

基于民族文化精神的设计创新方法研究

孙磊

(重庆人文科技学院, 重庆 400012)

摘要: **目的** 研究民族文化精神与设计的密切关系, 传承民族文化精神对于丰富设计创新方法的重要价值、重要意义和作用。**方法** 通过认识民族文化精神与设计的关系和影响, 结合案例阐述民族文化精神对于设计创新的启示, 以及解析民族文化精神在创新设计中的应用。**结论** 学习和研究民族文化精神, 并与设计的时代需求紧密结合, 把深厚的文化精神浸润到创作神经, 激发民族文化精神对于设计创新的价值, 给予中国设计创新以文化亲切感、归属感和认同感, 丰富中国设计创新理论。

关键词: 文化精神; 设计创新; 设计方法; 设计应用

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)14-0201-04

Design Innovation Methods Based on National Cultural Spirit

SUN Lei

(Chongqing Institute of Humanities, Science & Technology, Chongqing 400012, China)

ABSTRACT: It aims to research the intimate connection between national cultural spirit and design, inherit the important value and effect of innovation design that influenced by national cultural spirit. Through the relationship between national cultural spirit and the design, combined with the case in this paper, the national culture spirit how to inspire innovation, and analytical national culture and spirit in the application of innovative design and methods. It studies and researches the national culture spirit combined with the time requirements of the design. Dip profound cultural spirit dizzy to our creative nerve. Stimulate the value of national cultural spirit for design innovation, and realize the design innovation of China culture kindness, sense of belonging and identity, enrich Chinese design innovation theory.

KEY WORDS: cultural spirit; design innovation; design method; design application

近年来, 随着中国经济的快速发展和世界影响力的不断加深, 中国经济结构的转型升级以及中国制造向中国创造的产业提升, 都对设计行业的发展产生了积极而重要的影响。如何解读优秀的民族文化精神, 如何搭建民族文化与时代发展的对接和传承, 是中国设计从业者需要思考的问题, 也是时代背景下中国设计创新方法研究所要面对的课题。

1 民族文化精神与设计

民族是在历史上长期形成的具有共同语言、地域、经济生活以及表现为共同文化和共同心理素质

的稳定共同体^[1]。民族文化深刻地影响着民众的行为模式、思维方式、生活情趣和价值观念, 衍生出世代相传的民族文化精神。民族文化精神既是文化脉络传承的主线, 又是一切社会创造活动的重要影响因素。不同的民族文化精神对于设计的发展产生着深刻的影响。比如德国设计的严谨与理性, 日本设计的内敛与精致, 北欧设计的自然与人性等。在不同的文化背景下, 设计所表现出的异质性, 也折射出民族文化精神对于设计发展的重要意义。

中国传统文化是以儒家为核心, 道家、佛家相互影响与相互融合为主要构成特征, 共同作用于民族文化精神的形成与发展。在国际化、多元化快速发展的

收稿日期: 2016-02-13

作者简介: 孙磊 (1979—), 男, 河南人, 硕士, 重庆人文科技学院讲师, 主要研究方向为环境艺术设计。

今天,设计应该是基于传统文化精神与时代特性的接轨和对话,它既不是丧失本末的文化盲从,又不是简单的“拿来主义”和文化符号的粘贴,更不是对于文化精神的漠视。设计创造应该科学地认识和传承民族文化精神,让先哲的智慧能够充分发挥作用,使传统文化思想在设计领域焕发出新的生命力^[2]。

2 民族文化精神对于设计创新的启示

设计的所有美学思想都是在不同时期、不同文化背景下形成的审美标准和客观存在^[3]。把深厚的民族文化精神浸润到创作神经,是基于民族文化精神对于审美价值、审美情趣以及形成这一东方美学特质的哲学体系和人文精神的深刻解读。

2.1 天人合一的哲学思想

“天人合一”是中国传统文化关于探求人与自然和谐共生关系最为核心的哲学思想,并深深地影响着中国文化发展的历程。这与现在所倡导的可持续发展理念不谋而合。《易经》中有“万物与吾一体”之说,道家认为“道”是宇宙的本源而生成万物,禅学认为人与自然是两者浑然如一的整体。天人和谐的理想追求,对于设计创新有着重要的启示作用。2015年意大利米兰世博会中国国家馆见图1(图片摘自中国设计在线),设计的主题是“希望的田野,生命的源泉”,设计的理念正是基于对“天、地、人”的诠释。“天”是中华文化信仰体系的核心,即宇宙自然,也是万物存在的道理和规律的象征。“地”是万物生灵的依托,大地厚土,润泽万物的承载。“人”是天地孕育生命与灵性的代表。“天地人和”蕴含了中华民族的智慧与精神,通过综合设计手段,用朴素而睿智的表述回应着天地福祉的赐予,传播着中国博大厚重的文化精神,展示出泱泱大国的气度与风范。

