

浅议中国传统艺术理论对当代室内设计的启示

——以南齐谢赫“六法”为例

朱广宇

(温州大学艺术学院, 浙江温州 325035)

摘要: 中国传统艺术理论着重于物象的内在精神的表达, 其中南齐著名美术批评家谢赫提出的“六法”, 对当代室内设计师有着非常重要的启示。设计师如想重新建立一个具有中国传统特色的室内文化, 需从中国传统艺术理论中吸取精华。

关键词: 中国传统艺术; 现代西方艺术; 谢赫“六法”; 当代室内设计

中图分类号: TU238+.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-309(2004)04-0043-09

审视我国当前室内外环境设计的现状, 普遍存在着这样的情况: 在对西方现代设计流行风是盲目跟从、照搬照抄, 还是有所创新问题上, 大部分设计师的答案是创新, 是借助于自己的某些东方因素融入西方, 以“西方中的东方”取得成功。事实上的失败又使得许多设计师索性走“纯粹”的西方之路, 然而又不甘于一味的模仿。是模仿还是创新? 进入二十一世纪, 人们仍然不能回避这一问题。针对当代设计形式与功能要求已有很大变化的现状, 应该以怎样的思维方式和形式来进行设计? 回顾一下, 其实各个时期的风格流派都有着不同的回答。

在现代主义流派运动盛行时期, 设计曾出现过一种否定传统, 否定历史的思潮。这种思潮不承认过去的事物与现在有着某种联系, 认为当代人可以脱离历史和传统而随意行事。但随着时代的转变和推移, 如今人们已经认识到离开历史, 脱离传统文脉的设计是不成熟的, 是有欠缺的。因为人与其他生物的区别在于人不仅需要功能, 还需要记忆。一个好的设计师应当用三只眼睛来关注世界: 一只眼看过去的传统价值; 一只眼关注现在的新要求; 一只眼用以展望未来。我国当代室内设计师如想重新建立一个具有中国传统特色的室内文化, 需从中国传统艺术理论中吸取精华^[1]。

从艺术理论的观点上来看, 中、西方文化的本质, 可以说是风牛马不相及的。不少现代学者及艺术家们, 都试图把这两种文化体系的距离拉近, 甚而结合, 但都不十分成功。这是因为中、西方艺术观念上存在基本差异, 而不能混为一谈。

中国传统艺术讲求“意境”, 所谓“诗情画意”; 而现代西方艺术则强调“意识”。在众多的现代西方艺术潮流中, 诸如“达达”、“波普”、“超现实”等等多不胜数的“主义”中, 都离不开关注思想表达、叙事内涵和批判现实之类的哲理内容。信服在这个观念之下, 艺术家们都乐意负起哲学家或社会工作者的使命。有人甚至认为西方现代美术是为美术馆而作的, 现代艺术馆里面陈列着的一些完全空白的画布, 或是人体被肢解的图画, 或是汽车被压扁的残骸等等都是艺术家们用以表达某些意识的宣言。这些作品, 放在家中, 实在有些难忍。有些艺术家们索性抛弃了画笔和画布, 认为利用其他手段、媒介、装置或行为, 才能更有效的表达他们的思想内容。

中国传统艺术强调“神韵”, 对艺术作品的叙事性和哲学意义, 并不特别感到兴趣。在中国传统

收稿日期: 2004-02-25

作者简介: 朱广宇(1968-), 男, 浙江温州人, 副教授, 研究方向: 环境艺术、绘画创作

艺术理论中，这个论调，在魏晋南北朝时代（220—581），即已确立和得到了共识。正如西晋（265—316）陆机所说：“宣物莫大于言，存形莫善于画”，便指出了宣明事物之道，最好还是用语文；而对形态的留存，则是要依靠绘画了。用文字去说明形态，和用绘画去表明事物一样，都是事倍功半，费时失事的尝试。中国艺术，强调“形”与“神”的关系，以表达物象的内在精神为艺术家的首要任务。中国绘画和书法都强调“笔墨”和“线条”的运用，更关心艺术家的创作过程和精神状态，追求“力”的表现。这一点，也是西方艺术理论中，没有谈论和难以理解的事情。

在不懂得中国艺术的西方人士的眼中，中国书法就像小孩子乱涂的一堆线条一样没有意义。但在不懂得西方艺术的中国人心，狰狞的人像、墙头涂鸦的“新表现派”，或是挂在画廊里的复制照片超现实主义、把现成的抽水马桶作为艺术品等……，不外乎是向人表达一些肤浅不堪的哲理，这个哲理讲明白之后，再也没有再看一眼的必要。其实，这些都是不公平的批判，中西文化的内涵，各是根深蒂固的，片面的批评就等于借用足球比赛的规则去评论篮球比赛一样，无知可笑。要认识任何一种文化，都必需先从它的历史背景去了解^[2]。

