

传统道器文化在当代设计中的延续与发展

杨梅, 王龙

(山东科技大学, 青岛 266590)

摘要: **目的** 以我国传统道器文化为启示,分析这一古典哲学思想在当代设计中的价值,并探究更富有哲学内涵的现代设计方法。**方法** 结合当代设计实例,理解和认识“道”与“器”之间的辩证统一关系这一核心内涵,通过在当代设计中发现道器思想的结合点与体现方式进行研究。**结论** 通过对不同的设计实例进行深入分析,分别从形式与功能、技术与风格的角度进行研究,发掘出其中蕴含的道器合一的哲学思想。设计师应当学会变古通今,在现代设计实践中不断寻求与这一经典哲学思想相对应的基点,以道器合一的思想引导创新思路,最终形成更富有哲学内涵的当代设计方法。

关键词: 道器思想;当代设计;形式;功能;技术;风格

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2015)24-0075-04

The Inheritance and Development of Traditional Logos and Utensils Culture in Contemporary Design

YANG Mei, WANG Long

(Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, China)

ABSTRACT: Taking our traditional logos and utensils thought as the enlightenment, it makes an analysis of the value of classical philosophy thoughts in the contemporary design to explore modern design methods with more philosophical connotation. Combined with contemporary design example, to understand the core connotation of dialectical relationship between logos and utensils, the combination points and embodiment of logos and utensils thoughts in contemporary design is researched. By depth analysis of different design examples, from the form and the function, technique and style point of view, the philosophy thoughts of the logos and utensils integration are discovered. Designers should learn something from past and use it for today, try our best to discover the corresponding points form logos and utensils thought to the modern design, guiding the innovative ideas with "Integration of Logos and Utensils" thought, finally, forming the modern design method with more philosophical connotation.

KEY WORDS: logos and utensils thought; contemporary design; form; function; technique; style

道器文化传承至今已两千多年,是我国古代经典的哲学思想,在今天的设计中依然可以找到相应的契合点。将这一经典哲学运用到当代设计行为中,需要去深入理解道器哲学中的相互统一关系,将这种统一关系与影响设计的诸多因素相对应,最终得到新的含有道器合一思想的设计方法。

1 道器思想的发展

“道”与“器”是中国古代哲学中的一对经典理论,早在两千多年以前的《易经》中就存在“形而上者谓之 道,形而下者谓之器”的阐述。所谓“道”是指无形无

收稿日期: 2015-08-10

基金项目: 2014年度山东省艺术科学重点课题(2014258); 2014-2015山东科技大学研究生创新基金项目(YC140355)

作者简介: 杨梅(1973—),女,山东人,硕士,山东科技大学副教授,主要从事工业设计及其理论方面的研究。

相的规律和准则;而“器”则是有形有相的具体事物和名物制度。“道”与“器”的关系是指抽象道理与具体事物的关系,亦或者是精神与物质的关系。

我国古代著名的哲学家老子曾提出:朴(道)散则为器。他认为“道”在“器”之先。而宋朝以后的对“道器”哲学关系的不同见解表现为唯物主义和唯心主义的斗争,其中程颐、朱熹等人认为“道”越于“器”之上,朱熹说:“理也者,行而上之道也,生物之本也;气也者,行而下之器也,生物之具也。”然而到了明清时期又有王夫之等人认为“道”不得离“器”而存之,提出“无其器则无其道”的理论^[1]。

中国古代设计思想中对“道”与“器”的关系的理解可谓是仁者见仁、智者见智,耐人寻味^[2]。从古代设计中思想与实物的关系研究角度来看,我国古代设计造物中的“道”与“器”的关系应当趋向于道器一体,这也正是马克思辩证唯物主义思想中的物质与意识辩证统一关系的一种表现。

