Interdisciplinary Science Letters 交叉科学快报, 2025, 9(1), 34-39
Published Online January 2025 in Hans. https://www.hanspub.org/journal/isl
https://doi.org/10.12677/isl.2025.91005

Hans汉斯

几何抽象图形应用于系列茶具造型设计及外包装设计研究

高于欣，季心茹，吴淑晶*

浙江农林大学暨阳学院晨晓艺术与设计学院，浙江 绍兴

收稿日期：2024年12月24日；录用日期：2025年1月16日；发布日期：2025年1月24日

摘　要

本课题以抽象图形为研究切入点，围绕康定斯基的热抽象和蒙德里安的冷抽象，探讨抽象艺术风格的精神内涵，总结他们艺术风格对现代视觉传达设计的启示，结合现代茶具设计流行趋势，通过运用得出理念对当下茶具套组及外包装设计进行设计，打造具有个性化与时尚感营造的茶具造型设计及外包装设计。

关键词

几何抽象，抽象艺术，茶具造型，包装设计

Research on the Application of Geometric Abstract Shapes in the Styling Design and Outer Packaging Design of Series Tea Sets

Yuxin Gao, Xinru Ji, Shujing Wu*

Chenxiao School of Art and Design, Jiyang College of Zhejiang A&F University, Shaoxing Zhejiang

Received: Dec. 24th, 2024; accepted: Jan. 16th, 2025; published: Jan. 24th, 2025

Abstract

This topic takes abstract graphics as the research starting point, around Kandinsky's hot abstraction and Mondrian's cold abstraction, discusses the spiritual connotation of abstract artistic style, summarizes their artistic style's Enlightenment on modern visual communication design, combines with the popular trend of modern tea set design, designs the current tea set and outer packaging

*通讯作者。

文章引用: 高于欣, 季心茹, 吴淑晶. 几何抽象图形应用于系列茶具造型设计及外包装设计研究[J]. 交叉科学快报, 2025, 9(1): 34-39. DOI: 10.12677/isl.2025.91005

design by using the concept, and creates a personalized and fashionable tea set shape design and outer packaging design.

Keywords

Geometric Abstraction, Abstract Art, Tea Set Design, Packing Design

Copyright © 2025 by author(s) and Hans Publishers Inc.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Open Access

1. 引言

在工业革命的浪潮下，尤其在二战之后，物质生产方式基础上建立的设计观念和设计思维方式不断进行改革与创新。抽象主义、理性主义、几何形式等逐步取代传统的极繁主义的观念与风格。荷兰风格派正是在这一时代背景下应运而生。在极简生活概念中，几何抽象图形扮演着重要角色，艺术家蒙德里安、康定斯基的创作阐释其几何抽象与色彩抽象组合下的艺术精神，表达符合当时较为先锋的概念自由、不拘束，这也契合当下一部分 Z 时代年轻人所追求。笔者从抽象艺术中获取灵感，思考怎样利用图形信息快速高效地传递给接收者，唤起人们的情感体验，尝试通过物品趣味性来释放接收者的压力放松身心。对于如何结合抽象主义作品与现代生活融合这一思考，本文以茶具用品及外包装设计作为切入点，运用风格派平面作品所带来的视觉感受以及背后内涵对茶具套装进行融合，展示平面设计的魅力与价值——保证受众既能获得有效信息，又能收获视觉享受。

2. 几何抽象图形概述

2.1. 几何抽象图形概念

几何抽象图形是一种基于数学原理和概念的设计元素，它通过自然界存在的形态转化为简单的形状如点、线、面进行组合与重构。法国画家塞尚曾讲过，一切物体的形态，无论构造多么复杂，都可以概括为几种几何形状[1]。这些形状通常具有形式美，例如对称与均衡、对比与统一、节奏与韵律等。人们在认识时间时是将世界呈现出形态不一的具象事物转化成几何抽象图形进行记忆，图形可以追溯到古代文明的艺术实践中去，比如古希腊时期的建筑装饰以及埃及壁画中的图案运用。

2.2. 几何抽象图形在艺术中的应用

几何抽象图形作为一种独特的视觉元素，经历千年流传至今，在艺术领域中占据了极其重要的地位。它随着艺术作品内容变化而变化，拥有极强的适应性。自 20 世纪初期以来，随着物质生产方式的变革，艺术家们开始探索如何通过几何形状传达情感和理念，这些探索形成了各种各样的风格流派，如野兽主义、立体主义、表现主义、抽象主义等。几何抽象图形的探索丰富了美术创作的表现手段，图形美感内容借由形状、颜色、线条和纹理等元素进行组合表现[2]，简洁明了又丰富多变给人们视觉感受带来无尽想象。野兽派艺术摆脱了物体固有的色彩特征，结合简练的线条来描绘画面；在立体主义中，毕加索等画家通过几何化、多视角和符号化的手法重新定义了物体的形式；包豪斯理论作为现代设计基石，深受当时各个艺术流派影响，其强调“形式追随功能”，即设计应以功能性和实用性为首要考虑，而不是单纯追求美观。为了实现这一目标，提倡使用简单的几何形状和纯净的颜色，使设计既美观又实用。

