

基于审美心理的阿尔瓦·阿尔托家具设计探究

王琛¹, 杜军¹, 任淑静²

(1.西南交通大学, 成都 610031; 2.北京清尚建筑设计研究院, 北京 100084)

摘要: **目的** 从审美心理角度对现代主义设计大师阿尔瓦·阿尔托家具设计理念进行探讨。**方法** 将审美心理学导入阿尔托家具设计, 结合实例从审美心理的认知过程、美的存在形式等基本概念, 对其设计理念进行分析。**结论** 阿尔托家具设计遵循情感和人性化, 强调人与产品交互过程中所形成的舒适、趣味等主体性心理感受。在此基础上, 总结出阿尔瓦·阿尔托的设计美学, 并希望对现阶段中国设计面临的审美和可持续性发展问题提供参考与借鉴。

关键词: 审美心理学; 阿尔瓦·阿尔托; 设计思想; 北欧设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)16-0016-05

Alvar Aalto's Furniture Design Based on Aesthetic Psychology

WANG Chen¹, DU Jun¹, REN Shu-jing²

(1.South West Jiao Tong University, Chengdu 610031, China;

2.Beijing Tsingshang Architectural Design and Research Institute, Beijing 100084, China)

ABSTRACT: It aims to study the furniture design philosophy of Alvar Aalto, a modernist design master, from the perspective of aesthetic psychology. Based on the study of Aalto's furniture design from the aesthetic psychology, it analyzes the design concept from the basic concepts such as the cognitive process of aesthetic psychology and the form of beauty. Aalto's furniture design follows the emotion and humanization, emphasizing the subjective feelings such as comfort and interest formed in the process of interaction between people and products. On this basis, it attempts to sum up his design aesthetics, and hopes to provide reference and reference for the aesthetic and sustainable development of Chinese design at this stage.

KEY WORDS: aesthetic psychology; Alvar Aalto; design thought; Nordic design

在20世纪20年代至70年代, 享誉国际的现代主义设计大师阿尔瓦·阿尔托设计了许多家具产品, 这些系列产品不仅符合人机工程学中人—机—环境的系统要求, 而且满足了情感设计中对受众生理和心理层面的关照, 完全体现出了设计审美心理学的情感设计策略: 产品设计以美的外形、结构和色彩传播审美信息, 满足、激起和发展消费者的审美需要, 并促使审美需要变成消费需要^[1]。当现代主义设计冰冷的几何语言大行其道之时, 阿尔托在情感化和人性化设计的受众审美心理层面取得如此突破完全是一种创新。无论是创造还是欣赏, 艺术与心理活动都密不可

分, 因而它与心理学有着深刻的历史联系^[2]。阿尔瓦·阿尔托设计能深入人心一个关键因素在于, 他切实地、全面地通过设计, 将人们在长期的实践过程中沉积和发展起来的审美心理唤醒。阿尔托从审美心理特征出发对现代主义设计运动进行改良, 并在北欧推动了现代主义设计运动的发展, 其人性化、地域化的设计思想使得现代主义设计在注重功能性的同时, 又考虑到使用者的心理需求, 强调人与产品交互过程中所形成的诸如安全、方便、舒适等主体性心理感受。从审美心理学视域去研究和阐释阿尔托家具设计, 有利于对他的设计思想进行归纳和总结, 并能拓展美学

收稿日期: 2017-05-28

作者简介: 王琛(1971—), 男, 四川人, 硕士, 西南交通大学心理咨询中心讲师, 主要从事心理学方面的研究。

通讯作者: 杜军(1977—), 男, 四川人, 博士生, 西南交通大学讲师, 主要从事工业设计与工程、设计文化与理论方面的研究。

领域的设计思维方式，从而促进中国现代设计理念探索。

1 审美心理视域下的阿尔托家具设计研究方法

设计审美是一个比较复杂的过程，心理基础、感性形态、观念意识、情感、意志和创造力相互作用，构成了设计审美心理的主要内容^[1]。审美心理学是研究和阐释人类在审美过程中心理活动规律的心理学科分支。所谓审美主要是指美感的产生和体验，而心里活动则指人的知、情、意^[2]。人类从事审美活动的客体对象广泛，既可以是人类创造之物，又可以是自然界本身，还可以来自人类内心世界的想象。人类有目的性的审美活动，设计活动过程体现了人类主观审美观念、审美趣味变化的过程，同时审美心理对设计具有重要的指导性和影响力^[3]。

