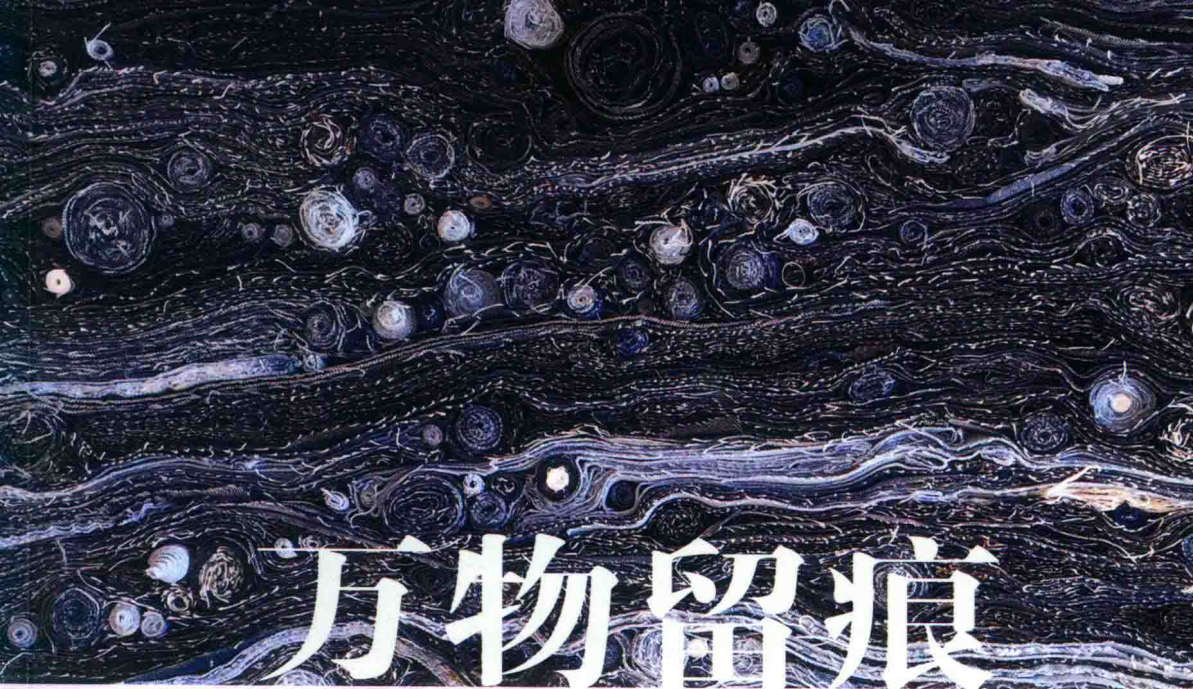

万物留痕

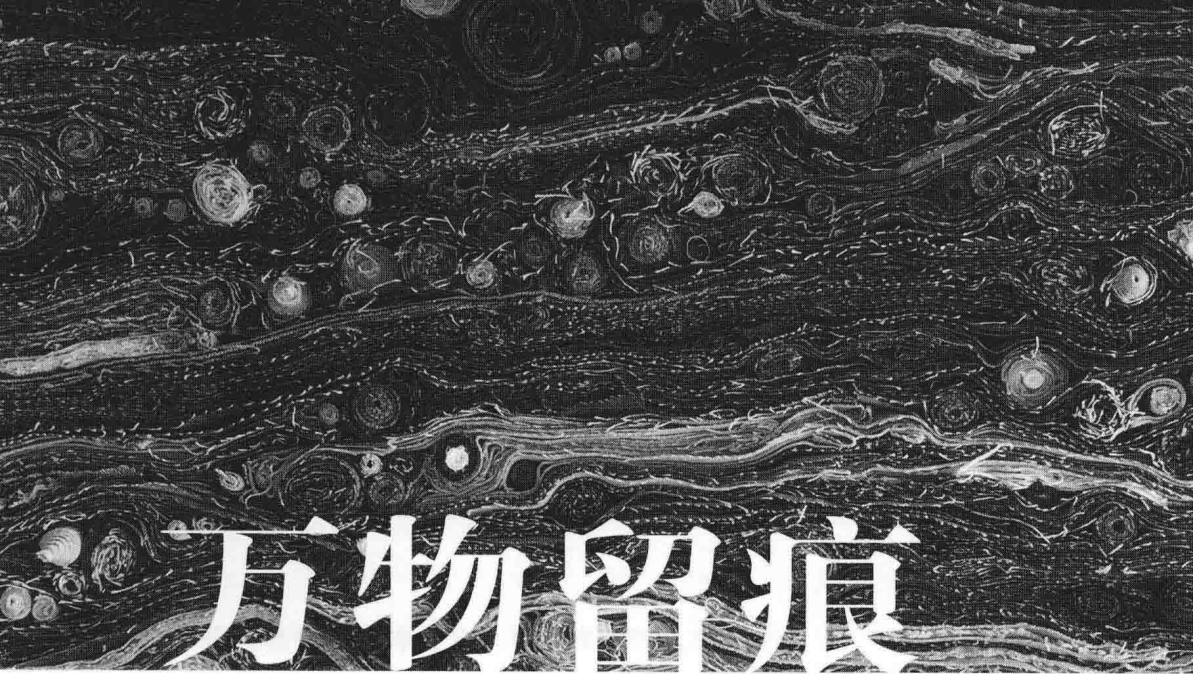

旧物的设计与艺术

于新颖 著

 中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

万物留痕

设计的艺术空间

于新颖 著

中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

万物留痕: 旧物与空间设计的艺术 / 于新颖著. —北京:
中国轻工业出版社, 2019.3
ISBN 978-7-5184-2374-3

I . ①万… II . ①于… III . ①室内装饰设计 IV . ① TU238.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 020434 号

责任编辑: 毛旭林 责任终审: 劳国强 封面设计: 锋尚设计
版式设计: 锋尚设计 责任校对: 吴大鹏 责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 三河市万龙印装有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2019年3月第1版第1次印刷

开 本: 720 × 1000 1/16 印张: 13.5

字 数: 230千字

书 号: ISBN 978-7-5184-2374-3 定价: 59.80元

邮购电话: 010-65241695

发行电话: 010-85119835 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请与我社邮购联系调换

181251W3X101ZBW

内容简介

