

日本设计中的手感探析

刘立伟

(大连医科大学, 大连 116044)

摘要: **目的** 对日本设计中的手感存在的形式、表现与成因进行分析与研究, 从传统器物出发, 将研究重点放在手感与设计之间的联系和融合层面, 更好的体会“哀物”、“内省”、“寡欲质素”等日本艺术内涵关键词。**方法** 以手感的造物本源为基础, 通过设计实物中的手感表现和意境延伸进行研究, 在日本民族艺术实例和衍生出的设计风格的基础上立体化的看待手感本源在日本民族美学中的地位, 找到设计思维萌发的根源。**结论** 日本设计中的手感源于传统器物制作, 沉淀出了朴实、浓厚的爱物惜物情感。无论是平面设计中的物料实体, 还是新媒体设计中的虚拟视觉, 都同样延续着日本文化与传统设计中的手感意境。神道信仰和禅学思维是日本设计中手感表达的精神源头与理念基础。

关键词: 日本; 设计; 手感

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)18-0234-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.18.044

Touch of Japanese Design

LIU Li-wei

(Dalian Medical University, Dalian 116044, China)

ABSTRACT: The work aims to analyze and study the form, performance and cause of the touch in Japanese design, and place the research emphasis on connection and integration between the touch and the design starting from the traditional artifacts, so as to better understand such keywords as "cherish things", "inner thinking", "less desire" and "simple essence", etc. Based on the creator origin of touch, the research was conducted through the touch performance and mood extension in the physical design. Based on the examples of Japanese national art and the derived design style, the stereoscopic view of the touch origin in Japanese national aesthetics was observed and the roots of the germination of design thinking was found. The touch of Japanese design comes from the traditional artifacts production and precipitates out simple and strong emotion about objects loving and caring. The mood of touch continues in Japanese culture and traditional design from whether material entity in graphic design, or virtual vision in new media design. Shinto faith and the spirit of Zen thinking are the spiritual source and conceptual basis of the touch in the Japanese design.

KEY WORDS: Japanese; design; touch

经过 30 余年的发展, 当代日本设计已经成为艺术性与实用性完美统一的典范。发达的日本工商业和崇尚西学的治国理念不但没有减弱日本设计的传统文化内涵, 而且使其富有本民族传统特色的一面体现得更加明显。本国的传统工艺是日本设计汲取灵感、建构形制的重要来源。源于此, 很多工艺特色与理念得以传承下来, 手感即是其中的一种。

1 器物制作中的手感本源

日本传统手作行业强调“手感”, 涉及与造物相关联的自然保留、手工痕迹以及磨损消耗等诸多方面, 形成了较为独立的特征描述体系。日本传统物件中的铁壶、茶具、餐皿等品类都是日本手感文化的重要载体。考察手感的本源, 可以从以下几个方面

收稿日期: 2018-05-25

基金项目: 2016 年大连医科大学本科教学改革研究项目 (DYLX16064)

作者简介: 刘立伟 (1978—), 男, 辽宁人, 硕士, 大连医科大学副教授, 主要从事视觉传达设计理论方面的研究。

面来探寻。

首先，日本传统器物制作强调材质的选择，这是手感体验的直接来源。换句话说，对材料的外观与纹理天然性的合理选择与处理构建了以“触摸”为中心的作品意境空间。随着时间的累积，日本器物用料逐渐表现出一种“缺、拙、涩”的特征与意境，强调“在简单和安静中体现一种质朴的美”^[1]。

其次，日本传统器物形态强调“浓缩意识”。包括《枕草子》在内的很多日本文学作品都强调了“小巧事物皆为美”的观点，这对于器物制作有着深刻影响。尺寸精确是浓缩意识中的重要组成部分，体现在制作中就是某种精密要素的集合，这被称为“细工”。盆栽、插画甚至是便当盒中的安排，都是细工的体现。比如在食品包装设计中，将盒子空间的嵌套做到极致，为每一块糕饼都预留尺寸合理的空间，排列有序，营造一种细腻与丰富的意味。基于此，有人也将日本的传统包装文化称之为“套盒”文化^[2]。

