

木材美学在视觉设计中的应用研究

吴静怡, 翟音

浙江理工大学, 艺术与设计学院, 浙江 杭州

收稿日期: 2023年6月26日; 录用日期: 2023年8月23日; 发布日期: 2023年8月30日

摘要

木材美学是一门基于木材解剖学发展起来的跨学科研究, 但是木材美学的应用历史已经十分悠久。本文从“形”与“意”理论的角度, 结合大量设计案例, 分析木材美学在视觉设计中的应用方式, 提出“形意共生”对木材美学应用的重要意义, 以期为今后木材美学在视觉设计中的应用提供参考。

关键词

木材美学, 视觉设计, 应用方式, 形意

Research on the Application of Wood Aesthetics in Visual Design

Jingyi Wu, Yin Di

School of Art and Design, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou Zhejiang

Received: Jun. 26th, 2023; accepted: Aug. 23rd, 2023; published: Aug. 30th, 2023

Abstract

Wood aesthetics is an interdisciplinary study based on wood anatomy, but the application of wood aesthetics has a long history. From the perspective of “form” and “meaning” theory, combined with a large number of design cases, this paper analyzes the application of wood aesthetics in visual design, and puts forward the significance of “symbiosis of form and meaning” in the application of wood aesthetics in visual design, in order to provide reference for the application of wood aesthetics in visual design in the future.

Keywords

Wood Aesthetics, Visual Design, Application Mode, Form and Meaning

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

《易经》有曰,“地可观者,莫可观於木”,即“世间万物,唯树木最美”。千百年来,人们对于木材的认知在不断拓展,从表面到内在,从宏观至微观,木材以其优良的物理化学属性和独特的美学属性,成为人类使用历史最为悠久的历史材料之一。当人们开始意识到木材不仅仅是一种材料,其本身也具备美的特征时,关于木材美学的研究已经开始了。通过对木材颜色、花纹、硬度等属性进行甄别,人们将不同的木材应用于不同的用途,充分发挥每一种木材的优势与美的特质。至2008年,广西大学的罗建举教授首先提出“木材美学”这一概念性词汇,正式地将木材美学作为一门全新的研究进行阐述,为木材学开拓全新领域,也为视觉设计提供新的灵感与方向[1]。

2. 木材美学概述

从木材解剖学的角度出发,木材美学的研究主要集中于木材的非物质属性,可以大致的分为木材宏观美学与木材微观美学两个方面[2]。

木材微观美学是通过光学显微镜观察到木材微观组织结构之美,木射线、导管、管孔等木材细胞按一定的规律排列组合,紧密链接,形成统一又和谐的美感[2]。木材的微观结构与宏观结构息息相关,木材在生长过程中,木材细胞从诞生、生长、死去,受生长环境中温度、湿度变化影响,以及一些意外因素如病虫害等,木材细胞大小不一,呈现不规则的变化,在一系列的生物化学反应中产生了树脂、色素、单宁等氧化物,它们沉积在木材细胞和组织间隙中,外在表现为木材的颜色变化;而木材细胞组织的排列在外在表现为木材的纹理变化,在木材美学的研究中,通常通过木材的三切面去讨论木材的纹理特征,即横切面、径切面、弦切面。不同的木材与切割方式,会形成各异的木材纹理,呈现环形、抛物线形、平行线形等,具有多样的装饰效果。木材美学通过视觉,影响人的感官,进一步影响人的心理变化。

在过去,人们多利用木材本身的形态进行设计,如根雕、摆件等工艺品,保留木材原始形态与木材原始之美;又或者是利用木材的纹理进行设计,如家具、摆设等,突出木材独特的花纹与光泽感。在当代,随着木材美学研究的开展,学者利用技术手段观察分析木材的微观构造,并利用分形等理论进行图案设计,将木材微观之美应用于家具、室内、服饰、平面等各个领域。

然而,在科技的不断发展下,新颖的材料与媒介不断涌现,与之同时,互联网的快速发展使新的思想与观念也不断涌入。不同国家、地域、民族之间的文化相互碰撞与融合,加速了新风格的诞生,也迫使当代设计师必须要紧跟时代的脚步,不能以传统的眼光去看待木材美学,在多元文化与风格中,寻找木材美学应用的新方式。

