

分类产品造型创意开发设计丛书

生活家居用品 创意设计

马宁◎编著

esign

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

生活家居用品创意设计

马宁
编著

 东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS
· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

生活家居用品创意设计 / 马宁编著. —南京: 东南大学出版社, 2014. 3

(分类产品造型创意开发设计丛书)

ISBN 978-7-5641-4760-0

I. ①生… II. ①马… III. ①日用品—设计
IV. ①TB472

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 033311 号

生活家居用品创意设计

出版发行 东南大学出版社

出版人 江建中

社址 南京市四牌楼 2 号

邮编 210096

经销 全国各地新华书店

印刷 南京顺和印刷有限责任公司

开本 787 mm×1092 mm 1/16

印张 9.75

字数 250 千字

书号 ISBN 978-7-5641-4760-0

版次 2014 年 3 月第 1 版

印次 2014 年 3 月第 1 次印刷

印数 1~3000 册

定价 50.00 元

(本社图书若有印装质量问题, 请直接与营销部联系, 电话: 025-83791830)

分类产品造型创意开发设计丛书编委会 成员名单

丛书主编：马 宁 佗卫涛

编委会成员：马 宁 佗卫涛 张 婷

李 珂 苗广娜 王 君

侯小桥 王 莉 刘 娟

丛书总策划：杜秀玲

前言

生活家居用品领域相当广泛,包括家具、床上用品、室内配饰及日常生活需要的商品,统称为家居用品。生活家居用品创意设计涉及设计学、消费心理学、材料学、认知心理学、产品语义学等多个学科和领域的知识。

本书将注重实用性和学术性,对生活家居用品的起源与发展、范围界定进行分析,同时介绍生活家居用品的发展现状、发展趋势和影响生活家居装饰用品开发设计的诸多因素。本书将系统地介绍生活家居用品的开发设计方法和生活家居用品行业常用的材料、制作工艺、构造等技术性知识。本书图文并茂并结合优秀设计实例进行对比分析,为从业者提供一定的智力支持和实践指导。

本书为生活家居用品企业从业者、创业者、大中专学生提供切实可行的智力支持,针对日趋庞大的专业设计、管理人员也兼顾大众消费者,既可以作为学术著作又可以作为大中专院校的专业教材使用。

由于编者的知识和掌握的资料有限,书中的内容难免会存在缺陷,希望得到专家和读者的批评指正。

编者

2014.2

目 录

第一章 家居用品设计概述

- 一、家居用品概述 (1)
- 二、家居用品范围界定 (14)
- 三、家居用品发展的现状及存在的问题分析 (19)
- 四、家居用品的目标消费者 (26)

第二章 家居用品设计的时尚审美与发展趋势

- 一、家居时尚现象分析 (29)
- 二、家居用品设计元素解读 (38)
- 三、家居用品设计发展趋势 (46)

第三章 家居用品设计分析

- 一、家居用品的设计要素分析 (50)
- 二、家居用品设计的表现形式 (51)
- 三、家居用品亲和设计要点 (54)
- 五、家居用品设计的制约因素 (58)
- 六、家居用品设计的策略分析 (61)

第四章 情感化家居用品设计方法分析

- 一、情感和情绪分析 (68)
- 二、设计情感分析 (71)
- 三、产品情感的挖掘方法 (75)
- 四、产品情感的造型表达方法 (78)

五、慢设计与情感	(81)
六、产品的内涵性与外延性语义	(81)
第五章 趣味性家居用品设计方法分析	
一、趣味性设计出现背景及概念	(83)
二、趣味产品设计分类	(85)
三、趣味设计因素及方法	(90)
第六章 仿生设计在家居用品中的应用原理与方法	
一、仿生设计的研究原理	(93)
二、仿生学的分类	(108)
三、仿生设计在家居用品中的应用方法	(111)
第七章 家居用品设计的应用程序分析	
一、确立产品概念	(120)
二、根据产品概念确立设计方向	(122)
三、仿生、情感、趣味设计特征的收集与整理	(123)
四、仿生、情感、趣味设计对象特征的抽象及简化	(124)
五、应用仿生、情感、趣味对象的特征进行设计	(125)
六、设计的细化及评估	(126)
第八章 家居用品设计中的材料与工艺研究	
一、家居用品设计选材	(127)
二、瓶类家居用品的材料与工艺	(129)
主要参考文献	(145)
后记	(147)

