

抱朴守拙——家居产品设计中的美学体现与回归

刘燕, 薛拥军*, 赵沃林
(华南农业大学, 广州 510642)

摘要: **目的** 以日常生活用品的创新为切入点, 分析归纳抱朴守拙美学在家居产品设计中的体现, 以期拓宽中式美学融入家居产品设计的方法与路径。**方法** 将文化学概论中的文化层次理论和唐纳德·诺曼的三层认知概念相结合, 构建文化转译思路, 从朴拙美学与现代设计应用的现状出发, 通过梳理相关设计原理并结合多个应用案例, 从形式美、功能美和内涵美等方面分析朴拙美学在家居产品设计中的影响机制与应用体现, 重点阐述了形态朴素、功能适宜, 以及符号简单的具象化设计应用方法。**结论** 包含现代家居产品物象转译与呈现的朴拙美学风格, 是现代设计理念和中式传统文化结合发展的缩影。从本能形式、行为功能和反思内涵等角度提出设计创新策略, 为现代家居产品的内涵式与外延式发展提供了理论框架与实现路径。

关键词: 家居产品设计; 抱朴守拙; 创新设计

中图分类号: TB482 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2023)22-0225-09

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.22.025

Clinging to Simplicity: Aesthetic Embodiment and Return in Household Product Design

LIU Yan, XUE Yong-jun*, ZHAO Wo-lin
(South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China)

ABSTRACT: The work aims to analyze and summarize the embodiment of the aesthetics of clinging to simplicity in household product design by taking the innovation of daily life products as an entry point, with a view to broadening the methods and paths of integrating Chinese aesthetics into household product design. The cultural hierarchy theory of Introduction to Culture was combined with Donald A. Norman's three-level cognitive concept of cultural translation to develop ideas of culture translation. From the current situation of the application of simple aesthetics and modern design, the influence mechanism and application embodiment of simple aesthetics in the design of home furnishing products were analyzed in terms of the beauty of form, functionality, and connotation by sorting out the relevant design principles and combing with a number of application cases, with a focus on the application of the figurative design method of morphological plainness, appropriate functions, and simple and light symbols. The simple aesthetic style of translating and presenting the objects of modern household products is an epitome of the development of the combination of modern design concepts and traditional Chinese culture. The design innovation strategies proposed from the perspectives of instinctive form, behavioral function and reflective connotation provide a theoretical framework and realization path for the internal and external development of modern household products.

KEY WORDS: household product design; clinging to simplicity; innovative design

收稿日期: 2023-06-15

基金项目: 2020年广东省哲学社会科学“十三五”规划项目(GD20CYS24); 2021年教育部人文社会科学研究一般项目(21YJA760078)

*通信作者

抱朴守拙是现代家居产品设计过程中重朴素自然、守本然拙态的创新思想和理念,是崇尚质朴拙真、追求素朴恬淡的中国传统审美理念在现代生活方式中的完美诠释,也是优秀传统文化在现代家居产品中的物化积淀载体。现代生活方式下的家居产品设计要求设计师在深入了解传统抱朴守拙美学思想及其文化内涵后,提炼显性文化元素并对其进行艺术性与功能性的解读、重组,以及再设计转译,从而使家居产品充分体现出朴拙美学艺术,并与生活行为方式进行有机结合,使其可以传承优秀民族文化、增加文化自信与认同感。本文结合优秀设计案例,深入挖掘现代家居产品中朴拙美学的思想内涵和艺术特征,探究朴拙美学融入家居产品设计的表现规律和应用策略,以期在传统美学文化与现代家居产品的创新设计提供更为丰富的借鉴与参考。

1 抱朴守拙美学思想与家居产品设计

抱朴守拙美学思想是自根性的、有机的中国美学生态系统中的重要分支。在抱朴守拙美学思想上进行创新设计的家居产品,能够顺应现代生活中崇尚本真、趋简守拙的文化特色和精神含义,并在追求朴素本真的审美情趣和还原朴拙美学的生活氛围中,为人们提供一种体验简淡美感、回归本然状态的现代生活方式。

1.1 抱朴守拙词义起源与美学释义

抱朴守拙是由道家哲学演变而来的美学理论,其蕴涵“朴素而天下莫能与之争”“复归于拙就是复归于真实”的审美主张^[1]。道家哲学认为顺乎自然即为道,道从道法自然、天性自然,逐步发展为以道为本体,由道中演绎出自然、适性、天性之美的思想与理念。其中,道法自然体现为尊重和顺应事物的本貌,而天性自然意在解构一切而后复归于朴素本真的状态。由此可进一步理解为道的本性是朴素自然,所以追求抱朴守拙就是崇尚顺情适性的生活方式和追寻朴素之道的生活理想^[2]。

“抱朴”一词源自《老子》第十九章中“见素抱朴,少私寡欲”,指保持自然朴素的本质^[3]。“守拙”一词出自田园诗人陶渊明《归田园居》中“开荒南野际,守拙归园田”的诗句,即恪守本真拙实的生活状态。而“抱朴守拙”作为词组则最早见于明代道人洪应明的小说《菜根谭》中,意为保持朴实作风、坚守本真拙态的为人处世原则,后逐渐发展为崇尚本真、原初、质朴、趋简和守拙等理念的美学思想。现代家居产品中的抱朴守拙之美,是以自然、朴素、稚拙的形态来展现超然简淡、朴素率真的设计美学理念,是去除繁饰并保留材质自然的朴素造型,且与简约、实用、环保等当代主流设计内核思想相契合,深受设计师与消费者的喜爱。因此,抱朴守拙,既代表一种审美趣味、艺术风格,又是一种艺术创作的手法,还是