2.2 含蓄中庸的美学精神

中庸、内炼、含蓄,这是民族文化孕育出的国人性格^[2],而这种含蓄中庸的文化气质也将给予人们在创新设计时更多的启示。首先在美学心理方面,“西方人看重美,中国人看重品”。设计注重视境的表达,是物象与意象的多重审美。其次,在美学表达方面,强调设计整体统一、讲究设计节制有度、追求设计至善和谐,“大音希声,大象无形”亦是同理。再者,在审美情趣方面,设计崇尚宁静淡雅,反对过度装饰,这也

恰恰契合了“少即是多”的简约主义设计理念。北宋汝窑瓷器,被誉为中国最完美的青瓷。汝窑瓷器以其温润的天青釉色闻名于世。汝窑水仙盆见图2(图片摘自中国国家艺术网),轮廓简约大方,线条转折流畅,色泽温润素雅,整体静雅端庄,宋人所追求的如雨过天青的宁静开朗的美感,都深刻地体现了中庸、含蓄的美学精神,展现出无与伦比的艺术魅力。

图1 2015年意大利米兰世博会中国国家馆
Fig.1 Italy in 2015 World Expo China pavilion

图2 汝瓷水仙盆
Fig.2 The song dynasty porcelain

2.3 巧工天物的工艺追求

在中国传统文化中,“巧”是一个重要且独特的概念。设计评价以“巧”作为主要尺度,也常以“巧夺天工”作为对技艺的最高评价^[4]。“巧”被作为创意灵巧、构思奇巧、技艺精巧的比喻。《考工记》中记载:“天有时、地有气、材有美、工有巧,合此四者然后可以为良。”在现代设计体系中对于巧的理解,它不仅是工艺技巧,而且还是对于工艺表达与设计目标的准确判断,对于设计目标的尽善实现,对于设计创造因素的综合思考,对于工艺手段的无尽苛求。国内设计文化学者胡飞认为,设计创造之“巧”永远都是一个无法完全揭示的黑箱^[5]。这也充分体现了“巧”作为传统文化精神的博大精深,是需要创新设计中不断探索和研究的课题。陕西出土的葡萄花鸟纹银香囊见图3(摘自陕西历史博物馆网站),香囊为球形镂空造型,由中部分割形成对称两个半球。下部球体内部设置双层同心圆环,半球形香孟置于内层环内,利用同心原理和重力因素,无论香囊怎样转动,香孟始终保持水平持中,香料不撒。尽管已经经历了一千多年,其仍然玲珑剔透,转动起来灵活自如,平衡不倒,其设计之科学与巧妙,令现代人叹绝。

3 民族文化精神的创新设计应用

3.1 民族文化精神与形态表达

形态简单来讲是设计对象实现设计意图的物质

图 3 葡萄花鸟纹银香囊

Fig.3 Grapes, flowers and birds sycee sweet bursa

呈现模式^[6]。所谓“形”是指物体的造型、结构和外部形象，是具体的、客观的；“态”则更多地蕴含了情感传递和思想内质，是抽象的、主观的。中国传统文化精神对于形态的理解往往赋予了更多的审美情趣。形态被视为物体的“外形”与“神态”的结合^[7]。《地理史记》中记载，“喝形”即山水取象之义，源自远古，就是传统文化对于形态认识的较好例证。如果说“形”是设计创意的表现，那么“态”则是设计内涵的赋予。设计师通过形态的暗示功能表达情感，将产品功能和情感意象与形态本身的“形”的特征及“态”的意象所融合才是一个真正好的设计^[8]。中国驻美国大使馆室内装置“紫气东来”见图 4（摘自艺术中国网），其设计元素就是提取中华汉字的形态元素，将象形文字蕴含的中国传统哲学思想和文化价值作为设计表现语言，将“云”、“水”、“雾”、“霓”等各种形态的文字作为天地灵气的象征，整个作品由 300 个左右大小不等的文字构成，赋予吉祥寓意，具有浓厚的东方气质。整个作品的创作参透了对于传统文化的理解，并通过现代设计手段赋予了鲜明的时代特点。

图 4 装置“紫气东来”

Fig.4 The purple air comes from the east "A propitious omen"

3.2 民族文化精神与材质认识

物华天宝、物尽其用是民族文化精神对于材料认识的基本价值观念，这与当下的生态环保理念异曲同工，都是对于材料自身特性的全面科学认识和合理化应用；以物比德，寓义于物的儒家“君子比德”思想，对于材料的审美认知产生了重要影响，人们往往将物品对象赋予更多的品德美、精神美和人格美，这种品

格化的寓意也赋予了现实事物更多的精神承载。恰如季羨林所说：“这种看重品的美学思想，是中国精神价值的表现^[9]”。比如竹子其笔直的线条和中空的结构被视作君子道德的象征，其高洁的品格及优雅的风韵在设计应用中也赋予了更为深刻的象征意义。竹制办公用品见图 5（图片摘自中国设计网），由直径大小不一的竹筒设计的办公工具如订书机、U 盘、削笔器等，设计简洁大方，精致典雅又凸显文化气息，同时也兼具环保耐用的功能特性。