3. 木材美学在视觉设计中的应用方式

中国传统美术讲究“形”与“意”,这也是视觉信息的表达载体[3]。对木材美学而言,“形”即木材具体的美学元素,如木材彩色、纹理、光泽等;“意”则是人们从木材美学中所汲取的精神,或者说是人们赋予木材的文化与精神特质。在视觉设计中,形与意是设计师传达思想、逻辑的重要内容[4]。

3.1. 象形

形,指事物的形状与形态,包括事物的外在状态、存在状态与构成形式等。通过对木材美学元素的

研究与分析, 将这些木材美学元素通过提取与重组, 以现代人更容易接受的方式融入设计中。对木材美学而言, 形是木材的颜色、纹理等木材表面特征。

色彩是一种重要的视觉心理感受, 能够直接的引起人内心的思考与情绪变化。木材颜色作为反映木材表面视觉特性的重要视觉表征, 也是木材美学中极为重要的一个元素。在生活中, 人们通常凭借视觉上的主观感受, 综合色彩的明度、纯度、色相去用一个色彩词汇进行描述[5]。在木材科学研究中则广泛采用 CIE(L*a*b*)表色法和孟塞尔(HV/C)表色法, 以数据去定量的衡量木材颜色的区别。总的来说, 木材颜色大多是白色、黄色、褐色、红褐色, 视觉上都令人舒适, 感到温暖。在视觉设计中, 木材美学的应用常提取木材颜色作为设计中的主色彩。一些与自然相关的品牌设计中, 就经常以木色作为品牌色之一。如图 1 所示, 猫盒小栈是一个专门为喜欢猫咪的人设计的社交场所, 希望可以给喜爱猫咪的年轻朋友们提供一个交流、交友的场所, 能够像猫咪一样给予人温暖与陪伴。因而品牌色都选取偏暖的颜色, 如黄色、棕色、橘色等, 基本处于木材颜色的阈值中, 与木材一样给人温暖亲近之感。在室内设计中, 近几年来“原木风”也大为流行。“原木风”泛指在室内设计中, 大面积使用天然木材, 以浅黄色、米色、驼色等浅色偏黄的色系作为空间中色彩配比, 整体呈现自然清新的感觉。

Figure 1. Cat box brand color
图 1. 猫盒小栈品牌色^①

木材的纹理是木材内部组织和细胞如木纤维、管胞、导管等轴向分子排列方向的表现形式, 与木材的品种和生长环境息息相关。大量的研究证明木材纹理结构的涨落谱与人体心脏跳动周期强度谱、脑电波涨落谱等人体生理节律类似, 因而木材纹理能够给人自然、亲近之感[6]。通常从横切面、弦切面、径切面三个角度去研究木材纹理, 横切面呈现同轴环形纹理, 具有装饰感, 常用于木质工艺品中; 弦切面呈现“V”字纹理, 因切割木材的角度不同会形成山形纹、弧形纹或抛物线形纹, 疏密韵律有致, 在家具和室内装饰中经常用到; 径切面呈现平行条纹, 较为舒缓, 有秩序感, 但是径向切割木材成材率较低, 因而实际应用中较少。

Figure 2. BAUM brand packaging
图 2. BAUM 品牌包装^②

木材纹理的应用就更为多样化,最基础的就是通过拍摄、拓印等方式提取木材的纹理特征,将纹理作为设计主体,利用不同木材纹理的形态营造不同的视觉感受,如图2所示,化妆品品牌BAUM的包装中就使用了木材横切面的年轮纹理,搭配绿色,正体现品牌理念中的自然与环保。将木材纹理提取出来进行再次创作也是较为常用的手法,如图3无印良品的系列海报,将木材纹理提取出来进行一些艺术化的处理,根据不同的木材纹理,搭配富有地域特征的颜色,在恰当的位置点缀一些特征元素,简单而形象的表现出地域特色。