朴拙美学生活的一种行为准则,被视为遵循朴素之道,获取“道之大美”的可行方式。

1.2 家居产品设计概述

在现代设计理念中,家居设计是一个多元化的居家产品综合体系,其种类繁多,住房装饰、家具配置等与家庭生活密切联系的用品均在该范畴之内。家居产品是指在家庭生活环境中,如室内设计、居家配置等与日常生活息息相关的一切用品^[4]。家居产品设计是一种创新性的思维活动,不仅影响产品属性、艺术特色、造型特征,还直接影响着家居产品的理念、定位、风格和人们日常生活的态度与方式。而承载着生活理念与传统文化的产品物态形态,不仅反映着人们深层的审美倾向和精神内省,还担负着实现物质与精神价值的双重责任。在审美日常化和生活审美化的时代背景下,抱朴守拙美学文化与现代家居产品设计的融合能顺应传统审美意识和现代文化渗透至日常生活需要的潮流,促使用户在生活经验中体会审美作为生命体验方式所带来的触动。

综上,家居产品不仅是社会文化观念的表征和人文精神的物化,还是生活理念和行为文化的物质载体。将抱朴守拙美学作为一种观念文化融入日常家居产品的创新设计,不仅可以使社会文化和人文精神得到完美呈现,而且还可以挖掘朴拙产品中的艺术生活特质和美学思想内涵,进而促使人们从中深刻感悟朴拙观念,并提升对传统文化的情感认知与认同。本文将聚焦于居家所需的日常生活产品,以小见大地阐述抱朴守拙美学的创新设计体现与回归。

2 抱朴守拙家居产品的美学体现

将抱朴守拙的文化理念应用至家居产品设计,其本质是文化与设计的跨界交流并创造出新的意义和成果。这个过程无可避免地涉及从文化到设计的转译,即将文化内核转化和翻译为能够反映其本质与内涵的设计语言^[5]。参照文化学概论,可将抱朴守拙家居产品中的文化内涵转译为物质、行为和精神的层次理念^[6]。同时,结合美国认知心理学家诺曼^[7]所提出的关于本能层、行为层和反思层的三层认知理论,抱朴守拙美学文化在家居产品中的体现可对应地表现为本能层面的形式美、行为层面的功能美,以及反思层面的内涵美,如图1所示。其中,本能层面的感官感受是在意识、思维之前,用户可从产品中获取原始、自然和天性的感知享受。客观的产品外观形式是影响人们感知美的开始阶段,是文化在物质层面的转译表现。行为层面的产品功能可以解决实际需求问题,舒适高效的使用过程可让人产生积极的情感体验,因而也是一种美的体现,可视为文化的行为层面转译。而反思层面的产品内涵是产品的内在属性,是产品美学的无形价值体现,它重在满足用户的情感化

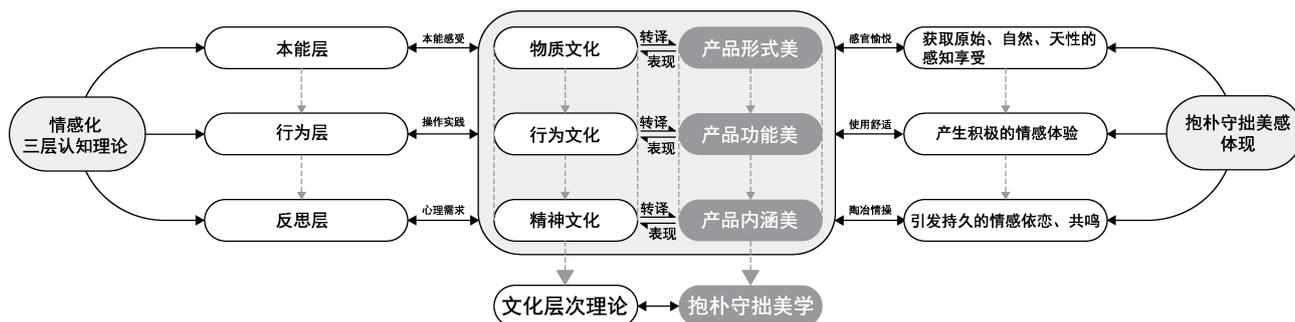

图 1 抱朴守拙美学在家居产品中的分析框架

Fig.1 Framework for analyzing aesthetics of clinging to simplicity in household products

与符号化的心理审美需求,由此引发用户持久的情感依恋、共鸣,并使其在陶冶情操中获取精神性愉悦。产品内涵符合美的属性和价值^[8],是文化转译在精神层面上的表现。

2.1 本能层面的形式美

抱朴守拙之美首先在可视或可触的产品形式中体现,通过外形、色彩和肌理等直观的物理形式满足用户关于视觉、触觉等初级本能感官的享受诉求^[9]。本能层面的形式美源自用户面对客体所产生的感官欣赏和沉思,是影响家居产品朴拙美感的审美判断及使用体验的首要表现。一方面,人的审美意识源自人与自然世界的交感作用,感官器官所承载的感知系统是个人审美感受的媒介基础。另一方面,美的对象是以适应人的审美需要为目的,并在对外观形式的实践改造中诞生,即审美对象具有美的外观形式性^[10]。由此可知,朴拙之美首先表现在产品的外观形式上,即

朴拙文化在物质层面进行表层转译。

抱朴守拙家居产品的“朴”重在造型的朴素、自然、简约;而“拙”意为形态样式的清拙,指在稚拙外形中彰显出可触及的纯真本然之美。设计师刘江^[11]的系列餐具作品便是一个例子(如图 2 所示)。从视觉感官的角度看,餐具的外形流畅简单,颇有圆润温和之感,色彩方面采用古朴的泥黄、深棕、黑灰的色彩搭配,营造出朴实谦虚的视觉隐匿感和气质。在触觉上,凹凸的表面为产品增加了别致的肌理质感,在粗糙的表现形式中强化了质朴纯真的气质,在充满生活气息的布景中奠定了自然亲近的产品基调,是“将拙外露,将朴内藏”的表现。此时,“拙”的产品表象已经脱离了笨拙的本意,而上升到巧妙的朴拙美这一高度,让用户直观地感受到视觉上的素雅温厚以及触觉上的自然舒适,并在朴素的感官愉悦中体认“外拙内秀”的朴拙美感特质以及物质层面的文化形态。