本书从怀旧、乡愁的心灵需求出发，结合对当下环境破坏、垃圾污染、历史记忆遗失的痛惜，力图将废物利用、惜物精神、怀旧情怀和诗意栖居的愿望融于材料艺术创作及空间设计的理论和方法研究中，引入“场所精神”的概念，将旧物艺术介入室内设计的核心定位在室内“场所精神”的塑造上，从理论、实践两个方面展开研究。

首先，对旧物的定义、美学特征进行全方位的研究，明晰其“认同感”特质，辨析“旧物”和“废物”的区别。其次，按照场所精神的定义，从“诗性”和“栖居”两个方面展开研究。在“诗性”的追求方面，借鉴中国传统文化中王昌龄的“三境”诗歌美学理论和当代艺术中“隐喻”“象征”“夸张”“抽象”“解构”“重构”的创作手法，进行室内空间装置整体的“物境”“情境”“意境”塑造，强调在体验中感受意境和意境中立体化的“复合意象”，将设计和艺术的边界打破，诗意地化解空间使用功能与形式之间的矛盾，将旧物艺术语言和空间设计语言结合，运用这样艺术化的设计思维方法，将整个空间的布局、交通、界面设计、色彩、质感设计融为有机的系统，形成具有独特、诗意的空间体验特征。

作者简介

于新颖

2018年毕业于中央美术学院，获艺术学博士学位，研究方向为：设计理论与设计教育研究、旧物艺术、综合材料艺术、旧物艺术与空间设计研究。已发表论文十多篇，出版专著多部；2017年在美国纽约举办个人艺术作品展，作品多次参加国内国外展览。

目录

013	引言
016	关于旧物与空间设计的国内外研究现状
016	国内研究现状
020	国外研究现状
025	本书写作和研究的思路与方法
028	第一章 重新打量我们的世界
029	第一节 反思物与人的关系
029	生态性思考
030	“敬天惜物”精神的唤起
032	第二节 记忆情感的观照
032	怀旧乡愁情感的唤起
035	唤起个性化情感
037	第三节 基于旧物利用的艺术与设计前沿思考
040	第二章 旧物艺术的分析与阐释
041	第一节 对旧物的定义和范畴阐释