另外，器物制作中的手感最终提升到情感与精神层面，从实体到意境等方面营造出独具日本特色的手感美学。日本佛教学者、禅思想家久松真一提出了 7 种器物美学概念，即“不均衡、简朴、枯槁、自然、幽玄、脱俗与静寂”^[3]。日本设计师原研哉也提到另外一种设计的可能就在于“静静观察如何感觉以及如何令受众感觉^[4]”。造物中透着情感的注入与时间的累积，情感则扩展了人与物之间沟通的渠道，符合使用者的心理诉求，提升了物品的审美意趣。如今，功能和文化兼容并蓄的特质使得日本手感设计得以继承并不断发展，典型作品包括安藤健浩的家具装饰、黑川雅之的祖型盘、柳原照弘的 Slant 知觉杯等。工匠和设计师将手感作为五感连接的重要枢纽，将手感与沟通划上等号，从人与物的触感衍生到人与自然的感悟，最后提升为人与人之间的交流。

2 实物设计中的手感意境——以包装设计为例

日本设计延续了鲜明的传统文化特质，同时又富含现代设计理念，形成了整体上的独特性和高品质。日本 GK 设计集团总裁野口琉璃这么评价日本设计的流变：一方面以日本传统文化为背景，另一方面以海外评价为尺度。这一特点时隐时现，贯穿于日本现代化与设计史的进程中^[5]。手感在这种设计流变中起着继承传统、接轨当下的联结作用。限于篇幅，仅以具有代表性的包装设计为例来解析手感理念的存在。

包装设计有着商品和艺术的双重特性，注重立体形态要素、设计流程、制作工艺以及设计文化特征^[6]，这就使其与手感之间有着天然的内在联系。现代成型与印刷工艺侧重于功能保障，文化层面的赋予则是设计师与工艺师的任务。日本包装设计继承了日本物件

设计中手感的优良特质，从材料、色彩、意境等诸多方面构建了独具特色的视觉体系与意趣表达，营造了超越设计结构与基本物料之上的手感意境，具体表现为以下几个方面。

首先，本着爱物与环保的主流社会思维，日本包装设计常以可再生的纸张、木料、藤条甚至是植物叶片作为主材，新村则人包装设计作品见图 1。日本这个民族对于植物有着特殊的情感，围绕植物散发出的“质朴素雅的美”孕育出“崇尚自然的审美文化^[7]”。如此，人们手持或打开包装的时候自然会感受到一份天然与纯净，提升了商品使用的舒适度和愉悦感。日本设计师东好美将这种手感体验归纳为“自然与调和”。日本包装设计还善于模拟天然材质的视觉表现，利用高水平的设计与印刷将植物茎叶、水果表皮等自然物的外观转化为装饰图案，在保证绿色设计内涵的前提下适当降低包装的物料成本。

图 1 新村则人包装设计作品
Fig.1 Package design by Norito Shinmura

其次，细工等造物理念很好地体现在了包装设计之中。除了对精确尺寸和精巧样式的追求外，在限定的空间内将收纳安排做到极致也体现了一种浓缩型的美学意识，为手感的实现创造了合适的尺度与细节。在包装空间的限定下，根据包装物的特点合理划分区域，体现工艺精度并营造自然气氛。

此外，以包装设计为代表的日本设计强调水墨形态和水彩图案的运用，这也有助于营造手感肌理和视觉质感。日本自 17 世纪江户时代就形成了“书道”这一笔墨概念，伴随着日本文化与宗教的自身发展，形成了自身的特色，对日本设计视觉表现产生了深远影响。设计中的书法运用体现在多个方面。比如在原色材质上炭黑色的书法字更显质朴、古拙，品牌表现具有厚重的醒目感和冲击力；再如书法作为典型的手写艺术还可以表征设计物本身的手作内涵，比如食品包装中的书法使用就很普遍，琵琶湖鲈鱼派包装见图 2，这种源于传统水墨的设计再现有着独到的意境美，彰显了“大水墨”、“大意境”的内涵^[8]。水彩图案的