图 2 元白展厅 刘江的系列作品

Fig.2 A series of works by Liu Jiang in the Yuanbai Exhibition Hall

2.2 行为层面的功能美

朴拙家居产品功能美的基础,源自在形式与功能和谐统一中兼具合规律性和合目的性的完美结合^[12]。其中,美的合规律性是指,家居产品功能需符合审美主体对规律尺度的理解并达到合理标准。而美的合目的性是指,美的实践需以人的需要为内驱力去实现产品创新。此外,功能美还需在两者统一中达到“恰如其分”的和谐。注入朴拙理念的产品功能可看作朴拙文化以行为方式进行表达的文化形态,通过产品功能影响用户的行为表现以及形成特定的行为文化,实

现文化在行为层面的转译。

具备美的合规律性和合目的性的家居产品能够最大限度地发挥功能价值,帮助用户在便捷高效的使用过程中领会“恰如其分”的朴拙思想。图 3 的“JIA·品家”家居的蒸锅蒸笼组^[13],由蒸锅及可拆卸的蒸笼两层组成,即在蒸锅执行炖煮功能的过程中充分地利用所产生的水汽蒸熟上层蒸笼中的食物,实现上蒸下煮的高效节能的烹煮效果。特别是蒸锅两端伸出的把柄和锅盖顶部的突起,这两处的提手设计顺应了用户转移和提物的行为习惯,使蒸煮二合一的搭配达到恰到好处的和谐,从功能构建的角度诠释了

图3 JIA·品家 蒸锅蒸笼组
Fig.3 JIA· Pinjia steamer set

美的合规律性。而可拆卸的蒸笼则符合人们按需调整烹煮方式的变化需求,反映出合目的性的美。由此可知,家居产品的合规律性和合目的性的和谐统一可使产品发挥更好的使用价值,即合规律的朴实功能强化了日常物品的使用价值,促发其发挥合目的性的良好效能,激发用户在简要朴素的功能体验中辨识朴拙美学在行为层面的文化形态,进而获取“恰如其分”的朴拙功能体验美。

2.3 反思层面的内涵美

审视反思层面的内涵美是彰显抱朴守拙家居产品审美形态和精神气质不可或缺的设计要素,是朴拙现代家居产品在精神层面释译的重要内容,以帮助用户表达内心的情感寄托与共鸣。区别于可视可触的物质文化与行为文化,抽象的精神文化往往决定主体的审美角度,直接影响物质、行为文化形态的内容塑造。因此,精神内涵美是促成家居产品完成从朴拙文化到产品设计转译的重点。显而易见,由物至心是人们实现精神满足并进行生命表现的方式,注重“形式-功能-内涵”的朴拙家居产品既是人们向往朴素平静、归于本真的生活格调的体现,也是用户渴望回归本我、淡然生命的潜在态度表达。

家居产品若要体现朴拙艺术的内涵美,则需要借助符号语义进行编码与传达。符号具有交流与联系的作用,能将事物的客观形式与真实情志的关系予以标示与转达。当用户对家居产品施予的审美活动进入到高阶的反思层面时,人会从单纯地关心造型、功能转

跳至深度地思考产品符号所代表的内涵^[10]。例如,木材被视为具有主观意向性的材料,不仅是生命力、时间沉淀的象征,还是淡雅、清新、自然的代名词,后演化为包含朴素、本真、温暖等符号语义的指称,并成为描述朴拙气质的惯用材质^[14]。除此之外,作为传统天然材料的木材还具有来自造物本源的简朴、自然、原始的特质,以及天然和谐的美学特点。这种喜爱木材的传统审美理念与道家崇尚自然的观念吻合^[15]。如大角木创的“藏系列”原木花器(如图4所示)^[16],花器与鲜花的组合本身带有亲近自然的含义,加上甄选的实木品性还有温和、质朴、舒适和自然等朴拙符号语义,在标示出审美主体渴望自然、平和的情感需求的同时,还能有效地引导人们进入反思层面的精神思考与享受,为用户抚平情绪、安抚心灵,促使他们在朴实恬淡的居家氛围中获取回归“本我淡然”状态的精神愉悦,并在精神层面将朴拙美学转译为朴素、自然、本真、淡然等具体性质的审美倾向和感知逻辑。

综上所述,现代家居产品的朴拙之美体现可从本能层的形式、行为层的功能,以及反思层的内涵三个维度进行解构:在“外拙内秀”的造型形式中,通过产品可视可触的有形形式提升用户的感知愉悦;在“恰如其分”的功能模式中,通过美善的交互使用触发用户的积极情感;在“本我淡然”的精神内涵中,通过丰富的符号语义引导用户完成深层次的精神体悟。通过这三个层次的解构,实现物质、行为和精神三层次的文化转译。

图4 大角木创“藏系列”原木花器
Fig.4 "Hidden series" log flower vases of Dajiao Wood

3 抱朴守拙家居产品的美学回归

现代家居产品中抱朴守拙的层次美感包括本能层的形式美、行为层的功能美和反思层的内涵美, 可以选择适当的方式分别从形式、功能和精神展示其中“外拙内秀”“恰如其分”“本我淡然”的美感特征和文化内涵。抱朴守拙层次美感可采用显性的设计要素——物质要素、技术要素和符号要素直接作用于用户的感官、使用和精神体验, 即通过构建影响物质、行为和精神文化形态的产品样式实现朴拙美学在家居产品设计上的合理转译, 由浅至深地使用户感受多

