

传统造物智慧启迪现代产品创新设计的路径探究

李兵, 闫思远

(南京工业大学, 南京 211816)

摘要: **目的** 为推动中华优秀传统文化在当代生活中的创造性转化、发展搭建桥梁与铺设路径。**方法** 通过对中国椅与明式圈椅、“你我同舟”烛台与楔钉榫、鼎壶与唐代戒盈杯、多功能休·眠平台与清代拔步床等设计案例的比较研究,并结合对明式坐具当代化设计与家用汽车遮阳产品设计实践的归纳总结,提炼出传统造物智慧启迪现代产品创新设计的四条路径,即形态创新的启迪、结构创新的启迪、功能创新的启迪、内在意义创新的启迪。**结论** 中国传统造物智慧博大精深,启迪现代产品创新设计的路径也应坚持百花齐放、百家争鸣。叩其两端而执其中,持续探究与规划启迪路径,实现“条条大路通罗马”与“古为今用”,进而让更多的传统造物智慧在现代产品创新设计实践中更好地“再现”与“传承”。

关键词: 传统造物智慧; 启迪路径; 结构创新; 功能创新; 内在意义

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)22-0095-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.22.015

Paths of Modern Product Innovative Design Inspired by Traditional Creation Wisdom

LI Bing, YAN Si-yuan

(Nanjing Tech University, Nanjing 211816, China)

ABSTRACT: The aims to build the bridge and pave the way for promoting the creative transformation and innovative development of Chinese excellent traditional culture in contemporary life. Based on comparative studies of the design cases of Chinese chairs and Ming Style Round chairs, candlesticks and wedge stud dowels of “you and me together”, Ding-pot and Jie-ying cup of the Tang Dynasty, multi-functional rest sleep platform and the Qing Dynasty step-by-step bed, four paths of traditional creation wisdom were extracted to inspire modern product innovative design combined with the summary on practices of the contemporary design of Ming style chairs and the design of household sunshade products for cars, namely the inspirations of form innovation, structure innovation, function innovation and intrinsic meaning innovation. Chinese traditional creation wisdom is broad and profound, and the path to inspire modern product innovative design need to follow the policy of letting a hundred flowers bloom and a hundred schools of thought contend. The balance needs to be kept to continuously explore and plan the inspiring paths to realize “all roads lead to Rome” and “make the past serve the present”, so that more traditional creation wisdom can be reappeared and inherited better in the practice of modern product innovative design.

KEY WORDS: traditional creation wisdom; inspiring paths; structural innovation; functional innovation; intrinsic meaning

中国特色社会主义文化,源自于中华民族五千多年文明历史孕育的中华优秀传统文化。发展中国特色社会主义文化,要坚持为人民服务、为社会主义服务,坚持百花齐放、百家争鸣,推动中华优秀传统文化创

造性转化、创新性发展,不断铸就中华文化新辉煌。

中国传统造物智慧是中华优秀传统文化的重要组成部分。进入新时代,继续不忘初心,牢记“叩其两端”,开展传统造物智慧启迪现代产品创新设计的

收稿日期: 2020-06-30

基金项目: 2018年度江苏省社会科学基金重点项目(18YSA001); 国家艺术基金2019年度艺术人才培养资助项目(序号124); 2020年度江苏省社会科学基金青年项目(20YSC005)

作者简介: 李兵(1986—),男,江苏人,博士,南京工业大学讲师,主要从事工业设计教育与实践方面的研究。

路径探究,有助于推动中华优秀传统文化在当代生活中的创造性转化、创新性发展^[1-3],真正实现“古为今用”。经案例研究、设计实践与归纳总结,传统造物智慧启迪现代产品创新设计的四条路径提炼如下。

1 形态创新的启迪

发现传统造物中的美学元素,并提炼其形态的“符号”精髓。通过智慧启迪与创新设计,实现美好形态在同一类物品(简称同物)中的“样式”再现,即“美的再现”。

1.1 从中国明式家具到丹麦汉斯·瓦格纳设计的座椅

明式家具审美价值极高,蕴含着中国传统的哲学思想,体现着强烈的民族特色和深厚的文化底蕴,其外观形态非常简洁、雅致、凝练^[4]。其中,最具代表性的莫过于明式座椅。丹麦设计大师汉斯·瓦格纳一生都在重复不断地研究古中国(明代)座椅,并受到明式座椅形态的启迪,设计出了一系列中国风格的椅

