

艺术设计
ART DESIGN

中国传统美学与环境艺术设计

ZHONGGUO CHUANTONG MEIXUE YU HUANJING YISHU SHEJI

颜文明 著

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

艺术设计
ART DESIGN

中国传统美学与环境艺术设计

ZHONGGUO CHUANTONG MEIXUE YU HUANJING YISHU SHEJI

颜文明 著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

本书主要章节内容分为传统美学体系中的设计美学、环境艺术设计、传统美学中的儒家设计美学启示、传统美学中的道家设计美学启示、传统美学中的禅宗设计美学启示。本书主要阐述了中国传统美学的主要思想流派所折射出的现代设计美学启示。天人合一、自然和谐等美学理念一直是中国传统文化的核心,而且这种自然生态的和谐设计观一直贯穿于其中。本书通过这些设计美学,探讨了现代环境艺术设计的设计理念、设计方法、设计手段、美学原则等内容,同时探讨了怎样通过这些设计美学启示形成具有中国传统美学意境的环境艺术设计作品。这些建立在传统美学基础上的设计美学思想,让我们的内心经历了一场彻底的中国传统美学魅力的洗礼,让中国特色的东方美学意境的环境艺术设计理念逐渐清晰、明朗。

图书在版编目(CIP)数据

中国传统美学与环境艺术设计 / 颜文明著. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5680-2112-8

I. ①中… II. ①颜… III. ①美学史 - 研究 - 中国 ②环境设计 - 研究 IV. ①B83-092 ②TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 193166 号

中国传统美学与环境艺术设计

Zhongguo Chuantong Meixue yu Huanjing Yishu Sheji

颜文明 著

策划编辑: 彭中军

责任编辑: 段亚萍

封面设计: 抱子

责任校对: 曾婷

责任监印: 朱玢

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

录排: 武汉正风天下文化发展有限公司

印刷: 武汉科源印刷设计有限公司

开本: 880 mm × 1 230 mm 1/16

印张: 9

字数: 285 千字

版次: 2017 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 49.00 元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

ZHONGGUO CHUANTONG MEIXUE YU HUANJING YISHU SHEJI

人类在丰富的精神世界里，从自然环境和日积月累的生活感悟中，形成了自身的审美哲学。在众多的审美哲学中，有快乐幸福的，有忧郁迷惘的。寻求一种完美的生活心境和审美态度，早已成为一个贯穿生命的问题，形成了整个民族的审美思维习惯。中华民族的典型审美思维习惯，主要集中体现在儒家、道家、禅宗这三类主要的思想美学中，并形成了具有中国特色的传统美学文化。这是不同时期、不同类型的人，认知解读环境与人、人与社会、社会与环境之间关系的一种方式，其最终目的是精神的安顿与生命的超越。每个人的心灵审美表现都需要美学思想来支撑，我们的艺术创作和设计审美都离不开审美哲学。如果我们不了解中国的传统美学理念，也就无法了解典型中国文化中的儒家、道家、禅宗所蕴含的基本精神与美学思想，这将会使我们陷入对中国传统文化无尽的迷茫与无知。

中国传统美学的核心魅力可以让我们的内心经历一场彻底的洗礼，这些建立传统美学基础上的设计美学思想，让中国特色的美学思想逐渐清晰明朗，加快促进了中国传统美学体系的构建。个人的审美哲学观念和现代环境艺术设计理念的确定、方案的构思与完成是密不可分的，它是设计思维的主导因素。也就是说，具有什么样的审美哲学观念，就会产生什么样的设计理念。传统美学思想对设计构思、设计手法和表现方式都具有潜移默化的引领和指导作用。然而，并不是每一位环境艺术设计师的美学观念都是易于为广大群众所接受认可的，文化差异是导致美学观念产生差异的主要因素。绝大多数环境艺术设计的目的是创造大众理想的居住环境，并不是表现某位设计师内心深处的完美景观。因此，对社会主导的审美哲学观念进行分析运用，在审美式沉思中运用传统美学思想，并将二者合理地运用于现代环境艺术设计之中，让美的自然天地联系着人生天地，让人类的情感体验获得自足，让个人感受得以条理化、体验得以和谐化，是现代环境艺术设计师必须具备的能力。

中国文明能在几千年的时代更替中持续散发出美学思想，是与中华民族的传统文化密不可分的。当人类重新审视人与自然的关系时，中国传统美学折射出其悠然的光芒，因为天人合一、自然和谐、道法自然等美学理念一直是中国传统文化的核心，而且这种自然生态的和谐设计观一直贯穿于现代环境艺术设计美学中。

本书的出版得益于一些专家学者和专业同人的帮助与支持，在此深表谢忱。

颜文明

2016年8月

目录

ZHONGGUO CHUANTONG MEIXUE YU HUANJING YISHU SHEJI

1

第一章 传统美学体系中的设计美学

- 第一节 中国传统美学思想 /2
- 第二节 中国传统美学中的设计美学原则 /4
- 第三节 中国传统美学的继承方式 /7

9

第二章 环境艺术设计

- 第一节 环境艺术设计概述 /10
- 第二节 环境艺术设计分析 /15
- 第三节 环境艺术设计要素 /20

39

第三章 传统美学中的儒家设计美学启示

- 第一节 儒家美学的思想体现 /40
- 第二节 儒家美学的环境艺术设计启示 /45

49

第四章 传统美学中的道家设计美学启示

- 第一节 道家美学的思想体现 /50
- 第二节 道家美学的室内环境设计体现 /52
- 第三节 道家美学的景观园林设计体现 /61
- 第四节 道家美学的庭院设计体现 /63