图 5 竹制办公用品

Fig.5 Bamboo office supplies

3.3 民族文化精神与建构传承

建构一词源于建筑设计领域，是指从设计预想到搭建实体的过程。这里所指的建构，不仅是指技术手段，而且还包括实现过程中对于工艺的完美契合的探究过程和工匠精神。“郑之刀，宋之斤，鲁之削，吴粤之剑，迁乎其地而弗能为良，地气然也。”《周礼·考工记》中的记载，亦是对技艺和工艺近乎苛刻的考究与追求，蕴含了工艺技术和工匠精神的中国传统建构思想表现在当下的设计领域，就是对于材料的最佳利用，对于人机的准确把控，对于工艺的无比苛求，对于成果的完美展现。继承和发扬传统建构思想，对于设计创新具有积极的意义。比如在家具设计领域，中国传统明式家具的式样工艺和美学表达对于现代设计仍产生着积极的影响。正如丹麦著名设计大师汉斯·瓦格纳所说：“我试图剥去这些旧式椅子中所有的外在风格，让它们呈现最纯粹和原始的结构。”明代圈椅结构见图 6（图

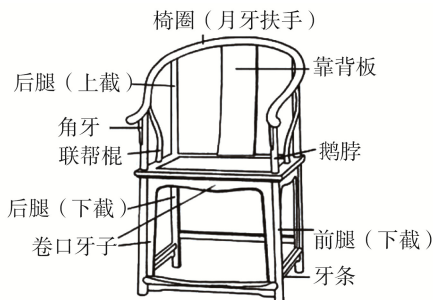

图 6 明代圈椅结构

Fig.6 Ming dynasty round-backed armchair structure

片摘自爱古网),其简约流畅的线条和科学合理的设计,给予了瓦格纳巨大的设计启示。结合现代主义设计理念,对脚踏、扶手、座面不断修改,打造出这把“中国椅”,见图7(图片摘自中国家具网),成功地赋予了传统明式家具以新的演绎方式。

图7 中国椅
Fig.7 The Chinese chair

4 结语

文化是人类精神活动和实际活动的方式及其物质与精神的成果的总和^[10]。设计的创造离不开文化的滋养,设计价值的实现也离不开受众情感和审美的共鸣,这也必然决定了中国设计创新中对于民族精神和人文属性的关注。在文化多元的时代背景下,将优秀的民族文化精神融入到设计活动中,用设计的语言传承文脉,赋予中国设计创新更多的文化认同和情感归属。

参考文献:

- [1] 卞宗舜,周旭,史玉琢.中国工艺美术史[M].北京:中国轻工业出版社,2002.
BIAN Zong-shun, ZHOU Xu, SHI Yu-zhuo. The Chinese Craft Art History[M]. Beijing: China Light Industry Press, 2002.
- [2] 王昕宇.传统之思与设计之维[J].包装工程,2015,36(16):33.
WANG Xin-yu. Traditional Thoughts and Design Ideas[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(16): 33.
- [3] 孙磊.浅谈关于中国设计的思考——文化根植与当代中国设计[J].艺术与设计(理论),2010(9):7—9.
SUN Lei. Introduction to Thinking about Chinese Design[J]. Art and Design (Theory), 2010(9): 7—9.
- [4] 代福平.中国传统设计文化的深层结构[J].包装工程,2010,31(20):24—26.
DAI Fu-ping. The Deep Structure of Traditional Chinese Design Culture[J]. Packaging Engineering, 2010, 31(20): 24—26.
- [5] 胡飞.中国传统设计思维方式探索[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.
HU Fei. Chinese Traditional Design Way of Thinking to Explore[M]. Beijing: China Building Industry Press, 2007.
- [6] 孙磊.基于环境因素的隐形形态城市家具设计研究[J].包装工程,2016,37(2):143—146.
SUN Lei. Environmental Factors-considered Invisible Pattern Urban Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(2): 143—146.
- [7] 孙磊.视知觉训练[M].重庆:重庆大学出版社,2013.
SUN Lei. Visual Perception Training[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2013.
- [8] 邱佳佳,杨艳石.基于元形态主导的产品创新设计方法研究[J].包装工程,2014,35(10):45—49.
QIU Jia-jia, YANG Yan-shi. The Product Innovation Design Method Based on Ancestral Form[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(10): 45—49.
- [9] 季羨林.病榻杂记[M].北京:新世界出版社,2007.
JI Xian-lin. His Stories[M]. Beijing: New World Press, 2007.
- [10] 高疆,吉晓民,史丽,等.中国传统文化艺术与产品形态的审美传承[J].包装工程,2010,31(4):54—57.
GAO Zhu, JI Xiao-min, SHI Li, et al. Aesthetic Heritage of Chinese Traditional Culture Art and Product Form[J]. Packaging Engineering, 2010, 31(4): 54—57.