中国艺术，自新石器时代开始，便是着重表达物象的内在的精神，而从不苛求对物象外表的踏实描写或是表达什么意义。从新石器时代仰韶文化（约前 4515—前 2460）陶器上的绘画观察，即可体会到中国艺术的基本原则。新石器时代的美术家们早已懂得通过画家的思考，净化，变形，去捕捉物象的“神韵”，而运用简单的线条语文把它重现出来。仰韶文化陶器上所用的线条、笔墨，实质上也就是中国书法的根源。新石器时代的美术家早就已经懂得使用笔和墨，去描绘出动人的线条来，只凭抽象的“点”、“线”和“面”便勾划出动感、生气、和谐、对比等等意境。这种艺术形式其实就是书法。虽然在中国文化传统中，书法之道，已确立了 5000 多年，但是对西方来说，不是虚无、陌生和难以理解的。

中国古代美学大师顾恺之（约 245—406），在晋代（265—420）便提出了他的“传神论”，并提倡“以形写神”的论点。他认为“形”只是艺术家用来表达物象的内在精神所用的“工具”，而不是艺术家创作的“成果”。这个观念，支配了中国人过去千百年来对艺术的看法，这个看法自古以来都没有丝毫改变。“神韵”，而非“形态”，才是中国艺术家所追求的目标。这一观点，正是中西艺术的最大差异。

谢赫是南齐时代（公元 479—502 年）的人物画家和美术批评家，他从创作实践中整理归纳出的《古画品录》，是我国绘画史上第一部完整的艺术理论著作^[3]。他提出了被后世视为“万古不移”的“六法”，其中对中国绘画的评价，有六个准则，这六个准则虽然不能一字不易地引申到现代设计上，但是认识“六法”，可以说就是认识中国艺术的精神，一切中国传统艺术，包括建筑及其室内设计，都离不了“六法”的范畴。谢赫的“六法”到底谈论些什么？那就是：

- 一、气韵，生动是也；
- 二、骨法，用笔是也；
- 三、应物，象形是也；
- 四、随类，赋彩是也；
- 五、经营，位置是也；
- 六、传移，模写是也。

下面笔者将以南齐谢赫“六法”为例，具体展开来谈一谈中国传统艺术理论对当代室内设计的启示。

“气韵”为六法之先，谢赫所说的“气韵生动”，就是顾恺之所提出的“以形写神”的论点，在艺术设计上就正是指设计作品的“风采”与“神韵”。气受观念、感情、想象力的支配，在创作或设计中，气再将观念等表现于作品之上；韵指的是一个人的情调、个性，有清远、通达、放旷之美，而这种美流注于人的形相之间，从形相中得以外观。气与韵都是神的分解性说法。设计作品只有气

韵标举,才能生动。要达到“气韵生动”就必需依赖形式来表现。而表现形式的方法,则可以利用余下的五法了。

“骨”指内在的骨力和力度。“骨法用笔”是六法之中,与设计师的关系最为密切的一法。“骨法”,就是设计师所讲究的线条美,也就是中国绘画与书法的共通语言。古代书法家所谈论的“筋、骨、肉”也就相当于设计师们的“点、线、面”了。中国人在书法方面有极为深入和丰富的探讨。当代设计师要学习中国艺术的“骨法”还应从书法入手了。书法是世界是最为抽象的艺术之一,也是中国美术领域中,被视为最崇高的境界。书法家运用笔划,创造出出神入化的神韵和美感,与设计师运用“线”与“面”创造出动人的空间同样艰巨。在中国书法方面,最早提出“筋、骨、肉”之说的相传为晋代王羲之(321—379)所著的《笔阵图》[或传为卫夫人(272—349)所作]里面所说的:“善笔力者多骨,不善笔力者多肉;多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪;多力丰筋者圣,无力无筋者病。”

虽然室内空间效果体现用的是木材石材而不是纸与笔墨,但书法中所追求的“骨、肉”关系,和所追求的“笔力”在设计上也是其一理也的。唐代(618—907)艺评家张怀瓘,在他的《画断》之中,亦曾把这个“骨、肉”的理论运之于绘画的领域之中,他曾经用“骨”和“肉”来比喻三位南北朝(420—581)著名的人物画家:张僧繇、陆探微和顾恺之的手法和造诣。他说:“象(像)人之美,张得其肉,陆得其骨,顾得其神。神妙无方,以顾为最。”室内设计师所用的线条与结构,也就是“骨”;其所用的面与空间,也就是“肉”。设计师们希望从中国艺术理论中去理解传统室内精神,最好的就是从书法艺术中,领略其奥妙。

“应物”就是主体对物象的感应,感应物象是为了塑造物象——“象形”。绘画并非随意的想象,而是面对自然物象有感而发的艺术活动,“应物象形”本来是应用于具象绘画的表现方法而言。在中国艺术里面,“形体”只求以象征的姿态出现,而不拘束于对物象外形的描写。南陈(557—589)姚最,在他的《续画品录》中,提出了“心师造化”的理论。这就是说明中国艺术家们,并不刻意模仿自然,而是由自然的物象之中,得到启发和灵感,通过内心的思考再创造出新的形象来,但这些创作亦不能背弃自然和违反常理,“应物象形”在原则上,就是现代室内设计信奉的“形式追随功能”基本教条。

