

传统造物观对现代产品设计的启示

[Study on the Influence of Traditional Culture on Modern Design]
[Studie zum Einfluss der traditionellen Kultur auf das modern Design]
2005

Author: 吕欣 [Lǚ Xīn Lǚ Xīn]
Supervisor: 周旭 [ZHOU Xu Zhōu Xù]
Discipline: Art Design
Institution: Hunan University, Changsha, Hunan, China
Year, Degree, 2005, Master's thesis

Abstract / Kurzfassung

在现代社会中,丰富的产品满足了人们的物质和生理的需要,但人们在拥有更多的物质生活的同时,付出的代价是惨重的,自然资源日渐枯竭,生存环境日益恶化。信仰危机在人类空虚、寂寞的心灵里蔓延。这种物质与精神的背离使现代社会的人处在一种异化综合症之中。在佛洛姆(Erich Fromm)看来,人们必须转变对生活的态度,即由重“占有”和“利用”转向重“生存”。只有从根本上改变人的性格结构,抵制重占有的价值取向,发展重生存的取向,才能避免精神家园的缺失。佛洛姆的观点与中国传统的造物思想有着异曲同工之处。中国传统的器物体现了中国重视家庭和亲情,重视道德和人格培养,朴素节俭的传统人文价值观念,和崇尚自然、归真返璞、天人合一、物我相忘,使人与自然和谐共存发展的自然观念。同时也体现了重自我、以人为中心、物为我用的传统哲学思想。而这些观念也是现代产品设计中所必需和缺乏的。因此发掘传统造物观念中的精神内涵并将之融入到现代工业产品的设计之中,不仅可以使产品达到物质之美与精神之美的完美结合,同时,在全球价值体系重构的今天,摆脱对西方现代科学理性精神所带来的负面影响有着现实的借鉴意义.本文重点探讨了传统造物观融入现代产品设计的方法和途径.建设性的提出传统造物思想在人与物的关系、造物与自然的关系以及传统造物蕴涵丰富的文化内涵等三个方面对现代产品设计有着积极的启迪。在人与设计对象的关系上,提出加强人与产品的交流互动,消费者应该尽可能的参与到设计中。同时通过设计的人机性、趣味性、娱乐性、无障碍性等等现代设计方法的运用,来真正达到对人性的关怀与体贴。使人在设计中处于主导地位。在产品与自然的关系上,产品应该与自然和谐共存,尽可能以低能耗的方式参与自然的循环,尽量使用自然材料以及可回收性材料,使产品可持续性发展。在体现产品的文化内涵方面,强调传统造型元素应用和传统生活方式的继承是体现产品文化内涵的两个要点。

Contents

摘要

English abstract

第1章 绪论

1.1 研究的背景与动机

1.1.1 高技术产品的非人性化表现

1.1.2 商业性社会条件下产品人文关怀的缺失

1.1.3 现代社会中传统生活形态的流逝

1.2 研究的现实意义

1.3 研究现状与范畴

1.4 传统造物观

第2章 传统造物思想及造物原则分析

2.1 儒家思想对传统造物观的影响

2.1.1 文质彬彬——造物形式与功能的统一

2.1.2 以玉比德——造物中对真善美的追求

2.2 道家思想对传统造物观的影响

2.2.1 大巧若拙——老子与质朴之美

2.2.2 返朴归真——庄子与自然之美

2.3 其他思想对传统造物观的影响

2.3.1 物以致用——韩非与实用主义

2.3.2 “非美”之美——墨子与功利主义

2.4 传统造物原则与造型手法特征

2.4.1 “天时”“地气”“材美”“工巧”

2.4.2 整体思维与“观物取象”

