

文章编号:1005-0523(2014)06-0131-05

道家思想在家居设计中的应用研究

仇春辉

(华东交通大学艺术学院,江西 南昌 330013)

摘要:道家思想是中华文明的重要组成部分,其思想和理念渗透到我们生活的方方面面,道家思想中的精髓对现代健康生活方式的培养具有重要意义。在当前产品设计领域,道家思想还没有得到很好的应用,也缺少相关的理论研究。文章对道家思想之于设计的价值进行了探讨,以家居设计为例,从道家思想和产品实用功能、形态美感、精神气质等方面的结合角度进行研究,探讨其应用的原则和方法,并结合实际设计案例验证它的可行性。

关键词:道家思想;家居设计;文化

中图分类号:TB472

文献标志码:A

家居产品是人们日常生活中使用频率最高、接触时间最长的产品,比如,一把椅子我们每天都要用它,并且可能延续使用十几年甚至更长时间。由于家居产品的这种特性,在所有种类的产品设计中,家居产品是对人们的行为、习惯甚至思想的影响是最大的,并且这种影响是一种潜移默化的渗透式的影响。

1 现阶段家居设计存在的问题

当前,国内的家居设计,主要注重形式和功能两方面,或是通过花哨的造型和绚丽的色彩来刺激人们的感官,从而诱使消费者购买;或是只关注产品的实用功能,而忽略产品的形态美感和精神思想气质。可以说,现阶段的家居设计更注重人的物质欲望的满足。但是,人不光有物质的追求,更有对精神世界的追求,这些是超脱物质和功利的,而这正是现阶段家居设计所缺失的。因此,加强家居产品的内涵设计是亟待解决的问题,这对于引导人们形成良好的生活习惯和行为模式,进而形成健康的生活方式和正确的价值观有非常重要的作用。

2 道家思想和家居设计的融合

家居产品有人们使用频率高,使用时间长的优点,并且对于人们的行为、习惯甚至思想也会发生潜移默化的影响,传统文化中的道家思想合理地运用到家居设计当中,通过家居产品的造型、色彩、使用方式等方面来体现出道家一些优秀的思想和理念,可以对人们行为、习惯甚至思想产生正面的影响,既使人们获得产品的使用功能,又通过产品内涵和精神层面的引导使人们形成正确的生活方式和价值观。

道家以“道”作为参照物来俯视宇宙万物^[1]。它的哲学思想核心观点是“道法自然”、“无为而无不为”、“克制欲望”“虚实相生”“动静相合”。可以看出它提倡人们按照恬淡清静,返朴归真,清心寡欲的生活方式去生活,注重精神世界的满足;而不提倡过多的物质追求。而现代社会是商品社会,注重利益交换,在这种环境下生活的现代人功利心很严重,过多的关注物质的满足,忽略了精神世界的满足,这样长此以往下去,人们会逐渐沦为物质的奴隶,这对人的精神健康是非常不利,道家思想对改变这一现状具有重要价值。可

收稿日期:2014-07-05

基金项目:江西省社会科学研究“十二五”规划项目(13YS32);华东交通大学校立科研基金资助课题(12YS03)

作者简介:仇春辉(1986—),男,硕士,主要研究方向为设计艺术学。

以从以下方面考虑道家思想和家居设计的结合。

2.1 人与自然和谐共生

老子曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”^[2]人类必须要遵循自然规律去生活,才能达到“道”的境界。人类生存的最完美状态就是要和自然界达到和谐^[3]。这里提倡人与自然的和谐共生。那在家居设计中,要做到人与产品的和谐共生,就必须将环保理念导入到家居设计中,以避免资源的浪费和环境污染。应做到:①利用传统的环保材料,如木材、主材、陶瓷、金属等。②产品各构件之间的连接方式尽可能简单,并避免产生污染的连接方式。比如能用卡扣、卯榫连接,就避免使用胶接等有污染的连接方式。③尽可能利用材料本身的质地美感,而不做过多的产品表面处理,以免产生污染,见图1。