“随类,赋彩是也”里面所说的“彩”,不一定单指颜色,因为中国水墨画和书法,都有不用“彩”的。赋彩,就是广泛的指出渲染、明暗、层次的重要。在现代室内设计中,设计师也可以利用光影、肌理、远近、轻重、层次、虚实等等的手法以加强室内空间的“色彩”。

“经营,位置是也”,是指结构和位置布局而言,也就是所有视觉艺术都关心的“构图”了。谢赫只是点明“经营”这个关键。“经营”就是要通过思考去决定构图。这个概念,其实也是出自顾恺之的“迁想妙得”的法则。顾恺之认为,要达到“传神”的途径,就是要艺术家们运用思想感情去营造构图。所谓“神妙无方”,艺术家们必需经过不断的思考和实践,才能创造出“神妙”的作品来。

“传移,模写是也”即是要从前人的努力成果之中,摸索和学习而不是盲目地抄袭。在中国传统艺术中,临摹前人,是创造自我风格之前必有的准备和根基。现在有些设计人员总是标榜自我个性的表达,从不借鉴前人,尽把前人努力的成果全盘抛弃,是不对的,也是浪费。但抄袭前人,是不能超越前人的,所以谢赫也要说明“传移”之道。“传移”的意思是经过模写的过程,而达到心领神会的地步,吸取精华,剔除糟粕,在放任自如的境界里创造出自我的风格来。在室内设计的学习上就是要继承传统的原则。只有在熟习传统建筑室内的观念的基础上,才能掌握传统的精髓,然后把它移植到现代的作品上。设计风格不是凭空产生的,而是在与前人的比较、修正、超越中完成的^[4]。

西方美术讲求“意识内涵”,中国美术讲求“意境神韵”;西方美术讲究“面”,中国美术讲究“线”。在室内设计风格上,基于中西方文化的差异,是不能相提并论的。西方国家如果用西方的模式去分析和理解中国艺术,是不妥当的。更为可惜的是,研究中国建筑与室内的设计师们,都把眼光集中

于中国建筑室内的“形式”上，而忽略了最重要的部分，这就是中国艺术所关注的“神韵”问题了。中国室内设计师如果要从中国传统艺术概念之中，重新建立一个具有中国传统特色的室内文化，最值得借鉴的是中国书法。

上面的阐述，都是从纯美学的观点上来探索中国建筑室内艺术的特点，但室内设计毕竟是一门应用美术，建筑空间不单只是用以“神畅”观赏物，而供给活生生的群众起居生活的产品，所以一切的室内作品都离不开“人”本位。室内设计师的“经营”取舍，都必需以“人”为依托。忽略或忽视了人本性的室内，如一件陈设品，终不能为人所用。现今西方的建筑与室内，基于文化背景的不同，依照葫芦画瓢地搬到中国大地上，当然不能尽用。但在另一方面，盲目地从传统古民居的室内的旧货摊中找一件毫不合身的外衣披在现代建筑空间的身上，则更为不妥。

“风”与“貌”基本上是一回事。“风”就是“风格”，是美学上的“神韵”；而“貌”则是“外貌”，是美学上的“形”。俗语所讲的“风貌”就是千百年来中国美术理论家们所谈论的“形、神”之道了。如果盲目地或片面地把传统的建筑室内形式搬到现代建筑空间之中，就等于坚持中国人要穿马褂式西装、坐花轿式汽车，才算是保持“古人风貌”一样。一不小心，就会弄成张冠李戴，弄巧成拙。要从中国古典建筑或室内之中得到灵感，就应从内在的“风”着手。这比较从表面的“貌”中抄袭，高明得多。

中国艺术思想讲求“意境”：通过有形的物质世界，达到形而上的精神世界，与大自然融为一体，这就是所谓“外师造化，中得心源”的道理。所以在中国艺术之中，不论绘画、音乐、舞蹈、书法，或是建筑、室内，都崇尚“神韵”的表达，为艺术家的最高成就。因此，如何表达建筑室内的“神韵”，才是室内设计师们应当关注和追求的最高境界。

参考文献

- [1] 刘北光. 新世纪空间环境的发展趋势[A]. 见: 宫六朝. 环境艺术设计[C]. 石家庄: 花山文艺出版社, 2002. 1-2
- [2] 王受之. 世界现代设计史(第二版)[M]. 新世纪出版社, 2001
- [3] 洪再新. 中国美术史[M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2000
- [4] 潘公凯. 中国绘画史[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2000

Discussion on Inspiration of the Interior Design from Traditional Chinese Artistic Theory

—— Take Example for “Six Theories” of Xie He

ZHU Guangyu

(School of Art, Wenzhou University, Wenzhou, China 325035)

Abstract: Traditional Chinese artistic theory lays emphasis on the expression of the inherent spirit of instances, for example, the “Six Theories” of Xie He, who was a famous fine art commenter of Nan Qi Dynasty, gives much inspiration to modern interior designers. The designers can get essence from traditional Chinese art theory if they want to rebuild an interior culture with traditional Chinese characteristics.

Key words: Traditional Chinese art; Modern western art; “Six Theories” of Xie He; Modern interior design