

一张薄片的身份与变化

——设计基础教学中的“纸”课题研究

□ 朱 珠

摘 要:通过介绍设计基础教学中“纸”课题的研究方法及思路,探讨如何通过具体课题设计与作业编排,发掘纸张这样一种日常且多变物象的设计形式要素。整个研究在延续传统基础课程对造型、明暗以及形态等主题进行阐述与训练的同时,将不同时期的艺术理念及创作方法置于课题中,让学生进行对照与操作。“纸”课题培养学生从一般物象中发现以及捕获视觉信息并将其转换为形式语言的表达能力,可为设计基础教学提供一定借鉴意义。

关键词:纸;设计基础;教学

1 日常与艺术设计中的纸

人们与纸的互动时刻都在发生,例如书本、票据、纸巾以及环保袋等,显然纸与大众日常生活息息相关。在一张二维的平面薄片上,纸居然可延伸出如此多的形态,提供多种功能以及解决不同需求。可见纸的身份变化多样且有趣。

纸未必是“柔弱”的。日本建筑师坂茂利用纸“可持续性”的特点,在进行防火和防水等加工处理后,将其作为一种生态材料用于建筑的外立面搭建与室内空间的隔断,贯彻建筑师所提出的“不仅可以建造,并且可以拆除”的建筑理念。

加拿大设计师斯蒂芬妮·托德以及罗伯特三人组成的设计团队 Molo Design,通过折叠与黏合纸张,形成可随意曲折且拉伸的蜂巢结构,将此作为家具以满足在任何空间内进行组合和搭建的需求。日本服装设计大师三宅一生是服装领域应用折叠技巧的典范,他认为服装由面料和身体之间的空间创造而成,而这个全新的以及不规则的起伏空间,可通过折叠来完成。身体作为一种媒介介入,使由折叠而生成的结构得以释放,并呈现出服装姿态。根特纳尔(Peter Gentenaar)与安吉拉·格莱卡(Angela Glajcar)以纸为材料进行造型,其艺术创作或单个呈现如波浪一般的纹理和卷曲,或整体塑造层层叠叠的内部空间,漂浮的通道。

施慧轻盈而又坚韧的纸纤维艺术、乔纳森·卡伦作为形体媒介的纸书、碧翠丝·科伦从纸中剪出的“世界”等,纸具有太多被演绎的可能性。

2 “纸”作为设计基础课题的意义

首先,纸作为材料,极易获得且具备很强的可塑性,非常适合用于不限尺度的自由造型;其次,纸是很好的可供折叠的材料,而折叠又是产生结构的基础,事实上,包括纸在内的任何二维片材都可通过不同的折

叠方式创造三维物体。利用纸学习折叠,实际是探索结构,能掌握各种折叠方法,并将其运用于不同的材料上,满足多种设计需求。

整体而言,不论是基于艺术的自由还是秩序的严谨,都可运用纸这种材料,通过折叠纸张去观察、分析以及处理细节,以区别于日常的随意散漫,从而进入一个基于逻辑的设计程序。

将“纸”这一日常且多变的物象纳入设计类基础课程课题,从而进行课程设计与作业编排,通过具体的作业操作,一方面专门讲述与训练传统基础课中的造型、明暗以及形态等形式要素;另一方面,将艺术史发展的不同阶段如古典主义、现代主义以及后现代主义等理念及创作方法置于其中,让学生进行对照与操作,在课题作业中呈现实验性以及概念性色彩的同时,为学生进入各专业设计方向的学习奠定基础。

3 设计基础教学中的“纸”课题

以“纸”为名,在具体课程设置中,尝试通过若干环节的作业设计,发掘“一张纸”可能具备的形式要素,由此训练从一般物象中发现以及捕获视觉信息并将其转换为形式语言的表达能力。

在造型主题中,要求学生确立对物象新的观察角度和方法,以深入细节的刻画取代以往因应试教育所习惯采取的“概括”式描绘;在材料主题中,帮助学生树立“拼贴”概念,让学生了解拼贴作为一种形式语言,对立体主义、达达主义以及装置艺术等多种艺术形式的积极作用与影响,以此培养学生的视觉经验与艺术趣味,使其逐步具备自由跨界在异质图形以及具象和抽象形态之间的表现能力;在结构主题中,“折叠”是自始至终的关键词,折叠可产生结构,任何二维片材都可通过不同的折叠方式创造三维物体,借助三项呈递进关系的作业设置,使学生通过折叠认识结构以及结构与形状之间的关系;在空间主题中,引入“装置艺术”的概

念,了解如“现成品”“装配”等知识以及当代艺术与设计创作中的“场所”观念,引导学生以纸为材料开展介入空间的形式探索;在观念主题中,开展对“形式”的专项讨论,建立内容与形式之间的逻辑关联,培养以视觉呈现方式进行包括主题、故事、想法以及信息在内的艺术化表现。

