

基于儒、道、释构筑的设计文化系统论

郑刚强, 饶飞云, 王伟玲

(武汉理工大学, 武汉 430070)

摘要: **目的** 在分析我国设计发展现状以及研究中国传统主流思想文化的基础上, 有针对性地探究如何构建基于儒、道、释的设计文化系统论并致力于设计真、善、美 3 者之间的和谐。**方法** 通过探究儒、道、释的核心思想, 对儒家的“仁”、道家的“合”、释家的“悟”3 方面的分析挖掘, 从人与社会、人与自然、人与人之间的和谐角度出发, 思“仁”取“柔”, 思“合”取“中”, 思“悟”取“空”, 论述中国传统文化同现代设计的形式、功能、情境之间的内在联系, 以此达到设计与文化艺术的统一融合。**结论** 儒、道、释是中国传统思想与精神文化的重要组成部分, 其引导中国传统造物文化的发展, 设计是人类精神不断物化的过程, 将文化与设计并之为系统进行研究, 能为该领域研究提供参考。

关键词: 儒道释; 文化; 系统; 和谐

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)08-0238-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.08.046

The System Theory of Design Culture Based on Confucianism, Taoism and Buddhism

ZHENG Gang-qiang, RAO Fei-yun, WANG Wei-ling

(Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China)

ABSTRACT: Based on the analysis of the present situation of the design and development in China and research on the traditional Chinese ideology and culture, it aims to construct the system of design culture based on Confucianism, Taoism and Buddhism and achieve the harmony of truth, goodness and beauty. Through the exploration of the core ideas of Confucianism, Taoism and Buddhism, based on the Confucian "benevolence", "harmony" of Taoism and Buddhism "Enlightenment" three aspects of mining, from the point of view of the relationship between man and society, man and nature, man and man, thinking of "benevolence" and taking the "soft", thinking of the idea of "harmony" and taking the "middle", thinking about the idea of "Enlightenment", it discusses the inner relationship between culture and the form, function and context of modern design. Confucianism, Taoism and Buddhism are the important components of Chinese traditional thought and spiritual culture, which guide the development of Chinese traditional culture of creation. Design is the process of transforming human spirit into matter. The study of culture and design and the system can provide reference for the research in this field.

KEY WORDS: Confucianism Taoism and Buddhism; culture; system; harmony

民族文化主要由思想文化和器物文化组成, 思想文化对应的是人的精神层面, 器物文化对应的是人的物质层面。作为中国传统思想文化的重要组成部分, 儒家、道家、释家文化对人们的风俗习惯、生活方式、空间起居、思维方式等有着深刻的影响。设计即造物, 中国古代的造物活动也正是建立在人们的生活方式、行为, 风俗等基础之上的。从本质上来讲, 思想文化

是一个民族造物文化的内核, 也是与它国文化的区别所在。从设计的角度来看, 设计是人类精神的物化过程, 没有对文化中的传统精神的认同, 就不能理解它, 不理解, 就不能引起强烈的共鸣。共鸣是人们在文化传统的情境中对传统文化形式的认同与交流^[1]。如今的设计, 文化交融性越来越强, 许多单纯对文化元素提用的设计被称之为“文化设计”, 这是片面的。显性

收稿日期: 2017-12-01

作者简介: 郑刚强 (1975—), 男, 湖北人, 博士, 武汉理工大学教授, 主要研究方向为工业设计。

的传统文化元素的应用应符合设计内在的传统文化背景及现代生活方式。在这种情况下，设计师应用现代设计思维去思考设计与文化间的关系，分析挖掘不同文化背景下物性与人性，并促使其趋于系统化，从而在人与人、人与自然、人与社会的和谐中把握文化的思想内涵，使设计体现出与时俱进的文化特征。

