

探析“空”的审美意识在当代设计领域当中的应用

吴艳坊

(天津美术学院 天津 300000)

[摘要] 在中国的传统文化历史中“空”的审美意识占据着重要地位,对我国人民的艺术生活产生了深远的影响。本文通过对“空”的审美意识的形成、在当代社会的活力以及设计领域应用方面进行研究,探索在新的时代背景下其对设计领域的影响。在当代社会中“空”的审美意识得到了越来越多的关注,正在经历从对形式上“空”的模仿到对“空”思想内涵探索的过渡中。

[关键词] 空; 审美意识; 当代设计

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.04.731

一、“空”的审美意识的文化源远

审美意识是审美活动中对象的客观反应,是审美进入到思维阶段的心理活动。审美意识的形成源于人与自然的互动,与当地的自然环境、社会的发展状况和人民的生活习性密切相关。中国作为一个文明古国,封建文明的长期滋养形成了独特的思想意识,在艺术领域也拥有独特的视角,其中“空”的审美意识是我国传统美学意识的重要组成部分。

“空”被应用到艺术领域可追溯到原始社会时期,原始祖先在岩石画上运用空白来代表森林、草地等;随着人类文明的演进,从魏晋时期开始“空”的表现技法在中国画上得到大量的应用;元宋时期,禅、道思想受到人们的推崇,不仅影响着人们的生活方式,而且在艺术领域,出现了众多表现其思想的中国画,而“空”成为画者道家思想表达的载体,即留白。由此“空”的审美意识逐渐盛行,被广泛引用到园林、家具等艺术领域,并对后世产生着深远影响。

二、“空”在当代的活力

空的审美思想在现代依旧充满活力,且随着我国经济发展的进程,人们逐渐从对西方审美的盲目追捧逐渐转化为对我国传统艺术文化的关注,从一开始简单的在形式上提取中国传统美学元素逐渐演变为在审美意识上的探索,而“空”的审美意识正是大家关注的重点,在知网搜索关键词为“空”在美学领域近十年发表的论文有48篇,比前十年的17篇有明显增多,越来越多的设计领域从业人员开始对“空”的传统审美意识如何与当代艺术设计形式相结合的问题进行研究。艺术领域从业者的审美能够在一定程度上潜移默化地影响消费者的审美观念,从而形成一定的潮流趋势,而这样的潮流趋势反过来影响艺术创造者的创造活动,形成一定的反馈循环系统,促进中国传统美学的快速发展,涌现出许多优秀作品,当今流行的“国潮风”正是在这样的大环境下形成。

三、“空”在当代设计领域的应用

3.1 平面设计

靳埭强,著名国际平面设计大师。靳埭强在开展设计工作之前是研究绘画艺术的,也由此在其平面设计作品中,融入了中国画留白的美学思想。其平面设计作品中吸取了水墨、书法等传统艺术的表现形式,正如陶渊明确所说:“但识琴中趣,何劳弦上音。”画面中略施几笔水墨化繁为简,引导观者感受到中式独特意境美;他的设计运用了大量的留白,这些留白与画面中的其他元素相互呼应,使画面协调却又不显得空洞无味,反而因留白得存在吸引人们的视觉重点转移到主体物当中,引起观者对主体物的深入探究,传达出抛去华丽外表探索事物本质的“空”传统思想,感受其力透纸背的文化底蕴。我国的审美意识对日本也产生了深远的影响,原研哉的设计中有大量作品的灵感来源是禅宗中空无的思想,名创优品正是在这种思想下诞生,贯彻于名创优品的各方面的品牌形象当中。

3.2 服装设计

服装能够展现一个人的精神面貌和人生态度,在当代服装设计领域禅宗空无、摒弃繁杂追求本真的审美思想得到发扬。在造型方面提取传统禅宗服饰的造型语言,轮廓自然宽松、剪裁随意、造型流畅,适当加以自然的褶皱相呼应,减少衣物带给人的束缚感,使人感到舒适自由;面料上多采用天然面料,以棉、麻、丝以及质感类似的轻薄面料为主,使得服装随着人的行动而产生自然的律动美,显得飘逸空灵而又宁静淡然;在色彩上主要选择饱和度较低的色彩,以黑、白、灰为主要色彩选择,这些颜色使人心静神清,摆脱浮躁的社会氛围,感受内心的空无。近年来如月白、竹青等传统自然色彩也是设计师进行设计的常用色彩,其名称本身就极其富有中国传统意境美,不仅使人有回归自然本真之感,且与传统文化紧密相连,感受到穿越时空与古人惺惺相惜之情。彭丽媛夫人曾穿着的“例外”品牌就是中国传统审美意识与当代服装设计相结合的典型,其设计师马可认为,要想达到生命的之高境界,就要回归自然,追求人性本真。

3.3 室内设计

房屋是人进行居住和进行社交活动的重要场所,其室内设计的结构布局和装饰内容会对居住者的心情产生潜意识的影响,并且一定程度上显示出主人品味和人生观,是一个形象的间接代表。当代社会经济生活压力大,人们在喧嚣的工作需要寻找一处能让其感到心情舒畅的场所,中国室内设计逐渐从对西方国家欧式宫廷、北欧自然风格的追捧转变为对我国传统室内设计风格的思考探索。在中国传统设计中注重“空”的思想,运用镂空表现手法在窗、隔断、博古架等结构上^[1],留出大量空白,有“借景”之妙,将有限的室内空间扩大,增加空间的联结与交流,创造某种审美意境;在室内装饰物上讲究以简代繁,尽可能少的运用装饰物,保留最基本的功能用具,避开俗物,采用自然的材料寻求与自然环境的和谐统一;虽然装饰物较少但是匾额、楹联类似的装饰物却是不可或缺的,悬挂以简单的书画,且以国画和书法作品为主,寥寥几笔,如点题般表达出主人的心境追求。“空”作为流淌了中国人民血液中的审美意识,以其思想为出发点的设计使居住者感到放松舒适而有归属感。

四、结语

近年来,随着人们对我国传统文化的关注增加,在多个设计领域都出现了对“空”这一审美意识的应用,而我国人民由于长期处于华夏民族的历史文脉的背景下,对这些产品的接受能力较强,进一步促进对其的深入研究。目前,对“空”审美意识在形式上的借鉴较多,对其思想内涵的研究探索较少,如何将“空”的审美意识与当代艺术进行结合使其在当代能够重新散发活力值得进行深入研究。

参考文献

[1] 张园. 浅析国画中“空”的审美意蕴[J]. 艺术品鉴, 2016(12): 384.