

基于文化生态视域的阿尔瓦·阿尔托设计思想与方法

杜军¹, 张夫也^{1,2}, 徐伯初¹, 支锦亦¹, 徐笑非¹

(1.西南交通大学, 成都 610031; 2.清华大学, 北京 100081)

摘要: **目的** 从文化生态视角研究现代主义设计大师阿尔瓦·阿尔托的设计理念, 探索文化生态对设计领域的影响。在此基础上, 总结阿尔托那蕴含文化内涵的设计思想与方法, 为当代中国设计领域的文化传承与设计创新提供有价值的参考, 同时为避免设计造型趋同现象泛滥提供有效的解决思路。**方法** 运用文化生态领域的概念和特性解读阿尔托经久不衰的设计理念, 将其归纳为文化诉求设计方法与仿生设计方法, 并结合设计案例进一步从文化内涵和生命通感等方面进行深入梳理、分析和诠释。**结论** 文化生态是阿尔托设计思想内核, 他既传承“师承自然”的传统文化观念, 又从情感化方面着手, 从现代主义设计思想层面进行改革创新, 因此他的设计更具有文化性、情感性和可用性。

关键词: 传统文化; 文化生态; 阿尔瓦·阿尔托; 设计思想; 设计方法

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)08-0217-00

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.06.036

Design Philosophy and Methods of Alvar Aalto from the Cultural Ecology Perspective

DU Jun¹, ZHANG Fu-ye^{1,2}, XU Bo-chu¹, ZHI Jin-yi¹, XU Xiao-fei¹

(1.Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China; 2.Tsinghua University, Beijing 100081, China)

ABSTRACT: The work aims to study the design concept of the modernistic design master Alvar Aalto from cultural ecology, and to explore the effects of cultural ecology on the design field. On this basis, design ideas and methods containing cultural connotation of Aalto are summarized to provide valuable reference for cultural inheritance and design innovation in contemporary Chinese design field, and to provide effective solutions for avoiding the phenomenon of convergence of design forms. The concept and characteristics of the field of cultural ecology were used to interpret Aalto's enduring design thoughts and methods, which were summarized as culture-based modeling methods and bionic design methods, and further analyzed and interpreted from the aspects of cultural connotation and life synesthesia. Cultural ecology is the core of Aalto's design thought. Aalto not only inherits the traditional cultural concept of "learning from nature", but also carries out reform and innovation on the ideological level of modernist design, so his design is more cultural, emotional and usable.

KEY WORDS: traditional culture; cultural ecology; Alvar Aalto; design philosophy; design method

经济和文化的全球化是不可阻遏的历史潮流, 在这一复杂进程中, 以西方为中心的文化同质化现象愈加明显, 而民族和区域文化生态在竞争中处于弱势地位, 因此维护本土文化生态已经刻不容缓。文化生态是将生态学的研究方法运用于文化现象的一个概念。美国文化进化论学者朱利安·斯图尔德 (Julian H.

Steward)^[1]在1955年首次提出需要建立“文化生态学”学科, 来研究地域差异影响下的特殊文化特征, 解释具有不同地方特色的、独特的文化形貌和模式的起源。自20世纪80年代以来, 国内学者基于斯图尔德的研究, 已经对中国的文化生态问题进行了较为系统的研究, 邓先瑞^[2]提出文化生态主要研究区域文化

收稿日期: 2018-11-20

基金项目: 国家重点研发计划资助项目 (2017YFB1201103-11); 四川省现代设计与文化研究中心课题 (MD17E016)

作者简介: 杜军 (1977—), 男, 四川人, 博士, 西南交通大学讲师, 澳大利亚高访学者, 主要从事工业设计与工程、设计文化与理论方面的研究。

的生成、发展,人类及其文化跟周围环境的关系;熊春林、黄正泉等^[3]认为文化生态在社会发展中有着特定的功能,是一种对人们的审美、行为、信仰等有着重要影响的系统。以上均指明了文化生态对于民族和区域文化的重要性。随着国际产品竞争的加强,为了提高产品设计特色与国际竞争力,有必要加强文化生态在工业设计等领域的应用与研究。

