

文化设计：当代设计的捷径？

丁朝虹 |

摘要：近些年，“文化设计”成为一种设计热潮，它可以成为我国提高设计竞争力和扩大国际影响力的一种捷径。但我们在承认文化设计的积极意义的前提下，我们也要承认，具有深厚的传统文化仅仅为中国文化设计提供了一种可能性。由于对于文化的误解和设计本身的差距，当前的一些文化设计不可避免成为掩盖当今中国设计弱势的一种想象。要从事真正的文化设计，一方面有必要深入了解中国的传统文化，懂得真正欣赏和尊重本民族的文化；另一方面还要进一步加强设计的教育和学习，而这些都不能在短时期内完成，文化设计因此无法成为当代设计的捷径。

关键词：文化设计，捷径，当代设计

设计界的“文化热”由来已久。从早些年央视举办“中国风”之类的设计展，到全社会范围内开展关于“汉服”的讨论，再到世界各地纷建“中国馆”等，2008年的奥运开幕式设计将这股热潮推向一个顶峰。毫无疑问，当今中国已将文化设计看作既能提高设计竞争力又能扩大国际影响力的捷径，看作实现经济上与政治上双赢的利器。

然而仔细观察一些号称“文化设计”的作品，不能不心存疑惑。虽然它们运用了许多熟悉的文化意象：如服装设计中带书法或篆刻的印刷面料，用作头饰的筷子、中国结；如建筑设计中的传统砖瓦材料，带飞檐的大屋顶和梁柱结构；如平面设计中的京剧脸谱，大量使用的“中国红”等等。虽然它们在表面上区别了西方的设计，带有某种中国特色；虽然它们在一定程度上吸引了西方人的注意，甚至也能带来一定的经济效益。但是，它们能称为“文化设计”吗？

首先这类设计将中国文化简化成几个流行元素，在所有设计领域作为通用的装饰，设计与这些文化意象之间缺乏功能上、结构上的联系。被抽象出来的关于中国文化的元素，如书法、水墨、飞檐、灯笼、脸谱等等作为炫耀性的点缀，而作品本身缺乏整体的设计感。其次，这类设计作品的新奇感有余，文化内涵不足，文化意象之间缺少彼此的呼应关系。中国特色就只停留在这些零散的元素上，不能予人以鲜明而完整的形象，从而也无法显示中国传统文化的深厚性与独特性。再次，这类设计因为只着力于风格的表现，因而也是能被迅速模仿的设计，其生命力显然是相当有限的，很可能真的只成为一阵“中国风”。可以说，如果这些就是文化设计，那它区别于其他民族的意义也十分有限。

当前的文化设计质量反映出两种对于“文化”的误解。一种是将文化等同于文化意象，认为文化设计就是照抄古董或古迹上的文化符号。这种理解相当狭义，它实际上只看到了文化显性的一面。文化是“一个民族中每一个成员经耳濡目染就会获得的性格特征和精神气质”，那些在古代物品中保存的，我们可以模仿和调用的仅仅是文化的表象，并不触及文化的本质，我们也可以称之为文化情调。而成功的文化设计，绝不仅仅是文化情调的设计。

另一种误解在于，认为“文化”就是和我们现代生活不同的东西，是与现在没有任何联系的过去，宣扬传统文化就是提倡复古，这实际上是将传统与现代割裂并对立起来了。而文化“与传统有关，表现着过去对现在如影随形的影响”，这就意味着传统与现代之间有着不可分割的关系。持前种理解可能会促发在传统设计中的猎奇心理，最后必然虽传统但“土气”；持后种理解则可能使设计着力找寻传统与现代的共融，最后必然是既传统又“洋气”。其次，对设计的理解和掌握也是制约当今文化设计的一个症结。文化设计从本质上来讲是一种设计手段，它的重心是设计而不是文化，因此和其他所有的设计形式一样，文化设计的最终目的不外乎传达信息（视觉传达设计）、满足功用（产品设计）和改善环境（环境设计），如果不能完成以上目的，它根本就不可能成为设计，其传播文化的作用也无处落实。一位日本平面设计师曾经说，中国有令人羡慕的传统文化，中国设计师要做的就是利用设计把它们转化成别人能懂的东西。别人为什么不能懂？因为设计师没有掌握设计这种语言，在传达的过程中制造了障碍。一些中国设计师在国际上参赛，给自己的作品加上许多自

己臆想的传统，并不为西方评委看好，于是转而指责西方人不懂中国文化，或者自我膨胀地认为中国文化太过深奥，曲高和寡，然而评委的回答是，好的作品是不需要解释的。换句话说，不能用文化设计的假象来掩盖对设计的无知。

目前“文化”正被作为当今中国获得世界认可，在国际确立自己地位的一种手段。屡屡参赛失败的中国大片，也是想借用“文化”来打动西方观众。但是奇装异服也好，电脑特技也好，并没有受到和投资成比例的认可。同样在设计领域，“文化”成为设计界喊得最响的一个口号，文化设计被看成当今中国通往设计大国的捷径，但这“捷径”究竟会不会缩短中国设计与西方设计的差距，还有待存疑。也有人说，这种“文化”热潮反映的是目前中国人“自卑与虚骄的心态”和“傲慢与功利的习惯”，这样的文化设计，只能是中国人自产自销和自娱自乐。

因此，在承认文化设计的积极意义的前提下，在承认正在产生越来越多高质量的文化设计作品的前提下。我们也要承认，具有深厚的传统文化仅仅为中国文化设计提供了一种可能性。鉴于上述提到的对于文化的误解和设计本身的差距，当前的一些文化设计不可避免成为掩盖当今中国设计弱势的一种想象。要从事真正的文化设计，一方面有必要深入了解中国的传统文化，懂得真正欣赏和尊重本民族的文化；另一方面还要进一步加强设计的教育和学习，扎实设计基础。而这些都不能在短时期内完成，文化设计因此无法成为当代设计的捷径。

丁朝虹 厦门大学艺术学院硕士研究生