3. 极端奔放的“热抽象”和高度容忍的“冷抽象”

风格派画家康定斯基和蒙德里安为 20 世纪的抽象主义表现大师，但是他们作品表现形式并不一致，蒙德里安和康定斯基代表了人类精神的两种根本不同的方向。康定斯基则是极端的奔放，其作品线条和基本形体构建复杂的视觉效果，激发观众的情感共鸣；蒙德里安表现为一种高度的容忍，以简化还原的表现手法，创造出简单的图形法则，但其共同的艺术创作精神却是同一的[3]。

3.1. 康定斯基的热抽象风格解析

热抽象强调情感表达与内在精神世界的探索，通过色彩与形状来传达情感深度以及艺术家内心的世界观。康定斯基认为艺术是纯粹的、不受拘束的，不应该受客观物象而受到影响[4]，而是能够激发人类的情感共鸣，从而达到一种深层次的精神沟通。在他的作品中，色彩的自由运用与不规则的线条相结合，创造出既复杂又充满动感的画面效果，形成了一种动态平衡，使得画面充满了活力和张力。康定斯基的作品不仅展现了他对色彩的独特见解，反映了他对音乐节奏与绘画之间的关联性的深刻理解。他通过利用色彩、几何体构造来传达音乐律动及内心情感，即“色彩可以唱歌”，这一理念成为了其创作的核心思想之一。这对现代绘画语言解放和抽象语言重构有着不可磨灭的意义[5]。

3.2. 蒙德里安的冷抽象风格解析

蒙德里安的冷抽象风格在其作品中体现了一种理性和秩序感。他的创作常常以水平线和垂直线进行各种组合成为他绘画中浓墨重彩的风格象征，通过红、黄、蓝三原色以及黑、白、灰这些极简色彩进行搭配，从而形成一种形式感和宁静感的艺术表达方式。他坚信艺术应当追求纯粹和平面化的视觉效果，因此在他的画面中几乎看不到任何曲线或自由形态，线条横平竖直，颜色纯度极高，营造出一种井然有序的和谐感。

3.3. 两种抽象风格对现代视觉传达设计的影响

康定斯基的作品通过自由流动的形式和强烈的色彩对比，激发了设计师们对于情感表达和视觉体验深度挖掘的兴趣。相比之下，蒙德里安的直线构图和原色运用为产品设计提供了清晰、直观的视觉语言，并引导着设计师追求简约而不简单的风格。从网站界面布局到家具设计，这些设计理念被广泛应用并持续演变。现代视觉传达设计的最终形成与抽象主义密不可分，正是抽象主义绘画将视觉传达设计从具象中挣脱出来，又在理性化程度上实现了自身抽象语言的解放[6]。不同表达方式为现代设计领域提供了一个宽广的视角，鼓励设计师们探索更多的可能性，丰富了设计的表现手法和理论基础，推动了更多创新性成果的诞生。

4. 基于几何抽象图形在茶具套组领域的应用

4.1. 基于几何抽象图形在茶具设计中的设计实践

当前茶具设计的市场现状呈现多样化的发展趋势。随着国际文化交流的不断深化，各国设计理念相互交融，这一趋势推动了茶具设计领域迈向国际化与多元化的道路。设计师们正逐渐摆脱传统形式的束缚，勇于探索将不同文化元素融合的可能性，设计出具备实用性和美观性的茶具设计。通过《2023~2028年中国陶瓷杯行业项目调研分析及市场前景预测评估报告》得出随着咖啡和茶文化在全球兴起，陶瓷杯受到了咖啡和茶爱好者的青睐。许多咖啡馆和茶庄会使用陶瓷杯来提供饮品，使消费者能够更好地享受咖啡和茶的口感和氛围。同时许多消费者出于个人喜好会选择购买具有文化元素或特色设计的陶瓷杯。

几何抽象图形在茶具造型中的运用方法主要体现在形状的选择、线条的应用以及结构布局上。第一，在形状选择方面，设计师可以借鉴不同几何体的基本形态，如圆形、方形或三角形，并将这些基本元素

