

关于中国设计境界说的美学思考

王艳, 杨文妍

(武汉理工大学, 武汉 430070)

摘要: **目的** 探讨设计从“有我之境”到“无我之境”的过程中, 物境、情境、意境理论在现代设计中的价值认知与应用策略。**方法** 通过对设计中“三层境界”的研究, 明确其与设计本质的关系; 通过追寻“物境”、“情境”和“意境”的层阶关系, 及其在设计中的运用和体现, 从物境下的“有我之境”至情境下的“物我观照”、再到意境下的“无我之境”。**结论** 当今时代设计的消费浪潮背景下, 寻求设计的意境, 主张从设计的“有我之境”到“无我之境”升华, 具有设计伦理意义。这种设计思想与实践对于今后设计发展具有超前性和先验性。从“境界说”概念、以及物境“用思”、情境“驰思”、意境“而思之于心, 则得其真矣”的研究, 寻求设计中“有我之境”到“无我之境”的启示。

关键词: 有我之境; 无我之境; 物境; 情境; 意境

中图分类号: J0 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)16-0233-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.16.039

Cultural Connotation of Self and Selfless in Art Design

WANG Yan, YANG Wen-yan

(Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China)

ABSTRACT: It studies the process from self to selfless in art design and the value recognition and application strategy of the material, emotion and imagery contexts in modern design. The aim is to clarify the relationship between the three contexts and design itself and seek the tier in the three contexts from material self to reflection of self in emotion and to selfless in imagery. Three contexts in design are comparable to those in poetry. Design begins with the material context and combines thoughts with design materials to seek perfect union in imagery when material and self merge into oneness. The search for self to selfless in design has ethical implications for design in the present day which is characterized by consumerism. It is both progressive and existential. It will study the concept and provide implications for art design from self to selfless.

KEY WORDS: self-realm; selfless realm; material context; emotion context; imagery context

国学大师王国维曾论及“有我之境”与“无我之境”^[1]两种不同的诗学境界, 在其著作《人间词话》中, 他指出“有我之境, 以我观物, 故物皆著我之色彩; 无我之境, 以物观物, 故不知何者为我, 何者为物。”而对于如何达到从“有我之境”到“无我之境”的中间状态, 先生却没有提及。更早时期, 唐代诗人王昌龄亦指出诗的三种境界, 在其诗学杂论《诗格》中, 他认为: 诗有三境: 一曰物境, 二曰情境, 三曰意境^[1]。对于三境, 王昌龄进一步以“用思”、“驰思”、

“思之于心”加以解释, 这恰好契合了王国维从“有我之境”到“无我之境”的过程, 也与设计过程中构思、设计、完成相契合, 是古诗歌创作精神对现代设计的完美启示。王国维先生的两境之意, 显然正是王昌龄三境之说的延伸和概括, 是有我意识到无我意识的升华, 也是设计过程的背景映射。

与这一思想相对应的西方学说, 包括设计心理学家诺曼的情感化设计和马斯洛的人类需求层次理论。前者对设计心理做出了具体分析, 并将之分为本能、

收稿日期: 2018-06-05

基金项目: 2017 教育部人文社会科学研究一般项目 (17YJA760053)

作者简介: 王艳 (1962—), 女, 湖北人, 武汉理工大学教授、博士生导师, 主要从事环境艺术设计方面的研究。

行为与反思3个层面,而后者建立了人类需求金字塔的模型,包括生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求、自我实现需求5个层次^[2]。它揭示了一个从物态化设计形式到自我实现设计普世价值的意境化设计过程。显然,意境化设计是人本主义更高层次的表现,是上升到精神层面的设计形式。无论是西方的情感化设计还是人的需求层次理论都与“境界说”有着密切联系。精神化的满足是中国文人影响下的设计体现,背后更隐含了中国儒家“天人合一”的思想,这种更高阶层的设计思维,是中国传统设计文化追求意境与西方现代设计文化过多追求物境本质上的区别。

1 境界说的内涵及其设计价值

关于“境界说”的发展历程可谓比较悠久,早在先秦就有了“意境说”的概念,也在同一时期,“竟”、“境”、“境界”等词汇也相应出现,佛教直到汉明帝夜梦金人,逐渐传入中国,作为原本主要用以佛教的“境界”这一提法,其内涵逐渐延伸,进入文学范畴。“境界”一说自唐代开始达到鼎盛,随后历朝历代的文人都加入这一学说的行列。近代中国,王国维结合西学理论,将“境界说”进行了本土化与现代化的演绎。他区分了“诗人”与“常人”两种主体境界,主张以“真”来进行物像与情感的描述,而后进一步从方法论上提出境界的“造”与“写”的对应手法,进而完善“有我之境”与“无我之境”的内涵与外延。这些都体现出其从中国传统思维方式的“物我齐一”向西方康德、叔本华的主客体二元论的思维转变,带来了越来越显著的西方色彩。