1 儒：思“仁”取“柔”的形式特质

“仁”是中国传统儒家文化的内核，本指人与人之间的相互爱戴，在以孔子、孟子为代表的儒家学说中，“仁”被视为最高的道德原则、道德标准和道德境界。其思想主要涵盖两个层面，一是社会层面上的“仁爱”，即人与人之间的道德约束，“夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。”以及“己所不欲，勿施于人。”等都是“仁爱”的体现。二是在政治层面上的“仁政”，孟子的“仁政”在政治上提倡“以民为本”，即“民为贵，社稷次之，君为轻”。在这两个层面上，“仁”所体现的都是一种人文关怀，而这种关怀，潜移默化之下，使人们在行为、空间、风俗、思维上形成了约定俗成的认识，这种认识也促使“仁”的思想从人的内在的精神情感转化为外在的行为规范，这种行为规范具体体现在具象或抽象的事与物中，并通过物去影响人的精神情感状态。在为人、处事、造物 3 个层次上，人对事有道德上的约束，事对物有行为上的约束，透过物又能映射人的方方面面，人、事、物之间的联系见图 1。儒家的“仁”通过注重人性的修养，给予人们人文关怀，从而达到人与人、人与社会之间的和谐。从设计的角度看就是现代所提倡的“人性化设计”。自 1955 年亨利·德雷夫斯出版了第一本人体工学书籍《为人的设计》以来，人性化设计的发展虽显而易见，但就

设计的对象而言，其更多的是考虑设计物，很大程度上忽略了文化对人性的影响。而满足文化的人性化设计，不仅需要关注物本身，而且还需要运用合理的方式把传统文化同现代设计进行嫁接，使其共通互融。

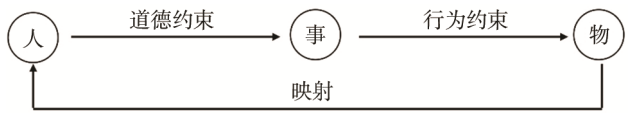

图 1 人、事、物之间的联系
Fig.1 The connection between people, things and products

儒家的“仁”的思想具体到人的层次上表现为“温柔敦厚”，《礼记·经解》中提到：“入其门，其教可知也。其为人也，温柔敦厚，诗教也。”温柔敦厚意指人的言行尚趣、气质性情以及道德修养，从中体现一种人性的“柔”，通常儒家所提倡的女性“阴柔美”和男性的“刚柔并济”都是为人方面的“柔”性特质，为人的“柔”的特质通过道德和行为方面的约束对造物层面形成了一定的原则与规范。清代词人况周颐曾在《蕙风词话》提到“柔厚说”要求词在艺术表现上要委婉含蓄，内容上要深郁厚笃，那么在具体的造物层上，其艺术表现上的“柔”性特质也应被最直接地表现出来，即表现“柔”的形式特质，在思考“柔”的形式特质时，需同“仁”的本源思想相联系。艺术层次的“仁”体现的是一种人对人、人对自然的仁爱，是在雅致、含蓄、委转、曲婉，内敛中体现一种柔和、自然、流畅之美，这种柔和、自然、流畅则应理性地通过形式表现出来。