审美心理不仅是一种感觉，它是人类通过实践所塑造出来的内在的精神成果，是人类审美文化在个体生命中的感性认识，是包含了人类历史、文化和感情，有着深刻内涵的心理形式。在现实生活中美的主要存在形式有：社会美、自然美、形式美、艺术美^[1]。美存在的形式与意义见表 1，这些美的存在形式有着不同的内容和含义。美的形式多样，在创造美的过程中体现了人的主观能动性。美的本质和人的本质、生活的本质有着密切联系。追溯历史，现代主义设计兴起之初的唯功能化，抹杀了人类内心对美的渴望与追求，在日后遭到来自设计界的疯狂抨击其漠视受众生理和心理的体验。设计师们逐渐认识到：工业化时代，设计关注的重点是通过更好的物理设计、合理的尺度、质感及造型，以改进人与机器接触时对人的友好反馈，让工业文明的成果为更多的人所享用^[4]。这些美的形式都体现在阿尔托设计理念中，通过分析阿尔托家具设计实例中这些美的存在形式，可以进一步认识阿尔托设计。

表 1 美存在的形式与意义
Tab.1 Form and meaning of beauty existence

美存在形式	内容	意义
社会美	生活的方方面面，积极的生活形象，生活本身所固有的。	体现了不同的社会形式，人的自由创造。
自然美	自然事物本身，人类与自然联系日益密切。	人类物质生活对象；人类精神生活对象。
形式美	既包含生活的方方面面，又包含自然中各种形式因素。	各种形式因素有规律的组合，人类在长期实践的创造
艺术美	艺术作品的美，艺术家的创造性劳动成果。	来源于生活，生活推动了艺术家技巧的发展。

阿尔瓦·阿尔托家具设计的审美心理研究见图 1，根据审美心理特点以阿尔托家具设计为例，从媒介表达、内容形式、受众体验 3 个方面对其设计思想展开探讨。

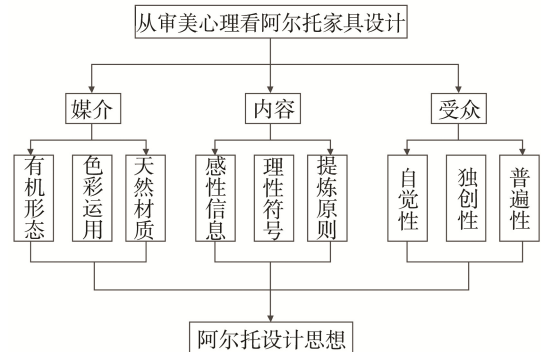

图 1 阿尔瓦·阿尔托家具设计的审美心理研究
Fig.1 Alvar Aalto's furniture design aesthetic psychology research methods

2 审美心理在阿尔托家具设计中的体现

在阿尔托坚持创新和探索下，他的家具设计理念完全不同于冷漠、呆板、缺乏人情味气质的功能主义设计，从点、线、面、色彩、肌理等基本构成元素组合出发，对使用者生理、心理体验的适度把握与审美心理特征形成耦合。

2.1 造型艺术

空间形态特征是审美经验创造媒介系统的一个重要内容。据格式塔心理学家用视觉规律证明，人们对于结构的情感具有一种趋向“良好”的应力，比如整体律、简洁律、恒常律等。另一种是破坏整体的应力，它总是试图打破整体的结构^[1]。良好的整体结构使人本能地感觉到愉悦、舒适、轻松和平静，形成一种平衡，而打破这种平衡则能形成特别的刺激，吸引人的注意力。