层次的朴拙美^[8]。物质要素对应为影响用户本能层体验的产品形式, 表现为形体简洁流畅、用色淡雅和谐、工艺拙巧朴素的外观, 在外形中突出“外拙内秀”的气质, 并完成物质层面的文化转译; 技术要素可从合规律性的可供性设计和合目的性的人性化设计着手, 来进行影响用户行为层体验和行为文化构建的功能设置, 以落实朴拙美学中关于“恰如其分”的求实追求和行为转译; 而符号要素则可从具备简淡意味、高辨识度符号切入, 通过符号元素影响用户反思层体验, 进一步引导他们在整体产品意象的精神转译中辨识和体会朴拙的文化内涵, 并收获深层的“本我淡然”, 如图 5 所示。

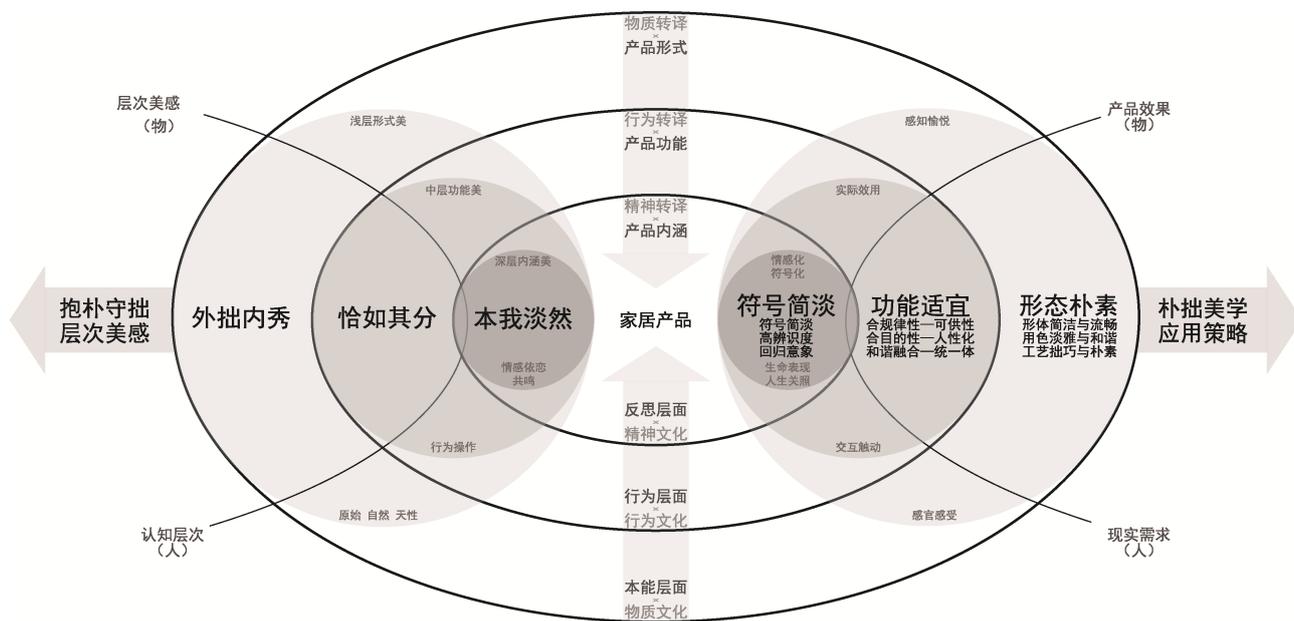

图 5 抱朴守拙的美感层次和在家居产品中设计应用策略

Fig.5 Aesthetic level of clinging to simplicity and application strategy of home product design

3.1 形态朴素——唤起感官享受

朴拙家居产品的外观形态是朴拙美的直接表现形式。此时美的形态属性转变为本能层的感官对象性属性, 即转译为可感知、可触碰的具体表现形态, 并具有审美可感性的形体简洁流畅、用色淡雅和谐, 以及工艺拙巧朴素的三个物质特征, 如图 6 所示。道家美学中将“朴素”视为美的标准, 朴素不是枯槁、浅陋、稚嫩, 而是平易简淡形式背后的艺术沉淀, 因而朴素形态是诠释朴拙美学中本能层面“外拙内秀”美感的重要内容^[17]。而形体、色彩和材料作为可视触的产品形态中最为直观的造型要素可直接唤起与之对应的感官享受, 正是本能层面朴拙美感可感表达的最佳载体, 让朴拙美学在物质层面找到合理的转译承载点。

1) 形体简洁流畅。形体是塑造美的产品物质形象的首要形态要素。形体简洁指构成产品的轮廓线简单, 从而勾勒出简洁的产品形象, 既与道家所追求的虚无境界相映, 又与朴拙美感中的朴素空净相呼应,

