

设计意境的美学探究

孙湘明, 杜进

(中南大学 艺术学院, 长沙 410083)

摘要:设计实质上是实用艺术,其内在的审美/意境⁰包括设计的功利意境、审美意境和伦理意境。设计意境的美学本质不是孤立的物象,是多种因素的有机结合。设计意境具有文化性、交互性、差异性、形式感等美学特征。

关键词:设计; 意境; 美学

中国艺术审美的核心问题在很大程度上是/意境⁰。设计作为一种物质行为,其功利性决定了它本身无法直接带来审美的效应,它需要有超越功利性的审美境界。这就要求设计在满足审美主体的物质需求的同时,也要像艺术品一样给人以精神陶冶。那么,设计的审美意境究竟是什么?设计意境如何在设计中表达呢?

一 设计的三种意境说

设计作为一种实用艺术,从审美角度来讲,它也是一种艺术,当然具有其/意境⁰。依据宗白华先生的观点,人与世界接触,因关系的层次不同,可有五种境界:功利境界、伦理境界、政治境界、学术境界和宗教境界。同时,他还认为介于学术境界和宗教境界之间的是/艺术境界⁰,即以宇宙人生的具体为对象,赏玩它的色相、秩序、节奏、和谐,借以窥见自我的最深心灵的反映,化实景而为虚境,创形象以为象征,使人类最高的心灵具体化、肉身化。^[1]这六种境界,对于我们从设计角度来理解人与物的设计关系有着重要的启示作用。下面我们试图结合设计本体分别对其阐释:

首先,从功利意境来说,设计艺术或艺术设计,是以实用为出发点和归宿的,其终极目的是以实用为本。/用⁰是为了达到一定的利,功利意境反映着设计艺术必须遵循实用的功利原则和规律性。这种功利原则和规律性从本质上说是人的理性精神的集中反映。

其次,从审美意境而言,具有创意的设计之所以

总是挂上/艺术⁰之名,确切地说,它不只是简单的形式美,而且还包括设计物自身的结构美、功能美、材料美,这里的/美⁰当然指其艺术性。审美的意境是超功利的,因为它是人的更高层次的追求,是进入生命精神的产物。

再次,从伦理意境而言,设计是造物艺术并且为人所用,当然关乎人本问题,正所谓设计要以为人为本,要具有人性化和人文关怀。人作为社会的人,就不可避免地要涉及到伦理问题,因为伦理是有别于法律的规范和约束人的行为的一种自然法则,是道德与法律的绝对分界线。从伦理的角度来说,设计涉及到对自然物的加工、利用、改造等诸多问题。因此,从造物、用物到惜物,都与人的伦理道德密不可分。伦理意境在设计与造物的领域,既具有理想性特征,又极具实践性,理想性设计意境是形而上的高层境界,而在设计实践性中,它存于功利境界和审美情境之中,又受制于功利境界和审美情境。

总之,设计是实用与审美的统一、规律性与目的性统一。艺术的本质体现在艺术的实用目的和表现技巧的统一。^[2]对设计意境而言,虽然三种意境之间有轻重、主次、强弱之分,但是它们又是相互作用、不可分割的整体。

二 设计意境的美学本质

/意境⁰是中国古典美学的重要范畴。从逻辑的角度看,意境说在中国古典美学中占有重要的地位;从历史的角度看,/意境⁰说的发展构成了中国美学史的精神脉络。

*收稿日期: 2008-09-19

作者简介:孙湘明,男,湖南沅江人,中南大学艺术学院教授,硕士生导师,研究方向为视觉传达设计;杜进,女,河南信阳人,中南大学艺术学院硕士研究生,研究方向为视觉传达设计及应用研究。

“意”在说文解字中这样描述：/意，志也。从心察言而知意也。从心，从音。0从设计本体和客体二者的关系而论，我们往往简单地把设计的内涵、思想概括为/意0。而事实上，按照宗白华先生曾引述江顺贻的话：/始境，情胜也。又境，气胜也。终境，格胜也。0^{[1]7}/意0是一个集/情0、/理0、/气0、/格0等多种因素的复合体。

/境0作为美学范畴，最早出现于王昌龄的5诗格6，他把/境0分为三类：/物境0、/情境0、/意境0，但其/意境0和我们现在说的/意境0并不是同一个概念，他的/意境0对艺术创造的主体来说，和其他两种/境0一样，都属于审美的客体；而意境说的/意境0则是一种特定的意象，是/意0与/境0的契合。后来，刘禹锡对它做了明确的解释：/境生于象外0，也就是说审美情感是由/境0引发的。^{[3]215}

王国维先生在他的境界说里指出，/意境0需要情与景、意与象、隐与秀的交融和统一；它要求再现实的真性；它要求文学语言鲜明生动的形象感。^{[3]494-497}所以，/意境0是心物交感的产物，体现在艺术作品中就是主体情意和客体图景融合构成的审美空间和审美理想。