69

第五章 传统美学中的禅宗设计美学启示

- 第一节 禅宗美学的思想体现 /70
- 第二节 禅宗美学的环境艺术设计启示 /83
- 第三节 禅宗美学的室内环境艺术设计体现 /86
- 第四节 禅宗美学在环境艺术设计中的运用 /100

136

结语

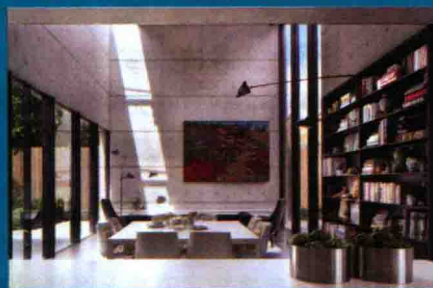
137

参考文献

第一章

传统美学体系中的设计美学

CHUANTONG MEIXUE TIXI ZHONG DE SHEJI MEIXUE

中国传统美学早在先秦时期就奠定了其基本美学思想，并融合了同时期的哲学思想和艺术理论。从中国传统美学理论形态来看，其主要的美学思想精髓包含了以孔子、孟子为代表的儒家思想，以老子、庄子为代表的道家思想，以屈原为代表的楚骚思想，以佛教为代表的禅宗思想及明清思潮。由于墨家思想与法家思想太过于强调功利与实用，在运行不久后便逐步进入了衰竭，后世对它们的传承也微乎其微，在设计美学思想中没能产生很深刻的影响。而楚骚思想大多体现在一些文采艳丽的骚体文学作品中，对后世的骈文、词赋有着明显的影响。就传统审美哲学而言，儒家思想、道家思想和禅宗思想构成了中国传统设计美学思想的基本要素。儒家思想美学、道家思想美学、禅宗思想美学在相互斗争中不断地相互交融、互动互补，形成了“三足鼎立”的局面，共同推动着中国传统美学思想的发展和繁荣，在历史、文学、艺术创作与现代设计中都产生了不可磨灭的影响。

第一节

中国传统美学思想

中国传统美学思想，是中国古代关于审美本质和美感体验最主要的基本思想之一，具有极强的独特性、时代性与创造性。

一、中国传统美学思想的主流

在诸多理论著作中，绝大多数学者把中国传统美学思想的主流分为五大类：孔子、孟子的儒家思想，老子、庄子的道家思想，屈原的楚骚思想，佛教的禅宗思想及明清思潮。其中，儒家思想、道家思想、明清思潮是构成中国传统文化的三个基本点，而楚骚思想与禅宗思想是对前三者的补充和调和，楚骚思想是对儒家思想与道家思想的补充，禅宗思想是对儒家思想、道家思想与明清思潮的调和。儒家思想、道家思想、楚骚思想、禅宗思想、明清思潮可以进行多种多样的结构组合，其中儒家思想是中国传统美学的基础主干，而道家思想、楚骚思想、禅宗思想都在不断地突破，同时补充和丰富儒家思想。对儒家思想、道家思想、楚骚思想的理解，参照中国人民大学美学研究所所长张法的解释，儒家思想致力于建立国家等级尊卑分明而又其乐融融的审美文化，以国家典章制度礼仪为结构，以忠义仁爱为内容，以温柔敦厚为意态，以天下安和为功用。道家思想则是超越制度礼法的“天道”，使人有了真正的与审美清韵相一致的超然物外的“逍遥游”。老子提出的“大音希声”“大象无形”、庄子提出的“以神遇而不以目视”“无听之以耳而听之以心，无听之以心而听之以气”的理念，形成了中国传统美学真正的基础。儒家、道家的交叉处，即“无道则隐”，显现了儒家明哲保身的理智一面。楚骚思想不同于儒家思想、道家思想，面对昏聩的君王，屈原不退不隐，为国忘己。有了楚骚思想的补充，儒家思想就有了完整体现：治世之际治国平天下的雅儒、乱世之际的孔颜乐处、乱世之际的舍身忠臣。有了楚骚思想的补充，道家思想形而上的超脱就转化成了独立于朝廷、又独立于乡野的士人情怀，一种山水田园的审美境界转化为陶渊明和王维的境界。

我们提及的禅宗是由六祖慧能创立发展而成的。见性成佛的观点，使中国禅宗思想的发展走向了心性理论的道路。慧能明确提出了出世而不离世的修禅方式，从而将禅从一种纯粹的意识领域内的修持方法转化为一种对待现实生活的积极态度，把出世的印度佛教转化为注重现世精神的中国化的禅宗思想。如果说，儒家思想重人为，道家思想尚自然，那么禅宗思想则向人揭示了禅心，只要有一颗禅心，人为即是自然，从而统一了人为与自然的

本质区别。也正因为禅宗走向“心性”，才使其更接近设计美学，更接近人类审美特征。禅宗在中国佛教各宗派中流传时间最长，影响甚广，至今仍延绵不绝，使中国传统美学的理想境界从王维的山林之乐转向了白居易的都市之隐，在中国美学思想及艺术创作上有着重要的影响。

明清思潮追求自由、至情的精神，这些思想反映在当时的文学、戏剧及生活状态中，表现为对传统儒家思想、道家思想、楚骚思想、禅宗思想的反叛，甚至是放浪形骸；反映在具有抽象语言特征的书画中，则表现为超越常规的狂态，被总结为“放逸”精神。由于建筑的语言特征更为抽象，因此明清思潮追求自由、至情的精神，反映在建筑中，也只能表达放逸的精神特征。而本色与个性，则体现在不同的建筑中，是具体建筑特性的反映。

