

《日用之道》: 审视中国器物之美 思考国人生活哲学

每个时代都有自己独特的审美方式,上世纪50年代仿前苏联样式的家具,60年代的人造花、流苏花边,80年代的大衣柜、搪瓷缸……近些年,北欧、日韩的生活方式也在影响着我们的生活。

然而,美浓烧的饭碗虽然精美,但小时候用的蓝边粗瓷碗,无论从重量到尺度、质感,都让人感觉更加舒服、称手。人们在接受外来文化的同时,也在思考着属于中国人自己的日子和生活方式。传统与现代交融,东方与西方相遇,在物质极大丰富的世界里,我们该如何选择?

还原器物里 隐含的智慧

近日,著名设计师高一强所著新书《日用之道》出版。据出版方——新经典文化有关负责人介绍,这本书分为“以物抵心”“日用之器”“日用之道”“文化转徙”“看见设计”和“日用之美”六个方面,具体而微,记录和探寻人与器物之间的关系与学问,细致品味器物使用时的情景,唤醒旧日的回忆与情感,还原器物里最真实的生活方式以及隐含的智慧。

日用之道的研究,是对中国传统美学和生活方式的一种继承和发扬,以东方思想的精髓和优雅纯粹的东方式感性,模糊设计的界限,探索针对中国人日常生活的日用之道,推演出未来生活的方向。在如今渐渐开启的“生活工艺时代”,有着独特的价值和意义。

高一强认为,要追溯我们的历史与文化传统,除了典籍的记载,历经沧桑流传下来的器物,应该是最好的记录者和见证者了。器物的所有细节,默默记录下了生活事件的发生经过,很多时候,即使我们都很难准确地以日期记住所发生的事情了,但是看到器物,就能立刻唤起曾经的思绪和情感。器物就这样无声无息地发挥着作为物品的本分,心甘情愿地为我们使用、伴随着我们的生活,从而显现出动人的价值。

他说:“传统就是这样,隐藏在我们日用的器物之中,它不是一种纹样,也不是一个形式,而是一种精神性的、早已沉淀在人内心深处的印象。”

“好的设计一定是能唤醒人的某些记忆或者思考的,这并不意味着将中国红或是龙纹加入设计之中就是好设计。而能真正吸引人的,恰恰是这些颜色和图案背后,器物与人的内在联系。没有任何一个国家像中国这样,象征物如此丰富地贯穿于文化中,不仅是文字的象形,还有图案、图形,一切都是象征意义,它们是对生命和生活的另一种诠释。”

“传统文化之于我们,犹如光亮的漆器。朝代更迭、文化交流所留下的精粹,像层层裹住漆胎的漆。我们看到的是经年而成的光亮的外表,如若想深入了解,必将漆膜逐层剥开,以窥全貌,取其精华。”

“传统不意味着落后。传统一定是在某个文化鼎盛时期留下来的产物。老器物,新生命。从平凡的生活用品中发掘出了独特的生活美,这种美才能真正唤起我们的美好回忆。”

寻找属于中国人的 文化和生活方式

这几年,有不少关于生活方式和器物的书了,但大多反映的是他国的器物与生活。中国有着博大精深的文化,有着属于我们自己的日子和生活方式。暖炉、竹伞、包袱、宋瓷,是传统的,钢笔、饭盒、毛衣、自行车,是现代的,也都是日用的,伴随着我们每个中国人的记忆和日常,它们构成了中国最为真实、最为生活化的模样。

高一强作为一名设计师,近年来一直关注和研究中国人的日常器物,他认为“别人的梦境无论被描绘得多么美好,永远是别人的。也许我们应该从效仿拿刀叉的优雅姿势中走出来,寻根溯源,来思考属于自己的日子了,那应该是属于中国人自己的文化和生活方式。”

小到饭碗、毛巾、水杯,大到桌子、家具,作者着眼于中国人日常生活中的、看似平凡朴素的日用器物,从至真至简的衣食住行中,把几代中国人的记忆和经验娓娓道来。前人的生活之道、价值观,一直蕴藏在日用器物之间。中国人的器物历经千百年风雨变迁,传递出独有的哲学与思维方式——这就是他所谈及的“日用之道”。

