

论坛与资讯

传统民间造物艺术在本能水平情感化设计中的应用

张凯

(江苏大学, 镇江 212013)

摘要: **目的** 研究传统民间造物艺术对本能水平的情感化设计发展中的价值及应用途径。**方法** 以对民间造物艺术中题材、手法与认知的研究为基础,与本能水平的情感化设计进行对应分析。**结论** 传统民间造物艺术拥有独特的认知感受、丰富的造物语言以及准确的语义程式,在其表象下积淀着浓郁的文化价值,在直接满足用户本能水平情感需求的同时,亦成为行为和反思水平情感满足的基础。在传承与创新发展中,为当代设计提供了积极的指导意义。

关键词: 传统;民间造物;情感化设计;本能水平

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)20-0071-04

Application of Traditional Folk Creation Art for the Emotional Design of Instinct Level

ZHANG Kai

(Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China)

ABSTRACT: **Objective** To find out the value of the traditional folk artistic creation for the emotional design in instinct level. **Methods** Based on the subjects, skills and cognition of the folk creation art, it analyzed the emotional design of instinct level. **Conclusion** The traditional folk creation art has the unique perception, rich creational language and accurate semantic formula, which has accumulated the strong cultural value beneath the surface. It can meet the users' emotional needs of instinct level and be the basis for the emotional needs of behavior and reflection level as well. In inheritance and innovation development, it provides positive guidance significance for contemporary design.

KEY WORDS: tradition; folk creation; emotional design; instinct level

美国心理学教授唐纳德·诺曼指出消费者情感需求的多样性,并在《情感化设计》中将人的情感需求分成3个水平:本能水平、行为水平以及反思水平^[1]。其中本能水平情感是深层情感加工的起点,是用户接触产品或服务的基础体验,也是行为和反思水平情感体验与满足的基础。本能水平情感设计中应首先满足用户对产品的外观与基本功能的情感需求。优良的产品在

与人们第一次接触时就会以视觉感官的深刻刺激而让用户留下深刻的印象,如何打动人心,带给人们愉悦的感受,是本能水平设计中最为关注的要素。

西方设计体系强调的本能水平情感满足大多强调第一印象下的视觉刺激与实用价值,而中国传统民间造物艺术中所强调的本能水平情感满足已融入了本元文化特点。在本能水平的情感化设计中,传统民

收稿日期: 2014-05-14

基金项目: 2010年江苏省社会科学研究基金项目(10YSD016)

作者简介: 张凯(1972—),男,江苏镇江人,南京艺术学院博士生,江苏大学副教授,主要从事工业设计应用及理论方面的研究。

间造物艺术的应用不能仅仅是简单地模仿或穿衣戴帽式的嫁接,而应通过挖掘传统民间造物艺术中所体现的独特造物观和审美观,将其独特的意象认知表达、丰富的造物语言、准确的语义程式等应用于现代设计,才能为中国的现代设计提供丰富的营养。

1 独特的表现手法——意象认知表达

作为中国传统艺术中特有的认知世界的方法之一,“观物取象”^[2]中的“象”是对于宇宙万物的再现。“象”的产生,是认知的过程,同时又是创造的过程。传统民间的造物手法充分体现了“外师造化,中得心源”的特点,是一种对本质和特征的把握。既重视师法自然,强调客观世界的再现,又强调造物者“以己度物”主观感受的表达,使其在具象与抽象之间形成独特的“意象”造物手法。“意象”促成了传统民间艺术中“造型随意、意象交叠、缤纷生动”的基本审美特征,注重器物整体上情趣的把握,并在传承中逐渐形成了传统民间造物艺术独特的认知符号,扎根于用户内心深处,满足用户本能水平的情感需求。布老虎^[3]见图1,是一种古代就已在中国民间广为流传的玩具,极具乡土气息的民间工艺品。其造型将虎身大幅度收缩,四肢变短,但主要特征却没有丝毫忽略;虎头的龇牙咧嘴、双目圆睁,额头大大的“王”字,霸气十足又可爱。这种老虎形象追求神似,把现实中的虎和幻想中理想化了的虎交融在一起,是民间艺人勤劳智慧的结晶。

在现代设计创新中,意象也成为重要的造物手法之一。通过研究传统造物艺术,探寻传统符号与现代的契合点,将意象手法与现代设计语境嫁接,将古老的中华文化中博大、深远与现代设计文化中简约、明快有机结合在一起,兼收并蓄,融会贯通,既避免了对传统艺术过于直白的照搬与复制,又体现了现代设计所追求的形神兼备,进而呈现出独特的设计样貌,满足在全球化多元文化背景下本元设计中本能水平的情感需求,在浓郁的民族风格中传达出鲜明的时代气息。幻响神州(北京)公司推出的贺岁产品i-mo小牛魔幻音响见图2,其造型也是充分地应用意象手法,舍弃其他无关紧要的部位,集中表现小牛的关键特征部位,微微弯曲的牛角,大大的鼻孔,憨态可掬。如此新颖独特的数码宝贝使人一见倾心,成为牛年馈赠亲友的理想礼品。

