

试论符号学在环境艺术设计中的文化表征

吕天扬

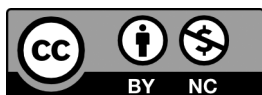
东北师范大学，长春

摘要 | 从符号学的角度解读环境艺术设计的现状以符号学为切入点对设计中的文化互动进行分析。符号学在环境艺术中是文化传播的一种工具。它为设计者在设计中处理文化要素提供了方法论具有指导意义。

关键词 | 符号学；环境艺术设计；文化表征

Copyright © 2022 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

自从有了人类就有了人类赖以生存的环境。研究设计发展史我们不难发现环境艺术是人类文明的产物是人类文化的一部分。其风格和功能往往受到历史中其他文化因素的影响同时这种风格和功能的表现构成又往往体现在特定的符号中。比如宫殿建筑是中国传统建筑中最重要的类型和最高水平的代表空旷的广场、富丽堂皇的御道、朱门这些显著的符号无不彰显皇家的权威与奢华；哥特式风格则主要体现在尖拱符号中这种利用尖拱符号来表现的高耸的塔尖会把人们的眼光引入虚无缥缈的天空而透过彩色玫瑰窗映入教堂室内的阳光更让我们体会到基督教的神秘和庄严。由此可见符号是文化的载体和积淀环境艺术通

过符号对文化进行展现和传播。

1 符号学为环境艺术设计的发展提供了更为广阔的空间

人并非生活在一个单纯的自然世界之中而是生活在一个自己创造的符号世界之中。早在原始社会人们就有了实用和审美两种需求并且已经开始从事原始的设计活动以自觉或不自觉的符号行为丰富着生活。研究各种文化记号的符号思想在东西方已有两三千年的历史在古希腊哲学和我国先秦哲学中均有丰富的表现。中国文化传统是一个特别富于象征表现的文化传统。通过各种记号手段传达思想和感情实际上是中国传统文化的一大特色。在历史上有大量的有关符号表现和传意方式的记载。

在世界各地众多的未开化部落文化中前文化的象征和记号表达往往是人直接的主要交流方式。因此不妨说用文字和非文字的记号系统来表情传意正是人类文明的基本现象符号思想在人类历史上是无处不在的。意大利著名符号学家艾柯提出：将符号定义为任何这样一种东西它根据既定的社会习惯可被看作代表其他东西的某种元素。符号是负载和传递信息的中介是认识事物的一种简化手段表现为有意义的代码和代码系统。

值得注意的是现代符号学或科学时代的符号学作为一门独立的学科是在 20 世纪开始出现、成熟和取得高度发展的。现代符号学理论有三种不同的起源：索绪尔的结构主义、皮尔士的实用主义、胡塞尔现象学。它们分别涉及语言的、行动的和心理的基本存在面。当然符号这一概念的外延相当广泛。设计中的符号作为一种非语言符号与语言符号有许多共性使得语意学对设计也有实际的指导作用。通常来说可以把设计的元素和基本手段看作符号通过运用各种手段对这些元素进行加工与整合实现传情达意的目的。

符号都有其外延和内涵。所谓符号的外延（De-notation）是指符号具有的那些确定的、显在的或者常识性的意义是文脉中直接表现的“显在”的关系如由设计作品表面形象直接说明作品的内容本身。故符号在环境艺术上往往能够体现实用价值。符号的内涵（Connotation）意义是符号与所指事物所具有的属性、