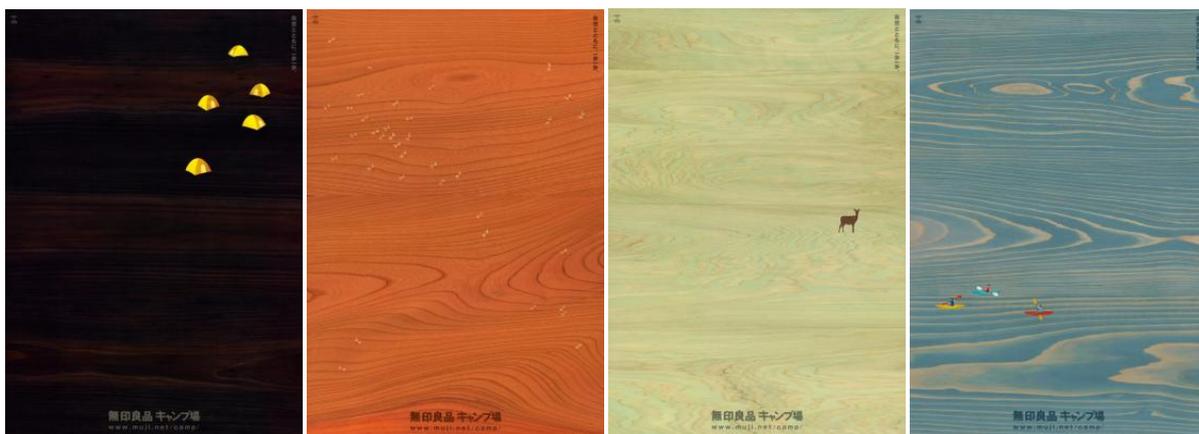

Figure 3. Muji poster
图3. 无印良品海报^③

木材种类繁多,所表现出来的色彩、纹理、光泽、质感组合在一起有无限可能,在视觉设计中,合理使用木材美学的元素,用当代设计手法去表现木材的“形”,使木材美学脱离木材本身,成为设计中的一个亮点。先做到“象形”,才能够进一步做到“表意”。

3.2. 表意

中国文人自古以来就讲究一个“意”字。绘画中不追求形似,而追求神似,希望在绘画中能够表现所画之人或物的“意”,而非仅仅是浮于表面的相似;书法也追求意的表达,不拘束于一笔一画的精准,追求整体精气神的表现,尤其是草书的发展,更是文人们抒发内心情绪的寄托。在当代中国设计中,不能仅仅追求表面的“设计感”、“美感”,仅仅“象形”是不够的,同样需要意的表达。例如树木的年轮,在木材美学的研究中,年轮是木材横截面的纹理,其本质是由于木材细胞在生长过程中因环境影响

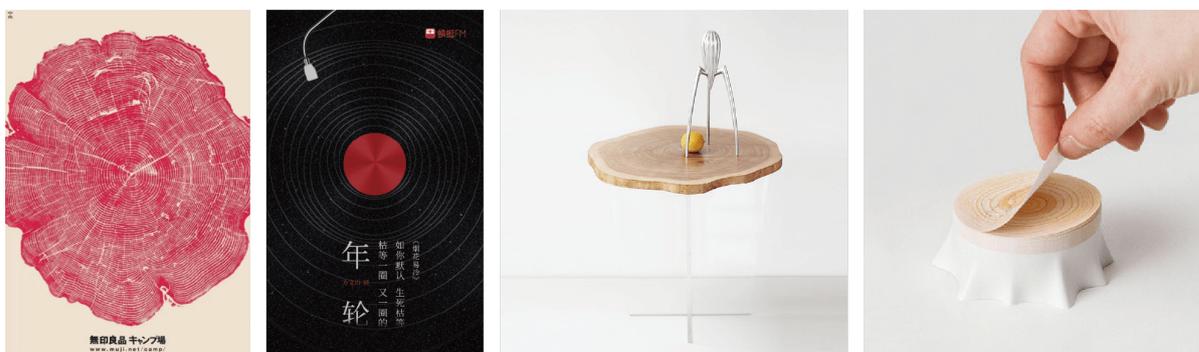

Figure 4. Application of tree ring elements
图4. 年轮元素的应用^④

而产生的大小、疏密变化,表现在宏观是深浅不一的、不规则的同心圆纹理。年轮一圈又一圈,意味着树木成长了一年又一年,因此,年轮被人们赋予了“时间”的含义。在实际应用中,“年轮”这一木材美学元素被广泛使用,如图4所示是年轮元素在平面海报、家具产品、文创产品中的应用。

“意”不是千篇一律的,它是每个人对于事物的理解,因人而异,也因物而异。利用木材美学去完成视觉设计,能够表达自己所想表达的理念,或能够引发别人对于木材美学的思考,都是做到了“表意”。