回顾 20 世纪初期的设计历史,享誉世界的现代主义设计大师阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto,1898—1976 年)对斯堪的纳维亚民族以及对区域文化生态的塑造与发展起到了关键作用。当现代主义设计席卷全球,设计趋同现象泛滥时,他以“师承自然”的绿色设计理念成为了现代主义设计先驱与设计改革家,守护了本土的文化生态,引领芬兰设计成为了世界优秀设计。如今芬兰的设计已成为其国家和区域文化的名片,向世界传播着该地区的文化魅力与民族精神。令人惋惜的是阿尔托的设计生涯虽然历经半个多世纪,却一直没有建立完整的理论体系,也没有留下任何理论著作,这让学术界引以为憾。但正因为如此,才给今天的设计师留下了研究和探索的空间,特别是阿尔托设计中呈现的文化生态思想更是超出了时代范畴,迄今也依然是设计师学习的榜样。因此本研究从生态文化视角出发,对阿尔托设计思想与方法进行研究,具有重要的学术价值和现实意义。

1 文化生态视域下的阿尔瓦·阿尔托设计思想与方法

文化生态是孕育优秀设计的土壤,产品作为设计的产物,总能体现传统文化生态的特征,发挥着传播区域文化生态的作用^[4]。阿尔托以其独特的造型和设计理念彰显出芬兰尊崇自然的传统文化,体现出了对斯堪的纳维亚文脉与文化生态的延续。阿尔托在众多设计领域有着大量丰富成果,为了研究方便本文统一以“产品”的概念进行分析。

1.1 师承自然

北欧各国在 19 世纪末民族主义运动中致力于复兴本民族的语言和传统文化,以此树立独具特色的民族形象。这种形象的因素曾长期融合在古老的风俗与民族的生活习惯中,潜藏于自然环境里^[5]。以阿尔托为代表的斯堪的纳维亚设计发源于本土的自然地理、历史传统、价值观念、民间习俗以及社会体制等条件之中。本研究将其归纳为自然环境、人文环境与经济环境对设计观念的影响,见图 1。自然环境深刻影响了人文与经济环境,首先,恶劣的自然环境促使斯堪的纳维亚人们理智、谨慎地进行分析和计算,有计划、有步骤地进行各种生产活动,而非仅仅凭借个人经验去安排工作的程序以及详细的行动步骤,在实践中取得很高的效率;其次,“庭”作为欧洲乃至全世界最

早的议会体制之一,它的出现,有利于培育和谐的人文环境和经济环境,因此产生了一支具有熟练技能的劳动队伍,成了北欧极其重要的人力资源。该传统延续至现代,构成了日后具有世界影响力的斯堪的纳维亚设计血脉的核心^[5],逐渐形成了“为日常生活而美”的传统文化设计观念。古代北欧人的船头装饰里有写实的、精雕细刻的龙头,这是高超的民族传统工艺代表,见图 2。北欧人对自然的尊崇、对精湛工艺的追求以及早期理智与民主的社会氛围为日后斯堪的纳维亚设计的崛起积聚了深厚的文化内涵。

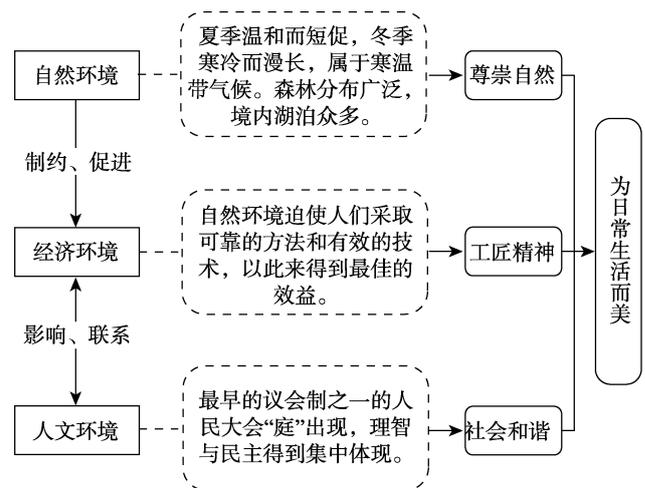

图 1 北欧的自然环境、人文环境、经济环境与设计观念
Fig.1 Nordic natural, humanity, economic environment and design concept