就传统美学自身来说，儒家思想作为其基础主干，仅服务于国家生活秩序，是最不具有设计美学的一种传统美学思想。相反，道家思想和禅宗思想在突破、融合儒家思想的同时，带来了许多实践性的美学思想，道家思想和禅宗思想的设计美学理念在现代环境艺术设计中的体现尤为明显，如道家思想的“大象无形”、禅宗思想的“梵人合一”等。毫不夸张地说，是道家思想与禅宗思想使得以儒家思想为主体的中国传统美学具有了浓厚而丰富的设计美学特征。因此，对儒家思想、道家思想、禅宗思想的解读，是为了更好地发掘中国传统美学中的审美意境、设计理念与设计美学，也是表达中国传统美学的重点。

二、中国传统美学思想的本质

中国传统美学思想的本质是以中国古代哲学思想与艺术理论为基础的，是中国古代艺术创作的根基本美学思想，也是中国古代审美哲学思想。有学者认为，中国的传统设计从来都没有将美视为设计美学的最高追求，其设计的最根本目的是表达当时的世界观与人生观，即表达社会主流思想，美这个体系范畴在中国传统美学中的地位，远不如在西方美学中的地位。所谓意象，即象外之象，既有具体的物象特征，更有超越具体物象特征、表达本体情感的“意”。这个“意”，是建立在中国古代世界观与人生观之上的审美哲学。

中国传统美学思想的本质，是一个以味、心、道、同构、文为美而构成的复合互补系统。味之美，是对传统美学本质的本体状态的认识，是将五觉快感对象与心灵理智情感对象的审美快感视为美；心之美，产生于心灵的寄托与表现，是心灵意蕴的象征，是中国古代以抒情达意为主的美学系统；道之美，是心之美的变换升华形态，儒家、道家、禅宗诸家均以不同的道德内涵寄托和表现这种美；同构之美，是将主体与客体在五官与心灵及感情取向和道德象征同构时的快感视为美，是对中国传统美学的心理本质的认识，是对美学本质的心理界说；文之美，是中国传统美学在追求以善为美的同时，不否认形式美，是形式美思想的集中体现。

中国传统美学思想是最为核心、最具民族特色的美学思想，发源于中国传统感知经验浑融、道德偏尊的文化土壤，是表现中国古人独特的世界观和人生观的审美哲学。中国传统美学不像西方美学那样，在世界之外去追寻某种超越的形而上的本体，而是把本体融入自然世界之中。中国传统美学的主要思想理念有天人合一、元气自然、自然和谐等。中国传统美学把道家与禅宗看作是宇宙、自然和人性的最高本体，道的概念常常与气、理、心的概念相互替换。在元气自然论中，气既是物质的，也是精神的；既是万物本源，也是宇宙本体。从气的概念引申出一系列理念，如元气、神气、气韵、气概、气质等。中国传统美学把宇宙、自然与人性看成一个整体的不同方面。禅宗思想所提到的梵人合一、空寂、无常、悟、不立文字等理念，更注重体验者自身心境的修行。“心”由我们的思维所控制，所以修“心”更多的是一种自身的悟，是自身思想境界的提升，是一种心灵的启悟。禅宗思想把这种悟称为见道，即在刹那明白心所求、心所执、心所烦，也在刹那明白如何将自己的心放平和，放下执念，与世界合为一体。禅宗思想否定外在的浮夸现象，主张内在的本质特性，对艺术审美特征的表达、设计理念的提出都具有深远的启发意义。因此，艺术审美与设计理念所追求的境界正是儒家思想、禅宗思想、道家思想非语言所能表达的境界，是既确定又不确定的整体意向。中国传统美学和现代环境艺术设计的精神实质也必须放到儒家思想、道家思想、禅宗思想的背景中去理解。

第二节

中国传统美学中的设计美学原则

中国传统美学深深影响了古代建筑 and 传统室内装饰设计，对当时的营造法则和设计理念起到了重要的作用。现如今，虽然生活方式、审美特征都发生了翻天覆地的变化，人们的思想观念也发生了巨大的变化，但作为中国文化瑰宝的传统美学思想在现代设计美学中仍然具有跨时代的意义。传统美学的思想精髓，将影响着现代环境艺术设计的思维方式和现代人们的审美观念，丰富着现代环境艺术设计精神层面的内涵。

一、整体原则

所谓整体原则，是指设计应该以整体美作为前提，始终贯穿于中国传统美学的设计美学原则。整体原则也是现代设计美学的设计审美原则和艺术创作原则。在中国古人的眼中，自然万物是一个有机的整体，艺术创作的使命就是反映、展示、参悟这一整体。在中国美学史上，几乎所有的艺术家都把整体美作为艺术创作的最高追求。

“古者包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜。近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”（《易传·系辞下传》）在这里，古人告诉我们，对天地万物的把握与体悟，应该在近处取自于自身，在远处取自于万物，采取仰观俯察的方式，多角度、全方位地表达万物的情状。受到《易经》太极圆融、天人以和、尚中守正等思想的影响，孔子提出了中和之美。从“乐而不淫，哀而不伤”，孔子以朴素辩证的观点把握人与自然、人与社会、人与人的三大关系，认为只有持中守正，全面把握对象，才能达到中和完美的理想境地，呈现出中和之美，即整体之美。在老子的眼中，自然万物在本质上是不可分割的整体，是可以相互融通的，是一个一以贯之的东西，这就是“道”，世界就是一个完整的自然。因此，老子的美学理论也是建立在整体美的基础之上的。庄子明确指出，“道”的美就是“大美”，所谓“大”，即是整体，“大美”就是整体的美，它广泛地存在于宇宙天地之中。庄子在界定“大美”的同时，也给出了整体观照的欣赏方式，这种方式深刻地影响了中国古人的审美实践。

