

融入装置艺术的家具设计研究

彭朋¹, 韩军²

(1.武汉设计工程学院, 武汉 430205; 2.武汉工程大学, 武汉 430205)

摘要: **目的** 针对目前市面上家具普遍存在同质化严重、缺乏个性和内涵的现象, 探索家具设计独特而有效的方法。**方法** 从装置艺术创作角度对家具进行解析, 分别从元素重构、场景营造、观念根植等方法对家具设计进行研究。**结论** 融入装置艺术创作理念后, 家具设计不仅能满足美观、好用的基本需求, 更能具有强烈的艺术感染力。

关键词: 内涵; 装置艺术; 重构; 场景; 观念

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)18-0134-05

Furniture Design with Installation Art

PENG Peng¹, HAN Jun²

(1.Wuhan Institute of Design and Sciences, Wuhan 430205, China;

2.Wuhan Institute of Technology, Wuhan 430205, China)

ABSTRACT: In view of the phenomenon that furniture is common homogeneity, lack of individuality and connotation in present market, it explores the furniture design unique and effective method. Furniture design is analyzed from the angle of installation art creation, respectively from element restructuring, creating scenes, embedded concept, and so on method study of furniture design ideas. Integrated into the installation art creation concept, furniture design can not only meet the basic requirements of beautiful, good, have strong artistic appeal.

KEY WORDS: connotation; installation art; refactoring; scene; concept

现代家具大量应用各种板材和机械化、智能化方式进行加工制作, 使得生产效率得到快速提升, 满足了人们快节奏生活方式的需求, 然而却带来了另一个无法回避的问题, 即“同质化”。市面上的家具普遍存在着“大同小异”的尴尬局面, 多数家具仅仅被定义为“用具”, 而缺乏真正的用户体验。使家具成为人们生活中情感寄托的载体, 是破除家具同质化困境的有效思路, 也就是使家具在满足基本使用功能的同时, 凸显出一定的个性和内涵。而艺术正是情感最有利的表现方式, 特别是装置艺术这种以现成品为创作元素的艺术形式, 更能充当艺术 with 产品之间的桥梁, 因此可以用装置艺术作为切入点, 对家具进行设计, 塑造出独特的“艺术感”, 使

家具焕发出蓬勃的生命力。

1 装置艺术的概念和特征

装置艺术是一种直接用实物作为艺术表现媒介的现代艺术形态, 是把现实生活中种种现成物品(包括前人的艺术品), 运用直呈、挪用、拼置或错位等“陌生化”的处理方式进行聚集与装配的艺术形式, 是在后现代主义风格中成长起来的。后现代思维的一个重要策略就是将熟悉的东西陌生化, 将清晰的东西模糊化, 将简单的东西复杂化^[1], 以破除人们对艺术与生活惯常的思维和鉴赏定势。新时期下装置艺术具有以下特征。

收稿日期: 2016-06-12

基金项目: 2015年湖北省高等学校省级教学研究项目

作者简介: 彭朋(1979—), 女, 湖北人, 博士, 武汉设计工程学院讲师, 主要研究方向为环境设计。

1.1 趣味化特征

装置艺术的最大特色就是自由，即取材自由，创作形式自由，而且受众的参与更进一步体现了“自由”的本质。那么如何吸引受众参与呢？“趣味化”无疑是一种最为有效的实现手段。

2002 年，日本名古屋国际设计比赛的主题是“弱”，装置艺术作品《弱》见图 1，该作品表现的是一座坚硬的“冰墙”和微弱的阳光之间的对比，然而微弱的阳光最终还是将“冰墙”慢慢融化。这样，两者间的强弱对比发生了戏剧性的转化。这个装置艺术作品除了让人深切感受到这一艺术形式的新颖、趣味外，其深藏在作品中的观念更能启迪人们去思考生活中的哲理。

图 1 装置艺术作品《弱》
Fig.1 Installation art works "Weak"

1.2 大众化特征

随着大众审美意识的提高，从生活中取材，反映生活本质，折射生活哲理的装置艺术作品在现代生活中大受人们欢迎。装置艺术大众化，已成为这一艺术形式发展的又一趋势。艺术家的职责不仅是要创造好的作品，而且更要创造出能理解欣赏的受众^[2]。

