

现代艺术设计新理念与船山美学思想

周芬芬,周霞^①,胡哲^②

(南华大学设计与艺术学院,湖南衡阳421001)

[摘要] 船山美学在构建现代艺术设计新理念中具有重要作用。和谐化设计、人性化设计、生态化设计等是现代艺术设计的三大新理念。王船山“和谐审美观”是构建和谐化设计新理念的重要思想依据;王船山“人贵审美观”是构建人性化设计新理念的重要理论基础;王船山“环保审美观”是构建生态化设计新理念的重要文化资源。研究船山美学与现代艺术设计新理念的内在联系,有助于彰显中国现代艺术设计的文化底蕴和民族特色。

[关键词] 船山美学; 现代艺术设计; 新理念; 思想来源

[中图分类号] J01 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2013)01-0012-04

设计理念是设计的价值取向、审美标准和根本宗旨的总和。艺术设计理念是艺术设计的灵魂。在全球化背景下,我国现代艺术设计形成了三大公认的新理念,即和谐化设计、人性化设计、生态化设计。这三大艺术设计新理念并不是凭空产生的,而是对中国传统美学的批判继承和现代转换而产生的。船山美学是中国传统美学的重要组成部分。因此,船山美学思想在构建现代艺术设计新理念中具有十分重要的作用。王船山是中国传统文化的集大成者。王船山将中国传统“和”文化提升为“和谐审美观”,将中国传统“民贵”思想提升为“人贵审美观”,将中国传统“天人合一”思想提升为“环保审美观”,从而为现代设计三大新理念提供了文化根基和理论源头。研究船山美学与现代艺术设计新理念的内在联系,有助于挖掘现代艺术设计新理念的传统文化底蕴,彰显中国现代艺术设计的民族文化特色。

一 船山和谐审美观——“和谐化艺术设计”的重要思想依据

“和谐化艺术设计”是具有中国特色的现代艺术设计新理念,它是中国传统“和”文化与现代艺术设计的有机结合,既具有时代特色,又具有民族风格。所谓“和谐化艺术设计”是指以中国传统“和”文化为审美价值取向,以设计关系和谐为主要内容,以构建和谐社会为根本目标的艺术设计新理念。和谐化艺术设计新理念包括三层含义:

一是追求和谐,推崇和谐的审美价值取向。中国传统文化博大精深,源远流长,其中,和谐文化是其核心和灵魂。中国自古就有和为贵、和为美的审美价值取向。孔子说:“礼之用,和为贵;先王之道,斯为美。”^[1]和谐即美,是中华民族的审美共识,这一观念已影响到全世界,并逐步成为一种国际审美共识。正如英国著名思想家罗素所指出:“中国至高无上的伦理品质中的一些东西,现代世界极为需要。这些品质中,我认为和气是第一位的。”^[2]在罗素看来,和谐既是一种外在审美标准,更是一种内在审美标准。

二是设计关系的和谐统一。设计关系的和谐统一是“和谐化设计”的核心内容。所谓设计关系的和谐,是指现代艺术设计中各种要素之间的关系和谐。现代艺术包括四个基本要素:设计主体、设计客体、设计手段、设计环境。这四种设计要素之间必须协调统一,才能形成和谐的设计关系。设计主体包括设计师与受众,必须坚持以受众为中心,围绕满足受众的审美和实用需求进行设计,才能实现设计师与广大受众之间的关系和谐;设计手段是指设计过程中所使用的工具、方法和程序,包括硬件与软件两大类,必须注重硬件与软件之间的关系和谐;设计环境是指设计活动所处的自然条件和社会条件,必须注重构建生态和谐和社会和谐的外部环境。此外,还要正确处理设计过程中四种要素之间的关系,实现设计关系的整体和谐。

三是构建和谐社会的设计目标。和谐化艺术设计

[收稿日期] 2012-09-26

[基金项目] 衡阳市社会科学基金项目“基于船山美学的‘和谐化艺术设计’研究”资助(编号:2008D072)

[作者简介] 周芬芬(1982-),女,湖南祁东人,南华大学设计与艺术学院讲师。

^①湘潭大学艺术学院讲师。^②南华大学政治与公共管理学院硕士研究生。

是构建和谐社会的的重要途径,构建和谐社会是和谐化设计的根本目标。在当代中国,推行和谐化艺术设计新理念,有利于克服设计领域的种种不和谐现象,为构建社会主义和谐社会作出应有贡献。