运用与天然色彩的追求有着密不可分的关系,两者共同创造出清新雅致的包装特色,使人们在审美心理中增加一分对笔触质感的“揣摩”,完成手感意味向心理渗透的过程。

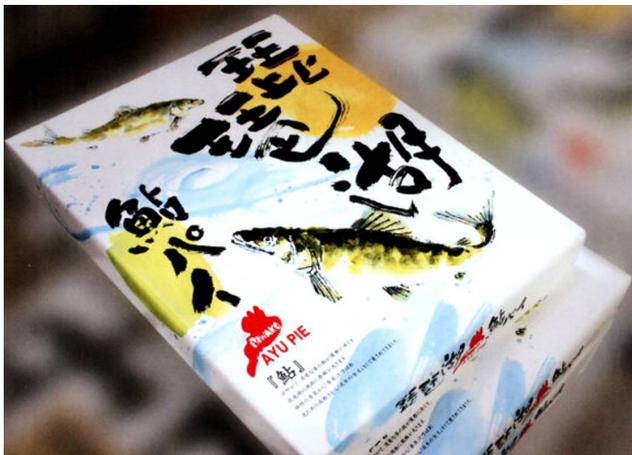

图2 琵琶湖鲑鱼派包装
Fig.2 Biwako ayu pie package

3 数字媒体设计中的手感延伸——以网页设计为例

实体设计中的手感依附于材质和形制,可以自然地表达出来,很多网页设计等数字媒体设计与手感之间却不具备这种直接的联系。由于大众对文化本源的认同以及设计理念与技术的保证,人们在日本数字媒体设计中依然可以感受到手感意味的存在,这让日本当代设计更具整体性。这种跨媒介的设计继承得益于符号化设计语言的内在延续,即“以符号化思维进行人性化创造,将符号化的构建方式运用到现代设计之中”^[9]。比如,日本主流网页设计依靠自身特色的设计语言依然在传递着独有的材质感和朴拙味,即便是在简约的版式之中,日本汉字与假名仿印刷字体的手感意味依然很浓厚,石山染交网站首页见图3。

图3 石山染交网站首页
Fig.3 Web page of Ishiyama Senkoh

保证这种手感延续的因素很多,图片处理、文字样式和设计细节是较为重要的几个方面。

图片处理方面除了高质量的影像之外,网页设计的菜单、标题等模块也多倾向于使用图片而舍弃纯文本。图片化的结果除了保证字体显示样式的稳定外,还可以营造出一种印刷质感,与图像处理一道将优质的印刷传统继承与延续下来。

对于必须使用纯文本的内容文字,由于日本文字极富装饰性的书写样式,也可以有效地弱化数字设计的冷漠感,加之舒朗的行距与模块划分,可以营造出一种阅读的舒适感,这也可以看作是手感的一种转化和延续。

细节处理也是日本网页设计营造手感的一个重要方面。图标设计、背景装饰都体现了独到的匠心,颜色选择也体现出了日本传统文化对于自然色彩的钟爱。比如,太宰府天满宫的网站主页色彩会随季节的变化而改变,配以各式纹样点缀,设计与生活通过细节处理很好地交融在了一起。

总的来说,虚拟设计带有强烈的数字特征,这种技术层面的限制往往容易造成设计风格的弱化与缺失。以网页设计为代表的日本数字设计很好地解决了这一问题,继承了传统设计的优质基因,不因技术层面的变化而轻易改变人文基调和设计追求,在虚拟界面和真实生活之间通过纯粹、真诚的设计表达构建起沟通的桥梁,消除虚拟与现实的隔阂。应该说,这种“虚拟的手感”依然有着不俗的意味。

4 手感背后的日本神道与禅学

日本器物制作与现代设计体现出来的手感文化和日本民族的神道信仰与禅学思维密切相关。日本学者梅原猛认为:如果想了解一个国家的文化,就必须了解该国的宗教意涵^[10]。从神道和禅学两个方面人们可以一窥手感文化源起与发展的基本情况。

神道是日本普遍的宗教信仰,表达了一种对超自然力的崇拜,相信万物有灵,衣食住行中的材质、图案与用色都遵循自然规律。日本人在泛神宗教式的崇拜作用下,逐渐形成了整体、意会、模糊、精细与直觉化的审美心理,也就是一种富有“诗意”的审美文化。由于地理环境、历史变迁等因素的影响,这种审美还带有一些悲观与“哀物”色彩,这就成了手感设计的爱物与修心之源,体现在对材料本来面貌的尊重、对手作“物灵”层面的营造以及对物品自然腐坏和更新的理解上。神道信仰的物化结果之一就是手作与设计作品中手感的体现,这是人与物品乃至人与自然之间感知与被感知的执着追求。

