

试析当代中式风格设计美学的发展路线

陈嘉懿

广州市白云工商技师学院

DOI:10.32629/er.v2i9.1998

[摘要] 改革开放以后,西方文化和审美思潮不断涌入国内,并对我国传统的中式风格设计带来很大影响。因此有必要对中式风格设计进行创新和优化,使其在适应现今需求的基础上,实现传统文化的传承。本文笔者就将对当代中式风格设计美学的发展路线进行分析和研究,以供参考。

[关键词] 中式风格设计美学; 发展路线; 传承

亚洲各国在发展中因受到历史、宗教、政治、思想等因素的影响,形成了自己独有的审美特色,并将其以形和意这两种变现形式展现在人们眼前,且这两种表现风格为当代中式设计带来了更多的发展空间。如今人们的审美需求在不断提升,基于道释思想合流的当代中式风格设计也逐渐趋向简约主义和装饰主义。

1 装饰主义路线—中和美学

1.1 风格源流

装饰一直都是我国文化中较为重要的艺术形式,是体现人们生活以及社会发展实况的重要载体。在我国发展的长河中,存在的装饰内容相对较多,且会随着时代的变迁而出现不同的形式纹样。如早期的青铜器、纺织品,到后来的浮雕壁画、陶瓷制品等,无处不彰显着中国文明的光辉。中国古代装饰设计的发展主要分为两个方向,一是民间艺术,其是由人民创造出来的,反映人民真实生活的主要载体,如剪纸、年画、盘长、木雕等,给人们一种纯朴、艳丽之感。二是官方艺术。多是由皇室艺术家创造出来的,满足皇室的生活需求,突显其地位,如龙袍、故宫建筑装饰灯,具有雍容华贵之气。而当代中式装饰风格则是以儒家文化的中和美学为基础,将我国的传统文化与世界其他国家优秀文化有机结合起来,形成的一种新型艺术形式,其吸收了传统文化中的优势,并结合现代表现形式展现在人们乃至世界眼前,实现了中国与世界的接轨,在提升中国设计水平的同时,实现了传统文化的传承。

1.2 思想理念

当代中式设计中装饰主义风格的体现呈现多元化特征,旨在实现文化之间的和合与兼容,除了融合儒家思想中的中和美学理念外,还融合了和而不同的精神理念,其中和主要指的是协调、和睦,目标一致,是在尊重彼此差异性的同时,实现多样化发展;而同则意味着单调一律、不允许出现任何不同之处,要求差异性和多样性的兼收并蓄发展。两者看似存在很多矛盾之处,但是综合分析下,则是要求在保证装饰设计内容独特性的基础上,更好的实现各国优秀文化之间的融合与应用,从而带给人们不一样的审美体验,提升审美情趣。由此可以看出,装饰主义中和美学风格所呈现出来的是

儒家思想的审美文化气度,具有较强的亲和力和包容性,能够将善意、温暖传递出去,体现出一种积极进取之风。

1.3 设计表现

装饰主义中式风格设计的形态主要以造型和神态这两方面构造为主,注重于形的表现。在设计方法上,通常都是采用多文化元素复合构成方法为主,将从图像、文字或者色彩中提炼出的净化进行重新组合,形成一种新的结构形式,并配以点缀手法来提升整个装饰效果。在色彩表现上,根据不同色彩所具有的的象征意义进行合理搭配,来体现传统文化的美感,突显其审美意境。最常使用的色彩有中国红、黄色、金色、银色等。在思想上,其将西方理性思想与东方的整体性思维有效结合起来,实现了天、地、人三者之间的有机融合,完善当代中式设计综合水平,为其发展奠定了坚实基础。尤其在品牌形象设计中,具有更多优势。

1.4 风格取向

装饰主义中式风格设计更好的适应了后现代主义设计发展的需求。同现代主义设计相比,后现代主义设计更加注重隐喻性、符号化、文脉主义等特征,重在凸显设计的人文内涵,主张通过不同文化以及历史片段的有效融合,来提升整体设计效果。这为装饰主义中式风格设计提供了更多发展空间,使其不在仅仅局限于对古典美学的追捧,更多的是突显文化的个性化特征,以此来满足现代审美发展的需求,强化设计效果。

总体来说,装饰主义中的美学路线有其自己的发展轨迹,并沿着这条轨迹不断进行风格的调整、情感的融入,以及人性化和个性化特征的彰显,以此来满足中国传统文化中象征主义和装饰主义的审美特征。具体来说,装饰主义中和美学路线的发展形势主要是按照维多利亚风格、工艺美术运动、新艺术运动、装饰艺术运动、后现代主义风格这一路线进行优化和提升的。虽然融入了很多西方文化内容,但在整体思想上则是依靠中国本土的儒家文化思想为主线,突显其内敛、敦厚、温和以及包容的气质。