融入到茶壶、茶杯乃至茶盘的设计中去。第二，线条作为构成几何图形的基础要素，通过直线、曲线或者几何体形状不同组合产生外在曲线，在视觉上创造出丰富的变化，赋予茶具独特的美感与节奏感。第三，几何体结构布局层面则强调通过几何形状之间的相互关系，例如：几何体之间大小对比，圆润感与坚硬感等，来实现和谐统一。

笔者运用以上方法进行茶具设计，如图 1、图 2，该整套茶具设计融入一物多用的设计理念，外形采用最基本的圆形进行结构在设计；茶壶为一整个球体与半圆体的结合，当壶盖拿下倒放则产生一个承装点心的盘子；茶杯为两个空心半圆体的重构。茶壶与茶杯体积大小对比，展示出容器体型差，有股动画世界角色的呆萌感，同时体现容器组合的节奏感。对于茶杯设计后期制作上可以在大小上设置不同的尺寸和颜色，既能产生茶杯不同用途分类，又可以加强音乐在视觉的应用以及图形之间节奏感的传达。在色彩搭配上延续包装上高饱和红黄蓝进行视觉色彩的统一。该茶壶设计从康定斯基音乐动态和蒙德里安的冷抽象理论中结合理论，延展到容器设计领域，增强该产品整体的设计感与识别度，希望使其在市场上脱颖而出。

