

设计自觉与中国方式^{*}

赵克理

(宿迁学院 建筑工程系 江苏 宿迁 223800)

摘要:以“文化自觉”的视野提出在当代中西文化日益交融、环境艺术设计面向多元化的思潮中,中国设计师应做出由对中国传统文化的“文化自觉”向“设计自觉”转换的主动选择,积极探求将中国传统文化中形而上的抽象概念转化为具体的设计符号和设计表达方式,从而向世界传达出期望的美学内涵——中国方式,以确立历久不衰的中华设计文明在中西设计对话中的应有话语地位。

关键词:中国传统文化;文化自觉;设计自觉;中国方式

中图分类号: J59 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-509X(2004)04-0055-05

一、文化自觉与设计自觉

费孝通先生在《中华文化在新世纪面临的挑战》一文中提出了“文化自觉”的概念,对当代处于发展探索期的中国环境艺术设计,具有深刻的哲学指导意义。面对大量西方设计作品和设计文化的进入,如何取得适应新环境、新时代设计选择的自主地位,实际上仍然是一个中国环境艺术设计的存亡问题。中国的环境艺术设计和设计文化不可能照搬西方的设计和设计文化,成为超越自己传统文化的抽象物。中国的环境艺术设计应该与自身的母体文化相联系,通过对传统文化的认识和再发现寻求设计的进步和发展。以展示中国设计对人类设计文明的贡献,从而解决设计自身的存在价值。我们将这一设计文化的主动选择现象称之为“设计自觉”。“设计自觉”除对母体文化有自知之明外,还应对西方文化有一个理性的认识和剖析。

西方历史中的希伯来文明、古埃及文明、两河文明、古希腊文明、文艺复兴曾为我们创造了无数的艺术神话。但为何辉煌一时、旋生旋灭、终成过眼云烟,只能为后来者留下无限的遐想和惆怅,为何曾雄据天下的罗马帝国、波斯帝国、奥斯曼帝国

也忽生忽灭,只剩下刀光剑影的遗梦和残垣断壁?宗教至上的排他性和由此引起的连绵不绝的宗教战争、政教合一、贬低人性的政治生态和文化生态的失衡成为首要原因。古希腊文明崇尚科学的理性,将客观世界作为人类征服的对象,虽然使科学发展有了文化的土壤,但探求自然奥秘的科学理性又使其走向宗教文化的另一极端:人性本能的不断放纵和现世享乐,人成为唯科技主义的物质奴隶。文艺复兴极大地释放了人的主体性和创造力,推动了西方社会生产力的突飞猛进。社会价值的导向迅速将人们从中世纪形而上的宗教至上转向古希腊形而下的物质至上,在这里,社会理性难以制约人的利己本能,人性中的社会性逐渐在法制的名义下屈从于利己本能的支配,法制成为脱离人性与伦理精神的僵化工具,社会缺乏以人的自律精神为基础的文化机制。宗教以神化人,科技以物化人,这种文化的结构性缺失是宗教与科技两极化的必然结果。当然无法否认,以希伯来信仰精神与古希腊科学理性精神结合而形成的西方文明,曾长期称雄世界,由此产生的一系列的设计文明也让我们叹为观止。但冷静思考西方的设计发展史,我们仍可清晰地看到,古典设计没落后的西方设计发展,历经现代主义的冷漠、后现代主义的虚矫和渲泄,其间包括多种风格和流派对

^{*} 收稿日期 2004-06-30

作者简介 赵克理(1958-),男,陕西西安人,宿迁学院高级讲师,研究方向:建筑设计。
万方数据

西方文明的阐释,但终究未能超越母体哲学与文化的局限。

中华民族及中华民族的文化,历史悠久、文化深厚,至今举世无与伦比。她凝聚着中华民族的智慧结晶和精神风貌,是世界古代四大文明唯一存在和延续的实体,是世界上自成系统、独具特色的文化。作为一种文明体系和文化积淀的结晶,她在社会的现代进步和发展进程中,仍以超然的生命力曲折的表现在我们社会的各个层面,并深刻地影响着我们的生活方式和思维习惯。尤其是先哲们创立的宏观哲学思想——和谐辩证法,历久弥新,在当代被世人所认同。和谐辩证法认为:万物的存在皆由“对偶”而生,如天地、阴阳、内外、文质、知行、仁义等。对偶兼具相对、相反、互补、互生的性质,差异产生于对偶,对偶生成了无限的生命创造力,世界的根本是一个整体,万物在本质上有齐一性,冲突可以在对偶的架构中化解,人生与社会的冲突或许难免,但人可以效法天道化解人世间的冲突。当今天我们仍津津于上世纪那些民族风格鲜明的现代环境艺术作品时,是否应抛开纯粹技术意义上的审美,去关照大师们对中国传统文化的超凡理解和把握。她会生动地告诉我们:只有文化的自觉,才能以自觉的文化构建富有自我民族特色的设计语汇。

