

【高校设计研讨】

传统工艺在英国 AUB 陈设设计中的实践性研究

晏莉

(四川美术学院, 重庆 401331)

摘要: **目的** 以英国 AUB 为基础, 以 Textile 专业为研究对象, 对传统工艺的不同技术形式进行分析探讨, 为寻找现代陈设设计新的表现语言提供思路。**方法** 从理论和实践两个方面以 Textile 实际案例为基础, 对多种工艺的制作方法以及不同的艺术效果进行尝试与研究, 挖掘艺工相融多样化的表现形式及艺术价值。**结论** 通过对主题的选择、材料的衍生、绘画的艺术表达、编织的趣味性、数字化的刺绣等工艺的应用分析, 强调了工艺与艺术形态、与科技的密切关系, 提出艺工相融对现代设计发展的重要性以及社会价值, 拓展了作品的表现语言与内涵, 为陈设设计在新时代的发展提供更多的可能性与方向。

关键词: AUB; Textile; 传统工艺; 陈设设计

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)16-0217-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.16.036

Practical Research on Traditional Crafts in British AUB Design

YAN Li

(Sichuan Fine Arts Institute, Chongqing 401331, China)

ABSTRACT: Based on AUB in the UK, taking Textile major as the research object, the different technical forms of traditional crafts are analyzed and discussed, which provides ideas for finding new expression language for modern furnishings. From the theoretical and practical aspects, based on the actual case of Textile, the author tries and studies various methods of making crafts and different artistic effects, and excavates the diverse forms and artistic values of artists. Through the application of the theme selection, material derivation, artistic expression of painting, fun of weaving, digital embroidery, etc., it emphasizes the close relationship between craft and art form and technology, and proposes the integration of art and crafts to modern design. The importance of development and social value has expanded the expression language and connotation of the works, providing more possibilities and directions for the development of furnishings in the new era.

KEY WORDS: AUB; Textile; traditional craft; display art

传统工艺由于当今的生活方式、文化观念、数字技术发展等诸多因素发生着变化, 工艺与艺术、科技的融合体现在当代陈设艺术设计中。这里以 AUB 的 Textile 实际案例为基础, 进行传统工艺技术与艺术融合的分析与探讨, 挖掘艺工相融多样化的表现形式及艺术价值。

AUB 的全名是英国伯恩茅斯艺术大学, 这是一所国际性的艺术综合性大学, 学生来自 55 个国家, 自 1885 年创建以来, 现已发展成为英国顶级的艺术、设计与媒体类的高等学府。2018 年 AUB 被“泰晤士

报”评为英国西南地区排名最高的现代大学, 毕业生的就业率高达 98%, 是欧洲杰出的艺术院校之一。2017 年笔者有幸在 AUB 访学一年, 通过实地的学习体验与深入调研, 探寻 AUB 在传统工艺与艺术科技相结合的研究方法, 为传统工艺在陈设设计中的发展提供了更多的思路。

1 主题多元化

AUB 的课程大多以主题项目为主, 可以是独立的主题, 也可以围绕一个主题进行连续的课题, 主题

收稿日期: 2018-04-16

基金项目: 重庆市高等教育教学改革研究项目 (173108); 四川美术学院校级教改项目 (2017jg09)

作者简介: 晏莉 (1973—), 女, 重庆人, 硕士, 四川美术学院副教授, 主要从事视觉传达设计与装饰艺术设计方面的研究。

的来源取决于学生的兴趣和研究方向。从一年级开始,导师就要求学生把他们的兴趣带入课堂,同时要求他们去开拓跨专业的思路 and 方案,这些主题包括所有校园内外的艺术、自然、人文、科学领域,或者是与这些领域相关联的社会现象。在 Textile 专业,主题来源的方式是多样化的,可以自主寻找,可以企业合作,甚至参加国际比赛。

