract: Inspired by the formation of Chinese literati landscape paintings and modern aesthetic thinking, it analyzed the style of "with little more than win", grasp of degree, implication, rhythm etc. in the literati landscape paintings, and some aspects were expected to bring new idea for modern industrial design. Through understanding some defects in Chinese literati landscape paintings, it put forward the methods to eliminate the defects and could promote the efficiency on studying and working.

Key words: literati landscape paintings; industrial design; inspiration; defects

中国文人山水画蕴藏丰富的人文精神情愫,折射出中华民族历来的审美价值趋向和重文化礼教的思想模式。这些独特的美学思想价值经久不衰,如“以少胜多”^[1]的思想,依然能与如今简洁大方的设计思潮有暗合之处。同时,艺术门类的相通借鉴性很早就为前辈们所接受,如“张颠见公孙大娘舞剑器而笔势益俊”^[2],那当代的设计师们是否也能将文人山水画的审美思想融合到现代设计中呢?

1 中国古典文人山水画与现代工业设计的大致发展

中国山水绘画远古时期基本作为人物画的背景而存在,至隋代脱离了远古时代所谓的“人大于山,水不容泛”、“愈工而倍拙”的初期风貌,成为独立的画

科。这时代的作品还只是以描绘真山水为目的,谈不上文人山水,直到唐朝王维将诗画合一,以淡雅的笔墨表达士大夫的心境,才被称作文人山水。文人画之不同于画家画的最明显处就是文人画不以纯景物描写为主,而以能够表现出高尚的文人情操为第一要义,讲究的是画家文化修养的滋润和笔墨气韵的生动,将自己的情感融合在对山川林木的描绘中,以高深悠远的山林之气滋润着自己的胸怀,逐步确立了格调和气韵的标准,那么格调和气韵从何而来?从“笔精墨妙”^[3]而来;从“远望以取其势,近看以取其质”^[4]而来;从“胸次宽阔,布景自然,合古人意趣”^[4]而来。画面从隋唐的艳丽繁复重于用色,到五代北宋的端庄肃穆,南宋的豪放粗犷,重于用墨,再到元代简率天真重视用笔,经历了南北流派“各领风骚三百年”轮流粉墨登场的洗礼,才逐步确立了以简洁清雅的笔墨为框架,以

收稿日期: 2011-03-11

作者简介: 宫力(1981-),男,上海人,硕士,上海理工大学讲师,主要从事工业设计教学与研究。

体现内心情感作为文人山水画的核心。

工业设计开始于19世纪下半叶,从改变追求纯装饰的风格演变到后来强调使用功能,再经历现代主义运动实践的包豪斯这一成熟期,开创并确立了当代工业设计的模式。在20世纪的两次世界大战后,又受到战后各种现代艺术的浸润,以及与快速发展的工业生产和科学技术紧密结合,当代工业设计形成了满足完美功能以及崇尚简洁而富有设计艺术情调的模式。但如今的人们,对于产品的审美情感中更多了一份对文化内涵的渴望,希望能从产品中解读出更多的文化精神的脉络。因为工业设计虽然是世界性的行业,但在目前全球一体化的形势下,人们的眼界逐渐开阔,渴望能接触到各种不同的文化和艺术,情感上的认知在接近,隔阂逐渐缩小,于是希望产品能成为体现出多元文化的载体。

2 探古的思考

2.1 以少胜多的格调

宗白华所说“尝见八大山人画鱼,在一张白纸的中心勾点寥寥数笔,一条极生动的鱼,别无所有,然而顿觉满纸江湖,烟波无尽^[5]”。这种能以简单的表现带给观众极大的遐想,体现了国画中“计白当黑”、“意到笔不到”的高级美学思想。

用少量的描绘“造境”,触探读者内心深处对美的渴望,充分尊重和包容读者对自己心目中“哈姆雷特”的不同理解。与其说是表现,不如说这简单的笔墨其实是对读者心中美好境界构成的提示。正如高居翰所说“在优秀的文人画作品中,对于物象的描绘往往不是具象而精巧,反而是略带简略而随意。若在画中卖弄自己对于实物的描写如何几可乱真,便是屈从一般大众的写实口味,而且也触犯了文人画的创作规范^[6]……”

如今,设计风格往往注重弱化装饰并追求简洁的形态,于是符号学和形式美学成了设计的主要指导思想,设计师们要做的是靠形态来讨好人们对产品的认同,将纯形态设计作为主要与人们沟通的内容。极少主义的作品更是提倡去除一切浮躁的装饰,显露出干净挺拔的美感,赋予作品强烈的现代雕塑感,透露单纯干练之美,全面扩展造型的理念。然而,仅关注纯形态的创新设计手法应该说是不够的,因为所谓外形

的创新若脱离人文精神的指引而仅仅是推究形式美学的构成,不能联系设计本身的内涵以及提高“产品的格调”,造成形态与设计意义的脱节。形式美学在设计中应该占据辅助精神因素的位置而不是主导的位置,日本设计大师深泽直人在“功能只要够用就好”所引导的造型理念之外,在设计中还引入他的生活经历以及人文美学因素等信息,再辅以形式美学的眼光对于造型元素进行千锤百炼的精淬,才造就了完美的设计作品,见图1。