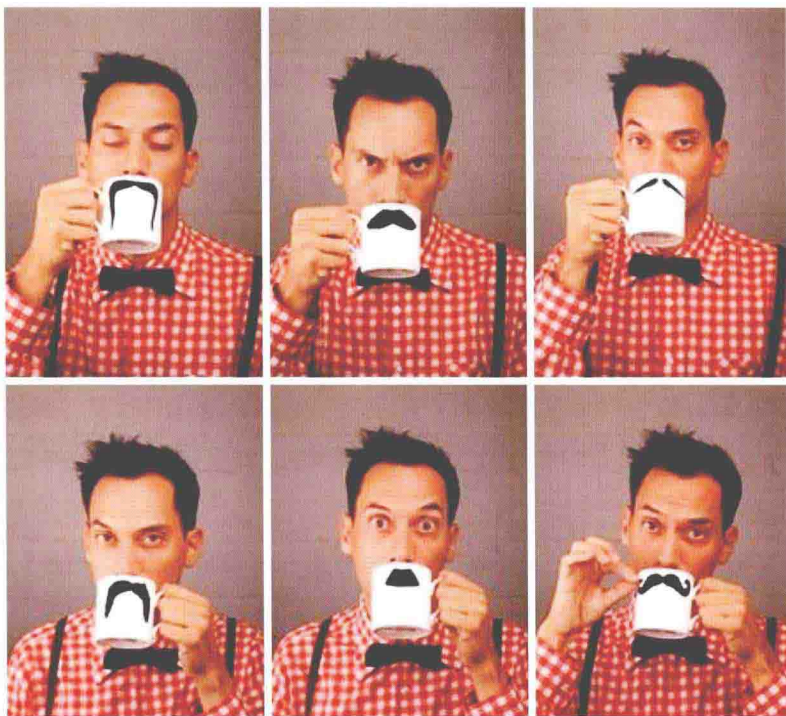

家居用品设计概述

一、家居用品概述

（一）家居用品的定义

家是构成社会的最小细胞,是人们居住的地方,是温暖的安乐窝,是亲情的储存屋,是身心放松的乐园,是幸福和欢乐的发源地。因此,在家居生活日益数字化、网络化的同时,势必要增加家居用品的亲合力,让家居用品散发着浓浓的、令人舒适的生活气息,让整个家都充满温暖舒适的味道,从而让人们卸下紧张的包袱,放松心情,幸福地生活(图 1-1)。

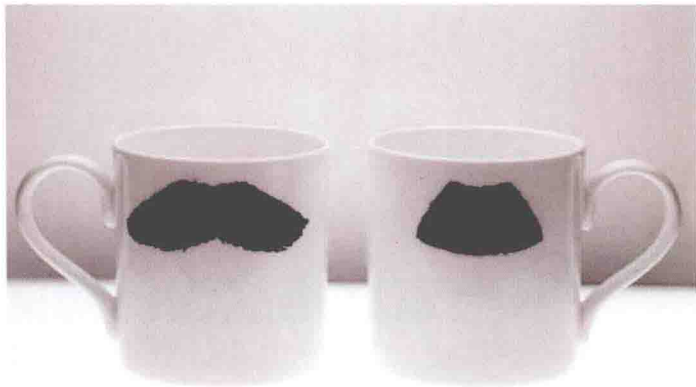

图 1-1 胡子马克杯

以系统论的观点来看,家居用品与家居建筑、家居结构、家居设备、家居电气等都是家居系统中的组成要素,并承担各自的功能,在家居生活中相互作用和影响,共同构成家居系统的整体。家居用品是普通人日常使用的物品,是生活必需品(图 1-2)。

图 1-2 alessi 公司设计的杯子

家居用品泛指家具、床上用品、厨卫用具、室内配饰及日常生活需要的商品,统称为家居用品。更深层面的家居用品是指为满足人类日常居家生活中使用、审美、愉悦的需要,并针对一定使用空间区域,被生产或开发出来以供销售、购买的物品的总和。发展到现在,家居用品的范围渐渐扩大到由各种材料制造的用于满足家居日常生活中不同功能的产品。

