

传统器物元素的现代性转化与应用

姜陈

(景德镇陶瓷大学, 景德镇 333403)

摘要: **目的** 以传统与现代为范畴, 以传统器物元素在休息凳中的设计应用为主线, 探索传统器物元素在现代设计中的转化与应用的新思路。**方法** 运用现代设计理论, 审视传统器物元素的转化与应用存在的主要问题, 即“有形元素的标签式复制、脱离具体环境的简单迁移、传统器物元素转化的二维倾向”, 并用解构分析法进行剖析, 找寻解决问题的途径。**结论** 传统器物元素的转化与应用是在具体环境下的“功能元素、审美元素、精神元素”相互影响和融合的重构。随着现代科技的发展, 器物的材料和结构越来越优化, 其简洁流畅的造型也符合现代工业的生产效率要求。传统器物元素只有将形式和现代材料、结构、工艺相结合, 将功能置于首位, 将繁缛的装饰进行简化, 才能被时代所接受, 才能在当下得到继承和发展。

关键词: 传统; 器物; 转化; 应用

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)16-0228-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.16.038

Functional Conversion and Application of Traditional Chinese Artifact Elements

JIANG Chen

(Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen 333403, China)

ABSTRACT: It aims to explore new ideas of traditional artifacts functional conversion and application in modern design, studying design and application of traditional artifacts in outdoor benches. The approach is applying modern design theories to examine existing major problems in conversion and application of traditional artifacts. It is the label replication of tangible elements, simple shift away from special environment, two-dimensional transformation tendency of traditional artifact elements, and seeking solutions with deconstructive analysis. It is concluded that conversion and application of traditional artifacts is the reconstruction of mutually influenced and fused functional elements, aesthetic elements, and spiritual elements in specific environment. With the development of modern science and technology, the material and structure of products become more and more optimized. The smooth shape of artifact meets the efficiency requirement of modern industry. The modern design should focus eyes on the function first and simplify its adornment. The traditional artifact elements should integrate its shape to material, structure and technology. Only in this way, the traditional design can continue develop in the modern time and it could be accepted by the new times people.

KEY WORDS: tradition; artifact; conversion; application

“器物”一词, 有狭义和广义之分。狭义的“器物”指各种用具, 即通常所说的“器具”、“器皿”, 是一种纯粹的物质概念; 广义的“器物”指经过人类加工的一种物质形态, 并在加工、使用、流传、解释过程中获得文化价值^[1], 是一种包含“物质”在内的文化概念。很显然, 广义的“器物”涉及的范围更加广

泛, 内容也更加丰富, 设计学中的“器物”更是以文化的视角来审视人造物与人类文明及社会发展之间的互动关系。本文以广义的器物为研究对象, 剖析传统器物元素在现代设计应用中存在的问题, 并以户外休息凳为切入点, 探讨传统器物元素在现代性转换过程中的合理途径, 为解决类似的问题提供可借鉴的思路。

收稿日期: 2018-05-02

作者简介: 姜陈 (1982—), 男, 广东人, 景德镇陶瓷大学博士生, 主要研究方向为环境艺术设计及陶瓷装饰设计理论。

1 传统器物元素与现代设计的民族性

古语云:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”器物,形而下也,它来源于人们的现实生活,服务于人们生活,更贴近于人们生活^[2],器物承载着人类丰富的文化信息。人类的进化与发展的过程,其实就是生产生活条件提高和改善的过程^[3],器物在推进人类文明的进步起到举足轻重的作用,器物的每一次变革都与社会的科技、政治、经济、文化息息相关,凝聚了一个时代社会的发展面貌,是社会文明的一面镜子。

传统器物是根植于传统文化的一种物质形态再现,是传统文化的构建。从现代眼光来看,传统器物凝聚了某个时代的历史文化信息,是人们了解当时社会状态及生活方式的物质载体。了解传统器物不仅可以回顾过去,而且能够用批判的眼光审视现在,给当下的设计以更多的启示。

