

基于人文关怀视角下的设计表现与应用：以阿尔瓦·阿尔托的设计作品为例

温昊玮

西安工业大学设计学院，陕西西安，中国

【摘要】本文以芬兰著名现代主义设计师阿尔瓦·阿尔托的设计作品为研究对象，重点分析在人文关怀与情感驱动共同影响下，设计的呈现方式及实际应用情况。文中会对阿尔托具有代表性的建筑作品进行详细解读，比如专门为肺结核患者设计的帕伊米奥疗养院、既实用又具艺术感的玛丽亚住宅，还有空间布局富有韵律的维堡图书馆；与此同时，也会研究他的经典家居产品，像符合人体工学的帕伊米奥椅、造型简单实用的E60凳子等。通过分析这些作品，进一步挖掘其设计中包含的人文主义核心思想、对自然环境的深切尊重，以及对使用者情感需求的准确理解。从对多个作品的深入解读中能够发现，阿尔托的设计在形态设计、材料选用、色彩搭配等不同方面，都展现出容易识别的视觉特点。这些设计不仅能充分满足人们对于使用功能的要求，还能营造出带有情感温度的空间氛围和产品使用体验，为当前设计领域提供了有重要价值的参考方向和思想借鉴。

【关键词】阿尔瓦·阿尔托；人文关怀；现代主义设计；建筑；家居产品

1. 引言

阿尔瓦·阿尔托是芬兰杰出的建筑设计大师，他与瓦尔特·格罗佩斯、密斯·凡德罗、勒·柯布西耶等大师一样，是现代主义建筑的奠基人之一。在建筑风格由现代主义主导的20世纪，他通过持续不断的实践，探索了具有人情味和芬兰民族特色的建筑风格[1]。在芬兰独特的地理位置、社会环境、民族文化背景，以及父亲与外祖父的悉心教育下，阿尔托孕育出别具一格的建筑风格[2]。他另辟蹊径，探索出一条迥异于典型现代主义风格的设计之路。在注重功能性和民主化的基础上，他尤为重视人的心理需求，力倡蕴含人文关怀的设计理念。在现代设计的演进过程中，人文关怀正逐步成为设计的核心价值取向。设计师们不再仅仅局限于产品或空间的基本功能实现，而是愈发注重满足使用者的情感需求，致力于打造能够引发归属感和情感共鸣的设计作品。阿尔瓦·阿尔托作为北欧现代主义设计的杰出代表，其设计作品以深厚的人文关怀和卓越的视觉表现力闻名于世。他的设计理念与实践对现代设计产生了深远的影响，为我们研究人文关怀情感下的设计表现提供了丰富且珍贵的案例资源。

2. 阿尔瓦·阿尔托的设计理念与人文关怀

2.1 阿尔瓦·阿尔托的生平与设计生涯

阿尔瓦·阿尔托（1898年2月3日-1976年5月11日）出生于芬兰库奥尔塔内，于赫尔辛基

理工大学攻读建筑专业，毕业后开启了辉煌的设计生涯。他的设计风格历经从早期功能主义向有机功能主义的转变，作品广泛涵盖建筑、家具、灯具、纺织品等众多领域，在国际设计舞台上享有崇高声誉。在其漫长的设计生涯中，始终坚持以人文关怀为设计的出发点和落脚点，不断探索如何通过设计改善人们的生活品质。

2.2 人文关怀设计理念的形成

阿尔托的人文关怀理念深受北欧独特自然环境和文化传统的熏陶。芬兰地处欧洲北部，有着大面积的湖泊与森林，常年白雪皑皑，冬季严寒漫长而夏季温和短暂。阿尔托取法于芬兰的广袤自然，在建筑中广泛运用木材，并引入大量采光，创造出温暖与富有动感的空间，使他对自然怀有深深的敬畏与热爱[3]。北欧民主、平等且注重人性的文化传统，也促使他将关注焦点投向人的需求与感受。此外，两次世界大战给人类带来的巨大灾难和心灵的创伤，让他深刻反思设计的社会责任，思考如何通过设计为人类创造更加美好的生活。这些因素相互交织，逐渐塑造了他以人文关怀为核心的设计理念。