无论什么样的主题在实施设计之前,学生都会从图书馆、网络、企业、市场等信息平台寻找大量与主题相关的文字、图片等资料深入研究,或受到某些实

物的外形、结构、色彩、纹样或形式的启发激发设计灵感,从而通过自身的理解与领悟选择角度进行资料的整理。主题方向的确定需要与课程导师进行多次一对一的细致讨论,导师不轻易否定学生的主题方向,而是从不同角度探讨分析,协助学生寻找出最后的方向与可以利用的元素并进行提炼,再延伸出一系列的创意思路。由此可见,多样化的主题形式使 AUB 在挖掘学生设计潜力的同时,鼓励学生自主研究及大胆探索的精神。建筑主题见图 1;自然主题见图 2;昆虫主题见图 3;人物主题见图 4。

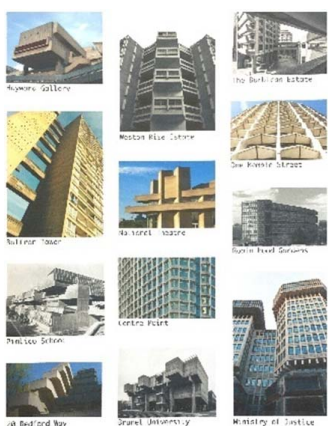

图 1 建筑主题
Fig.1 Architectural theme

图 2 自然主题
Fig.2 Natural theme

图 3 昆虫主题
Fig.3 Insect theme

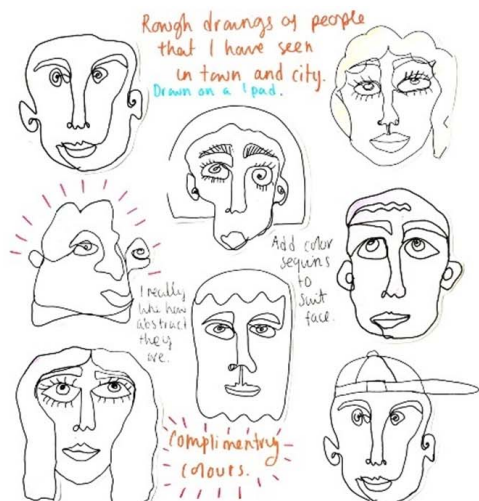

图 4 人物主题
Fig.4 Character theme

2 材料的衍生与再造

材料是帮助设计作品呈现的重要语言,不同肌理、质感、色彩的材料往往能巧妙地渲染主题,传递设计师的情感,同时,材料的巧妙应用能带给设计作品意外的欣喜。Textile 专业把材料的衍生与再造作为学习的关键内容,对于材料,学生主要依据表现主题与对象来进行选择,可以是传统的棉、麻、丝、纱、塑料、毛线、网格布等,也可以是时尚的太空棉、雪

纺、皮、亮片、珠饰、烫钻等,甚至可以是 PVC、金属、亚克力板、3D 可印刷再生纺织品、PLA 生物塑料等新型材料。材料的选择非常自由与多样,不同的材料其质感和触感能带来多重的感官体验。

材料板的制作是辅助设计的重要内容,在主题及基本设计表现形式确定的前提下,学生会寻找各种不同的材料进行实验,根据试验的效果、质地和特征来寻找对主题表达最恰当的语言,从而实现设计的主题化和系列化,同时,课程导师也会要求学生在材料原

有特性的基础上，从使用功能、质地属性、视觉表达等方面进行衍生拓展，对材料进行创新和再造^[1]。材料板的制作见图 5。

如今，倡导全球低碳的理念已经成为设计师关注的问题。学生用三文鱼皮制作的鱼皮灯见图 6，在欧洲，三文鱼的销量很大，因为食用口感等多种原因，

大量的鱼皮被扔掉。从环保的理念出发，将被扔掉的三文鱼皮经过复杂的鞣制工艺处理后，将其变为韧性非常好、平整且可使用的材料。在此基础上根据主题的需要进行裁剪，通过色彩和裁剪方式的变化，手工缝制或编织成图案丰富的纹样。将新的鱼皮材料设计制作作为实用的装饰灯具，其设计非常环保且具有创意。

图 5 材料板的制作
Fig.5 Manufacturing of material board

图 6 鱼皮灯
Fig.6 Fish skin light

不可忽视的是，每一种材料和每一道工艺都存在着巨大的创新空间，无论是传统材料的衍生再造还是新型材料的创新使用，以怎样的方式引导学生去诠释和激活对材料语言的可能性探索^[2]，成为了 AUB 课程创作中关键探讨的内容，创新后的材料必将给作品带来新的表现力。