图 2 龙首木雕造型
Fig.2 Carved wooden dragon head

1.2 传承文化的设计思想与方法

产品设计除了受到功能、结构、材料和工艺等因素的影响,还表达了设计师的主观意识,即人的心理、情感等特征。从斯堪的纳维亚传统文化生态视角来看,其设计形态不是孤立存在的,造型也不是纯粹的物理变化过程,而是一个孕育的生长过程。斯堪的纳维亚人用发展的眼光考察造型活动,强调自然、

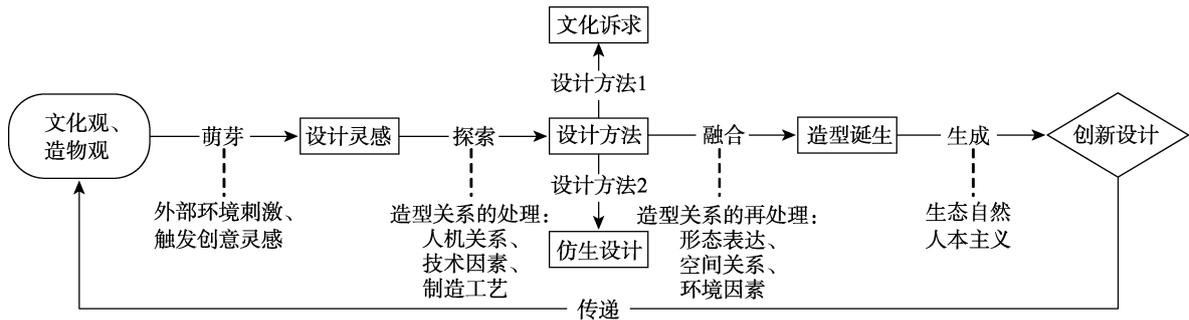

图 3 文化生态视域下的阿尔瓦·阿尔托设计方法分析
Fig.3 Alvar Aalto's design methods under the influence of cultural ecology

人文和经济等关系的和谐统一，这正是阿尔瓦·阿尔托设计思想的源头，即一种尊重传统文化、自然规律与材质特性的生态观念。虽然人造物的形态表现各异，但都是由设计师内心的文化观念而创造出来的。设计造型活动在本质上是一个遵循“文化观念—内心的灵动—自然与社会规律的限制—理性的取舍”规律的成长过程^[4]。造型的诞生犹如深埋在文化土壤中的“种子”，如同植物的生长一般，在外部环境刺激下而迸发创意的灵感。本研究从文化生态视野出发，结合阿尔托设计作品的特征，尝试将阿尔托设计思想和方法进行总结，见图 3。阿尔托设计的形成经历了创意萌芽、探索、融合、生成的过程。首先是芬兰文化观和造物观孕育了阿尔托设计灵感的种子，其受外部环境（社会体制、技术改革、设计思潮等）激发而产生，通过探索形成了面向文化且具有强大生命力的两种设计方法：文化诉求设计方法和仿生设计方法，然后通过造型关系的最终处理，完成其设计创新。受众能够通过观赏和使用其设计产品而得到心理满足和生理舒适。同时，阿尔托设

计的思考过程是一条随着“发散—凝聚—发散”而循环进行的思考线。文化诉求设计与仿生设计是不同的设计方法，但相互之间有着紧密联系。正如东南大学刘先觉教授^[6]所述，阿尔托将现代主义设计的基本观念结合芬兰的特点加以发展，创造了融现实主义和浪漫主义为一体的民族风格，也反映出阿尔托鲜明的个性特征。

2 基于文化诉求的设计方法

阿尔托的设计由于受到芬兰自然、文化环境的影响，其作品也成为文化景观的重要组成部分，正如前文所述，阿尔托的造型设计是由传统文化孕育出的灵感的种子逐步生长形成的。瑞士历史学家和建筑评论家希格弗莱德·吉迪翁（Sigfried Giedion）在所著的《空间·时间·建筑》一书中对阿尔托的评价：“无论他走到哪里，就把芬兰带到哪里。”阿尔托创造着文化生态的新内涵，因此基于文化诉求的设计方法是阿尔托最典型的一种表达方式，见图 4。