2.3 人文关怀在设计中的具体体现

阿尔托坚信设计应以人为本，应全方位满足人的生理与心理需求。他在追求设计功能性的同时，绝不忽视人类情感的充分表达。“美

是功能与形式的和谐,美是一种结果,而不是前提。”阿尔托把功能理解为人类的心理需求和社会需求[4]。在实际设计中,人文关怀体现在多个层面。对使用者的尊重表现为充分考虑使用者的行为习惯和需求,为其创造便捷、舒适的使用环境;对自然环境的保护则体现在优先选用天然、环保的材料,减少对环境的负面影响;对社会公平的追求反映在设计公共建筑时,充分考虑不同人群的需求,确保建筑的可达性和包容性。例如,在他的一些公共建筑设计中,会设置无障碍通道和设施,方便残障人士使用。

3.基于人文关怀视角下阿尔托建筑作品的设计表现

3.1 建筑形式的有机性与流动性

“建筑的精髓是对自然有机生活的多样而发展的回忆所组成的。这是建筑唯一真实的形式。”阿尔托的建筑作品常常展现出有机的形态和流畅的线条,这一设计手法源于他对自然的细致观察与深刻理解。他认为建筑应与自然环境相互融合,如同自然中的生物体般充满生命力。

以帕伊米奥肺结核病疗养院为例,这座建筑的设计充分体现有机性与流动性。阿尔瓦·阿尔托设计的帕米欧疗养院是现代医疗建筑设计的典范,曾有大量国内外学者对该先例进行过研究[5]。疗养院的建筑外形犹如一艘在大海中航行的船只,其屋顶曲线流畅自然,仿佛海浪般起伏。这种有机的形态不仅与周边的自然景观相呼应,还为患者营造了一种宁静、和谐的氛围。建筑内部的走廊和通道也采用了曲线设计,使患者在行走过程中感受到一种自然的引导,减少了心理上的压力。此外,疗养院的各个功能区域之间通过巧妙的过渡空间相连,形成了一个连续而流畅的整体,体现了阿尔托对建筑空间流动性的独特理解。

3.2 材料的自然质感与亲和力

阿尔托极为重视材料的选择与运用。在建筑材料选择上,阿尔托几乎不受限制,他对木材和砖更为倾心。芬兰盛产木材,他设计的建筑在室内外大都有大面积木材装饰,建筑外立面、天棚、墙面装饰、家具等大都为木质[6],这些材料具有独特的北欧自然质感和纹理,能够给人带来温暖、亲切的感觉。

在维堡图书馆的设计中,阿尔托大量使用了木材和石材。图书馆的入口处采用了天然石材,其粗糙的表面和自然的纹理给人一种厚重、沉稳的感觉,同时也与周边的自然环境相协调。

进入图书馆内部,木质的书架和桌椅营造出温馨、舒适的阅读氛围。木材的自然色泽和质感不仅为空间增添了一份温暖,还让读者感受到与自然的亲近。此外,木材的使用还具有吸音的效果,有助于营造安静的阅读环境。

此外,帕伊米奥肺结核病疗养院也充分运用了自然材料。建筑的外墙采用了红砖,红砖的颜色和质地给人一种质朴、亲切的感觉。室内的墙面则使用了木质材料进行装饰,使患者在住院期间能够感受到家的温暖。木材的天然透气性也有利于患者的身体健康,体现了阿尔托对患者关怀备至的设计理念。

3.3 色彩的和谐搭配与情感表达

色彩作为自然界中一种随处可见的物理现象,本身不具备情感特质,它通过视觉感受产生一系列的物理、心理等效应,作用于人的联想和感知,使得色彩拥有了情感的表达[7]。阿尔托在建筑色彩的运用上独具匠心,他善于运用自然色彩,如绿色、棕色、灰色等,使建筑与周围的自然环境相协调。同时,他会根据建筑的功能和情感需求选择合适的色彩。

维堡图书馆的外观以白色和灰色为主色调,简洁而大方。白色的墙面给人一种明亮、洁净的感觉,灰色的屋顶则增添了一份沉稳和庄重。这种色彩搭配与周边的自然景观相互映衬,使图书馆融入到整个环境之中。在图书馆内部,阿尔托运用了黄色和绿色的点缀。黄色的灯光营造出温暖、柔和的氛围,绿色的植物则为空间增添了生机与活力。这些色彩的运用不仅满足了图书馆的功能需求,还为读者带来了愉悦的阅读体验。

玛丽亚住宅的色彩设计也充分考虑了居住者的情感需求。住宅的外观采用了浅棕色和白色的搭配,营造出温馨、舒适的氛围。室内的墙面则使用了柔和的粉色和米色,给人一种宁静、放松的感觉。这种色彩搭配让居住者在忙碌一天后回到家中,能够感受到家的温暖和宁静。