2 道器思想与设计

值得人们思考的是这种源于古代哲学思想的设计思路在当代新的时代背景下是否还能够得以延续?笔者认为答案理应是肯定的。

每当谈及古典传统文化与现代设计相融合时往往会进入一个怪圈,即一味将传统文化中已有的设计元素与现代工业制造技术之间做加法,甚至是生搬硬套传统文化元素。比如说将古代的一些传统图形纹样直接添加到现代产品的外观上作为装饰,这是缺乏深入思考的运用方式^[3]。如何才能正确地或者说是更加合理地将传统文化融入人们的现代设计中?笔者认为古典哲学中“道器”思想作出了很好的回答。

道器关系实质上是指抽象道理与具体事物的关系,或相当于精神与物质的关系。如果大胆地将这种古典的哲学思想套用在现代设计的理念与方式中,便不难发现这一古典的“道器”思想在今天的现代设计中也存在着——对应的角色。比如说现代设计中的“形式”与“功能”间的辩证统一的关系,这其中“形式”扮演着“道”的角色,而“功能”则扮演“器”的角色。

2.1 设计中形式与功能间的道器哲学关系

明式家具榫卯结构示意图1(图1a摘自《装饰》杂志,图1b摘自翰林·凿枘工巧网),东林学派倡导的经世致用实学,促进了科学的精神发展,造就了明式家具精巧的榫卯结构^[4]。榫卯结构不用钉和胶,充分

图1 明式家具榫卯结构示意图

Fig.1 Schematic diagram of the Ming Dynasty style furniture tenon structure

利用材料本身的特性,结构牢固,百年不松动;同时便于拆卸和组装,利于修复时更换部件而不伤整体,具有很高的科学性,其审美性和实用性完美结合。明式家具通过在设计上遵循这种精巧的形式从而使得它拥有了稳固而又易于拆装的功能,进一步讲便是精于其道而成之器^[5]。

接下来应当思考的是如何才能将这种源于古代的设计之道合理地运用到今天的现代产品设计工作中,并且在更多的设计领域中得以延续。需要做的便是提取其道的核心内涵,具体来讲就是充分利用材料本身的特性结合精巧的结构设计来达到一定的功能^[6]。像今天常见的产品免工具组装外壳的结构设计,例如安钦克P280全塔式免工具安装机箱设计,见图2(图片摘自Antec中国官网)。这款电脑主机箱在设计时便考虑到了尽可能地通过自身结构的设计来实现便于用户徒手组装的功能,其中,硬盘托架和光驱安装位等部件大量采用了可滑动的抽拉式结构与弹性卡扣相结合的设计,使得用户在组装过程中可实现无工具徒手安装,而且各部件间几乎都采用了相互契合的结构设计,尽可能地减少了使用螺丝固定的连接方式。除了这款电脑机箱的设计之外,还有很多的产品外壳以及产品包装设计都在运用这种源于明式家具的简洁精巧的设计之道,这种道使得所成之器具有了形式与功能间的相互协调统一的特质^[7-8]。道器思想在设计中的对应关系见表1。

图2 安钦克P280免工具机箱

Fig.2 Antec P280 tool-free box

表 1 道器思想在设计中的对应关系

Tab.1 The corresponding relations of logos and utensils thought in design

抽象概念	具象事物	设计思路
道	器	道器合一
形式	功能	形势与功能相统一
风格	技术	技术与风格相统一

2.2 设计中技术与风格间的道器哲学关系

在现代设计中还存在“技术”与“风格”间的辩证统一关系,在设计中“技术”如何能够与“风格”相互统一,这也是现代设计理念中一直在研究的理论之一。其中“风格”是相对抽象的概念,扮演着“道”的角色;“技术”则是相对具象的概念,因而扮演着“器”的角色。

谈及技术与风格的统一就必然要看美国苹果公司的产品设计了,苹果公司 iPhone 手机、Mac Pro 主机和 iPad 平板电脑见图 3(图片摘自百度图库)。现如今许多人在选购数码家电产品时往往会在心中潜意识地将市面上的产品分为两大类:一类是苹果公司的产品而另一类是其他公司的产品。设计师不得不思考是什么原因使得苹果公司的产品能够在消费者心中有如此特别的地位。答案便是苹果产品的设计拥有属于它自己特有的产品风格——极致简洁的同时却又性能卓越。形成这种风格是建立在苹果不断尝试新的技术的基础上的,二者最终在产品上达到相互统一。