形式包括造型、材质、肌理、色彩、图案 5 个方面，通过这 5 个方面，运用理性分析将其与“柔”的特质联系起来，从“仁”到设计物的过程各要素之间的联系见图 2。

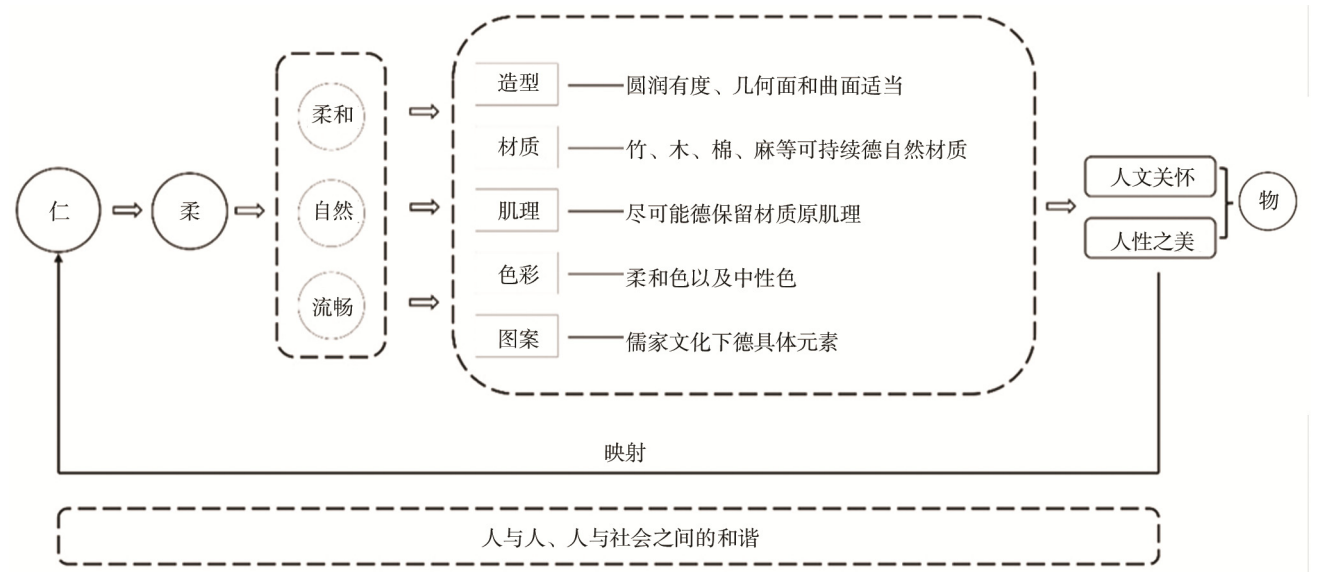

图 2 从“仁”到设计物的过程各要素之间的联系
Fig.2 The relationship between the elements in the process of "Benevolence" to design

从最初的“仁”的思想到具体的物,再通过具体的物映射“仁”的本源思想,在整个过程中,思“仁”取“柔”,“仁”与“柔”的传统文化始终贯穿设计之中。

2 思“合”取“中”的功能特质

作为传统文化重要组成部分的道家文化,相较于儒家的人生哲学,更多的是强调人的自然观,系统地论述了“天人合一”的基本观念,道家文化注重于自然哲学,无论庄子所提及的“天地者,万物之父母也。”还是老子所提及的“人法地,地法天,天法道,道法自然。”都是在探究人与自然的关系,对处于人与自然极度对立的当今极具启示:人的发展、消费、享受要符合人与自然的本真关系,以求得人与自然、社会生态的平衡^[2]。

道家倡导的“合”是人与自然之间的关系,体现的是一种“知常”、“知和”的生态平衡观和“知足”、“知止”的持续发展观^[3]。而要达到这种生态平衡和可持续发展,很大程度上在于人们在处理人与自然关系时的取舍,这种取舍需要达到人与自然和谐相处的目的。不能促生极端,要使发展双方达到一个平衡,即取一个适当的、互利双方的中间值。笔者将这种中间值用道家的“中”来概括,即在人、事、物方面要适度而行,这种适度就是不极端,是一种平衡、一种人与自然的和谐。在人的社会生活中,道家“合”体现的和谐观影响着社会的人、事、物,相互之间有着紧密的联系,道家“合”文化与人、事、物间的关联见图3。

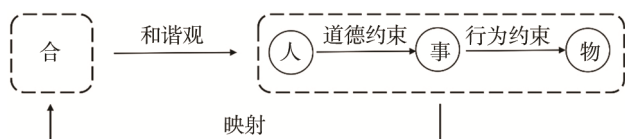

图3 道家“合”文化与人、事、物间的关联

Fig.3 The relationship between Taoist culture and people, things and products

在这整个过程中,和谐观都渗透在人、事、物的各个方面,于设计而言,这种自然观念从古至今在不断地影响着人们的设计行为,潜意识里让人们形成一种环保认知,这种认知也普遍存在于人们的生活之中,如中国传统常提及的“惜木如金”、“因地制宜”、“就地取材”、“物极必反”,这些就是反映当时人们对于人与自然和谐关系的认知。也正是由于这些深入人心的认知,从而促使我国形成了独具特色、历史悠久的竹文化、木文化、棉麻文化等。由于竹、木、麻、棉在我国的资源丰富、易于获取,使得这些文化发展成为具有民族特色的大众文化。另一方面,这种民族性的大众文化也促进了相关大众设计的产生,比如木制品、竹制品、麻制品、棉织品等,而大众化设计的最大特点就是以功能为导向。由于道文化自然和谐观