3.4 空间的人性化设计与情感体验

阿尔托的建筑空间设计始终围绕人性化展开,他会根据使用者的活动规律和行为习惯来组织空间,创造出舒适的、便捷的、空间体验。

帕伊米奥肺结核病疗养院的空间设计充分考虑了患者的需求。病房的布局合理,每个病房都有充足的阳光和良好的通风条件。病房内设置了独立的卫生间和休息区,为患者提供了私密、舒适的空间。此外,疗养院还设置了

专门的康复区和娱乐区,方便患者进行康复训练和休闲娱乐。这些空间的设置不仅有助于患者的身体康复,还能缓解他们的心理压力。

维堡图书馆的空间设计也体现了人性化原则。图书馆的入口处设置了宽敞的大厅,为读者提供了一个舒适的休息和交流空间。图书馆内部的书架布局合理,读者可以方便地找到自己需要的书籍。同时,图书馆还设置了多个阅读区域,包括安静的单人阅读区和舒适的多人阅读区,满足了不同读者的需求。此外,图书馆的采光设计也非常出色,阿尔托成功的解决了阅览室的采光问题,自然光线通过天窗和窗户照射到室内,营造出明亮、舒适的阅读环境。是建筑人性化的有力论证,保护了读者的眼睛,也提高了阅读效率[8]。

4.基于人文关怀视角下阿尔托家居产品的设计表现

4.1 家具的有机形态与人体工程学设计相结合

阿尔托设计的家具以独特的有机形态和出色的人体工程学应用而闻名。他的家具设计常常模仿自然生物的形态,使家具具有自然、灵动的美感。

帕伊米奥椅是阿尔托家具设计的经典之作。1931年阿尔托设计的“帕伊米奥椅”扶手椅,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[9],完美贴合人体的脊柱曲线。当人们坐在椅子上时,身体能够获得良好的支撑,有效减少疲劳感。椅子的扶手设计同样赋予人性化的设计体验,其弧度和高度使使用者的手臂能够自然放松。此外,帕伊米奥椅的整体造型宛如一片树叶,展现出独特的有机形态,营造出自然和谐的美感。

Stool E60同样彰显了有机形态与人体工程学的完美融合。这款凳子的座面呈椭圆形,微微向上弯曲,能够灵活适应人体的坐姿。凳子的腿部设计弯曲(被称为“阿尔托椅腿”),不仅增强了稳定性,还赋予凳子一种轻盈灵动的特质。Stool E60的设计既满足了实用需求,又展现出极高的艺术价值。

4.2 家具产品材料的环保与可持续性

在家具材料的选择上,阿尔托坚持环保和可持续性原则。他优先选用天然材料,如木材、藤条等,这些材料不仅具有良好的质感和透气性,而且对环境的影响较小。

帕伊米奥椅主要采用了木材和胶合板。木材是一种天然的可再生资源,具有良好的环保性能。胶合板的使用则提高了木材的利用率,

减少了木材的浪费。此外,椅子的表面处理采用了天然的漆料,不含有害物质,对人体健康无害。

Stool E60的设计也注重材料的环保性。凳子的座面采用了藤条编织而成,藤条是一种天然的植物材料,具有良好的透气性和弹性。凳子的腿部则使用了木材,经过精细的加工和处理,使其更加坚固耐用。这种材料的选择不仅体现了阿尔托对环保的重视,也为使用者带来了健康、舒适的使用体验。

4.3 家具产品的色彩应用和图案设计

阿尔托在家具的色彩和图案设计上充满了情感表达。他会根据家具的功能和使用场景选择合适的色彩和图案,以营造出不同的氛围和情感体验。

以帕伊米奥椅为例,椅子的颜色通常采用木材的自然色泽,如浅棕色或深棕色。这种温暖的色彩给人一种亲切、舒适的感觉,与椅子的人体工程学设计相得益彰。在一些特殊的版本中,阿尔托还会在椅子的靠背上添加一些简单的图案,如线条或几何形状,这些图案不仅增加了椅子的装饰性,还为椅子赋予了一定的文化内涵。

Stool E60的色彩设计也非常巧妙。凳子的座面藤条通常采用自然的浅黄色,给人一种清新、自然的感觉。凳子的腿部木材则保留了其原始的纹理和色泽,与座面的藤条形成了鲜明的对比,增加了凳子的视觉层次感。这种色彩搭配营造出一种轻松、愉悦的氛围,适合放置在各种室内空间中。