在苹果产品的成功中应当领会其深层的“道器”哲学,这就是技术与风格间不可分割的辩证统一关系。先进技术可以支持其产品设计形成自己独有的风格。比如说苹果的 Mac Pro 专业级台式主机设计,见图 4(图片摘自苹果在线网)。全新的 Mac Pro 看起来与其他电脑截然不同,它将超前强大的动力融入超乎想象的有限空间之中,整体高度仅 25.1 cm,直径仅 16.7 cm,是一款可以摆在办公桌上的专业级台式电脑。其中巧妙的三角形一体化散热核心是能做到这点的一大原因,它的散热系统没有采用多个散热器和风扇来冷却中央处理器和图形处理器,而是围绕一整片挤压成形铝金属来构建各个部分,这种设计可使它在工作时将中央处理器和图形处理器中的热量带走,然后均匀分布到整个核心架构中,最大限度促进空气流动并增强散热能力。如果一个处理器没有像其他处理器那样高速运行,那么多余的散热性能则可在其他处理器之间高效共享。

产品在定位自己的设计风格时将对技术提出更

图 3 苹果公司 iPhone 手机、图 4 苹果公司 Mac Pro 主机
Mac Pro 主机和 iPad 平板电脑

Fig.3 Apple iPhone, Mac pro
and iPad

高的要求,比如苹果极致简约而又不失高性能的产品风格要求它的机身设计更加轻薄且坚固,因而苹果公司为其选用了更为坚固轻盈的合金材料,设计了全新的硬件布局,运用了更为精湛的生产工艺,这便是产品风格推动了新技术的开发和应用的实例。技术与风格相辅相成,道器合一^[9-11]。

3 道器合一思想在设计实践中的体现

道器合一的哲学思想在平时的设计实践中发挥着重要的作用。国家大剧院主题无线耳机设计见图 5(图 5b 摘自《空间周刊》杂志),耳机的主体部分造型取自中国国家大剧院的建筑外形设计,将国家大剧院整体的半球形形态充分利用在耳机的主体外壳部分,并配合相应的透明材质与色彩搭配营造出绚丽时尚的外形特征。看似简单的造型却充分考虑了形态与它的功能相结合后的结果,国家大剧院的主要功能是让人们能够欣赏美妙的旋律,而耳机的主要作用也是为了聆听动听的乐曲,二者殊途同归,在设计上道相同而器相似,正是恰当运用道器合一这一设计思想的成果。

图 5 国家大剧院主题无线耳机设计

Fig.5 The wireless headset design by theme of NCPA

4 结语

中国传统造物思想中“道器合一”的观点无疑对当代产品设计具有重大的启示,但当代产品设计决不

能只是古代道器思想的简单应用。设计师应当学会变古通今,通过更深层次地运用这一哲学思想,在现代设计中不断寻求相对应的基点,将这种哲学思想巧妙地与现代设计思路相结合,创造出具有经典哲学内涵的现代设计方法,使得未来所设计的产品拥有更为鲜明的民族特色。

参考文献:

- [1] 王志华.“天人合一”的哲学思想与可持续发展的设计观[D].重庆:重庆大学,2011.
WEN Zhi-hua."The Unity of Heaven and Man" and the Design Philosophy of Sustainable Development Concept[D]. Chongqing: Chongqing University, 2011.
 - [2] 王子怡.从“觚”到“觚不觚”看中国古代道器设计思想及其当代意义[J].艺术百家,2006(6):54—57.
WANG Zi-yi.From the "Hu" to "Hu Not Hu" Tao Chinese Design thought in Ancient and Contemporary Significance[J]. Hundred Schools in Arts, 2006(6): 54—57.
 - [3] 庞伟.中国元素在产品中的应用研究[D].济南:山东轻工业学院,2011.
PANG Wei.Study on Application of China Element in Product Design[D].Jinan: Shandong Light Industries College, 2011.
 - [4] 吴江,陈振益.明式家具的“道”、“器”之美及对现代产品设计的启示[J].包装工程,2006,27(5):280—281.
WU Jiang, CHEN Zhen-yi.Beauty of "Doctrine" and "Utensil" of Ming Style Furniture and Its Inspiration on Modern Product Design[J].Packaging Engineering, 2006, 27(5): 280—281.
 - [5] 梁之臻.中国明代风格应用于现代产品设计的研究[D].武汉:湖北工业大学,2012.
LIANG Zhi-zhen.Research on Chinese Ming Style Used in Modern Product Design[D].Wuhan: Hubei University of Technology, 2012.
 - [6] 陈筱,戴端,周连超.器以载道、蕴情契形——从器与道的关系探讨产品设计的方式[J].设计,2014(9):13—14.
CHEN Xiao, DAI Duan, ZHOU Lian-chao.To Explore the Way of Product Design: from the Relationship between the Vice and Tao[J].Design, 2014(9): 13—14.
 - [7] 邱蔚丽,邱赤炼.旅游纪念品设计中传统地域文化元素的意义[J].包装工程,2012,33(20):109—112.
QIU Wei-li, QIU Chi-lian.Traditional Elements of Regional Culture Tourism Souvenirs in the Significance of Design[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(20): 109—112.
 - [8] 邱意之.现代川菜餐具之“道器”设计探讨[J].包装工程, 2010, 31(8): 23—25.
QIU Yi-zhi.Discussion on Modern Sichuan Dishes "Logos and Utensils Thought" Design[J].Packaging Engineering, 2010, 31(8): 23—25.
 - [9] 王晨萱,胡平,曾方媛.和谐的乐感——中国当代产品设计的传统美学回归[J].中国包装工业,2013,34(20):28—29.
WANG Chen-xuan, HU Ping, ZENG Fang-yuan.Traditional Aesthetics and the Harmonious Sense of Music: Design Chinese Contemporary Product Return[J].China Packaging Industry, 2013, 34(20): 28—29.
 - [10] 胡俊红.精于事因巧在物缘——论中国家具设计的民族性[J].创意与设计,2014(2):69—73.
HU Jun-hong.Skilled in Something for Ingenious in Substance: on Nationalism China Furniture Design[J].Creative and Design, 2014(2): 69—73.
 - [11] 王岳.传统竹材在现代产品设计中的应用研究[J].作家, 2014(6): 221—222.
WANG Yue.Application of Traditional Bamboo in Modern Product Design[J].The Writer, 2014(6): 221—222.
-
- (上接第64页)
- 饰,2009(10):98—99.
NI Han.The Construction of the New Teaching System of Product Semantics According to the Time[J].Zhuangshi, 2009(10): 98—99.
- [5] 胡飞,杨瑞.设计符号与产品语义[M].北京:中国建筑工业出版社,2003.
HU Fei, YANG Rui.Design Sign and Product Semantics[M]. Beijing: China Building Industry Press, 2003.
 - [6] 百度百科混沌经济学[EB/OL].(2015-03-22)[2015-06-29].http://baike.baidu.com/view/1369323.htm.
Baidu Baike.Chaotic Economics[EB/OL].(2015-03-22)[2015-06-29].http://baike.baidu.com/view/1369323.htm.
 - [7] 倪瀚,李文嘉,郑胜.无意识设计与科技产品创新体验研究[J].包装工程,2014,35(8):35—38.
NI Han, LI Wen-jia, ZHENG Sheng.Research on Design without Thought and Sci-tech Product's Innovative Experience[J].Packaging Engineering, 2014, 35(8): 35—38.
 - [8] 罗仕鉴,朱上上.用户体验与产品创新设计[M].北京:机械工业出版社,2010.
LUO Shi-jian, ZHU Shang-shang.User Experience and Product Design Innovation[M].Beijing: China Machine Press, 2010.
 - [9] 廖树林,朱钟炎.产品设计的消费者分析[M].北京:机械工业出版社,2010.
LIAO Shu-lin, ZHU Zhong-yan.Consumer Analysis of Product Design[M].Beijing: China Machine Press, 2010.