事实上,今天的中国环境艺术设计,不仅需要吸收西方的哲学思想和设计文化,更需要中国的设计师重新审视自己的文明与西方文明的差异,从西方中心论的思维模式和怪圈中走出。其睿智与卓识应体现在珍视自己的文化遗产,以开放的胸襟在汲取西方设计文明精华的同时,发挥母体文明的优长,以切实的自我批判精神,使自己的设计文化成为一个开放成长的体系,并且要有十足的自信来发掘自己的文化宝藏。把“文化自觉”有效地转化为“设计自觉”,以担负起中华设计文明的复兴。

二、中国传统文化与环境艺术思想

儒家学说是传统文化的主流文化,历经从孔子、孟子、到董仲舒、朱熹……两千余年,形成极为庞大而复杂的思想体系。其反映在环境设计方面,是一种以“天人合一”观念为主旨,以中庸之道为原则,根据易道讲人道、根据道德讲伦理、根据伦理讲修行的人文思想。儒家思想在封建中国的影响巨大是显而易见的,我们能够轻而易举地在

任何古典艺术作品中如城市规划、建筑、室内设计、家具设计,包括像江南园林那些称之为“自由风格”的建筑中看到作为指导性思想的存在。与儒家学说并行发展相互融合互补的道家学说,更关注于对世界本原的认识。道家学说的代表人物老子认为世界生成的模式是:道生一,一生二,二生三,三生万物。(《老子》四十二章)这里的“一”指阴阳未分之前,宇宙混沌一体;“二”指宇宙剖分为阴阳;“三”即阴、阳、和。“三生万物”即通过阴阳的对立生成新的统一体。值得注意的是阴阳未分的“一”并不是世界的本源,它是由“道”产生的,“道”比“一”更根本。老子还说:“道可道,非常道。”(《老子》一章)即能够用语言来表达的道,不是永恒的道。而他自己认为永恒的“道”,是不可以用语言表达的,它无形、无声;“视之不见”;“听之不闻”;“指之不得”(《老子》十四章)一句话是虚、无,所以“道生万物”。对于具体的事物,老子认为:“天下万物生于有,有生于无。”(《老子》四十章)它们都是“有”和“无”的统一体;“有”是事物的实体部分;“无”是事物的空虚部分。空虚比实体更根本,所以“道”就是“无”。“道”不仅是世界的本源,也是普遍的法则。“道”的作用是自然而然的,对万物的成长,它不强制、不干预、顺其自然。它经常向事物的相反状态运动,以静制动,以柔胜刚。老子说:“道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。”(《老子》二十五章)自然,这里指自然而然。道法自然,即“道”以自然而然为法则。“道”不仅是化生万物的本原;“道”还是美的本原。“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相行,高下相倾,音声相和,前后相随。”(《老子》二章)如果说儒家学说为古典艺术设计提供了形而上的理论总纲的话,道家学说的“有”和“无”;“道法自然”则为古典艺术设计提供了可操作的方法论基础和设计的具体的途径。由此可见,中国传统文化关于环境设计的思想具有重要的理论价值和现实意义,归纳起来,有以下五个方面:

(一)“天人合一”的总体设计指导思想

在古代儒、道等各家的思想体系中,尽管对世界本原的认识不尽相同,其它方面也存在明显的差异。但在天人关系的问题上,基本均持有共同的观点:认为人不仅是社会的一员,同时也是宇宙的一员,即孟子所谓的“天民”。儒家主张“天人合

