

《闲情偶寄》与《情感化设计》的设计理念比较研究

陈志玉

(莆田学院, 莆田 351100)

摘要: **目的** 以《闲情偶寄》与《情感化设计》为例, 对中国传统与西方现代设计理念进行比较研究, 揭示中国古代与当今西方设计理念的一些相似之处及差异, 为现代设计提供一些思路。**方法** 从两书作者身份、创作背景及目的、设计理念几个方面对《闲情偶寄》与《情感化设计》进行比较分析并得出结论。**结论** 《闲情偶寄》与《情感化设计》两书所涉及的设计理念具有相似性, 即设计要讲究外观美感和完善的实用功能, 还要突出体现使用者的审美反思感受, 但因为中西方传统文化的不同, 中西方的审美反思有着本质的差异, 在设计过程中, 我们要挖掘中国传统文化中所特有的审美特质, 并融入到现代设计中, 使中国设计具有现代感和鲜明的民族性, 以符合现代人们的情感需求。

关键词: 《闲情偶寄》; 《情感化设计》; 设计理念; 比较研究

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)12-0266-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.12.051

Contrastive Study on the Design Concept Between "Xian Qing Ou Ji" and "Emotional Design"

CHEN Zhi-yu

(Putian University, Putian 351100, China)

ABSTRACT: Taking "Xian Qing Ou Ji" and "Emotional Design" as examples, this paper makes a comparative study of Chinese traditional and western modern design ideas, reveals some similarities and differences between Chinese ancient and Western design ideas, and provides some ideas for modern design. From the author's identity, the background and purpose of the two books, and the design idea, this paper makes a comparative analysis of the "Xian Qing Ou Ji" and "Emotional Design" and draws a conclusion. There are similarities between the two books of "Xian Qing Ou Ji" and "Emotional Design", that is, the design should pay attention to the aesthetic sense of appearance and the practical function of perfection, and also to embody the aesthetic reflection feeling of the user. However, because of the differences between Chinese and western traditional culture, the aesthetic reflection between China and the West has an essential difference. In the process of design, we should excavate the unique aesthetic characteristics of Chinese traditional culture and integrate into the modern design, so that the Chinese design has a modern sense and distinct nationality in order to meet the emotional needs of modern people.

KEY WORDS: "Xian Qing Ou Ji"; "Emotional Design"; design concept; contrastive Study

随着信息化、数字化时代的来临, 世界各民族艺术设计之间的相互了解、交流与借鉴变得更加容易、频繁, 国内设计界在对中国古代设计思想研究的同时, 也对西方设计从理论到实践等多个方面展开研究, 甚至对中西方当代设计的比较研究也已蔚然成风, 但关于中国古代设计与西方现代设计理念的比较研究还比较少, 这里将以中国明清时期李渔所著的

《闲情偶寄》与美国当代心理学家唐纳德·A·诺曼撰写的《情感化设计》为例, 通过对跨时空的异质文化间的设计进行比较研究, 从而探寻中西方设计理念之间的异同, 并通过对中西方设计理念的比较, 唤起人们对自身设计现状的反思和认识, 进而从深层次来思考如何把中国传统博大精深的民族文化运用到人们的设计之中, 使中国的设计具有民族性和世界性的双

收稿日期: 2018-02-11

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。

重属性^[1]。

1 两书作者身份比较

李渔,字笠鸿,号笠翁,明末清初文人,被誉为古代生活艺术大全,名列“中国名士八大奇著”之首,被称为“东方莎士比亚”。李渔是天生的设计大师,他对自己的创造才能相当自信,自称平生有“两绝技飞”,即“一则辨审音乐,一则置造园亭”。《闲情偶寄》是李渔最重要的代表作之一,凝聚了李渔一生的创造思想及学识结构,内容包括词曲、演习、声容、居室、器玩、饮饌、种植、颐养等 8 部,涵括戏曲理论、养生之道、园林建筑等体系,蕴涵了大量的创造性设计理念^[2]。李渔是中国古代名副其实的日常生活美学大师^[3]。

唐纳德·A·诺曼是世界知名的认知心理学家,西北大学计算机科学、心理学和认知科学教授,尼尔森·诺曼集团联合创始人。唐纳德·A·诺曼曾是一名工程师,最初学的是工程学,早期专注于实用性设计,重视产品的功能,后来取得心理学博士学位,成为一名心理学家。这种教育及研究背景让他可以从工程学及心理学的角度思考产品的设计,使产品不但具备良好的功能,而且更易于使用。唐纳德·A·诺曼是一位从人的角度去探索人与技术关系的先驱,《情感化设计》是其重要著作之一,主要从本能水平、行为水平及反思水平 3 个层面阐述了如何进行情感化设计,该设计理念揭示了人类情感与产品之间的微妙关系,在国际上引起了重要反响^[4]。