20 世纪 20 年代，阿尔托与妻子阿诺·马塞奥在层压胶合技术制作曲木家具方面获得了重突破，他们使用本土桦木，运用有机形态进行了木材弯曲试验，这项持续 5 年的试验，最终使阿尔托得以设计出一系列具有划时代意义的椅子。受到包豪斯的马塞尔·布劳耶用钢管制作瓦西里椅的启发，1931 年阿尔托设计的“帕米欧”扶手椅，见图 2，构造上从人机工程学考虑，采用了胶合板热压成为座椅与靠背，构造上突破了现代主义冷漠的几何形式，采用了动感曲线^[5]，在当时设计界引起了强烈反响。他通过对尺度、形态、比例及空间的层次关系和对人的心理体验的把握，采用了代表有机的曲线造型，改变了直线的机械造型，令人产生亲切感。椅子的自由曲线造型，学界认为阿尔托灵感来源于应该来自于芬兰蜿蜒曲折的湖岸线，对人更有吸引力，因为它有很强的地域性，自然而

图2 帕米欧椅
Fig.2 Pamiö chair

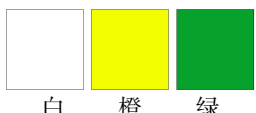

富有生活气息，创造的空间有节奏、有韵律和美感。

2.2 色彩运用

前文所述阿尔托为帕米欧疗肺结核养院设计的

帕米欧椅采用扶手为木纹本色，椅背有黑、白两色，芬兰人喜欢黑色，而白色是所有颜色的综合体显得高尚，椅子整体显得自然、亲切，完全服务于医疗空间的主体，使空间获得情感。色彩给人的感受是极强的，不同的色彩和色彩组合都会给人带来不同的感受。阿尔托深谙家具的色彩在室内空间的意境的形成方面的重要作用，他考虑到了环境色对建筑的影响。文中根据帕米欧肺结核疗养院室内环境提取色彩，见表2，其色彩设计符合医疗空间色彩搭配可分为3个层次，即医院主体色彩设计、陪衬色彩设计和活跃的点缀色彩设计^[6]。人们对色彩的感受还受到时代、社会、文化、地区与生活方式、生活习俗的影响。疗养院的色彩以主体白为主，在芬兰日照较少，以白色为主体增加环境明亮氛围，再辅以红色的热烈、橙色的温暖、绿色的清新等，同时以多数芬兰人喜爱的黑色等为点缀，满足患者特殊的审美心理。

表2 家具设施作为点缀色彩的意义
Tab.2 Significance of furniture facilities as decorative colors

医院环境色彩层次	环境位置	色彩提取	产生效果
主体色彩	室外空间 	 白 玫瑰红 绿 橙	运用面积最大、占主导地的色彩，色彩明快，会让患者产生和谐与自然的感受。
陪衬色彩	室内空间 	 白 橙 绿	控制色彩的总体效果，产生一种统一而有变化的整体效果。
点缀色彩	家具设施 	 白 橙 黑	室内环境色彩的点睛之笔，空间有层次，统一中有对比。

2.3 天然材质

在现代主义设计的影响下，钢管材料由于质量轻、延展性强受到欧洲家具设计界的酷爱，但是带给人心理感觉却是冷漠、没有温度的形象。阿尔托体会到在芬兰这样日照时间短且气候寒冷的国度来说，让人们长时间在室内于钢管家具相处是不人性的。如果采用木材作为家具设计原材料则与钢管截然不同，能给人以身体上的舒适和心理上温暖，同时芬兰本身也是木材产量丰富的国度，因此阿尔托因地制宜，将设计重心放在了对木质家具的研究和