德”道家强调“天人一物”,都表明人与自然是本质统一的整体。“天人合一”主张天、地、人一体,天地是万物和人的养育者,人的行为应遵奉天时,效法自然。《庄子·齐物论》中说:“天地与我并生,而万物与我为一。”宋张载在中国思想史上首先明确提出“天人合一”的命题,他认为世界的本原以太虚之气,人与天地都是由气构成,气是天地合一的基础,人是自然界的同构物,气的本性也是人与物的共性;“天人合一”是人生追求的至上境界和天道与人道统一的桥梁。自然与人的生命活动、生存方式休戚相关;“人与天调,然后天地之美生”(《管子·五行》)这是一种让民众养成尊崇自然、顺应自然,与自然和谐相处的环境人文意识。“天人合一”的思想为古代环境设计行为提供了一个完全理性的理论基础。对当代人提出的可持续发展的绿色设计观,有机设计观仍具现实的指导意义。

(二) 敬畏生命、兼爱万物”的设计伦理原则

“仁爱”是传统文化的核心思想,也是对君子提出的道德要求。从孔子的“爱人”(《论语·颜渊》)、孟子的“仁者爱人”(《孟子·离娄下》)、韩愈的“博爱之谓仁”(《原道》)到朱熹的“爱之理,心之德”(《四书集注·论语集注》),都强调仁的核心是爱人,体现了对人的生命的敬畏。仁爱精神的再进一步拓展,也拓展到对物、对自然界。孟子说:“亲亲而仁民,仁民而爱物。”(《孟子·尽心上》)后来的张载也说:“民吾同胞,物吾与也。”(《正蒙·乾称》)墨家也主张“兼爱”;“视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身。”(《墨子·尚贤下》)都是说对自然界、对物也要看作人类的朋友,采取爱护、爱惜的态度,尊重一切生命价值,并依次作为衡量人的行为善恶的标准。这就是从宇宙自然的整体性出发来认识和处理人与自然交往的伦理原则。当代环境艺术设计倡导的人性化设计,强调设计中的人文关照,应该从古典设计的伦理原则中得到有益的启示。

(三) 道法自然”的设计理念

在“道法自然”这一哲学命题中,老子把化生万物视为道的本性,其法则是自然,即“无为而无不为”。包含了宇宙本体道是万物与美的本原,同时也强调人对生命运动观察过程中对美的体验。所以,在环境的设计中首先要把握事物对整体世界适应的方式——阴阳和谐与平衡,正如老子所说的那样:“知其雄,守其雌,为天下溪。”(《道德经》第二十八章)人与自然的和谐,还体现在人通万方数据

过对自然的观察和体验,在内心深处引起的情感反应——感悟。所以在环境的设计过程中,人们通过对环境的优化,在自然与事物之间构建起空间的联系,通过某些设计要素(如山石、流水、树木等)的反复,使人联想到生命的有限、事物的短暂和宇宙的永恒。在对空间的处理上,以少、空、虚来表达大和无限,具体到每一个设计要素,则让其在相应的位置上,平淡天真、浓淡相宜、修短合度、宛若天工造化。使人们透过事物现象上的差异看到世界的本质,从而真正理解世界运动变化的根本规律和生命存在的意义,并在体验中获得了对美的重要规律——必然与自由、合目的与合规律——的认识。进而体验到“天地有大美而不言。”(庄子《知北游》)“夫道,覆载万物者,洋洋乎大哉。”(庄子《天地》)“道法自然”的设计理念对当代环境艺术设计应具有现实的指导意义,要求我们在设计的过程中,尽量考虑作品与周边环境的协调,解决好自然能源和自然材料的合理利用,空间组织、景观设计、装饰装修、陈设艺术应尽量利用自然元素和天然材质,创造自然雅致、简洁亲切、富于想象的空间和环境。

(四) 用之有节”取用有度”的可持续设计观

传统文化在对待自然资源的利用上,强调“用之有节”“取用有度”的原则。《尚书·大禹谟》中就有舜帝与大臣们讨论政务时的对话记录。大臣禹说:“惠迪吉,从逆凶,惟影响。”意思是说,遵循道就吉利,顺从恶就逢凶,吉凶与善恶就像影子与身体,回声与声音的关系一样。《周易》把“节”列为一卦名,节卦的第一句文字就是:“节亨”。“节”有节制之意;“亨”有顺通之意。意思是说节制的行为就能顺通吉利。孔子在解释这一内容时说:“节,君子以制数度,议德行。”孔子认为君子(治理国家社稷的人)应当制定礼规制度,以便节制人们的欲求,评价人的行为,使人们不致越出礼制规定的范围。墨家也提倡“节用”和“从义”,强调“用财不费,民德不劳”。道家注重个人自身顺从自然之道的节制,倡导“知止”“自胜”。“知止”就是使自己的欲求顺从自然之道,适可而止;“自胜”就是自己克制,战胜自己不合乎自然之道的情欲追求。按照老子的看法:“甚爱必大费,多藏必厚亡”。主张“知足不辱,知止不殆。”法家纲纪、法制,推行“赏术”、“权取”之道;“赏术”就是讲究节用;“权取”就是要依据标准,权衡利害作出取舍。这些朴素的生态学说在对待自然资源时,都主张“取用有