2 创作背景及目的比较

明末清初是一个世风日下、物欲横流的时代,整个社会喜新尚异之风盛行,李渔在《闲情偶寄》卷首《凡例七则·四期三戒》中提出“风俗之靡,日甚一日,究其日甚之故,则以喜新而尚异也”。在这种社会背景下,李渔创作此书希望能够“规正风俗”及“警惕人心”,即“风俗之靡,犹于人心之坏,正俗必先正心”。可见,李渔创作《闲情偶寄》的目的是对当时社会喜新尚异之风的矫正,他的设计除了向人们展示他的创作才能外,在深层次上李渔更希望能够用于纠正当时社会的不正之风。

唐纳德·A·诺曼在 20 世纪 80 年代写过《设计心理学》一书,该书主要侧重于实用性、功能和外形,把可用性提高到与外观等同的位置,从而忽略了情感在设计中的作用。虽然设计师依据《设计心理学》的指导而设计的产品是能用的,但是其外观却不一定好看。这种情况和当时的时代背景有关,传统的商用软件色调一般以灰色为主,是机械、冰冷的,但在 2000 年以后,商用软件的可用性已经得到了保障,设计师

在保证软件功能的基础上,开始追求美观和情感,注重软件使用者的舒适感受,从而提高人们的工作效率,这也是信息时代背景下设计的一种趋势,即在设计中融入美学和情感因素,使人们在使用软件中得到美好的体验。唐纳德·A·诺曼准确捕捉到了这种趋势,他开始利用认知心理学的知识思考美、智慧、乐趣和可用性并存的问题,并认识到情绪在日常生活中的重要性及价值,他认为一件美观的产品可以让人们更好地工作,《情感化设计》正是在这种背景下产生的。情感化设计就是在设计中要融入情感,要从人的情感出发去设计产品,从而拉近人与产品之间的距离^[5],正如诺曼自己所言:产品要让人感到愉悦。

3 设计理念比较

3.1 日常生活艺术化与本能水平情感设计

对日常生活美的追求是渊源古老并且属于世界范围的现象,人类对于美的追求是最高的精神活动,这一活动大概可以追溯到盘古开天辟地、女娲造人开始,而且人类在整个造物活动中始终伴随着对艺术的追求,有造物便有设计,有设计便有设计思想。从中西方历史发展过程中的各种用品、家具、工艺品、建筑等都反映了古代人类设计活动的结晶以及人类文明的物化呈现,反映了各个历史时期的不同地区的文化特征,体现了当时造物的最高设计成就。可以说,注重物品外观的艺术化设计一直伴随着中西方的设计活动。

李渔在《闲情偶寄》居室部及器玩部的阐述中处处体现了他对日常生活艺术的追求,《闲情偶寄》一书集中体现了李渔的创新思想,李渔在建筑园亭、设计事物时“皆极新、极异”,但在“极新、极异”中,李渔又遵守了自己的原则和规范,即“无一不轨于正道”,至于如何“轨于正道”,李渔有他的原则,即“宜简不宜繁,宜自然不宜雕斫。凡事物之理,简斯可继,繁则难久,顺其性者必坚,戕其体者易坏。”追求简洁自然、反对繁缛堆砌及过分雕琢是李渔在造物时所遵循的基本原则。在房屋设计中,李渔提出“土木之事,最忌奢糜”,他认为居室的设计切勿过分的堆砌,过分的奢华就成了恶俗,装饰应该力求淡泊自然,追求事物的本色之美。“书房之壁,最宜潇洒”,李渔认为书房墙壁用纸糊为好,因为“纸糊可使屋柱窗楹共为一色,纸色与灰,相去不远耳”。“壁间书画自不可少”,然而“粘贴太繁,不留余地,亦是文人俗态”。所有这些都体现了李渔简约之美的设计观。而在设计家具等日常生活用品时,他也非常重视外观美感的设计,李渔认为家具乃“粗用之物”,但如果这些用品“制度果精”,则“亦可同于玩好”;“宝玉之器”非常贵重,但如果“磨砻不善,传于子孙之手,货之不值钱。”

为了改建暖椅上面的匣子,李渔在抽屉正中加了铜门,但怎么使加了铜门后的匣子更加美观,遮盖掉连接的痕迹,李渔用几层铜皮剪成一朵千层菊贴在上面,让暗门透出的地方穿到菊花里面,并胶粘牢固,这样就解决了实用及美观的问题,李渔对此自我评价:“纯用天工,未施人巧,若有鬼物侔乎其中,乞灵于我,为开生面者。”李砚祖先生在评论李渔的设计时说道:“他的创造性智慧,是一种生活的智慧,也是一种文化的智慧,更是一种艺术的智慧”^[6]。