041	现成物、旧物、废物的区分
045	“旧物”与“旧材料”的概念厘清
045	室内旧物艺术的范畴
046	装置与旧物装置
051	问题与不足
052	第二节 旧物的情感特质分析
052	旧物呈现“怀旧”的认同感
056	旧物成为“乡愁”的载体
059	旧物演绎新的生活方式与态度
060	旧物作为个体的情境凸现
061	第三节 旧物的美学特征概要
062	旧物造型：时间明晰的叙事性特征
063	旧物质感：岁月陶冶的质感、肌理
065	旧物色彩：沉稳浑厚的熟性色彩
068	第四节 旧物的分类方法研究与创作表达
068	材质属性与旧物艺术的关系
071	旧物惯常所属生活场景的分类导向
074	第五节 当代旧物艺术的创作手法与启示
074	旧物自身文化语境的隐喻
079	旧物呈现物境的夸张
080	旧物呈现物境的抽象
094	对旧物的解构、重构
097	小结

098 第三章 与旧物相关的艺术流派思想及文化梳理

099 第一节 物派艺术中旧物的观念与创造

102 第二节 贫穷艺术中旧物的观念与创造

104 第三节 当代装置艺术中旧物的观念与创造

107 第四节 蕴含在中国传统文化中的惜物精神

109 第五节 日本侘寂文化中的旧物观念与创造

110 小结

111 第四章 旧物认同：室内场所精神重塑的基点

112 第一节 室内场所精神的概念阐释

112 室内场所

113 场所精神

117 “场所精神”与“三境”

131 “场所精神”与“氛围”

