

您现在的位置: > 简体版 > 设计视角 > 设计论文 > 工业设计 > 再谈和谐化设计--以茶具为例

所有文章快捷检索

再谈和谐化设计--以茶具为例

Go
[高级检索] 提示: 关键词间使用空格

发布时间: 2007-09-11

> 曹建中 供稿

[未经书面授权, 严禁转载任何内容!]

Page: 1

--曹建中

序言: 作者曾于2006年2月在设计在线刊发"产品的和谐化设计"一文。基于该文"产品"的范畴过大, 面太广, 不利于观点的阐释, 作者遂以茶具这一具象产品为例, 分别从"形神兼备"、"物我合一"、"情景交融"三个方面来论述其和谐化设计的具体问题, 目的在于由点及面, 广泛推动产品的和谐化设计。故以"再谈"题之!

和谐化设计, 即设计在处理人、物和环境要素的相互关系时, 使各个对立因素在动态的发展中求得平衡, 并将具有差异性、甚至矛盾性的因素互补融合, 建构成一个有机的、协调的整体, 最大化地满足产品之于人功能和情感的双重需求。

基于茶具, 其和谐化设计不是简单的"造物", 乃是创造出演绎"茶"的文化根性, 孕育着人的丰富情感以及强大功能性、审美性、经济性的和谐整体。

1、茶具和谐化设计的演变

茶具, 归属于饮具, 是相对于食具、坐具而来的, 与咖啡具、酒具并列。同椅子一样, 茶具设计历来倍受关注, 和谐的思想也一直贯穿其中。从最初片面的、简单的和谐设计观慢慢演变为今天的和谐化设计, 是一个从"知"到"行", 从抽象到具体, 从感性到理性的探索过程。

早在唐代, 陆羽在《茶经》中就对茶具哪些"宜茶"或"不宜茶"做了精辟的分析, 指出"越州瓷、岳州瓷皆青, 青则益茶, 茶作红白之色; 邢州瓷白, 茶色红; 寿州瓷黄, 茶色紫; 洪州瓷褐, 茶色黑, 悉不宜茶。"另外, 此时还普及了饮茶专用的盏(饮杯), 且发明了盏托, 不但达到了"工欲善其事, 必先利其器"的实用目的还增加了装饰性。表明人们不光是饮茶, 亦在"品茶(含茶具)"。事实上, "宜"或"不宜"以及"品"均蕴涵着和谐的思想。至宋代, "斗茶"之风盛行, 讲究茶叶本身的色、香、味、形, 更讲究茶具功能、外观和造型的谐调。到清代, 一盞一盖一托的茶碗"套具"开始流行。这套乾隆御制的诗款茶具就是其典型代表(如图1)。民国初年, 则流行兼顾杯、壶之优点的盖水杯, 容量适中、使用方便, 其形式在变化中一直保持至今, 被广泛应用。



图1 乾隆御制的诗款茶具 图2 "女王"牌茶具

无独有偶, 在西方, 茶具的和谐化也一直受到特别的青睐。早在18世纪下半叶, 魏德伍德就通过设计赋予茶具不同的"趣味价值"。依据市场口味的不同, 合理协调茶具的"艺术性"和"实用性"。在设计中, 既讲究适应批量生产的"理性", 也尊重富有"艺术趣味"的"感性"。从充满罗马式古典气息的"炆器饮具"到至今还在生产的"女王"牌茶具(图2), 均体现了这种和谐。工艺美术运动期间, 从阿什比的融合纤细、起伏线条和强烈功能的"银质水具", 到德莱赛包罗各式文化、材料、风格和技艺的饮具, 均体现了"美与技术结合"、"师承自然"、"忠实材料与实用"的和谐设计观。

综观早期的茶具设计, 虽然和谐的思想一直有所体现, 但它不等于今天的和谐化设计, 二者的演变是一个漫长的历史探索过程。这期间承载着人们对茶具审美情趣和情感追求的提高、茶文化的丰富、生活态度的改变以及科技的发展、人文艺术的繁荣等。因此, 我们今天谈到的茶具和谐化设计, 有别于过往那种和谐思想的简单应用及局部体现, 而是超越茶具本身, 延伸至"人-物-环境"系统的设计。