引申到设计的语言,物境中的“用思”即是从“我”之需出发的设计构思,情境中的“驰思”即是“我”之构思与所思之物的设计情态融合过程,意境中“得真”的即是“我”之构思与设计对象完美融合。无论是诺曼提出的情感化设计还是马斯洛需求层次理论,再到巴巴纳克的设计伦理观;无论是产品、建筑还是平面设计,都蕴含从物境至情境再到意境所要表达的内容。

从“有我之境”到“无我之境”都扎根自中国艺境中儒释道的深度融合。那么从“有我之境”到“无我之境”,从“用思”到“得真”这些过程是如何印证现代设计的背景,先来看一下“境界说”的发展。

2 “用思”在物境设计中的溯源

中国哲学体系及其哲学思想的至高境界在于和谐。中国传统哲学中的儒家文化和道家文化两者都在天道观上追求“天人合一”的境界,并将天与人的和谐统一作为最高的境界。尽管,追求“有我之境”的儒家文化和追求“无我之境”的道家文化在人生观、审美观上的差异,导致了两者在审美意境观念上的不

同;但正是它们共同奠定了中国传统美学文化“境界说”的核心范畴。

儒家文化和道家文化在对天和人的认知程度上略有差异,故而两者影响下的设计也不同。儒家的内涵是将人置于社会伦理之中,注重人的伦理价值,最终达到人与社会的和谐的“人乐”;道家文化的内涵在于道法自然,注重人的自然属性,最终达到人与自然和谐的“天乐”。显然,道家从宏观的角度将天人同源的自然本质“合一”化和“无为”化,尊重天与人的和谐统一,同时竭力避免天和人的自然属性的破坏,避免一切造成其对立性的“有为”和“妄为”。

从古典美学角度来分析,“意境”美源于道家,老庄排斥耳目声色之娱,提出“味无味”^[3]和“神重于形”^[4]的观点。老庄眼中的最高境界的美是超越一切形式美的生活境界之美^[5],这种思想直接影响到中国传统艺术中诗、乐、书、画、戏曲、小说乃至园林建筑在艺术意境上的追求。

著名华裔建筑师贝聿铭在苏州博物馆的庭院景观设计中,充分体现“天人合一”的古典美学理念,设计延续了苏州古典园林风格和意境,在分析博物馆周边环境的基础上,在其庭院布局中将内、外空间进行巧妙的联结与叠合,使建筑与空间环境融于自然。

“以壁为纸,以石为绘”,博物馆独出心裁的山水景观,呈现出一幅情境交融的景象。

3 “驰思”在情境设计中的实证

“驰思”的状态是将主人公的感情色彩融入到艺术创作中,并通过艺术作品传达给受众群体,那么中间维系的纽带就是情感化设计。当今设计中情感包含了设计师的思想和目的,如何将这些情感因素通过情感化的创意工具表达和实现,都是设计师需要考虑的。按诺曼的说法,情感化包含了“本能层、行为层、反思层”^[6]。本能层可通过视觉的形式展现出设计师对作品的观察和理解,视觉设计越是接近受众本能的思维水准,就越容易让人接受和喜欢。行为层注重人的感性心理需求和情感互动体验,如何使产品和用户形成良好的共鸣也是设计师需要注重的。反思层真正满足了受众的情感需要,当设计师所理解的作品内涵和意义通过物品展现在日常生活中,并成为生活的一部分,那么就加深了彼此的感情,受众的满意度就会体现,爱就产生了。

从体现人的价值和自我价值实现问题的马斯洛需求理论,同样是充分考虑到人的情境。生理需求和安全需求的满足是个人价值的范畴,社会需求和尊重需求属于个人价值范畴,同时配合了社会和他人的给与,自我实现需求是人的需求中最高的层次,也是属于个人自我价值实现的范畴^[7]。

“外星人”榨汁机利用简洁怪诞的有机形态呈现

出一种戏剧性,将设计师试图传达的情感性蕴含其中。设计师力图通过这一设计来制造调解家庭氛围的话题,其实用性不全在榨汁这一实际功能,而在于促进生活中人与人之间的沟通。这一设计是设计师在尊重个人需求与社会需求的基础上对自我价值的一种实现,将“有我之境”体现得淋漓尽致,也是情感化设计的最佳展现。