3 绘画艺术的独特性

绘画具有情感表现和形象表现的特征，能带给作品独特的艺术内涵和视觉冲击力，同时也将画者的抽象情感转化成可见的具象形式^[3]，通过绘画的图形、色彩、风格等语言传递作品的主题与情感信息。AUB 从一年级开始就很重视学生的绘画表达，并把它作为一个考核的重要内容，从主题的寻找到方案的构思，甚至是作品的实现，都鼓励学生用不同风格的绘画形式来记录作品发展的整个过程，并将绘画语言以装饰性的形式呈现在陈设作品中。

昆虫绘画陈设品见图 7，作品采用了写实的语言与不同的装饰手法相结合来表现自然的主题，以多样化的陈设形式体现趣味性与艺术性。

4 色卡的多样化制作

色彩是视觉的基础，有着其他视觉语言不可替代的作用。好的色彩能使作品有良好的视觉表现力。色彩的提取方向来自于作品的主题，主题与灵感的发掘可以是植物、动物、人物、地貌、微观世界、艺术作品等，总之自然界的万物都是产生灵感的绝好题材，可以激发无限的创意^[4]。色卡的制作与作品的色彩表达有着密不可分的联系，色卡通常由主色、陪衬色和点缀色等要素组成，可以分为单色和组合色提取，单色相对简单，组合色略微复杂，但是色彩更加丰富，也可以提取两种或两种以上的色彩搭配，但要注意把握整体性和统一性的关系。在色彩搭配中，任何色彩都不是孤立存在的，只有恰当地利用色彩的属性、内