的影响,这种功能所表现出来的也是一种和谐、适度,即“中”的功能特质,在实现设计物的功能时,还应考虑到所涉及的工艺技术以及材料是否对环境友好,在行使设计物的功能的过程中,也要思量其不应对环境造成较大破坏,而应在自我调节的范围内,同时,功能也需要克制,“够用就好”也不失为一个不错的解决方法,要注重功能的深度而不是广度。过多功能会让设计本身失去重点。一方面,功能的多样化会增加使用者的认知负荷,给用户一个不满意的用户体验;另一方面,在实现设计附加功能的设计过程中,所付出的环境成本和企业成本可能大于附加功能所呈现出来的价值。

道文化为人津津乐道的人文关怀和生态意识被看作是医治当代社会、环境甚至精神疾患和病痛良药^[4],因此,人们在设计时应思“合”取“中”,去关注功能的适度、和谐、平衡,运用具体的设计思维将设计与道的“合”文化和谐相融,其相互之间的设计过程具有关联导向性,从“合”到设计物的过程各要素之间的联系见图4,通过这种文化的导向促使功能来引导人们结合生态和谐理念进行物的设计。

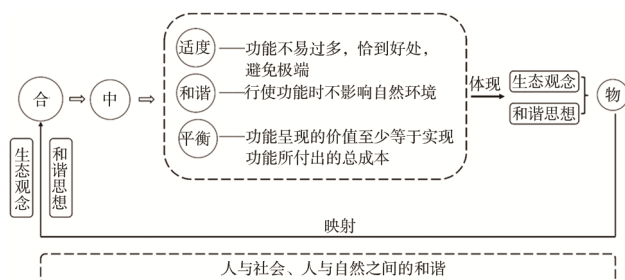

图4 从“合”到设计物的过程各要素之间的联系

Fig.4 The connection between the elements of the process of "harmony" to design

3 思“悟”取“空”的意境特质

儒家着重的是人与人、人与社会之间的和谐,道家侧重于人与自然的和谐,较于儒家和道家,释家讲究的是“治心”,讲究的是人与自我的和谐,是一种空灵。“明心见性,顿悟成佛”是佛家思想所秉承的重要理念,意在刹那间的领悟可以超越一切时空。这种“悟”的直觉性切中了中国人文化心理结构的最深层^[5]。在道家文化中,庄子美学也讲自由想象,如《逍遥游》中:“北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏”。其更多停留在自觉理性的层面,是有意识的思想和心理行为。而释家更讲究“一挥而就”、“意到便成”,更偏向于人的无意识的思想和心理行为,这种无意识在中国特色的本土佛教——禅宗(汉族佛教)文化中得到了极大地体现,禅宗讲究的是“冥想”,是一种无意识下的“空”,禅宗的“空”不是空洞、没有的意思,是一种现象空观,包含万物,禅

宗的“空”通常和意境紧密联系在一起，逐渐衍生成一种艺术美学概念，空灵是中国人特有的、诗化的感悟与情调，其表现在意境里便是一种空灵之美^[6]。中国古代的书法和水墨画就将这种空灵的意境融入其中，单一的黑、白、灰色调，大片点缀似的留白，基本没有任何多余的东西，但并不会显得单调，不同的书法有不同的风格，不同的水墨画也有不同的特色，书法无意识中会传达出作者的情感及触发观者去感悟，人们可以去推敲作者当时的心境，也可以把婉约或奔放的字体想象成窈窕淑女或不羁君子，可以去想象水墨山水的真实情境，甚至把自己置于画中。也正是因为书法和水墨艺术的“空”，所以才给观赏者留下了足够的空间去想象和品味，这也是书法和水墨画本身所隐喻的内容。在这种艺术美学理念的影响之下，“意境”也成为人们去评判一个设计有没有文化特色的重要标准，不是说去强调借用一些传统素材、纹样、图形并将其堆砌在设计上就是文化的设计，要从与文化相关的生活习惯、思维方式等去考虑并进行创新设计，

