

论儒家“和”思想在现代家具设计中的应用

郭晓燕, 高锐涛, 汪隼

(华南农业大学, 广州 510642)

摘要: **目的** 研究儒家“和”思想在现代家具设计中的应用。**方法** 通过对儒家“和”思想进行梳理,使其与家具设计相结合,总结出基于儒家“和”思想指导下的设计理念,进而从视觉元素、材料选择、造型和结构上研究如何在现代家具设计中应用儒家“和”的思想。**结论** 将儒家“和”思想与现代家具设计相结合,能够提升家具设计的艺术品质,展现产品的文化和品质,与消费者产生情感共鸣,拉近产品与消费者的距离,刺激消费者的购买欲望。

关键词: 儒家;“和”思想;家具设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2015)18-0005-04

Application of the Confucian "Harmony" Thought in Modern Packaging Design

GUO Xiao-yan, GAO Rui-tao, WANG Jun

(South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China)

ABSTRACT: It aims to study the application of Confucian "harmony" thought in modern packaging design. Based on sorting out the Confucian idea of "harmony", combined with the packaging design, it summarizes the design concept based on the guidance of Confucian "harmony" thought, and then researches on how to use the Confucian "harmony" thought in modern packaging design from the visual elements, material selection, molding and packaging container structure. The Confucian idea of "harmony" combined with modern packaging design can improve the packing design art quality, to show the product culture and quality, to resonate with consumers product emotion, narrow the distance between products and consumers, to stimulate consumer desire to buy.

KEY WORDS: Confucian; "harmony" thought; furniture design

“和”是儒家思想的核心,它在长期的应用实践中体现了中国人处理人与人、人与自然之间的关系的智慧,在调整阶级关系、维护社会稳定等方面起到了突出的作用,同时也为人与自然的和谐相处提供了理论基础。在家具设计应用方面,儒家“和”思想具有深刻和多样性的内涵,体现了儒家文化的民族性特点。挖掘儒家“和”思想的内涵,将其应用到家具设计当中,能够提升现代家具设计的文化性,增强消费者对产品

的文化认同,并且推动人与自然的和谐相处,对现代家具设计具有重要的意义。

1 儒家“和”思想的内涵

儒家“和”思想具有丰富的内涵,总结起来,可以有“中和”、“和合”、“时中”及“和而不同”这4层涵义^[1]。“中和”,强调“适度中节、以他平他”,有制衡的动

收稿日期: 2015-05-13

基金项目: 2012 国家科技攻关课题; 2013 华南农业大学教改课题(JG13099)

作者简介: 郭晓燕(1980—),女,河南人,硕士,华南农业大学讲师,主要研究方向为工业设计、家具设计、包装设计、农业机械与装备。

态功效。“中”,就是不偏,无过,无不及,是一种适度状态;“和”,就是恰到好处,坚持适度原则。

“和合”,强调“天人合一”与“阴阳秩序”,强调自然界矛盾的对立和统一。在人的生产和生活中也要遵循“阴阳秩序”,不能干扰自然规律的运转,才能享有和谐的发展空间。

“时中”,强调“和”的原则性和灵活性。世间万物有其自身的发展规律,因此坚持“中”的原则也应该随“时”而变,它强调与时俱进的和谐观念,反对理念的一成不变。

“和而不同”,强调多因素的并存和互补,使矛盾的共同体能够处于平衡的状态,具有极强的包容性,最终达到互相尊重、和睦共处。

儒家的“和”思想是中国传统文化的根本精神,它在家具设计领域应用较多,对家具设计的基本理念和实际应用影响深远。

2 基于儒家“和”思想的家具设计理念

2.1 “中和之美”的适度理念

儒家的“中和”思想是孔子结合殷周时期的“商中”思想和前人的“和”思想进行的理论创新,它强调人在处理内在问题时要“不偏不倚”,在处理外部问题时要坚持“和”的适度原则,被认为是“君子之美”。儒家认为,人的审美和欲望应该理性、适度的抒发,实现情欲和道德的融合无间。由于有“中和”思想的指导,人们才能在满足基本生活需要的情况下控制欲望,坚持适度原则,实现人与人、人与自然的和谐相处。随着中国经济的不断发展和人民物质生活水平的不断提高,市场上出现了很多设计粗糙的家具产品,不但造成了环境的污染和资源的浪费,还对消费者的心灵造成了腐蚀^[2]。儒家的“中和”思想要求设计师在设计创作过程中寻找最佳的平衡点,让家具设计的外在体现出对称、平衡、协调和统一,让对称美、秩序美来带动人的自我身心的和谐,让人的身心、人与人、人与自然处于融合的状态,实现真正的“中和之美”。

