

意象融合与空间设计表达

邬海青¹, 邬旭²

(1. 天津美术学院, 天津 300141; 2. 天津理工大学, 天津 300384)

摘要: **目的** 针对传统文化意象与现代空间设计之间的内在联系进行分析, 提炼出在中国传统美学的背景下, 意象融合在空间设计中的理念和应用。 **方法** 通过意象与意境在空间设计中的概念和中国传统审美视角, 分析传统意象的作用, 即利用特色空间元素和隐喻来进行系统分析, 得到意象融合的方法。 **结论** 中国传统文化和美学讲究的空间意境, 需要传统意象和文化元素的融合来共同实现。意象在空间中融会贯通的最终目的是创造出更加富含意境和文化内涵的空间环境, 进而到达一个相由心生、交融创新的设计艺术新领域。

关键词: 意象; 融合; 空间设计; 隐喻; 元素

中图分类号: J504 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2015)16-0041-04

Image Fusion and Expression of Space Design

WU Hai-qing¹, WU Xu²

(1. Tianjin Academy of Fine Arts, Tianjin 300141, China; 2. Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China)

ABSTRACT: In view of the traditional culture image and the internal relation between modern space design, the ideas and application of image fusion in the space design are extracted under the background of Chinese traditional aesthetics. Through image and artistic conception in the space design concepts and traditional Chinese aesthetic perspective, analysis of the role of the traditional image, namely the characteristic space elements and a metaphor for system analysis to get the image fusion methods. Chinese traditional culture and aesthetic space artistic conception need the traditional image and cultural elements join and merge together to achieve. The ultimate goal of image in the space achieve mastery through a comprehensive study is to create a more beautiful Rich in artistic conception and cultural connotation of space environment, then achieve the mind blend innovation of design art realm.

KEY WORDS: image; fusion; space design; metaphor; elements

随着时代的进步和社会的发展, 物质文明得到极大的丰富, 人们对于精神生活的要求正在不断地提高。消费者对于各类空间的要求, 除了注重空间本身的使用功能外, 也更加重视在空间中所能感受到的精神体验。在中国传统美学的价值观中, 是否拥有意境是重要的评判标准。而在意境的营造中, 各类意象的融合是一个重要的演进过程。如何将意象有机地融入现代的空间设计中, 具有积极的研究意义。对于设计开发者来说, 意象融合在空间设计中能够创造出更加具有情怀、生动和与众不同的空间, 可以创造新的

价值, 提升品牌影响力。而对于消费者而言, 则能够体验到更加舒适的空间体验, 具有广阔的发展空间。

1 意象

1.1 意象的定义

意象一词, 多出自诗歌鉴赏与文学评论, 《现代汉语词典》对其的解释是“客观物象经过主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象”。意象是“意”

收稿日期: 2015-05-22

作者简介: 邬海青(1957—), 男, 天津人, 天津美术学院副教授, 主要从事形态构成方面的研究。

和“象”统一而成的,是一个不可分割的综合体系,包含有诸如表象、心意、情感、认知、想象等众多因素,它既不同于抽象的思想,也不是具象的物体,而是具象事物经过感性认知和理解后,留在人们头脑中重新构建起来的形象。同时,它与经过高度浓缩的艺术形象又有区别,应该说,意象介于具象和艺术形象之间。

1.2 意象与意境

意境属于中国传统美学的重要范畴,即通过对具象世界的描绘,在情与景的高度融合后所体现出来的艺术境界。是否拥有意境,是传统中国哲学思想用来衡量作品水平、格调高低的终极评判标准和最高追求。所谓“诗歌求言外之意,音乐求弦外之音,绘画求象外之趣”,由实见虚,虚实结合。

意象与意境词义相近,却不尽相同^[1]。意象由一个个具体的物象组成,是可以感知的,是具体的主观之象。意境是一种境界和情调,是抽象的、空灵的,需要具象来引起或表达。意象经过融合可以构成意境,即由多个意象组合后会形成一幅生活情景,从而形成一个整体的意境。

1.3 空间设计中的意象融合

改革开放以来,我国经济持续增长,带动了包括建筑、景观、室内等各类设计行业的蓬勃发展。经过几十年的发展,人民生活水平和审美情趣不断提高,人们已经不满足于设计空间仅仅符合使用的基本要求。人们需要生活在一种真正能与人产生共鸣、触发人们情感、引人回味的空间,即一种可以营造意境的空间。而在这种意境的创作中,少不了意象的存在,意象之间的交互融合构成了完整的意境。