3.3. 形意共生

“形”与“意”都是视觉设计中的重要组成部分,很难将他们分割开来去讨论。在以前的传统艺术中,讲究“以形写神”,“以形传神”,作者通过一定的“形”去传达自己的“意”。但是现在,人们逐渐从“以形表意”过渡到“形意共生”,设计师通过设计出一个抽象的、具有某种意义的图形符号,去引发人们的共鸣,甚至通过受众的二次创作,加深了“形”与“意”之间的联系。这一过程里,始终保持着“形意共生”的状态,并且在之后的延展与变化中,会继续保持这样的状态。

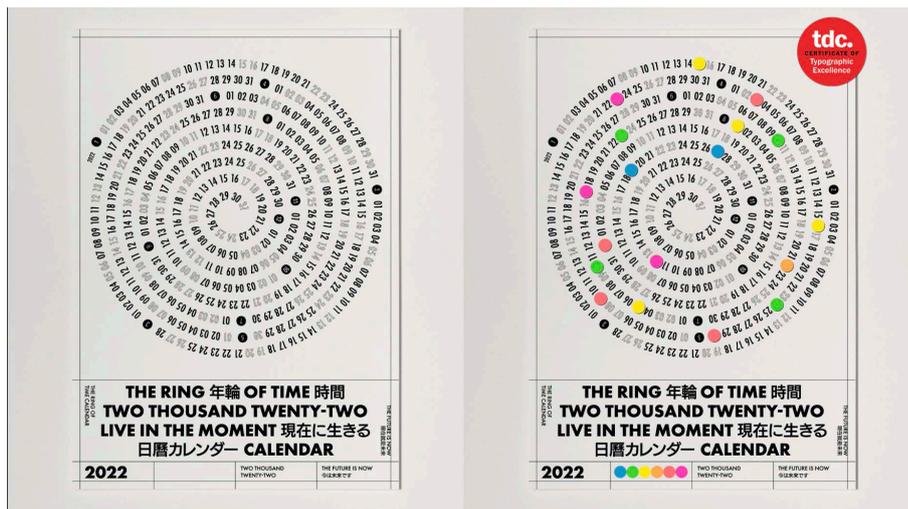

Figure 5. “The ring of time” font typography calendar design

图5. “时间年轮”字体排印日历设计[®]

譬如在木材美学中受广泛使用的“年轮”这一元素,它记录着木材生长状态,寓意着时间的流逝与岁月更迭。在设计应用中,常常是以形赋意,以年轮的形态去表达时间的状态。要达到“形意共生”,不仅需要以形赋意,也需要以意带形。如图5“时间年轮”字体排印日历设计,将木材年轮的形态抽象为同心圆环,一年的日期沿着同心圆环一一展开,可以用不同颜色的笔去做标记,开心的日子用粉色,难过的日子涂上蓝色,特别的日子用钟爱的颜色填涂,这样一年下来,通过色彩便能够感受到这一年的心情变化。时间年轮日历设计不仅将“年轮”这一木材美学元素赋予时间的意义,更重要的是记录时间流逝时的状态变化与木材年轮的生长状态变化十分契合。一年里,木材默默生长,只能从年轮上的纹理粗细、疏密、形状变化去窥探木材在这一年的时间里所经历的一切;就如同人,很难从表面上去判断一年时间对人的影响,但是通过时间年轮日历,可以从侧面感受一年内人心理状态的变化。年轮与时间在在这一张日历中达到了“形意共生”的完美状态。

于木材美学而言,“形意共生”的重点在于寻找形与意相关联的一个切入点。如图6为BAUM品牌产品与宣传海报。BAUM是日本资生堂旗下的高端护肤品牌,于2020年6月推出,其品牌秉持着可持续发展的理念,从树木中汲取能量,为现代忙碌而疲惫的人群提供力量。从树木生长中获得灵感,“储

水”“生长”和“环境保护”，这三个关键特征贯穿品牌产品与包装设计。在包装上选用橡木木材，使得每一件产品都是独一无二的，且随着时间流逝，木质包装会变得更为丰富。在品牌宣传中，单品宣传采用花纹明显、色彩对比强烈的木材衬托产品；在产品拍摄中也大量使用木质摆件；在户外品宣活动中也使用木质展台，充分表现品牌与树木之间密不可分的关系，体现品牌“源于自然，赋予天然”的理念。木材美学的内涵在 BAUM 品牌设计与宣传推广中充分体现，真正实现了“形”与“意”的共生。