2.5 小结

第3章 传统造物观融入现代产品设计的可行性研究

3.1 多元化语境下的现代产品设计

3.1.1 新技术的力量

3.1.2 大众文化的崛起

3.1.3 多元并存的设计趋势

3.2 传统造物与现代设计的关系

3.2.1 个性化作坊与标准化流水线

3.2.2 传统造物观念与现代产品设计理念的趋同性

3.2.2.1 人性的彰显

3.2.2.2 尊崇自然

3.2.2.3 重视设计的文化涵义

3.2.3 传统造物观是现代设计的源泉

3.3 传统造物观融入现代产品设计的难点

第4章传统造物观对现代产品设计的启示

4.1 传统造物观在人与物的关系上对现代产品设计的启示

4.1.1“人”与“物”的互动交流

4.1.2造物之美与人性化设计

4.2 传统造物观中的文化性对现代产品设计的启示

4.2.1 意蕴之美与情感化设计

4.2.2 设计实例

4.3 传统造物观在人与自然关系上对现代产品设计的启示

结论

参考文献

致谢

附录A (攻读学位期间所发表的学术

English version (www.cnki.net, 11/2021)

In modern society, people are paying a huge price while possessing more and more material products. Natural resources are becoming exhausted and living environment is deteriorating. As a result, the faith crisis spreads in the human's void and lonely heart. The deviation from the material and spirit makes modern human to be in an alienation syndrome. Erich Fromm believes that people have to change the attitude towards life, which is transforming "possessing" and "utilizing" into "exiting"¹. Only when people completely change their life style, and resist the value orientation of paying attention to possession, can the loss of spiritual home be avoided. Erich Fromm's viewpoint is different from Chinese traditional design perception in approach but equally satisfactory in result. Chinese traditional product design attaches importance to Chinese traditional humanistic value such as advocating nature, simplicity and frugality, returning to the purity and simplicity and placing human in the center, which are exactly what modern product design lacks in. Therefore, it is necessary for modern designers to explore the spirit of the traditional design perception and merge it into modern industrial product designing. In this way, not only products can be combined perfectly with the beauty of material and spirit, but also it can be used for reference to get rid of the negative influences brought by the western contemporary scientific rational spirit in the age of the reconstitution of the global value system.

The article mostly probes how to apply the traditional design perception to modern product design. It constructively brings forward traditional design perception in three aspects, the relationship of human and products, the relationship of products and nature, and the rich cultural connotations in traditional design. As to the relationship between human and the design object, it is proposed that designers should strengthen the interaction between human and products, and consumer should be allowed to participate in designing. In the relationship between products and nature, products should be made up of natural materials and recyclable materials and be of low energy consuming, to ensure lasting development. In the aspect of expressing the products' cultural meaning, it is believed that applying the traditional elements and inheriting the traditional life style are the two keys. [Footnote: M.Z.]

¹ Erich Fromm: To Have Or to Be? (World Perspectives Vol. 50, planned and edited by Ruth Nanda Anshen), New York (Harper and Row) 1976.

Contents

Chinese abstract

English abstract

Chapter 1 Introduction

- 1.1 Background and motivation of the study
 - 1.1.1 Dehumanization of high technology products
 - 1.1.2 The lack of humanistic care for products under commercial social conditions
 - 1.1.3 The loss of traditional lifestyles in modern society
- 1.2 Relevance of the study
- 1.3 Research status and scope
- 1.4 The traditional view of creation

Chapter 2: Analysis of traditional thought and principles of creation

- 2.1 The influence of Confucianism on the traditional view of creation
 - 2.1.1 The unity of form and function in the creation of objects
 - 2.1.2 The pursuit of truth, goodness and beauty in the creation of objects
- 2.2 The influence of Taoist thought on the traditional view of creation
 - 2.2.1 The great ingenuity: Laozi and the beauty of simplicity
 - 2.2.2 Returning to simplicity and truth – Zhuangzi and the beauty of nature
- 2.3 Influence of Other Ideas on the traditional view of Creation
 - 2.3.1 The use of things for their purpose – Han Fei and pragmatism
 - 2.3.2 The Beauty of "Non-Beauty" – Mozi and Utilitarianism
- 2.4 Traditional principles of creation and characteristics of modeling techniques
 - 2.4.1 "Timelessness", "earthliness", "beauty of material", and "craftsmanship"
 - 2.4.2 Holistic thinking and "viewing objects for images"
- 2.5 Summary

Chapter 3: Feasibility study of integrating the traditional view of creation into modern product design