“纸”课题具体作业内容如下。

3.1 再现一张纸

将一张不小于 A3 尺寸的白纸揉皱并展开,以超写实的绘画方式对其进行全因素描绘。结合并利用摄影的景深、透视和焦点范围等特点,尽可能体现物象的精确度与细节,从而构建一个“虚假的现实”,并使其成为一个令人信服的幻象和一个基于现实的模拟。

3.2 被放大的一张纸

数倍放大一张被揉皱、撕裂或被展开后的纸的局部,进行探究式的深入描绘。抛弃传统素描技法中的“概括”式描摹,以一种近似于扫描以及慢镜头式的场景推移呈现图景中所涵盖的全部内容与细节。

3.3 记录一张纸

倘若可以以一根线条替代目光行走,在特定条件下追寻物象的形态轨迹,那么观者的任何视线移动都将成为物象变焦的理由,从而获得向形式或抽象转移的无数线条的叠合——显现的面。根据前面作业效果,重新审视画面,尝试以纯粹“线条”的方式对物体进行再一次的主动探索与深入表现。增强对线条类型与趣味的敏锐感知度,并在训练过程中逐步培养将线条元素等同于形式表现要素的其他方面,以此形成一种新的自觉而训练有素的视觉行为方式。

3.4 异质拼贴一张纸

基于立体主义与达达主义形式原理和视觉表现手法以及儿童手工制作等游戏方式,用所掌握的一切造型手段,包括传统的、试验的,甚至可以是手头的任何材料,尝试以“拼贴”这样一种诙谐而自由的表达重构画面。当视觉的、象征的、记忆的或真实性的新概念形成之时,“绘画”的范畴亦在无形中被放大。

3.5 折叠一张纸

以一张纸为单位,若干种形态的叠加为手法,尝试将其进行谷折、峰折、展开与折痕的形式探究,在具体操作实践中,建立关于二维结构的造型经验。

3.6 被揉皱、撕裂或被展开后的一张纸

寻找一种途径,可能是一种方法或一次表达,抑或只停留在乌托邦式的无限虚构。将一张纸作为从二维向三维探索的介质,将自由意志呈现为断裂的、非连续的,而又彼此相关的诸种形态可能。以此,鼓励一种形式,可以游弋于绘画或雕塑的物质限制之外;同时开展一段关于平面材料与空间边界的对话。

3.7 空间里的一张纸

以纸作为媒介,或构建造型的深度,或描绘形态的动感,或呈现整体结构的弯曲与流动。以探索因此而被活化、跳跃、诗意的空间。

3.8 从平面到立体的一张纸

以折叠一张纸的过程取代制作漂亮折纸模型的结果。以将一张纸从平面到立体的形态过程表明物质“被折(folded)后”或物质“正在进行折叠(folding)时”所处的空间和变化状态,注重或强调物质的变形方法或一种操作过程。

3.9 被建构的纸

建构一种形态,体现现有形态与原有形态相比所产生变化的差异,从而制定变异者对某种既成规律的突破。可以是对经典作品或高度风格化的名作进行移植、变化或改写,对其构成关系、构图组织、元素、造型以及技法等进行有选择的处理变化和交叉;对在创作及设计过程中的主体、创意以及草图等开展多种可能性的不断试验,以对不同方案进行比较与论证。

3.10 从一张纸到一本书

拟定(自选)一个主题,以手工书的形式制作一本“你的‘书’”。将前期以纸开展的系列训练为基础,以书为载体进行表达,完成从观念到形式的推导和演绎。可以是探索一种未知工艺(将实验片断集结成册);可以是类型化梳理某一种形态(类型学、好奇柜);可以是视觉化呈现一篇文章;可以是纯粹一种思绪、事件以及现象的个人化艺术表现,以阅读的“容器”表现“书”的观念。在作业期间,至少逛一次书展、拜访两家书店、泡几次图书馆、跑几趟材料市场、以及了解若干个艺术家及作品样式等。

4 结语

在经由多层、多资源以及多媒介的相关课题练习后,学生逐渐具备不断积累视觉经验的能力,并从视觉形式体验及创作活动中,发掘出关于认知的、心智的以及思维的创造性技能,并最终形成具有思维方式意义的自觉态度和素质。

参考文献

- [1][日]大平一枝.纸神[M].杨玲,译.上海:上海人民出版社,2020.
- [2][英]保罗·杰克逊.设计折学[M].赵熙,译.上海:上海人民美术出版社,2017.
- [3][瑞士]约瑟夫·米勒-布罗克曼.平面设计中的网格系统[M].徐宸熹,张鹏宇,译.上海:上海人民美术出版社,2016.
- [4]郭烈炎.设计基础[M].南京:南京师范大学出版社,2012.

(作者单位:南京艺术学院设计学院)