

设计作品中的叙事性表达

——以设计基础课程为例

邹婉仪

江汉大学 湖北武汉 430010

摘要: 叙事性表达是艺术设计作品中的重要组成部分,也是设计学类的学生进入大学开始从绘画能力到设计能力转变的重要一环。本文通过一组设计基础作业的创作思路来分析叙事性表达在设计作品中的多维度体现,为设计学类学生在基础课程的创作中提供了一条积极有效的思路尝试。

关键词: 叙事性;设计基础;解析;重构

Narrative Expression in Design Works

— Take Designing Basic Courses for Example

Wanyi Zou

Jiangnan University, Wuhan, Hubei 430010

Abstract: Narrative expression is an important part of art and design works, and it is also an important part of the transformation of design students from drawing ability to design ability when they enter the university. This paper analyzes the multidimensional representation of narrative expression in design works through the creative ideas of a set of basic design exercises, which provides a positive and effective attempt for design students in the creation of basic courses.

Keywords: Narrative; Design basis; Analysis; Reconstruction

一、基础课程中的叙事性

人类早在文字发明之前就开始了叙事活动,并且在这种叙事活动的表现上视觉叙事是先于语言叙事存在的。现在我们一般意义上的叙事是利用语言、图像等符号手段去描述一些特定的事件与情节等,这类叙事学一般被归纳入了文学范畴的理论体系,但在经济快速发展的背景下,叙事学的概念逐渐被引入设计领域,最终形成叙事性设计。文学作品中的叙事性一般通过文字语言来进行描述传达故事情节,运用各种叙事手法去描绘故事内容。而设计作品的叙事性,同样是需要去表达一些故事或想法,但是由于无法通过文字手段来进行具体的阐述与表达,因此在艺术设计作品中对叙事性概念的理解,会因为图形、图像在每个个体间的认知差异而产生不同。设计师如何站在自己文化立场,通过设计手段进行文化的表述与传达就成为当今设计界的研究课题,也是刚刚

步入设计领域的大学生们首先需要去思考与学习的内容。

艺术设计与叙事的结合研究早在二三十年前就已经开始了探索,诸如视觉传达、环境艺术、产品造型、数字媒体、展示策划等各设计门类都在这个领域不断地探索,究竟应该如何在设计中进行叙事的应用,叙事如何使设计的传达更为更具文化内涵,这都是需要去研究的问题。在设计基础的课程中就需要为大一的大学生打下设计叙事的基础,使学生掌握通过不同的设计表达手法来进行叙事性表达的能力。通过在设计中进行叙事性表达,使设计在更好地完成信息传达与交流的同时,能够承载文化传承功能,成为具有文化内涵、个性多元的人情味设计。

二、基础课程实践

1. 课题选择

主题的选择是设计创作的基础,设计的叙事性表达首先要明确作品的核心思想,即设计需要传达的主题。设计基础课程的教学为全年级的平行教学,不同的班级从主题到作业形式、课程进度均保持相对一致,但又在

作者简介: 邹婉仪,1994,江汉大学设计学院基础部专任教师,研究方向为设计基础与公共艺术设计。

形式的一致中寻求课程成果百花齐放，这就要求这门课程在课题的选择上既要有一定的限制，但又不能过于狭窄，限制学生思维，以致于课程作品不够丰富。本次论述选择了以2020届的课程主题“物无非彼，物无非是”为例，这句话语出庄子《齐物论》，对于这句话每个人都有着不同的理解，但整体都会围绕万物相生的规律去进行解释，既有区别又有联系。要想对主题做深入地剖析这就要求学生进行开阔的思维发散，在“物无非彼，物无非是”的大主题下结合自己的理解进行解读，然后在此基础上寻找不同的表达载体，通过对自己表达载体的艺术化呈现来完成本次作业，这也是叙事性表达的第一步，即在主题选择中寻找故事。

有学生在拿到主题后从身边出发，设计基础课程布置作业时正处于夏秋交替之际，学生因胃受寒而一直在吃药，而古人常云：“是药三分毒。”但生病又免不了用药物进行医治，这如此强的矛盾性与相依性，与“物无非彼，物无非是”的含义恰好吻合，于是选定了这个主题。这样的切身小事与文化内涵的交织表达正是学生进行设计叙事性表达的最好基础。

2. 调研推导

学生在确定选题后只是为自己的创作限定了一个范围，在完成设计构思之前还得进行物象的选择，这个选择就不再是单纯的头脑风暴进行分析，而是需要通过调研推导的方式来一步步将整个设计作品的逻辑框架丰满起来，让作品的叙事表达更具细节。

以主题为“药”的学生为例，在选择写生对象之前首先根据思维导图对“药”的品种进行分类，并分别寻找不同类别的实物进行拍摄或图片搜集，寻找最适合进行设计创作的载体形式。在收集完昙花、药片、灵芝、核桃、药膏等选物照片后，从中挑选更加适合绘画的药片、药膏、人参和核桃进行小稿绘制。这几种选物都取自于生活，比如核桃是在宿舍楼下的零食店里的常客，药片是平时吃剩的胃药，药膏也是一只即将用完的，只有人参是选择了进行照片写生。经过一番比较后最终选择了核桃作为写生对象，首先是因为核桃的绘制效果最好，画起来得心应手，而且核桃特有的肌理也更有绘画的特点，在取材上也更容易；其次核桃作为生活中常见的食物，但却具有药用价值，这一组使用价值上的关联更加适合进行“物无非彼，物无非是”的内涵表达。