特征之间的关系通常指符号中包含的个人的情感联想、意识形态或社会文化背景等在文脉中不能直接体现的潜在关系。符号的内涵与用户的年龄、性别、民族、社会地位、教育背景、生活方式等密切相关。符号的形式与外延结合体的主观价值不受客观构想的符号规则的制约用在环境艺术上往往能够体现实征价值。内涵的意义以外延意义为前提产生于特定的场合和环境中依据用户的主观因素而随时变动。因此符号的内涵意义要比它的外延意义更多维、更开放、更深刻。用户对内涵意义的认知较其外延意义而言更复杂、更抽象、更困难。如果从世界范围的建筑来考虑中国传统的柱式和埃及传统柱式它们在外延意义上都是相同的即建筑山墙的支撑又可以在其间形成廊道；但它们的内涵意义、对审美主体的主观价值各不相同体现了不同的文化和审美信息。设计符号是文化的载体和媒介同时又是文化的产物和积淀是人类内心世界和思想的反映。设计师把这些符号加工整合使其成为空间语言而实现传达意义和价值的目的。系统研究这些符号的符号学就成为把握文化和文脉的有效工具和切入点为环境艺术设计的发展提供了更为广阔的空间。

2 环境艺术设计的文化通过符号传达给受众

工业革命后倡导理性主义和功能主义无论是建筑还是产品都具有高度的科学性形式简洁明了依附功能结构。这就是设计的现代主义。德国现代主义设计大师D·拉姆斯阐述现代主义设计的基本原则是：“简单优于复杂平淡优于鲜艳夺目；单一色调优于五光十色；经久耐用优于追赶时髦理性结构优于盲从时尚。”这种风格引领了世界范围内的设计主潮以致战后被称为国际主义风格。国际主义风格是现代主义风格的延续和发展可以说它是现代主义的第二个阶段。国际主义风格在密斯“少即是多”的方针下用“以不变应万变”的方式处理设计问题单一的符号语言使得建筑和产品变得冷漠缺乏人情味。国际主义在环境艺术设计中忽略了各个城市的文化环境只有工业化大生产的烙印。虽然国际主义风格影响广泛但许多设计师对其不加理解只是一味地抄袭在城市的新建与扩建过程中有时完全不考虑已有的民族传统设计及相应的协调关系使得中国的环境艺术呈现出千人一面的模式严重冲击了中国的环境艺术设计文化结果造成城

市文化的支离破碎使我们对本应越来越熟悉的环境变得越来越陌生。这种割断文脉与历史的设计导致了让人们无法接受的陌生环境往往给人们在心理上带来一种失落感。这不得不令我们在哲学与文化的层面上进行反思与研究。

从历史文脉的角度来看设计中的民族传统文化与现代文化并不是孤立或对立的而是构成一个不断发展和互动的过程。这里的互动一方面指民族传统文化会对现代文化产生影响另一方面指现代文化也会对民族传统文化产生影响使得民族传统文化与现代文化相互融会和整合最终使得现代设计文化更加趋于完美。许多设计师在处理传统文化与现代文化的关系时往往无从下手在设计中把两者孤立起来甚至对立起来结果不是造成完全的复古或混乱的折衷就是产生完全割断文脉的设计。而符号学恰恰是这两者的切入点。与其他符号相比较设计符号“更能体现一种文化对待环境的态度更能反映一种文化对待环境的价值取向因而是一种最能反映文化形态差异的文化符号”。

符号学在设计文化中是一种工具它为设计者在设计中处理文化要素提供了方法论具有指导意义。这是由设计符号的功能及性质决定的。

设计符号的功能之一即实用功能。符号的实用功能由紧密联系的三部分组成：①由设计符号构成的形式对设计作品的文化价值的意指功能；②由设计师通过作品形式表现该文化价值的表现功能；③设计作品的文化价值通过使用由使用者的感官所认知的并受其驱动的驱动功能。一个好的设计其符号的实用功能与设计形式所意指的实用价值乃至象征价值一定是相匹配的。

美学功能是符号的另一大功能。设计符号的美学功能与自由艺术中的美学功能不同它往往蕴含于技术与功能之中。环境艺术设计中所创造的美是一种不同于艺术美的技术美、材料美“它更重视渗透在感性形式中的理性内容”。符号首先应该可以被人认知否则就会失去存在的意义。环境艺术设计不同于纯艺术美学它通过对设计符号的加工与整合传达设计的目的与价值信息。如果符号不被人们普遍理解和接受环境艺术设计也就会与纯粹表达个人情感的纯艺术没什么区别。人们对设计符号的认知与理解往往基于自身的素质、思维方式与文化背景。如果简单利用自身的文化规则去解读国外的环境艺术文化就会百思不得其解无美可言。