2、多元的重构--茶具和谐化设计的具体体现

伴随着和谐化设计的深入, 茶具设计的重心已经不再是有形的茶具个体, 而越来越转移到多元的具象"关系"上。这些"关系"的协调与平衡, 就是茶具和谐化设计的具体体现。若按照物质与精神两大层面来划分, 则可以归结为以下三点:

2.1 形神兼备 --茶具内在实用功能性与外在艺术审美性的统一

茶具作为饮茶之物, 最基本的一点就是可用, 即实用功能性。表现为容量适中, 好拿、好放、好喝, 把手距离恰当, 壶嘴粗细适度, 倒茶水要流畅, 能耐骤冷骤热等。在设计中就要求整合加工工艺、材料等要素, 依据人机工学原理, 使茶具与人的生理特征和心理特征相协调。

调，重点考究在使用过程中“握”、“端”、“提”、“拿”等手部特征以及“喝”的嘴部习惯。

同样，茶具设计亦崇尚可观、可赏，即艺术审美性。以流盼之形，演绎茶具的艺术“神韵”，让人在天机参悟中解读，在理法参悟中确立，在气韵参悟中明了。如图3，这是意大利设计师利努·萨巴提尼设计的茶具和咖啡具系列。其有机的造型、光洁的质感，由形及神，形神兼备的和谐之美尽显无余。其中，“形”指由功能决定的造型，而“神”则是形态展现的神韵。

那么，这种“神韵”该如何塑造呢？事实上，它源于“形”、“情”、“味”、“势”的有机结合。通过线型的曲直、张弛、急缓、长短、强弱、软硬，面的曲直、大小、多少、光滑与粗糙，色彩的明暗、淡浓、冷暖、轻重、饱满程度，以及材质的肌理、质感等来表现。其中，既讲究形体的变化，又注重整体的统一；既讲究对称，又注重对比；既讲究花草、字画、虫鱼百兽的装饰性，又注重运用不同材质进行配套设计。

因此，茶具设计讲究从“物趣”到“天趣”，以“人趣”为“物趣”，由形及神，彰现茶具形态的神气、灵魂。乃是茶具和谐化设计的第一个重要体现，即形神兼备。



图3 茶具和咖啡具组合设计 图4 TAG CUP的杯子

2.2 物我合一——茶具与人的情感关联

茶具和谐化设计除了崇尚可用、可观、可赏之外，亦讲究可感、可读，可存人间真情。通过美好的情感体验将人与茶具关联在一起，使原本没有生命的茶具能够表现人的情趣与感受，变得有生命起来，承载人的感情，并让人对其产生依恋。通过情感联系，实现茶具与人的同化，即“物我合一”。这种情感主要表现在两个方面：

其一，使用者或受众的情感。表现为茶具使用的舒适、气氛的愉悦以及对特殊群体如老人、小孩、病人、残疾人、孕妇、左撇子等的关怀。因而，细部的着重处理如把手的弧度、壶口的倾斜角度和隔热、耐温，以及季节、气候、环境的变化对茶具的特殊要求等就成为设计的关键。例如，这款名为TAG CUP的杯子（图4），曾获得日本优良设计奖。它就具有良好的隔热性，可防止手被烫伤，无论水温多高，都可以四处拿动，给予了人无微不至的关爱。

其二，设计师的情感。一直以来茶具都是“托物言志”、“缘物寄情”的重要载体。设计师习惯于将自己的情绪、感受以及对生活的理解通过形态、色彩等造型语言符号化的再现在茶具上。进而茶具就超越了真实的形体，成为包含着深刻思想和情感的象征符号。

事实上，设计师的情感有两种：一是对自身的，即表达个人对茶具的理解、饮茶的偏好、艺术的修养以及情绪感受等，往往表现为茶具设计风格的差异，如：雅各布森对茶具细节处理的精练，科拉尼对茶具造型设计的有机等。二是对社会的，即以一种更加负责任的态度，在茶具设计中积极倡导生态的平衡、人类的健康以及社会的和平，唤起人们对社会的关注，让人在使用茶具的同时心灵得以“净化”。