在选定核桃作为绘画对象后学生购买大量核桃进行视觉实验。考虑单纯画一个核桃画面过于单调，并且这种画面在内涵表达上略显单薄，于是尝试用不同的东西来承装核桃，更加去突出画面的叙事感。最开始考虑的

是用小型的蒸笼承装核桃，但这样的安排十分刻意，蒸笼与核桃之间并没有直接联系，所以又开始寻找更巧妙的承装道具。最终还是选择了一种真空包装的核桃作为作品方案，这种包装方式即贴合核桃本身的轮廓，又富有材质细节，撕开的包装袋与半露不漏的核桃在画面中更具有情节表达。

3. 解析重构

解析是这门课程的一个难点，学生受到以往高中静物素描绘画思维的局限，对于物体的描绘都停留在外表上，难以跳出常规的观察与分析角度去进行选物内部构造甚至是内涵的剖析。在这种情况下首先要引导学生对需要研究的事物进行全方面的分析。以“核桃”为例，将核桃本身进行拆解，分成“壳”“果肉”“果皮”“壳带肉”几种情况对核桃进行观察，通过对核桃最直观的感受，再对果皮的质感、肌理解析，对果肉进行规律性结构解析，对壳带肉进行结构性解析，对果肉进行内部纹理解析和内部剖析等。为了更好地实现对核桃的观察，要求学生去观察不同类型的核桃，有扁圆形的，桃形的，表面肌理特别突出的等等。要对于核桃壳的质感有更深的体会，可以去触摸核桃独有的肌理，有些核桃壳表面很光滑，仔细观察会发现树枝状岔开的纹路，而有些核桃壳表面凹凸不平，通过对不同核桃表面的观察进行质感与肌理解析；对核桃果皮和果肉，果皮很轻易剥落，薄薄的一片，上面有一些纹理，进行规律性结构解析；果肉很香甜，很丝滑，模样很独特，也有一些浅浅的纹路，于是进行结构性解析、内部纹理解析和内部剖析等。

通过对事物的直接感受，认真观察，从而得到不同的触觉、味觉、嗅觉，视觉体验，在此基础上再进行解析，会更贴近事物的本质，从而还能衍生出对于物体的历史形态、演变过程、逻辑构成、使用状态、交叉融汇等多维度的表达。（图1）将解析透彻之后，再从语法内部去生成形式意味，在理念、象征、文化中去构筑表现样式，从而重构出极大的自由度与无定论式的设计作品。

图1

4. 观念表现

观念表现是一个需要打破常规思维的作业形式,想打破常规思维,首先要了解常规思维是什么。对于刚刚接触设计的大一学生来说,个人的思维还处于常规思维状态,他们通常会会在一个初始的想法中寻找一切可以加进矛盾空间、形与影、同构、正负形等知识点的细节,但其实这样强加的设计会显得十分生硬。所以在进行创作之前应该从最开始的主题开始重新思考,从“物无非彼,物无非是”众想表达一个什么样的观念,这样的观念与需要表达的知识点从逻辑、内涵、情感上是否存在关联性,这才是观念表达作业最好的切入点。因此,学生在观念表现终稿中选择通过上下分层的形式来体现“药”的两面性。选取植物为主要元素是由于中国传统的医药文化以草药为基本载体,大多数植物都具有医药性,使用得当制成良药,反之则于人有害。通过植物与人体器官的同构,上层表现出药物的优良性,可以治病医人,而下层表示药物使用不当同样可以夺人性命。中间的人被囚禁在药物的治疗器皿中,任人宰割。玻璃器皿中对于下层植物的投影运用了形与影的方式传达其危害性。中间的几何体用了矛盾空间的方法表达人被束缚的感觉。整体画面生动地体现出药本身并没有对错,其良性与恶性全由人掌控,最后又适用于人,其中的矛盾与相依正好符合“物无非彼,物无非是”的主题,用静态的图形传达出了文字所难以形象的叙事性表达。(图2)

图2

三、结语

一直以来,文、艺总是被并谈,做设计其实与写文章异曲同工,文章的优秀在于辞藻的优美与内容的深意,设计的优秀同样在于形态的美丽与内涵的深度,二者虽然都基于不同的表达形式,但对于内容传达的宗旨都是一致的。本文分析叙事性在设计基础课程不同作业中的递进表达,以及在设计作品中的具体思考与表现,这种设计思路在从常态与非常态的视角切换、从技法到观念再到文本的创作中,完成一整套理解和构思的设计方式。

参考文献:

- [1]朱珠.为“设计”而“基础”——以“明城墙”系列课题展开对设计基础课程的探讨[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2017(05):182-185.
- [2]马全福.视觉传达设计叙事策略研究[D].南京艺术学院,2018.
- [3]周至禹.让学生“站起来环顾四周”——我对设计基础教学的思考与实践[J].中国美术,2014(03):90-97.
- [4]苏海江.为素质而素描——记“精微素描课”教学[J].中国艺术,2016(01):88-91.