设计作为一种物质生产活动,其目的旨在创造一种器物、或是营造一种环境,来满足人们的某种使用需求。现代设计就是根植于现代的社会环境,利用现代工具和手段创造适应现代人生活的一种创造性活动。同样,设计作为一种文化创意活动,在满足使用需求的同时,也需要在设计中体现一种文化内涵,以体现自身的民族和地域特色,这也是区别其他不同文化设计的基本手段。这种文化的体现既可以是一种符号、也可以是一种观念、或是一种价值体系的重构与再现,而将传统器物元素借用到现代设计中,是这种文化内涵最直观的体现。中国是一个拥有五千年灿烂文化的文明古国,其中传统器物文化更是傲视世界数千年,为世人所仰慕和惊叹。时至当下,现代设计的话语权为西方主导,中国传统器物文化在现代设计环境中略显颓势,但这并不意味着传统器物在现代社会中失去其价值,关键是如何在现代设计语境中对传统器物文化进行适时的重构,在充满同质化的所谓“国际范”的设计中,凸显本民族的特色,这是中国现代设计需要解决的问题。现在中国设计界已经渐渐意识到传统文化对于本民族设计的重要性,越来越多的设计师有意或无意的将传统器物元素借用到现代设计当中,这已形成一种风尚,或将成为一种趋势。

2 传统器物元素现代性转化存在的问题

这里所提到的传统器物元素,既包括有形的元素,也包括无形的元素。所谓有形的元素,是指人们感官可感受到的形体、图案、材质等,是具体的、直观的;所谓无形的元素,则是设计文化当中所固有的思想、情感、价值观念等,是抽象的、概念的,是不可直接被人的感官所触及的。传统器物元素在现代性转化过程中,是将这些有形和无形的元素进行解构和重组,用现代手段进行再造与构建,以适应现代人的

使用需求和审美观念。这种转化不是一味的模仿和照搬,也不是简单的组合与修改,而是将其从原来语境中剥离出来,进行重新的审视和改造,以适应新的语境需求^[4-5],然而在现实的操作层面,通常只是浅层表象的迁移,忽视内涵和功能的转化,往往流于形式,成为一种披着“传统”外衣的躯壳。

2.1 有形元素的标签式复制

有形元素是一种较为直观的设计语言表达,也是易于大众接受的传达方式,在现代设计中借用传统器物中的有形元素,以体现设计的民族性、地域性特点,这是最为直接且最容易达到效果的一种手段。如果这种借用是一种“有机”的借用,即将传统的有形元素进行合理的解构,与现代的技术手段、生产方式、材料结构、生活环境相结合,将“传统”赋予新的含义,这不失是一种“讨巧”的设计手段,但如果只是为了迎合大众的某种“怀旧”心理,将传统元素进行简单的复制,生搬硬套的将其从一个历史时空迁入到另一个时空,剥离于其所依附的物质技术条件,这样只能是流于形式,成为了一种为复古而复古的形式主义倾向。

令人遗憾的是,在现实生活中大量存在着这种“形式主义”的作品。例如在很多地方,为了重塑城市的历史文脉,修建了很多仿古建筑,或是在现代建筑中“贴上”传统建筑元素,以体现所谓的城市内涵。但是这些所谓的“中式”建筑很多都只是“形似而神异”的新“古董”——内部是钢筋混凝土结构,而外部是传统的标签,例如在水泥柱上贴上木纹,在钢筋梁架之下拼装斗拱和雀替等等。这些本来和木构架体系相配合的建筑构件,被不加变化的拼凑在现代建筑结构之上,外表和结构格格不入,既显得突兀,又显得累赘。