一些装置艺术家的作品可以很容易地被大众在家中自行组装重现，如毕加索作品《牛头》，见图 2。另外一些善于思考和喜欢创作的人，也可以

图 2 毕加索作品
Fig.2 Picasso's works

根据自己的想法，创作一些装置艺术作品放在家中，为生活增添“美”的色彩。这是对“日常生活审美化”的极好解读。

2 家具设计艺术化需求

如今社会已步入信息经济时代，人们对于家具的要求不仅在于质量，而且更需要一种使用当中和使用之后的价值享受。近代研究唯美主义的学者莱昂·谢埃也认为：需要重新定义艺术与生活的关系，赋予生活以艺术品的形式并把生活提升为一种更高层次的存在^[3]。家具的艺术化设计是通过学习了解各类艺术风格与流派，汲取这些艺术风格中能成为家具设计创新点的元素以及思维方式为家具设计服务^[4]。斯塔克家具作品见图 3，他的家具设计作品很大程度被认为是艺术作品，更确切地说是装置艺术作品，给人们的生活带来了很大的乐趣和享受。

图 3 斯塔克家具作品
Fig.3 Phillip Stark's furniture works

2.1 同质化审美疲劳情境下的家具艺术化需求

家具同质化是家具厂商为了规避风险，降低开发成本而模仿、跟风所产生的必然结果，这不仅扼杀了设计师的创作热情和灵感，而且降低了大众的生活品质。艺术性是人的精神需求，也是人性中融合文化、时尚、经验所形成的复杂统一体^[5]。当同质化成为一种普遍现象后，由此所产生的审美疲劳便会不可避免地产生，于是，消费者有了使用具有艺术美感的家具的需求。

菲利波恩家具作品见图 4，这些木质家具融入了女性的形体特征。在菲利波恩的展品中，门被设计成女性乳房的形状，而抽屉柜的轮廓恰似女性微翘的臀部。所有家具均由手工制作，所有模拟的人体部位也是依照解剖原理，严格按比例缩放而成。家具的使用价值丝毫未减少，而且富有情趣。虽然像这样前卫的设计作品一时不能被所有的公众接受，但是毋庸置疑的是，这是一次艺术实用化的成

功典范,是家具设计艺术化的大胆尝试,整个系列作品前卫活泼,渗透出材料的生命力。

图4 菲利波恩家具作品
Fig.4 Phil Bonn's furniture works

2.2 大规模定制趋势下的家具艺术化需求

在大众越来越追求个性发展的大环境下,艺术化的家具让用户在使用家具时就能完成一次艺术审美的过程,进而影响到生活习惯,提升生活品质。

目前,阻碍家具艺术化发展的一个瓶颈就是个性化所带来的针对式的生产方式,只能走小众化道路。在3D打印技术快速发展的今天,有越来越多的消费者愿意去尝试这种新的服务模式,消费者可任意选择、组合甚至自行设计个性化的产品,随着材料科学和制造业水平的不断提高,打印速度得到突破指日可待,基于3D打印的大规模定制艺术化产品也定会成为现实。2015年米兰国际家具展上,3D打印技术的成熟应用,体现出科技的飞速发展给未来家具设计带来全新的发展方向^[6]。另外,装置艺术因采用现成品作为设计元素,以装置艺术思维去创意,用现成的产品(零件)或按照现成品的结构去制作家具,满足规模化、标准化的设计要求,既体现家具艺术化和个性化特征,又能符合目前工业化与批量化的生产方式,因此,产品设计和装置艺术的融合,无疑是一条能产生艺术化体验的家具的捷径。

3 融入装置艺术的家具设计方法

装置艺术与产品设计存在着一定的“联姻”关系,但装置艺术毕竟属于一种艺术形式,自然不能直接应用到家具设计的领域中。如何将装置艺术和

家具设计有机融合,是一个非常重要的问题。根据两者的性质特征,运用相应的原理进行把握和支撑,这样才能使两者的融合产生最大的合力,推动家具设计走出更适合自身发展的道路。

3.1 元素重构法

装置艺术对现成品的重新聚集、整合、装配,亦即“重构”,运用系统的思维方式,发掘事物更深层次的内涵,这种“重构”在家具设计中具体的体现为使用移植、替代、重组、倒置、拼合等技法,吸取相关或不同类产品中的有利元素,使一件司空见惯的现成品,置于另一种环境中,成为家具的组成部分,赋予其另一种诠释,使其意境发生根本性转变。运用这样的思维方式设计的家具作品往往具有隐喻的味道,值得回味。装置艺术与产品设计创作模式比较见图5。