整体原则，使环境艺术设计中各个物体通过一种媒介或元素作为连接的纽带相互关联并存，最终形成统一的整体。在环境艺术设计中，整体原则包括精神和物质两个方面。精神方面主要包括设计风格和表达的人文内涵，物质方面则是人们能够切身感受到的，如听觉、视觉、触觉等所带给人们的直观审美感受。

二、生态原则

中国人历来都崇尚自然，强调天人合一、道法自然、梵人合一等美学理念，注重人与自然的和谐共处。这些美学理念与今天所倡导的生态环保、可持续发展原则不谋而合，其目的皆是促进人与自然、人与社会、人与人之间的平等和谐发展。随着生态环境的日益恶化，人们的生态环保意识也日渐强烈，在全世界人民高度提倡生态环保的今天，保护和改善自然环境已经成为人类共同迫切的任务。而我国的禅宗思想、道家思想早在数千年前就已经提出了人与自然和谐共处的审美哲学。

1. 对和谐自然的敬畏与爱戴

对中国传统美学的研究表明,我国古代的美学家和艺术家始终都是以一种敬畏与爱戴之心来对待自然环境的。这种对自然环境敬畏与爱戴的态度,在设计美学上的具体表现就是对自然的合理运用,成为设计审美和艺术创作最基本的原则。也就是说,在中国传统美学家和艺术家的观念中,艺术创作与设计是否敬畏与爱戴自然,是决定一个对象是否具有时代审美价值的重要因素。

2. 对自然之景的欣赏之情

中国古人对大自然表现出崇拜之情,但对于他们来说,大自然并不是一种凌驾于人类之上、令人恐惧的环境,而是一个可亲可近、令人赏心悦目的审美对象。从古人的文章、诗歌和绘画当中,我们可以深刻地体会到他们对自然之景的欣赏之情。可以说,在中国古人的眼里,自然万物时时刻刻都表现出美的特征。

3. 自然万物的平等一体

中国古代的美学家认为,自然万物与人类一样应该受到平等的尊重对待,具有存在的合理性。庄子明确指出,世间万物在本质上是一样的、平等的、没有差别可言的。我国古人是以一种同情和尊重的态度来对待自然万物的,视其如朋友一般。因此,他们很少破坏自然,总是力求适应自然。

生态环境发展观必须由生态伦理观和生态美学观共同驾驭。现代环境艺术设计首先应当尊重自然、节约能源,尊重自然是生态设计的根本,是一种人与自然环境共生意识的体现;其次要因地制宜,根据不同的地域气候特征、地理因素等条件充分利用当地的材料,延续当地的文化和风俗,将现代高新技术与地方的适用技术相结合;最后,现代环境艺术设计作为使用者与传统美学和现代设计思维交融连接的桥梁,应当在设计中尽可能地将自然环境引入室内环境中去,借助自然中清新的空气、充足的阳光来打造室内环境的生态设计,拉近人与自然之间的距离,充分利用自然资源,达到生态环保的目的。

三、多元原则

中国传统美学的多元原则,主要体现在审美活动的多样性、审美主体的个性差异和创作风格的多元变化上。中国古人在崇尚和感知自然环境的同时,感觉到在自然界和人类现实世界中美的存在形式多种多样,并用各种艺术形式与艺术手法来称颂和表现美。在美学家的眼中,美的形式是丰富多彩的,自然界中任何一种形式的存在都有其独特的审美价值。除此以外,由于审美主体不同,对审美对象的感官和看法也不尽相同,正所谓“各以所禀,自为佳好”。创作主体的个性千差万别,创作出来的艺术作品便呈现出纷繁多样的形式。地域的不同、民俗风情的差异都直接影响着艺术作品的风格,中国传统美学家不仅对这种差异性报以宽容的态度,还提倡创作风格的多元化,并且鼓励传统美学与现代环境艺术设计思维相交融,探索多元化的设计风格。

四、创新原则

中国传统美学以其独特的气质而自立于世,这种气质来自一脉相承的精神和文化。创新意识是流淌在中国人血脉之中、代代相传的重要精神因素,赋予了中国传统美学特有的精神风貌。

所谓创新,即开放超越、摒弃封闭,换一种视角来看待事物,从而得到一种新的美学思路和设计风格。中国古人在很早就开始提倡艺术创作的创新意识,并且身体力行,在灿烂的中国传统文化中留下了许多不朽的传世之作及大量的文字论述。在中国古代美学家、艺术家的美学思想中,创新是中国传统美学中一个重要的审美评判标准。中国古代美学家的创新并非违背和离弃大自然的生存法则,而是顺应自然的发展,将自己的美学思想与自然相融合,最终达到天人合一的境界。中国古代不同思想派别的宗旨不同、倾向不同,创新意识的表现方式也不同,但从总体上看,中国人绝不保守倒退、抱残守缺,而是主张温故知新、吐故纳新。