2.2 脱离具体环境的简单迁移

设计是一种文化语言形式,是将蕴含在作品中的文化信息通过设计这一媒介进行表达与转述,从而引起人们情感的共鸣,这种共鸣是基于共同的文化认知、价值观念、意识形态,是一种具体环境下的情感表达。一定的设计必然根植于一定环境,没有环境的依托,设计只是一串没有意义的符号,不能为人们所感知^[6]。同样,设计如果脱离特定的环境,必将失去其生存的土壤,其所展现的、所表达的也必将南辕北辙,正所谓“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”。

因此,传统器物元素的转换与迁移需要注意不同环境下的精准对接,毕竟环境不同,设计所依存的生态也发生了改变,这样势必会影响器物所要传达信息的精准度,从而造成解读的偏差,然而这种忽略具体环境的简单迁移,在现代设计中比比皆是。例如,中部某省会城市兴建的大型购物中心,在建筑外墙上借用传统青花元素,欲打造类似青花瓷“高雅”的建筑形象,但是由于现代城市的环境污染,“白底青花”

的建筑表面蒙上现代工业文明的灰尘,与青花“高雅”、“纯净”的形象相距甚远,而且大体量的建筑外表铺满华丽的青花纹饰,在视觉上略显繁杂,也不符合现代人追求简约的审美倾向。从瓷器到建筑,同样的元素,运用在不同的器物上,所产生的效果却大相径庭,其原因就是在这种迁移过程中,忽略了器物所处的环境差别,从而导致了不尽如人意的效果。

2.3 传统器物元素转化的二维倾向

传统器物元素运用到现代设计中,最普遍的就是图案、纹样等装饰性元素的借用和转化,这在平面设计中最为常见,这种现象也不难理解,毕竟二维元素的构建远比三维元素简单且直接。然而这种过于注重传统装饰元素的运用,会给人一种传统设计平面化、二维化、表面化的印象,这种倾向应该予以纠正,毕竟设计不仅只有平面的,也有立体的,传统器物元素也不仅只有二维的,也有三维的,甚至多维的。因此对于传统器物元素的解读,不能仅限于装饰性元素,更要着眼于功能性、结构性等多个因素在不同时空下的解构、重组和转化,同时不能只关注物质层面,更要关注文化、精神、生态等多重层面。只有这样,现代人才能对传统器物有着更加深入的理解,才能使传统器物元素的现代性应用更加全面,其形象也更加丰满。

3 基于休息凳设计的传统器物元素的现代性转化研究

休息凳作为城市公共设施的一个组成部分,在为公众提供舒适的休息空间的同时,也起到美化公共环境的作用。然而,就国内现实的情况而言,城市经济稳步发展,城市公共设施的建设和发展却相对滞后,城市公共设施同质化情况严重并且缺少与地域文化的关联,成为我国城市公共设施最为突出的问题^[7]。如何在城市公共设施的设计中将传统元素与实用功能相结合,凸显地域及民族特色,将器物与环境协调统一,本文以户外休息凳为例,对传统器物元素的现代性转化这一问题进行初步的探讨。

3.1 “斗拱”元素的现代性转化与应用

3.1.1 “斗拱”的功能及内涵

斗拱是中国传统建筑一个特殊构件,是屋顶与立柱之间过渡的部分,是将屋顶的重量集中下来传递到柱的上面,是横展结构与立柱间的衔接关节^[8],见图1。正是因为斗拱在建筑中起到承上启下,传递荷载的作用,才使得中国传统建筑的厚重屋顶能够出檐深远,远看犹如展翅的大鹏,雄劲而悠扬。斗拱造型除满足力的承载与传递外,其本身就是一件精美的建筑装饰品,其结构精巧、重重叠叠,如盆景、似兰花,象民间量米的斗子,具有很好的装饰性^[9]。斗拱这一