2 空间设计中的意象融合应用

2.1 形成空间特色元素

在空间中融合意象是指在设计中结合场地的时代特征^[2],提炼出一系列的意象元素,并适当地融入现代的设计语言,通过对原始意象语汇的传承和创新,从而塑造出场所空间内的特色形式元素。

在实际的空间设计中,设计师对现实中存在的某些典型的风景、设施经过概括、抽象提炼和融合变形,形成具有特色的、可传递特殊意象的元素。例如中国传统的江南园林中,粉墙、黑瓦、漏窗、木雕都是典型的带有江南意象的元素,在现代的空间设计中,这些

意象经过融合形成了特色的空间元素。在万科第五园中表现得非常典型,其空间设计见图1(图片摘自万科集团官网),从中依稀能找到徽派建筑和晋派建筑元素的影子^[3],虽然传统意义上的马墙、挑檐、小窗并不存在,但是通过个性的白墙黛瓦、细纹的墙角、幽静的小径、成荫的青竹林、现代化的镂空景墙以及富有江南气息的意象构成了万科第五园与传统中式空间形似且神似的效果。现代设计手法与传统意象的结合,不仅让人体会到原汁原味的江南意象,而且通过嫁接和融合,营造出适合现代中国人生活习惯的传统空间环境,很容易唤起中国人内心的心理共鸣。

2.2 挖掘空间的内涵特质和历史文脉

隐喻出自语言学领域^[4],是比喻的一种形式,与明喻相对。隐喻是一种通过本体事物的特征或属性传递到另一种物体上,从而使另一种事物能够表达本体事物的修辞手法,它具有模糊性、概括性。而事实上,它不仅被应用于语言学领域,而且在各种非语言符号领域中也广泛使用。

在空间设计中,意象的隐喻是一种重要的设计手段^[5]。它能够突出空间布局设计的言外之意,充分挖掘空间中的内涵特质,传达创作者的精神意境,突出空间设计作品的文化底蕴和场所精神。

2.2.1 装饰意象隐喻

装饰意象隐喻就是利用装饰构件、图案、雕塑、植物等高度凝结抽象的意象来隐喻空间中的意义。在古今中外的空间设计中,这种手法屡见不鲜。在中国的园林设计中,通过对于门窗的外形设计,例如圆形、玉瓶、葫芦等,来隐喻平安吉祥、万事如意的含义。扇形和叶形的漏窗则表达了主人隐退江湖、落叶归根的情感。植物不仅为场所空间带来活力,空间中的植物还具有一些美好的象征意义,一些植物在人们的意象中隐喻了一些特殊的含义^[6]。无论是梅兰竹菊还是岁寒三友,都有着人们对于纯洁情操和高远志向的向往,隐喻人们的追求与情结。现代空间设计中,日本SUWA滨水公园中为日本著名手表公司——精工公司专门设计的主题雕塑,见图2(图片摘自中华园林网),它采用了大量的隐喻设计:使用锐利的不锈钢造型直刺天空,象征着手表本身工艺上的一丝不苟,精确无误;主题雕塑的高度为12 m,暗示了表中的刻度;雕塑周围的环形铺装也正好是25圈,即公司有25年的历史。除此之外,在后现代主义设计中,还有大量使用装饰意象隐喻的优秀作品,例如悉尼歌剧院的贝壳、帆船的造型,艾洛·萨里宁设计的纽约环球航空公司

航站楼的飞鸟形态,朗香教堂中船、修女、修道士的宗教隐喻等。

图1 万科第五园

图2 SUWA公园主题雕塑

Fig.1 The fifth Vanke palace Fig.2 SUWA park theme sculpture

2.2.2 色彩意象隐喻

人类对于色彩的感知与使用几乎延续了整个人类的历史^[7]。色彩不仅是客观上的一种物质存在,也在人类社会中具有极其深刻和复杂的情感意义。不同的色彩在人们的心理能够产生不同的刺激和表达,而在不同的国家、文化和宗教中,色彩的含义也不尽相同。