子。汉斯·瓦格纳 1945 年设计的中国椅(见图 1a),其形态主要受到明式圈椅的启迪,提炼明式圈椅的“符号”精髓,将其融入到他的现代座椅设计中来,契合现代人的审美取向。明式圈椅见图 1b,形态上暗合了中国“天圆地方”的哲学思考,制作工艺上采用榫卯接合而成,被国内外艺术收藏界人士誉为“古今中外第一椅”,并成为近代东西方设计大师的灵感缪斯。

1.2 明式坐具的当代化设计

笔者指导的 2019 届本科毕业设计作品“明式坐具的当代化设计”,见图 2,同样受到明代圈椅及官帽椅的形态启迪。运用点、线、面等元素,提炼圈椅与官帽椅的“符号”精髓,传承简洁利落的设计风格,既保留了传统韵味,在人机工程方面又符合了当代人追求舒适美好生活的需求。通过形态创新的启迪实现了明式坐具的当代化,从而在当代生活中更好地“再现”明式座椅的美好样式。

图 1 形态创新的启迪
Fig.1 Inspiration of form innovation

图 2 明式坐具的当代化设计
Fig.2 Contemporary design of Ming style chair

2 结构创新的启迪

除了形态创新,结构创新的启迪也是传统造物智慧启迪现代产品创新设计的路径之一。深度挖掘传统造物中的巧妙结构,并解析其结构的本质特征。通过智慧启迪与创新设计,实现巧妙结构在不同类别物品(简称异物)中的“特征”传承。

半木吕永中设计的“你我同舟”烛台,见图 3a,其主要受到传统榫卯结构中楔钉榫的结构启迪。楔钉榫见图 3b,又名销钉榫,别名钥匙榫,是连接弧形木材常用的榫卯结构,能使连接木材上下、左右不错移并紧密地接合而成。“你我同舟”烛台,巧妙利用“楔钉榫”的结构特征,将“楔钉”变为“圆形木条”,当左右两个烛台拼合后,在拼合形成的孔洞中插入“圆形木条”,即可将其连接为一个整体。可分可合,分分合合,用精致巧妙的结构来预示“你中有我,我中有你”、“百年修得同船渡”的美好寓意^[5-6]。通过对楔钉榫结构的“特征”传承,“你我同舟”烛台在合理结构中蕴藏造物智慧,用严谨的逻辑,支撑起设计者的每一个想法,充满玄机。

3 功能创新的启迪

找寻传统造物中实用的功能,并剖析其用途及原

理。通过智慧启迪与创新设计,实现实用功能在不同类别物品中的“原理”转译。

3.1 从戒盈杯到 LUCUKU 鼎壶

L+品牌创始人李凤朗设计的 LUCUKU 鼎壶(包括鼎式虹吸茶壶和公道杯两部分),见图 4a,亮相于 2019 世界工业设计大会暨国际设计产业博览会,其创作灵感主要受到唐代“戒盈杯”水流虹吸原理的功能启迪。戒盈杯见图 4b,也叫不贪杯,之名源于道家(对欲望的把持)^[7],成形于唐代。戒盈杯内壁暗藏了一个倒 U 型管直通杯底。盛酒时只能适量浅平(七分满),不可过满,一旦酒水过满超过 U 型管口,就会被溢出的水流虹吸,直至杯中酒水被全部吸出。戒盈杯在我国古代既是对贪杯者的警策,也是对斟酒者公道与否的一个检验,更是古人反对奢靡浪费的中华优秀传统文化的体现。

LUCUKU 鼎壶对戒盈杯“虹吸原理”进行了巧妙地“转译”,改变原用途,应用于泡茶。当壶内放置茶叶后,不断倒水至“出水线”时,壶内茶水会通过壶身夹层内置的 U 型虹吸管从底部出口“自动”流至下方公道杯中,直至壶内茶水流净。

3.2 从卷轴到家用汽车遮阳产品设计

卷轴,为传统文化物品,是中国书画最常见的装

图 3 结构创新的启迪
Fig.3 Inspiration of structural innovation

图 4 功能创新的启迪
Fig.4 Inspiration of functional innovation

图5 家用汽车遮阳产品设计
Fig.5 Design of household sunshade products for cars

裱体式之一,原指装裱好“有轴可卷舒”的书籍或字画等。后世书籍装订成册,卷轴乃专指有轴的字画,因装有“轴杆”而得名。卷轴,卷起来便于携带与保存,借助“轴杆”舒展开来便于观看与品鉴。