元素,既满足建筑的功能性需求,又满足人们的审美需求,将结构与装饰完美结合,体现了中国传统造物观中“文质统一”的设计哲学,是实用与审美结合的典范。

图 1 斗拱

Fig.1 The bucket arch diagram

3.1.2 “斗拱”元素的重构与应用

“斗拱”根植于中国传统木构架体系建筑,出于承托厚重屋顶的需要而产生的一种特殊构件,而现代建筑以钢筋混凝土结构为主,屋顶平实,钢筋混凝土的梁柱基本满足建筑的承重需求,传统建筑中的斗拱在现代建筑体系中失去其受力承重的作用,然而作为一种具有传统文化内涵的器物,如何将其进行合理的重构,赋予其新的含义,使其内涵得到延续和发展,上海世博会的中国馆就是一个很好的例子。

上海世博会中国馆借用了传统斗拱的造型,并没有相互穿插依托的梁、拱、契等部件。它是一个整体,用立体构成手法对传统元素进行开创性的演绎,其建筑语言简练而直率,没有传统建筑构件的繁复,直线条的结构增加了空间的通透性、公共性和开放性,层层叠加、向上展开的倒金字塔型有一种振翅飞翔、御风而上的动感,引发人们无限的联想^[10]。

同样,在其它器物的设计中,也可以对斗拱元素进行设计的再迁移,使其成为另外一种具有实用功能的器物。比如在一些中式风格公园的休息凳设计中,对斗拱元素进行改进和优化,使其既符合结构功能,又能保持传统特色的休息凳形式,见图2。在结构上,休息凳没有屋顶厚重,无需硕大的斗拱进行结构支撑,因此在设计中将斗拱的昂、拱、翘等部件摒弃,只留下支撑梁之间的穿插,满足基本的受力要求。在造型上,凳面犹如简化的屋顶,支撑部分犹如简化的斗拱体系,从上到下逐渐收缩,保持了中国传统建筑“上大下小”的特点。整个休息凳既简洁大方又不失传统特色,既符合结构要求又满足现代人追求简约的审美观念,在考虑造型的同时又将结构与材质、功能之间的关系进行很好的统筹,是一个将形式与功能有机结合的休息凳样式。

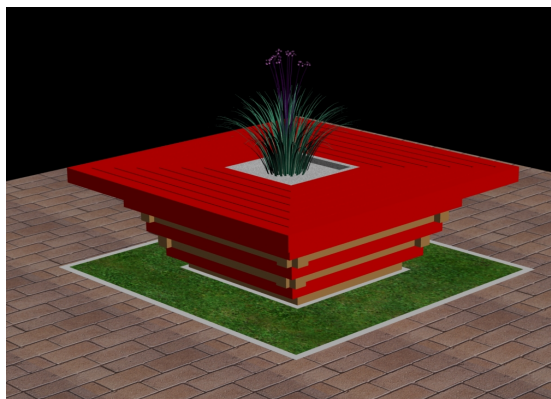

图 2 从斗拱到休息凳
Fig.2 From bucket arch to rest stool

3.2 “雀替”元素的现代性转化与应用

3.2.1 “雀替”的功能及内涵

雀替，亦称“角替”、“撑拱”，作为一种木构架建筑中不可或缺的构件，它位于建筑立柱与梁枋相交处，其作用是加强梁枋纵跨度应力，从而强化梁枋的抗弯性能，避免梁枋因垂向荷载过大而导致的柱梁纵向上的倾斜变形^[1]，见图 3。与斗拱类似，雀替除了是木制建筑中一种受力构件外，还具有美化建筑的作用。雀替的造型常与中国传统的木雕、砖雕等工艺相结合，配以精美的纹饰、吉祥的图案、绚丽的色彩，为传统建筑增添美轮美奂的视觉效果。除了建筑两边部分角柱外，雀替在柱间都是成对出现，这种布置既符合美学上的对称需求，也反映出中国传统文化中“好事成双”的美好寓意。