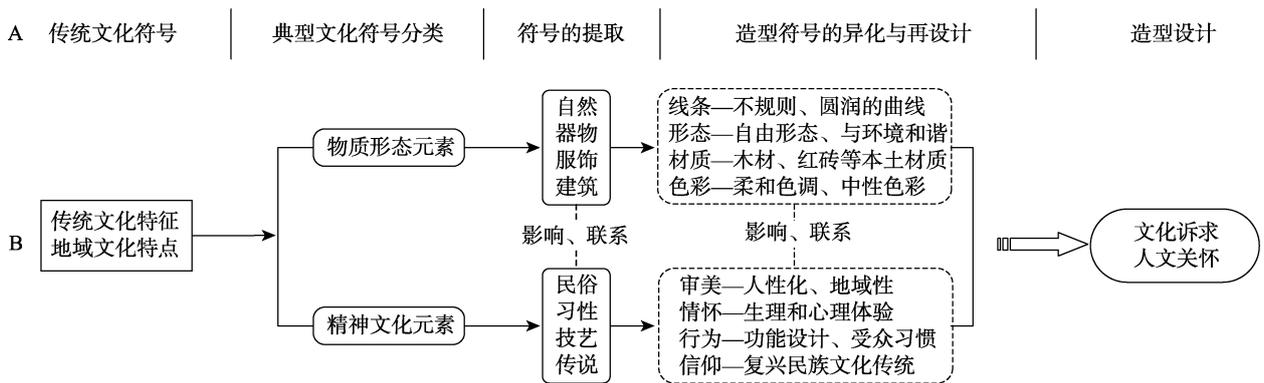

图 4 阿尔瓦·阿尔托文化诉求设计方法分析
Fig.4 Design method analysis of Alvar Aalto's cultural appeal

2.1 文化诉求的设计方法

德裔美籍美学家苏珊·朗格（Susanne K. Langer）的观点：“符号性的形式、符号的功能和符号的意味，全部融为一种经验，即融成一种对美的知觉和对意味的直觉^[7]。”解析阿尔托的文化诉求设计方法，见图

4A，第一步是总结传统文化的特征和分类，然后提取典型的文化符号，从这些典型的文化符号中找到关键的造型符号，并对其进行简化、变异或再设计，最后将重新设计的造型符号应用在具体设计之中，创造能体现地域文化特点的产品形态。

2.2 文化符号的提炼与应用

对阿尔托面向芬兰传统文化的设计实践进行分析,见图4B。根据阿尔托设计作品的表征,将其作品所渗透的芬兰的传统文化特征和地域文化特点分为物质形态元素(自然、器物、服饰、建筑等)与精神文化元素(民俗、习惯、行为、传说等)两种类别,并分别提取造型符号,前者对应线条、形态、材质、色彩等,后者对应审美、情怀、行为、信仰等,然后进行造型符号的异化和重组,最后融合现代主义设计理念形成设计上的创新。1936年阿尔托与夫人艾诺(Aino Marsio)共同设计了萨沃伊(Savoy)花瓶,

其创意的灵感源自于芬兰北部极地圈的萨米爱斯基摩妇女用木棍撑起麋鹿的皮做皮衣的方法^[8],具有浓郁的芬兰民族特征;阿尔托在20世纪30年代创立了“可弯曲木材技术”,并设计了帕米奥椅系列椅(Paimio),以芬兰本地桦树元素和消除几何形式的曲线造型,并结合人体工程学,满足了肺结核病人的情感化需要;珊纳特塞罗市政厅(Saynatsalo Town Hall)是阿尔托在二战后最著名的作品,建筑群采取简单几何形式,材料使用上强调地域性,因为芬兰盛产桦木和铜矿,所以他大量应用了桦木、红砖和黄铜等本土材质,既具有现代主义形式,又有传统文化特色,见表1。

表1 文化诉求设计案例分析
Tab.1 Case study on cultural appeal design

设计案例	图示	文化符号	造型特征	文化内涵
萨沃伊花瓶		北部极地圈的萨米爱斯基摩妇女用木棍撑起麋鹿的皮做皮衣的方法	自然、柔美的不规则曲线,清澈、明净的自然色彩	赋予花瓶设计崭新的概念,展示了生活器物设计的新概念
帕米奥椅		使用本土桦木木材和类似湖岸线的自由曲线	木材的纹理色泽和纤维韵律构成了视觉环境的重要因素	使用了木材的温暖属性和柔化了几何形式,成功开拓了木材弯曲技术,体现出民族特色与怀旧感
珊纳特塞罗市政厅		使用红砖、木材、黄铜等具有斯堪的纳维亚特点的材料	典型现代主义几何造型与传统材料融合,既具有现代形式又具有传统文化特色	体现出设计思想中的民族精神,不追求欧美时尚,创造出独特的民族风格