涵与其他色彩组合在一起才能展现其艺术魅力。良好的色彩关系不仅可以提高作品的和谐性、新颖性、时尚性、艺术性，而且能传递作者对美学、甚至心理学

的认知^[5]。提炼出来的色卡通常会被有序和谐地排列，色卡的表现形式丰富多样，可以用手绘、电脑打印、材料实板等多种方式来表现。多样化的色卡见图 8。

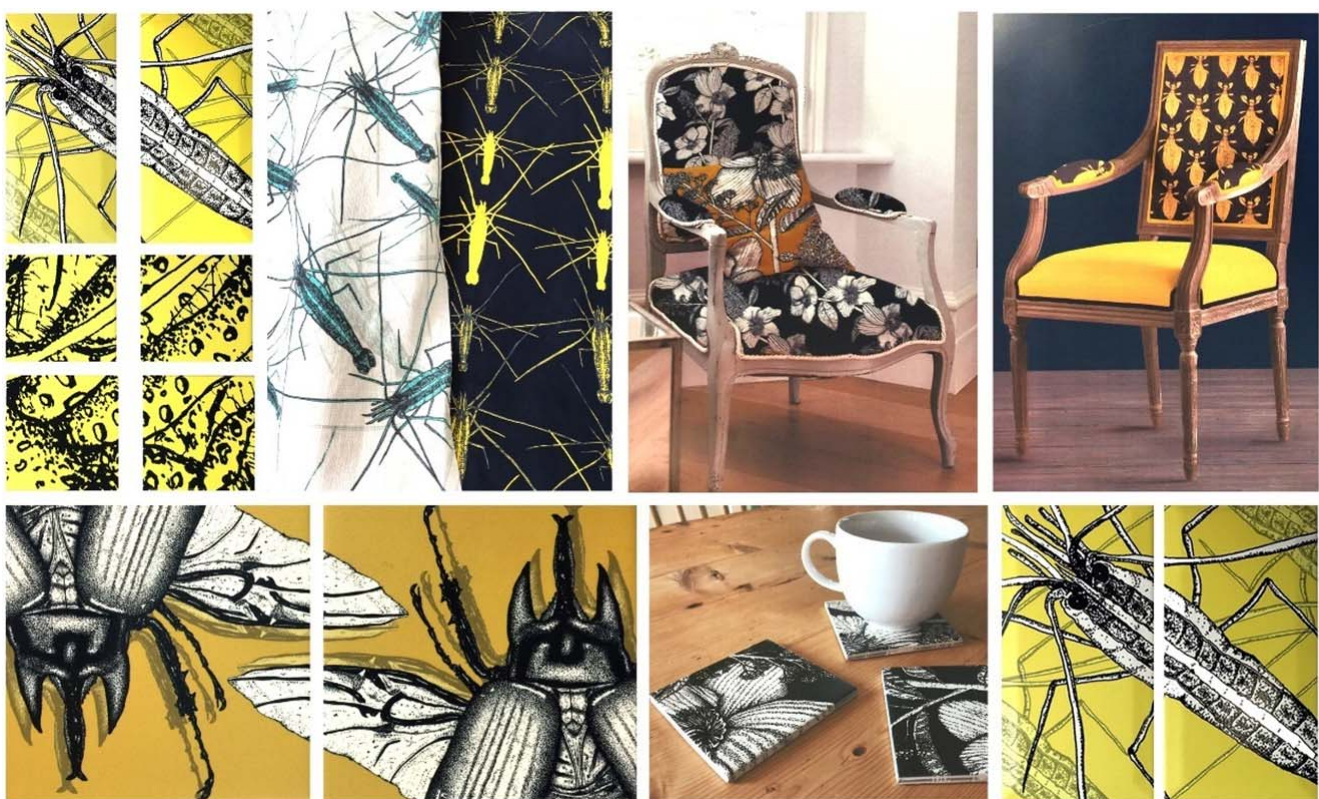

图 7 昆虫绘画陈设品
Fig.7 Insect painting furnishings

图 8 多样化的色卡
Fig.8 Diverse color card

5 编织与褶皱的趣味性

编织与褶皱工艺是改变织物形态的有效创作方法，是现代陈设饰品进行装饰的趣味表现手法，能极好地体现艺工相融的理念。两者的共同之处在于都可以利用多样化的编织或褶皱技法，改变织物原有的平

面形态特征，使其拓展为半立体或三维的肌理图形，从而产生凹凸感、体积感、厚薄感等特性，实现作品的装饰性与趣味性。编织技法形式多样，结型、辫型、网型、带型等多种形式^[6]，可以结合创新应用，从而形成变化无穷的艺术语言。

褶皱工艺可以通过机械或人工对织物进行加温

加压改变原有的外观，分为自然褶皱或规律褶皱^[7]。自然褶皱随意性强，视觉效果丰富，褶皱后的图形具有多变性。与自然褶皱工艺相对的是规律褶皱，其褶皱方式具有一定的秩序性，结构严谨、排列有序、韵律感强，设计师可以根据主题表达的需要来选择褶皱方式并且相互组合转化^[8]。值得注意的是，褶皱一方面会因为材质、工艺和设计手法的不同产生不同的变化；另

一方面，同样的材质由于织物的受力方向、位置、大小等因素的影响，也会带来风格和美感的差异。褶皱工艺一般选择厚薄适中，易加工塑形的织物，一旦形成褶皱就不易变形，可以极好地呈现视觉与触觉的艺术效果^[9]。

AUB 的 Textile 专业在编织与褶皱工艺教学中，培养了学生立体塑形的同时，也增强了立体思维和空间意识。趣味编织与褶皱工艺见图 9。

图 9 趣味编织与褶皱工艺
Fig.9 Interesting weaving and pleating

6 数字化的刺绣工艺

陈设作品在构思巧妙的同时，在表现形式和制作上也需细腻精致。刺绣是陈设设计中较为常见的一种装饰工艺技法，分为手绣和机绣。随着科学技术的发展，手绣作品由于耗时久、价格高、不易学习等因素逐渐被机绣替代。在 AUB 的刺绣教学中，更侧重于机绣技法的学习，运用 wilcom 刺绣软件设计，与计算机技术相结合进行刺绣的创意表达。机绣的针法多样灵活，分为锁绣、彩绣、钉线绣、包梗绣、镂空绣、挑花绣、绉带绣、钉珠绣等几十种，操作较易掌握^[10]。AUB 将机绣课程分为两个部分，各一周的时

间，课程会邀请市场上专业的机绣设计师进行一周课程的具体操作讲解。随后的时间便是学生依据作品主题来自主练习和作品实践。数周之后，机绣设计师会重返教室一周，目的是为学生解答应用过程中遇到的各种问题，协助学生完成主题创意作品。