图 3 传统建筑中的雀替
Fig.3 The sparrow brace in Chinese traditional architecture

3.2.2 “雀替”元素的重构与应用

由于雀替在木建筑结构中起到承托的作用，因此在休息凳的设计中，同样可以借助雀替这种元素，将其作为凳子底部的支撑构件，并按照现代人的审美要求，将其造型和装饰进行简化，与整个凳子的流畅造型相配合，成为休息凳的有机组成部分，而且在凳面部分做对称布置，既能和底部形成一种呼应，又可以

转换为座位之间的隔断，可谓一举两得，见图 4。

图 4 休息凳中的“雀替”元素
Fig.4 The sparrow brace element in rest stool

3.3 “镬耳墙”的现代性转换与应用

3.3.1 “镬耳墙”的功能及内涵

镬耳墙，又称锅耳墙，山墙的一种，是岭南建筑一种特有的建筑构件，见图 5。镬耳墙是位于屋顶两端的横向外墙，其目的是分隔相邻两栋建筑，并起到防火的作用。

图 5 岭南传统建筑中的“镬耳墙”
Fig.5 The pot ear wall in traditional architecture

镬耳墙是中国古代社会后期出现于岭南一带的民居建筑元素之一，关于其形制的由来有多种解释，其中最为普遍接受的一种是镬耳墙来源于鳌鱼墙。中国传统建筑主要是以木结构为基础，古人为了防止火灾的发生，就根据风水学五行当中水克火的道理，在建筑上修建意味深远的鳌鱼墙，因为鳌鱼为水中生灵，用在建筑中有保佑平安，免遭火灾之意。鳌鱼墙本是作为建筑中的一种图腾符号，经过不断的发展和演变，变成山墙的一种形式，而屋脊两侧高出的山墙似鳌鱼翘起的嘴巴，呈现出官帽两耳般的造型，有“独占鳌头”之意，而在粤语方言中“鳌鱼”与“镬耳”发音近似，久而久之就形成了“镬耳墙”之说，因此，镬耳墙不仅具有防火的实用功能，而且寄托了民间一种美好的愿望，反映了普通百姓祈求平安、追求幸福

的朴实情感。

3.3.2 “镬耳墙”元素的重构与应用

镬耳墙是传统建筑中的承重墙,由于现代建筑基本是框架结构,摆脱了大量承重墙的束缚,山墙的承重功能基本退出了历史舞台。但作为一种具有岭南特色的传统器物元素,浓郁的地域特色使其成为地方文化符号,在器物设计中经常被当地人所模仿和“借用”,因此可以借用镬耳墙元素进行休息凳的设计,例如借助镬耳墙作为空间分隔的作用,将其置于凳子两边,不仅使整个休息凳成为一个独立的单元,而且构成凳子两边的扶手,满足人们在休息时对于倚靠的需求。此外,结合传统岭南建筑屋顶进行整体抽象化的再设计,将斜屋顶“拉平”,成为休息凳的凳面,将屋顶的主梁“拉高”,成为凳子的支撑构件,并将这些元素之间的比例关系按照凳子的形式进行解构与重组,使其满足作为休息凳的实际需求。这种“镬耳墙”式休息凳,在借用了传统器物元素的同时又不拘泥于具体的形式,将造型、功能、结构之间的关系进行综合考量,在满足实用功能的同时又保留了地域文化特色,是一种既有传统韵味又不失现代感的休息凳形式,见图6。

