原研哉平面设计中的哲学理念及对现代生活的意义研究

李继侠
（郑州科技学院，郑州 450064）

摘要：目的 适当给生活留点白，运用纯粹的生活态度，倡导设计者回到内心最初萌芽的地方，探寻设计本身最单纯的心灵吸引力。**方法** 首先讨论日本著名平面设计大师原研哉设计中的“有”、“无”哲学，接着通过设计作品的解读分析其设计理念中的“空”与“白”，最后指出原研哉设计理念对现代适度生活的影响意义，进而提出对现代适度生活所影响下的设计感悟。**结论** 设计师要运用最简单的表现手法展现事物所可能蕴含的丰富情感，使得设计简约而不简单。

关键词：日常化；空；白；无印良品
中图分类号：J511 **文献标识码：**A **文章编号：**1001-3563(2016)18-0194-04

Philosophy Idea and the Significance of Modern Life in Kenya Hara Graphic Design

LI Ji-xia
(Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450064, China)

ABSTRACT: Leave some white life, appropriate use of pure life attitude, advocate designer back to the place of the original green shoots of inner, explore the design itself the most pure heart. Based on the Kenya Hara design style "have" and "nothing", "empty" and "white" philosophy research, it puts forward appropriate for modern life under the influence of the design of comprehension. It first discusses the Japanese famous master graphic design in the design of the Kenya Hara "have" and "nothing" philosophy, and then through the interpretation of design works to analyze its design concept of "empty" and "white", finally points out that the Kenya Hara impact moderately design concept of modern life. Designers have to use the simplest technique of expression to show things might contain rich emotion, makes the design is contracted and not simple.

KEY WORDS: day-to-day work; empty; white; Muji

1 原研哉设计中的“有”“无”哲学

适当生活，八分就好，无论是在生活中，还是在设计中，都讲究得体的分寸把握，适当的留白给人带来无尽的思考。在原研哉的设计理念中，被阐释为“有”与“无”的对比和运用。

1.1 “有”与“无”的对比含义

老子在《道德经》中曾经说过：“埏埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用”。和泥制作陶器，有了器具中空的地方，才有器皿的作用；开凿门窗建造房屋，有了门窗四壁内的空虚部分，才有房屋的作用，所以，“有”给人便利，“无”也发挥了它的作用。所谓的创造便是从无到有的设计，是人无我有，人有我新的构思。这种辩证而统一的关系便是“有无相生”。

在“无”设计的理念语境下，“无”便是“没有”，与“有”相对而言。具体对设计而言，在形式上讲究“无形”的设计，而在实用上则追求“无之以为用”，也是因为“无”创造了更多的空间，通过留白的手法带给人们无尽的思考，正是“无中生有”的智慧所在。在设计

收稿日期：2016-05-16
作者简介：李继侠（1967—），女，江苏人，硕士，郑州科技学院副教授，主要研究方向为艺术设计。

中，原研哉充分运用这一关系来转换思维，对设计对象“空”的部分进行有目的的创造，给使用者带来无穷广阔的空间。

1.2　原研哉设计中“有”与“无”的表现形式

在原研哉设计中“有”的存在与“无”的形式表现为一种禅境的惬意，其与日本的禅宗文化所追求的朴素无华有着本质的共性。在原研哉的设计中，能让人感到少则多的思想理念，大都是通过若有似无的强大气场来渲染作品的格调。

在“有”与“无”的对比中，原研哉汲取了“无”的形式，通过减法的经典提炼，发掘了“有”的内容，即物品的实用功能。原研哉设计追求的是事物朴素的本质，并将这种本质发扬为一种风格。在这种理念的设计指导下，“无印良品”的产品其形至简，其意至美无不打动着消费者的心灵。从产品到包装，从包装到卖场，简洁的外形，朴素的色泽，看似与时尚无关，实则无处不引领着潮流的趋势。正是这种设计品质遵循着自然的法则，更贴近于人们的生活，极大地满足了人们对自然物欲的追求，所谓的可持续发展也正是既能够立足于当下的设计，又不会对子孙万代产生不利的影响。原研哉对于“有”与“无”的设计领悟是精简朴素的，保留了素材的本真状态，容纳一切，带给人无尽的深思。

从图 1 无印良品的卖场展示中，我们可以强烈地体会到原研哉设计的指导思想，那种超乎寻常的至简至美设计用“无”的形式创造了“有”的内容，演绎出更大的虚拟空间，人们可以在这种虚拟的空间中尽情畅享，发挥各种创造力来感悟禅宗文化的深意；难得的是这种留白的摆设更符合人们的购物行为，满足人们的消费需求。而图 2 所示的日用品雨伞设计中，也是采用了单色构思，只在形上做了设计，整体也是非常简洁的，伞柄的末端用红色打结装饰起到了画龙点睛的作用，给安静的造型增添了一丝生气。