家用汽车在炎热夏季户外停放会受到太阳光直射辐射和漫射辐射,导致车顶和车身侧围的材料表面温度升高,引起热负荷变化和热量的传导。加之,汽车内部空气不流通,继而形成温室效应。通过实地测温,太阳光热主要通过以下部位侵入汽车:车顶、车前挡风玻璃与车后挡风玻璃。目前,市面上现有家用汽车遮阳产品,大致可分为外置式、内置式和车体一体集成式^[8-9]。在此基础上,笔者受到中国传统文化物品-卷轴“有轴可卷舒”的功能启迪,设计了一个全新的外置式家用汽车遮阳产品,见图5。该设计“转译”卷轴的“卷舒原理”,应用于汽车遮阳,并采用分体模块化设计,一分为二,让产品的收纳与使用均很方便。卷轴的基座通过磁铁吸附于汽车引擎盖上。同时增加了防盗功能,将卷轴通过弹性材料连接并可锁在后视镜上,防止被盗。遮阳布边缘内置磁铁,可稳稳吸附在车体金属部件上,抗风又遮阳。

此外,“卷轴——家用汽车遮阳产品”在南京艺术学院工业设计学院一楼展厅展出期间,受到江苏教育电视台、交汇点新闻、荔枝新闻等媒体的报道与关注。同时,正在申请“一种家用汽车磁吸卷轴式遮阳装置”的发明专利(申请号:202010021652.9),并

于2020年3月25日收到了国家知识产权局的初步审查合格通知书。

4 内在意义创新的启迪

“设计应赋予产品独特的内在意义。”产品的内在意义与其价值观、信仰、社会规范及历史传统有很密切的关系,是人们心理与文化在产品中的反射。传统造物智慧启迪现代产品创新设计,也应不断创新产品的内在意义,实现无形的传统造物智慧在同一类物品中的“内涵”升华,给用户创造更好的生活品质^[10-12]。

何晓佑创新设计研究室设计的多功能休·眠平台,见图6a,亮相于2019世界工业设计大会暨国际设计产业博览会,其创造灵感主要受到清代拔步床内在意义(私密、舒适以及欢愉)的启迪。拔步床见图6b,也称八步床,是中国传统家具中体型最大的一种床,其独特之处是在架子床外增加了一间“小木屋”,营造私密空间,实现舒适和欢愉的目的。多功能休·眠平台通过一体化的整合设计,整合可调式光影、网络视频、音响、可调式床垫、窗帘纱幔、床头冰箱以及桌面总控系统等于一体,让床不再仅仅是睡眠的器具,而成为更高生活品质与情感体验的平台。

5 结语

中国传统造物智慧博大精深,启迪现代产品创新设计的路径也应坚持百花齐放、百家争鸣。笔者探究出的形态创新、结构创新、功能创新、内在意义创新等四条启迪路径总结,见图7。通过启迪路径的创新,实现有形与无形的传统造物智慧在现代产品设计中的样式再现、特征传承、原理转译以及内涵升华,并从“形而下”之“器”不断递进至“形而上”之“道”。

谚语云:“条条大路通罗马”,本文的启迪路径探究“抛砖引玉”。希望能引起更多业界同仁对此的关注与重视,并行动起来,持续探究通达“罗马”的启迪路径,致力实现“古为今用”,让更多的传统造物智慧在现代产品创新设计实践中更好的“再现”、“传