(二) 家居用品的起源与发展

人类的生活先于文字的出现,据研究,人们在原始社会就已经开始使用家居用品。18 世纪,考古学家在非洲的原始部落发现了大量的家居用品,也证实了这一猜测。

随着人类社会的发展,进入奴隶社会阶段后,奴隶主为了追求物质生活,雇佣了大量的奴隶为其筑造建筑物及各种生活器具,家居用品在这一阶段得到了很大的发展。据考古人

员证实,古埃及时期就已经形成了较为完整的家居体系。根据考古发现的资料证明:我们的祖先在我们的国土上生活了不少于 100 万年。而这其中,原始社会占据了百分之九十九以上的时间。在这漫长的岁月里,石器是人们最主要的生产工具,因此根据鱼刺和兽角等形状制成的石器工具成为原始社会最早和最主要的家居设计内容(图 1-3)。

图 1-3 石器时代中仿照鱼刺、兽角、兽骨制作的家居用品

1. 国内家居用品的起源与发展

在古代,中国的家居用品一度走在世界前列,但随着近现代中国社会发展的落后,家居用品的发展也走向了衰败。近代中国的家居用品仿生设计一方面需要注重对传统文化的继承,同时受欧美文化的冲击,也要学习国外的先进理念。

(1) 陶器——国内仿生家居用品设计的开端

到了新石器时代,除了石器家居用品外,另一个重要的家居领域就是陶器设计。陶器是“火为精灵土为胎”的产物,是人类与自然斗争中获得的划时代的创作,标志着人类设计由原始设计阶段进入了手工设计阶段,从而揭开了中国仿生设计史上崭新的一页。

作为日用器皿的陶器,首先是为满足人们的生活需要而设计制造的;其次,设计师也考虑到陶器造型设计的别具一格,例如作为炊煮器的陶鬲是由陶鼎演变而来的,它以三条肥大中空의款足代替了鼎的实心足,扩大了用火加温时受热的面积;容器颈部高拔,口前部有冲天鸟喙状长流,宛如一只昂首挺胸的大鸟,形态别致,体现了设计师的实用与美观结合的造型设计思想(图 1-4)。

图 1-4 具有仿生造型的陶鬯

这一时期的家居用品原型主要是日常生活中常见的动植物以及自然界中的风雷雨电等元素,这主要取决于当时社会人们的知识、文化及信仰,而手法则主要是模仿原型的形态特征及纹样特征。

图 1-5 商周时期的仿生青铜器皿

(2) 青铜器——家居用品的抽象化的起源阶段

随着历史的发展以及人们生活方式的改变,中国进入了青铜器时代,与之同时,中国的家居也开始由具象向抽象转变。这一时期的家居用品造型庄严浑朴,用以装饰的图案和纹样同样沉稳庄重,常用的纹样有饕餮纹、夔纹、兽面纹或蝉纹。我国古代青铜器的铸造工艺复杂而独特,其形式通常以容器表面雕刻的花纹来表现。且这些花纹通常以线条形式来描绘,同时存在一些生物特征的元素如眼、口、鼻、爪等(图 1-5)。

(3) 漆器——家居用品的纹样趋势

与战国时期的家居用品相比,秦汉三国

时期的家居设计更注重实用性,礼教涵义相对较弱。漆木家居用品在这一时期达到了鼎盛时期,不仅数量多,种类齐全,而且在装饰工艺方面也取得了长足的发展。漆器的种类很多,有耳杯、盘、壶、盒、盆、勺、枕、奩、屏风等。