3 源于自然的情感化仿生设计

将生态基因作为元素植入,这是最典型的文化生态表现方式之一,而符号的呈现则是最直接的视觉体验。从传统到现代,从生存设计到生活方式设计,显然仿生设计具有更丰富的内涵和属性^[9]。这也符合芬兰传统文化中的对自然、浪漫的形式尊崇与模仿。英国建筑师、建筑史学家及评论家肯尼斯·弗兰普顿(Kenneth Frampton)用“有机”来形容阿尔托的作品,以表明其设计理念来源于自然。阿尔托有机设计的内涵,就是利用自然元素来消除现代主义设计的非人性化和冷漠,从而达到一种平衡^[10]。

3.1 阿尔托设计的情感仿生分析

本文从仿生设计与受众审美体验进行分析(见图5),阿尔托以自然为原型,分析与提炼设计元素,解

决了“形”与“态”的关系问题,在设计的过程中以视觉细节情感化与场景氛围情感化的设计手法影响了受众的视觉审美和感知经历,通过对原有生命体验的意象化改造,激发和满足了受众的审美需要,创新了现代主义设计理念。根据美国心理学家马斯洛(Abraham H. Maslow)的需求层次理论分析,如果阿尔托设计只停留在初级,即仅在物质性需求的层次上满足了用户的欲望,它可能只会某一特定的用户消费者中实现他设计的价值,而不可能在全世界获得永恒的声誉及利益,然而他的设计触发了“生命通感”,即对自然形态的仿生跨越了不同民族文化间的鸿沟,激发了受众的情感共鸣。基于生命通感是产品创作的前提,同时,产品创作也离不开受众的自我意识^[11]。阿尔托把自然之美融入设计,使其呈现出生态美学的特征。

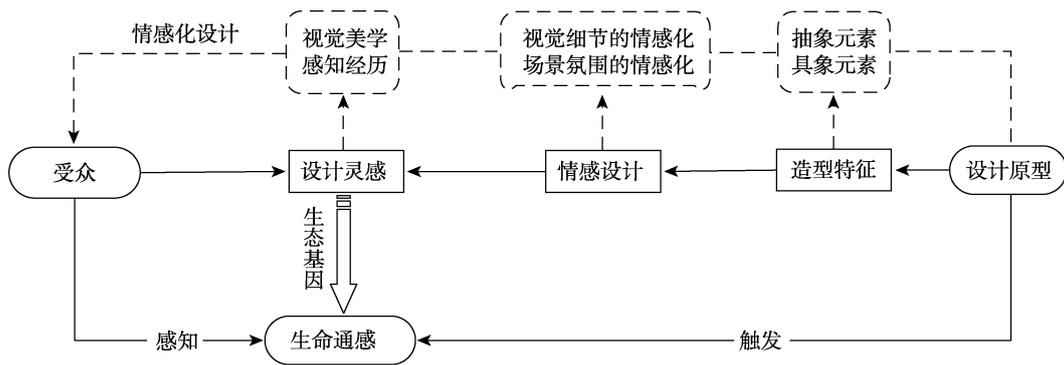

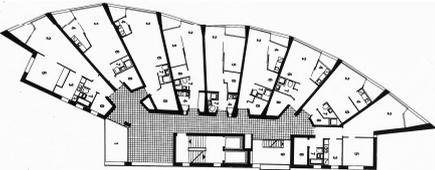
图 5 阿尔瓦·阿尔托的仿生设计方法分析
Fig.5 Bionic design method analysis of Alvar Aalto

3.2 自然与人文的交融

仿生设计是有选择性地引去引发受众的审美体验，使受众回归至现实的生命存在，以生命存在的通感去重新体验和营造生活^[10]。产品形态仿生设计是对自然界生物进行选择性提炼，再对提炼出的要素加以分析、整合、创造，从而形成一种似曾相识的形态。阿尔托设计的德国不莱梅高层公寓（1958—1962年），其平面布局就是以蝴蝶为原型概念发展出来的，见表2。他把建筑的服务部分与卧室部分比作蝶身与翅膀，