那么，设计意境的美学本质又是什么呢？

对于意境的美学本质探讨，我们不妨从谈司空图的5二十四诗品6开始，虽然其中列举了二十四诗品的不同类型的意境的区分，但实际上这篇著作更侧重于对于不同意境所具有的共同的美学本质的探讨。从中我们可以发现一个核心思想，那就是意境必须体现宇宙的本体和生命。老子说/天下皆知美之为美，斯恶矣，0^[4]庄子则建立了审美心胸的理论，后来许多美学家都继承和发挥了老庄思想，把虚静作为审美关照的主观条件。所以说，设计意境不应是表现孤立的物象，而需要将精神与物质表现有机结合))即虚实结合。

三 设计意境的美学特征

如果说哲学和宗教总是在脱离世俗的功利束缚之后，拾得了精神上的深刻思想，那么设计艺术则是以世俗的感性和功利为桥梁，达到精神的彼岸。审美与功利这对永远纠缠不清的矛盾，如果处理不当，就会出现一条腿步入天堂、一条腿遗留在人间的尴尬局面，甚至面临被撕裂的痛苦。那么设计意境的美学特征究竟何在？

首先，设计意境具有文化性。设计对文化的吸收是一种了无痕迹的化合，因为设计的意境是从文化中延伸出来的，其意境的高低与文化层次的高低

紧密相关，一般我们将文化分为文化情调、文化心理和文化精神三个层次。^[5]文化情调是艺术设计中最为感性直观的要素，也是最表层的要素。文化情调表现为一种模糊的、印象似的文化趣味；文化心理是弥漫在某个群体中的不系统、不定型的文化意识，譬如民族中的风俗习惯、心理成见、自发的信仰和崇拜等。文化心理交织着感性和理性因素，但以感性为主。设计中一项重要的原则是/禁忌0原则，即避免使用触犯民族情感的形态、色彩，这种/禁忌0就属于文化心理层面；而文化精神则是对一个民族、一个社会的一切文化领域和文化现象具有普遍意义的精神成果。文化精神已经上升到理性的高度，成为整个民族、社会赖以生存的精神支柱和不断发展的动力。凡能够在艺术设计中体现出一种独有的、深刻的文化精神的作品，就可以说是达到了最高境界。

其次，设计意境存在交互性。意境在设计上是指营造出给人以无限遐想、充满/味外之味0的意蕴。/境生于象外0，境界的妙处在于它既有界又无界，既有形象又超出形象本身，而转向更深的意蕴层，甚至超出设计师所要表达的意蕴之外。如果以语意学的观念作为科学的解释，那就是说设计艺术中的/能指0与/所指0并非一一对应的关系，有意境的设计，一个/所指0而可能有多个甚至无限个/能指0。设计中的/模糊化0原则正是对设计物的/说与未说0的巧妙处理。因此，消费者在使用设计物的时候，不能单凭认知去理解处于/象外0的内容，还要借助领悟、猜测、想象等非逻辑思维方式逐渐从设计主体过渡到消费主体，从而获得精神与物质的双重享受。

有开放就有流通，设计的意境不是静止的，而是流通的，它具有多种美感氤氲激荡的特征。如果说这一点在那些本是静态的工业产品中体现尚不明确的话，那么公共艺术设计则最能体现设计意境的交互性。中国传统的园林设计就深晓动静之妙，它既通过门、窗的隔、对、借来突出景点，又通过水、廊的运用来连缀景点，使其串连成一个整体。设计品大多是静态的，如何化静为动，或者说静中有动，这很能够体现出设计的美学意境。

再次，设计意境存在差异性。差异性设计的主要特征，设计对于那些技术含量高、受客观条件约束大的工业产品来说，侧重体现的美可能更具有理性美的意境；而那些对科学技术条件要求不高的设计而言，如视觉传达设计、环境艺术设计来说，侧重于感性的文化表达，具有更广阔的意境塑造可能。总的说来，不管是哪种意境都应是富有差异性的，它

既要适应市场机制的变化, 又应满足人类不同的精神需求。

以日本设计艺术的意境特点为例。其建筑设计主要以简洁的结构元素为单元延展开, 以方正的几何形或浑圆的有机形为主要形态, 而且特别重视建筑与环境的融合。日本的产品设计, 则充分体现 /轻、薄、巧 0 的特色, 不仅把高科技的功能与高品位的外形结合, 而且把高科技与节能环保有机结合。不难看出深受 /唐人之风 0 熏陶的日本设计, 其意境除了继承儒家入世的仁爱情怀外, 又兼容道家的 /素朴、天然 0 和禅家的 /随意、超脱 0 精神, 这是一种富含美学思想的 /天人合一 0 的境界。