让设计与使用者能够互动。

“空”的意境是人们从自己的生活习惯出发去看待一个设计的思维方式，运用现代设计手法将传统的“空”融入到现代设计中，即从简约、留白、朴素 3 方面考究。简约则运用 4 个策略：（1）删除，删除杂乱的特性，省略不必要的功能；（2）组织，围绕行为进行组织，确定清晰的分类标准；（3）隐藏，对不常用但不能少的功能进行隐藏，减少使用障碍；（4）转移，在设备平台之间转移功能，也可以适当的向用户转移^[7]。留白可以从 3 个方面：（1）延展想象空间；（2）延展视觉空间；（3）对比强调突出考量。朴素则应具有自然、不张扬、具有亲和力的特征。整个设计要用最少的部件达到最好的效果，设计时，最重要的是考虑中国人的生活方式，从生活入手去研究设计^[8]，用现代的设计语言去理解“空”的意境特质。从“悟”到“空”，再到设计物，相互之间的联系即是从“悟”到物的一个反射弧，从“悟”到设计物的过程各要素之间的联系见图 5。

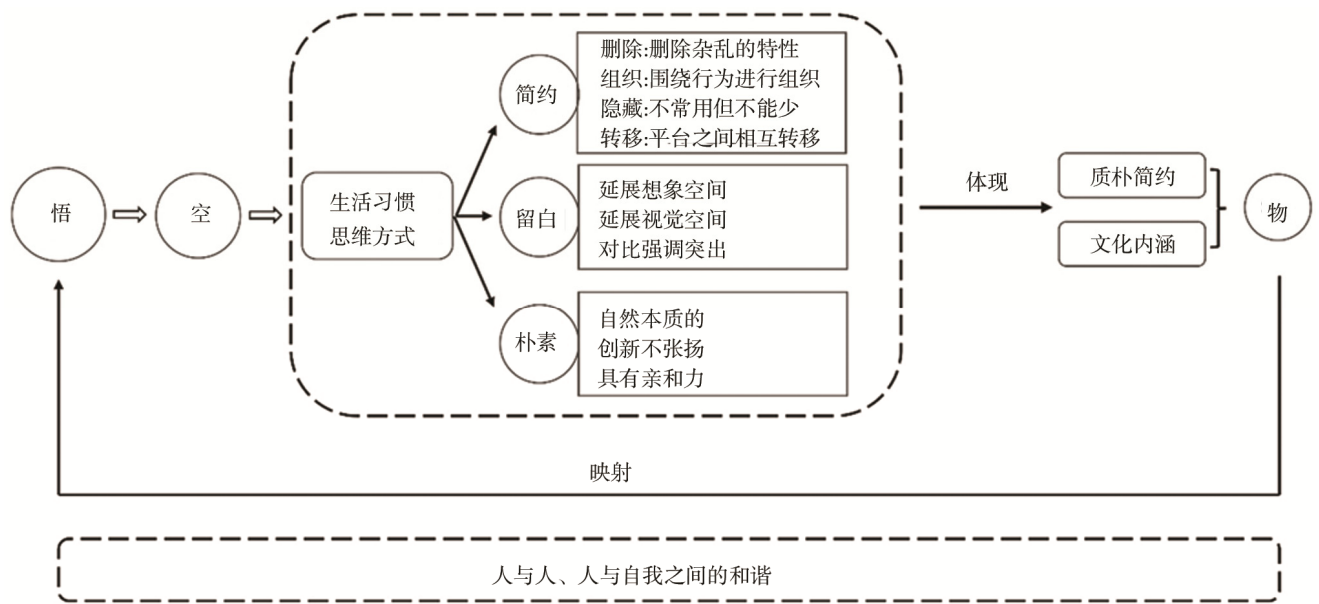

图 5 从“悟”到设计物的过程各要素之间的联系
Fig.5 The connection between the elements of the process of "Realize" to design

4 儒、释、道共融的设计文化系统观

系统论是以系统整体分析及系统观点为基础的科学方法学，其认为系统是由各要素组成的有特定功能、相互联系和相互制约的有序性整体。要素是系统的基础，它承担着系统总体的结构与功能。正是由于要素之间的相互联系和相互作用，才使得系统所具有的质的特征得以产生并得到保证^[9]。