- 3.1 Modern product design in the context of diversification
 - 3.1.1 The power of new technology
 - 3.1.2 The rise of popular culture
 - 3.1.3 Design trends of diversity and coexistence
- 3.2 The Relationship between traditional creations and modern design
 - 3.2.1 Individualized workshops and standardized assembly lines
 - 3.2.2 The convergence of traditional concepts of artifacts and modern product design
 - 3.2.2.1 Manifestation of human nature
 - 3.2.2.2 Respect for nature
 - 3.2.2.3 Emphasis on the cultural meaning of design
 - 3.2.3 The traditional view of creation as a source of modern design
- 3.3 Difficulties in integrating the traditional view of creation into modern product design

Chapter 4 Inspiration of the traditional view of creation for modern product design

- 4.1 Implications of the traditional view of creation for modern product design in terms of the relationship between human beings and objects
 - 4.1.1 The interaction between "people" and "things"
 - 4.1.2 The beauty of creation and human design
- 4.2 Implications of the cultural aspects of traditional creation for modern product design
 - 4.2.1 The beauty of meaning and emotional design
 - 4.2.2 Design examples
- 4.3 Implications of the traditional view of creation for modern product design in terms of the relationship between humans and nature

Conclusion

References

Acknowledgements

Appendix A (Academic publications during the degree program)

In der modernen Gesellschaft zahlen die Menschen einen hohen Preis für den Besitz von immer mehr materiellen Produkten. Die natürlichen Ressourcen sind erschöpft, und das Lebensumfeld verschlechtert sich. Infolgedessen breitet sich die Glaubenskrisen in den leeren und einsamen Herzen der Menschen aus. Diese Diskrepanz zwischen dem Materiellen und Geistigen hat den Menschen in der modernen Gesellschaft in einen Zustand der Entfremdung versetzt. Erich Fromm ist der Meinung, dass der Mensch seine Lebenseinstellung ändern muss, indem er das "Besitzen" und "Nutzen" in "Erleben" umwandelt². Nur wenn die Menschen ihren Lebensstil vollständig ändern und der Wertorientierung des Besitzes widerstehen, kann der Verlust der geistigen Heimat vermieden werden. Die Sichtweise von Erich Fromm unterscheidet sich im Ansatz von der traditionellen chinesischen Designauffassung, ist aber im Ergebnis ebenso befriedigend. Das traditionelle chinesische Produktdesign legt Wert auf traditionelle chinesische humanistische Werte wie die Befürwortung von Natur, Einfachheit und Genügsamkeit, die Rückbesinnung auf die Reinheit und Einfachheit und das Ins-Zentrum-Stellen des Menschen, was dem modernen Produktdesign fehlt. Deshalb müssen moderne Designer den Geist der traditionellen Designauffassung erforschen und in die moderne industrielle Produktgestaltung einfließen lassen. Auf diese Weise können nicht nur Produkte perfekt mit der Schönheit von Material und Geist kombiniert werden, sondern es kann auch als Referenz dienen, um die negativen Einflüsse zu überwinden, die der westliche, zeitgenössische, wissenschaftlich-rationale Geist im Zeitalter der Wiederherstellung des globalen Wertesystems mit sich bringt.

In diesem Artikel wird vor allem untersucht, wie die traditionelle Designauffassung auf das moderne Produktdesign angewendet werden kann. Er bringt die traditionelle Designauffassung in drei Aspekten konstruktiv zur Geltung: die Beziehung zwischen Mensch und Produkt, die Beziehung zwischen Produkt und Natur und die reichen kulturellen Verknüpfungen im traditionellen Design. In Bezug auf die Beziehung zwischen Mensch und Designobjekt wird vorgeschlagen, dass Designer die Interaktion zwischen Mensch und Produkt verstärken und den Verbrauchern die Möglichkeit geben sollten, sich an der Gestaltung zu beteiligen. Was die Beziehung zwischen Produkten und Natur betrifft, so sollten Produkte aus natürlichen und wiederverwertbaren Materialien bestehen und wenig Energie verbrauchen, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Um die kulturelle Bedeutung der Produkte zum Ausdruck zu bringen, sind die Verwendung traditioneller Elemente und die Übernahme des traditionellen Lebensstils die beiden Schlüssel. [Fußnote: M.Z.]

