

基于情感化设计的《闲情偶寄》家具设计解析

陈志玉

(莆田学院, 莆田 351100)

摘要: **目的** 从情感化设计角度研究《闲情偶寄》中的家具设计理念。**方法** 阐述了情感化设计理念及其3个设计层面,即本能水平设计、行为水平设计和反思水平设计,并详细探讨了情感化设计理念在《闲情偶寄》家具设计中的具体体现。**结论** 李渔在《闲情偶寄》中展现了具有情感的家具,不但具有实用功能,而且给人以美的享受,应当用新的设计理念重新解读,对于拓展和丰富当代家具设计理论、发展和传承李渔的家具设计理念有重要的现实指导意义。

关键词: 情感化设计;《闲情偶寄》;家具设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)12-0192-05

Furniture Design of "Xian Qing Ou Ji" Based on Emotional Design

CHEN Zhi-yu

(Putian University, Putian 351100, China)

ABSTRACT: From the perspective of emotional design, it explores the furniture design concept in "Xian Qing Ou Ji". It expounds the emotional design concept and its three levels, namely, the design of instinct level, behavior level and reflection level. And it explores the emotional design concept embodied in furniture design of "Xian Qing Ou Ji" from the three levels. LI Yu's furniture in the "Xian Qing Ou Ji" is not only to bring people practical function, but also to enjoy the beauty. The new design concept should be used to reinterpret Li Yu's furniture design concept, which has important practical significance for expanding and enriching contemporary furniture design theory, developing and inheriting the furniture design concept of LI Yu's furniture.

KEY WORDS: emotional design; "Xian Qing Ou Ji"; furniture design

近年来,情感化设计理念在设计领域迅猛发展。关于家具的情感化设计的研究也颇多,情感化的家具设计强调家具与使用者之间的情感交流,关注人们在使用家具的过程中获得情感上的满足,赋予家具更多的精神内涵和情感因子。其实情感化设计在古代的家具设计中早有涉及,以李渔的《闲情偶寄》为例,不难发现李渔除了强调家具等各种器物的实用好用之外,还一直强调各种器物与人之间的情感关系。本研究以情感化设计理念为基础,对李渔《闲情偶寄》中的家具设计进行解读,从本能水平的情感设计、行为水平的情感设计及反思水平的情感设计3个方面研究明清时期情感化设计在家具设计中的具体体现。

1 情感化设计理念

现代社会中各种设计不但需要满足用户基本的物质需求,还必须讲究情感与文化的双重体验,使设计更加符合人们情感需求,即设计要讲究情感化。情感化设计是围绕人们体验产品而产生的一个设计理念,即通过产品的造型、色彩、材料等各种设计元素的合理设计及搭配,在保证产品使用安全的基础上,充分考虑消费者的生理特征和心理诉求,使产品符合使用者的情感需求,从而在消费者使用和欣赏产品的过程中激发他们的联想,产生情感上的共鸣,获得内心精神上的愉悦和情感需求上的满足。美国心理学唐

收稿日期: 2017-03-14

作者简介: 陈志玉(1976—),女,福建人,硕士,莆田学院讲师,主要研究方向为环境设计。

纳德·诺曼教授在《情感化设计》一书中探讨了人的情感与产品设计之间的关系,分析了如何在设计中融入人的情感问题,使物品既好用又好看。唐纳德·诺曼教授在该书中将设计的情感需求满足分为3个水平:本能水平的设计、行为水平的设计和反思水平的设计。这3个水平相互影响,本能水平的设计主要侧重于产品的外形;行为水平的设计更注重于功能,讲究效用,强调人们在使用过程中的乐趣和效率;反思水平则注重信息、文化以及产品的意义,强调自我形象、个人满意度和记忆^[1]。

2 《闲情偶寄》家具设计中的情感化设计理念

李渔,号笠翁,明末清初才子,在《闲情偶寄》中详细讨论了日常家具的设计,论述了诸多的艺术设计理论,对很多日常生活家具进行发明创新,选材合适,造型巧妙,功能多样化,贴近人们的生活,在现代家具设计中仍有很高的借鉴价值。