图1 产品整体效果

Fig.1 The product rendering

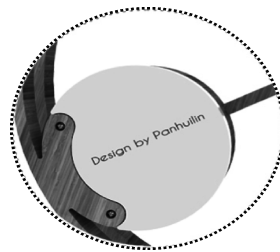

图2 部件连接图

Fig.2 The figure of widgets wiring

此钟表设计(图1)即是道家思想融入到家居设计的一次尝试探索,可以验证上述原则方法的可行性。产品采用的材料是竹材和陶瓷这两种环保材料,不会对环境造成污染。竹材家居给人清新淳朴,与自然相接近,这成为现代家居装饰中的首选材料^[4]。对竹材的表面处理加工只是上了一层木蜡油,是最简单的表面处理。木蜡油是一种环保材料,成本也很低,木蜡油的表面处理也增强了竹材的抗腐性。如果利用其它表面处理工艺,就意味着一系列的加工方法都要改变,不但会增加生产成本,而且会带来资源的浪费以及环境的污染,妨碍可回收材料的有效再利用。

木蜡油也让材料色泽和质感更加漂亮,但不会改变竹材本身的自然色。从产品语义角度分析,竹材的自然色泽和纹理具有很强的美感,天然的色泽和纹理本身是对材料最合理的表达。

钟表的结构同样经过精密计算,做到了更少的浪费,获得了更大程度的使用价值。放置机芯的位置用螺丝固定(图2),细节处使用传统榫卯结构,不用胶水粘接,使产品更加绿色环保,丝印的设计使产品更有标识性,增加了很多细节和看点。

2.2 克制欲望

庄子认为“其嗜欲深者,其天机浅”。人的一切烦恼来源于人们对精神之外的物质追求,重物轻身,而导致人性本色的缺失。因此,道家力求以宽容、恬淡的心态看待生活,利欲熏心的人不可能获得心灵的满足和解放,要实现生命的超越,矫正和消解被世俗社会扭曲了的人性,真正返璞归真,首先就要除机心,也就是功利欲望之心,唯有破除欲望,去除世俗的迷障,才能还人以自然之真,才能抗拒物质的困扰,从而获得心灵的满足和解放。

产品设计与文字、音乐等艺术类形式相比其显著的特点是产品设计的视觉语言,比如形态、色彩、材质等,都是非常具象的,能给人强烈的视觉感染力,进而引起强烈的感官刺激,达到吸引注意力,提高销量和增加产品附加值的目的。虽然越具象的事物越生动,越容易把人们的注意力引导到视觉快感上,沉浸在欲望的满足里,但会造成给人的精神和情感的想象空间不够,从而使人忽略情感满足和精神追求。反之,越是抽象的事物越能给人更多的想象空间,因此,要使产品设计传达精神气质和情感个性,应该将视觉语言尽可能抽象化,以达到给人最大的想象空间的目的。

要在家居设计上做到抽象化,以满足人们的精神追求和情感满足,就要尽可能减少设计的装饰性元素,产品以最简洁的形态呈现出来。使产品风格淡雅、简洁、节制。用最抽象的语言,表达出最深遂、最细

赋的精神和情感境界。可以遵循以下原则。

1) 尽可能利用几何线条,比如直线圆形等几何曲线,尽可能减少有机曲线的应用,避免出现夸张无秩序的形态,尽量排除不和谐痕迹。

2) 将产品的装饰性元素降到最低,避免出现大面积的装饰元素,装饰性元素可以体现在细部处理上或很小的区域范围内,以增加产品的精致感和品质感。

3) 在产品色彩运用上,应以淡雅的素色为主,不宜采用纯度过高的色彩。

此产品所有的形态曲线都是正圆或者圆弧等几何线条,形态具有良好的秩序感。整个产品只有“拾代”两个商标字作为装饰性元素,产品的装饰性元素降到了最低,并且“拾代”具有拾起过去美好时代的意思,会引导人们产生美好的情感回忆,有助于增强产品的美感和精神气质。产品色彩也是竹材和陶瓷原色,显得产品素雅、温暖、感性,具有品质感。

2.3 无为而无不为

道家文化精髓中另外一个观点就是“道常无为,而无不为^[5]”。所谓“无为”,并不是无所作为,而是无虚妄,无偏执的为^[6]。无为而无不为,体现在家居设计中所传达的是真正巧妙的设计不在于违反自然规律去矫揉造作、卖弄聪明,而在于顺应自然规律,在顺应自然规律的过程中,使产品的实用功能、形态美感和精神气质自然而然地得到实现。在家居设计中顺应自然规律主要是遵循形式美法则。