2 简约主义路线—禅意美学

简约主义路线是现代中式设计美学的另一条发展路线,是在禅意美学理念的基础上,突显东方审美特征的。

2.1 风格源流

简约风格同装饰风格之间有着很大差异,中和美学的装饰风格较为注重装饰、象征和礼仪等传统文化,而简约风格则是将过于繁杂的内容简单处理,突显朴素、单纯、雅致以及简约的特点。如唐代的大明宫装饰等,都是简约风格突显的代表。结合我国历史发展轨迹来看,简约风格的出现最早开始于秦汉时期,不过当时人们对简约的关注度不够,忽视了这一变化特征,直到明代才开始将简约风格大量应用在设计中。且随着历史交替,发展情况的不同,简约性的中式风格设计所体现的意境和内涵也会有所不同。如新旧时代更替中,其表现出来的是壮丽、简洁的效果;而在战乱频繁时期,其突显的则是柔弱、清淡以及空灵的意境。不过不管是哪种意境的突显其都离不开道家 and 禅宗思想的引导,也正是由于这两种思想理念的有效融合,使得简约美学得到了进一步发展,并成为中国传统文化长河中较为重要的支流。

2.2 思想理念

禅意美学是在道释文化河流的影响下产生的新型理念,其将本土的道家和外来的佛教思想有效结合起来,成为影响西方文化较为深远的一大思想流派。同儒家思想相比,禅宗思想更加注重空灵、人性境界的渲染。通过简单的表现手法,将创作者的精神追求以及为人处世的方式表现出来,更能够引起人们心灵上的共鸣。禅的核心思想在于强调“空”是万物的本性,“空”就是禅悟所需要把握的真如。所谓“禅悟”的顿悟,就是以直觉的方式体验、体会和领悟万物“空”的本性。通过禅意和禅趣的结合强化了东方艺术的整体效果,突显了不同的审美观念,使人们领悟到无我这种艺术境界。不过真正将禅宗发扬光大的是日本,从中国引进的佛教在日本发展为饱含禅意之美的“艺道文化”,与宗教、哲学、伦理、美学、艺术、技术巧妙融合,形成了以“空寂”思想为核心,形成了具有极简主义之美的日本禅宗文化,其在当代中式设计中占有重要影响地位。

2.3 设计表现

禅意的风格设计具有清静、自然、空灵的审美特征,而且其将东方文化与西方简约主义的有机结合,更好的提升了审美效果。与装饰主义中,中式风格常用具象元素“形”的打散构成相比,禅意的中式风格通常运用抽象的“意”的提取,而水墨等中国传统材质和黑白灰的色彩运用尤为适合这种意境的表现,也就是用最简洁的形式,表达最丰富的内涵。中国的水墨注重表现淡和简这两个特征,留白和虚实充分的体现了创作者的思想艺术境界,在丰富空间层次、突显色调

变化上有着显著效果。同儒家思想的装饰主义中和美学强调“善”不同的是,道释合流产生的禅意中式风格追求的是“真”的境界。

2.4 风格取向

禅意的中式风格与现代主义设计有着异曲同工之妙。将西方的构成主义、几何风格等简约主义与禅宗思想进行有效融合,形成一种新的东方简约设计风格,从而更好的突显了设计的逻辑性、功能性和人文性特征,不仅提高了设计水平,也为禅宗思想的发展奠定了坚实基础。同时其与现今的审美要求实现了高度统一,将东方人的宁静、顿悟的内心智慧充分表现出来。宏观来看,如果装饰主义的中式设计风格较为注重传统文化形的表现的化,那么,简约主义的禅意中式设计风格则更加注重传统文化精神的传达。

总体来讲,简约主义禅意美学路线具有抽象化、理性和功能化的特征,与现代简约主义风格有着很多共同之处,能够更好的满足现今审美需求。结合简约主义发展历程来看,其经历了现代主义、国际主义以及新现代主义这三个阶段。不过在文化内涵的表达上更多的倾向于中国本土由道释合流产生的禅宗文化,处处体现出东方禅意的空灵与智慧。

2.5 两大路线的比较

随着时代的发展,很多新的设计流派和手法传入中国,我们需要在原有的基础上学习更多新的技术和表现形式,这样才能强化设计效果。但是在学习过程中,并不代表要摒弃传统设计中好的元素和内容,而是应该实现两者的有机结合,坚持同中求异,异中求同的基本原则,以此实现传统中式风格与现代国际风格之间的相互渗透、交叉融合,构建自己独有的中式风格。

3 结语

综上所述,通过对当代中式风格设计美学发展路线的研究可以看出,中式风格设计要想在世界中崭露头角,需要将传统文化元素和理念与现代艺术形式进行有机的融合,去粗取精,突显本土文化特色,进而优化整体设计体系,发扬我国艺术文化。

[参考文献]

- [1]杜羿纬.当代中式风格设计美学的发展路线初探[J].美术学报,2016(4):96-101.
- [2]李艾洁.“概念美学”LOFT与新中式风格搭配碰撞——艺术馆室内设计[J].东方藏品,2017(1):38.
- [3]陈瀚.“中和美”:新中式设计风格的美学观照[J].华南师范大学学报(社会科学版),2016(04):187-190.