出土的西汉漆器,特别是马王堆的器物,大多色彩鲜艳,光泽照人,精致美观,特别是漆器上的彩绘,技巧更高,画法潇洒生动,奔放有力,线条干净流利。但在仿生方面没有实质性的进展。总结现存的记载及文物可看出,秦汉时期的家居用品以彩绘纹样为模式。常见的纹样有:写实的鱼、鹿、虎、牛、鸟等,变形的如波纹、兽纹、蟠螭纹、花叶纹、龙凤纹、饕餮纹、卷草纹、云气纹等。魏晋南北朝时期,士大夫和贵族们率先改变了人们长期以来跪坐的习俗,这促进了家具由低向高的发展趋势,其他家居用品的结构和造型也随之改变。这个时期的家居用品彩绘纹样除了以前的纹样以外,还出现了飞天、火焰纹、狮子、卷草纹、莲花和金翅鸟等一些佛教常用的装饰纹样(图1-6)。

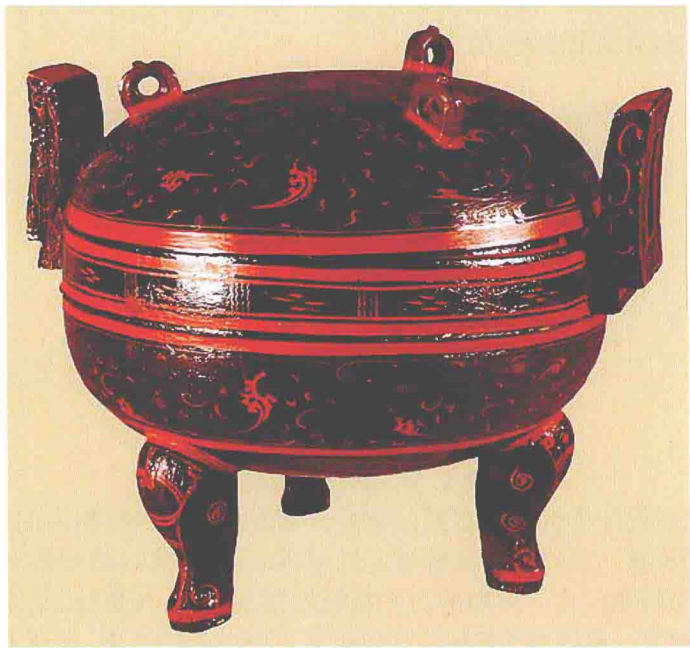

图1-6 西汉时期的仿生漆器

(4) 瓷器——国内家居用品的成熟阶段

隋唐五代时期的家居用品主要以瓷器为主,尤其是唐朝时期的唐三彩更是令中国历史进入了瓷器时代。出土的唐三彩有人物、动物和器皿,其中动物最多,其仿生工艺手法主要是对动物形体的模仿。形体饱满、圆润,与唐代崇尚的阔硕、丰满、健美相一致。隋唐时期的金银器具的工艺手法也以模仿动植物形体居多(图1-7、图1-8)。

图 1-7 唐三彩中的动物瓷器

图 1-8 隋唐时期的银器

与唐代家居用品的繁琐装饰相比,五代时期的家居用品倾向于简洁、朴实、素雅、大方。这个时期的工艺手法以雕花为主。纹样包括:动物纹,其中鸟兽纹、龙凤纹等继续流行并更加丰富;植物纹,包括莲花纹、梅花纹和牡丹纹等,同时也留存了宝相花纹、缨络纹、卷草纹、火焰纹等一些与佛教有关的纹饰(图 1-9)。

图 1-9 五代时期的瓷器

宋代是中国家居设计史上承前启后的重要发展时期。宋代时期人们崇尚秩序和法度,追求规范而工整的美感。宋代家居在装饰上以素雅的风格为主,结构形态以简约的形式为主,其设计思想并不明显。这一时期的仿生装饰纹样主要有:鸟兽纹、龙凤纹、莲花纹、牡丹纹以及竹、松、梅、桃等。可以发现宋代诗人由于对自身修养的追求,出现了竹、松、梅等比喻人们高尚品格的花纹。宋代是中国家居用品仿生学由具象向抽象转变的开端(图 1-10)。

图 1-10 宋代的瓷器

(5) 家具——国内传统家居的顶峰

元朝是中国历史上第一个由少数民族蒙古族建立的王朝。蒙古族内在的性格及其美学观点在家居用品上体现为容量大,雕刻的图案丰富、生动、形象。他们常用厚料做成高浮雕动物花卉嵌于框架之中,给人以力度美和凹凸起伏的动感,这也是这一时期家居仿生用品的一大特点。