Inhalt

Chinesische Kurzfassung
Englische Kurzfassung

Kapitel 1 Einleitung

1. 1 Hintergrund und Motivation für die Studie
 - 1.1.1 Die Entmenschlichung von Hochtechnologieprodukten
 - 1.1.2 Der Mangel an humanistischer Betreuung von Produkten unter kommerziellen sozialen Bedingungen
 - 1.1.3 Der Verlust traditioneller Lebensstile in der modernen Gesellschaft
- 1.2 Relevanz der Studie
- 1.3 Aktueller Stand und Umfang der Forschung
- 1.4 Die traditionelle Sicht der Schöpfung

Kapitel 2: Analyse der traditionellen Ideen und Prinzipien der Kreation

- 2.1 Der Einfluss des Konfuzianismus auf die traditionelle Sicht der Kreation
 - 2.1.1 Die Einheit von Form und Funktion beim Kreieren von Objekten
 - 2.1.2 Das Streben nach Wahrheit, dem Guten und nach Schönheit beim Kreieren von Objekten
- 2.2 Der Einfluss des taoistischen Denkens auf die traditionelle Sicht der Kreation
 - 2.2.1 Der große Einfallsreichtum – Laozi und die Schönheit der Einfachheit

² Erich Fromm: *Gesamtausgabe in 12 Bänden*, herausgegeben von Rainer Funk, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1999, Band II, Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft (1976), Seite 269 – 414.

- 2.2.2 Die Rückkehr zur Einfachheit und Wahrheit – Zhuangzi und die Schönheit der Natur
- 2.3 Der Einfluss anderer Ideen auf die traditionelle Sicht des Kreation
 - 2.3.1 Der Nutzen der Dinge um ihrer selbst willen – Han Fei und der Pragmatismus
 - 2.3.2 Die Schönheit der "Nicht-Schönheit" – Mozi und der Utilitarismus
- 2.4 Traditionelle Gestaltungsprinzipien und stilistische Merkmale
 - 2.4.1 "Zeitlosigkeit", "Erdverbundenheit", "Schönheit des Materials", "Geschicklichkeit"
 - 2.4.2 Ganzheitliches Denken und "Bildbetrachtung"
- 2.5 Zusammenfassung

Kapitel 3: Machbarkeitsstudie zur Integration traditioneller Schöpfungsvorstellungen in das moderne Produktdesign

- 3.1 Modernes Produktdesign in einem pluralistischen Kontext
 - 3.1.1 Die Macht der neuen Technologien
 - 3.1.2 Der Aufstieg der Populärkultur
 - 3.1.3 Der Trend zum pluralistischen Design
- 3.2 Die Beziehung zwischen traditionellen Artefakten und modernem Design
 - 3.2.1 Die individuelle Werkstatt und die standardisierte Montagelinie
 - 3.2.2 Konvergenz zwischen traditionellen Vorstellungen von Artefakten und modernen Produktdesignkonzepten
 - 3.2.2.1 Die Manifestation des Menschseins
 - 3.2.2.2 Respekt vor der Natur
 - 3.2.2.3 Hervorhebung der kulturellen Bedeutung des Designs
 - 3.2.3 Die traditionelle Sicht der Kreation als Quelle des modernen Designs
- 3.3 Schwierigkeiten bei der Integration der traditionellen Auffassung von Gestaltung in die moderne Produktgestaltung

Kapitel 4: Auswirkungen der traditionellen Sicht der Kreation auf das moderne Produktdesign

- 4.1 Auswirkungen der traditionellen Auffassung der Kreation auf das moderne Produktdesign im Hinblick auf die Beziehung zwischen Mensch und Objekt
 - 4.1.1 Die Wechselwirkung zwischen "Mensch" und "Dingen"
 - 4.1.2 Die Schönheit der Kreation und der Entwurf durch den Menschen
- 4.2 Auswirkungen der kulturellen Aspekte des traditionellen Schaffens auf das moderne Produktdesign
 - 4.2.1 Die Schönheit der Bedeutung und die emotionale Gestaltung
 - 4.2.2 Gestaltungsbeispiele
- 4.3 Auswirkungen der traditionellen Sichtweise der Kreation auf das moderne Produktdesign im Hinblick auf die Beziehung zwischen Mensch und Natur

Schlussfolgerung

Literatur

Danksagung

Anhang A (Akademische Veröffentlichungen während des Studiums)