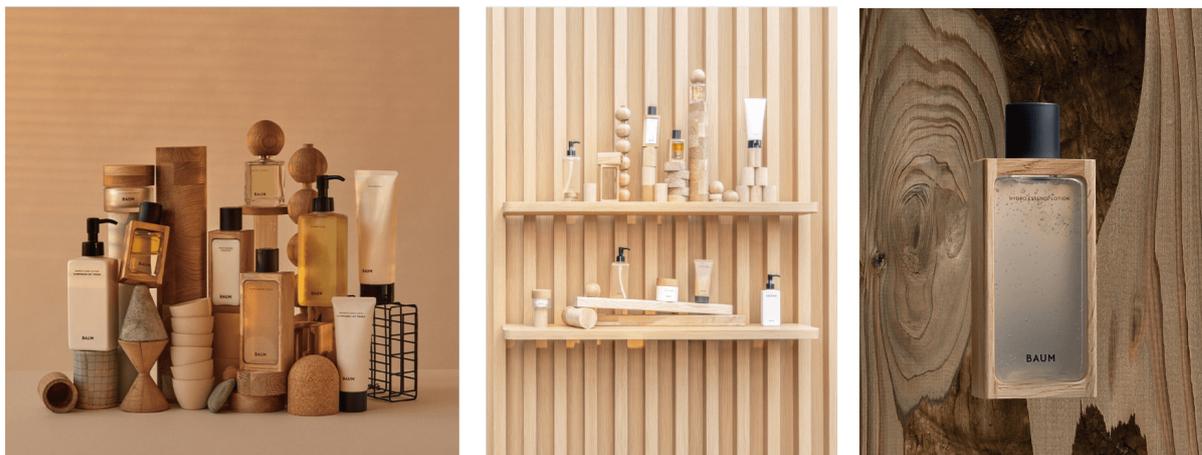

Figure 6. BAUM products and posters
图 6. BAUM 品牌产品与宣传海报[®]

在当代视觉设计中，“形”与“意”是相辅相生的，“形”是“意”的载体，“意”是“形”的升华，当“形”与“意”和谐统一起来，实现“形意共生”，便使得设计内容的外在表现与内在意象也能够和谐统一。

4. 结语

在视觉设计中融入木材美学元素，首先需要明确设计对象自身与木材美学相契合的点，在二者有相同或相通的基础上，选择木材美学应用于视觉设计中的方式，是保留木材美学元素的特征还是传达木材美学的意境。其次，在设计过程中需要结合设计理念，以形写意，以意生形，做到形意共生，才算是真正应用了木材美学元素。最后，在设计中，也必须要跟随时代的变化，关注新时代下所发展出的新技术、新媒介、新材料等，尝试将这些与木材美学相结合，迸发新的灵感与创意。

注 释

- ①图 1 来源：网页引用，<https://www.zcool.com.cn/work/ZNjU1NDI3MzI=.html>
- ②图 2 来源：网页引用，<https://weibo.com/7728036027/MCJTNTpDg>
- ③图 3 来源：网页引用，<https://weibo.com/2803950767/KqwYw44SY?layerid=4663232880972096>
- ④图 4 来源：网页引用，<https://www.pinterest.com>
- ⑤图 5 来源：网页引用，<https://www.zcool.com.cn/work/ZNjE5MTY0NjA=.html>
- ⑥图 6 来源：网页引用，<https://weibo.com/7728036027/MtIW7Bcqcl>

参考文献

- [1] 罗建举, 叶萍, 罗帆. 木材美学原理与技术研究[C]//国家林业局, 广西壮族自治区人民政府, 中国林学会. 第二届中国林业学术大会——S11 木材及生物质资源高效增值利用与木材安全论文集. 出版者不详, 2009: 25-32.

- [2] 徐有明. 木材学[M]. 北京: 中国林业出版社, 2006.
- [3] 李永轮. 论书法“形”“意”在平面设计中的运用[J]. 中国书法, 2018(6): 96-97.
- [4] 何洁, 王玥然. 形意媒传·艺科融合——视觉传达设计研究的新视域[J]. 装饰, 2019(10): 20-23.
- [5] 张悦, 李超, 郭叶莹子, 赵广杰. 木材的视觉刺激及人体心理生理响应研究进展[J]. 北京林业大学学报, 2022, 44(6): 156-166.
- [6] 黄慧, 王玉, 程丽美. 木材表面视觉物理量与感觉特性[J]. 江西林业科技, 2009(6): 20-22.
<https://doi.org/10.16259/j.cnki.36-1342/s.2009.06.014>