创新上。阿尔托对木材的喜爱绝非偶然。首先因为芬兰盛产桦木，生长于斯的阿尔托自幼便受到繁盛森林的吸引，正如吉迪恩所言：阿尔托生来就注定要用新的眼光去发掘木材的使用^[7]；其次受到国际先锋人士格罗皮乌斯、赖特、阿斯普隆德等设计精英的影响，意识到现代主义设计材料运用的局限。阿尔托充分发挥木材的自然属性，巧妙地将木材的温暖感和生命感特征融入到设计作品之中，同时将有机造型与木材结合创造出回归大自然、朴素优雅的曲木胶合板家具、弯木家具、悬臂椅子。阿尔托木质家具系列见表3，这些家具受到人们的青睐，时至

今日依然畅销不衰。

表 3 阿尔托木质家具系列
Tab.3 Aalto wooden furniture series

3 受众审美心理需要

在对设计心理的研究中,审美心理具有普遍一些特征是:自觉性、独特性、普遍性^[1]。受众的审美应该是快乐、体验、动态的审美方式,而现代主义设计却忽视了这种审美心理特征,走向极端功能化,阿尔托的设计促使审美心理重新回归正确的发展轨道。

3.1 自觉性

审美心理的自觉性是指受众都具有审美意识,这种审美意识既受外部环境等因素的制约,又受到主体目的性的影响,体现在审美和创造美的过程中,主体会自觉寻找、选择适应这些需要的审美对象,自觉地调动记忆中的信息和经验,从而丰富审美体验。

3.2 独创性

审美创造是独特的思维活动,雷同、模仿、近似都是审美创造所排斥的对象^[3]。因为设计审美的主体是人,所以审美创造的产生受到多方面的影响,例如记忆与成长背景差异、年龄、习俗、性别、职业、民族、地域等。审美创造还受到审美经验、传承方式、审美途径等因素的影响。

3.3 普遍性

审美心理虽然有差异,但本质上都是从审美目的出发,在面对同一客观对象时会产生普遍的、相似的审美感受,而且审美经验是人类的文化珍宝^[3]。不同地域、不同民族的受众可以通过审美活动进行相互交流。

4 阿尔托设计理念

设计情感特指与人造物的设计相关的人类情感体验,它包含了一切人与物交互过程中因人造物设计而带来的情感体验^[8]。在现代主义设计浪潮将人们的审美心理推向极端功能化的时代,阿尔托家具设计以人性化、情感化的设计理念重新诠释了设计审美心理。人作为家具的使用者,对家具设计起着决定性的作用,因此更应该重视它与使用者之间的情

感交流^[9]。

4.1 人性化设计

阿尔托设计的帕米欧扶手椅,实际上是对马塞尔·布劳耶设计的瓦西里椅子的回应,只是前者是以钢管和皮革为材料,阿尔托使用的材料是芬兰本土的白桦木,采用了层压胶合技术。椅背由一块弯曲成型的胶合板制作,考虑到结核病人呼吸的坐姿,阿尔托通过模拟测试将座背之间的夹角最终设为 110° ,把胶合板弯曲后的两端固定在木质横杆上,这样让椅子富有弹性,木材的质感和温情的曲线更让患者坐上去后有被抱起的温暖。同时帕米欧椅以两根闭合的弯木取代了一般椅子4条腿,它们之间用木板作为支撑,椅子更稳固并具有装饰意味,椅子的扶手尺寸经过试验,符合人体工程学,使得就坐的患者手部能够轻松贴合并能放松身心。

4.2 地域性设计

在家具设计方面,阿尔托热衷于使用芬兰的桦木,同时在他的设计形式中,他也乐于从本土的波浪和蜿蜒的湖泊岸堤提取的自由曲线等有机形式,因此他的家具设计充满了地域性和之情感性,让人一目了然。设计体现地域性时,一定要和当地的整体文化、地域特征相符合,在造型、色彩、民俗等方面要适合当地的审美和习惯,这样才能更好地把握地域性^[10]。阿尔托将地域性融入设计表达之中,使设计不再千篇一律,形成了独具特色的现代主义设计思想。