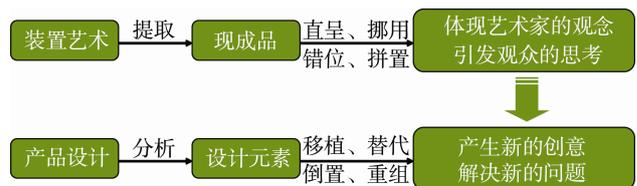

图5 装置艺术与产品设计创作模式比较
Fig.5 The comparison of creative mode of installation art and product design

笔者利用元素重构法设计的一套户外家具展现出较强的艺术感,即将废旧的自行车零部件,如车轮、前(后)叉、齿盘、车把、链条这些元素外加麻绳,进行打散、重构,组合方式可以自由搭配,使家具设计呈现出无尽的可能性。比如利用自行车前(后)叉作为支撑脚,车轮作为坐垫和桌面,车把和齿盘分别作为靠背,可以形成一组非常和谐也非常具有形式感的类似雕塑作品的家具。因为自行车上述零部件均为金属,作为家具的构成元素会稍显冰冷,所以利用麻绳进行捆绑,营造其舒适宜人的使用体验;另一方面麻绳也可以作为连接各部分的工具,起到加固的作用,元素重构法家具作品见图6。

3.2 场景营造法

装置艺术创作的一个很重要的条件就是要设置一定的空间、环境来展示作品,这种场景有两种实现方式,一种是为装置艺术品选择特定的环境,一起营造出独特的氛围,发人深省;另一种是装置

图 6 元素重构法家具作品

Fig.6 Furniture works of element reconstruction methods

艺术品自身便能营造出意味深远的场景，观众置身其中便能探究艺术家的思想境界。显然，第二种方式有着更为震撼人心的艺术效果。

笔者构思设计的一款仿徽派建筑家具设计见图 7，首先需要构建一种徽派建筑群的场景，提取这种场景的代表性特征，如黑瓦、白墙、马头墙，这些特征如何演变成可以利用的家具设计元素，是设计的最关键步骤，而吴冠中的相关作品早就已经对徽派建筑的这些特征做了极为精彩的解读。本方案巧妙地借鉴了吴冠中绘画作品中所展现出的形式感而进行设计，形成具有装置艺术内涵的家具作品。该作品以扁而宽的凳（案）腿对应徽派建筑的白墙，以长短不一、黑色的凳（案）面对应徽派建筑的屋顶黑瓦，以微翘的凳（案）角对应马头墙，这一组大小不同、高矮各异、错落有致的凳、案相互搭配，很好地营造出徽派建筑群古朴温婉的艺术感染力，且丝毫不影响家具的使用。

图 7 仿徽派建筑家具设计

Fig.7 Imitation of furniture design of Hui style architecture

融入装置艺术的家具设计，有一个共同点，就是它们一方面完成了使用功能，另一方面，在不使用时，能够充分展现出艺术审美性。也就是说，通过这种方法设计出来的家具，在使用时它是一件日用品，而在闲置时，又是一件深具观摩意义的艺术品。这在日常生活审美化的今天，其重要的现实意义值得所有的设计师进行探讨。

4 观念根植法

产品是设计师与用户交流的载体，产品需要具备一定的基于用户生活习惯的文化内涵，才能和用户进行有效的沟通。以特有的形式或者说形态来传达文化信息，是产品深层次结构的重要性质，即产品“文化性”主题^[7]。从某种意义上讲，如果一件产品能使某些或某种观念得以非常恰当地体现，这一产品就具有了“生命力”。构成艺术品的东西决不再是它的物质体现物或它的视觉的或绘画的再现，不是被人们的感观感知的东西，而是被“悟”到的东西^[8-9]。这种“悟”到的东西即观念。

以研究购物心理而闻名的 V·帕卡特，在其《隐藏的说服者》中这样写道：也许生意人不曾想过，如果卖的不是发油而是希望，如果卖的不是桔子而是新鲜的活力，那将会怎样^[10-11]？从中看到的不仅仅是一个营销的战略，而应该是观念和主题如何应用的问题，为了一件普通的产品确定一个生动的主题，注入一个深刻的人文观念，就会使最后呈现出来的结果截然不同。