2.1 本能水平情感设计在《闲情偶寄》中的体现

本能水平设计的基本原理来自人类本能,在人类和自然共处的过程中,人类可以灵敏地接收到自然环境中传递出的情感信号,这些信号是人的一种本能反应,因此唐纳德·诺曼教授认为“本能水平的设计是大自然所做的事情”。在本能水平设计中外观显得非常重要,本能水平情感设计首先要满足用户对物品外观的基本需求,要以视觉、触觉和听觉这些物理特征为基本出发点,讲究物品的外形和形态、物理手感和材料质地等方面,这些因素会使人类产生感官的直接反应,这种反应是一种即刻的情感效果,在对其实际的研究过程中就是要将具体的设计放在人们面前,等待人们自然反应就可以了。人们在第一次接触优良的产品时就会因为视觉感官的影响和刺激而留下深刻的印象,因此本能水平设计中最重要的是要打动人心,带给人们愉悦的感受^[2]。人对产品外形的观察和感受都是出自本能的,如果产品带给人的视觉感受符合本能水平的思维,这件产品就更容易让人喜欢^[3]。本能水平情感设计是行为水平与反思水平情感设计的起点和基础。

本能水平的设计注重家具的外观设计,如通过家具造型、色彩、材料等形式要素来体现,从而设计出舒适美观的家具,这种视觉愉悦的家具产品不仅可以吸引人们的注意力,而且还能激发人们使用家具的积极性,调动愉悦的情感因子^[4]。李渔在《闲情偶寄》中探讨了家具和人之间的紧密关系,提出如果日常家具样式和制作都非常精美,其实也相当于玩物,这是外观所体现出的价值^[5]。就连用来垫平桌案脚的小木

片即桌撒,李渔也做了详细分析,李渔提到桌撒“但须如以油漆,勿露竹头木屑之本形,何也?一则使之与桌同色,虽有若无”,“则知为有用之器而存之矣”。桌撒涂上油漆,这样就让人知道这是有用的东西,而且与桌子保持了色调的一致,可以营造统一的整体。而在家具材质设计上,李渔提到“每登富荣之堂,见其辉煌错落者星布棋列,此心未尝不动,亦未尝随见随动,因其材美,而取材以制用者未尽善也”。材质虽好,但是制作不够精细,这仍然是一种遗憾,而对于贫民家里的家具,利用的是自然的材质,但是要将其材质美表现出来,就需要对材质进行精心的处理,使之“有哥窑冰裂之纹矣”。李渔深知材质会给人视觉和触觉上的不同感受,从而使人产生不同的生理和心理感觉,材质经过精细处理后才能更好地表现材质的本身美。如清代官帽椅(见图1)造型简练,用材粗硕,讲究材料的纹理。李渔的这些理论与实践均是本能水平情感设计的体现,在现代家具设计中仍然有很高的价值。如曲美“我爱瑜伽”家具系列(见图2),设计师将瑜伽的精神和概念引入到家具设计中,通过“曲木”材料的弯曲造型,使人本能的感受到一种力量、平衡及柔性美。

图1 清代官帽椅

Fig.1 Qing dynasty Guanmao chair

图2 曲美“我爱瑜伽”家具

Fig.2 Qu Mei "I love yoga" furniture

2.2 行为水平情感设计在《闲情偶寄》中的体现

行为水平设计最重要的是性能问题,即功能是最重要的,行为水平设计的出发点就是效用。优秀的行为水平主要表现在功能、易懂性、可用性和物理感觉4个方面。行为水平与产品的效用以及使用产品的感受有关,一种物品在满足了使用的同时,而且能够在使用过程中让人体会到乐趣,就会导致积极热烈的情感。成功的行为水平设计是以人为中心,将重点放在理解和满足真实使用事物的人的需要上,从而考虑行为水平的设计应该做些什么,理解人们的需求,实现事物的功能价值。当然,行为水平的设计不是孤立思考的,在本能水平的设计时必须同时考虑行为水平的设计,这样的设计才会激发人们的情感反应,同时为后续反思水平的情感设计起到作用。