诺曼在《情感化设计》中提到的第一层面的设计是本能水平设计。诺曼提到:本能水平设计的基本原理来自人类本能,在人们之间和文化之间是一致的,根据这些原理进行设计,即使设计有些简单,设计也永远是吸引人的,而如果设计为了尽善尽美,则容易过时。本能水平情感设计重视外观和形态,讲究的是即刻的情感效果,本能水平的反应是触觉、听觉、视觉、味觉、嗅觉等各种知觉感受的体现。美学因素决定了一件商品的外观式样与风格,如精美的皮革箱子、闪闪发亮的老式不锈钢机械制图工具,这些重视外观的产品可以让人感到舒适,从而产生快乐的反应,苹果公司色彩夺目的计算机和苹果其他型号的计算机虽然硬件和软件一样,但是彩色 iMac 的销售量却遥遥领先;各种跑车也因为车身优美受到了人们的青睐。诺曼分析说:本能水平与最初的反应直接相关,因此对它的研究也是简单的,只要看人们对一件设计作品的第一反应如何即可。本能水平的设计要综合考虑外观、形态、物理手感、材料质地、重量感等因素,在设计心理学上,这些感性特征起着重要作用。

对比以上可以看出,不管是中国明清时期的李渔或是西方当代的心理学家诺曼都非常重视外观设计,注重细节设计,注重简约自然的设计。李渔关于日常生活艺术化设计中的各种设计实践和设计理念的阐述与诺曼的情感化设计的第一层面即本能水平情感设计是一致的。

3.2 实用性与行为水平情感设计

人类从有意识地制作和使用工具开始,功能就一直伴随着整个人类的设计活动。功能始终是造物最根本的目的,是设计中最重要、最基础的因素。老子在《道德经》中就提到“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。是故有之以利,无之以用。”墨子提出“实用为上”、“不实用为拙”。罗马建筑师维特鲁威则在 2000 年前提出了建筑的三原则——“坚固、实用、美观”。西方现代主义设计更是强调功能和理性的设计,柯布西耶提出“住房就是居住的机器”,将建筑空间的实际“器用”目的和功效走到极端。在当代,人们对物品要求好用、便

捷、易用、适用等,对功能提出了更高的要求。

李渔在《闲情偶寄》中关于设计与实用之间的关系也做了大量论述,“凡人制物,务使人人可备,家家可用。”无论设计制作日常用品还是筑造屋舍,实用是其根本。本着实用的原则,李渔在设计中融入了个人的奇思构想和审美情趣,向人们展示了他对建筑空间及家具器物的独特设计。在居室部中,李渔首先指出“人之不能无屋,犹体之不能无衣。衣贵夏凉冬懊,房舍亦然。”高大的房屋会令人不寒而栗,低矮窄小的房屋,也会让人感到窘迫,因此要“房舍与人,欲其相称”。建筑首先要避风挡雨,要考虑出檐深浅,“柱不宜长,长为招雨之媒;窗不宜多,多为匿风之蔽”,因此,“务使虚实相伴,长短相宜”。对于贫寒之家房舍宽而余地少的“苦于暗”、“虑在阴”的问题,李渔发明了添置活檐这一晴雨两用的解决方法,对此李渔道:“是我能用天,而天不能窘我矣”。器玩部集中体现了李渔对实用物品的发明创造,如几案上的隔板、凉机暖椅、床帐等都体现了李渔风雅别致的创造力,李渔用“循其物性”4 个字完全概括了如何考虑器物的实用性问题。几案一定要设有抽屉,“可借为容懒藏拙之地”,以便“随取随得”,“有之斯逸,无之则劳”。造橱立柜,“总以多容善纳为贵”,而“善制无他,止在多设隔板”,抽屉是越多越好,最好“分为大小数格”,以便分门别类而藏之。

诺曼在《情感化设计》中提到的第二个层面是行为水平情感设计。行为水平设计最重要的就是功能上的设计,即效用问题。一个产品首先必须满足需要,还要让人用的得心应手。行为水平设计要从功能、易懂性、可用性和物理感觉 4 个方面进行考虑。产品设计要满足人们的真正需要,而且要去发现人们还未表达出来的真正需求,如汽车虽然发展了近一个世纪,但是也在近年来才在汽车上安置了茶杯座,茶杯座满足了司机和乘客的便利性和舒适性。诺曼在书中提到了他本人收藏的 3 个茶壶,见图 1,一个茶壶壶嘴和