在机绣课程上学生会被鼓励结合新型科技材料大胆创新，将音乐电子触摸板与刺绣工艺进行结合，巧妙地将电子线路藏到刺绣的纹理下，通过 USB 接口来获得电源，通过手的触摸来演奏音乐，让陈设作品在带来视觉美的同时具有极好的互动参与性，呈现出趣味性、数码性、时代感。刺绣机见图 10，趣味刺绣见图 11，机绣作品见图 12。

图 10 刺绣机
Fig.10 Embroidery machine

图 11 趣味刺绣
Fig.11 Interesting embroidery

图 12 机绣作品
Fig.12 Machine embroidery

7 结语

由此可见,传统工艺与陈设设计的结合是一种跨界的综合型应用,集艺术性、应用性、经济性、潮流性于一体。AUB 的 Textile 专业在传统工艺技术上的不同尝试与探索,展现了艺工相融对现代陈设设计发展的推动性,为陈设设计多元化的发展提供了良好的思路与设计方向,拓展了现代陈设作品的表现语言与内涵,同时也更好地体现了艺术与文化的双重价值。

参考文献:

- [1] 杨云. 面料再造在家居用品中的运用[D]. 西安: 西安工程大学, 2011.
YANG Yun. The Use of Fabric Re-engineering in Household Accessories[D]. Xi'an: Xi'an Polytechnic University, 2011.
- [2] 王晓旭. 现代时装中的面料再造与设计应用研究[D]. 青岛: 青岛大学, 2014.
WANG Xiao-xu. Fabric Reconstruction and Design Application Research in Modern Fashion[D]. Qingdao: Qingdao University, 2014.
- [3] 周璐璟. 民族服饰图案在艺术设计中的应用探索[J]. 包装工程, 2018, 39(8): 268—271.
ZHOU Luo-jing. Application of National Costume Patterns in Art Design[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(8): 268—271.
- [4] 林秋丽, 郭琼, 周宁昌. 基于广绣艺术特色的家具设计[J]. 包装工程, 2018, 39(12): 149—154.
LIN Qiu-li, GUO Qiong, ZHOU Ning-chang. Furniture Design Based on the Characteristics of Guang Embroidery Art[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(12): 149—154.
- [5] 周慧. 试论现代纺织品的色彩设计[J]. 苏州大学学报(工科版), 2008, 28(5): 61—62.
ZHOU Hui. On the Color Design of Modern Textiles[J]. Journal of Suzhou University(Engineering Science), 2008, 28(5): 61—62.
- [6] 赵园园. 传统编织工艺在现代产品设计中的应用与发展[J]. 上海工艺美术, 2018(1): 86—88.
ZHAO Yuan-yuan. Application and Development of Traditional Weaving Technology in Modern Product Design[J]. Shanghai Arts and Crafts, 2018(1): 86—88.
- [7] 芮滔, 车莉. 传统手工艺在现代服装设计中的应用方法[J]. 学周刊, 2014(34): 58.
RUI Tao, CHE Li. Application of Traditional Handicrafts in Modern Clothing Design[J]. Academic Weekly, 2014(34): 58.
- [8] 虞黛筠, 马冬. 面料再造设计艺术应用技法[J]. 毛纺科技, 2018, 46(2): 22—25.
YU Dai-jun, MA Dong. Art Application Techniques for Fabric Reconstruction Design[J]. Woolen Technology, 2018, 46(2): 22—25.
- [9] 刘望微, 万宗瑜, 吴佳倩. 褶皱在服装中的应用[J]. 纺织科技进展, 2008(5): 92—94.
LIU Wang-wei, WAN Zong-yu, WU Jia-qian. Application of Folds in Clothing[J]. Advances in Textile Science and Technology, 2008(5): 92—94.
- [10] 张正义. 穿针引线铺锦绣——沈阳故宫藏清宫绣品赏析[J]. 浙江纺织服装职业技术学院学报, 2016, 15(3): 64—72.
ZHANG Zheng-yi. Needle-drawing and Brocade-appreciation of the Imperial Palace in Shenyang China[J]. Journal of Zhejiang Textile and Apparel Technology College, 2016, 15(3): 64—72.