“和谐化艺术设计”新理念具有深厚的民族文化底蕴,它是中国传统“和”文化在现代艺术设计中的具体表现和创新发展。王船山是中国传统文化的集大成者,王船山的和谐审美观是“和谐化艺术设计”新理念的重要思想依据。首先,王船山继承和发展了中国传统美学“和而不同”的审美标准。他认为,阴阳二气充斥太虚,构成了万事万物;而万物之和谐,构成了自然之美,正所谓“天致美于百物而为之精”^[3]。在社会美方面,王船山认为,人的个性有善恶、刚柔、动静、伸屈之分,必须将各种不同的个性“合同而不相悖善”,“异而不伤其和”^[4],也就是说,必须把各种不同的个性协调统一起来,才能达成人际和谐。在艺术美方面,王船山认为,正是各种不同的审美要素的和谐统一,才构成了艺术之美。音乐美是各种不同音调的和谐统一,图画美是各种不同颜色的和谐统一,诗歌美是兴、观、群、怨等要素的和谐统一。正因为“诗可以兴、可以观、可以群、可以怨”^[5],才构成了诗歌之美。其次,王船山继承和发展了中国传统美学“中正平和”的审美追求。“中正平和”的审美追求最早见于《周易》。《周易》中关于“中正平和”的记述不下三十处,体现了中国古代人普遍的审美追求。王船山进一步诠释和发展了“中正平和”的审美追求。所谓“中正平和”,一是指“中和”或“中庸”的审美思维方式;二是指推崇内在美与外在美和谐统一的“德容之美”^[6];三是真善美和谐统一的审美价值导向;四是指从“中和”到“太和”的审美趋向。在王船山看来,“太和”是宇宙的“和之至也”^[7],即最高审美境界。

总之,王船山对中国传统的和谐审美观进行了深刻诠释和创新发展,为构建现代“和谐化艺术设计”新理念提供了重要的思想依据。当代中国“和谐化艺术设计”新理念,正是在批判地吸取中国传统文化特别是船山美学的和谐审美观的基础上,才树立起来的。我们必须认真研究并借鉴王船山的和谐审美观,用以丰富“和谐化艺术设计”新理念的文化内涵。

二 船山的人贵审美观——“人性化艺术设计”的重要理论基础

“人性化艺术设计”是现代艺术设计界普遍认同和推崇的新理念。所谓“人性化艺术设计”是指

坚持以人为本,从广大受众的需要出发来进行艺术设计,使设计产品或作品尽量体现人性,最大限度地满足广大受众的审美和实用需求,以促使人的自由全面发展作为艺术设计的终极目标。在现代市场经济条件下,由于功利主义和拜金主义的负面影响,在艺术设计领域,出现了见物不见人,单纯追求物质利益和感官享受的价值导向,导致许多设计师成为片面追求金钱的单向度的人。由这样的设计师设计出来的产品和作品,审美境界不高,文化底蕴不厚,很难满足广大受众的审美和实用的双重需求,也不利于人的自由全面发展。因此,必须认真研究和借鉴中国传统美学特别是船山美学中的“人贵审美观”,牢固树立人性化设计新理念。

人性化设计的核心是以人为本。这里讲的人是指设计的主体,包括设计师和广大受众。设计师是设计品的创造主体,受众是设计品的消费主体,二者辩证统一,不可分割。首先,二者相互依存。设计师是根据受众的需要进行设计活动的;而受众的需要则是通过设计师的设计活动而得到满足的。其次,二者相互作用。设计师通过设计品把自己的设计意图和价值取向传递给广大受众,使受众得到审美享受和教化;而广大受众对设计品的评价和态度又反馈给设计师,使设计师的设计思想得到丰富和完善。再次,二者相互转化。一方面,当设计师对自己的设计品进行自我鉴赏时,设计师就转化为受众了;另一方面,当受众的某种意见或建议被设计师所接受,并用以指导新的设计时,受众也就转化为设计师了。可见,设计师和受众都是设计主体。设计关系从表面看,是人与物的关系,但从本质上看,是人与人的关系。在设计的双主体中,受众处于中心地位,设计师则处于从属地位。设计师必须坚持以受众为中心,一切为了广大受众,一切依靠广大受众,使“为受众而设计”成为自己的座右铭。

坚持以人为本,必须倡导人性化设计,以广大受众的审美需求和实用需求为设计的根本出发点和归宿点,充分发挥广大受众在设计中的主体作用,以促进受众的自由全面发展为设计的终极目标。

王船山的人贵审美观是现代人性化艺术设计的重要理论基础。中国传统文化中具有丰富的民贵思想。《孟子》说:“民为贵,社稷次之,君为轻。”王船山继承和发展了中国传统文化中的民贵思想,提出了“人贵审美观”。他说:“天地之生,莫贵于人矣;人之生也,莫贵于神矣。神者何也?天之所美者也。百物之精,文章之足,休嘉之气,两间之美也。”在王船山看来,人是审美主体,离开了人,就无所谓美。