2.2 “天人合一”的生态理念

《礼记·乐记》记载:“大乐与天地同和,乐者,乐也。”由此可见,儒家认为,真正的快乐是浑然和合于天的快乐,强调审美愉悦与道德愉悦的融合,追求人与天地的融合。在生态观上,儒家强调“天人合一”,其中以人为核心,强调人与天地、自然的和谐相处。

人们在生产和生活中不应以占有自然为目的,而应以与自然亲和统一,实现生命之美与自然之美的契合为目的。家具设计中应体现“天人合一”的生态理念,抑制无限制的欲望,避免向自然无限制地索取,尽量采用以自然、可回收的物质作为家具材料,提倡绿色设计理念,实现可持续发展^[3]。

2.3 “和而不同”的辩证思维

儒家思想中的“和而不同”强调了不同事物的对立统一关系。这里的“和”思想是指对立事物之间的相成相济关系,“不同”强调事物并非简单的相加,而是要产生新的状态。“和而不同”体现了兼收并蓄的包容性,使不同事物能够得到新的发展,实现新的“和”的状态。在家具设计的应用方面,张岱年在20世纪40年代就提出了“兼和”思想,用于平衡诸多异质设计元素,化解其中的矛盾,使设计保持风格统一又富有变化,实现设计作品“众异”基础上的平衡与和谐^[4]。随着文化交流的不断开展,世界文化多样性对家具设计产生了重要的影响。在家具设计中,应该坚持“和而不同”的辩证思维。设计师为了吸引消费者的眼球,往往在设计作品中采用异质元素,但优秀的家具设计并非异质元素的堆砌,而是在统一风格的基础上进行异质元素的融合。设计师应该以“和而不同”以及“和,故能生万物”的思想,创作具有包容性的作品。

2.4 “文质并重”的整体观

孔子明确了“文”与“质”的关系,提出了“文质并重”的理念。“文质并重”是强调形成和功能的统一,避免出现“质胜文则野,文胜质则史”的极端现象,使“文”和“质”和谐统一,相得益彰。在家具设计的功能上,以服务于人为根本目的,在物质和精神上满足人们的生活需求。同时,文质兼备又强调内容与形式的统一,优秀的家具设计应该实现装饰和其自身属性的统一,用形式来表现其自身的精神^[5]。

3 儒家“和”思想在现代家具设计中的应用

3.1 视觉元素的“和谐之美”

3.1.1 色彩设计的“和合之美”

色彩在家具设计中起到重要的传达视觉信息的作用。优秀的家具色彩运用应该与家具的风格一致,使色彩与家具本身相协调,达到预定的视觉心理效应,引起人们的感情联想^[6]。家具色彩的设计见图1,

采用了自然界中常见的色彩,以暖色调为主,给人一种温暖柔和的感觉,同时保持木质的纹理,让人有一种回归自然的感受,体现儒家的“天人合一”,人与自然的“和”。由此可见,色彩运用要做到恰如其分,通过家具设计作品与消费者产生情感的共鸣,设计师想要表达的信息、情感和理念能够准确传达给消费者。色彩的恰当运用能够使人产生通感,调动人的整个感官系统来获得更全面的消费体验,印证了“绘画是无声的诗,音乐是有声的画”的道理。色彩与听觉融合的家具设计见图2(图片摘自龙家具设计大赛),黑白公共长椅让人联想到钢琴的琴键,五色搭配的长椅和圆形公共座椅使人们想到了童年世界的多姿多彩,使消费者摆脱了生理感官的直觉束缚,实现审美主体和客体的和谐相融,体现了“天人合一”的理想审美境界,也体现了“和”之美妙。