文化本身的历史转型及其内在的文化逻辑的变化往往是从符号的发展、演化、更替开始的环境设计艺术的文化也是通过符号传达给受众的所以对设计符号的正确理解和恰如其分的使用是设计师把握设计文化与文脉的关键。如果设计师对设计符号不加理解和消化只是一味地模仿与抄袭或是完全抛弃中国传统文化必然会导致以下后果：受到现代的束缚而脱离传统走向对传统文化的全盘否定；一味地抄袭或是对外来的文化不加批判地接受或盲目排外带来崇洋媚外或闭关锁国的恶果；将传统文化中的符号以及现代设计符号简单地叠加与堆砌造成风格混乱。

符号的选用与创造充分体现设计师的艺术功底与素养。任何视觉符号都有一定的文化内涵它们必须围绕着一个特定的主题有机地结合在一起。视觉符号是一种艺术符号也是表现性符号。符号的使用与创造一定要准确要恰如其分要与其他造型因素相统一并构成整体。符号的表现物可以是艺术品也可以是器物还可以是色彩、植物、石头、水……富有创造力的设计师能把生活中最平常的东西变成有意义的视觉符号。总之环境艺术设计是一个整体符号化方法只是营造艺术氛围、表现设计思想的一种手段它有规律可循但不能生搬硬套。

3 符号学在环境艺术中的文化展现方式

在环境艺术中符号学分析的不是符号的形式而是符号的意义；不是符号的表面意涵而是符号的深层社会文化意涵。设计符号学遵循关联性、切分性、替换性等原则。其展示方式有：

第一，以符号为基本元素的设计即将具有既定含义的图形或实物作为设计基本元素。日本著名建筑设计师安藤忠雄是简约主义的却在简约之中找到了最复杂的内涵。他懂得光线懂得符号的巧妙运用大阪城郊的光之教堂就是安藤忠雄杰出的创意。他在墙上镂空的十字架上嵌入玻璃太阳光照射进来呈现出一个逆光的光线十字架这就是著名的光线十字架也称光之十字架几乎称得上是世界上最特别、最感动人的十字架。天主教最主要的符号就是十字架在这里安藤忠雄将一个有形的传统符号变换成了一个光影迷离的建筑构成元素。十字形分割的墙壁产生了特殊的光影效果使信徒产生了一种接近上帝的奇妙感觉。坐在教

堂内当光线从外面透过巨大的十字架射入教堂打在你的脸上你就会理解那种感动。自然就会产生一种虔诚的信仰。安藤忠雄用光的神奇作用突出了十字架这个众所周知的天主教符号营造出一种静寂安详的“神”似的氛围。

第二，对符号的直接运用作品本身包含具体符号。圣瓦西里大教堂不是莫斯科最重要的但却是最美丽、最童话的教堂。它因外貌的独特符号和华美而举世闻名是俄罗斯16世纪民间建筑艺术风格的典范。整个圣瓦西里大教堂最具魅力的地方就是九座教堂的顶部都冠有一座葱头状的穹顶有螺旋形、菱形等形状花纹凹凸不同颜色各异以金色和绿色为主杂以黄色和绿色仿佛一簇升腾跳跃的火焰。圣瓦西里大教堂拒绝了拜占庭的传统而采用俄罗斯民间建筑的形制和符号这就是一种典型的对传统符号的直接应用给人一种“形”似为主的感觉。从红场的远端望去那九座带着五颜六色洋葱头般可爱圆顶的教堂符号形象鲜明突出。