器物是 美与生活的结合

你可曾想过简单的筷子其中所包含的古代

先人们的智慧?一碗小小的白粥背后竟隐藏着一个完整的文化图式?茶具、圆桌,又表达了我们祖先的怎么样的生活样式和秩序?作者在书中讲述我们日常司空见惯的器物背后的故事,讲器物的演变,谈及历史,讲文化的变迁,论及哲学。“把心剖开了,也许才能治愈痛苦。把器物深度剖析,才能看见文化的精髓。”高一强说。

“器以载道,物以传情。”作者所探讨的“道”,是指人在日常活动中,因为频繁重复而自然形成的最合理、最方便、最简易的规则和体系,也是被验证过的知识体系。器物的美,让我们相信美好的事物是这个世界的根源,总有一天我们会走进心中的那份美好。

通过对中国人日用器物的思考,高一强在书中不仅探讨器物与情感、器物与文化的关系,更从设计师的专业角度,从工艺材料到设计美学,从消费心理到认知心理学,探索设计理念与方向,探讨什么样的设计才是好的设计,才是适合中国人使用的、针对中国人日常生活的“道”。

我们为什么渴望拥有一件物品?其实我们每个人的内心深处都藏着自己真正想要的东西。当物品的设计触动人心、令人愉悦,拥有我们认同的信息的时候,我们的内心被打开,在瞬间就有了拥有它的愿望。

据记者了解,高一强的店里曾经来过一位六十多岁的老先生,带着儿子儿媳来买家具。老先生在店里转了转,最后在一把木扶手沙发上坐了下来,然后对儿子说,“我们就买这套沙发吧”。木扶手沙发,是上个世纪六七十年代走过来的人们,心中无法磨灭的记忆。每个木扶手沙发的背后,都隐藏着一个足以让人瞬间产生回忆的故事。

高一强说:“好的设计在人心中像石子一样激起涟漪。人们在设计中听到自己内心深处的回声,它是温暖的记忆,也是对未来美好生活憧憬。”

好的设计,触动记忆与情感,传递出对生活的思考,这往往需要通过内在精神气质的传递,而不是靠奢华的外表来打动人心。在作者看来,一个设计总是停留在表层是不会得到大众的认可的,只有真正深入人心的东西才不会被抛弃。

“器完不饰,质真素朴”,呈现在结构和功能上的实用之美,是对中国日用美学最好的诠释。

延伸阅读

《我与器物的美好交会》

作者:苏燕

在这本书中,作者苏燕将其收藏的日本陶器整理分类,为读者呈现出日式陶器静谧、雅致的美。陶器并不是高高在上的艺术品,而是可以融入生活的日用品。无论是食器、花器还是茶器,都能在使用中焕发新的生命。

读者在书中能看到知名日本陶艺家的作品。可以说,苏燕收集到很多经典并富于代表性的作品,当中包括我们所熟悉的安藤雅信、小野哲平、竹口要、伊藤环、井内素等名家作品。用苏燕自己的话说“从来不买成套的器皿,喜欢那种总体风格很简单单质朴,即便它们来自不同地方,但也有着共同的气质,搭配在一起非常协调。”

《美的沉思》

作者:蒋勋

《美的沉思》是台湾美学大师蒋勋先生在美学领域的经典代表之作,被誉为“台湾版《美的历程》”,自1986年在台湾第一版发行以来,至今经过几度再版印刷。

玉石、陶器、青铜、竹简、帛画、石雕、敦煌壁画、山水画……蒋勋在这些被“美”层层包裹着的艺术作品中,开始逐渐思考起它们形式的意义。经过一次又一次时间的回流,将历史的渣滓去尽,蒋勋看到了它们透露出的真正的时空价值和所承载的历史意义。