无论是自然美、社会美、艺术美,都是人的创造物。船山美学的立足点和归宿点都是人,目的是为了人、提升人。他说:“言道者必以天为宗也,必以人为其归。”^[8]人是自然界的一部分,但人又贵于自然万物,是宇宙世界最精美的存在形式。人是“聚天下之美而生的”,“人者动物,得天下最秀者也。”^[9]王船山认为,人不同于一般的动物,人具有智慧、道德和审美的功能,能够实现真、善、美的有机统一。因此,必须坚持以人为贵,以人为本。人是自然界的主体。“自然者天地,主持者人。”^[10]人虽然依赖于天地自然,但人具有主观能动性,人通过实践改造自然界和社会,创造自然美和社会美;人还通过艺术实践,创造艺术美。根据王船山的“人贵审美观,”在现代艺术设计中,必须树立人性化艺术设计新理念,使现代艺术设计彰显人的本性,始终坚持为人民服务的正确方向。

三 船山的环保审美观——“生态化艺术设计”的重要文化资源

“生态化艺术设计”是当代设计界推崇的设计理念。在环境日趋破坏、生态日趋恶化、资源日趋紧张的当代世界,推行生态化艺术设计具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。所谓生态化艺术设计,包括绿色设计、低碳设计、循环设计等,它是指在艺术设计过程中,正确处理人与自然界的关系,把节约资源、保护环境作为审美价值尺度,使艺术设计成为建设“两型社会”的重要手段。生态化艺术设计的核心是正确处理人与自然界的关系,实现生态世界的动态平衡。在现实世界,人是主体,自然界是客体,如何处理主体与客体的关系,实现生态平衡,是艺术设计面临的重大课题。无论是建筑设计、环境设计、室内设计,还是工业设计、包装设计等,都必须注重资源节约和环境保护,绝对不能为了当代人的眼前利益,而破坏环境、浪费资源,损害后代人的长远利益。恩格斯强调指出:“我们必须时时记住:我们统治自然界,决不能像征服者统治异民族一样,决不能像站在自然界以外的人一样。相反的,我们同我们的肉、血和头脑一起都属于自然界。”^{[11]518}“我们不要过分陶醉于我们对自然界的胜利,对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们。”^{[11]552}马克思明确指出:人与自然界的协调统一,构成了生态美。“动物只是按照它所属的那个物种的尺度运用于对象;因此,人也按照美的规律来建造。”^[12]生态美是人的最高审美境界,是自然美、社会美、艺术美的有机统一。必须按照生态美的规律进行艺术设计,才

能形成生态化艺术设计。生态平衡是生态化艺术设计的审美尺度。所谓生态平衡,是指地球生物圈内各种生物及其环境的协调平衡发展。人类必须尊重和保护生态世界物种的多样性,承认各种动物、植物都有其生存和繁衍的必然性、合理性,人为地消灭某一物种是违反生态美规律的。我们的设计师必须按照生态美的规律,努力促进人与各种生物之间尤其自然环境之间的协调、平衡与统一,创造生态美。

中国传统美学特别是王船山的环保审美观是现代生态化艺术设计新理念的重要文化资源。研究、挖掘王船山的环境审美观,有助于树立生态化艺术设计新理念。王船山的环保审美观主要包括两个方面:一是天人合一;二是情景合一。

首先,“天人合一”是王船山的环保审美观的核心内容。“天人合一”是中国传统文化的基本观点,王船山继承并发展了中国传统的“天一合一”观,创立了环保审美观。王船山认为,宇宙万物源于阴阳二气。阴阳二气,烟燄于六合,融结于万汇,不相离,不相胜。无有阳而无阴,有阴而无阳;天有地而无天,有天而无地。”^[13]正是由于阴阳二气的造化而日新,形成了气象万千、和谐美丽的宇宙世界。人是自然界的组成部分,人源于自然,又归于自然,人与自然界是统一的。人的生命和精神都来源于自然,“凡天下之事物,一皆阴阳往来之神所变化。”^[14]人不仅源于自然界,而且依赖于自然界,人的智慧、道德、情感都依赖于自然界。“自然之本,因流动生变而成绮丽,心目之所及,文情赴之,貌其本荣,如所存而显之,即以华奕照耀动人无际矣。”^[15]因此,人与自然界是和谐统一的,人道与天道也是和谐统一的,人必须敬畏自然,尊重自然,保护自然,才能做到“存人道以配天地,保天心以立人极,”^[16]达到最高的道德和审美境界。在王船山看来,人是自然界的主持者,但人不能为了自己的利益而损于自然界,而应当与自然界和谐相处,即“和而解也。”^[17]这是十分明确的“天人合一”的环保审美观。