第三，设计中含有符号性元素以含蓄的方式传达设计者的表述信息。当人们提到澳大利亚剧院时立即会想起悉尼歌剧院想起那个犹如群帆泊港或白鹤惊飞具有鲜明个性的符号。它受到了世界各国的关注几乎已取代具有澳大利亚传统特色的袋鼠而成为澳大利亚的象征。它同时还代表着一种生活和文化。世界著名的美籍华裔建筑设计大师贝聿铭先生设计的华盛顿国家美术馆的前庭和北京西单中国银行总部的前庭室内空间是“一脉相承”的包括空间的体量、立面的材料和采光顶棚的处理都很相似但这两个室内空间给人的感受、所传达的含义却完全不同。为什么会有如此大的差异？其中最重要的一个原因是两个空间中的“道具”（体）符号不同：美国华盛顿国家美术馆前庭里放置的是现代雕塑而北京西单中国银行总部的前庭里放置的是一湾清池、几块山石和两片竹林。正是这些道具的不同使得类似的室内空间传达的含义完全不一样。中国传统的空间环境设计往往表达庄穆、雅致的格调含蓄的意味和对自然胜景的偏爱这与中国绘画和书法中的精神是一脉相承的故我国的古建筑往往具有“外师造化中得心源”的感染力，力求神形兼备。符号学在环境艺术设计中的具体表现形式主要有以下四种：①一目了然的认知形式。设计中认知性是符号语言的生命。如果一项设计形式让人无法理解那这项设计就失去了意义。②大众熟悉的普遍形式。现代设计是为经济社会服务的设计作品应能在大众中广泛传播。设计的

符号语言只有具备普遍性才能为大众所接受。设计者只有找出让自己、客户、消费者都能理解的设计语言才能更好地完成设计任务才能达到设计者的目的。相对推理性符号而言视觉符号没有自己的体系。任何视觉符号都有一定的文化内涵只有体现在一定的情感结构中围绕着一个特定的主题有机地结合在一起才能为大多数受众认知。③各具特色的约束形式。任何语言和词语都只在一定范围内被理解符号也是一样。只有具备相关文化背景的人才能接收到该符号所传达的信息。只有符合特定背景的符号才能在这一范围内被接收。④标新立异的独特形式。符号强调“求同”这样才容易被理解。但是在设计中“求异”常常是创新的关键。因为对于艺术设计而言比较形式和内容前者更值得深究。同样是针对一个主题我们必须找出与之相关的尽可能多的表现形式比如从造型、色彩、材料或工艺上入手。

4 结语

作为现代环境艺术设计师我们应该系统地研究传统设计与现代设计、国外设计与本国设计的联系并将它们有机地结合起来。在使用传统设计符号时要真正理解它所传达的思想与意境并赋予它新的意义以符合现代精神做到“取其形、延其义、传其神”。因此在与现代设计融合的时候设计师必须考虑到符号之间的内在或是逻辑上的联系。同时设计师在继承传统设计的基础上还要发展和突破传统在把握国内和国外设计符号的同时不断给这些符号注入新的内涵将我国的传统文化发扬光大将环境艺术设计提高到一个新的境界。

参考文献

- [1] 李幼蒸. 历史符号学 [M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2003.
- [2] 胡飞. 艺术设计符号基础 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2008.
- [3] 苟志效, 陈创生. 从符号的观点看: 一种关于社会文化现象的符号学解释 [M]. 广州: 广东人民出版社, 2003.
- [4] 张宪荣. 设计符号学 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2004.

Explanation of Semiotics Cultural Representation in Environmental Art Design

Lv Tianyang

Northeast Normal University, Changchun

Abstract: To interpret the status quo of environmental art design from the perspective of semiotics, the cultural interaction in design is analyzed from the perspective of semiotics. Semiotics is a tool of cultural communication in environmental art. It provides a methodology for designers to deal with cultural elements in design and has guiding significance.

Key words: Semiotics; Environmental art design; Cultural representations