

传统漆艺在新文化家具设计中的运用

陈于书, 吴智慧

(南京林业大学, 南京 210037)

摘要: 旨在传承传统漆艺本源的基础上, 结合现代家具的设计理念、现代生活元素和现代科技来探讨既具民族特色, 又符合时代审美趣味的新文化家具, 并在理论研究的基础上, 通过设计实践总结出家具设计中应遵循的3条原则, 即: 漆艺装饰设计模块化、纹样图案选择贴合现代审美和工艺技术现代化, 对开创一条“中国设计”之路, 意义深远。

关键词: 漆艺; 家具; 文化; 设计

中图分类号: TB472   **文献标识码:** A   **文章编号:** 1001-3563(2011)10-0043-04

Application of Traditional Lacquer Art in New Cultural Furniture Design

CHEN Yu-shu, WU Zhi-hui

(Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)

Abstract: Based on inheriting the traditional lacquer art, combined with the design idea, modern life elements and modern science and technology, it explored the new cultural furniture, which was infused with Chinese national characters and catered for people's aesthetic taste of the times. The three rules are concluded in designing, such as the modular design of the lacquer decoration, the judicious choice of patterns and images in accordance with the taste of the times and the modernization of techniques. It is of great significance to create a road of "Chinese Design".

Key words: lacquer art; furniture; culture; design

中国传统工艺是中华民族智慧的结晶, 在经过漫长的历史积淀后, 虽然失去了原来的主流地位, 它仍然继承了以往的优秀传统, 保持着中国工艺造物的一贯美学特征, 蕴含丰富的审美价值、深厚的文化底蕴和独特的艺术风格。在开发具有中式韵味的新文化家具中运用, 无疑是一种切实可行并成效显著的方法, 具有很大的实践意义和应用价值。

1 概念界定

1.1 传统工艺与漆艺

传统工艺是指世代相传, 具有百年以上历史以及完整工艺流程, 采用天然材料制作, 具有鲜明民族风格和地方特色的工艺品种和技艺^[1]。传统漆艺是指在天然大漆中加入可以入漆的颜料, 它就变成了各种可以涂刷的色漆, 经过打磨和推光, 然后再通过雕填、镶

嵌、彩绘、脱胎、描金、螺钿、犀皮、剔红、剔犀、炝金、百宝嵌等工艺手段制作各种精致、美观的漆艺术品的一种技艺。

漆艺家具作为其重要的表达载体之一, 成为了实用性、文化性和装饰性完美结合的器物。漆器艺术由于其自身的各种优点, 如耐久性、防腐性、防潮性及装饰性, 使其受到人们的喜爱, 被广泛应用于生活中的各个领域。家具领域便是其中极具典型性代表意义的一个领域。漆艺家具集各种漆艺技法于一身, 曾盛极一时, 取得过极为辉煌的成绩, 是漆艺绚丽多姿的完美诠释^[2]。传统漆艺作为中国传统工艺的典型代表, 本身也存在着传承与发展的的问题, 因此拟将传统漆艺与现代家具设计相结合, 努力探索一条既富有中国韵味, 又融合现代生活元素的创新之路。

1.2 新文化家具

随着经济的发展, 人们对生活品位的追求也越来

收稿日期: 2010-12-05

作者简介: 陈于书(1972-), 女, 浙江诸暨人, 博士, 南京林业大学副教授, 主要研究方向为家具设计理论与方法。

越高,对使用的家具需要表达自己的价值取向、审美和文化趣味。因此,笔者认为“新文化家具”必将成为2011年甚至未来几年的一大流行趋势。这种“新文化家具”造型不会过于夸张和前卫,但肯定很有设计感和文化味,即设计中带有文化元素。这些文化元素可以是欧式的,也可以是中式的,但更多的会是中式经典与欧式时尚元素的相融合,也就是文化混血。它们不仅表现在产品外形上,而更多地会通过装饰的工艺细节加以展现。

在全球一体化的今天,富有东方民族特色的传统民间工艺越来越受到全人类的认同,惊喜地看到漆艺这一传统民间工艺不仅在国内开花结果,同时还走进了国际知名家具品牌的设计当中,见图1。

图1 漆艺在国外知名家具品牌中的运用

Fig.1 Application of lacquer art in well-known furniture brand abroad

2 新文化家具设计的漆艺装饰意义

Doblin Group公司的Keeley提出关于产品的“技术可能性、商业可行性、设计期望性”的三品质模型,见图2。Larry Keeley认为,一个高技术的商业产品,