不仅使内部空间布局新颖，而且使建筑的造型变得更为丰富。阿尔托的设计偏于自然、注重人文，与柯布西耶呼吁的“住宅是居住的机器”的观点相反，他认为标准化并不意味着所有的房屋都一模一样，并提出建筑师应该赋予结构以生命。人文主义和注重自然是阿尔托的思想精髓，因此使整个设计不仅创意独特，而且承载了回归自然的哲学理念，诠释了积极而又充满生活气息的人文情怀。这种基于自然与人性回归的仿生设计思想理念，意在尝试和形成更自然、更人性的生活方式^[9]。

表 2 德国不莱梅高层公寓平面分析
Tab.2 Bremen high-rise apartment, Germany

设计案例	图示	文化符号	造型特征	文化内涵
德国不莱梅高层公寓		以蝴蝶为原型概念衍生出来的，把建筑的服务部分比作蝶身，卧室部分比作翅膀	内部空间布局新颖，而且建筑的造型变得更为丰富，内部空间灵动	传递热爱自然的哲学理念，赋予积极而又充满生活气息的地域文化

4 结语

世界文化博大精深，每种文化都蕴藏着特殊的内涵，这种文化内涵建立在风俗、思维、习惯、空间等约定俗成的关系上，为设计提供了宝贵的创作灵感与来源。产品设计的本质是物的文化设计^[12]。产品在很多时候是直接作为一个象征国家形象的标志，因此传统文化生态在设计中的价值显得尤为重要。阿尔托在追求功能主义的道路上一直饱含批判性思维，这使得时代需求和民族特色均孕育在其设计之中，他的设计思想与同时期的格罗皮乌斯、密斯、柯布西耶等人相比具有独特的创造力。作为一种设计理念，文化生态的思想反映在阿尔托设计实践的形式与目的两个方面：一是通过对民族的生活方式、价值观、风俗习惯等传统文化的研究，吸取合理的因子，引导和建立了

本民族风格的产品形态发展方向；二是设计造型的生态品质，包括了产品的绿色健康因素和可持续发展因素，即人造物既要满足人的需求，又要与自然环境和谐共生。阿尔托设计值得中国设计界研究、学习和再创造。比如中国的高速列车技术已位居世界前列，目前正在迈向国际市场^[4]，设计师可以基于文化诉求设计方法，分析与提炼中国文化因子，结合技术需要，融入高速列车的外观与内装设计，创造出具有民族和区域文化特征的高速列车，成为中国自主知识产权技术的形象载体。中国的文化历史远比斯堪的纳维亚文明古老，从文化生态视角对阿尔托设计再次进行审视，并汲取以他为代表的世界优秀设计的思想与方法，有利于在现代设计中将中华民族文化财富发扬光大，创造出具有中国特色的现代设计风格，为促进现阶段从“中国制造”向“中国设计”的转型提供有益的参考资料。

参考文献:

- [1] STEWARD J H. Theory of Culture Change [M]. Chicago: University of Illinois Press, 1990.
- [2] 邓先瑞. 试论文化生态及其研究意义[J]. 华中师范大学学报, 2003(1): 93—97.
DENG Xian-ru. On Cultural Ecology and Its Study Significance[J]. Journal of Central China Normal University, 2003(1): 93—97.
- [3] 熊春林, 黄正泉, 梁剑宏. 国内文化生态研究评述[J]. 生态经济, 2010, 222(3): 153—156.
XIONG Chun-lin, HUANG Zheng-quan, LIANG Jian-hong. Research Survey on the Domestic Cultural Ecology[J]. Ecological Economy, 2010, 222(3): 153—156.
- [4] 徐伯初, 李洋. 轨道交通车辆造型设计[M]. 北京: 科学出版社, 2012.
XU Bo-chu, LI Yang. Rail Car Styling Design[M]. Beijing: Chinese Science Press, 2012.
- [5] 易晓. 北欧设计的风格与历程[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2005.
YI Xiao. The Style and History of Scandinavian Design[M]. Wuhan: Wuhan Univeristy Press, 2005.
- [6] 刘先觉. 阿尔瓦·阿尔托[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017.
LIU Xian-jue. Alvar Aalto[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2017.
- [7] 苏珊·朗格. 艺术的问题[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1983.
LANGER S K. The Question of Art [M]. Beijing: Chinese Social Science Press, 1983.
- [8] MALCOLM Q. Alvar Alto[M]. London: Secker & Warburg Press, 1983.
- [9] 于帆. 仿生设计的理念与趋势[J]. 装饰, 2013 (4): 25—27.
YU Fan. Bionic Design's Philosophy and Trend[J]. Zhuangshi, 2013 (4): 25—27.
- [10] 王琛, 杜军, 任淑静. 基于审美心理的阿尔瓦·阿尔托家具设计探究[J]. 包装工程, 2017, 38(16): 16—20.
WANG Chen, DU Jun, REN Shu-jing. Alvar Aalto's Furniture Design Based on Aesthetic Psychology[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(16): 16—20.
- [11] 徐红磊, 于帆. 基于生命内涵的产品形态仿生设计探究[J]. 包装工程, 2014, 35(18): 34—38.
XU Hong-lei, YU Fan. Exploration of the Product Form Bionic Design Based on the Life Connotation[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(18): 34—38.
- [12] 许喜华. 论产品设计的文化本质[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2002, 32(4): 117—123.
XU Xi-hua. Cultural Essence of Product Designing[J]. Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences), 2002, 32(4): 117—123.