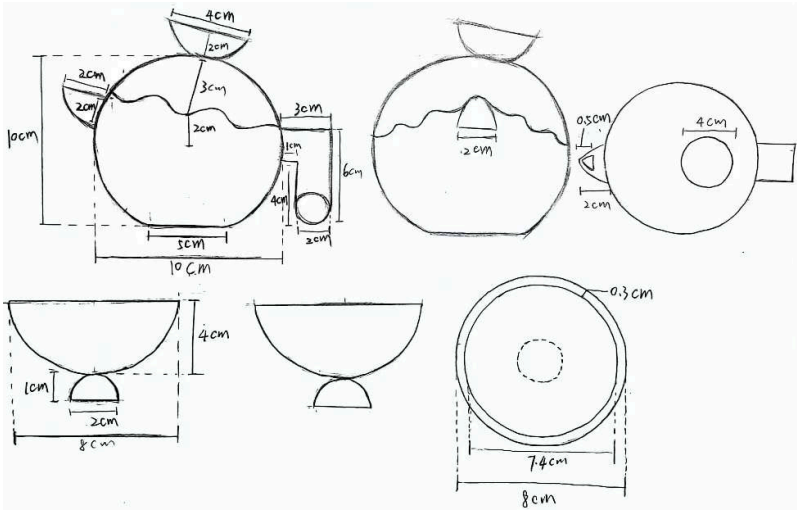

Figure 1. Design sketch for “Minimalist Afternoon Tea”
图 1. “极简下午茶”茶具设计草图

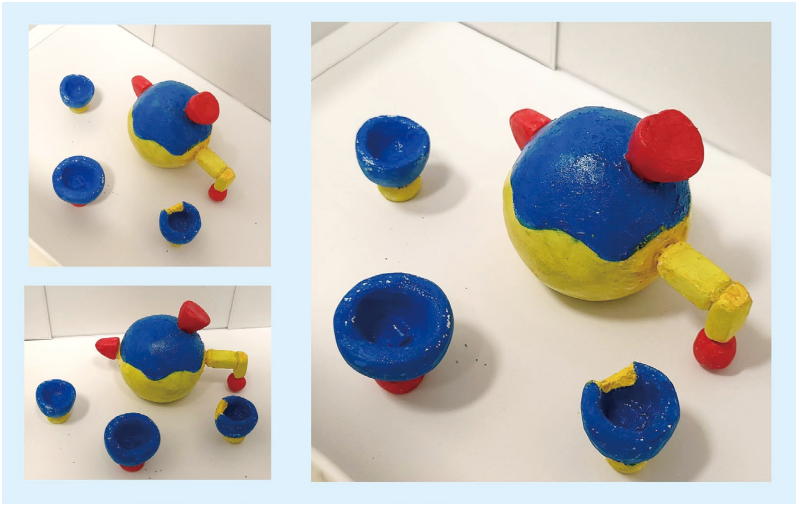

Figure 2. Model for “Minimalist Afternoon Tea”
图 2. “极简下午茶”茶具模型

4.2. 基于几何抽象图形在外包装设计领域的设计实践

将蒙德里安和康定斯基的色彩构成与几何分割构图融合运用到包装设计中，见图 3、图 4。该包装设计风格上采用康定斯基的点线面构成，但趋于不同的是运用元素为抽象几何图形单体的画面组成；色彩上运用蒙德里安的高饱和红黄蓝三原色。设计图案以茶壶与杯子形态为主体，突出产品内容。图案设计结合活泼生动的基本几何形状：圆形、正方形、三角形，将音乐融入包装灵感来源于为康定斯基和蒙德里安所创作的视觉节奏所产生的在色彩领域的音乐律动。基本图形和色彩三原色与极简对应，大小不同的几何形的拼接组合，类似音乐中音符，三种色彩代表音乐中三个声部：低音、中音、高音。图案组合中由三条线将其联系起来，弧线像欢乐五线谱。在设计中融入五感中听的感官设计，由乐器无论从左往右还是从右往左，都是一首曲调欢快有趣的歌曲。

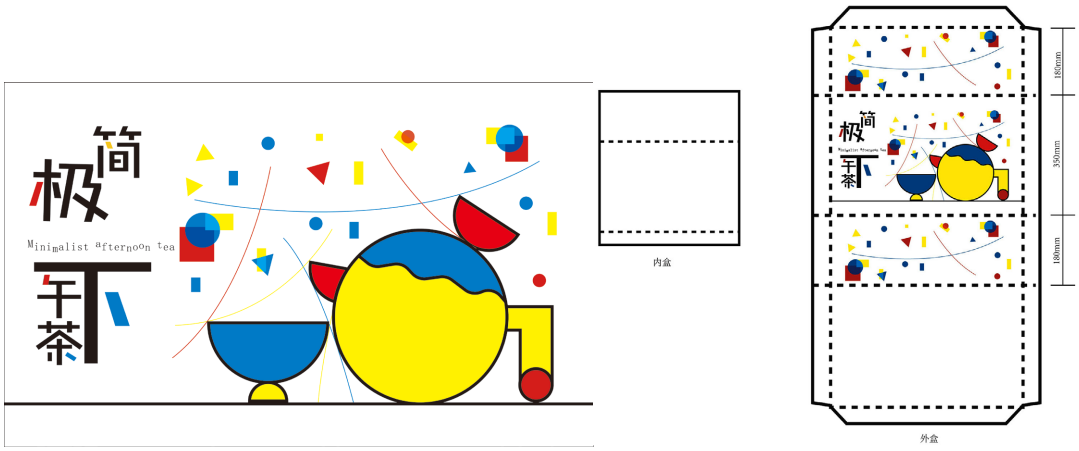

Figure 3. Unfolding picture of the packaging box for “Minimalist Afternoon Tea”
图 3. “极简下午茶”包装盒展开图

Figure 4. Design rendering of the packaging box for “Minimalist Afternoon Tea”
图 4. “极简下午茶”包装盒效果图

5. 小结

在当代世界信息多元化的时代，如何创造一种简约、纯粹、合理的视觉秩序是现在设计的目标之一。康定斯基、蒙德里安的创作给出这个问题一个思考角度，阐释其几何抽象与色彩抽象组合下的艺术精神，

在充分融合他们的设计表现手法与设计理念之后，将透彻理解充分渗透进日常设计的生产实践活动中，并努力结合当下时代的发展潮流及用现代流行的设计语言阐述，让平面设计有切实的理论作指导，不再只停留在外在的、直觉的、感性的方式进行设计活动。

基金项目

浙江农林大学暨阳学院 2024 年大学生创新创业训练计划项目“抽象图形应用于系列茶具造型设计及外包装设计研究”(项目编号：S202413283015)。

注　释

文中所有图片均为作者自绘。

参考文献

[1] 张榕泉. 蒙德里安之后的几何抽象艺术发展路径探究[J]. 美与时代, 2024(18): 93-95.

[2] 叶强, 王朝刚, 郑力. 抽象绘画语言简明教程[M]. 重庆: 重庆出版社, 2006.

[3] (法)米歇尔·瑟福. 瑙尔抽象绘画词典[M]. 王昭仁, 译. 北京: 人民美术出版社, 1991.

[4] 佘慧. 康定斯基与蒙德里安抽象艺术比较研究[J]. 美术教育研究, 2022(9): 72-73.

[5] 罗楚怡.装饰性绘画中的几何抽象元素在陶瓷中的应用[J]. 陶瓷科学与艺术, 2023, 57(6): 68-69.

[6] 王康媚. 现代绘画艺术对视觉传达设计抽象语言的重构——以从印象派到包豪斯的现代绘画艺术运动为例[J]. 四川戏剧, 2021(6): 44-46.