133 第二节 旧物在场所精神中的认同感属性

133 场所中旧物艺术的文脉、地域性认同

136 场所中旧物艺术的日常生活情境认同

138 第三节 场所中旧物认同感的最大化原则

140 第四节 适合具有场所精神的室内设计类型特征

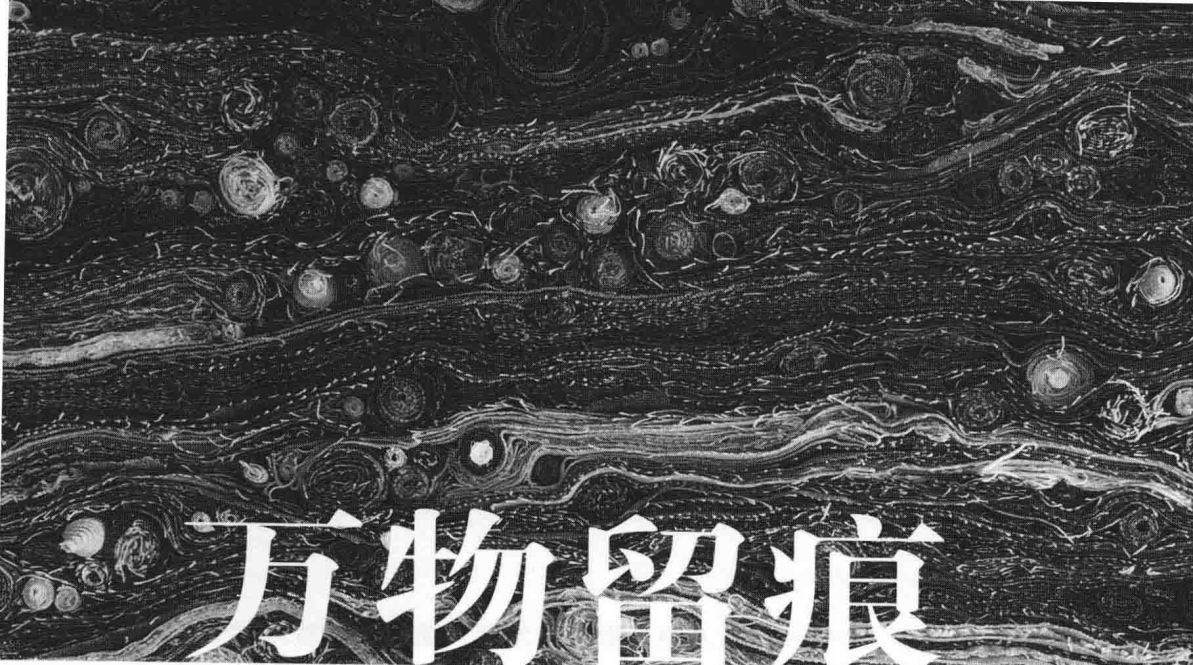
140 纯精神类空间

140 日常生活中以满足精神需求为主的空间

142 小结

143	第五章 旧物的“诗意性”室内场所精神构建
144	第一节 旧物艺术与室内空间场所“一体化”的诗意关系
145	第二节 空间旧物装置艺术思维方法
145	由“三境”触发的艺术思维方法
148	实验性的艺术思维方法
149	第三节 诗意的空间旧物装置体验结构构建原理
150	以对旧物认同基础上的场所精神体验模式构建
154	室内空间旧物装置的物境构建
160	空间旧物装置的情境构建
167	装置的意境构建
170	旧物与新物的空间共生构建
172	小结
173	第六章 旧物的“诗意性”室内场所精神体验
175	第一节 诗意的旧物艺术空间体验结构
177	以“旧物实体装置艺术为主”的体验模式
180	以“旧物虚体装置为主”的体验模式
182	场所中理想环境行为模式的互动体验模式
186	第二节 不同空间类型的诗意的旧物艺术空间场所精神特征
187	旧物的“物境”表达为特征的空间体验结构
188	旧物的“情境”表达为特征的空间体验结构
190	以旧物的“意境”表达为特征的空间体验结构
192	小结

193	第七章 当代语境下旧物艺术塑造室内场所精神的问题研究
194	第一节 自省：空间旧物艺术的场所精神
195	第二节 沉浸：丰富多样的体验价值
197	第三节 个性化：旧物空间独有的精神体验价值
199	第四节 旧物艺术介入空间设计所面临的问题
204	小结
205	第八章 结论
208	参考文献
214	跋

万物留痕

设计物的与空间

于新颖 著

 中国轻工业出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (CIP) 数据

万物留痕: 旧物与空间设计的艺术 / 于新颖著. —北京:
中国轻工业出版社, 2019.3
ISBN 978-7-5184-2374-3

I . ①万… II . ①于… III . ①室内装饰设计 IV . ①TU238.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 020434 号

责任编辑: 毛旭林 责任终审: 劳国强 封面设计: 锋尚设计
版式设计: 锋尚设计 责任校对: 吴大鹏 责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 三河市万龙印装有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2019年3月第1版第1次印刷

开 本: 720×1000 1/16 印张: 13.5

字 数: 230千字

书 号: ISBN 978-7-5184-2374-3 定价: 59.80元

邮购电话: 010-65241695

发行电话: 010-85119835 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请与我社邮购联系调换

181251W3X101ZBW

于新颖老师在北师大艺术与传媒学院从事设计教学，其中包括材料课程的教授，而她本人也长期从事材料艺术的创作。基于自己多年的教学和创作经验，其学术研究重点遂聚焦于旧物艺术上，潜心研究旧物艺术的创作手法和流派主张，并将旧物材料和空间设计联系起来，作为博士论文选题的方向。在三年的学习和研究中，她积累了丰富的国内外相关图文资料，并撰写了大量的研究笔记，从而将自己置于旧物材料艺术研究和实践的前沿。她着力于材料艺术创作和空间设计的理论和方法研究，在此点上形成了突破性的研究成果。也就是，在当今社会，人起居栖身的各种空间不仅满足于功能的特定需求，更是要营造一个与功能融合呼应的精神空间——场所精神，这种空间的设计，不再是一般的使用空间，而是一个高度审美化的生活与精神空间。

在这个注重体验的时代，具有场所精神的空间设计，不仅满足了身体，也满足了心灵的体验。而这种体验又和中国人的时空观念相关联。于新颖认识到传统文化在今天重新激活和转换的重要，她从三境