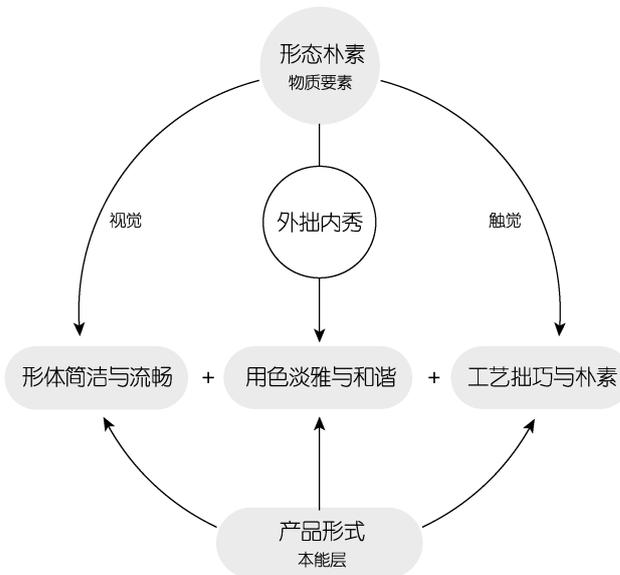

图 6 形态朴素的设计转译思路

Fig.6 Design translation ideas for morphological plainness

在特殊的中国美学空间意识中彰显出中式古典留白艺术的空灵感,并留给用户想象的审美空间。以“JIA·品家”的有无相生碗盘组^[18]为例(如图7所示),平滑、流畅、简约的碗盘形体让产品显得纯粹自然,促使用者更加聚焦于由器皿和食物所构成的空间,而餐具边缘的圆角细节能够确保舒适的使用效果,并将谦逊朴素的美感落地。通过简约与流畅的产品形体实现碗盘的“有”之实际效用,同时营造出引人发想的“无”之空灵感,刻画出朴素温和的整体外观并突显清秀质朴的朴拙气质,唤起用户愉悦的视觉感受。

图7 JIA·品家 有无相生碗盘组
Fig.7 JIA-Pinjia Nothingness correlates with wholeness bowls and plates set

2) 用色淡雅和谐。蕴含审美意识的色彩是构成产品形式美的重要元素之一,是从视觉上提升审美感受和建立对产品朴拙气质认知的重要方式,而用色淡雅和谐往往是让人产生朴素温和的视觉愉悦最为直观的原因。依照“朴拙自然”的观念,在尊重事物固有色的基础上作出“随类赋彩”和“以色貌色”的简化处理是顺应事物天性的表现,而“朴”与“淡味”这种朴素单纯的色彩观虽然削弱了五彩的表达,但却在追求天然之美和平淡之味中塑造了接近于自然造化之道的持久美感^[19]。图3中的蒸锅蒸笼组,白瓷搭配木材的天然黄色,温柔平和的色调减弱了视觉冲击,使产品具有朴素自然的氛围感。而白瓷质感和竹材原木色所散发的柔和雅致的气质赋予家居产品朴素、和谐、平静的色彩设计特点,并呈现出淡雅、本真的朴拙美特征,由此为用户提供了温厚的物质感知素材并满足其本能层的感官愉悦诉求。

3) 工艺拙巧朴素。这是从触觉和视觉的角度揭示和顺应家居产品物质材料自然本性的设计手法,是道法自然中“本真”核心特色在工艺技法上的体现。“大巧若拙”,善于“藏拙”则可“显巧”,即“拙”在顺应事物原貌的基础上通过人工达至“天巧”。因此,“拙”只是外在形式的表露,其内核还是工巧而非真拙。作为独特的中国美学秩序观,“大巧若拙”反对技术至上而提倡回归自然之序,其本质是处理人工技巧与自然天成二者之间的关系^[20]。家居产品借助拙巧和朴素的工艺再现自然材料的肌理、色彩和形态等装饰,同时在“饰不夺天然”中呈现自然质朴的产

品气息,并在材料的原真性和工艺的朴素中诠释出平和无争、浑然天成的“拙态”才是复归于生命本然的智慧^[21]。正如图2的餐具,粗糙表面展示处理工艺的朴素以及木材的天然,不仅保留了触觉上的温厚触感,还为餐具增添了稚趣清新之美,大胆运用不同于华丽、精致的风格,以简单粗糙的朴素表现形式突出质朴真诚的产品气质,塑造了家居产品温和可亲的一面。

3.2 功能适宜——触发使用愉悦

家居产品主要是通过行为层面的两条脉络来解决生活的功能需求问题:一种是基于美的合规律性的视角,强调合规律性的功能形式,表现为用户与产品进行行为层面交互时所感知的产品可供性;另一种则是将合目的性作为美的评判标准之一,即强调合目的性的功能人性化,并通过得当的人物行为达到预期效果。而抱朴守拙中“拙”的重点在于内心世界的“平和”。“平和”重在利用各技术因素设计出协调和谐的产品,让用户在适宜舒适的使用过程中逐步感知“恰如其分”的美善体验,而美善可从合规律性与合目的性的两个维度进行合理解构。因此,和谐、美善、合理应是朴拙家居设计的题中之义,诠释出朴拙美学在行为文化构建的转译追求。家居产品的双轨设计思路需要有统筹性地将其置入整体设计中来理解,在基于合规律性与合目的性的功能形式的基础上构建和谐统一、和善的适宜功能。功能适宜的设计转译思路见图8。

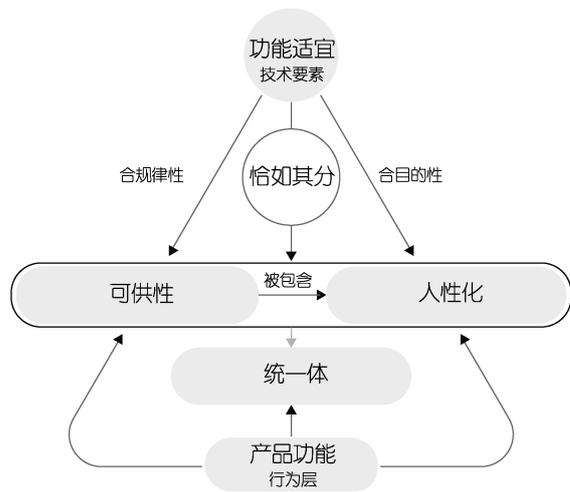

图8 功能适宜的设计转译思路
Fig.8 Design translation ideas for appropriate functions

1) 合规律性与可供性。可供性由心理学者GIBSON^[22]提出,用于描述环境能为用户提供行动信息可能性的理论。唐纳德·诺曼在此基础上提出产品设计可利用产品本身约束,向用户提供自明性信息以及形态与功能之间的正确映射规律关系^[9]。可供性是在顺应映射规律下辨认出朴拙家居产品功能的首要

