

意象造型在产品设计中应用研究

杨艳石¹, 王甜甜¹, 赵仕奇², 杨 扬¹

(1. 宿迁学院, 宿迁 223800; 2. 淮安信息职业技术学院, 淮安 223003)

摘要: 为设计出具有高附加值的产品, 提出基于意象造型在工业设计中的应用研究。分析了意象作为我国传统美学核心, 在文学、诗歌、绘画、雕塑等众多传统艺术创作表达中的审美性, 并结合产品设计中需具备的实用性, 论述了产品设计中融入意象造型方法, 能够很好实现物质层面的实用性和精神层面审美性的有机统一。在此基础上, 提出了在产品设计中可以借鉴传统艺术创作中意象表达的方法, 来完善意象造型成为工业设计的一种有效方法。

关键词: 意象; 意象造型; 产品设计; 工业设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)20-0042-04

Application Research on Image Modeling in Product Design

YANG Yan-shi¹, WANG Tian-tian¹, ZHAO Shi-qi², YANG Yang¹

(1. Suqian College, Suqian 223800, China; 2. Huai'an College of Information Technology, Huai'an 223003, China)

Abstract: To design products with high added value, it proposed image-based modeling in the industrial design application. It analyzed the image as the core of our traditional aesthetics in literature, poetry, painting, sculpture and many other traditional art of aesthetic expression. Combined with the practicality in product design, it discussed the image modeling methods integrated into the product design, which could achieve the organic unity of aesthetic between practical material and spiritual aspects. On this basis, it put forward in product design could draw on the expression of the traditional image of artistic creation methods to improve the image shape as an effective method of industrial design.

Key words: images; image modeling; product design; industrial design

我国的工业设计是在借鉴西方设计成功经验的基础上发展而来的, 至今虽然有了一定的理论积累, 但同时也深受西方设计模式的影响。在某种程度上, 这也成为构建符合本国特色设计理论的“瓶颈”。意象作为我国传统的美学核心, 其价值已在众多艺术形式中得以体现, 然而在现代工业设计中的应用还处于探索阶段。意象造型作为现代工业设计的一种重要方法, 已经被多数设计师所认同, 因此, 加强意象造型在产品设计中的应用研究, 从而完善其设计理论, 发展具备本国特色的设计模式显得尤为重要。

1 意象与设计

意象理论在中国起源很早, 在古代哲学和现代美

学审美范畴中发挥着重要作用, 它的源头可以上追溯《周易》。《周易·系辞》中已有“观物取象”、“立象以尽意”之说。“意象”于当时的古意是指用来表达某种抽象的观念和哲理的艺术形象^[1]。“意象”在中国 5 000 年的文明发展历程中始终是个古老而常新的话题, 在文学、诗歌、绘画、雕塑等众多传统艺术创作中得到了充分的表现, 然而在我国现代工业设计中却未能充分体现其“魅力”。虽然, 许多设计也在不经意地应用意象造型的方法, 但是总的来说还没有上升到可持续性的设计方法和理论高度上。

意象从自身来说就是主体的“意”, 即想法、意图, 和客观的“象”, 即事物的外在表现相融合, 最终以一种富有审美性、情感性、象征性等拥有特殊属性的载体呈现。设计是把一种构思、设想通过视觉等传达形

收稿日期: 2011-04-20

基金项目: 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目(2011SJD760030); 宿迁学院科研基金项目(2011KY44)

作者简介: 杨艳石(1981—), 男, 江苏宿迁人, 硕士, 宿迁学院讲师, 主要从事艺术设计的教学与研究。

式进行物化,给人们的生活带来更高质量的追求。可见,意象和设计有着共同的属性,也可以说设计是意象的思维结果之一。

纵观历史,意象与设计有着与生俱来的关联。如人类历史上最早的一种文化现象——“图腾”。经研究表明,各种“图腾”都是源于某种动物或植物,是动物或植物象征性的意象表达。从设计的角度来说,“图腾”便是以某种动物或植物为原型,运用艺术手段进行人格化的设计表达。由此可以看出,两者虽然表述不同,但本质是一样的。又如《易·丰》中曾记载:“日中则昃,月盈则食”。其意为:太阳到了正午就要偏西,月亮盈满就要亏缺。比喻事物发展到一定程度,就会向相反的方向转化。在中国传统的美学思想中,求全求美一直是人们吉祥的向往。人们为了表达这种吉祥之“意”,通常以圆形结构之“象”来创作吉祥图案。现代设计也是如此,在设计元素的选取上,圆形的元素如:太阳、圆月等通常作为有吉祥圆满寓意的表达载体。又如在产品设计中,圆形或椭圆形的外形让人觉得饱满圆润,棱角分明的方正外形显得严谨工整,曲面众多线条繁复的形态给人强烈的有机感等^[9]。由此可以看出,意象和设计在表达上是极为相似的。