1) 对称与平衡。对称多是视觉上的,以某一对称轴线上上下下的形态相同。而平衡是感官上的一种均衡感。

中规中矩的圆圈造型的对称给人以静态美、条理美以及庄重、严肃、大方、安全、稳定的感觉。而刻意制造的镂空以及圆周之间的相交与相切,则打破了对称表现的静止局面,显得活泼生动,富于动态美。钟的造型比例运用了现代美学,对称与均衡,圆润的造型,指针进出镂空的轨迹象征着月有阴晴圆缺的传统美感,以及道家“虚空”的哲学。

2) 节奏与韵律。节奏是事物的变化本质的一种体现,是一种有规律的变化形式,事物只有具有了节奏感,才会生动和有趣;韵律是指一种周期性的运动变化或有规律的重复产生或出现,韵律会使事物更加有秩序。节奏与韵律在此产品的体现是通过渐变、连续、交错、起伏等手法赋予产品形态节奏感和韵律感。通过形态上的起伏和变化,使产品更具情趣化和艺术性。

3) 尺度与比例。尺度是产品与人的关系,是产品形态与人的要求比,更倾向于生理要求;比例是产品自身各因素的关系,是形态各部分的比,它更侧重满足人的视觉感受和心理感受。在尺度适当的情况下,适合的比例不仅能给视觉上带来舒适感,还能在心理上产生良好的美感。因此,在此产品中,我们应该在一定的尺度范围内均衡产品形态美的比例。时针表盘、分针表盘以及分针所走的圆形轨迹,这三个圆比例恰当,给人很好的视觉美感。指针没有明确标示刻度,就好像古代人用香来计时一样,而且中国文化自古就是“心传”的文化,比如中国的饮食文化,从来没有说盐多少克,味精多少克,基本上都是用“少许”来概括,其中的意味都是人用心来感受。

2.4 虚实相生

虚实美学思想的哲学根基在于“有无”,“有无”观出自道家思想的创始人老子。“天下万物生于有,有生于无”。天下万物之存在,是因为它们有名,而有名生于无名。我们可以将老子“有无”观简单地概括为:有无统一,有无相生,有生于无^[7]。“有无”哲学思想在艺术和设计领域的体现就是虚实相生。在设计中,虚实统一并不是要求绝对静止而达到统一,而是在运动和变化的过程中实现统一,这也就是道家所说的

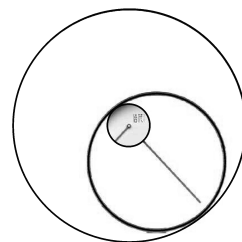

图3 产品运动轨迹

Fig.3 The product trajectory

的虚实相生。家居设计中的虚实相生,表现的是事物在持续的运动和变化中完成有无(虚实)的相互转化、相互生成,通过有无(虚实)的这种相互转化、相互生成,产品自然就获得了一种动态美感和活泼生动的精神气质,最终给人丰富的想象空间。

图4 产品使用情景

Fig.4 Usage scenarios of the product

图5 产品结构

Fig.5 The product structure

如图4所示,时针表盘是完全的实体,时针与分针表盘之间的空间是产品内部虚的空间,分针表盘外部的空间是完全虚的空间,实体-产品内部虚的空间-产品外部虚的空间实现了虚实空间的过渡和转化,再通过分针将这三个空间连接起来,达到了虚实空间的统一。分针表盘(图5)的两边是实体,中间镂空,也是从空间和体量上达到一种虚实相生,虚虚实实之间蕴藏着道家“有无”哲学。

2.5 动静相合

老子主张:“致虚极,守静笃”。这里的“虚”是对内心而言,“静”是对外物而言。因此,虚内,则精神洁净;静外,则无知无欲^[8]。在家居设计中,产品外部形态要体现简洁、安静的特质,使人们从追求欲望满足的状态中解放出来,更加注重产品的思想和精神气质。但是只有“静”产品会显得单调、乏味,在产品功能的实现上需要体现出一种动,从而达到动静结合。

在所示的设计案例中,整体形态是纯粹的几何形态,只有“拾代”标志作为装饰,并且占据了很小的空间,可以说此设计外部形态是绝对安静的,因而可以达到无知无欲的境界。产品的动是通过分针长短的变化(图3,最大圆和中间圆之间距离)来实现的。通常的钟表只是告诉我们一个时间的结果,比如现在是几点几分,但是时间是抽象但极其珍贵的事物,它通常在我们不知不觉中就从我们的指缝间溜走,因此将时间流逝的过程展现出来是极其有意义的。此设计在不同的时间点,分针分别位于表盘内和表盘外,在视觉上有长短变化的感觉,因而通过分针的长短变化来告诉使用者,时间在时时刻刻溜走。