图1 家具色彩的设计
Fig.1 The color of furniture design

图2 色彩与听觉融合的家
具设计
Fig.2 The furniture design of
the combination of color and
hearing

3.1.2 文字设计的“中和之美”

文字在家具设计中根据功能进行合理安排,实现家具风格的和谐统一。如汉字艺术在家具设计中的应用,以书法的章法与布局、墨色运用等展现了东方艺术的“意境”与“神韵”,与外在的动感的迹线相结合,展现出家具的生命力^[7]。汉字和书法体现了“中和”之美,既源于自然,又不执拗于自然,通过不同的字体组合及笔法恰当地传达着家具的信息和意境,书法在家具设计中的运用见图3(图片摘自百慧杯家具设计大赛)。此外,不同的书法适合不同属性的家具,颜真卿的颜体浑厚大气,王羲之的行书端秀清新,都能与相应的家具匹配,需要设计师进行良好的把握,坚持适度原则,追求“中和”之美。

3.1.3 图形设计的“和善之美”

图形在家具设计中的作用是对家具语意进行说明,此外还对家具起到装饰和美化的作用,是功能性和艺术性的统一,因此要坚持“和善之美”。在家具设计中,既要保证其可视、可读、可感,又要坚持准确、清晰、

易识别、易理解、易传递的优点,让消费者能够迅速获取信息,并因独特的图形设计使消费者发挥想象的作用,产生情感共鸣,激发购买欲望^[8]。抽象图形在家具设计中的运用见图4,通过对传统文化中抽象图形的提炼和运用,既满足了消费者对家具功能的需求,又通过抽象画的运用增加了视觉韵律感,给消费者留下更多的遐想空间。钟永滔设计的传统书画在家具设计中的运用见图5,传统书画元素的运用既表现出了家具设计的文化定位,又为消费者展现出了“仁者乐山,智者乐水”的意境,既满足了现代家具设计的要求,又具有极强的文化特征,展现了“和善之美”。

图3 书法在家具设计中的运用
Fig.3 Application of calligraphy
in furniture design

图4 抽象图形在家具设计
的运用
Fig.4 Application of abstract
graphics in furniture design

3.2 材料选择的“和合之境”

儒家的“和合”思想强调“仁爱万物”,尊重自然,对自然的利用应该顺势而为、适时而行^[9],因此,设计师在材料选择上应以自然的、可再生的、可回收的材料为主,宣扬绿色家具理念,并为消费者提供返璞归真、“天人合一”的消费体验,达到“和合之境”。如竹子和亚克力在现代家具设计中的运用,见图6(图6-9均摘自百度图库),竹子具有环境适应性强、成材早、产量高的特点,因此选用竹子作为家具材料,既结实耐用,又以其颜色、纹理等特点给人良好的消费体验,宣扬了绿色家具理念。此外,亚克力是现代环保性能优良的材料,本设计运用竹材和亚克力的结合,使椅子设计充分体现出现代与传统的融合,时尚与典雅的结合,达到“和合之境”。又如瓦楞纸材料在家具设计中的运用,见图7,瓦楞纸以其弹性强、缓冲力好、成本节约、印刷适性佳、易加工成形等特性应用到家具中,不但能够起到环保的作用,还以其特殊的视觉感受提高家具的艺术感,实现了经济价值和美学价值的统一。

3.3 容器造型中“仁爱”的和谐思想

儒家“和”思想从人的价值出发,强调“仁者爱

图5 传统书画在家具设计中的运用

Fig.5 Application of Chinese painting in furniture design

图6 竹子和亚克力在现代家具设计中的运用

Fig.6 Application of bamboo and acrylic in modern furniture design

图9 家具结构设计

Fig.9 The furniture structure design

人”。在家具的造型上,不但要满足家具的功能性,还要表现出对消费者的关爱,进行人性化设计,建立消费者与产品的“情感联系”,刺激消费者的购买欲望。家具的人性化设计见图8,家具以流线型表现出人性化的关爱之美,人性化的设计使其在造型和功能上都优于同类产品,吸引消费者购买。此外,在家具造型设计上,还应考虑对特殊人群的保护,有意设计一些细节来满足特殊人群的需求^[10]。