图2 产品的三品质模型

Fig.2 The model of products' three qualities

这3个因素同时对其产生影响,如果3个基础中的某项显著地弱于其他,那这个产品不太可能禁得住时

间的考验。

这里说的“设计”,泛指除了技术和商业以外,为解决而产生的有意识活动。直白地说,期望就是那种“有条件一定要得到,没条件创造条件也要得到,实在得不到也念念不忘”的东西。近年来,随着中国国力的增强,人们的民族自尊心也充分体现出来,因此,具有中国韵味且富有时尚生活元素的家具产品必将成为未来的发展趋势。装饰作为一种广泛、普遍的文化艺术现象。产品中的雕刻、纹饰、色彩、线脚以及构件排列、组合的秩序等,都成为判断和理解产品风格、类型和文化内涵的至关重要的信息。人们的社会意识、信念和价值观也可以通过这种形式而得到显现。

产品的三品质还包括商业的可行性。随着市场的不断发展,家具产品在品牌拉力、产品技术甚至营销手法、推广手段等方面越来越近乎雷同,此时,如何进行差异化卖点提炼就成为设计与营销能否成功的关键因素。最“高明”的手法就是从产品本身出发,把产品的卖点考虑进产品开发设计中去。目前,国外的品牌基本上均是这种做法,其产品本身的技术内涵便是最强有力的卖点;而大部分国内品牌由于无法突破技术的瓶颈,于是只能翻来覆去地炒概念作卖点。其实任何产品的卖点提炼均不可游离产品本身,成熟产品更是如此。漆艺装饰历史悠久,产品不仅以精美华丽、富贵典雅、光泽细润、图彩绚丽著称,工艺技术也堪称一绝。如果能将传统的漆艺技术与现代设计理念、生活元素、科技有机融合,不仅是家具产品的很好卖点,也可提升家具产品的价值感,同时为创作具有本国传统特色的现代设计提供了创新的源泉^[1]。

3 传统漆艺在新文化家具设计中的运用探索

3.1 漆艺装饰设计模块化

漆艺之美既包含了材料本身的自然美,又融合了人为的工艺美,还注入了作者的思想情感,使之饱含着精神意蕴,便富有艺术美了^[4]。但传统漆艺产品大多大面积运用,不仅制作工序复杂,而且若在家庭中大量布置,不免视觉上会显得眼花缭乱。因此,在现代家具设计中,建议采用小面积的装饰模块为主^[5]。

家具的模块化设计指的是在对家具进行功能分析的基础上,划分并设计出一系列的家具功能模块,

通过功能模块的选择与组合构成不同的家具,以满足市场多样化要求的设计方法⁶⁾。在家具设计的实际过程中,设计师可遵循模块设计原则,将漆艺装饰与有些功能模块进行组合,就可形成多种造型风格的产品,以满足客户的个性化需求,见图3。

图3 雕漆装饰模块

Fig.3 Carved lacquer decoration modules

3.2 纹样图案选择贴合现代审美

中国传统图案是中华民族文化的精华。传统图案多是人们想象幻化出来的美好事物,即便是描绘现实中的事物,也经过了加工和变形,力图表现一种圆满和谐的意境和美感。具体包括瑞兽图案、吉祥画、汉字图案、古代花边纹样、花卉图案、诸神图案、仕女图、佛教图案、生肖图案等。以商周时期青铜器上的“饕餮纹”为例,这个出现在祭祀活动器具上的图案显得非常神秘而且庄重。它以某种物象为基础,加以夸张变形,或者将更多的物象人为地加以拼接组合,从而构成一种非现实、怪诞的艺术形象。再比如汉代代表图案瓦当图案,大多数以动物、植物、文字符号和几何纹为主,其中包括有大众所熟知的朱雀、玄武、青龙、白虎等,取材多与吉祥、避邪有关。造型简洁有力,极具韵律美。

艺术不仅要有浓郁的民族风格,同时也要有时代特色⁷⁾。根据笔者对古典家具市场的调研,发现除了少数消费者比较钟爱“原汁原味”的家具形式和装饰题材,更多的消费者认为传统经典的中式家具富含中国文化底蕴,但同时认为他们不考虑购买的一个重要原因在于这些中式传统家具造型过于传统,纹样图案过分强调吉祥如意,与现代的审美不符。他们真正要追求的无非就是具有中式韵味但又富有时代性的产品。鉴于此,笔者建议在此类家具设计中,特别是纹样图案的选择上,以花草植物类构图优美、舒展流畅的装饰题材为主,重点关注其形式和构图美感,对其寓意可不做过分考虑,见图4。

