

艺术设计教学中传统文化的意义层次思考

文 浙江理工大学材料与纺织学院 张爱丹

【内容摘要】本文对传统文化在艺术设计教学中的意义进行了层次分析,将其由下而上分为视觉符号层、设计经验层和哲学观念层三个层面。

【关键词】传统文化 设计教学 意义层次

中华民族优秀的传统文化源远流长,具有历久弥新的无穷魅力。在设计领域,传统文化在平面设计、服装设计、环境设计、产品设计等方面得到了广泛的应用,不乏优秀的设计作品。而在艺术设计教学中,对传统文化的学习与借鉴尽管一直受到广泛的重视,但借鉴思考的视角往往偏于单一,或过于笼统。因此在艺术设计教学中,对传统文化进行分层次、不同角度的剖析,有利于我们更全面地感知传统文化,使艺术设计教学因融合了传统文化而具有更广的延展性。

一、意义层次的划分及其结构关系

从艺术设计的教学角度,传统文化的意义层次可分为视觉元素层、设计经验层和哲学观念层三个层次,它们之间的关系在空间结构上如同一个金字塔形。视觉元素层为底层,是传统文化的视觉媒介与载体,体现为可见、有形的物质文化总和;中间层为设计行为的经验层,体现为可感、无形的巧思、技艺等;上层为传统文化的内核思想层,体现为无形的、感悟的哲学观念。视觉元素层以其物质媒介的多样性及外观形式的丰富性,为艺术设计教学提供了无以数计的视觉符号素材。设计经验层是指历代能工巧匠设计生产的实践经验总结,以其行业分工的多样性及个人风格的独特性,为现代设计提供了感性 with 理性相结合的设计经验。上层是传统文化的精髓,是对自然、人生、宇宙的哲学反思,在无形中对设计行为和理念产生深层影响。越往底层,传统文化的体现越具体生动;越往上层,传统文化的体现越精练深刻。以下就上述三个层面进行展开论述。

二、视觉元素层面

视觉元素层是传统文化具体生动的物质性表现,既有二维平面的,又有三维立体、空间的物质样式。如吉祥如意图案、画像石画像砖、园林建筑等。在设计教学中,采用设计课题的形式,运用传统文化的视觉符号,进行设计的创意表达。在设计应用时,强调结合现代设计思维与表现手法,避免简单地、不加思考地挪用与描摹。可对符号元素进行不同程度的分解、重构与概念同构等艺术加工。通过传统文化视觉符号的应用,一方面使学生了解和熟悉视觉元素所包含的传统文化意味,有助于培养和提高学生的文化素质与修养;另一方面以人们所熟悉的传统文化视觉元素作为传递信息的表现载体,可以在第一时间吸引观者的目光,易于激发观者内心的默契与共鸣,以达到快速交流与印象深刻

的效果。

例如元宵彩灯是传统春节具有特殊意义的节日物品,以其特有的形、色、光三位一体,营造了具有中华民族特色的节日氛围,是传统文化中典型的视觉符号。浙南乐清秦垟村的元宵彩灯,以竹条和纸为基本材料,不仅种类多样,构造手法独特,且寓意丰富。将民间文化的视觉元素应用于教学设计课题,使设计作品多了一层传统民俗文化的韵味,丰富了设计者的情感体验。

三、设计经验层面

丰富的设计经验是成功完成设计项目的重要保证,传统文化为我们提供了大量有价值的设计经验。明末杰出园林设计师计成,在其《园冶·掇山》篇中,论及营建不同场所的假山、叠石的设计方法与目标效果,文中指出园内小山“或依嘉树卉木,聚散而理;或悬岩峻壁,各有别致”;墙根筑山名“峭壁山”,以粉壁为纸,以石为绘,“理者相石皴纹,仿古人笔意,植黄山松柏、古梅、美竹,收之圆窗,宛然游境”等,为园林设计提供了丰富的经验借鉴。《园冶》不仅提供了实践层面的经验和规则,还提出了一条更高的艺术原则:“构园无格,体宜因借。”无格,不拘一格;体宜,园林的营造要与地理、气候环境相宜,又要与园主人的身份、财力、知趣相宜;因借,即就地借景,自然成势。园林的营建应灵活变通,不受制于成规。成功的园林是设计者内心理想意境的外化,成于巧妙化解各种外在条件的限制。

在书房室内环境设计方面,明中晚期的文人更是有独到的见解和追求。从功能而言,书斋成为当时文士“修行养生、怡情悦性”的私人空间,有别于卧室、厅堂、亭榭等空间场所。书房环境设计主要体现在陈设品的选择与位置经营。陈设品的选择要从形制、色泽、质地、工艺等方面进行考量;物品的排列讲究排偶、错综、参差等,以提升室内空间的意蕴与灵性。李渔在《闲情偶记》中说:“幽斋陈设,妙在日新月异。……居家所需之物,唯房舍不可移动,此外皆当活变。”书房陈设不能一成不变,应当适时更换陈设品或调整布局,可以带来生气,改善人的心境。

在设计教学中,巧妙引导学生的理解与感受,使他人的设计经验内化为学习者自己的设计经验。在这个过程中须结合现实的设计实践,只有依托具体的设计任务,解决生活中实际的设计问题,才能深刻领会传统文化中设计经验层次的潜在意义。

四、哲学观念层面

一个时代有一个时代的精神,中国哲学是中华民族时代精神的结晶。中国传统文化深受儒道两家影响。儒道互补,共同作用于传统文化的传承与演化。无论是儒家的“仁、义、礼、智、信”,还是道家的“无用之用”,其核心观念都体现为顺应自然的“天人合一”思想。这一观念深刻影响了传统造物行为与设计理念。如古代巧夺天工的人造物,须具备“天时、地气、材美、工巧”等四个因素。其中“天时、地气、材美”为先天条件,唯“工巧”指人的高超技艺。但“工巧”在一定程度上,是因合理巧妙地考量、利用季节气候、地理环境、材料品质等天然因素才得以实现的。天然去雕饰的人造物,更是提倡避免人工雕凿,是能工巧匠感应自然之美的直接追求。师法自然,妙造自然,使心灵在自然中得到游栖。

领略传统文化的哲学精神是设计教学的一个努力方向。真正的设计家应该也是哲学家,他们对宇宙、人生的理解不会比哲学家浅薄,具有这样追求的设计家才是真正的艺术家。从艺术教育的角度而言,能培养出从哲学层面思考设计问题的人才,是艺术设计教学真正的高层次追求。

结语

传统文化形式多样,内涵丰富,可以在不同层面作用于艺术设计的教学。对于不同专业的设计教学也可有不同层面的侧重,如平面设计专业,倾向于传统文化的视觉符号的应用,而在产品设计、环境设计专业方面,视觉符号层面与设计经验层面往往可以同时应用与借鉴。但其在设计内涵上都应体现民族情怀与智慧。将中国传统文化融入现代设计,不仅是每一位中国设计师正在思考的问题,也是艺术设计教学领域师生共同关注的问题。本文通过分析传统文化在艺术设计教学中的三个意义层次,希望能够为传统文化在现代艺术设计教学中发挥更大的作用提供思路。

参考文献:

1. 邱春林. 设计与文化. 重庆大学出版社, 2009
2. 李渔. 闲情偶记. 上海古籍出版社, 2000
3. 张法. 艺术哲学导引. 中国人民大学出版社, 1999