

传统材料在当代设计中的艺术化运用

杨吟兵

(四川美术学院, 重庆 401331)

摘要: **目的** 探析传统材料在当代设计中的艺术化运用。**方法** 研究传统材料的特性, 通过与当代设计的结合运用研究, 举例说明了传统材料在当代设计中艺术化的创新方法以及表现形式, 得出传统材料在当代设计中如何通过艺术化运用来实现增值和绿色环保等的意义。**结论** 传统材料是传统文化、传统内涵和传统特色的物质代表, 让当代设计不再拘泥于现今已有的设计观念, 通过激发当代设计师的设计思维, 将其艺术化地运用于当代设计是未来发展的必要方向。

关键词: 传统材料; 当代设计; 艺术化; 增值利用; 绿色环保

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)12-0001-04

Artistic Application of Traditional Materials in Contemporary Design

YANG Yin-bing

(Sichuan Fine Arts Institute, Chongqing 401331, China)

ABSTRACT: It aims to analyze the artistic application of traditional materials in contemporary design. It studies the characteristics of traditional materials, through and contemporary design combined with the use of research. An example is given to illustrate the traditional materials in contemporary design innovative approaches to art and form, draw the traditional materials in contemporary design art using the value-added use, green environmental protection significance. Traditional materials are the material representative of traditional culture, and traditional connotation and traditional characteristics, to make modern design no longer adhere to the current design idea, inspired by the contemporary designers design thinking, the art in contemporary design is the necessary direction for the future development of contemporary design.

KEY WORDS: traditional materials; contemporary design; art; value added; green environmental protection

在提倡感性、人与物相融的 21 世纪^[1], 人类开始逐渐疏远如塑料与有机玻璃等对环境污染造成极大影响的当代材料, 而自然地去亲近一些如木和竹等有悠久使用历史的绿色生态传统材料。传统材料在当代设计中的艺术性运用愈发成熟, 当代设计作品也因此倍受大众青睐。

1 传统材料与当代设计

随着社会的发展, 材料对于设计的重要性越发

明显。材料不仅是人类文明进步的产物, 而且是人类社会生产力水平的发展标志^[2]。当代设计师对传统材料的理解和创新性使用, 传统材料的形态与结构之间的紧密关系处理, 以及从概念到制作过程的连续性是设计师在设计过程中不得不思考的问题。

1.1 传统材料的概况

自原始社会开始, 生活中就产生了树木、竹子、泥土、石头等天然材料, 而后诸如陶、铜、铁等, 历经陶器时代、青铜时代、铁器时代等早期加工处

收稿日期: 2016-01-28

基金项目: 重庆市教育委员会人文社会科学研究项目 (16SKGH132)

作者简介: 杨吟兵 (1975—), 男, 四川人, 四川美术学院副教授, 主要从事环境艺术设计方面的研究。

理的材料也随之诞生,被后人誉为传统的人工材料,在这里全将被概括于传统材料范围之内,并且成为在当代设计中艺术化运用研究的重要元素。

1.2 材料与设计的关系

材料是一切物体的根本属性,它不仅可以引导人类制作出所有需要的物件,还能够让这些物件各自具备不同的功能特性和社会背景,从而使它们产生一定的文化价值和存在意义。而设计则是通过视觉的方式传达出来的活动过程,是对于生活方式的一种创造性引导和规划^[9]。在人类活动中最基础的部分就是造物,当设计作为动词时,指的是创造物体的活动过程;当设计作为名词时,则代表的就是物体本身。由此可见,材料是设计的根本属性,设计是材料的重要载体,两者之间有着密不可分的依托关系。

1.3 传统材料与当代设计结合的意义

随着科学技术的飞速发展,社会中各种资源短缺和生态污染等绿色危害愈发严重。其中材料资源的滥用以及材料加工时造成的污染成为了这些绿色危害的主要导火线。为了缓解这些问题,人们开始重视生态的绿色设计,并试图将传统材料与当代设计进行互融。一方面,传统材料历史悠久,文化内涵深厚,具有一定的地域特色,有利于将文化精神与时代精神有机结合;另一方面,传统材料多以木和竹等天然材料构成,在取材上多以因地制宜为主,在很大程度上减轻了当代社会资源短缺,以及在生产与运输环节中对环境造成污染等问题。经过生态材料复苏、能源循环使用、资源回收利用等途径,更进一步地促进了当代绿色设计的发展以及当代和谐社会的进步。

2 传统材料在当代设计中艺术化的方法

随着时代变迁,许多传统设计与传统材料因不能满足当代人类日益发展的生活需求而逐步退出了历史舞台。在如今强调特色中国、绿色中国的背景下,如何把传统材料运用到当代设计中,是目前国内被热烈探讨的问题^[9]。

