

和合圆满的生活观

亚残运会火炬设计承载怎样的美学思维

■章俊杰

杭州2022第4届亚残运会火炬的设计从文化中寻找根脉、以意象塑造意境,用设计思维建构礼器的绝佳风范。亚残运会火炬的设计“桂冠”力图从文化当中寻找根源,体现东方的审美、中国的精神、江南的文化、杭州的气质。火炬所体现的永远拼搏的信念和自强不息的精神,将会随着它的传递散播给每一位关注到它的人心里。

以设计溯源文化——建立共同的神圣信仰

当我们回望历史,五千年前的良渚文明印证了中国乃至东亚文明的起源,在这个早期文化遗址中,社会等级礼仪规范清晰,生活富足,几乎可以称为一个王朝。它代表了文化的尊崇、传承、团结。

玉文明是良渚文明中非常显著而重要的特征,玉器在文化中形成了社会等级规范、礼仪规范、宗教规范。它的制造与纹

饰雕琢显示了精良的手工艺。在良渚文化中玉琮象征神权,玉璧象征王权、玉钺象征军权。在多年演化中,良渚玉琮的形态形成了外方内圆的形式。表面刻有四个神徽纹样,神兽鼻线正好处于方角端,形态栩栩如生。神徽是良渚玉器的灵魂,在玉琮、玉钺、冠状器、三叉形器、玉璜、柱形器等玉器上都有体现。神徽的图腾遍布良渚文化历史发展过程,主题近似,但是纹样形态复杂、具象,多样。在当时,图腾与特定规制的玉礼器结合表达神灵或身份的崇高含义。神徽的纹样也被称为神人兽面纹,良渚先民在加工玉器的时候,它采用了浅浮雕、阴刻与透雕等多种工艺手法。这些微妙的特征为设计提供了依据。遵循对于鸟的崇拜,在良渚的琮、冠状器、璜等器具上常常出现与神徽结合的鸟纹。

为了凸显符号性,火炬设计以“实证中华五千年文明史”的良渚文化标志物玉琮作为文化本源,礼通天地,道贯古今。玉琮符号被设计在火炬的中间偏上的心脏位置,既是视觉焦点,同时也是文化叙事的源头。火炬流线型身姿,穿过玉琮核心节点,呈现承上启下态势,象征文化的一脉相承,源远流长。

设计彰显东方价值——表达和合圆满的生活观

亚洲文化灿烂多彩,受到儒家思想、佛教、道教、印度教等思想的影响,有很多的共性,比如,在受到佛教影响下对于自然的观念,对于人生、自然拥有更多平和的态度;儒家思想影响,对于齐家治国平天下的理念深入人心;道家思想追求纯粹简明,挣脱物质束缚而追求境界高远。我国的文明观强调尊重文化的“姹紫嫣红”,正所谓美人之美、美美与共。

中国哲学体现人的生命观,是富于体验性的哲学。中国的审美也是具有东方气

质的经验性审美,它体现尊重世界,超越生命的真实感。它相比西方的感性之学而更强调生命的切身领悟,将自我与天地融为一体;尊本源,敬天地,顺自然。中国人自古把天、地、人三者合为一体,天地合气,万物自主(论衡·自然)。

明代生活家高濂《遵生八笺》所说四时幽赏,秋时幽赏十二条,西泠桥畔醉红树,宝石山下看塔灯,满家巷赏桂花,三塔基听落雁,乘舟风雨听芦,六和塔夜玩风潮。四季变换也被生活化了,一年中的节庆和仪式都与时节吻合,对于四季的审美感受,不仅仅是中国的文化,整个东亚都有同感。而亚运正值金秋九月,杭州应以桂为意,待之以东方之道。

设计以意境传神——火炬设计的意境之美

亚运火炬的设计是宝贵的中国美学探索的机会。庄子讲:天地有大美而不言——《庄子·知北游》。他以纯粹高远概括美,大美为美,杭州之美尤在大美,山水之美,人文之美。

美也是一种诗性智慧,设计团队从杭州一方水土中寻找灵感,将杭州市花“桂花”作为称颂礼赞的对象。《吕氏春秋》中赞美桂花“物之美者,招摇之桂”。桂花也是高尚纯洁的象征。宋之问《灵隐寺》中描绘:桂子月中落,天香云外飘。金秋九月满城飘满桂花香,悠远花香凸显出桂花高雅意境。因此,火炬的设计在上半端以蓬勃向上的桂花束作为形态意向。它是杭州意象,更是时代精神力量的写照,仿佛桂花香飘四溢,流芳万里。

中国人爱花,“山水毓灵秀,择地仰物华”,中国人对花的迷恋,反映的是自然连续的情感,设计过程中,团队收集了各种桂花花朵的资料。尤其仔细观察了桂花的造型后,决定将桂花的“四瓣成簇”的形式特

点定位为设计元素。设计团队通过分解桂花的开花的时间序列,利用图形渐变还原了花束徐徐生长的样貌,形成桂花束自然生动的形象特征。火炬顶部开口处的设计特别表现了花朵簇拥的随机形态,仿佛群花飘散的动感瞬间。

桂花的色彩是一种特有的浅黄色,据此设计团队抽样了上百种颜色,从金桂、银桂的自然特征为灵感,最终选定了一种特定的月桂黄色。月桂黄色可以表现良渚玉器的敦厚,同时也能表现金秋桂花的雅致。设计中以月桂黄色代表当代人文精神,虹韵紫代表了科技智能的未来发展。让这两种色彩自然交织在一起,表达杭州这座城市所呈现的人文与科技的双重融合。

火炬设计的收获

对于设计师而言是一次精神的洗礼,通过火炬的设计,我们更深刻地领会“以器载道,礼通万物”的中国造物风范。也通过它的设计,折射心目中的大国气度,以优雅的形式表征深远内涵,也用智慧的结构和工艺设计体现造物技巧。

设计从文化源头开始系统梳理了奥运世界文化特色、国家形象内涵、城市文化脉络,形成了从文化到意涵的综合表现。它激励每一位参与其中的设计者,站在全人类的角度,用设计建构共通的话语体系,体现人类命运共同体理念下的包容和团结。同时它的设计也凝结万千中国人的文化复兴梦想,向全世界讲好中国故事,展示中国的待客之道。更重要的是,他的设计为全球庞大的残疾人群及特殊人群,带来为理想而奋斗的内心信念,它所构建的平等包容的奥运精神,将不断鼓舞各国人民团结进取。

(作者系中国美术学院工业设计系主任,本文有删减)