日本禅宗强调对心性的重视,即心灵层面的关照与沟通,“内省”是其主要的修行方式,主张不依赖文字而自解自悟。源于此,日本禅宗美学主张要直视

事物本质,排除表面现象的干扰,追求精神世界的空灵和纯粹。日本人推崇的书道、花道、茶道无不处处体现着禅宗思想,空间营造也提倡极为简洁、洗练的手法,运用天然材料,表现自然的真实与简约,与内心的空灵冥思紧密结合起来。禅宗主张“寡欲质素”,反对营私纵欲,这种理念与武士道精神相符,得以在日本社会生活中迅速流行和蔓延开来。融合了禅宗思维的日本设计主张与现代设计中的很多理念不谋而合,比如密斯·凡德罗所提倡的“少即是多”^[11]。

日本神道与禅学衍生出的自然观是手感设计的前提。自然包容万象、顺应自然不会矫揉造作、偏激靡费。顺应自然的设计必然有着纤细、敏锐、节制、延续的内涵。手感作为是人与自然交流的途径,表达人对自然的敬畏。由此,对于残缺之美、朴拙之美、青涩之美的解释都顺理成章;反而对于丰满、完备、奢华的过分追求都是不合时宜甚至是不敬的。

5 结语

手感是蕴涵在日本传统工艺中的一种较为鲜明的特色和意境。作为日式美学的精华所在,手感在包括实体与虚拟设计在内的,在日本当代设计各个品类之中都得到了充分体现的东西。由手感连接的物质与精神世界的结合让日本设计在表面视觉之上构建了艺术与人文深度,这是日本传统与现代文明结合的基本点,也见证了日本传统文化在受外来文化影响过程中可以正身立意之根本,对其他国家的设计创作与产业发展都有着宝贵的借鉴作用。

参考文献:

- [1] 魏晓. 面向特定社会形态的器物设计文化研究[J]. 装饰, 2010(6): 139—140.
WEI Xiao. Cultural of Implements Design in Particular Social Form[J]. Zhuangshi, 2010(6): 139—140.
- [2] 李御宁, 张乃丽. 日本人的缩小意识——扇子与套盒[J]. 同舟共进, 2007(1): 49—50.
LI Yu-ning, ZHANG Nai-li. Japanese Consciousness of Narrowing: Fans and Box Sets[J]. Tongzhougongjin, 2007(1): 49—50.
- [3] 李佩玲, 黄亚纪. 日本の手感设计[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2011.
LI Pei-ling, HUANG Ya-ji. Touch of Design[M]. Shanghai: Shanghai People's Fine Arts Publishing House, 2011.
- [4] 原研哉. 设计中的设计[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2010.
KENYA H. Design for Design[M]. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2010.
- [5] 赵云川. 论传统工艺文化在“日本设计”中的作用及意义[J]. 艺术设计研究, 2010(1): 77—80.
ZHAO Yun-chuan. Theory and Meaning of Traditional Craft Culture in Japanese Design[J]. Art & Design Research, 2010(1): 77—80.
- [6] 陈磊. 包装设计[M]. 北京: 中国青年出版社, 2006.
CHEN Lei. Package Design[M]. Beijing: China Youth Press, 2006.
- [7] 侯明勇, 何征. 原研哉设计的生态启示[J]. 包装工程, 2013, 34(10): 23—26.
HOU Ming-yong, HE Zheng. Research on Ecological Revelation of KENYA HARA Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(10): 23—26.
- [8] 李东娜, 魏研研, 沈效洁. “设计水墨”的意境美对现代平面设计的影响[J]. 装饰, 2007(3): 126—127.
LI Dong-na, WEI Yan-yan, SHEN Xiao-jie. The Influence from the Artistic Conception of "Design Water Ink" to Modern Graphic Design[J]. Zhuangshi, 2007(3): 126—127.
- [9] 秦杨. 设计艺术的形态语言及其流变[J]. 艺术百家, 2014(2): 231—232.
QIN Yang. Form Language and its Transformation of Design Art[J]. Hundred Schools in Arts, 2014(2): 231—232.
- [10] 王子轩. 对日本枯山水造园艺术的思辨[J]. 美术教育研究, 2016(3): 171.
WANG Zi-xuan. Speculation on the Art of Gardening in Japan[J]. Art Education Research, 2016(3): 171.
- [11] 赵雯. 日本包装设计中的美学思想[J]. 包装工程, 2010, 31(8): 114—116.
ZHAO Wen. Aesthetic Thought in Japanese Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2010, 31(8): 114—116.