五、人性原则

纵观中国传统美学的发展历程,其中非常突出的特点就是始终贯穿着关注人、重视人、崇尚人的人本主义情怀。兴观群怨、大道为美、妙悟、意境等理论观点,都是围绕着人的性情与人格精神等方面提出的。在这种美学思想引导下的艺术创作,充满了对人性情感精神的关注和对生命价值的肯定。中国传统美学的这种人本主义情怀,对今天甚嚣尘上的重物不重人的消费主义倾向,无疑可以起到一种纠偏指明的作用。对于现代环境艺术设计创建、完善人文精神,营造具有中国特色的现代环境艺术设计文化,是一笔十分宝贵的思想财富。

环境艺术设计的最终目的是供人居住和使用,以人为本就是在进行环境艺术设计的时候把人的因素放在首要位置,处处为人着想。这种设计思想与中国传统美学中的人本主义情怀在本质上是相通的。设计师要根据现代人的情感需求和审美要求进行设计创作。由于生理和心理需求、生活习惯、文化层次、阅历等不同,人们对环境艺术设计的需求也不尽相同。将人本主义融入现代环境艺术设计中,不仅能够体现出中国传统美学的精髓,更重要的,也是现代人对情感和审美追逐的过程中所产生的必然结果。

以人为本的现代环境艺术设计思想除了要关注不同消费者心理和生理上的需求,给他们提供更便利、更舒适的工作和生活环境,在精神上给予他们体贴与关怀,还要考虑到环境空间使用的特殊人群(如残疾人、老年人和儿童等)。这类人群具有特殊的使用要求和消费心理,因此设计师在规划休闲、娱乐等公共空间的室内环境时,要将这些特殊人群的需求考虑进去,让他们在便利使用空间的同时也能够感受到社会的温暖。

六、统一原则

中国传统美学中的尽善尽美、文质彬彬向后人呈现出形式与内容的关系,只有将美与善相统一,才能达到艺术创作的最高境界。在中国传统建筑的设计中,我们普遍也可以看到建筑的结构部件所表现的双重作用,即在起到支撑和连接作用的同时,又具有非凡的装饰效果。可见,中国古人对美的追求不是只停留在浅显的表面,而是将美与功能相结合,赋予美实质、内涵。

在现代环境艺术设计中,建筑的结构部件已经很少暴露在外面,我们也无须给结构部件予以装饰。但基于古人这种形式与功能的统一原则,在现代环境艺术设计中应注重功能美与形式美的统一。功能美是形式美的前提和基础,形式美是功能美的增强体现。环境艺术设计的主要目的在于为人们的生存与活动创造一个理想的场所,不仅要具有高舒适化与高科技化的实用功能,还要在表现形式方面给人以美的感受。不能单纯追求形式或突出技术而影响或破坏其实用功能,也不能只有实用功能而忽视了其外在形式所能唤起的人们的审美感受和审美需求。

七、适度原则

中国传统美学中的中庸思想一直影响着中国文化的发展,并占有主导统治地位。这种中庸思想要求凡事都要进行有度的限制,不能“不过”,也不能“太过”,要适度。在现代环境艺术设计中,设计师也要把握好这个“度”,在装饰上既不能过于烦琐,也不能过于简单,在尺度和色彩等方面也要考虑均衡,根据实际情况来把握“度”的分寸。马姆斯登说过“适度则久存,极端则失败”,亦是表明在设计中要把握好适度原则。

可以说,中国传统美学反映出的这些现代设计美学原则都是相辅相成的,一种原则的体现需要其他原则的支持才能达到最终的效果,才能达到设计最根本的目的。在建筑与室内设计不断发展的今天,丰富环境艺术设计精神内涵的方法与原则还处于不断的探索与实践中。

第三节

中国传统美学的继承方式

现代环境艺术设计思维的变化如同对时尚潮流的追逐，不断推陈出新。现代人对环境艺术设计的需求也越来越丰富化、高度化、全面化，在形式上要求富于创新，在精神上要求具有文化内涵。这就需要将中国传统美学作为现代环境艺术设计的支撑点，从中汲取精华。虽然现代人的生活需要现代的环境、现代的产品，但不是要中国的现代环境艺术设计丢弃历史、丧失传统特色，也不是全盘西化。今天的环境艺术设计是一个需要强调历史延续、倡导民族性、赋予文化内涵的设计，所以现代环境艺术设计对中国传统美学的继承方式应当是批判、传承、创新、汲取、学习等，从而在现代环境艺术设计中达到古今结合、古为今用、以今为主、为今所用，中西结合、西为中用、以中为主、为中所用的目的。

一、批判与继承

众所周知，中国有着悠久的历史文明，与世界其他民族的文化相比，中国传统美学具有源远流长、绵延不断和气势恢宏、博大精深的特点。对于中国传统美学来说，精华与糟粕并存。在欣赏其独特魅力的同时，要对其不适用于时代的部分进行无情的批判，从而相对地继承。传统文化既是社会文明前进的包袱，又是一种开拓进取的动力；既有因循守旧的保守思想，又包含着革故鼎新的进步倾向。随着新技术、新材料的不断出现，世界文化不断地交流和共融，如果不能否认那些与时代不合拍的传统美学，我国现代环境艺术设计就会远离时代精神，重蹈闭关自守的覆辙。

所谓批判，就是要对中国传统美学中与时代不合拍的美学进行摒弃，批判阻碍我们进步的消极因素。中国传统美学中森严的等级制度，体现在传统建筑与室内装饰中，包括装饰部件、色彩的使用等，有等级的划分，宫廷建筑与普通民居有着天壤之别。这种等级制度在当时具有重要的意义，但是在讲究人人平等、追求自由个性的现代社会便是不可取和不适用的。