责编推荐

知名设计师眼中的生活美学 找寻中国人的日用之道

汪欣

本书是国内第一本通过对中国人日用器物来思考中国人的生活哲学的书。

在当下传统生活方式逐渐消失的时候,前人的生活之道、价值观,一直蕴藏在日用器物之间。看似普通的日用器物,背后都隐藏着一个完整的生活图式,记录了我们祖先的生活样式和秩序,也引领着我们,沿着这个秩序,发现其背后的本质、规律,以及我们的历史和基因。蜚声海外的著名设计师、策展人高一强,着眼于中国人日常生活中的、看似平凡朴素的日用器物,从至真至简的衣食住行中,把几代中国人的记忆和经验娓娓道来。中国人的器物传递出独有的哲学与思维方式——这就是他所谈及的“日用之道”。

作为设计师、策展人,以及“日用之道”品牌创始人,作者多年从事和造物相关的设计研究。作者基于认知心理学和知觉心理学,提出器物之中藏着有关生命的故事;好的器物,像一把钥匙,帮我们打开世界的大门。

“器物的美,给了我巨大的慰藉。它让我相信美好的事物是这个世界的根源,也让我相信,总有一天会走进我心中的那份美好。”《日用之道》以图文形式记录下作者与物品之间或温暖、或有趣的故事,承载着儿时的回忆、青春的恣意、成熟后的从容淡然;同时它也展现了作者理性的思考和专业的探究,从工艺材料到设计美学,探讨设计理念与方向,探讨器物与情感、器物与文化的关系。

作为设计师、策展人,以及“日用之道”品牌创始人,作者多年从事和造物相关的设计研究。作者基于认知心理学和知觉心理学,提出

了自己一整套价值观和方法论;通过设计考古的方法,探寻日用器物背后的文化图式。不仅知道怎样设计,还知道用户为什么会喜欢这种设计,以及这种设计与时代、哲学、文化的关系。讲器物能论及历史,谈家具能联系到宗教,讲设计能考虑到心理学,进而提出“日用之道”的设计理念,探讨如何设计出适合中国人使用的日常物品,找到适合当下生活的设计方向。

名家点评

《日用之道》对我们生活最有意义的就是回到中国文化中去寻找时尚的感觉。让传统文化汇入当代生活,这是我最喜欢的话题。

我最喜欢书里通过一个个日用品把我们带入中国文化的文章,印象尤其深刻的是“凉白开”。我也是喝凉白开大的,我家用的是一个铜壶,每次外面疯玩回来就对嘴从铜壶里喝凉白开。每次都会挨骂。《日用之道》的每一个小故事都可以让你生活中最普通的物件给你带来更多的快乐。这就是中国人老祖宗说的格物致知。——出版人、作家 洪晃

高一强的这本书用一种接近文学的口吻论述造物之道,试图以语感和辞藻的温度去融化覆盖于这“道”上的厚厚冰层,让“道”浮现、为人解惑。“论道”不仅是一个观念的传播方式,更是一种自我觉悟的过程和努力。有趣的是作者所谈及的对象多是日常生活中的平常之物,那些和我们如影随形相伴却又经常被忽视的物品。深入发掘每一个物品的成因,细

致回顾和品味物品使用的情境是唤醒我们生活信心和情趣的重要手段。

除了实用,今天的设计更强调它的社会和文化意义。设计中的创造性就是指设计者面对沉重和复杂问题所显现出来的智慧。这种人类神性的觉醒并表现为智慧的东西就是“道”。

——清华大学美术学院教授 苏丹

《装得下生活的器物》

作者:李若帆

李若帆选取自己熟知的日本16位有代表性的生活工艺家,包括陶作家、木作家和织作家,通过与他们的相识、相交,讲述他们的创作和生活。既满足读者对于有品质的生活器物的认知和追求,也希望通过这样的方式,传达日常器物背后所包含的作者的心意。还加入了如何保养不同材质器物的方法,兼具实用的知识性和文化的感染性。

本版稿件均由辽沈晚报、聊沈客户端记者 李爽 采写