理论（“物境”“情境”“意境”）中获取理念的启发，并将“诗性”作为场所精神的内核，来进行空间的“诗性”营造，将整个空间的布局、交通、界面设计、色彩、质感与旧物材料有机地联系起来，让旧物重新充分地发挥作用，在“一切稳固的东西都烟消云散，一切神圣的东西都将被亵渎”的时代，不断隐隐地唤起人的怀旧与乡愁的内在情感，成为重要的精神抚慰。从另一方面来说，这也是让古人“敬天惜物”的精神理念发扬光大。在当今暴殄天物的物质消费时代，这一点凸显出于新颖的研究对于设计伦理和哲学的高度重视，也是本书撰写的意义所在。

周至禹

2019年1月2日

序言二 心入旧物境 飞鸿踏雪泥

书名是《万物留痕》，我觉得这痕不是物质，是留在心里的痕，是物质的精神化。

人依赖物质而活，有两层含义，一层是人需要物质来维持新陈代谢的生理需要，另一层是人的意识需要依赖于物质载体才能真正存在。而人总是先有意识，才能看到“我”，才能有情感，才有了兴味，才有了精神。

本书集中探讨的问题包括两方面内容。一是因旧物构建的材料艺术，二是旧物材料艺术所激发的空间艺术和场所精神。作者用敏锐独到的理性眼光，透过有代表性的案例，探讨了旧物材料和场所精神的内涵与外延；考察了艺术创作过程中，如何从旧物生出情感，抽象出意义，乃至获得哲思般高级的精神体验，体现了作者在研究过程中情怀感与严肃性兼具的理论思考。于新颖通过长期的生活观察和艺术创作实践，通过严谨的学术思辨和论证、探究，试图在生活、情感、艺术、哲学之间搭起一座空间和材料的心灵教堂，旧物如同教堂里诵读的圣经，人们阅读旧物，身处旧物材料的精神空间，从不同的层面逐渐提升，将日常生活空间转化为艺术空间，最后达到让此物非彼物，

让灵魂升华的精神境界。仿佛万物一旦与人产生历史的、意义上的联系，即是签下了生命的合约。人们在旧物空间中所回味和感受的，是拨动心灵琴弦的时间之手弹奏出的充满留恋与回忆的乐章。正是这种强烈的艺术感觉，让作者和读者产生了阅读的对话。这一点上，作者的研究、写作竟让人想到她的旧物材料创作，几乎都充满着强烈而单纯的视觉体验。我想，正是这种对旧物空间的迷恋和创意体验，让这本书不仅仅具有了学术性，也有了理论著作难得的艺术性。

书中描述了旧物的诗意性空间建构，将旧物艺术的空间体验凝练为物境、情境和意境等三种结构。我认为，这项研究的意义，在今天的中国，或者说也不只是中国，而是全世界，对于治愈人类物质生活那无尽消费的疲累，那充斥浪费的原罪，是有很大的作用。作者专业性的分析和解读，对于理解旧物和空间设计的文化内涵，认识其美学类型和创意方法有很好的现实性和理论意义。旧物诗意，大概是安顿身心的一颗安慰剂吧。

作者为什么要这么强调旧物与空间设计的艺术性、诗意和精神性？渐渐地，我似乎读出了书页背后隐隐的忧虑——人啊，若不小心，就会变成物，就会失去记忆，就会灵魂出窍，行尸走肉。精神的田园一旦荒芜，走多远都是只是越走越远，只有远方，没有诗。

突然想到苏轼写过的一首有名而奇怪的诗《和子由澠池怀旧》：“人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞那复计东西。老僧已死成新塔，坏壁无由见旧题。往日崎岖还记否，路长人困蹇驴嘶。”这首诗里藏着苏东坡和他兄弟苏辙的手足之情。曾经题在墙

壁上的诗被磨掉，曾经寄宿认识的和尚已经死去被埋到塔下，物非人也非，人在物却无，怎不让人惆怅，但也有对旧物留下痕迹的欣慰以及看破无常后的放下与洒脱。也许这诗和这本著作毫无关联，但是我确实看到了这番景象：万物或者留痕，或者痕久竟无迹，心却始终在意，因为这也许就是旧物艺术和空间设计的精髓吧——即使空得连个爪印都没有留下，也充盈着某种精神气息。我资质愚钝，动手能力差，艺术上虽参悟不透，但总是心向往之。

甄巍

2019年1月4日