(上接第 207 页)

整体审美观念的审视。三峡地域民间家具体现了当地人民的审美格调和文化底蕴, 是我国装饰艺术中重要的研究对象, 其家具装饰艺术也是三峡地域民间艺术的重要组成部分。在今天提倡文化自信和创新的时代背景下, 在审美的泛化与日常社会生活的审美化趋势下, 对三峡地域民间家具的研究是有一定价值和意义的。

参考文献:

- [1] 周兴茂. 论三峡文化的建构[J]. 重庆三峡学院学报, 2002(5): 5—9.
ZHOU Xing-mao. Construction of Three Gorges Culture[J]. Journal of Chongqing Three Gorges University, 2002(5): 5—9.
- [2] 杨稷. 对民间家具的重新审视[J]. 家具与室内装饰, 2005(5): 57—58.
YANG Ji. The Re-understanding of Folk Furniture[J]. Furniture and Interior Decoration, 2005(5): 57—58.
- [3] 张秋梅, 郑晶, 蒋虹, 等. 湖南民间家具装饰特征研究[J]. 装饰, 2007(1): 94—95.
ZHANG Qiu-mei, ZHENG Jing, JIANG Hong, et al. Study of Decorative Features of Local Furniture in Hunan[J]. Zhuangshi, 2007(1): 94—95.
- [4] 闫丹婷. 渝东南土家族民间家具审美特征分析[J]. 装饰, 2012(1): 137—138.
YAN Dan-ting. Analysis on Tujiazuo Folk Furniture Aesthetic Features[J]. Zhuangshi, 2012(1): 137—138.
- [5] 孟红雨. 中国传统家具特点探析[J]. 新疆艺术学院学报, 2011(2): 55—59.
MENG Hong-yu. On Chinese Traditional Furniture Features[J]. Journal of Xinjiang Arts Institute 2011(2): 55—59.
- [6] 张秋梅. 传统民间家具装饰符号的传承与创新[J]. 包装工程, 2009, 30(7): 116—118.
ZHANG Qiu-mei. Heritage and Innovation of the Decoration Symbols of Traditional Folk Furniture[J]. Packaging Engineering, 2009, 30(7): 116—118.
- [7] 李克忠, 李敏秀. 中国古典家具装饰题材与内涵探析[J]. 装饰, 2004(2): 84.
LI Ke-zhong, LI Min-xiu. Analysis of Subject and Connotation of Chinese Classical Furniture Decoration[J]. Zhuangshi, 2004(2): 84.
- [8] 刘宗萍. 清代三峡地区的人口与土地问题试探[J]. 重庆三峡学院学报, 2004(2): 34.
LIU Zong-ping. The Population and Land Problems in the Three Gorges Region in Qing Dynasty [J]. Journal of Chongqing Threecorges University, 2004(2): 34.
- [9] 金科. 三峡文化与地域环境艺术[D]. 重庆: 重庆大学, 2002.
JIN Ke. The Culture and Region Environmental Art of the Three Gorges[D]. Chongqing: Chongqing University, 2002.
- [10] 许慎. 说文解字校订本[M]. 南京: 凤凰出版社, 2004.
XU Shen. Origin of Chinese Characters(Revision)[M]. Nanjing: Phoenix Press, 2004.