《闲情偶寄》一书充满了李渔的创新思想,在设计家具时“皆极新、极异”。但李渔不是为创新求异而创新求异。“无一不轨于正道”是李渔遵守的基本原则和规范,所谓“轨于正道”,是指其创新求异的出发点和归属都是为了使各种家具更好用、更美观,同时也更节俭省力,因此创新设计的出发点和最终目的是有益于人们的生活,即所谓的“须新之有道,异之有方。有道有方,总期不失情理之正。”李渔在家具设计中的一系列“轨于正道”的创新设计向我们展示真正好用的家具应该是什么样的。

“人无贵贱,家无贫富,饮食器皿,皆所必需”。李渔在《闲情偶寄》中首先就指出了家具是人类生存的必需产品,日常生活中少不了这些普通的日常用品,因此对任何家具来讲,“务使人人可备,家家可用。”李渔为大众设计的思想以及注重造物实用性的设计理念和实践,最终是为了普通大众的日常生活皆可备用^[6]。李渔强调了家具可用性的重要性,任何设计要以实用为原则,设计要“计万全而筹尽适”、设计结果要“讯其适用与否”。设计应从人的情感需求出发,考虑如何拉近人与家具之间的距离,将功能与人的情感合理结合,使家具与情感产生共鸣,让人们体会到物质需求之上的愉悦^[7]。在《闲情偶寄》中李渔的家具设计就是以人为中心,围绕人的需求与适用展开,以暖椅(见图3)和凉机为例,暖椅的巧妙之处在于其脚踏之处安装一个金属抽屉,在抽屉中放入炭火和香料,这样就解决了冬天取暖的问题;又加了香料同时香气四溢,起到了净化居室环境的作用,即“既可倚靠暂歇、饮食就餐,又可游山访友、受衣暖身”。而为了在夏季让人觉得凉爽,李渔还发明了凉机,“机面必空其中,有如方匣……先汲凉水贮机内……其冷如冰”,这样就使室内有效降温。暖椅和凉机是李渔根据人体对温度的不同需求而设计,可见李渔非常重视家具对人体感知和需求的适应,讲究人们使用的舒

适性^[8]。李渔充分考虑人们的使用需求,这种设计理念在现代小户型居室空间的家具设计中更值得提倡,某小户型多功能家具设计(见图4),将转角沙发发展开就变成了一张舒适的双人床,旁边的转角部分不仅可以收纳物品,还可以充当临时边桌,该家具充分考虑到空间的大小与人们的行为需求。

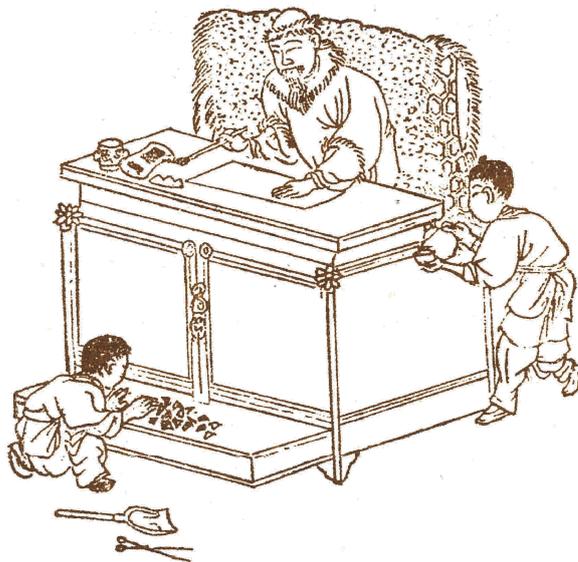

图3 暖椅
Fig.3 Warm chair

图4 多功能家具
Fig.4 Multifunctional furniture

2.3 反思水平情感设计在《闲情偶寄》中的体现

反思水平是在本能水平和行为水平情感基础上产生的,是存在认知、意识、情绪和情感的最高水平,是最高层次的情感需求满足。只有在反思水平才能体验到情感和思维的潜在影响。本能水平和行为水平关注的是现在的、即刻的情感和感受,反思水平则相对