图 1　无印良品卖场展示
Fig.1 Muji stores display

图 2　无印良品日用品
Fig.2 Muji daily necessities

2　原研哉设计中的“空”“白”理念

适当生活，八分就好，不仅仅是有与无的运用，在原研哉的设计理念中，适度原则更表现为“空”与“白”。

2.1　“空”与“白”的对比含义

什么是空呢？在某些情况下，白是等于空的，白可以被认为是“没有颜色”或者是“无状态”。也就是说，白和空的状态意味着即将被填满，原研哉举了一个例子，把这种状态比作是一个等待被装满的空碗。什么都没有，其实是在告诉我们这个空碗有可能装任何一种东西，这充分地说明了它的无限可能，这种低姿态也提升和融汇了沟通和表达的潜在力量。

有时，白和空是缠绕在一起的，“空”抽象的空间概念将二者视为一物，即白即是空,空即是白。比如日本的茶道文化：真正的茶室是很空旷的，面徒四壁，地面铺上简单的榻榻米，人们坐在其中静静的聊天、品茶。

2.2　原研哉设计中“空”与“白”的表现形式

原研哉继承了无印良品前设计总监田中一光大师的设计风格，并且十分恰当地融入了自己“白”的设计理念，形成了现在无印良品的设计风格。无印良品的产品设计非常简洁，但却给人一种自然、清新的感觉，使人看起来很舒服。包括它的标签、吊牌的设计也是根据其简洁的风格来设计的。在色彩的选用方面也是采用的未漂白纸的米色和其标志性色彩——胭脂红，文字采用的是很普遍的 Helvetica 西文字体和与日文字体，而整体设计看上去特别简洁。

而无印良品的海报《地平线》表现也极为突出，如图 3 所示，干净利落地将画面一分为二。平均的构图中色彩鲜明，飘渺的天空配以广阔的草原，若隐若现，虚幻飘渺，仿佛不经意的存在。从图 3 中看出，整个超宽的海报设计非常简洁，除了“无印良品”几个字以外，再也看不到多余的元素，但视觉效果的冲击感却很强，同时给人的一种全新的感觉。

在原研哉的作品里，看似简洁的的设计，却蕴含了非同一般的“白”。“白”本身是没有任何颜色的，但却包含着“空”和“无”。正是这种“虚空”，看似“无”其实却包含了所有，这也是原研哉的独特之处。

3　原研哉设计理念对现代适度生活的影响意义

随着社会的快速发展和全面信息化的到来，设计

图 3 原研哉《地平线》海报设计
Fig.3 "Horizon" poster design by Kenya Hara

作为商品展示和销售不可或缺的一环，也越来越重要。设计在保证达到销售目的情况下，还应具有引导和教育的功能。而原研哉就有很多具有这样功能的设计作品。原研哉设计理念中的“有”与“无”，“空”与“白”对现代适度生活的影响意义主要表现如下。

3.1 设计改变生活

在我们日常生活中，会看的很多各式各样的设计，有的设计给人的印象特别深刻，而又的设计效果却并不理想，没有特别出众的地方。而原研哉在谈到无印良品设计时，他就重点强调无印良品的设计要以人为本，要回归设计的原点。好的设计不是形态有多么的靓丽，而是要和人们的生活息息相关，要方便人们的生活。由此可见，好的设计是以生活基础为依托的，而不以生活为基础的设计最终也不会被人们接受的，只有这样才能设计出符合时代并能改变和影响人们生活的设计作品。

如图 4 所示为梅田医院导视图，就是为了方便人们而设计出来的，整齐、醒目的指示标给人一种简洁自然的气息。梅田医院的标识设计以纯白色布料为主，不张扬却强有力地体现了医院本身注重清洁的意志，以干净明亮的颜色传达出柔和的亲近感，能帮助病人有效减少在医院治疗时所产生的紧张感和恐惧感。用一种平易近人的方式去探索设计的本质，这一直是原研哉所倡导与坚持的设计理念。

每个人对设计的理解不同，想法不同继而所创造出来的设计品也是不尽相同的。对于什么是好的设计，好的设计可以起到教育和引导的作用，唤起人的意识，通过设计影响和改变人的生活方式，好的设计来源于生活而又服务于生活，这也是一个相互影响的良性循环。设计是服务于人享受生活的，生活中的设计无处不在，在千变万化的发展中不断享受着设计所带来的方便和快捷。赋予创意的设计在当代社会尤为推崇和被吸引，往往不同寻常的表现能吸引消费者和路人的眼球，正如生活需要不断注入新的活力，设计也在不断更新，可见，设计与