图 1 3 个茶壶
Fig.1 Three teapots

壶柄安排在同一边,是完全不可以用的。第二个茶壶是独特的圆墩墩的形状,实际上却很好用。第三个茶壶根据泡茶的几个阶段设计成倾斜的样式,泡茶过程复杂,却很实用,这几个茶壶诺曼都不常用,他用的是既快速高效,又容易清洗的茶杯,但在诺曼看来,这3个茶壶都有自己的意义,第一个反映了他过去对无法使用的物品的讨伐;第二个反映了他对美的不懈追求;第三个则反映了美和功用的完美结合,这也对应了情感化设计的3个不同方面,即本能层、行为层和反思层。

综上所述,如果从心理学的角度分析李渔在《闲情偶寄》中关于实用性的实践及理念,那正是诺曼在《情感化设计》中所提到的行为水平情感设计,两者都是关于设计实用性的认知,体现了人们对物品便利性、功用性、可用性等功能方面的需求。

3.3 “眼界关乎心境”与反思水平情感设计

“仁者乐山,智者乐水”,在中国人的眼里,自然是有生命的,是可以和人沟通的。中国传统设计对赋予人类赖以生存条件的大自然采取的是亲近、和睦的态度。中国古代工匠对器物的表现,是与自然生命对话,并借助于自然生命表现人的生命,即强调人与自然和谐共生,强调人与自然的和谐统一,注重“天人合一”的自然观,追求的是宁静、和美、情趣化的审美意境。西方古典艺术也以和谐为审美理想,但西方遵循的是数学原则和比例关系,西方艺术美学最早发现了“黄金分割”比例,以数的结构比例分析音乐的美,寻求外形对观者心理舒畅的适合,强调秩序的整一。西方人偏重感官的、物理与生理的协调,注意形式的心理效应。宗白华先生说,西方人的宇宙观是“人与物、心与境的对立对视”,这与中国人的自然观大相径庭。

“眼界关乎心境,人欲活泼其心,先宜活泼其眼”。“眼界关乎心境”,眼中看到的东西跟人的心境相关,想让人心活泼,应该先让眼中所看的东西活泼起来。《闲情偶寄》是一部“家居有事之学”,但李渔不只是考虑形式及功能的简单关系,而是试图让它升华到艺术化的审美境界,强调艺术及生活的高度统一。“贵新奇大雅”是李渔追求的目标,李渔讲究诗情画意,对意境的营造达到了很高的造诣。“开窗莫妙于借景”,李渔讲述了透过西子湖畔上小船的窗户可以欣赏两岸湖光山色、寺观浮屠、云烟竹树、樵人牧竖、醉翁游女等,这些是李渔所说的天然图画,随着船的前行,“摇一橹,变一像,撑一篙,换一景”,一日之内,眼前轮换着百千万幅好山好水,李渔称“此窗不但娱己,兼可娱人”。李渔把这种扇面窗用在了他亲自参与设计建造的芥子园中的浮白轩上,并详细谈到了利用该窗户借景后的情景,“是山也,而可以作画;是画也,

而可以为窗;坐而观之,则窗非窗也,画也;山非屋后之山,即画上之山也。”有了该窗后,“一切盆花笼鸟、蟠松怪石,皆可更换置之,”于是窗户就成了“扇面幽兰图”、“扇面佳菊图”等天然图景。凡此种种,都是“眼界关乎心境”的具体体现,从中也可以看出李渔作为文人和设计师的审美眼光和造型能力,李渔展示了他作为文人的幽情雅趣,在城市生活中营造虚幻的自然景色空间,丰富了人们的想像空间,使人们置身于一种审美意境当中^[7]。

诺曼在《情感化设计》中提到的第三个层面是反思水平情感设计。反思水平设计对应的是自我形象、个人满意度、记忆等。这些是个人感受的反映,是人们对自我行为的思考以及对他人看法的关注。反思水平情感设计关注的是人的精神层面的活动,这种情感发生在对设计的认真观察及体验之后,通过联想活动,从而在人的内心深处引起情感共鸣或自我认知^[8]。诺曼也谈到了对风景的理解,他珍爱的风景是动态的,风景可以不断变化,植物随季节的变化而变化,光线随白昼的时间而变化,动物根据天气、时间和它们周围的活动变化而变化着它们的活动。诺曼认为感受永远都是变化的,因此设计师所提供的设计要带来丰富的体验,引起人们丰富强烈的感受。反思层面受到知识、学习和文化的影响,因此在反思水平上有非常大的差异,它与文化密切相关,不同的文化之间存在着极大的差异,不同地域文化中包含的文化归属感和人文情怀是明显不同的^[9],因此,反思水平情感设计要重点考虑不同国家或地域之间人们的各种行为特点以及心理感受等,要重点从他们的文化着手。