色彩透过视觉,从知觉、情感、记忆到思想、意志、象征等构成了意识中的色彩意象,它对于丰富空间中的视觉效果、渲染空间氛围是一种十分重要的手段,对于传递和表达意象隐喻有着重要的作用。例如,金色象征着高贵、威严,从日本的将军幕府到西方的金色大厅都是如此。在中国古代,金色更是象征着帝王九五之尊的最高地位,只可以为皇家所用。红色则可传递热情、自信和能量,在很多国家红色都有驱逐恶魔的功能。在中国古代,很多的宫殿和寺庙的墙壁都刷成了红色,例如北京故宫宫墙,见图3(图片摘自百度图库),大门也使用大红装饰,谓之“朱门”。红色在我国表示喜庆,而在西方则是流血、暴力的象征,也有危险的含义,因此红色的空间还能给人以警示、威胁的意象。

2.2.3 材质意象隐喻

材质是空间设计中用来表现物体造型和肌理质感的重要元素^[8]。与色彩一样,材质同样也拥有情感表达的作用,不同的材质能够构成不同的美感和意象。

材质本身的物理属性和结构与人们对其产生的感性心理有很大的关系。质地粗糙的材质给人以自然、亲切、质朴、野性的感觉,而质地细密的材质则给人以高贵、冷艳、奢华、活力的感觉。

在加州洛杉矶附近的“加州剧本”的空间庭院^[9]中,见图4(图片摘自中国风景园林网),设计师充分利用材质意象的隐喻手法,把加州的主要自然地理景观展现在面积不大的雕塑花园中。在地面的材质选择上,采用大块南方浅棕色不规则片石铺砌,用来暗喻荒漠景

图3 北京故宫宫墙

Fig.3 Forbidden city walls

观,而在一处圆形土堆上则铺设碎石与沙,栽种仙人掌植物,用来体现美国沙漠风光的意象,在场地中央铺设的15块打磨后的花岗岩石暗喻美国“利马豆的精神”。美国底特律的哈特广场主题雕塑,见图5(图片摘自中国风景园林网),设计师采用抛光的不锈钢和铝制材料赋予广场时代和科技的隐喻^[10],对于底特律这样一座航天城来说,恰如其分。

图4 加州剧本

Fig.4 California scenario

图5 底特律哈特广场雕塑

Fig.5 Detroit Hart Plaza sculpture

3 结语

意象的融合在空间设计中可符合现代社会人们更高的感官和精神需求,具有广泛的发展空间。通过各种手法和技术,设计师可以将意象巧妙地融入空间里,从而创造出更加丰富的空间构成,让传统的空间设计拥有新的精神内涵和血液。在兼顾实用性的前提下,设计师以意象融合的情感形式,赋予空间更多的思想内涵和审美体验,体现现代空间设计对人性的关怀、人文主义的情怀,为使用者带来强烈的情感共鸣和体验,为探索新型的空间形态提供了坚实的基础。

参考文献:

- [1] 尚刚.中国工艺美术史新编[M].北京:高等教育出版社,2007. SHANG Gang.New Chinese Arts and Crafts History[M].Beijing: Higher Education Press, 2007.
- [2] 田逢军,汪忠烈.城市空间意象述评与展望[J].世界地理研究,2014,23(1):84—89.