步骤, 探寻用户行为层面与产品功能之间得体验是家居产品设计重要的设计创新点, 以达到帮助用户根据提示流畅地辨析产品的功能趋向并进行使用的效果。如前文所述的碗盘组、花器和蒸锅蒸笼组, 产品造型都直观地标示出盛放、摆置、烹煮等功能线索。优良的家居产品是依照人们生活习惯规律而进行基于可供性造型的合理设计, 即用简单规律的造型语言为产品增添明确的导向信息, 由此达到形态塑造与功能构建两者之间的平衡, 促使用户获取平实轻松、恰如其分的行为体验, 激发产品的质朴美感。

2) 合目的性与人性化。家居产品发展的动力来自人们的生活需求, 这使得人性化成为评判其能否为

用户提供符合预期产品功能的依据。朴拙家居产品设计应始终以使用者需求作为设计的触发点和终点, 并根据用户行为、思维和心理等情况对产品功能进行关于人性化的推敲, 协助用户在获取平实适宜的功能体验时, 形成对朴拙行为文化的认同感。2016 年获得红点奖的衡台灯 (如图 9 所示)^[23], 开启灯的触发动作是上下小球接触并发生感应, 连接意味着启动, 而断开即是停止。由此可知, 以人的思维、行为惯性设置功能有助于用户把握产品的操作关系进而实现预期目的。此外, 生活中常见餐具的大小、工具的柄部粗度和长度等都与人体尺寸相匹配, 让用户方便抓握和使用。这些产品细节可视为合目的性的人性化体现。

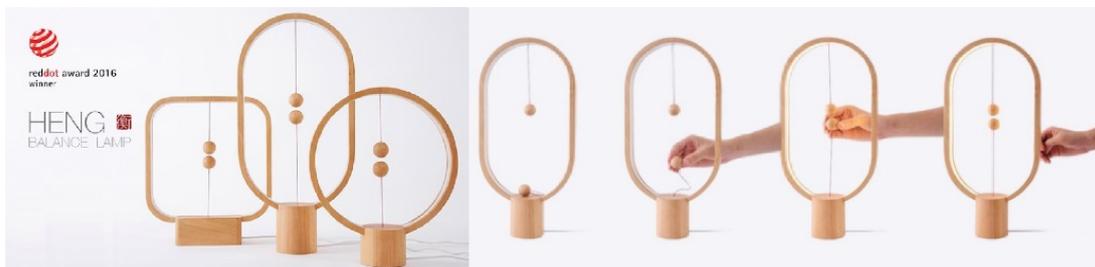

图 9 2016 年红点奖 衡台灯
Fig.9 2016 Red Dot Award Heng table lamp

3) 和谐融合与统一体。朴拙和谐功能的统一可从两方面理解: 在美的合规律性方面, 统筹众多因素并使其符合行为规律; 在美的合目的性方面, 产品功能应服务于用户的预期目的。因此, 除了注重产品形态的可供性和功能人性化设置之外, 家居产品设计还需有统筹性地选用如色彩、材料、结构与功能等设计要素, 并将这些要素和谐地融合于一体, 在“和善美”的功能基础上展示事物的原真性美感。如图 9 的衡台灯, 产品主体是由弯曲灯带和底座构成, 其中宽厚、低矮的底座设计满足承托的使用要求, 从而确保了产品的稳定性, 在协调统一各要素的过程中, 不仅实现了安全性的合规律性要求与自然舒适的合目的性的照明效果, 还增强了灯具的美观性。在可供性的家居产品朴素外观上承载了合目的性的适宜功能, 为用户带来了恰如其分的使用愉悦, 并借行为体验促进了朴拙理念在日常生活中的渗透。

3.3 符号简淡——引出本真情愫

朴拙家居产品设计可借用符号将人们所期待的本真简淡的心理需求范式物化至家居产品中, 使人们能从使用过程中获取反思层面的精神关照。归属于符号系统的艺术形式具有促进交流的功能, 因此物态化的产品符号是引出家居产品本真淡然情愫的关键形式, 也是促使用户产生平静自然情感体验的客观依据^[24]。唯有具有简淡意味、高辨识度的朴拙符号贯穿在家居产品形态中并由此创构起意象, 产品才具有激发用户获取“本我淡然”精神愉悦的客观依据, 让抽象的精

神文化形态转译为具象的产品符号形式, 并真正地成为审美主体寄托本真情愫的物质载体。符号简淡的设计转译思路见图 10。

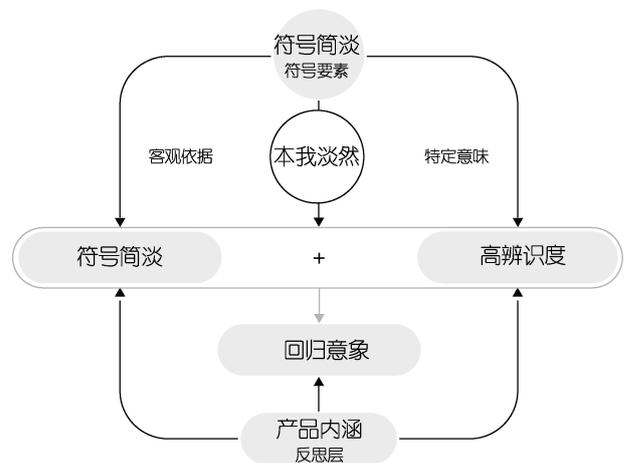

图 10 符号简淡的设计转译思路
Fig.10 Design translation ideas for simple and light symbols

1) 符号简淡与客观依据。精神文化层面的符号表现是构建抱朴守拙家居产品的设计重点, 是将简淡意味转化至产品形式的重要途径。将抱朴守拙美学融入家居产品设计时, 需要注重选用简淡符号以促成朴实恬静的意象构建, 将朴拙美的可感性转化为可供人们体认的客观物质依据。图 11 中贾伟^[25]的高山流水香台, 几块简朴的鹅卵石堆叠形成“高山”, 沉香经过石头顺势而下形成“流水”, 此时卵石与流香已超