通过分析对比可以看出:李渔除了追求实用美观外,还把建筑、居室及器物等作为审美对象,超越了设计物本身的功利的实用性,深入到人的审美精神境界,进入到物我相互影响的层次。通过设计,李渔让审美精神在家居及器物中延续,这正是中华文化审美精神渗入的具体体现。而诺曼提出的反思水平情感设计则是从心理学的角度出发,探索出人的情感和相应形式之间的联系。如果从诺曼的情感化设计角度进行分析,李渔所追求的审美意境可属于反思水平的一种,但这种情感即意境的造诣是中国传统文化及艺术所特有的,这也是西方反思情感与中国所讲究的意境的明显区别。

4 结语

李渔在《闲情偶寄》中从日常生活艺术化、实用性及审美内涵等方面对各种设计做了详细论述,所阐述的居室空间及各种器物设计功能丰富、思路独特、用料恰当、手法巧妙,追求实用性、形式要素及审美

情趣的完美统一^[10],是中国传统造物思想及审美情趣的百科全书;而《情感化设计》始终围绕情感这一主题展开,提供了理解情感的3个方面,该书提出的诸多新鲜的想法和视角将有助于人们改善设计。通过比较研究可以看出两书所提出的设计理念具有相似性,从中可以领会古今中外创作理念的碰撞,更重要的是通过比较研究后用现代设计理念对传统文化、传统艺术设计重新加以研究,这样可以更清楚地把握中国传统所特有的审美心理特质,并把这些特质融合到现代艺术设计中,使中国设计体现出浓郁的中华民族所特有的人文意义与情怀,从而表达具有浓郁中国审美特质的优秀设计作品^[11]。

参考文献:

- [1] 代迅. 西方理论与中国文本:费瑟斯通和李渔美学思想比较研究[J]. 西南大学学报(社会科学版), 2012, 38(6): 110—116.
DAI Xun. The Western Theory and Chinese Texts: From the Aesthetics of Life to Environmental Aesthetics[J]. Journal of Southwest University (Social Sciences Edition), 2012, 38(6): 110—116.
- [2] 李渔. 闲情偶寄[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2000.
LI Yu. Xian Qing Ou Ji[M]. Shanghai: Shanghai Classics Publishing House, 2000.
- [3] 杜书瀛. 《闲情偶寄》美学思想的接受与评价[J]. 中原文化研究, 2015(2): 94—101.
DU Shu-ying. The Acceptance and Evaluation of the Aesthetic Thoughts of "Xian Qing Ou Ji"[J]. The Central Plains Culture Research, 2015(2): 94—101.
- [4] 唐纳德·诺曼. 情感化设计[M]. 北京: 电子工业出版社, 2005.
DONALD A. Norman. Emotional Design[M]. Beijing: Electronic Industry Press, 2005.
- [5] 王晓慧, 覃京燕. 基于深度学习的情感化设计[J]. 包装工程, 2017, 38(6): 12—16.
WANG Xiao-hui, QIN Jing-yan. Emotional Design Based on Deep Learning[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(6): 12—16.
- [6] 李砚祖. 生活的逸致与闲情:《闲情偶寄》设计思想研究[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2009(6): 33—41.
LI Yan-zu. Ease and Idle Feeling in Life: Research on Design Thinking in "Xian Qing Ou Ji"[J]. Journal of Nanjing Arts Institute(Fine Arts & Design), 2009(6): 33—41.
- [7] 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.
- [8] 杨吟兵. 情感化设计在公共空间中的运用研究[J]. 包装工程, 2017, 38(16): 1—6.
YANG Yin-bing. Application of Emotion Design in Public Space[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(16): 1—6.
- [9] 徐静, 张丙辰, 王艳群. 地铁内部设施的情感化设计研究[J]. 包装工程, 2017, 38(16): 168—172.
XU Jing, ZHANG Bing-chen, WANG Yan-qun. Emotional Design of Metro Interior Facilities[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(16): 168—172.
- [10] 曹国忠, 王欢, 赵超凡. 《闲情偶寄-器玩部》中家具设计的人性化设计[J]. 工业设计, 2016(4): 114—115.
CAO Guo-zhong, WANG Huan, ZHAO Chao-fan. Humanity Design of Furniture Design in "Xian qing ou ji Implements Department"[J]. Industrial Design, 2016(4): 114—115.
- [11] 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.