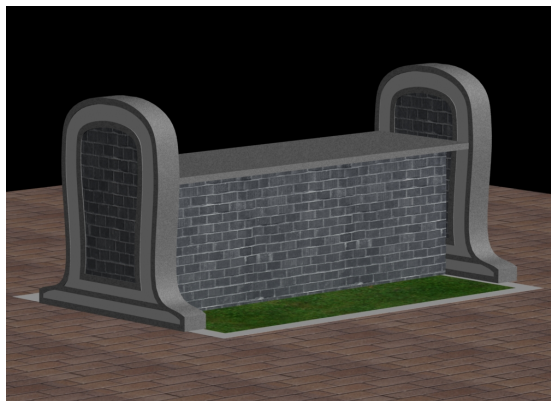

图6 “镬耳墙”式休息凳
Fig.6 Rest stool with style of pot ear wall

4 结语

现代设计倡导“形式随从功能”,形式必须反映功能、表现功能,形式只有和材料、结构以及设计生产方式相结合,才能被时代所接受。现代科技的发展,使得器物的材料和结构性能越来越优化,传统设计中形式和功能分化逐渐得以弥合,在现代设计中两者通常合二为一,使得现代器物的造型愈发简洁流畅,而这又是机器大生产和批量化生产所需要的,符合现代社会的效率要求。传统器物元素的现代性转化与应用必须迎合这种时代需求,将功能置于首位,将繁缛的装饰进行简化,并结合具体的场域和空间环境,将“功能元素、审美元素、精神元素”进行重构,以适

应现代人的使用要求和审美需求。只有这样,传统设计才能重获新生,传统器物文化才能在当下得到继承和发展。

参考文献:

- [1] 朱大可. 上海世博的器物叙事——器物文化遗产的遗忘、拯救与复兴[J]. 河南社会科学, 2010(5): 54.
ZHU Da-ke. The Artifacts Narration of Shanghai World Expo: the Oblivion, Rescue and Revival of the Artifacts Cultural Heritage[J]. Henan Social Sciences, 2010(5): 54.
- [2] 董明利. 论传统器物制造沿革过程中的文化符号[J]. 广西社会科学, 2017(7): 196.
DONG Ming-li. Research on the Cultural Symbols in the Develop Progress of Traditional Implements Manufacturing[J]. Guangxi Social Sciences, 2017(7): 196.
- [3] 王婷. 中国传统器物对现代设计的启示[J]. 包装工程, 2013, 34(16): 123.
WANG Ting. Revelation of Traditional Chinese Products on Modern Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(16): 123.
- [4] 郅建业. 包装设计中传统设计元素的挖掘[J]. 包装工程, 2005, 26(4): 168.
QIE Jian-ye. Excavating the Traditional Design Elements of Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2005, 26(4): 168.
- [5] 秦亚平. 探析中国传统元素与现代设计的整合[J]. 深圳大学学报, 2011(5): 147.
QIN Ya-ping. An Analysis of Integration of Traditional Chinese Elements and Modern Design[J]. Journal of Shenzhen University, 2011(5): 147.
- [6] 刘小路. 中国传统造物方式在当代设计语境下的失语现象透析[J]. 创意与设计, 2013(6): 91.
LIU Xiao-lu. Analysis of the Aphasia of Traditional Chinese Creation Mode Faced with Modern Design[J]. Creativity and Design, 2013(6): 91.
- [7] 周鑫海. 基于地域文化的城市公共设施设计研究[J]. 包装工程, 2017, 38(2): 206.
ZHOU Xin-hai. Urban Public Facilities Design Based on the Local Culture[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(2): 206.
- [8] 周欣. 漫谈斗拱艺术[J]. 山西建筑, 2008(8): 28.
ZHOU Xin. Discuss the Art of Bucket Arch[J]. Shanxi Architecture, 2008(8): 28.
- [9] 张玉金. 古建筑斗拱特征探析[J]. 家具与室内装修, 2007(8): 28.
ZHANG Yu-jin. Analysis on the Characteristics of Bucket Arch in Ancient Architecture[J]. Furniture and Interior Decoration, 2007(8): 28.
- [10] 冯强. 斗拱结构在现代文明中的符号化进程[J]. 天津城市建设学院学报, 2011(6): 83.
FENG Qiang. Brief Analysis of Symbolization Process of the Structure of Brackets in Modern Civilization[J]. Journal of Tianjin Institute of Urban Construction, 2011(6): 83.
- [11] 楼庆西. 雕梁画栋[M]. 北京: 清华大学出版社, 2011.
LOU Qing-xi. Carved Beams and Painted Rafters[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2011.