4 “得真”在意境设计中的展现

古诗歌创作中的“有我之境”是展现人物情感色彩的艺术境界;“无我之境”则是以隐匿的手法将主人公的情感色彩深化在客体中^[8],比如中国古代文人喜欢的自然山水等。诗歌中的这两种境界前者在抒情诗中运用广泛,以情为主,大体是情语;后者在山水诗中运用广泛,以景为主,大体是景语。两者在诗意境上的差异主要体现在主人公感情色彩的隐与显的不同。而设计中的“有我之境”到“无我之境”同样也是展现了设计师所要表达的情感。

“无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物”^[1]表达了创作者一种超然的心态,脱离功利的角度,达到“物我合一”的境界。巴巴纳克认为,设计的最大作用并不是创造商业价值,也不是在包装及风格方面的竞争,而是一种适当的社会变革过程中的元素^[9]。科技的变革改变的“有我之境”,生活质量逐步提高,人类从体力和脑力劳动中得以解脱。在消费主义大潮中,应避免“有我之境”所造成的材料滥用、粗制滥造、劣制、伪饰等状况,同时更应避免拜金主义等错误的价值观念和趋向。巴巴纳克在《为真实的世界而设计》一书中不仅论述了“有我之境”,还在更高层次上考虑到“无我之境”,他强调设计师作为创造者所肩负的职责,倡导社会可持续发展与绿色设计理念。

著名建筑师王澍在中国美术学院象山校区的建筑设计中,找到乡村的泥瓦匠,利用拆迁的几十处村庄残留的废弃砖瓦,以中国传统的手工建造工艺“砌石头”来“装饰”新建筑,利用承载着历史的回收材料和传统手工艺所带来的历史价值和视觉张力,唤醒民众对这个城市的回忆,从某种程度上达到了“无我之境”。

5 结语

通过探究设计中“有我之境”到“无我之境”,设计中最真实的“境界”不是达到“有我”的物质需求和满足,而是更好地展现“无我”的“天人合一”,提醒我们不必刻意追求“新卖点”、“新市场”,而应超脱“有我”以外的内容,从“有我之境”到“无我之境”的启示,给未来的设计引发无尽的联想,而当

“意境说”的设计思维真正融入意识中时,中国古人所提倡的“意境说”才能真正在当下实现。

参考文献:

- [1] 王远秋. 王国维的“境界说”研究[D]. 乌鲁木齐: 新疆大学, 2009.
WANG Yuan-qiu. Research on Wang Guo-wei's "Boundary Theory"[D]. Urumchi: Xinjiang University, 2009.
- [2] 肖飞. 论家具企业产品内部设计评价标准[J]. 现代商贸工业, 2011, 23(5): 135—136.
XIAO Fei. On the Internal Design Evaluation Criteria of Furniture Enterprises[J]. Modern Commercial Industry, 2011, 23(5): 135—136.
- [3] 李耳. 老子[M]. 北京: 燕山出版社, 2009.
LI Er. Laozi[M]. Beijing: Yanshan Press, 2009.
- [4] 庄周. 庄子[M]. 长沙: 岳麓书社, 2016.
ZHUANG Zhou. Zhuangzi[M]. Changsha: Yuelu Press, 2016.
- [5] 刘红红. 庄子思想与魏晋时期中国文艺的自觉[D]. 广州: 暨南大学, 2010.
LIU Hong-hong. Zhuangzi Thought and the Consciousness of Chinese Literature and Art During the Wei and Jin Dynasties[D]. Guangzhou: Jinan University, 2010.
- [6] 刘瑶. 城市滨水环境情感化艺术设计方法研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2012.
LIU Yao. Research on Emotional Art Design Methods of urban Waterfront Environment[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2012.
- [7] 胡万钟. 从马斯洛的需求理论谈人的价值和自我价值[J]. 南京社会科学, 2000(6): 25—29.
HU Wan-zhong. On Human Value and Self-value from Maslow's Demand Theory[J]. Nanjing Social Science, 2000(6): 25—29.
- [8] 周祖谦. 王国维“有我之境”美学特征辨析[J]. 河北师范大学学报, 1998(1): 100—107.
ZHOU Zu-qian. Analysis on the Aesthetic Characteristics of Wang Guo-wei's "Own Land"[J]. Journal of Hebei Normal University, 1998(1): 100—107.
- [9] 余晓宝. 读《为真实的世界而设计》论当代设计教育的社会责任[J]. 读与写, 2012, 9(5): 67.
YU Xiao-bao. Reading Design for the Real World and Discussing the Social Responsibility of Contemporary Design Education[J]. Reading and Writing, 2012, 9(5): 67.
- [10] 郭绍虞. 中国历代文论选[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1979.
GUO Shao-yu. Chinese Literary Theories[M]. Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House, 1979.
- [11] 范宁. 关于境界说[J]. 文学评论, 1982(1): 12.
FAN Ning. On Realm Theory[J]. Literary Criticism, 1982(1): 12.