比较抽象。若本能水平的设计在于外形，行为水平的设计在于性能，两个是比较物质化的概念，反思水平的设计则在于人们的记忆、情感、满意度，需要引起人们思考。反思水平会随着文化、经验和个人差异的变化而变化。反思水平讲究设计是否可以引起个人的记忆和情感等，涵括了广泛的领域信息、情感、文化、意识以及事物效能的意义等，也会随着人们的思想意识、文化状况、人生经验和情感体验等因素而变化。反思水平的设计是真正打动人们内心世界的设计，只有在反思水平上才能感受到情感和思维的全部潜在影响力。

李渔在设计上除了“轨于正道”外，还追求“新奇大雅”，李渔强调要用心生活，要创造和体验新奇生活最终又能娱情、养心，实现心境的超越^[9]。现代心理学研究证明，通过嗅觉符号的导入可以促成记忆符号的识别，从而将使用情境的体验符号引入设计有助于记忆场景的再现，使得记忆的再体验形象生动^[10]。为了能在睡觉时也能闻到花的芳香，李渔提出“床令生花”的设计方法（见图 5），即在床帐之内设计一个放置花卉的托板，有了这个托板后，“日则与之同堂，夜则携之共寝。”在介绍完这一奇思妙想之后，李渔还谈到“床令生花”之后获得的身体和精神的双重审美体验，用李渔的话就是“若是，则身非身也，蝶也，飞眠宿食尽在花间；人非人也，仙也，行起坐卧无非乐境。”而后，李渔谈到了他自己的亲身体会及享受：“予尝于梦酣睡足、将觉未觉之时，忽嗅蜡梅之香，咽喉齿颊尽带幽芬，似从肺腑中出，不觉身轻欲举，谓此身必不复在人间世矣。”“床令生花”是李渔对大自然的向往之情在家具设计中的反映，从中可以看到李渔的闲情逸致和对于自然的挚爱。在城市

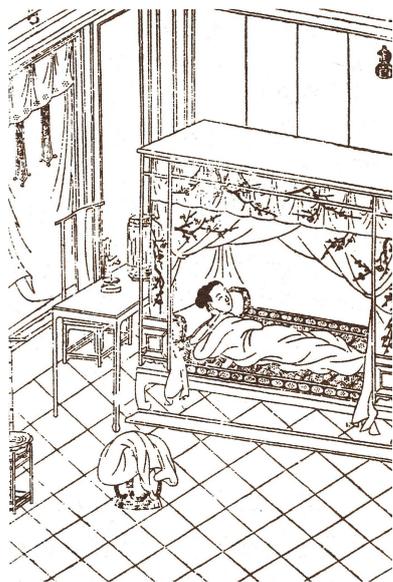

图 5 床令生花
Fig.5 Bed flowers

生活及家居生活中寻找与大自然亲密接触，这是李渔审美追求的内在动力^[11]。通过家具让使用者产生情感上的联想和想象，传达出极致的审美体验，是设计的最高境界，即反思水平情感的体现。在现代居室空间中重视绿植花艺的布置也是人们寻找与自然协调的一种方式体现（见图 6）。