2.1 特性上的突破与创新

由于经济条件与科技条件的限制,过去人们常将木、石、瓦等天然传统材料,通过各种朴实稚拙的方法,将其用于建筑和工艺品等古老而又传统的物

体上。这些天然传统材料由于自身特性的固化而时常显得与当代设计格格不入,因此当代设计师试图脱离原有固化特性以及改变传统材料的功能观念来进行设计。通过对传统材料进行功能突破或结构创新,打破传统的思维方式去改变传统材料自身的特性局限,从而达到与当代设计融洽相处的要求与标准。德国艺术家 Elisa Strozyk 通过解构重组的方法,将传统材料的木材运用于地毯设计,Elisa Strozyk 的设计作品见图 1,该设计不仅改变了木材以往的壮实敦厚形象,而且使坚硬的材料在特殊的处理下变得柔软。此外,乌克兰的 Valerii Danevych 采用大自然中不同质地的坚硬木材作为材料,通过全手工的方式制作出了腕表,Valerii Danevych 的设计作品见图 2,该设计除了必要的发条部分为金属外,其他部分均由传统木材制成。由此可见,特性上的重组与创新缔造了传统材料在当代设计运用中的一个全新形象,并将其运用推到了一个全新的高度。

图1 Elisa Strozyk 的设计作品
Fig.1 Elisa Strozyk's design work

图2 Valerii Danevych 的设计作品
Fig.2 Valerii Danevych's design work

2.2 形式上的多样与优化

在过去,传统材料的表现形式多以程式化为主,如中国传统木构架建筑设计中门窗的装饰纹样,在表现形式上多为中心对称式,在当代社会这些传统的形式常被大众视为一种缺乏节奏感与韵律感的代表,不符合当代的设计审美需求。为了满足这种要求,许多设计师开始通过艺术化的手法结合当代形式美法则,将传统材料进行形式上的优化。爱尔兰设计师 Joseph Walsh 用木材来打造他所设计的书桌木制品家具,让人感到轻盈与飘逸,Joseph Walsh 的设计作品见图 3。同样,日本设计师桥本夕纪夫的灯具设计作品一改材料原有的特性,视觉形式上显得圆润流畅,桥本夕纪夫的设计作品见图 4。

2.3 功能上的满足与升华

功能是衡量传统材料存在价值的重要标准,因

图 3 Joseph Walsh 的设计作品

Fig.3 Joseph Walsh' s design work

图 4 桥本夕纪夫的设计作品

Fig.4 Hashimoto Yukio' s design work

不同材料所具有的物理力学与加工成形等固有性能各不相同，所以能够满足的使用功能也有所不同^[5]。竹材在传统材料中常以坚韧的形象呈现，美国设计师 Sung-un Chang 则利用竹材这一特性设计了一系列的当代竹类产品，其中包括文具盒、U 盘、小型储物柜、手柄等，Sung-un Chang 的竹材手柄设计见图 5。此类设计主要是将竹子自身的抗压性、抗震性、绝缘性等特点，与人体工程学进行有机结合，在保持传统材料自身生态环保特性的前提下，为人类的生活提供健康与便捷，进一步满足人类在精神层面上的诸多需求，从而达到功能上的满足与升华。

图 5 Sung-un Chang 的竹材手柄设计

Fig.5 Sung-un Chang' s bamboo handle design

3 传统材料在当代设计中艺术化的表现形式

当代设计是反映当下文化环境和时代特征的主要体现元素，作为中国特色文化物质基础代表的传统材料，理应与当代设计进行艺术化的结合，在开发与发扬当代设计的同时提高传统材料与当代设计之间的艺术性发展。抽象派画家康定斯基曾说：“点、线、面是在可视的二维空间里的对比下形成的，它具有符号和图形的特征，能表达不同的性格和丰富的内涵^[6]。”由此可见，传统材料在当代设计中艺术化的表现形式可由点、线、面 3 个基本要素进行展开与分析。

3.1 点元素的运用

点元素是构成一切基本要素的基础^[7]，它能够因

大小、形状、数量的不一而产生出多种形式与作用，点元素的运用见图 6（图 6—8 均摘自百度图片）。例如在一个空旷的空间里只有单纯的一个点，此时这个点的意义便在于凝聚视线与集中强调；若出现众多密集的点，则意为渲染场景和营造气氛。

3.2 线元素的运用

线既是点的运动轨迹，又是面的边界和转折。该元素不仅具有长度的特性，而且还具有方向的特性与力的运动感^[8]，是延伸性和指向性的形象代表，在艺术性表现形式中起着巨大的作用。一般情况下线的种类主要分为直线和曲线两种，直线常被誉为是平稳或速度的象征，而曲线则多指变化或自由，样式不一的线在不固定的搭配与组合下能够产生出无数种艺术效果，线元素的运用见图 7。

图 6 点元素的运用

Fig.6 The use of point elements

图 7 线元素的运用

Fig.7 The use of line elements

3.3 面元素的运用

面是线不沿原有方向移动所形成的，它与形有着密切的关系^[9]。在面元素的分类中，有以几何形和自然形等为主的实面，也有由光影和色彩等形成的虚面，每一种都具有各自独特的属性和功效，给人类的生活带来了无限的趣味与可能，面元素的运用见图 8。

图 8 面元素的运用

Fig.8 The use of surface elements

4 传统材料在当代设计中艺术化运用的意义

传统材料与当代设计的艺术化运用是当代和谐社会可持续发展的重要方向。通过以上分析可直接推断出，传统材料与当代设计的关系虽然表面对立但实际上是统一的，两者在相互作用的情况下能够