a 多功能休·眠平台

内在意义创新的启迪

b 拔步床

图6 内在意义创新的启迪
Fig.6 Inspiration of intrinsic meaning innovation

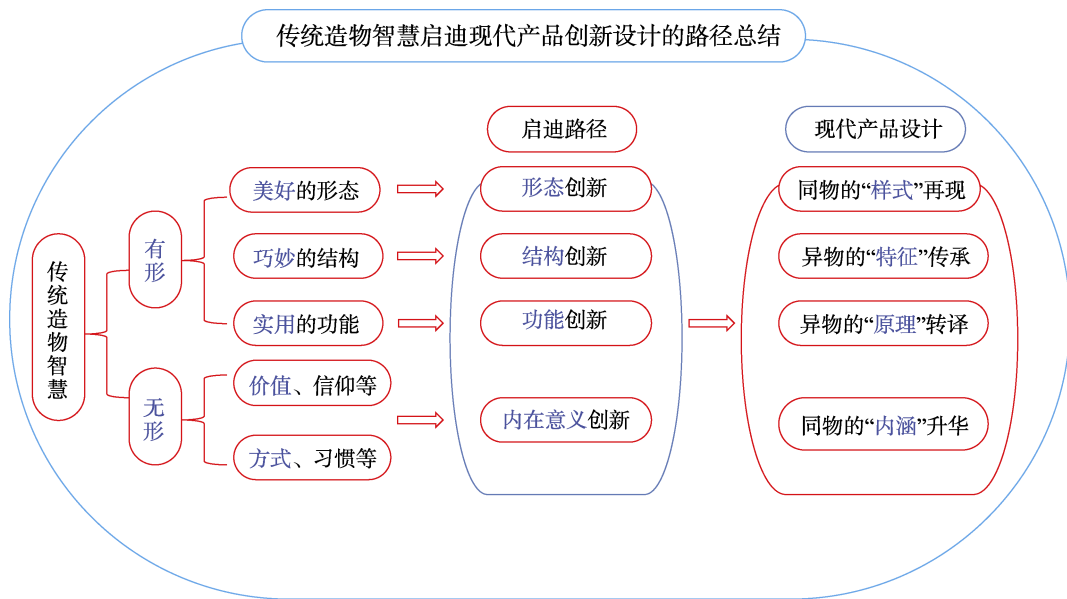

图7 启迪路径总结

Fig.7 Summary of inspiration paths

承”、“转译”与“升华”，从而推动中华优秀传统文化在人们当代生活中的创造性转化、创新性发展。

参考文献：

- [1] 何晓佑. 设计驱动创新发展的国际现状和趋势研究[M]. 南京: 南京大学出版社, 2018.
HE Xiao-you. Research on International Current Situation and Trend of Design Driven Innovation Development[M]. Nanjing: Nanjing University Press, 2018.
- [2] 李计亮. 绿设计[M]. 南京: 江苏凤凰美术出版社, 2016.
LI Ji-liang. Green Design[M]. Nanjing: Jiangsu Phoenix Art Press, 2016.
- [3] 周梅婷, 董雅. 区域民族文化在产品创新设计中的运用研究[J]. 包装工程, 2019, 40(6): 28-31.
ZHOU Mei-ting, DONG Ya. Research on the Application of Regional Ethnic Culture in Product Innovation Design[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(6): 28-31.
- [4] 王世襄. 明式家具研究[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2007.
WANG Shi-xiang. Study on Ming Style Furniture[M]. Beijing: Life, Reading, Xinzhi Sanlian Bookstore, 2007.
- [5] 张明. 非遗传承创新语境下的文创设计人才培养新模式[J]. 黑龙江高教研究, 2016(12): 139-141.
ZHANG Ming. A New Model of Cultural and Creative Design Personnel Training in the Context of Intangible Cultural Heritage Inheritance and Innovation[J]. Heilongjiang Higher Education Research, 2016(12): 139-141.
- [6] 张明. 从“中国样式”到“中国方式”——全球视野下的本土化产品设计方法研究[J]. 美术与设计, 2016(4): 197-201.
ZHANG Ming. From “Chinese Pattern” to “Chinese Style”: Research on the Design Method of Localized Products from a Global Perspective[J]. Art and Design, 2016(4): 197-201.
- [7] 曹娟. 浅谈《商道》[J]. 时代文学, 2011(9): 143-144.
CAO Juan. Talking about the Business Way[J]. Times Literature, 2011(9): 143-144.
- [8] 张燕青. 汽车遮阳产品设计研究——以大众甲壳虫2013款轿车遮阳蓬设计为例[D]. 上海: 华东理工大学, 2014.
ZHANG Yan-qing. Research on the Design of Automobile Sunshade Products: Taking the Sunshade Design of Volkswagen Beetle 2013 Car as an Example[D]. Shanghai: East China University of Science and Technology, 2014.
- [9] 聂桂平, 张燕青. 轿车遮阳蓬设计研究[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2013, 39(4): 545-548.
NIE Gui-ping, ZHANG Yan-qing. Research on the Design of Car Sunshade[J]. Journal of Donghua University (Natural Science Edition), 2013, 39(4): 545-548.
- [10] 罗伯托·维甘提. 第三种创新——设计驱动创新[M]. 北京: 中国人民出版社, 2014.
Roberto Wiganty. The Third Innovation: Design Driven Innovation[M]. Beijing: China People's Publishing House, 2014.
- [11] 张宗登, 张红颖. 基于现代生活方式的竹产品创新设计思考[J]. 包装工程, 2017, 38(2): 96-100.
ZHANG Zong-deng, ZHANG Hong-ying. Thinking on Innovative Design of Bamboo Products Based on Modern Lifestyle[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(2): 96-100.
- [12] 孙隆基. 中国文化的深层结构[M]. 北京: 中信出版社, 2015.
SUN Long-ji. The Deep Structure of Chinese Culture[M]. Beijing: CITIC Press, 2015.