所谓继承，就是要弘扬中国传统美学中的精华，继承其在现代环境艺术设计中能够发挥积极作用、推动设计思维前进的美学思想。在分析和研究中国传统美学的过程中，我们了解了古人真知灼见的美学理念，譬如天人合一、崇尚自然、整体为美、虚实结合等，这些美学理念不仅对传统建筑与室内装饰提供了理论依据，也对现代环境设计的文化内涵具有同等重要的指导意义。

二、去糟粕，取精华

每一个事物都有两面性，在分析事物时要从整体出发，不能片面地看待问题。文化、民族风情、地域差异造就了我们这个多元化的世界，设计师要抓住不同人的文化修养、性格特点去完成每一件优秀的设计作品，设计的灵魂要不断地创新学习，在传承中国传统美学思想时，吸收其精华部分，摒弃其糟粕部分。不能盲目重复古人的设计手段，不可一味地摒弃传统，在尊重历史的基础上有选择地传承中国传统美学，不断地满足人们的需求。设计不是机械的拼凑、收集，只有了解时代特点、个性需求，才能将精髓融入现代环境艺术设计中，才能不断地进步。

现代环境艺术设计在长期的发展过程中,根据不同地域、不同民族风情和文化底蕴,形成了各式各样的风格和流派。我们在吸收借鉴古人的传统美学设计理念时,应该做到推陈出新、革故鼎新、去其糟粕、取其精华、因地制宜,使每一个元素都发挥其作用。道法自然、虚实结合、返璞归真、梵人合一、自然空灵等传统美学精华,是设计师所追求的目标,是现代环境艺术设计的最高审美意境。

三、综合与创新

综合包括两个方面的含义,一是在对中、西文化的对比研究中,比较中、西美学思想的区别,把握中、西文化不同特点。对中、西美学仔细地辨别,根据时代的要求,将中、西美学的先进思想有机地结合起来,应用到现代环境艺术设计之中。在这一点上,日本值得我们学习和借鉴,日本的现代环境艺术设计在传承本土文化的基础上,不断地吸纳各种可以弥补自己文化不足的思想,形成双重优势。现代环境艺术设计一定要摒弃自我封闭、盲目排外、夜郎自大的狭隘民族主义偏见,以宽广的胸怀容纳百川,不断地融入和吸取有利于现代环境艺术设计发展的文化和美学思想。二是在对中国传统美学的研究中,决不能从一派一家出发,而是要将各个时代的各个学派,如儒家、禅宗、道家、法家等的美学思想加以认真的研究,从而全面、综合地找出适应现代环境艺术设计的新思想。综合是一种全面的、比较的、分析的、鉴别的综合,是一种与创新紧密结合的综合。

创新是指在综合基础上的一种新的艺术创造,是根据社会发展、历史进步和时代要求所进行的一种崭新的艺术创造。对中国传统美学的创新,要根据现代技术与材料的发展程度,现代环境艺术设计中人与人、人与物、物与物的关系,将中国传统美学思想进行升华,进而将其融入现代环境艺术设计中。如对古人整体意识的创新,表现到现代环境艺术设计中即是室内与家具的一体化设计、整体情调的营造等。我们也可以将古人在造园中借景、移步换景等的设计手法应用到现代环境艺术设计当中,这都是对中国传统美学的创新继承。

四、古法再现

中国古代建筑的装饰艺术设计给后人带来的是无数的惊叹与震撼,其中的思维方式和创作手法充分体现出中国传统美学中美善统一、崇尚自然、虚实结合、梵人合一等的美学思想,从而形成中庸之美及天人合一等审美哲学。在现代环境艺术设计中,我们虽然不能将传统的装饰艺术全盘直接加以引用,但是我们可以从蕴含着传统美学的创作手法中寻找设计灵感,将古人的艺术创作手法通过转换、变通等方式,辩证地融入现代环境艺术设计的创作之中。例如:西方古老的文明留下了黄金分割,并被公认为最具有审美意义的比例;中国传统建筑则受到《易经》的影响,在开间、台阶、配件中形成了崇尚奇数和九的习惯,这与中国传统文化中礼的制度息息相关。在传统室内设计中,内、外空间的关联性、内部空间组织的灵活性等创作经验,对于现代环境艺术设计而言,仍然具有重要的意义。

总之,要将中国传统美学融入现代环境艺术设计中,应该坚持从国情出发,坚持以今为主、为今所用,辩证取舍、择善而从,积极吸收借鉴中国古代建筑大师的成功经验。

第二章

环境艺术设计

HUANJING YISHU SHEJI

第一节

环境艺术设计概述

一、环境艺术设计的范畴

环境艺术设计有着宽广的内涵,除了包括为美化环境而设计艺术品外,还应该包括偶发艺术、地景艺术以及建筑界所称的景观设计、室内设计等。人们所能耳闻目睹的一切事物都是构成环境的要素,自然界的山、水、草、木、光,人造建筑,市政设施,招贴广告,甚至人类自身的日常行为,如着装、购物、休闲、运动等都是生活中的景致。环境艺术设计是一个大的设计范畴,综合性很强,表现手法多种多样,是指环境艺术工程的空间规划与艺术构想方案的综合计划。其中,艺术构想方案的综合计划包括环境与设施计划、空间与装饰计划、造型与构造计划、材料与色彩计划、采光与布光计划、实用功能与审美功能的计划等。