4.3 有机主义思想

形的仿生是对动植物甚至是微生物的形态、结构、材料、组织等方面的模仿,在家具设计中常用的是对形态的模仿,力图达到与其的形、神、意相契合^[11]。阿尔托有机设计的内涵是利用自然的元素来解决现代主义设计中非人性化和冷漠化的问题,从而达到一种平衡。阿尔托认为自然界、生物学在造型方面丰富多彩,它以同样的构造,同样的物质和同样的细胞结构原理创造出亿万种组合,每种组合都表现出特定的高级形式,设计不要和其他生物体分地区分开,否则就很难融入环境,缺乏人情味。阿尔托对于有机形态的运用,起了人们对于自然和有机形态的重视。阿尔托还是“有机设计”的开拓者,对当今的生态设计、绿色设计都有所启发。

5 结语

阿尔瓦·阿尔托从人的审美心理角度用人性化、地域化、有机主义思想重新诠释了设计的涵义,他的家具设计以美的外形、结构和色彩传播着审美信息,满足和激发了受众的审美需要,并促使现代主义设计

不断变革。探讨阿尔瓦·阿尔托设计对审美心理特征的把握,有利于促进的现阶段中国的设计面临的审美和可持续性发展问题,同时为人们了解现代主义设计提供了极为宝贵的材料,也为理解当时的设计思潮以及设计演变的背景提供了有益的资料。

参考文献:

- [1] 黄文静,徐碧珺.设计心理学[M].重庆:西南师范大学出版社,2014.
HUANG Wen-jing, XU Bi-jun. Design Psychology[M]. Chongqing: Southwestern Normal University Press, 2014.
- [2] 贡布里希·E·H.艺术的故事[M].长沙:湖南科学技术出版社,1999.
GOMBRICH E H. The Story of Art[M]. Changsha: Hunan Science and Technology Press, 1999.
- [3] 田蕴,毛斌,王馥琴.设计心理学[M].北京:电子工业出版社,2013.
TIAN Yun, MAO Bin, WANG Fu-qin. Design Psychology[M]. Beijing: Electronics Industry Press, 2013.
- [4] 陈志刚,鲁晓波.大数据背景下信息与交互设计的变革和发展[J].包装工程,2015,36(18):6—9.
CHEN Zhi-gang, LU Xiao-bo. Reformation and Development of Information and Interaction Design Based on the Big Data[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(18): 6—9.
- [5] 张朵朵.图说北欧设计[M].武汉:华中科技大学出版社,2013.
ZHANG Duo-duo. Nordic Design[M]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 2013.
- [6] HEYKYUNG M U J. A Characteristics of the General Hospital Color Environment[J]. Journal of Korea Society of Color Studies, 2016, 30(2): 19—27.
- [7] 希格佛莱德·吉迪恩.空间·时间·建筑[M].武汉:华中科技大学出版社,2014.
SIGFRIED G. Space & Time & Architecture[M]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 2014.
- [8] 柳沙.设计心理学[M].上海:上海人民美术出版社,2016.
LIU Sha. Design Psychology[M]. Shanghai: Shanghai People Fine Arts Press, 2016.
- [9] 孙欣欣,许柏鸣.基于情感交互理论的家具设计研究[J].包装工程,2016,37(14):113—116.
SUN Xin-xin, XU Bo-ming. Furniture Design Based on Affective Interaction Design Theory[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(14): 113—116.
- [10] 乔今.旅游纪念品中的地域文化因素设计[J].包装工程,2015,36(10):113—116.
QIAO Jin. Regional Cultural Factors Design of Souvenirs[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(10): 113—116.
- [11] 张晨,毛白滔.室内家具的情趣化设计研究[J].包装工程,2016,37(4):96—99.
ZHANG Chen, MAO Bai-tao. Interesting Design of Indoor Furniture[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(4): 96—99.