图4 平磨螺钿装饰图案

Fig.4 Pattern of mother-of-pearl inlay

3.3 工艺技术现代化

生产工业化的趋势,使得传统产业改造势在必行。漆艺由于其工艺本身和材料限制,传统手工生产方式现在还不可能被完全抛弃,但科学技术的进步,各种加工设备层出不穷,使得古时完成的一件漆器作品需要匠人花费几个月,几年甚至穷其一生的时代在现代快节奏的压力下彻底终结。随着产品需求量增加,纯手工生产已经不能满足市场需求,现代生产设备的融入是发展的必经之路,新设备的加入使现代的生产效率提高了数倍。如雕漆,需要髹涂几十甚至上百遍漆,再用雕刻刻出图案。整个效果是一个缓慢的生长过程,不可能一次性直接呈现。若把电脑雕刻用到雕漆工艺之中,既可提高产品的精确度,使得漆器的规格化、标准化、精密化,减轻了工人的劳动强度,也降低了生产成本,实现流水线大批量生产。这是生存发展所需,也是总体大势所趋⁸⁾。雕漆工艺装饰休闲三件套,见图5。又如,若要将彩绘工艺与现代

图5 雕漆工艺装饰休闲三件套

Fig.5 Sofa and table with carved lacquer

板式家具接合,综合生产成本、艺术要求和消费者定位,也许用丝网印刷或水印转移膜工艺取代彩绘工艺更加合适,这样既不失总体效果,但可大大降低生产成本和加工时间,彩绘工艺装饰鞋柜见图6。再如,螺

图6 彩绘工艺装饰鞋柜

Fig.6 Shoe cabinet with painting

钿镶嵌是精选河蚌、夜光螺等优质的贝壳作为原料,经过磨制后,作成各种图案,拼贴、镶嵌于漆坯上,再经过髹漆、抛光制作而成。通常为了研磨的方便,做成平面形式,也即平磨螺钿,但运用现代科学与工艺技术,也可再加工成精美的曲面形式。螺钿镶嵌工艺装饰酒柜,见图7。

图7 螺钿镶嵌工艺装饰酒柜

Fig.7 Sideboard with mother-of-pearl inlay

可见,将传统工艺与现代技术结合,生产出具有原创性的民族特色工艺产品,有利于形成中国民族特色的时尚品牌。因为这种具有民族原创性的工艺产品,在弘扬民族传统工艺的同时,更散发出迷人的现代时尚艺术魅力,从而形成具有中华民族本土特色的“中国设计”,并真正被国际市场所认可,它的意义非常深远^[9]。

4 结语

在越来越个性化的时代,装饰工艺的运用已颇为引人注目。传统的民间工艺、新材料、新工艺、新技术在家具中的运用,出现了新的意义上的家具,使家具设计的手法和内容得到了极大丰富。现代家具是基

于生活的实用艺术品,因此现代漆艺家具的设计开发要立足于现代的生活理念和科技条件,努力探索出适合市场需求的一条创新之路。建议在设计中尽量遵循漆艺装饰设计模块化,纹样图案选择贴合现代审美、工艺技术现代化的原则,使漆艺这一古老的民族瑰宝在家具中焕发出新的活力。

参考文献:

- [1] 传统工艺[EB/OL].<http://baike.baidu.com/view/3661186.htm>.
- [2] 孟悦.扬州漆器产品设计与发展环境研究[D].无锡:江南大学,2006.
- [3] 朱小禾,何艳.漆器工艺[M].重庆:重庆大学出版社,2009.
- [4] 乔十光.漆艺[M].杭州:中国美术学院出版社,1999.
- [5] 任立昭,尹翠君,何人可.模块化产品艺术形态设计方法的探讨[J].包装工程,2006,27(10):238.
- [6] 林海.家具模块化设计方法实例分析[J].家具与室内装饰,2005(9):20-22.
- [7] 罗玉明.家具与装饰品设计的人文艺术表现[J].包装工程,2007,28(7):155.
- [8] 李玉娟,于伸.现代漆艺家具的发展与展望[J].家具与室内装饰,2009(10):64-65.
- [9] 陈红珊.浅谈中国传统服饰工艺元素在现代纺织服装业的运用[J].艺术探索,2009(2):138.