2 传统意象在现代设计中的借鉴

“意象”作为极具中国传统文化底蕴的一个重要概念、范畴,它经历了一个由哲学、文化概念向文艺理论和美学范畴演变的过程^[9]。纵观此演变过程,在文学、诗歌、绘画、雕塑等传统艺术表现形式中,意象造型已成为重要的表达元素,同时为这些“表达”也营造出一定具有审美性、象征性的意境。如《天净沙·秋思》中“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”诗句和朱耷的作品,见图1,都是对枯藤、老树、小桥、昏鸦、流水等自然景象的意象表达,使之融入作者的内心情感,做到情景交融。优秀的设计作品同样可以应用传统意象营造出独特的意境,这一点和传统的艺术表现是相似的,也正是设计进行意象造型研究可以借鉴的方面。如靳埭强设计作品,见图2,采用山、水、墨、笔、纸等传统意象造型元素,阐释出天人合一的自然之美。

从中国的传统美学来讲,“意象”相近于想象,也

图1 朱耷作品

Fig.1 ZHU Da works

图2 靳埭强作品

Fig.2 JIN Kai-qiang works

可以认为是想象中的“艺术”。而工业设计是产品设计师物化想象产品艺术化、人性化的具体体现,它直接为人们的生产和生活服务^[4]。由此可以看出,产品设计要同时具备物质层面的实用功能和精神层面的象征功能。在科技日益发达的今天,许多产品的功能、品质都相当完善,当功能、品质不再成为刺激人们购买欲的时候,设计品的象征性、审美性将成为决定“胜负”的关键因素。功能性象征意象是指通过造型符号唤起人们的联想和理解,与大脑中存储的某种事物或行为相关联,能够满足人们从外在的形态来读懂产品的功能、使用方法等。直观式、傻瓜式的应用是人们感受功能美的重要方面。审美性意象主要是解决人们处理好“意”与“象”的关系。换句话说也就是要处理好“情”与“景”的关系,“神”与“形”的关系。优秀的设计品要做到情景交融,神形并貌。这一点也是人们在设计中常常强调的,对造型元素的借鉴要达到“神似”的境界,而非“形似”的简单模仿。“形似”的作品是“山寨”,“神似”的作品才是创新,才有价值。笔者认为,借鉴传统艺术创作中“意象”的表达方法,使之融入到现代设计之中,不失为构建有中国特色的现代设计的重要方法之一。

3 意象造型是提升产品附加值的有效方法

我国的现代设计伴随着国民经济的高速发展,其设计理念也在经历不断地变化。随着工业化进程的不断深入,物质极大的丰富,人们对设计的评价不再是最初的“形式追随功能”,以满足实用为标准。当今设计的评价标准主要从功能和精神2个层面进行综合评价已形成共识,也就是说好的设计在满足功能性、实用性、安全性的前提下,也要具备审美性、象征性、易读性等方面的特性。建国初期,由于物资缺乏,产品供不应求,产品的竞争主要依靠“商品力”,即只注重功能性,要做到物美价廉。20世纪70年代随着生产力的提高,产品的竞争转为依靠“销售力”,即依靠大量销售人员的推销。如今物质极大丰富,消费者对商品有了更多的挑选余地,进而产品的竞争上升为“形象力”,即产品不仅要具备基本的实用功能,还要拥有如审美性、象征性等高附加值。由此可见,现代设计竞争的核心是围绕着创造出高附加值的产品。

目前,我国设计自主创新较少,多数还是依赖模仿,导致的后果就是赚取可怜的加工费,甚至被淘汰,更谈不上高附加值。如何破解这一“困境”成为当务之急。纵观我国的设计理论,其中柳冠中所倡导的设计事理学方法论不失为良方之一。设计事理学的主要观点是:设计的研究对象不能局限于“物”的本身,而应提升到“事”的层面来研究,即从生活中观察、分析问题,进而分析、归纳、判断问题的本质,以提出系统解决问题的概念、方法及组织、管理机制的方案^[9]。要善于从生活中观察、发现问题,从而得出解决问题的“物”,即设计品。笔者认为,意象造型表达方法融入工业设计正是这一理论的体现。“意象”是人脑的高级思维活动方式之一,是人们在生活过程中知识积淀和经验积累的景象汇聚。更进一步而言,意象造型就是人们在景象汇聚的基础上,对各种“事”的认识进行想象、对比、取舍、添附、思考等,从而提炼出一种具体印象。从设计角度来说,意象造型并不是对简单“物”的再现,而是复杂“事”的提炼,从而创造出新的“物”来满足人的需求。因此,意象造型是设计创新的重要方法,也是创造出高附加值产品的有效方法之一。

4 意象造型在产品设计中的应用

中国传统文化有着深厚底蕴,同时也蕴含着丰富的意象造型元素,如果能在现代产品设计中加以挖掘应用,将会带给产品真正的“灵魂”。“滴韵”插香座的设计,见图3^[6],正是对东方“禅”文化的意象表达。“禅”