从思想到器物，笔者将其分为 3 个层次——思想层、行为层、器物层，这 3 个层级也是文化同设计共融的过程。对于文化设计而言，美的形式、合理的功

能以及参悟的意境是 3 个关键要素，决定了文化设计的深度和广度。在这 3 个要素中，形式和功能满足人们的物质需求，意境满足人的精神需求。在设计过程中，如果单一地赋予设计单一的文化特质，其所传达出的文化效应是不全面的，不能让人很好地理解设计的文化价值，在文化系统中，儒、道、释为文化系统提供要素来源。这里所提及的思“仁”取“柔”的形式特质、思“合”取“中”的功能特质、思“悟”取“空”的意境特质分别是儒文化、道文化、释文化在文化系统中的要素。对于设计而言，其最终目的是达到人、社会、自然相互之间的和谐，也即真、善、美的和谐，真即

科技至真,善即人文之善,美即艺术之美。在这里的分析提到:儒家较多地表达了一种人文关怀,其所提倡的“仁爱”、“仁政”体现的是人与人、人与社会之间的和谐。较于儒家,道家更加注重探讨人与自然的关系,更多体现的是人与社会、人与自然的和谐。释家提倡的是“明心见性”,是“治心”,在艺术层面上涵盖了美学意境,其更多的是体现人与人、人与自我的和谐。在形式、功能、意境3个要素中,儒家思“仁”取“柔”的形式特质体现了人文之善。道家思“合”取“中”

的功能特质体现了科技至真。释家思“悟”取“空”的意境体现了艺术之美。概括而言,儒释道不同层次的“和”文化构筑了主流思想层的“和”文化。设计文化系统观以“和”文化为本源,从思想层中人与人、人与社会、人与自然的“和”,到器物层中设计物真、善、美的“和”,“和”的思想文化逐渐具像并被物化,由器物层通过行为层去映射思想层。在这整个系统论中,“和”文化自始至终贯穿其中,儒、释、道共融的设计文化系统观见图6。