出物质本质而成为代表高山流水的符号,并以可见、可触的产品造型营造出平和恬静的山水诗性意象,以物态化的山水景象渲染出闲适平静的气氛,从而让平和静谧之感有了物态的符号载体,巧妙地将符号要素转化为实体的产品造型,并由此营造恬淡宁静的审美意境,即以客观的符号与物象唤起主观的审美自觉。

图 11 高山流水香台

Fig.11 Incense burner of high mountain and flowing water

2) 高辨识度与特定意味。特定的感性形态是用户产生相同本真审美和感受能力的前提,将高辨识度的朴拙符号加入到家居产品中,有助于用户获取相对应的淡然意味的美感体验。山水题材表达了人们自古以来对自然本真的崇尚、对顺情适性的追求。因此,山与水的形象可视为高辨识度的朴拙意味符号。图 11 的香台所呈现山水之景能够引导人们进入宁静、纯粹的思绪,并获取安抚情绪和取悦自我的精神力量。融入了山水符号形式的产品转化为宁静本然的承载之物,不仅发挥着指引用户感受其中的朴素意味的作用,而且限定了安静平和的特定想象空间,有助于用户从中感受到平复淡然的情感。

3) 回归意象与整体呈现。具有简淡意味和高辨识度的符号是触发朴拙审美共鸣的重要元素,在从局部回到全局的意象创构当中,体会物象到意象的转变,并借用意象的隐喻和象征来转译物化产品背后本我淡然的意味,引发审美主体的无限想象,以此实现产品外在物象与主体情怀的亲近交融。家居产品是基于日常生活中兼具实用功利价值和精神价值的创新设计,因此应自觉地、带着技巧地呈现出产品的感性效果,为用户提供具有生命精神的意象,协助用户在感悟意象中进入悟道境界。图 11 的高山流水香台,借山水物质元素来构建感染力强、生命力盛的简淡意象,实现以山水为表征来表达主体情怀的效果。因此,在运用物态的符号构建家居产品的朴拙意象时,应考虑到局部符号与整体意象所呈现的感性效果,通过相依相生的“象”和“意”,表达出诚挚朴素的意味、神韵和情感。

4 结语

抱朴守拙美学在现代家居产品设计的体现与回

归反映出现今人们的文化觉醒以及精神世界的日益富足。以综合文化层次理论和三层认知理论的文化转译视角作为朴拙家居产品美学价值分析思路,从本能、行为和反思认知三层面分析和挖掘其物质、行为和精神多层次的文化形态,以及形式、功能和内涵的朴拙层次美感,并从材料造型、结构功能、色彩纹理,以及文化内涵等方面进行深入剖析,且对应提出构建具有朴拙标识性元素的家居产品设计策略与路径,为现代家居产品的创新开发注入更多文化的诗意、情怀和温度。

抱朴守拙美学思想是遵循朴素之道而获取自然朴拙之美的有效可行方式,将朴拙美学思想植入现代家居产品设计中,能够在日常生活场景中以家居产品的物质形式唤醒民族的原真审美意识,进而彰显中式美学文化价值,提升本土审美品位,并在传统民族艺术与现代产品设计的良好对话中得到文化的传承与发展,以便能在更广泛的产品领域中带来恒新恒异的创新设计。

参考文献:

- [1] 周梅. 论设计艺术中的大巧若拙[J]. 当代文坛, 2009(6): 109-111.
ZHOU Mei. On the Design Art of Great Cleverness and Clumsiness[J]. Contemporary Literature, 2009(6): 109-111.
- [2] 赵滕, 王浦劬. 先秦道家本体的辩证实质及其思想方法探析[J]. 江汉论坛, 2023(6): 76-81.
ZHAO Teng, WANG Puchi. An Analysis of the Dialectical Substance of Pre-Qin Taoist Ontology and Its Ideological Method[J]. Jiangnan Forum, 2023(6): 76-81.
- [3] 老子. 道德经[M]. 汤漳平, 王朝华, 译注. 北京: 中华书局, 2014: 72-75.
LAO Tzu. Tao Te Ching[M]. TANG Zhang-ping, WANG Zhao-hua, translated and noted. Beijing: China Book Bureau, 2014: 72-75.
- [4] 申辉, 王玮. 中国传统文化在家居产品中的应用研究[J]. 家具与室内装饰, 2019(11): 22-23.
SHEN Hui, WANG Wei. Research on the Application of Chinese Traditional Culture in Household Products[J]. Furniture and Interior Decoration, 2019(11): 22-23.
- [5] 赵沃林, 薛拥军. 地域文化视角下粤剧文创产品的创新设计转译[J]. 包装工程, 2023, 44(10): 332-339.
ZHAO Wo-lin, XUE Yong-jun. Translation of the Innovative Design of Cantonese Opera Cultural and Creative Products under the Perspective of Regional Culture[J]. Packaging Engineering, 2023, 44(10): 332-339.
- [6] 陈华文. 文化学概论新编[M]. 北京: 首都经济贸易大学出版社, 2016: 19-21.
CHEN Hua-wen. New Introduction to Cultural Studies[M]. Beijing: Capital University of Economics and Business Publishing House, 2016: 19-21.