其次,“情景合一”是王船山环保审美观的重要内容。人的审美是主体与客体、情与景相统一的过程。审美的前提是审美意境,而“情”与“景”是构成审美意境的两个基本要素。所谓“情”,是指审美主体的情感;所谓“景”,是指审美对象或审美客体。在王船山看来,人与自然环境是和谐统一的,情与景也是和谐统一的。只有做到情景合一,才能达到最佳的审美境界。王船山明确指出:“情景各为二,而实不可离。”^{[18]831}王船山认为,正确的审美方式即所谓“巧者则情中景、景中情,”^{[18]830}只有做到情与景

的相互渗透、相互转化,才能达到情景合一的最佳审美境界。

总之,王船山的“天一合一”、“情景合一”的环保审美观是构建现代生态化设计新理念的重要文化资源。我们必须以王船山环保审美观来丰富现代生态化设计新理念,才能增强生态化艺术设计的历史文化底蕴。

综上所述,现代三大艺术设计新理念是中国传统美学与时代精神相结合的产物,王船山的和谐审美观是构建现代“和谐化设计”新理念的重要思想依据,王船山的人贵审美观是构建现代“人性化设计”新理念的重要理论基础,王船山的环保审美观是构建现代“生态化设计”新理念的重要文化资源。认真研究中国传统美学特别是船山美学思想,有助于树立现代艺术设计的三大新理念,彰显中国现代艺术设计的文化底蕴和民族特点。

[参考文献]

[1] 杨伯峻译注. 论语注解: 论语·学而篇[M]. 北京: 中华书局, 2006: 12.

[2] 李瑞环. 学哲学 用哲学: 下册[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2005: 574.

[3] 船山全书编辑委员会. 船山全书: 第 3 册 确诗广传: 卷五[M]. 长沙: 岳麓书社, 1989: 513.

[4] 船山全书编辑委员会. 船山全书: 第 1 册 周易内传: 卷五[M]. 长沙: 岳麓书社, 1988: 445.

[5] 船山全书编辑委员会. 船山全书: 第 15 册 诗译[M].

长沙: 岳麓书社, 1996: 807.

[6] 船山全书编辑委员会. 船山全书: 第 2 册 尚书引义: 卷三[M]. 长沙: 岳麓书社, 1988: 315.

[7] 船山全书编辑委员会. 船山全书: 第 3 册 诗广传: 卷一[M]. 长沙: 岳麓书社, 1989: 323.

[8] 船山全书编辑委员会. 船山全书: 第 2 册 尚书引义: 卷五[M]. 长沙: 岳麓书社, 1988: 401.

[9] 船山全书编辑委员会. 船山全书: 第 12 册 张子正蒙注: 卷一[M]. 长沙: 岳麓书社, 1993: 30.

[10] 船山全书编辑委员会. 船山全书: 第 1 册 周易外传: 卷六[M]. 长沙: 岳麓书社, 1988: 1089.

[11] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集: 第 3 卷[M]. 北京: 人民出版社, 1972.

[12] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集: 第 42 卷[M]. 北京: 人民出版社, 1979: 97.

[13] 船山全书编辑委员会. 船山全书: 第 1 册 周易外传: 卷五[M]. 长沙: 岳麓书社, 1988: 1029.

[14] 船山全书编辑委员会. 船山全书: 第 1 册 张子正蒙注·动物篇[M]. 长沙: 岳麓书社, 1988: 76.

[15] 船山全书编辑委员会. 船山全书: 第 14 册 古诗评选: 卷五[M]. 长沙: 岳麓书社, 1995: 736.

[16] 船山全书编辑委员会. 船山全书: 第 1 册 周易外传: 卷二[M]. 长沙: 岳麓书社, 1988: 887.

[17] 船山全书编辑委员会. 船山全书: 第 12 册 张子正蒙注·太和篇[M]. 长沙: 岳麓书社, 1993: 128.

[18] 船山全书编辑委员会. 船山全书: 第 15 册 夕堂永日绪论内编[M]. 长沙: 岳麓书社, 1996.

The Modern Art of New Ideal Design and Aesthetic Thought of Wang Chuanshan

ZHOU Fen-fen, ZHOU Xia, HU Zhe
(University of South China, Hengyang 421001, China)

Abstract: The aesthetic thought of Wang Chuanshan plays an importance role in new design concept of modern art. Harmonious design, Humanized design and ecological design is the three New principles of modern art design. Harmonious taste is a guide to build harmonious design. Human taste is a guide to build humanism design. Environment taste is a guide to build ecological design. The research on aesthetic thought of Wang Chuanshan helps to preview China's culture and national features.

Key words: Chuanshan aesthetics; modern art design; new ideal design; thought source