明代家居用品在中国历史上具有非常独特的地位,尤以家具最为突出。这一时期的家具用料考究、做工精湛、结构严谨、造型典雅隽秀、线条简洁流畅、尺寸比例科学合理,形成了举世闻名的“明式家具”风格。明式家具的仿生设计手法较为丰富,根据仿生部位的不同,分为:①家具主体部分的仿生,通常为抽象仿生,用简洁流畅的线条模仿生物的神韵。如最有名的四出头官帽椅,就是由于搭脑的形象与明代的官帽相似而得名,这种仿生手法与近现代国外家具中的抽象仿生手法非常接近,类似的还有马蹄腿等。②家具结构装饰部位的仿生,通常采用整体仿生,以机构件的整体形态模仿对象的形式。这种仿生形式往往不仅起到装饰的作用,同时还兼顾了功能特性,对现代家居用品仿生设计有很高的借鉴意义。③纯粹的装饰性仿生,主要体现为家具中的一些透雕、浮雕或圆雕装饰图案。明代家具雕饰纹样中的生物题材主要包括蟠虎、夔龙、凤纹、牡丹、番莲等(图 1-11)。

图 1-11 雕有植物纹样的明式家具

清代初期的家居用品承袭了明代家居的特征。雍正、乾隆之后,在继承明代传统家居的基础上,又融入了西洋家居用品的形式,从而形成了自己的风格,即所谓的“清式家具”。清式家具选用优质硬木为原材料,造型富丽、凝重、流畅。其中以太师椅最能体现清式家具的造型特点,气势恢弘、体态宽大、变化繁多。在追求雕镂粉饰和富丽堂皇达到顶点之后,清代晚期家居用品艺术开始走向衰败。对比明式家具和清式家具,明式简洁素雅,以造型见长;清式华丽雕镂,以装饰见长。清代家居用品由于注重装饰,很多时候远远超出了功能的范畴。清式家居用品虽然仿生实例很多,但大都是附加上去的,缺少明式家居结构与功能密切结合的特点。单从这一点来说,清式家居用品是家居设计在历史上的倒退(图 1-12、图 1-13)。

图 1-12 清代鹿角扶手椅

图 1-13 带有繁缛雕花的清式家居用品

综上所述,国内传统的家居用品在工艺手法上主要是在造型上和装饰图案上对动植物及自然界中的其他形态的模仿,形态虽然有各种变化,但手法却很单一,没有较大的创新突破。

(6) 现代材料的设计——现代化的科技设计

清代以前,中国闭关锁国的政策导致其家居发展很少有外来文化的融入,家居风格较为单一。鸦片战争爆发之后,中国受到西方民族的侵略,但随之西方文化进入中国,大批洋式家居用品涌入中国,为中国家居用品提供了新的素材,从而出现了中西合璧的设计形态。中华人民共和国成立之初,我国具有民族风格的家居用品始终以仿古为主。“文革”期间,国内古典家居用品遭受了灭顶之灾,成为禁物不得使用。改革开放以后,由于受“文革”时期的影响,人们不再偏爱中国传统的古典家居用品,取而代之的有不锈钢制品、塑料制品、玻璃制品

以及人造板材为主要材料的组合家具等。很长一段时间里,家居用品设计以单纯的模仿西方现代家居用品,或少量的中国古典家居用品的装饰,结合中西文化的优秀作品并不多(图 1-14)。