- [7] 诺曼 D.A.《设计心理学1》(增订版)[M]. 小柯,译. 北京:中信出版集团,2015:51-70.
NORMAN D.A. Design Psychology 1 (Updated Edition)[M]. XIAO Ke, translated. Beijing: CITIC Publishing Group, 2015: 51-70.
- [8] 马宏宇. 产品美学价值及其设计创新维度研究[J]. 包装工程, 2019, 40(22): 102-106.
MA Hong-yu. Research on the Aesthetic Value of Products and Their Design Innovation Dimensions[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(22): 102-106.
- [9] 白仲航, 邢丽, 赵芳华. 从可供性视角看待情感三层理论在产品中的应用[J]. 包装工程, 2020, 41(22): 21-26.
BAI Zhong-hang, XING Li, ZHAO Fang-hua. The Application of Three Levels of Emotion Theory in Product Design from the Perspective of Availability[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(22): 21-26.
- [10] 张玉能. 实践的结构与美的特征[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2001(1): 29-37.
ZHANG Yu-neng. The Structure of Practice and the Characteristics of Beauty[J]. Journal of Huazhong Normal University (Humanities and Social Sciences Edition), 2001(1): 29-37.
- [11] 元白展厅. 刘江的设计作品[EB/OL]. (2022-11-20) [2023-06-15]. <https://weibo.com/5496017278/4837896433175979>. Yuanbai Showroom. Liu Jiang's Design Work[EB/OL]. (2022-11-20)[2023-06-15]. <https://weibo.com/5496017278/4837896433175979>.
- [12] 刘进. 论《老子》的设计美学思想[J]. 装饰, 2006(5): 22.
LIU Jin. On the Design Aesthetic Thought of Laozi[J]. Decoration, 2006(5): 22.
- [13] JIA·品家家居. 蒸锅蒸笼组[EB/OL]. (2021-12-30) [2023-6-15]. <https://www.jia-inc.com/our-products/p/steamer> JIA-Pinjia Home Steamer Set [EB/OL]. (2022-12-30) [2023-6-15]. <https://www.jia-inc.com/our-products/p/steamer>
- [14] 何蕊, 徐俊华. 木材的视觉语意在文创产品设计中的应用研究[J]. 家具与室内装饰, 2021(5): 108-110.
HE Rui, XU Jun-hua. Study on the Application of Visual Semantics of Wood in the Design of Cultural and Creative Products[J]. Furniture and Interior Decoration, 2021(5): 108-110.
- [15] 郑勇. 传统介质在现代包装设计中的继承与嬗变[J]. 包装工程, 2019, 40(10): 63-67.
ZHENG Yong. Inheritance and Transmutation of Traditional Media in Modern Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(10): 63-67.
- [16] 大角木创. “藏系列”原木花器[EB/OL]. (2023-02-26) [2023-06-15]. <https://www.zcool.com.cn/work/ZNjQwMjQ2NTY=.html>. Dajiao Wooden Creations. "Hidden Series" Log Planters [EB/OL]. (2023-02-26)[2023-06-15]. <https://www.zcool.com.cn/work/ZNjQwMjQ2NTY=.html>.
- [17] 张海明. 中国古代朴素美理论的发展及在美学史上的意义[J]. 文艺研究, 2004(5): 38-46.
ZHANG Hai-ming. The Development of Simple Beauty Theory in Ancient China and Its Significance in the History of Aesthetics[J]. Literature and Art Research, 2004(5): 38-46.
- [18] JIA·品家家居. 有无相生碗盘组[EB/OL]. (2021-12-30) [2023-06-15]. <https://sc.jia-inc.com/444840117415/p/ttnp15ij04hm53iuw7efvxiexdi8b-5t8cx>. JIA-Pinjia Home. With or Without Bowl and Plate Set [EB/OL]. (2021-12-30)[2023-06-15]. <https://sc.jia-inc.com/444840117415/p/ttnp15ij04hm53iuw7efvxiexdi8b-5t8cx>.
- [19] 刘瑶. 从传统到现代:谈中国画色彩观的建立[J]. 美术观察, 2019(7): 65-66.
LIU Yao. From Tradition to Modernity: Talking about the Establishment of the Color View of Chinese Painting[J]. Art Observation, 2019(7): 65-66.
- [20] 李轶婷. 巧拙之辨--中国古代诗学之巧拙论[J]. 中华文化论坛, 2018(7): 73-81.
LI Yi-ting. The Discernment of Cleverness and Clumsiness--The Theory of Cleverness and Clumsiness in Ancient Chinese Poetics[J]. Chinese Culture Forum, 2018(7): 73-81.
- [21] 朱良志. 关于大巧若拙美学观的若干思考[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2006(3): 33-41.
ZHU Liang-zhi. Some Thoughts on the Aesthetic Concept of Great Ingenuity[J]. Journal of Peking University (Philosophy and Social Science Edition), 2006(3): 33-41.
- [22] GIBSON J.J. The Ecological Approach To Visual Perception[M]. New York: Psychology Press, 1986.
- [23] 红点奖. 衡台灯[EB/OL]. (2019-02-28)[2023-06-15]. <https://www.kickstarter.com/projects/1458079400/heng-balance-lamp-a-unique-lamp-with-switch-in-mid?ref=discovery&term=heng>. Red Dot Award. Heng Desk Lamp[EB/OL]. (2019-02-28) [2023-06-15]. <https://www.kickstarter.com/projects/1458079400/heng-balance-lamp-a-unique-lamp-with-switch-in-mid?ref=discovery&term=heng>.
- [24] 汤芸. 形神兼备--民族艺术学中的魅惑与理性[J]. 民族艺术, 2022(4): 132-140.
TANG Yun. Form and Spirit: Charm and Reason in Ethnographic Art[J]. Folk Art, 2022(4): 132-140.
- [25] 贾伟. 高山流水[EB/OL]. (2016-06-23)[2023-06-15]. <https://huaban.com/pins/760176011>. JIA Wei. High Mountains and Flowing Water Incense Burner [EB/OL]. (2016-06-23)[2023-06-15]. <https://huaban.com/pins/760176011>

责任编辑:蓝英侨