环境艺术设计作为一门新兴的学科,是第二次世界大战以后在欧美逐渐受到重视的,它是20世纪工业与商品经济高度发展中,科学、经济和艺术相结合的产物,是把实用功能和审美功能有机地整体统一起来的一种设计活动过程。艺术设计实际上是一种意象活动,是一种情感形式、情感符号、情感意象,是借助一定的感性物质媒介,将意象物态化而构成艺术作品的设计过程。不管艺术设计以什么样的形式、符号、意象存在,它总是渗透或融解着社会文化情欲观念中的心理内容的。因此,我们在环境艺术设计过程中要强调人文思想,加强民族精神,从而陶冶和塑造出一种超越的人生境界,赋予人类一种超脱精神、一种民族意识、一种民族使命感,去传播传统文化。

环境艺术设计是绿色、自然的艺术与科学,是创造和谐与持续发展的艺术与科学。城市规划、城市公共设计、建筑设计、室内设计、景观设计、城市雕塑、壁画、建筑小品等都属于环境艺术设计范畴。这些与人们生活、生产、工作、休闲的关系十分密切。随着人民生活水平、居住要求的提高,人们对各类室内外环境设计的需求越来越多、质量要求越来越高。环境艺术设计的理念和实践,就是在这样的背景下和基础上在我国崛起和发展的。中国现代环境艺术设计的崛起和发展,是我国近年来极为重要的科学文化艺术成就。同时,中国传统美学的发展与传承也得到了大力的推进。回顾环境艺术设计在中国的崛起和发展,对其做出客观评价,是一件极有意义的事。探讨中国传统美学在环境艺术设计中的创新传承与合理运用具有十分重要的价值。

在现代社会环境中,我们要确立现代意识,革新思想,转变观念,并根据本土经济发展水平,大胆改革,设计出符合本土经济、具有中国传统美学特点的艺术设计作品,为弘扬和传播中国传统美学文化做出贡献;要培养出环境艺术设计的创新人才,在环境艺术设计过程中追求创新与传承发展。

二、环境艺术设计的相关概念

环境艺术又被称为环境设计,是一个尚在发展中的学科,目前还没有形成完整的理论体系。关于它的学科研究对象和设计的理论范畴及工作范围,包括定义的界定都没有比较统一的认识和说法。这里先引用环境艺术丛书主编、著名环境艺术理论家多伯(Richard P.Doher)的环境艺术定义。多伯解释道,“环境艺术”作为一种艺术,

它比建筑艺术更巨大,比规划更广泛,比工程更富有感情。这是一种重实效的艺术,早已被传统所瞩目的艺术。环境艺术的实践与人影响其周围环境功能的能力、赋予环境视觉次序的能力、以及提高人类居住环境质量和装饰水平的能力是紧密地联系在一起的。多伯的环境艺术定义,是迄今为止我们所能见到的比较有权威性、比较全面、比较准确的定义。他虽然声言这种定义只是从艺术角度来阐述的,是“作为艺术”的环境艺术定义,但是它已经远远超出了过去门类艺术的陈腐观念。该定义诠释出环境艺术范围广泛、历史悠久,不仅具有一般视觉艺术特征,还具有科学、技术、工程特征。在多伯定义的基础上,我们将环境艺术的定义概括为:环境艺术是人与周围的人类居住环境相互作用的艺术,环境艺术是一种场所艺术、关系艺术、对话艺术和生态艺术。

1. 场所艺术

所谓场所艺术,不仅指物质实体、空间外壳这些可见的部分,还包括不可见的、但确实对人类社会起着作用的部分,如氛围、活动范围、声、光、电、热、风等,它们是作用于人类的视觉、听觉、触觉和心理、生理等方面的诸多因素。形成“场所感”的关键是经营位置和有效地利用自然和人文的各种材料和手段,如光线、阴影、声音、地形、历史典故等,形成这一环境特有的性格特征。

2. 关系艺术

所谓关系艺术,是指进行环境艺术设计时,必须恰当地处理各方面的关系:人与环境的关系、环境诸因素之间的关系、因素内部组成之间的关系等。关系可以分成不同的层次、不同的范畴,如人—建筑—环境、人—社会—自然、人—雕塑—背景等,诸关系的核心是人。因此,以尺度感作为衡量关系处理水平的标准。尺度在这里主要是从视觉角度讲的,它不同于尺寸,尺寸是客观地度量出来的,而尺度是一种感觉,是主观的度量,即人类所具有的感受,不是具体的尺寸。

3. 对话艺术

对话艺术则体现在两个方面:一方面,环境艺术所包括的关系无穷之多,它们必须有机地组合起来,彼此形成“对话”;另一方面,人们普遍希望“对话”,这是现代环境艺术设计以人为本的民主性特征。人们已经不满足于仅仅是物质的丰富和表层信息变化的享有,更不能容忍那种非人性的压抑环境,人们追求深层次心理的满足、感情的交流和陶冶,追求美和美感的享受。既是“对话”,就产生了人如何与环境对话的问题,形成了对话艺术。

4. 生态艺术

生态艺术包括艺术作品的生产、传播、消费的主体所构成的艺术生态群落,也包括艺术的物质与社会文化支持系统所构成的环境与精神气候。生态艺术的物质环境包括生态艺术的地域空间环境、支持生态艺术系统的各种物质条件和基础设施。生态艺术的社会环境包括经济、文化、教育、宗教、政治、人口、生活方式等各种社会存在和社会意识。物质环境与社会环境是艺术生态系统的基础,其条件直接决定艺术生态系统的复杂程度和发育程度,以及艺术群落的丰富度、多样性和文化影响力。生态艺术学包括了生态艺术系统构成、生态艺术类型、生态艺术价值、生态艺术功能、生态艺术平衡等基础研究领域。