5.基于人文关怀视角下阿尔托设计作品对于现代设计的启示

5.1 现代设计须关注人的情感需求

阿尔托的人情化理念就是符合我们现代讲的创造传统与现代技术结合的人与自然共生的环境。在特别重视人情化、人性化设计的今天,阿尔托的思想是非常值得借鉴和学习的[10]。设计师需要深入了解使用者不同的生活方式、文化背景和心理需求,通过设计语言表达对使用者的关怀与尊重。例如,在设计公共空间时,可以考虑设置一些具有情感交流功能的区域,如休闲广场、交流茶室等,满足人们社交和情感交流的需求。

5.2 现代设计须尊重自然与可持续发展

阿尔托对自然的尊重及其可持续发展的理念,为现代设计提供了宝贵的借鉴。现代设计应优先选用环保、可持续的材料和工艺,以减少对环境的负面影响。同时,将自然元素巧

妙融入设计中,实现产品和空间与自然环境的和谐共生。例如,在建筑设计中,可运用太阳能板、雨水收集系统等环保设施,有效提升建筑的能源利用效率。

5.3 现代设计须巧妙的将传统元素与现代风格相融合

阿尔托的设计作品既保留了北欧传统文化的特色,又融入了现代设计的理念和技术。现代设计应注重传统与现代的融合,从传统文化中汲取灵感,结合现代科技和材料,创造出具有时代特色和文化内涵的设计作品。例如,在家具设计中,可以运用传统的木工工艺结合现代的设计手法,打造出既具有传统韵味又符合现代审美需求的家具。

5.4 现代设计须强调和注重设计的整体性

阿尔托的设计非常注重设计作品的整体性。他将建筑、家具、室内装饰等各个方面进行统一设计,营造和谐、统一的空间氛围。当代设计也应着重强调设计的整体性,从宏观到微观;从产品到空间,进行全面规划和设计。例如,在室内设计中,要确保家具、灯具、装饰品等与整体空间风格相协调,形成一个有机的整体,为住户带来良好的居住体验。

6. 结论

阿尔瓦·阿尔托的设计作品以其深厚的人文关怀和卓越的视觉表现,为现代设计树立了光辉典范。他的建筑和家居产品在设计过程中,通过掌握有机形态、应用自然材料、规范使用和谐色彩、打造人性化空间等多种设计手法,充分表达了对人的尊重与关爱,以及对自然的敬畏与热爱。其设计理念和实践对当代设计产生了深远影响,为我们提供了宝贵的借鉴和启示。

在未来的设计中,我们应继承和发扬阿尔瓦·阿尔托的人文关怀精神,在设计过程中充分关注人的情感需求,尊重自然,将传统与现代相融合,强调设计的整体性,努力创造出更

加具有情感价值的设计作品。

参考文献

- [1] 常哲晖,徐皓田.阿尔瓦·阿尔托的有机设计理论研究——以20世纪20年代到50年代的作品为例[J].建筑与文化,2021,(10):90-92.DOI:10.19875/j.cnki.jzywh.2021.10.032.
- [2] 谢旨君.浅论阿尔瓦·阿尔托的人情化理论对城市景观设计的启示[J].明日风尚,2020,(03):44+46.
- [3] 李欣妍,郭小溪.第二自然阿尔瓦·阿尔托的生态设计[J].室内设计与装修,2022,(S1):18-5.
- [4] 李莎.阿尔瓦·阿尔托的“可变性”建筑形式观研究[D].中国美术学院,2023. DOI:10.27626/d.cnki.gzmsc.2023.000304.
- [5] 齐奕,张岩桥.从金科马到帕米欧:疗养院设计的现代转型考源与流变[J].建筑学报,2023,(01):1-9.
- [6] 曾琳.阿尔瓦·阿尔托的温情回归——阿尔托设计作品的探讨[J].重庆建筑,2016,15(03):15-17.
- [7] 王杰.色彩情感在疗养空间设计中的表达应用——以帕米欧疗养院中色彩表现为例[J].牡丹,2021,(14):162-164
- [8] 刘梦水.浅析北欧现代建筑设计之阿尔瓦·阿尔托的设计[J].中国住宅设施,2017,(12):26-27.
- [9] 王琛,杜军,任淑静.基于审美心理的阿尔瓦·阿尔托家具设计探究[J].包装工程,2017,38(6):16-20.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2017.16.006.
- [10] 张晓宁,汪洋.浅析阿尔瓦·阿尔托的人情化理念[J].设计,2014,(02):169-170. DOI:10.20005/j.cnki.1003-0069.2014.02.007.