通过以上的分析总结研究,可以得出以下道家思想融入家居设计的原则方法(图6):首先需要对道家思想具有深层的理解和感悟,将它们与产品的功能、形态、材料、色彩、空间、体量进行融合,将道家思想延伸到家居设计中,通过设计来体现道家思想的“美”和“妙”^[9]。人们在使用这个产品的同时们也会感受到道家思想蕴含其中。

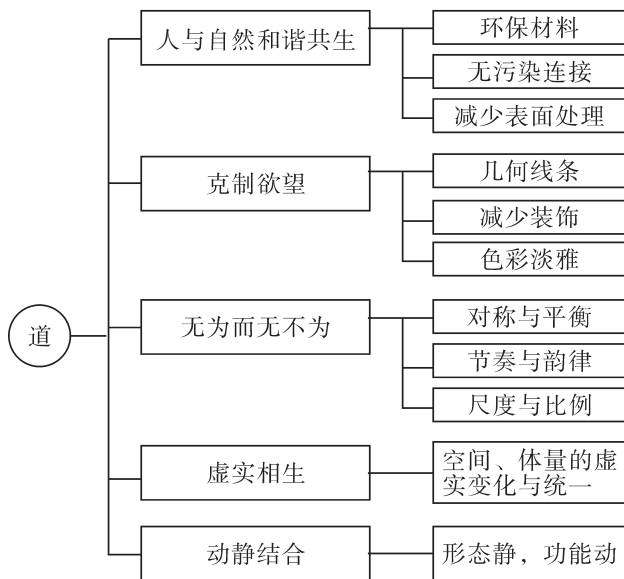

图6 道家思想融入家居设计原则与方法

Fig.6 Principles and methods of Taoist thought applied in home design

3 结论

通过以上的分析研究,可以得出,道家思想可以与家居设计实现完美对接。由于家居产品与人们接触频率高、接触时间长的特性,将道家优秀思想融入到家居设计中,可以使道家思想潜移默化的影响人们的日常行为和生活习惯,这对于人们形成良性的生活方式和正确的价值观具有非常重要的意义。

参考文献:

- [1] 程霞.先秦美学中水之意象分析——基于儒家和道家的比较[J].经济研究导刊,2008(7):39-40.
- [2] 徐俊东.关于道家理念中美学思想的文化思索[J].职业技术,2008(8):39-40.
- [3] 席兴利. 中国现代某些典型标志的传统哲学意蕴[J]. 华东交通大学学报,2006,23(3):77-79.
- [4] 任东方,童宗娴. 五行元素在家居设计中的运用[J].安徽建筑,2011(2):16-18.
- [5] 米再生.现代工业设计与道家文化[J].鸡西大学学报,2010,10(1):56-57.
- [6] 葛荣晋,李伟波. 道家的"无为而治"与企业的科学管理[J]. 中国人民大学学报,2005(4):111-116.
- [7] 饶玮.论道家虚实美学思想对中国艺术创作及艺术审美心理的影响[J]. 重庆教育学院学报,2004,17(5):45-47.
- [8] 杜道明. 道家虚静说及其美学意义[J].中国文化研究,2000(1):78-84.
- [9] 曹彦. 谈谈道家美学中的"妙"[J].大众文艺:快活林,2009(9):132-133.

Research on Application of Taoist Thought in Home Design

Zhang Chunhui

(School of Art, East China Jiaotong University, Nanchang 330013, China)

Abstract: Taoist thoughts are one brilliant part of Chinese civilization. Many Taoist thoughts and notions are widely embodied in our daily life, playing a significantly positive role in guiding people to develop healthy lifestyles. Yet the fact is that Taoist thoughts are not well applied in product design, and there are no feasible theoretical researches available. So it is of great theoretical and practical importance to apply Taoist thoughts into product design. Taking home design as an example, this paper firstly makes a generalization and conclusion of Taoist thoughts, and then it puts them into reasonable practice of home design so as to guide the embodiment of practical functions, the beauty of forms and spiritual disposition. The principles and methods for how to apply Taoist thoughts into home design are analyzed and the feasibility of home design is illustrated.

Key words: Taoist thought; home design; culture