度”、“用之有节”的原则,体现了中华民族延续发展的立世精神和淳厚德性。对当今社会物欲横流、生态破坏、环境恶化、物种大量灭绝、人类生存质量不断下降敲响了警钟。提醒我们环境艺术设计中,建立一种新环境的同时,不能以破坏另一已存在的环境为代价。尽量减少对资源的消耗,扩大对可再生资源的有效利用。

(五) 博学“善择”兼容”的设计之道

儒家在对待学习的问题上提倡与时俱进的精神,主张“学而时习之”,同时要求做到“博学之,审问之,慎思之,明辩之,笃行之。”博学时要善择,吸收精华,扬弃糟粕。道学虽讲玄之又玄的“道”,但仍讲究求实精神。庄子要“析万物之理”来探讨自由与必然的关系。《礼记》上说:“玉不琢,不成器,人不学,不知礼。”孔子还说:“智者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”一方面强调学习的重要性,另一方面强调了知识与视野、胸怀及品德的有机联系,知识只有在道德的引导下才能成为社会的推动力。在对待他人时,战国末年的儒学大师荀子,提出了著名的“兼容之道”,或称“容众之道”,提倡宽容待人的思想。荀子说:“君子贤而容罢,知而能容愚,博而能容浅,精粹而能容杂。夫是之谓兼术。”(《荀子·非相》)学术上有见解的人,不应看不起人,宽容不了人。而应容纳人,实行“兼容之道”。在中国传统文化发展的历史上,善择、兼容的范例莫过于传统文化对待佛教文化与艺术的态度。原本于印度的佛教于东汉传入中原,其理论实质是神学唯心主义,鼓吹人类以自我节制的生活方式,虔修冥想以至涅槃,超越人的本体达到臆想中的出神入化、超凡脱俗的境界。这种对待人生的态度与本土儒家倡导的乐天知命、安贫乐道、顺应时势及道家的无为不争、安时处顺的态度相容相摄。最终,原本的宗教仪式和清规戒律被通过沉思默想来达到开悟所取代,并给予现实生活以关注,只要心中有佛,就可去体验现实生活的乐趣和接近自然的愉悦,这种既热爱现世又向往来生的人生态度,把佛教与适意生活方式完美地体现在中国的山水和园林之间。丝毫看不到佛教起源地那种把全部智慧投入到对潜在生命中的超然力量和不可知世界的不断物化。今天,中国的环境艺术设计在与外来的设计文化、不同风格流派和新的探索形式对话的过程中,也应积极采取“兼容”与“善择”的方式,从中西的相互交往中,获得对自己和异己的认识,创造设计文化的相容并

包、和平共处的多元局面。

三、设计自觉与环境设计的中国方式

中国方式是当代环境艺术设计中的一种重要的表现形式,她是设计师自觉运用中国传统文化资源的语言符号和视觉要素,并将其转换成符合当代环境艺术设计语境的设计形式,使人们在欣赏环境艺术作品时,能够从中解读到作品中的文化根源和历史脉络。她的产生是设计师从文化自觉向设计自觉转换的主动选择和觉醒。向世界充分展示出中国传统文化历久不衰的价值和独特魅力。就其发展的历史而言,先后经历了对传统文化的借用和转换两个时期。