最后, 设计意境是具形式感的。设计意境的表现最终是以形式为依托的。形式与内容的冲突重创了传统的艺术形式。^[6] 形式在艺术中有多种表现: 在诗词中, 它表现为 /景 0 /象 0; 在绘画中, 有 /线条 0 /色彩 0; 在雕塑中又表现为 /体量 0 /空间 0; 在设计中, 表现为 /点 0 /线 0 /面 0 的形态与色彩等因素。意境的发生就是从这有限的 /象 0 导向无穷的 /意 0。一方面, 在本质上意境隶属于精神领域; 另一方面, 设计意境的载体又是物质形态的, 当然具有物质特征。设计意境生成的关键是有 /我 0 的参与, 指审美主体自身情态的投入, 也就是主观意识。 /我 0 的无限性与 /象 0 的有限性融合在一起, 生成新的整体。此时的设计意境已不再是原先纯粹的 /我 0 或 /象 0, 超越到了 /无我之境 0, 这种意境对设计来说应该是一种 /超我之境 0, 就是说在审美意境中溶化了主观意识, 而将 /我 0 隐入到 /象 0 中去。

设计艺术同样追求人与环境的互动, 因此设计就是人的主观目的性与环境的客观规律性相融合。如果转化成设计语言, 就是说设计既糅合了设计主体的主观情感又糅合了客观功能、技术要求的结构形式。因此, 设计意境是从设计物的形式中生发, 它既不是将情感硬性添加到设计中, 也不可能靠画蛇添足的表面装饰来达到审美的意境。

总而言之, 设计的意境追求的不仅是一种永恒的、自由的精神境界, 更是精神与形式的统一, 情与景和意与象的交融; 达到这种设计境界需要有丰富的文化底蕴、深厚的文化修养作支撑, 也需要灵感的撞击, 它往往是多种因素综合的产物。虽然设计的意境有时候也许是 /可遇不可求 0, 但并不是说它就是神秘的, 从其美学本质上讲, 它是一种美的创造。

参考文献:

- [1] 宗白华. 艺境 [M]. 北京: 北京大学出版社, 1999
- [2] 孙湘明. 造型艺术美学 [M]. 长沙: 中南大学出版社, 2002 46
- [3] 叶朗. 中国美学史大纲 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2005
- [4] 徐复观. 中国艺术精神 [M]. 沈阳: 春风文艺出版社, 1987 42
- [5] 陈望衡. 艺术设计美学 [M]. 武昌: 武汉大学出版社, 2003 80- 81
- [6] 汤因比. 艺术的未来 [M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2002 93

(责任编辑: 李珂)

Abstract International legal order consists of subjective and objective factors which are interrelated. According to its features, the evolution of international legal order, resting on the interplay of internal and external factors, can be divided into four periods: military conquest period, political conflict and conciliation period, economic cooperation period and social and cultural harmonization period. Some precognitions about the development of international legal order are proposed according to the rule of history development.

Key words international legal order, periodic division of legal order, harmonious international society, history of international law

(9) The In corruptible Government in Legal Construction

DENG Lianfan (060)

School of Law, Central South University, Changsha Hunan 410083, China

Abstract Both incorruptible government and rule of law, which are like two sides of a coin, focus on preventing the abuse and the corruption of power, so they should be incorporated into each other and form an interactive relationship in order to kill two birds with one stone. Building an incorruptible government must be regarded as a basic task in legal construction. Where there is no incorruptible government, there is no rule of law. Therefore, we should always adhere to incorruptible government in legal construction and fight corruption in legislation, law enforcement, jurisdiction as well as corruption in popularization of law, legal education and research.

Key words incorruptible government, rule of law, power dissimulation

(10) Responsibility Conflict in Public Administration and Reconciliation

XU Hong (064)

School of Public Administration, Central South University, Changsha Hunan 410083, China

Abstract Administrative personnel are officials who handle the general affairs and the technical problems in government's administrative departments. In public administration practice, they always have to face various responsibility conflicts due to the ethical predicament under traditional administration model, the dual separation between the public and the private interests and the administrative personnel being the agents of opportunist action. The conflicts can be reconciliated from the aspects of the bureaucratic apparatus, the administrative personnel and system construction through using for reference the overseas experience combined with the reality of China's administrative ethical construction.

Key words administrative ethics, administrative personnel, responsibility conflict

(11) An Aesthetic Study on the Artistic Moods of Design

SUN Xiangming DU Jin (075)

School of Art, Central South University, Changsha Hunan 410083, China

Abstract Design is practically an applied art which has its utilitarian, aesthetic and ethical moods. The present paper points out that the aesthetic nature of design is not about an irrelevant image, but a combination of many factors. The conception of design has its aesthetic features concerning culture, interaction, discrepancy and form.

Key words design, artistic moods, aesthetics