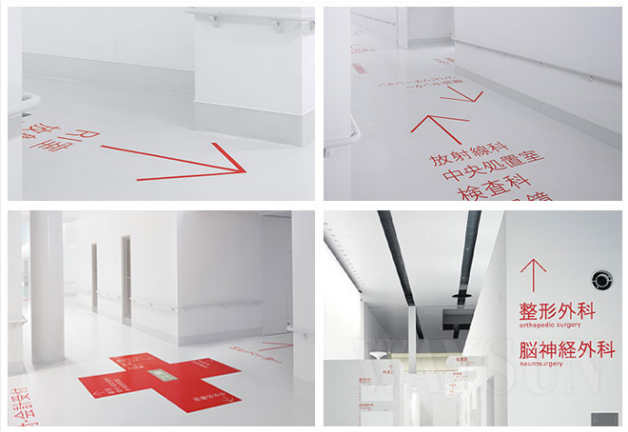

图 4 梅田医院导示图
Fig.4 Umeda hospital chart

生活相互依存，但又不断地改变着生活。

3.2 设计引领消费

当今日本的各类产品大量的销往世界各地，也促使商品设计的水平达到了世界水平。从心理学的角度分析，人们对美的东西都是渴望拥有的，当同样两样商品放置在一起时，更具美感的商品肯定会首先打动消费者，引起消费者的购买欲望。

根据原研哉的设计我们看出，他的每一个设计都在推动着消费者进行教育性的引导作用，实现引领消费的目的。如果每个设计师都像原研哉这样的观点，那设计出来的作品都是得到很大的提上。设计师只有了解了社会的需求、消费者的心理，所设计出的作品才具有很好的引导作用，才是最符合社会需求的设计。

4 结语

原研哉时刻保持对身边事物的敏感度，主张重新审视身边的事物，改变对事物一贯的表象态度，突破所处的思维模式，抓住其最内在的本质分析，从而展现设计本身最自然的原始形态。适当给生活留点白，在这个追求物质欲望膨胀、设计师灵感随时闪现的商品社会，适当生活，八分就好，运用纯粹的生活态度，倡导设计者回到内心最初萌芽的地方，探寻设计本身最单纯的心灵吸引力。

参考文献：

[1] 梁梅，梅法钗. 世界现代平面艺术设计史[M]. 北京：清华大学出版社, 2004: 100—102.

LIANG Mei, Mei Fa-chai. The History of Modern Plane Art Design[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2004, 100—102.

[2] 冯丹. 解析极简主义的设计风格[D]. 沈阳: 沈阳师范大学, 2013.
FENG Dan. Parse the Minimalist Design Style[D]. Shenyang: Shenyang Normal University, 2013.

[3] 邢春阳. 试论无印良品的设计思想和营销理念[D]. 长春: 长春工业大学, 2012.
Xing Chun-yang. Discuss about the Design Thought and the Marketing Concept of Muji[D]. Changchun: Changchun University of Technology, 2012.

[4] 周洁. 无中生有的设计—浅析日本无印良品的设计精神与品牌策略[D]. 河南: 河南师范大学, 2012.
ZHOU Jie. False Design, Analysis of Design Spirit and Brand Strategy of Japanese Muji[D]. Henan: Henan Normal University, 2012.

[5] 鲍华琳. 无印良品极简主义设计的文化阐释[D]. 山东: 聊城大学, 2014.
BAO Hua-lin. Muji Minimalist Design of Cultural Interpretation[D]. Shandong: Liaocheng University, 2014.

[6] 单联文. 感知生活, 思考设计——浅谈原研哉的设计理念[J]. 青春岁月, 2011(24): 1—2.
SHAN Lian-wen. Perception of Life, Thinking about the Design, the Design Concept of Introduction to Kenya Hara[J]. Youth, 2011(24): 1—2 .

[7] 林梦怡. 原研哉的设计之道与道[J]. 现代装饰(理论), 2011(6): 76.
LIN Meng-yi. The Way of the Design and Way of Kenya Hara[J]. Modern Decoration (Theory), 2011(6): 76 .

[8] 徐洁. 东方智慧的“创”与“意” “无印良品”的世界[J]. 时代建筑, 2010(6): 48.
XU Jie. "A" and "Meaning" of Oriental Wisdom "Muji" of the World[J]. Journal of Time Architecture, 2010(6): 48.

[9] 张琦. 从无印良品的设计看日本禅的美学[J]. 艺术・生活, 2010(6): 17.
ZHANG Qi. Japanese Zen Aesthetics from Muji Design[J]. Journal of the Japanese Zen Aesthetics Art Life, 2010(6): 17.

[10] 周丽婷. 大道至简返璞归真[D]. 山东: 山东工艺美术学院, 2010.
ZHOU Li-ting. Avenue to Nature[D]. Shandong: Shandong University of Art and Design, 2010.