图 6 室内绿化
Fig.6 Indoor greening

3 总结

唐纳德·诺曼教授所阐述的情感化设计的 3 种水平是相互影响的，多数情况下是“本能—行为—反思”的递进关系的思维过程，也有少数情况下是颠倒进行的，这是依照不同事物而进行的适当改变。不过，合理依照这 3 个层次进行设计很大程度上可以保证最终的设计是吸引人的、令人愉快的、长久保留的。家具是生活的必需品，在家具设计中融入感情，把这种感情传递给受众者，是一个必然的趋势^[12]。《闲情偶寄》中的家具设计理念体现了追求实用性的目的，还追求在平常生活中融入艺术与文化的审美内涵，既追求物质享受，也追求精神享受，既讲究符合适用需要，也讲究适于消闲娱乐、怡情养性，讲究的是充满闲情逸致的生活方式。李渔的家具设计实践和设计思想是中国设计史的一笔宝贵财富，设计师应当站在更高的理论体系上看待李渔的设计理念，重新审视李渔的设计理论价值并归纳出其优秀的设计思想，在新的设计理论驱动下，吸取其设计理念精华并融会贯通，使其服务于设计实践。

参考文献：

- [1] 唐纳德·诺曼，付秋芳，程进三. 情感化设计[M]. 北

- 京: 电子工业出版社, 2005.
- DONALD N, FU Qiu-fang, CHENG Jin-san. Emotional Design[M]. Beijing: Electronic Industry Press, 2005.
- [2] 张凯. 传统民间造物艺术在本能水平情感化设计中的应用[J]. 包装工程, 2014, 35(20): 71—74.
- ZHANG Kai. Application of Traditional Folk Creation Art for the Emotional Design of Instinct Level [J]. Packaging Engineering, 2014, 35(20): 71—74.
- [3] 谢洁. 包装设计实用价值与审美价值探析[J]. 包装工程, 2014, 35(8): 85—100.
- XIE Jie. The Practical Value and Aesthetic Value in Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(8): 85—100.
- [4] 孙欣欣. 基于情感交互理论的家具设计研究[J]. 包装工程, 2016, 37(14): 113—116.
- SUN Xin-xin. Furniture Design Based on Affective Interaction Design Theory[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(14): 113—116.
- [5] (清)李渔. 闲情偶寄[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2000.
- (Qing) LI Yu. "Xian Qing Ou Ji"[M]. Shang Hai: Shanghai Classics Publishing House, 2000.
- [6] 付黎明. 论李渔造物设计思想中的平民意识[J]. 湖南社会科学, 2013(3): 251—253.
- FU Li-ming. On the Common People's Consciousness in LI Yu's Creative Design[J]. Social Sciences in Hunan, 2013(3): 251—253.
- [7] 郝秀梅. 基于情感表达的体验式包装设计探究[J]. 包装工程, 2014, 35(14): 5—9.
- HAO Xiu-mei. Exploration of Experience-type Packaging Design Based on Emotional Expression[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(14): 5—9.
- [8] 李响, 吴智慧. 浅析李渔《闲情偶寄》中的家具设计理念[J]. 包装世界, 2014(5): 81—83.
- LI Xiang, WU Zhi-hui. Analysis of the Furniture Design Concept in Li Yu's "Xian Qing Ou Ji"[J]. Packaging World, 2014(5): 81—83.
- [9] 赵强. 闲情何处寄?——《闲情偶寄》的生活意识与境界追求[J]. 文艺争鸣, 2011(2): 124—130.
- ZHAO Qiang. Where Have Leisure? Life Consciousness and the Pursuit of "Xian Qing Ou Ji"[J]. Literary contention, 2011(2): 124—130.
- [10] 周杨. 情感化设计中的记忆符号分析研究[J]. 包装工程, 2014, 35(4): 70—74.
- ZHOU Yang. Analysis of Evocative Symbol in Emotional Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(4): 70—74.
- [11] 陈莉. 明清时期城市生活中的乡村审美情怀——以李渔《闲情偶寄》为中心的探析[J]. 文艺评论, 2015(8): 141—145.
- CHEN Li. The Rural Aesthetic Feelings of Urban Life in the Ming and Qing Dynasties——a Probe into LI Yu's "Xian Qing Ou Ji"[J]. Literature and Art Criticism, 2015(8): 141—145.
- [12] 陈梦瑶. 竹家具的情感化设计研究[J]. 包装工程, 2016, 37(14): 122—125.
- CHEN Meng-yao. Emotional Design Research of Bamboo Furniture[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(14): 122—125.