上世纪20-60年代,建筑和环境艺术设计对民族风格的复兴,主要表现在对传统形式的借用,诞生了像南京中山陵、北京十大建筑、广州烈士陵园、白云山庄等一批作品。其中南京中山陵的设计,继承了中国传统建筑的空间序列手法,充分发挥了周围自然环境的优势,极具浓烈的纪念性建筑风格。广州烈士陵园、白云山庄等作品发扬了中国园林艺术的自然布局特色,造型轻巧通透、色调明快、空间灵活、富于变化,把人工与自然、室内与室外、造型与装饰有机地结合起来,展现了古典园林艺术应有的审美价值。进入80年代,改革开放的洪流锐不可挡,社会经济空前繁荣,文化思想异常活跃,东西交流日趋频繁。环境艺术设计在共生和交融中朝着多元化的方向发展。人们对传统的继承已开始突破以前的借用手法,除继续关注古典建筑和园林艺术外,视觉逐渐延伸到对传统哲学、文化人类学、地域文化、少数民族文化、其他姊妹艺术等传统文化的广泛领域,探索对其精华的有效转换,使其成为环境艺术设计的语言符号或创作母题。代表性作品有广州白天鹅宾馆、北京香山饭店、北京炎黄艺术馆、中国国际贸易中心中国大饭店室内、中国驻德国大使馆室内、上海商城、南京雨花台烈士纪念馆、西安阿房宫酒店等。其中以著名华裔建筑师贝聿明先生设计的北京香山饭店为代表。它不取传统建筑中的宫廷气派,而是吸收中国江南园林和庭院组合的形式,把建筑空间、室内空间与自然融为一体,以灰色民居色调为主,造型亲切,典雅朴素,直入诗情画意。体现了大师对传统文化的独到见解和高超的表现手法。(这里姑且不论建造者在新环境的创造过程中对其他自然环境如石林景观的破坏)

中国方式充分体现了中国人对环境与空间的独特理解,概括表现在:强调物化自然与人化自然的完美和谐,把人的精神、思绪、情感的有限性与自然环境完整和谐之美的无限性高度地融为一体;求“全”的环境空间意识,强调综合多种环境的整体性,将整体与局部、个体之间、室内与室外充分有机地关联起来,与自然合而为一,形成天、地、人物的同构;对环境空间的观察,则采用“游”(动点透视)的方式,将不同时空,甚至不同思想意义的内容结合到一起来认识,充分发挥主观联想;还物以“自然”状态,强调空间的音乐性表现,以空间内在阴阳对立统一的运动变化为依据,运用空间的动与静,隔与透、实与虚来依此表达空间的神韵;思“悟”的象外追求,在空间“游”的过程中,人们会感受到其内物的抒情、意的双关,既深透物内

又超然物外,达到心物相融、物我两忘、天人合一的心境。

中国实现现代化的过程,需要文化现代化的同步。环境艺术设计中的设计文化是文化建设的一个重要组成部分,通过设计的途径将传统文化中的精华以物化的形式表达出来,使处于现代文明中的人们,能够在享受现代物质文明的同时,体验传统文化所带给我们的那种淳朴、自然、和谐的深远意境和审美乐趣,以期净化我们的心灵,激发民族自豪感。21 世纪的中国环境艺术设计,需要这种带有根源性、母体性的中国精神气质、中国风貌和中国特质的文化资源和文化心理积淀的中国方式。这是中国环境艺术设计发展的历史必然,她需要我们的环境艺术设计教育家、理论家和设计师们的不懈努力。

参考文献：

[1] 刘介民. 中国传统文化精神[M]. 广州:暨南大学出版社,1997.
[2] 方铭. 人格自觉与文化自觉[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版) 2004 (1) 38 - 44.
[3] 邵龙宝. 儒家文明何以“ 长生 ”[J]. 同济大学学报(哲学社会科学版) 2004 (1) 83 - 90.
[4] 章颖颖. 中国传统文化中的环境伦理思想初探[J]. 同济大学学报(哲学社会科学版) 2004 (1) 91 - 96.
[5] 吴家骅. 环境艺术设计史纲[M]. 重庆:重庆大学出版社, 2002.

Self – awareness Design and Chinese Model

ZHAO Ke – li

(Suqian College Jiangsu Suqian 223800 ,China)

Abstract From the perspective of culture self – awareness , this paper advances that Chinese designers should play an active role in choosing self – awareness design instead of traditional Chinese culture self – awareness and explores positively the ways to convert the abstract metaphysical conception to concrete symbols and expressions , which , therefore , can convey expected aesthetic connotation , Chinese model to the whole world so as to establish the due discourse status of everlasting Chinese designing culture in the dialogue with foreign counterparts.

Keywords :Chinese traditional culture ; culture self – awareness ; self – awareness design ; Chinese model