- TIAN Feng-jun, WANG Zhong-lie.Reviews and Progress of Urban Space Image[J].World Regional Studies, 2014, 23(1): 84—89.
- [3] 郭海,魏泽崧,曹文婕.创新现代中式——万科第五园案例分析[J].中国建筑装饰装修,2013(1):210—213.
GUO Hai, WEI Ze-song, CAO Wen-jie.Creating a New Chinese Style: The Fifth Vanke Palace Case Analysis[J].Interior Architecture of China, 2013(1):210—213.
- [4] 朱上上.现代产品设计中的区域文化意象研究[J].包装工程,2009,30(5):210—225.
ZHU Shang-shang.Research on Regional Culture Image in Modern Product Design[J].Packaging Engineering, 2009, 30(5):210—225.
- [5] 张鹏.隐喻在现代景观设计中的运用[J].山西建筑,2011,37(26):39—40.
ZHANG Peng.Application of Metaphor in Modern Landscape Design[J].Shanxi Architecture, 2011, 37(26):39—40.
- [6] 户田芳树.中国景观之见——谈10年的项目经验[J].中国园林,2014(4):28—32.
YOSHIKI T.China's Landscape: about 10 Years of Experience in Project[J].Chinese Landscape, 2014(4):28—32.
- [7] 胡大勇.包装设计中的色彩情感[J].包装工程,2008,29(9):186—188.
HU Da-yong.Emotional Color in the Packaging Design[J].Packaging Engineering, 2008, 29(9):186—188.
- [8] 郭惠尧.基于公共设施产品的意象设计研究[J].包装工程,2012,33(20):69—70.
GUO Hui-yao.Research on Image Design Based on the Public Facilities Products[J].Packaging Engineering, 2012, 33(20):69—70.
- [9] 徐升.我的野口勇——从雕塑的语言谈野口勇作品介入空间和材料[J].雕塑,2013(1):90—93.
XU Sheng.My Noguchi: from the Language of the Sculpture about Noguchi Works Involved in Space and Materials[J].Sculpture, 2013(1):90—93.
- [10] 蔡顺兴.诗意之场的当代性:数字公共艺术营造城市意境[J].美术与设计,2014(6):125—133.
CAI Shun-xing.Contemporary Poetry Field: Urban Artistic Conception of Digital Public Art[J].Art and Design, 2014(6):125—133.

(上接第32页)

千百年来积淀了一整套审美认识。它注重取法自然,却不受自然的限制,在经营位置、黑白布局与造型赋彩等方面,当代诸多艺术领域可以从中汲取丰富的营养。平面黑白装饰艺术创作要立足于中国传统美学思想,注重研究和塑造造型的气韵之美。这需要创作者深刻地体会和把控节奏的变化,恰当运用黑白布局的方法,注重情感的抒发和造型内涵的展现,运用传统中的某些表现手法,从而创造出一种独特的文化品格和精神意蕴。

参考文献:

- [1] 钟跃英.气韵论[M].上海:上海人民美术出版社,2000.
ZHONG Yue-ying.The Theory of Artistic Conception[M].Shanghai:Shanghai People's Fine Arts Publishing House,2000.
- [2] 林飞.中国艺术经典全书之工笔画[M].长春:吉林摄影出版社,2003.
LIN Fei.Claborate-style Painting of Chinese Art Classical Whole Book[M].Changchun:Jilin Photography Press,2003.
- [3] 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.The Integration Ink Implication in Modern Poster Design[J].Packaging Engineering, 2015,36(2):123—126.
- [4] 丁宁.技法的境界[J].美术与设计,2011(6):48—49.
DING Ning.State of Art and Technique[J].Fine Arts & Design, 2011(6):48—49.
- [5] 付博.黄公望《富春山居图》长卷式构图特点浅析[J].美术大观,2015(4):43.
FU Bo.Analysis of Scroll Type Composition Characteristics of "Fuchun River View"[J].Art Panorama, 2015(4):43.
- [6] 周杨,张宇红.情感化设计中的记忆符号分析研究[J].包装工程,2014,35(4):71—72.
ZHOU Yang, ZHANG Yu-hong.Analysis of Memory Symbol in Emotional Design[J].Packaging Engineering, 2014, 35(4):71—72.
- [7] 程正民.艺术家个性心理和发展[M].北京:北京大学出版社,2012.
CHENG Zheng-min.Artist Personality Psychology and Development[M].Beijing:Peking University Press, 2012.
- [8] 冯鸣阳.宋画《采薇图》中的人物形象[J].美术学报,2015(2):41—42.
FENG Ming-yang.Character Image in "Plucking Map"[J].Journal of Fine Arts, 2015(2):41—42.
- [9] 魏华蕊,李世国.中国画元素在用户界面创新设计中的应用研究[J].包装工程,2013,34(10):62—65.
WEI Hua-rui, LI Shi-guo.Application of Chinese Painting Elements in the Innovative Design of User Interface[J].Packaging Engineering, 2013, 34(10):62—65.
- [10] 单国强.李公麟白描传派·梁楷简笔画派[M].济南:山东美术出版社,2004.
SHAN Guo-qiang.Line Drawing School of Li Gonglin; Painting School of Liang Kai[M].Jinan: Shandong Fine Arts Publishing House, 2004.