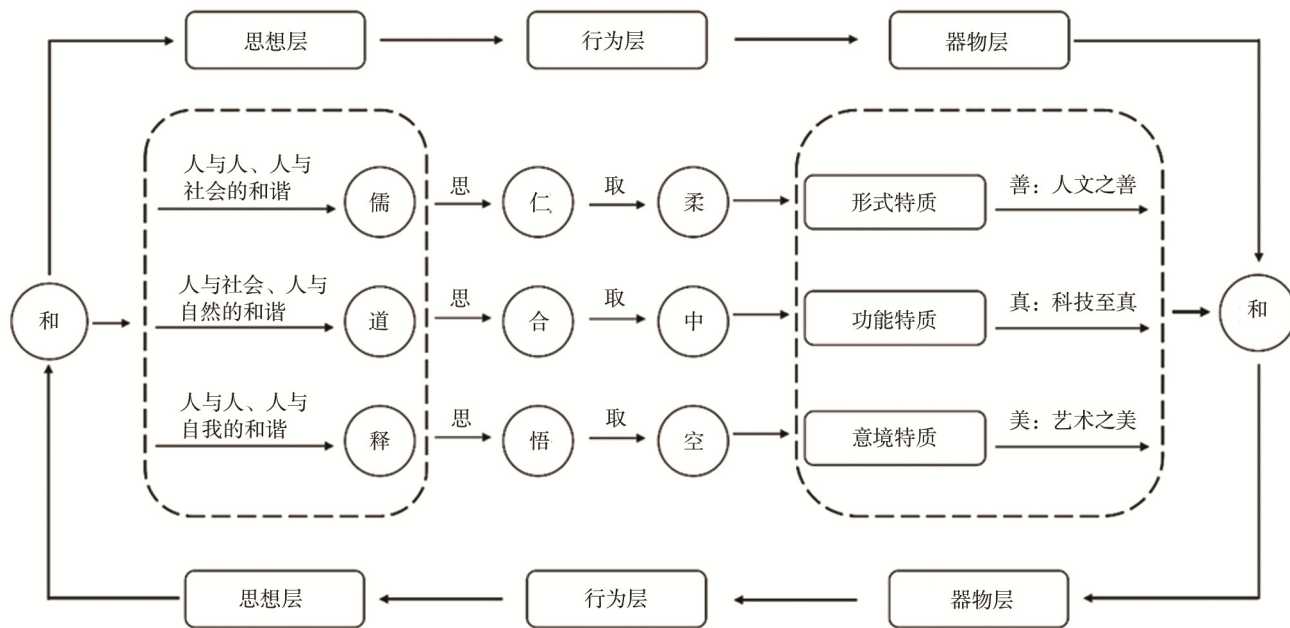

图6 儒、释、道共融的设计文化系统观

Fig.6 The design culture system view of Confucianism, Buddhism and Taoism

5 结语

中国传统文化博大精深、纷繁多样,每个文化都有其特定的背景,背景中也都有着特定的含义,这种含义建立在思维、风俗、空间、习惯等约定俗成的关系上,为设计提供重要的创作灵感和来源。文化与设计的交融也是人内在情感与外在行为规范的交融,不断地影响着人们的生活思维方式。在设计快节奏发展的今天,用现代设计思维去理解、继承并创造文化。在这里的分析中,儒、道、释文化的共同点都是趋向于“和”,即和谐,但各自注重人与不同方面的和谐,单一的文化视角不能完整都传达设计文化的内涵,基于儒、道、释构建的设计文化系统论将多个视角的文化进行了系统整合,继而成就了设计文化的大“和”,即人与人、人与社会、人与自然的和谐,设计文化的大“和”进而促成了设计物中真、善、美的统一,达到了人-机-环境的和谐并引导了人们进行规范、文明的生活^[10-11]。

参考文献:

- [1] 李砚祖. 艺术设计概论[M]. 武汉: 湖北美术出版社, 2009.
LI Yan-zu. Introduction to Art and Design[M]. Wuhan: Hubei Fine Arts Press, 2009.
- [2] 季涛频. 绿色设计诗意内涵研究[J]. 包装工程, 2012, 33(14): 111—114.
JI Tao-pin. Research on the Poetic Connotation of Green Design[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(14): 111—114.
- [3] 刘永超. 儒、释、道对人性化包装设计的影响[J]. 艺术百家, 2010(7): 132—133.
LIU Yong-chao. The Influence of Confucianism, Buddhism, and Daoism upon the Humanistic Packaging Design[J]. Hundred Schools in Art, 2010(7): 132—133.
- [4] 李艺. 老子的服饰观及其当代意义[J]. 艺术设计研究, 2016, 6(2): 88—103.
LI Yi. Lao Tzu's Concept of Dress and Its Contemporary Significance[J]. Design Art Research, 2016, 6(2):

- 88—103.
- [5] 刘乔阳. 浅论禅宗对中国绘画的影响[J]. 美术观察, 2012(2): 112.
LIU Qiao-yang. The Influence of Zen on Chinese Painting[J]. Art Observation, 2012(2): 112.
- [6] 宗白华. 美学散步[M]. 上海: 上海人民出版社, 1981.
ZONG Bai-hua. Aesthetic Walk[M]. Shanghai: Shanghai People Press, 1981.
- [7] 贾尔斯·科尔伯恩. 简约至上: 交互式设计四策略[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2011.
GILES Colborne. Contracted Uppermost: Interactive Design Four Strategies[M]. Beijing: Posts and Telecommunications Press, 2011.
- [8] 柳冠中. 事理学论纲[M]. 长沙: 中南大学出版社, 2006.
LIU Guan-zhong. An Outline of Science about Log-ic[M]. Changsha: Central South University Press, 2006.
- [9] 陈汗青. 产品设计[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2005.
CHEN Han-qing. Product Design[M]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 2005.
- [10] 柳冠中. 设计的目的: 提升生命品质[J]. 设计, 2015(1): 30—33.
LIU Guan-zhong. Design Objective: To Improve the Quality of Life[J]. Design, 2015(1): 30—33.
- [11] 李永川. 绿色包装设计与设计文化的交互关系[J]. 设计, 2016, 29(12): 118—119.
LI Yong-chuan. Interaction between Green Packaging Design and Design Culture[J]. Design, 2016, 29(12): 118—119.