呼吁平等的观念性家具见图 8，是挪威 Caroline Olsson 工作室的获奖作品，该作品在满足坐的功能同时，还可以实现高矮调节的功能，更为重要的是，作品表现了一个非常有意义的主题，即“关爱动物”。该家具腿脚可以弯曲折叠，在变换的过程中呈现出类似小鹿由跪到起的动作姿态，不禁让人油然而产生一种对小动物的怜爱之情。小鹿不论是立姿还是跪姿状态，都被人所压制，人们在使用这个家具时，也会不自觉地考虑人与动物、人与自然的这样深刻的哲学问题。于是便完成了用户与设计之间观念的交流，使用户得到了一次精神的洗礼。

图 8 呼吁平等的观念性家具

Fig.8 The conceptual furniture of calling for equality

在家具设计中植根文化,使家具呈现一定的观念,正如艾斯林格所说,将产品设计作为艺术来设计^[12-13]。这样,所设计的家具很自然地能承担另外一个身份,即装置艺术作品,两种身份的结合,使其获得更为旺盛的生命力,可以称其为具有艺术品位、文化内涵的产品;或者是具有使用价值的,能满足人们消费需求的装置艺术作品。

5 结语

飞利浦·斯塔克曾说过:“从某些方面来看,我们应该用更多的时间去创设符号,余下的才是制造实物。”产品需要以附着于其上的审美符号来更多地影响人们的生活,而从装置艺术角度切入到家具设计中去,可以使家具更具文化内涵,设计师的观念可以通过家具的使用传递给用户,使家具得到艺术的升华。

参考文献:

- [1] 王治河. 后现代主义的三种形态[J]. 国外社会科学, 1995(1): 26—28.
WANG Zhi-he. Three Forms of Postmodernism[J]. Social Sciences Abroad, 1995(1): 26—28.
- [2] 尹定邦. 设计目标论[M]. 广州: 暨南大学出版社, 1998.
YIN Ding-bang. The Theory of Design Goals[M]. Guangzhou: Jinan University Press, 1998.
- [3] 周小仪. 唯美主义与消费文化[M]. 北京: 北京大学出版社, 2002.
ZHOU Xiao-yi. Aestheticism and Consumer Culture [M]. Beijing: Peking University Press, 2002.
- [4] 张剑. 家具艺术化设计中的时代意义[J]. 家具, 2011(5): 15—18.
ZHANG Jian. The Era Significance of Furniture Artistic Design[J]. Furniture, 2011(5): 15—18.
- [5] 荆雷. 设计艺术原理[M]. 济南: 山东教育出版社, 2002.
JING Lei. Principles of Design Art[M]. Jinan: Shandong Education Press, 2002.
- [6] 赵音, 管家庆. 米兰国际家具展的设计特征与趋势[J]. 包装工程, 2016, 37(6): 83—86.
ZHAO Yin, GUAN Jia-qing. Design Features and Trend of Milan International Furniture Fair[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(6): 83—86.
- [7] 陈汗青. 产品设计[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2005.
CHEN Han-qing. Product Design[M]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 2005.
- [8] 第亚尼·马克. 非物质社会[M]. 成都: 四川人民出版社, 1998.
GALLIANI M. Non-material Society[M]. Chengdu: Sichuan Renmin Press, 1998.
- [9] 卢晓梦. 装置艺术对现代家具设计的反思[J]. 家具与室内装饰, 2014(4): 14—15.
LU Xiao-meng. The Reflection of Installation Art in Modern Furniture Design[J]. Furniture & Interior Design, 2014(4): 14—15.
- [10] PACKARD V. The Hidden Persuaders[M]. Ig Publishing, 2007.
- [11] 黄炎. 2015 米兰设计周——中国当代家居跨界设计展[J]. 家具与室内装饰, 2015(5): 46—51.
HUANG Yan. Milan Design Week 2015: Chinese Contemporary Household Crossover Design Exhibition[J]. Furniture & Interior Design, 2015(5): 46—51.
- [12] 何人可. 工业设计史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2010.
HE Ren-ke. A History of Industrial Design[M]. Beijing: Higher Education Press, 2010.
- [13] 马涛. 产品设计中的材料质感与肌理辨析[J]. 家具与室内装饰, 2016(3): 20—21.
MA Tao. Material Texture and Texture Analysis in the Product Design[J]. Furniture & Interior Design, 2016 (3): 20—21.