图3 “滴韵”插香座设计

Fig.3 "Di Yun" inserted sweet seat design

所体现的一个重要方面是要做到摆脱外界干扰,保持内心平静,也就是“动”与“静”的关系思考。“滴韵”插香座的造型设计,正是

以东方“禅”文化为意象元素,水滴泛起纹样为具象元素,渲染出“动”与“静”所带来的“空无”境界,从而使插香座的设计富有文化价值,更有生命力。

在产品设计中运用意象表达方式,关键是要做到中国传统“制器尚象”与现代“仿生设计”的有机结合。“制器尚象”强调器物文化内涵的表达,体现在设计上就是讲究“弦外之音,言外之意”。“仿生设计”的侧重点是利用生物的合理结构找到设计中合理的物理结构以作为产品重力的支点^[7]。由此可以看出,意象造型是传统文化与现代技术的统一。虽然在许多产品设计中,会无意间频繁地应用意象造型方法,但很少用理性轮廓将其展现。鉴于此,笔者通过一次设计实践过程的分解,来阐述意象造型在产品设计中应用的体会。

设计课题:趣味雨伞收纳器造型设计。

设计定位:(1)便利——解决雨伞使用后存储及雨水处理带来的问题;(2)美观——满足不使用时能够起到软装饰的功能,为周围环境增添“色彩”;(3)绿色——融入当今家居绿色生活设计理念。

设计构思:针对此次设计课题的特点,建议从自然生物的形态造型为创新原点。经过大量植物造型的筛选,确定莲蓬、苹果、蘑菇3种植物形态作为设计原型。分别从功能性和审美性2个方面进行意象造型

研究:(1)观察研究莲蓬、苹果、蘑菇形态特征,分别抽象出具有美感造型元素,同时,借鉴其传统艺术表达。(2)观察研究莲蓬、苹果、蘑菇结构特征,通过意象造型抽象出符合产品功能定位的结构汇聚。如:从莲蓬的造型结构中抽象出多孔造型,以满足雨伞插入式存放的结构造型,见图4a;从植物的自身属性,意象出

图4 产品造型结构

Fig.4 Product modelling structure

花盆结构,以达到吸收残留雨水的功能,见图4b,产品原理结构见图5;从蘑菇的造型中,抽象出产品的内壳

图5 产品原理结构

Fig.5 Product principle structure

结构造型,见图4b,以满足雨伞插入时,溢出的雨水能够由凹面汇聚至底部花盆;从苹果的造型中抽象出外壳结构和便于移动的提手结构,见图4c,以满足美观且便于移动的功能。以上意象造型符合设计心理学所倡导的“预设用途”,即物品被人们认为具有的性能及其实际上的性能,主要是指那些决定物品可以用来作何用途的基本性能^[8]。

设计小结:从图5产品原理结构图可以看出,整个产品不仅能够解决雨伞使用后存储及雨水处理带来的问题,而且迎合了当今家居绿色生活设计理念。产品效果见图6,可以直观感受到此产品不但能通过外

图6 产品效果

Fig.6 Product performance chart

在造型的象征表达,起到提示操作的作用,同时满足不使用时为环境增添“色彩”,从而满足使用者心理上 and 情感上美的需求,达到设计定位的美观特性。

5 结语

设计从本质上来说是一种文化整合的过程,产品设计也同其他艺术形式有着共通的部分,产品设计同样是可以通理性与审美情感的融合,来营造一种意象的创造性想象活动^[9]。文化是人类物质文明和精神文明不断积淀的资源,通过意象的传递才能更好地发挥文化资源在设计中的作用。这一点意大利做出了典范,他们通常把设计作为哲学和文化的问题来探讨^[10]。我国有着丰富的文化资源,同时意象又是我国传统美学的精华,因此可以充分利用两者来构建我国特有的现代设计理论,使设计从物质层面渗透到精神层面,提高其附加值,富有生命力。鉴于此,不断积累意象造型的方法,使之融入我国自身设计思想和理论显得尤为重要。

参考文献:

- [1] 罗芳林.中国传统意象元素在现代设计中的应用[J].吉林省教育学院学报,2008,24(7):89.
- [2] 黄凌玉.手机造型意象认知模型的构建研究[J].包装工程,2010,31(2):30.
- [3] 雷江红.浅析中国传统“意象”的起源与发展[J].山西广播电视大学学报,2005,48(5):74.
- [4] 赵砾.中国意象传统美学造型观对现代工业设计的影响[J].北华航天工业学院学报,2010,20(3):32.
- [5] 杨向东.工业设计程序与方法[M].北京:高等教育出版社,2008.
- [6] 南京艺术学院工业设计学院网站[EB/OL].<http://ide.njarti.cn/s/7/t/9/1a/fd/info6909.htm>.
- [7] 杨松崧.“制器尚象”与仿生设计的比较分析[J].民族艺术,2010(2):95.
- [8] 诺曼·唐纳德·A.设计心理学[M].梅琼,译.北京:中信出版社,2003.
- [9] 徐清涛.产品设计的意象表达[J].包装工程,2009,30(7):115.
- [10] 李翠玉.谈“意象”对工业设计的作用和影响[J].科技创业,2007(6):166.