图1 布老虎(民间工艺品)

Fig.1 Cloth tiger(folk crafts)

图2 i-mo小牛魔幻音响

Fig.2 i-mo mini audio

2 丰富的造物语言——不断创新形、色、质

传统民间的造物语言是器物的外化形式,亦是体现本能水平情感需求的重要方面,主要包括造型、色彩、材料等外在元素和其构建规律。

2.1 传统造型语言的传承与创新

传统民间造物艺术中不论是三维的器物形态还是二维的装饰纹案,其“形”的赋予不仅积淀丰富,并始终随着时代与社会背景的变迁而不断发展与创新。商周的神秘威仪,秦汉的质朴写实,隋唐的富丽,明清的纤细巧密……^[4]造物语言一脉相承又不断创新,共同汇集成中国传统民间造物艺术中独特而稳定的造型风格,成为满足本土用户在本能水平情感需求的认知元素之一。当代设计师在充分传承民间造物艺术中的这些元素与构建规律下,不断地尝试将其创新地应用于当代设计。汉斯·瓦格纳的中国椅见图3,在简练、柔和的现代审美特征下,明式家具的传承元素显而易见,同时传承“榫卯”的构建规律,使用户能感知其产品创新中附有的浓烈的传统明式家具特点。

图3 中国椅

Fig.3 The China chair

2.2 传统色彩语言的传承与创新

以孔孟为代表的儒家“五色”色彩体系始终贯穿

于传统民间造物艺术的色彩审美意识之中。“五色”体系的形成和发展,不仅作用于传统民间造物和中国古代物质观“五行说”相对应,还广泛地影响着人们的日常生活、宗教、礼仪等诸多方面,形成了一套独特的东方色彩文化体系^[5]。如荆浩在《画说》中提出“红问黄,秋时坠,红门绿,花簇簇,青问紫,不如死,粉笼黄,胜增光”,这种对比寻求的是一种自然、大气之美。

传承至今,这种独特的东方色彩文化体系早已深深扎根于用户内心。与现代设计中数量巨大的数据色彩相比,“五色”体系提取的传统经典色彩更为注重语义和情感的表达,其色彩选择、色彩关系、色彩语义都有着鲜明的民族个性,对于本能水平的情感满足有着现实的指导意义。中国著名设计师郭培设计的“青花古韵”礼服见图4,其设计理念源于设计师对中国古典瓷器的喜爱,色彩清丽婉约、造型优雅简约、珠白与雀蓝相映,精致而华贵,充分展现中国古典的青韵和雅韵,同时又彰显东方女子的端庄气质和独有媚态。

2.3 传统质感语言的传承与创新

传统民间造物艺术中崇尚自然材料的应用^[6],适度的雕琢、修饰中仍保持着手工制作痕迹,显露出质朴率真的趣味,常常能够“化腐朽为神奇”。如民间工艺中玉器的“巧雕”,不仅反映出中华传统艺术中“返璞归真”的艺术气质,更已成为本土用户本能情感需求的认知元素之一,在用户本能水平的情感满足中具有重要的作用。

当代人虽然拥有高度发达的物质文明,却依然怀恋和向往传统生活中回归自然、亲近自然、感悟自然的天性乡情,因此在当代设计中创造性地应用传统材质,是满足用户的本能水平情感需求的重要途径。德国设计师 Konstantin Grcic 与台湾竹编大师陈高明联合完成的“43”竹编椅^[7]见图5,该椅子将民间常用的材料、工艺

图4 “青花古韵”礼服
Fig. 4 "Underglaze blue with
ancient rhythm" dress

图5 “43”竹编椅
Fig.5 "43" bamboo chair

与现代设计理念相结合,构思巧妙,结构精美,是全球首张竹制悬臂椅,在巴黎、米兰家饰展中大放异彩。

3 准确的语意程式——吉祥寓意的复归与传承

“劳者自歌”的民间造物艺术与强调“附丽价值”为目的中国古代官器造物不同,其出发点是无数的无名匠师为解决实际生产与生活需求而进行的造物创造。在这个创造过程中既强调了器物功能的达成,也极为注重造物者对理想生活向往的“吉祥如意”表达。因而5000年所传承的民间造物艺术创造了大量经典且寓意“吉祥”的题材。例如松鹤寓意长寿,蝙蝠谐音幸福,牡丹代表富贵,石榴象征多子多福等。在造物过程中,不论组合重构或应用于何种场合,其题材都表现出“约定俗成”的一致意义,形成了稳定而准确的语意程式,充满民族化的审美情趣,并因其在用户感知中的亲切与熟悉而更能获得本土用户本能水平情感认知下的认同。

当代设计中对“吉祥如意”题材应用的复归与传承正符合用户本能水平的情感需求。“纹必有意,意必吉祥”的题材和语意程式既能激发用户所熟知的本位文化体验,又能赋予产品特有的中国民族特色,向全球展现浓郁的东方审美韵味。香港设计师黄美瑜设计的竹型杯^[8]见图6,充分继承“节节高”的吉祥如意,情趣盎然,并创新地应用于现代设计之中,深受用户的喜爱,成为一款典型的具有东方情趣的现代设计产品。