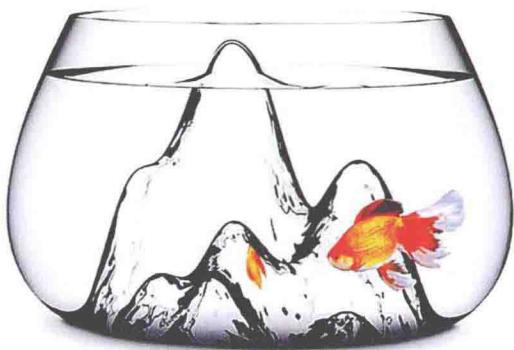

图 1-14 中国现代家居用品中的仿生鱼缸

20 世纪 90 年代,随着人们生活水平的不断提高,我国家居用品业也得到了迅猛发展。但设计思路基本还停留在单纯模仿国外现代家居用品的水平。在此状态下,一些睿智人士开始呼吁设计师应设计具有中国特色的现代化家居用品。一些家居用品设计师尝试以中国传统思想为指导,用现代家居用品设计的手法来创作具有中国特色的现代家居用品。纵观中国家居用品设计的发展,其最早以平面的装饰纹理来表现,随着金属铸造技术的改进,出现了圆雕形式的仿生造型。春秋战国时期漆木家居用品的发展类似于国外古典家居用品的仿生时期,明式家具不仅简化了家具的构造,并引入了抽象仿生概念,类似于国外的新艺术运动。随着人类社会的发展,现代风格的家居用品已是人们迫切需要的,而这个重任需要我们来完成。

2. 国外家居用品的发展

受政治因素的影响,中国古典家居用品风格在发展过程中始终以当时的文化为中心,因此家居用品风格较为单一。而国外古典家居用品的风格则较为丰富多彩,呈现出百家争鸣的景象。之所以有这么大的差别,这与中西方对待传统和创新的观点有着重要的关系。中国信守儒家思想,主张恪守祖制;西方则主张人文精神,不断创新。

(1) 古文明的家居用品——对自然的直接模仿

人类文明初期,出于对未知大自然的崇拜,东西方家居用品的装饰中都蕴含着大自然的无限魅力,呈现出一幅充满灵性、栩栩如生的动植物交织成的极富情感和幻想的神话世界。

古埃及人受“万物有灵论”宗教思想的支配,用彩绘和雕刻相结合的方法在家居用品上真实地再现了尼罗河畔的各种动、植物形象。由于不同的动植物形象有着不同的象征意义,因此不同的装饰也象征着不同的权力,如装饰着野兽的头和爪的古埃及图坦卡蒙王座就是一个典型的代表。古埃及家具几乎都带有兽形的腿,而且前后腿的方向一致。古埃及时期的家居用品为家居业的发展奠定了坚实的基础(图 1-15)。

图 1-15 古埃及葬礼用的石桌

在古西亚两河流域,巴比伦和亚述的家居装饰也以模仿自然形态为主,同时具有一定的象征意义。这一时期的纹样主要有狮头、人物、牧羊和牧牛的头,以及家具腿部的倒松塔形。希腊是西方文明的发源地,其家居用品设计对后世也产生了深远的影响。希腊家居用品多为长方形结构,希腊柱式的造型也常应用其中;在装饰方面以忍冬花饰和螺纹柱饰作为一种特定的语言艺术广泛存在于家居用品中。古罗马家居用品在造型和装饰上以其民族特色为主导地位,同时受到了希腊文化的影响,其造型坚实厚重,并配以雄狮、战马、胜利花环等装饰,构成了独特的男性化艺术风格。东罗马帝国由于地理位置的缘故,受到了东西方文化的交融影响。其家居用品在继承希腊风格的同时,又融合了东方艺术形式。东罗马帝国的仿生家居用品设计主要体现为花冠藤蔓之间夹杂着一些动物形象(如狮、鸽子、象、羊等)、圣徒、天使等。

图 1-16 具有独特仿生手法的哥特式家居用品

(2) 哥特式家居——设计中的宗教力量

12 世纪初,哥特式艺术在法国北部兴起,在不到半个世纪的时间里风靡了整个欧洲大陆。哥特式风格以其垂直向上的动势形象地表现了一切朝向上帝的宗教精神。在家居用品中表现为高尖塔或尖拱的形象,并着重强调垂直向上的线条。这一类家居风格用品中的仿生纹样几乎都有基督教的寓意,例如“五叶饰”寓意五使徒书,“四叶饰”象征四部福音,“三叶饰”代表圣父、圣子、圣灵三位一体,百合花是圣洁的象征,鸽子代表圣灵,橡树叶则是表明神的强大和永恒的力量等(图 1-16)。

(3) 文艺复兴时期的仿生家居——仿生设计的繁荣期

在 14 至 16 世纪,欧洲许多国家先后掀起了文艺复兴运动。在这场前后延续两百多年的运动中,