图7 瓦楞纸材料在家具设计中的运用

Fig.7 Application of corrugated paper in furniture design

图8 家具的人性化设计
Fig.8 The humanization design of furniture

3.4 家具结构的“和谐共融”

儒家“和”思想讲究事物内部的协调一致。在家具结构设计中,应该使设计元素保持“和”的状态,实现与造型设计、视觉设计的有机结合。家具结构与家具造型相辅相成,只有二者兼顾,才能实现功能性和艺术性的统一。家具结构的可变性小,要以结构为基础来进行造型设计,两者结合来传达产品信息,实现家具各部分的“和谐共融”。家具结构设计见图9,该设计曾获得红点奖,是史上第一张可堆叠的全竹制圈椅。石大宇以世界坐具设计经典“明式圈椅”为题,以当代设计的精髓如以可持续性、环保、减碳及符合当代实用性和审美为改良准则,对应材料、结构、工法、生产方式、运输等改进功能及舒适度,同时又精简设

计、运用榫卯结构,使之符合现代生活,重新拾回属于我国明清家具“简、厚、精、雅”的设计风格,将根植于华人文化的设计思维重新定位和发扬光大。

4 结语

儒家“和”思想是中国重要的传统思想之一,经过历史的积淀,深刻地影响着中国人的行为模式和审美观。将儒家“和”思想与现代家具设计结合,能够提升家具设计的艺术品质,展现家具的文化,与消费者产生情感共鸣,拉近家具与消费者的距离,刺激消费者的购买欲望。把握中国人的消费心理,将儒家“和”思想合理应用在现代家具设计中是大有可为的。

参考文献:

- [1] 钱江.孔子先生的手——论儒学对现代包装设计的启示[J].中国美术,2013(4):106—107.
QIAN Jiang.The Hand of Mr.Confucius: Research on the Enlightenment of Confucianism to the Modern Packaging Design [J].Art in China,2013(4):106—107.
- [2] 万长林.儒家生态理念在现代包装设计中的体现[J].设计艺术研究,2011(6):9—11.
WAN Chang-lin.The Confucian Ecological Concept Reflected in Modern Packaging Design[J].Design Research, 2011(6): 9—11.
- [3] 孟光伟.“天人合一”思想对现代包装设计的启示[J].文艺研究,2012(8):172—173.
MENG Guang-wei."The Unity of Heaven and Man" Thinking of the Modern Packaging Design Inspiration[J].Literature and Art Reserch,2012(8):172—173.
- [4] 李凌.论儒、道思想在现代包装设计中的体现[J].包装工程,2011,32(8):79—81.
LI Ling.On Traditional Chinese Philosophy Applied in Modern Packaging Design[J].Packaging Engineering, 2011, 32(8):79—81.

(下转第14页)

4 结语

地铁地下商业空间导识系统标准化设计和差异化设计是相互作用、互为补充的,标准化设计保证了导识系统基本功能的实现,差异化设计在贯彻标准的基础上,结合具体的空间环境特征,弥补标准化导识系统的不足。在标准化设计中,设计师要用辨别、发展的眼光对待现存的国家规范,明确标准的对象以及现存标准的长处与不足。标准的缺陷、互联网等高新技术的发展、导识系统与环境的统一性等因素促进了地铁地下商业空间导识系统差异化设计的出现,物理导识与智能导识的协同、导识系统地上空间与地下空间的连接以及电子导识是未来地下商业空间导识系统发展的重要方向,将为导识系统设计带来广阔的发展空间。

参考文献:

- [1] 洪兴宇.标识导视系统设计[M].武汉:湖北美术出版社,2010.
HONG Xing-yu. Logo Sign System Design[M]. Wuhan: Hubei Fine Arts Publishing House, 2010.
- [2] 杨凌媛.论城市导识系统设计的标准化与差异化的张力[D].北京:中央美术学院,2010.
YANG Ling-yuan. Discussing the Standardization and Differentiation of Urban Guide System Design[D]. Beijing: Central Academy of Fine Arts, 2010.
- [3] 林奇·凯文.城市意象[M].北京:华夏出版社,2011.
LYNCH K. Urban Image[M]. Beijing: Huaxia Publishing House, 2011.
- [4] 王丽梅,王蓉,姜昕.商业空间中的导视系统设计探析[J].包装工程,2010,31(2):128.
WANG Li-mei, WANG Rong, JIANG Xin. Sign Design Exploration in Commercial Space[J]. Packaging Engineering, 2010, 31(2): 128.
- [5] 蔡柯鸣,杨扬,安华娟.浅析城市公共信息导向系统的现状及建议[C].2011年度标准化学术研究论文集,2011.
CAI Ke-ming, YANG Yang, AN Hua-juan. Analysis of the Present Situation and Suggestion of the Urban Public Information Guiding System[C]. 2011 Annual Standardized Academic Research Papers, 2011.
- [6] 刘荣富,戴宇欣.上海城市公共信息导向系统标准化建设要素探讨[J].质量与标准化,2011(8):19—23.
LIU Rong-fu, DAI Yu-xin. Standardization Construction Elements Exploration of Shanghai City Public Information Guiding System[J]. Printing Quality & Standardization, 2011(8): 19—23.
- [7] 李静,姚远.公共艺术形态下的城市导识设计探析[J].包装工程,2009,30(10):220—222.
LI Jing, YAO Yuan. The Design of Urban Guide System under Public Art Form[J]. Packaging Engineering, 2009, 30(10): 220—222.
- [8] 王珍.彰显艺术个性的城市导向设计形式研究[D].开封:河南大学,2009.
WANG Zhen. Exploration of City Guide Design Form with Artistic Personality[D]. Kaifeng: Henan University, 2009.
- [9] 肖巍.导视系统符号元素研究[J].包装工程,2012,33(20):136—139.
XIAO Wei. Guide System Symbols Element Research[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(20): 136—139.
- [10] 张莉娜,易建芳,王宗雪.街道导识系统设计中的视觉品质分析[J].包装工程,2011,32(18):11—14.
ZHANG Li-na, YI Jian-fang, WANG Zong-xue. Visual Quality Analysis in the Design of Street Guide Knowledge System[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(18): 11—14.
- [5] 吴敏琳,刘志农.从古籍文献再谈适度包装[J].文艺争鸣,2010(9):100—101.
WU Min-lin, LIU Zhi-nong. Discussion on Moderate Packaging from Ancient Literature[J]. Literature and Art Forum, 2010(9): 100—101.
- [6] 刘凯.浅谈多元化家具装饰风格与人性化设计的统一[J].美术观察,2010(3):116.
LIU Kai. Unity of Diversified Furniture Decoration Style and Humanization Design[J]. Art Observation, 2010(3): 116.
- [7] 俞大丽.低碳经济背景下绿色包装发展之路探析[J].江西社会科学,2011(12):225—229.
YU Da-li. Green Packaging Development under the Background of Low Carbon Economy[J]. Jiangxi Social Sciences, 2011(12): 225—229.
- [8] 薛生辉,薛生健.低碳经济视角下控制过度包装的对策与途径[J].装饰,2014(8):127—128.
XUE Sheng-hui, XUE Sheng-jian. Low-carbon Strategies and Approaches of Economic Perspective Control over Packaging[J]. Zhuangshi, 2014(8): 127—128.
- [9] 张淑霞.论语哲学思想在包装设计中的探索[J].包装工程,2011,32(8):9—12.
ZHANG Shu-xia. Study on the Philosophic Thinking of Confucian Analects in Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(8): 9—12.
- [10] 丁颖.食品包装设计中的儒家文化解析[J].包装工程,2013,34(8):90—93.
DING Ying. Analysis of the Confucian Culture in the Food Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(8): 90—93.

(注:华南农业大学郭晓燕作品见封三)