产生出许多积极的意义。

4.1 利于传统材料的增值与利用

传统材料与当代设计艺术化结合的直接好处在于,传统材料能够合理地运用于当代设计。通过与其创造出各种艺术化效果,在此基础上传统材料的材质特性、文化特性、历史特性等也能够得到一定的突破与增值。随着社会的发展,越来越多的传统元素经过各种艺术化的改造成为了当代设计的佼佼者,让人类能够更加深刻地认识这些传统材料,使得传统材料的内涵与价值得到更好的发扬与利用。

4.2 利于当代设计的突破与开发

传统材料与当代设计艺术化结合的实际目的在于,将当代设计的进程通过各种艺术化改造的手段得到更好的创新与突破。当代设计竞争环境激烈,传统材料的引入不单单解决了当代设计中结构单一和形式冰冷等实际缺陷,还使当代设计逐步成为了人类生活需求以及精神需求的结合体。在一定程度上提高了当代设计在社会中的竞争力,加快了当代设计自身的促销与开发。

4.3 利于绿色设计的发展与推广

从宏观的角度看,传统材料与当代设计艺术化结合的最终意义在于,解决当下日益严重的环境污染问题。传统材料在当代设计的艺术化运用中力图降低原有先进材料所造成的环境污染比例,通过减少更多的生态问题来解决当下经济、社会发展与资源消耗之间的矛盾^[10],使当代设计在利于环境保护的同时促进当代绿色设计的发展与推广。

5 结语

传统材料是传统特色的形象代表,历史悠久且底蕴深厚。传统材料在当代设计中的艺术化运用,不仅能够更加全面地展现传统材料的内涵与价值,而且还能激发当代设计师的设计思维与创造力,让当代设计不再拘泥于现今已有的设计观念,而是根据一定的创新处理后创造出新的富有中国传统文化内涵的设计作品,这对当代社会来说无疑是一种宝贵的财富^[11]。

参考文献:

- [1] 张成禄. 传统材料在包装设计中的效能[J]. 郑州轻工业学院学报(社会科学版), 2008(2): 61—62.
ZHANG Cheng-lu. Traditional Materials' Efficiency in Packaging Design[J]. Journal of Zhengzhou University of Light Industry(Social Science), 2008(2): 61—62.
- [2] 刘莹. 传统材料在当代环境设计中的艺术再现——以环境建筑材料石、木、砖、瓦为例[D]. 重庆: 重庆大学, 2010.
LIU Ying. The Art-Reappearance of Traditional-material in Environment Design: Environmental Building Materials Stone, Wood, Brick, Tile Case[D]. Chongqing: Chongqing University, 2010.
- [3] 刘永翔, 李万军, 刘衢. 情趣化家居产品的生活文化塑造研究[J]. 包装工程, 2013, 34(2): 69—73.
LIU Yong-xiang, LI Wan-jun, LIU Heng. Research on Shaping Life Culture through Emotional Household Products[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(2): 69—73.
- [4] 袁剑侠. 用现代设计演绎传统文化之方法探析[J]. 包装工程, 2013, 34(2): 99—102.
YUAN Jian-xia. On the Promotion of Traditional Culture by Way of Modern Designing[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(2): 99—102.
- [5] 石超, 罗岱. 家具设计中材料与形态价值的契合研究[J]. 包装工程, 2015, 36(14): 68—71.
SHI Chao, LUO Dai. The Compatibility between Material and Form Value in Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(14): 68—71.
- [6] 陈辉. 装饰图形中的点线面与黑白灰[J]. 装饰, 1997(3): 62—65.
CHEN Hui. Decorative Drawing Points, Lines, Surfaces and Black and White Ash[J]. Zhuangshi, 1997(3): 62—65.
- [7] 高婧淑, 张仲凤, 张继娟. 竹灯具的形态概念要素及其设计表现力研究[J]. 包装工程, 2014, 35(6): 59—63.
GAO Jing-shu, ZHANG Zhong-feng, ZHANG Ji-juan. The Form Conceptual Elements and Its Artistic Design Expression of Bamboo Lamps[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(6): 59—63.
- [8] 连继城. 平面设计中的点线面[J]. 大舞台, 2010(5): 87.
LIAN Ji-cheng. Graphic Design-point Line[J]. Big Stage, 2010(5): 87.
- [9] 张翼明. 点线面美学与景观设计[D]. 福州: 福建农林大学, 2007.
ZHANG Yi-ming. Points Lines Faces Aesthetics and Landscape Design[D]. Fuzhou: Fujian Agriculture and Forestry University, 2007.
- [10] 张展. 基于系统化设计创新趋势的研究[J]. 包装工程, 2015, 36(2): 99—101.
ZHANG Zhan. The Trend of Innovation Based on Systematic Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(2): 99—101.
- [11] 孙静. 现代招贴设计中水墨意蕴的融合运用[J]. 包装工程, 2015, 36(2): 123—126.
SUN Jing. Fusion of Ink Implication in Modern Poster Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(2): 123—126.