图6 竹型杯
Fig.6 Bamboo shaped cup

4 结语

与现代西方设计体系中追求单纯感官刺激的本

能水平情感满足相比,我国传统民间造物艺术的传承与发展始终强调本元文化的体现,因而显得与众不同。在我国传统民间造物艺术中,不论是独特的意象认知表达、丰富的造物语言,还是准确的语义程式,在传承与创新过程中,既满足用户本能水平情感所追求的独特感性审美,又通过其表象下所积淀的浓郁的人文意义与情怀,深深烙印下浓厚的文化价值,同时直接指向了情感化设计中反思水平的情感满足,体现出东方文化中特有的审美特质^[9-10]。

中国传统民间造物艺术在情感化设计本能水平的应用不是对传统单纯的仿制与重复,而应是在于以现代的观念和手段对传统进行新的释义和表达,因此,在当代设计中,传承中国传统民间造物艺术,真正做到“继承下的创新,创新中的传承”,既是顺应本土消费者感官认知的直接需求,体现产品的“民族化”与“本土化”,亦可以向全世界展示中国独有的设计特色,直观的展现博大瑰丽的中华文化。

参考文献:

- [1] 诺曼·唐纳德·A.情感化设计[M].北京:电子工业出版社, 2005.
NORMAN D A. Emotional Design[M]. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2005.
- [2] 许心.《易传·系辞》“观物取象”试探[D].上海:上海师范大学, 2010.
XU Xin. Study on "Images Abstracting from Viewing" in "Yi Zhuan Xi Ci"[D]. Shanghai: Shanghai Normal University, 2010.
- [3] 刘帆.中国民间玩具布老虎审美特征研究[J].艺术与设, 2011(4): 272—274.
LIU Fan. Study on the Aesthetic Characteristics of Chinese Folk Cloth Tigers[J]. Art and Design, 2011(4): 272—274.
- [4] 汪玥.传统工艺美术中吉祥图案的文化意蕴[J].企业导报, 2013(2): 247.
WANG Yue. Cultural Connotation of Traditional Arts and Crafts Designs[J]. Guide to Business, 2013(2): 247.
- [5] 吉萍.论阴阳五行说与服饰色彩[J].南宁职业技术学院学报, 2011(1): 23—25.
JI Ping. On Yinyang-wuxing Theory and Costumes Color[J]. Journal of Nanning Polytechnic, 2011(1): 23—25.
- [6] 陆广谱, 华丽霞.传统竹工艺在原竹家具设计中的应用探析[J].安徽农业科学, 2012(27): 13427—13428.
LU Guang-pu, HUA Li-xia. Analysis of the Application of Traditional Bamboo Craft to the Design of Original Bamboo Furniture[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2012(27): 13427—13428.
- [7] SUN Ning-na. Application of Product Bionic Design in Emotional Design[C]//PAN Yu-he. 2010 IEEE 10th International Conference on CAID & CD. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2010: 265—267.
- [8] 范钦满, 吴永海, 包旭.中国传统造物中的先进设计思想[J].包装工程, 2008, 29(8): 159—162.
FAN Qin-man, WU Yong-hai, BAO Xu. Advanced Design Idea in Traditional Chinese Creation[J]. Packaging Engineering, 2008, 29(8): 159—162.
- [9] 范媛媛.浅谈中国传统设计与现代设计[J].美术大观, 2008(1): 124—125.
FAN Yuan-yuan. Traditional Chinese Design and Modern Design[J]. Art Panorama, 2008(1): 124—125.
- [10] 许世虎, 张婧.民间艺术吉祥图案在现代工业设计中的应用[J].包装工程, 2013, 34(14): 57—59.
XU Shi-hu, ZHANG Jing. Application of Folk Art Auspicious Patterns in Modern Industrial Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(14): 57—59.
- [11] 张海明.中国古代朴素美理论的发展在美学史上的意义[J].文艺研究, 2004(5): 38—46.
ZHANG Hai-ming. Significance of the Development of Ancient Chinese Simplicity Beauty Theory in the History of Aesthetics[J]. Literature & Art Studies, 2004(5): 38—46.
- [12] 胡俊红.“天人合一”思想在中国家具中的体现[J].包装工程, 2007, 28(10): 228—230.
HU Jun-hong. Embodiment of Harmony between Human and Nature in Chinese Furniture[J]. Packaging Engineering, 2007, 28(10): 228—230.

(上接第54页)

学, 2011.

CHENG Yan-ping. Ethical Research of Chinese Traditional Furniture Creation[D]. Nanjing: Nanjing Forestry University, 2011.

- [10] 吴智慧.家具的文化特征及其构成要素与设计表现[J].艺术百家, 2009(2): 100—107.

WU Zhi-hui. Cultural Characteristics, Component Factors and Design Expression of Furniture[J]. Hundred Schools in Arts, 2009(2): 100—107.