图1 深泽直人手表设计

Fig.1 Watch design designed by Naoto Fukasawa

2.2 “度”的把握

中国绘画讲究“以形写神”,追求一种“妙在似与不似之间”^[7],文人画追求的“逸笔草草”很容易让人误解等同于“随意”、“草率”的意思。赵子昂就对南宋狂放草率的作品的不满意而提出“复古运动”。而师承南宋风格的浙派的一些作品虽迥于时人而名噪一时,终因过于荒疏随便的笔墨而落了下乘,可见文人画对造型取舍的要求不是没有而是很高。

设计师要把握的是形态提炼的度,太过相似反而直白而不含蓄,这点从早期的设计作品中已经得到了印证,而太不相似则不能起到借鉴有利因素的初衷。这是如何平衡形态设计元素运用的问题,形态需要借鉴后的再提炼。仿生学运用成功的案例都是从生物形态中得到对设计形式和功能有着帮助作用的启迪,然后将相关元素进行提炼组合达到一种最合适的状态。

2.3 暗示性

文人山水画中常见大片留白,这些留白可以是云雾,可以是江湖,可以是天际,读者不需要特别辨识而能一目了然,靠的是画面中丰富的暗示——如留白的位置、小舟、逐渐消失的景致等。这种含蓄高超的表现方法带来启示——赋予设计一些有暗示作用的元素,从而能对整体设计风格加以间接的阐述比直接描

绘更为有力。正如郭熙在《林泉高致》中说“山欲高,尽出之则不高,烟霞锁其腰,则高矣”。

设计师要掌握如何巧妙合理设置暗示性的元素,作品就能富有哲理而韵味无穷。菲利普·斯塔克所设计的干酪搓板,见图2,利用了了牛的形象,而牛和干

图2 菲利普·斯塔克所设计的干酪搓板
Fig.2 Cheese Grater designed by Philippe Starck

酪之间的关系不言而喻,这种幽默的暗示手法既发挥了产品的功能又巧妙融合了趣味性。这带来的启示是设计师完全可以在设计中设定出“暗示性”来引发人们对设计的认知,比如人们可以辨识圆盘形的钮是旋钮,有拉柄的钮是拉钮,这就是人们能从经验中快速认知的形态暗示。

2.4 节奏性

倘若画面没有跌宕的节奏,缺乏细节处的变化,画面平淡或没有新意甚至“似曾相识”,那一定“看数尺许便倦”^[8]。同样,产品设计中也必须要有鲜明的特色和韵味,除了形态之外从色彩、材料、形态、结构等的各个角度出发寻求变化,安排好各自的主次关系,构成产品设计的节奏。节奏要求的是各自的特色能够完美的融合而非简单罗列,要同时能为设计主题风格服务。设计师们能按照不同的风格谱写出各种节奏设计,赋予作品丰富多样的特性,这种融合了音乐感觉的视觉元素和空间元素的再度交汇,可谓是“工业设计通感”。

3 弊病以及解决方法

文人山水画中,缺乏创新、不求物理、形式大于内容等问题也是客观存在的,这都是固守不化所致。虽然后世画家也有过改革的声音,但终究无法撼动根深蒂固的传统思想,没有形成如欧洲文艺复兴这么彻底的浪潮。再加上门户划分的偏见,阻碍了艺术的交流

和发展,画家们生怕自己被斥责为“野狐禅”而不敢越雷池一步,遂“家家大痴,人人一峰”,出现了“四王”这些终日在古人画中讨生活的画家。这些对设计师也是个警戒,确实应该从前辈作品中汲取养分,但是不能满足于只在前人的风格上进行模仿设计,学习前人的风格是为了加深自己对于设计的理解、开拓视野、提高专业修养,而并非受这些风格所束缚。可以观摩优秀作品的同时进行深入思考,总结出设计作品的特点,要能分辨出一些设计作品的瑕疵和不足,也不要迷信某流派的风格从而固步自封。同时要与时展的科技进步紧密相连,因为新科技的运用可以将工业设计带入新的时代。例如塑料就是在注塑工艺与强力聚合物的形成后才广泛应用在产品中的^[9]。设计师们可以利用更多新材料,打破固有思维模式,开拓产品设计思路甚至带来全新理念,提高产品的性能又让使用者感到耳目一新。

4 结语

其实不仅要从小人山水画中学习,设计师们在接受各种新思潮和新科技的同时,还要对其他传统的具有丰富历史价值和内涵的文化进行了解和学习,要善于吸收各类艺术的美学思想价值,再结合当代的形式美学,扩大工业设计学科的覆盖面。同时也要对设计中的弊病加以认知,才能提高学习和工作的效率。

参考文献:

- [1] 郑板桥.郑板桥诗词散文选[M].北京:作家出版社,1997.
- [2] 张同标.北派山水画论研究[M].北京:人民出版社,2006.
- [3] 谢稚柳.书画鉴赏[M].天津:百花文艺出版社,2008.
- [4] 郑午昌.中国画学全史[M].北京:东方出版社,2008.
- [5] 宗白华.美学散步[M].上海:人民出版社,1981.
- [6] 高居翰.隔江山色[M].北京:三联书店,2009.
- [7] 徐敏,黄婉春.中国画在当今物质包装设计中的运用[J].包装工程,2006,27(2):277-279.
- [8] 童书业.童书业绘画史论集[M].北京:中华书局,2008.
- [9] 瑞兹曼·大为.现代设计史[M].北京:中国人民大学出版社,2007.