三、环境艺术设计的观念变迁

城市规划和建筑物是环境艺术设计的主要载体,从这个意义上讲,环境艺术设计观念的变迁,可以从建筑艺术观念的变迁中看到它的足迹。从建筑诞生之日起,环境艺术便是作为人的环境出现的,建筑艺术就是环境艺术,只不过人们真正认识到建筑具有环境艺术设计的性质比较晚,直到20世纪80年代初才认识到这一点。所以说,环境艺术设计观念的变迁与建筑艺术观念的变迁是同步的。

建筑学的演变大致经历了五个阶段:实用建筑学阶段,追求实用、坚固、美观的建筑;艺术建筑学阶段,视建筑为凝固的艺术;机器建筑学阶段,把建筑看作住人的机器;空间建筑学阶段,认识到空间是建筑的主角;环

境建筑学阶段,认为建筑是环境的科学和艺术。21 世纪,建筑学已开始进入生态建筑学阶段。人类经历了适应环境、利用环境、改造环境以致发展到污染、破坏环境之后,随着人类文明程度的提高,才逐渐意识到要保护环境,恢复自然生态环境和部分历史人文环境。正是在这样的背景下,人们的现代环境艺术设计观念形成和发展起来了。美术界、环境界、建筑界、生态界的有识之士纷纷行动起来,探索环境艺术设计问题。而建筑界对环境艺术设计的研究,是 20 世纪 50 年代后期,从研究环境行为与环境设计效果的关系开始的,是从研究社会生态学、研究人对环境的心理行为要求包括艺术审美需求开始的。

四、环境艺术设计的现状

中国经历改革开放三十多年的发展历程,人们的文化层次、生活方式也发生了巨大的变化,近些年“山寨”是一个很热的词语,“山寨手机”“山寨笔记本”“山寨晚会”,“山寨”已经逐渐发展成为一种社会文化现象了。当然,环境艺术设计也没能逃出这个怪圈。随着改革开放的到来,国外各种新生活、新文化、新风格伴随着全球化的大浪潮席卷到中国。在西方文化的冲击下,人们盲目跟风,简单模仿国外的设计风格,脱离了本民族自身的传统文化,本末倒置。随着跟风膜拜式的设计作品日益泛滥,人们似乎认识到了盲目跟风、简单模仿所带来的危害:一个靠模仿外来文化的国度不会有未来。随之开始盲目推崇中国传统文化,把传统文化符号不加思索地直接拼接到设计上。其实,无论是崇拜国外文化也好,还是尊重本国传统文化也好,要把握好一个“度”。而“度”的把握正是当下中国环境艺术设计发展中遇到的最难攻克瓶颈。

1. 新的时代特征

中国建筑在进入 21 世纪后逐步成为世界上最受关注的建筑现场之一,越来越多的建筑事件积聚起能够激发社会反响的巨大能量。而随着中国建筑业的快速发展,中国现代环境艺术设计也步履蹒跚地走过了几十年,虽无惊雷之势,却亦繁华一片。

但是,在这片繁荣景象的背后,也充满了担忧。中国现代环境艺术设计方兴未艾,用几十年的时间走了西方人几百年的路,高速发展之中必然有不足之处,这些不足之处是可以通过时间的沉淀来弥补的。同时,随着越来越多的外来设计团队入驻中国,我们可以看到很多国外流传进来的所谓时尚元素设计并不坏,可以给本土设计师带来一些新的刺激和信息,但并不能因此将自身的基础与文化底蕴丢弃掉。时代赋予了我们传承中国传统美学的责任,国内领导对中国传统美学的发展给予了高度重视与关注,国学热也在国内掀起一层高过一层的浪潮。作为设计师,如何在充分理解本民族美学文化的基础上进行艺术创作是目前极为重要的课题。由此,中国传统美学下的环境艺术设计思路开辟了新的历程。

2. 发展中的问题

中国社会经济的高速发展,带来了一部分人的财富剧增,这些先富裕起来的人成了消费的主力军,但因为中国的特殊国情,他们中一部分人的高收入和自身审美文化修养之间是不成正比的,有着很大的差距。这也就形成了中国在经济高速发展时期的特有现象,这一现象在环境艺术设计领域表现为尽己所能的炫富心态。设计师为了自己的利益,去迎合那些审美文化素质不高的业主喜好,设计出很多完全与生活无关的,纯粹为了装饰而装饰的设计产物,仅仅就是为了满足这些业主的炫富心态。这种完全脱离生活的设计,仅停留在表面符号的堆砌上,是没有生命力的设计。

目前,国内还有很多人特别关注欧洲文艺复兴时期皇宫贵族住所的环境艺术设计风格,巴洛克、洛可可的奢华被肆意模仿。那些热衷于这类纸醉金迷的人,可能连国门都从未出过,即使出去过,也不过是跟着旅游团走马观花地在那些著名的建筑物周遭转了一圈,就盲目地认为可能这就是西方人的生活。其实,他们印象里的这种西方宫殿贵族般的奢华生活,在现代西方人的生活里早已不存在了。这样盲目地追求西方化的生活方式,最终导致我们自己传统美学文化习俗的衰败。这将会是我国环境艺术设计行业面临的最大难题,比之前所提到的为了装饰