所以，通过在人与茶具间建立的情感联系，让茶具成为心灵沟通的纽带，唤起人类思想的共鸣，真正实现“物我合一”，也是茶具和谐化设计的重要体现。

2.3 情景交融——茶具与环境的气氛烘托

毕加索曾说：“艺术家必须懂得如何让人们相信虚仿中的真实”。之于茶具，这种“真实”乃是其背后的“故事”或“文脉”而烘托出的“情景交融”的意境。这里的“情”指茶具个体的具体情形，而“景”则是茶具所处的场景与环境。而这种意境的产生源于茶具与其使用场景中各要素的和谐。随着使用场景的不同，茶具也应该有所不同。于是，就有了一般居家茶具，茶楼茶具，情侣茶具，庭院休闲茶具以及专业品茶的茶具等等。

古人习惯于在茶具上题写、雕刻诗文，目的之一在于烘托茶具使用的人文氛围，让人陶醉在引起诗意反应的人文意境中。同样，人们亦崇尚在茶具上绘制、雕刻诸如松、竹、梅以及花、草、瑞兽之类的图案，意在烘托“在乎山水之间，在乎诗文之间，临江溪，对青山”的自然意境。这款南朝青瓷双鸡头壶（如图5），壶嘴处双鸡头并行排列，作引颈高歌状，与其对称的另一面为双竹节壶把。二者遥相呼应，造型生动有力，与浑圆的壶身相配。置于庭院小桌，双鸡头流泻而出的茶描绘出了一幅“浓浓春意，清秀溪水，一泻千尺，雄鸡高歌”的美丽画面，怎能不让人心旷神怡呢？



图5 南朝青瓷双鸡头壶 图6自鸣式水壶

再来看看1985年格雷夫斯为Alessi公司设计的一款自鸣式水壶(如图6)。壶嘴处被设计成小鸟的形状,当开水沸腾时水壶就会发出小鸟的叫声。设计师将自然中富有生命意义的造型元素运用到设计中,使用户感受到来自大自然的趣味,陶醉于虚构的自然氛围中。

总之,随着现代都市的发展导致人变得“心浮气躁”,作为生活“道具”的茶具就迫切需要创造出一种“宁静悠远”的意境。这种“意境”的诞生乃是和谐化设计的又一重要表现。

3、结语

和谐是一个永恒的命题。关乎人类与自然,关乎现在与未来,关乎衣、食、住、行各个方面。需要由客观的物象和其表现的情感意境共同诠释、展现。

茶具的和谐化设计是茶文化“整体浓缩”的物化形态。需要跨学科的、综合性的理论和方法作为基础。在设计中,考察人们的生理需要、身体结构、动作过程直至“喝”的自然环境,需要自然科学的支持;考察人们的心理、情感、道德和价值取向直至“喝”的社会环境,则需要人文科学的支持;构想解决方案并通过物质形式加以实现的过程,如结构、材料、加工、装饰等,包括如何提高生产效率、降低资源消耗、消除环境污染、实现可持续发展,都需要技术科学的支持;而满足使用者的情趣、激发使用者的愉悦、提升产品的附加价值,则需要艺术科学的支持等。

总而言之,茶具的和谐化设计是跨学科、多层面的系统工程。其最终目的在于创造“人化”的器具,实现物质和精神范畴内诸多要素的和谐。之于茶具本身,是茶文化的符号再现;之于人,是抒情怀、道心曲、剖灵魂、展风韵的物象。

参考文献:

- [1].[法]马克·第亚尼 编著,藤守尧 译,非物质社会--后工业世界的设计、文化与技术,四川人民出版社,1998.3
- [2].洪再新.中国美术史--中国艺术教育大系·美术卷.中国美术出版社,2004.10
- [3].陈汗青 编著.产品设计.华中科技大学出版社,2005.11
- [4].杭间 何洁 靳埭强 主编.岁寒三友:中国传统图形与现代视觉设计.山东画报出版社,2005.1
- [5].[法]罗兰·巴尔特 著,孙乃修 译,《符号帝国》,商务印书馆,1994.2
- [6].柳冠中.设计“设计学”--“人为事物”的科学.美术观察,2000.2

作者简介:

曹建中
1999-2003 武汉理工大学 工业设计专业 本科
2003-2006 武汉理工大学 设计艺术学专业 工业设计方向 硕士
2006-至今 合肥工业大学 工业设计教研室 教师

相关链接

> None

Page: 1

责任编辑: dolcn07

设计在线链接代码



正式启用CNNIC官方中文域名
设计在线.CN; 設計在線.CN; 设计在线.中国