

基于中原麦编艺术的创意家居品设计研究

张春玲

(郑州大学 西亚斯国际学院, 郑州 450000)

摘要: **目的** 研发麦草编织艺术与家居产品设计相结合的现代时尚草编产品设计策略和案例。**方法** 以中原麦草编结工艺的自然属性、文化内涵、造型艺术等为研究内容,发掘其材料、类型、色彩和纹理等内容的独特性、审美性及其实用价值,寻求地域文化、传统工艺与创意设计的最佳契合点,转变为传统与时尚融合的家具体编产品。**结论** 以中原地域麦草编织艺术为基础结合现代创意设计手法探讨麦草编织家居新产品的设计实证。

关键词: 中原地域; 麦草编织; 传统工艺; 现代创意

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2015)18-0115-03

Creative Arts Household Goods Design Based on the Central Plains Straw Weaving Art

ZHANG Chun-ling

(Sias International College, Zhengzhou University, Zhengzhou 450000, China)

ABSTRACT: It aims to research and develop design strategies and cases of modern fashion straw product design combining straw weaving art and home design. Taking the natural attributes, cultural connotations, modeling arts, etc. of the central plains straw weaving craft for research, the unique, aesthetic and practical value of its materials, type, color and texture are explored to seek the best fit point for the regional culture, traditional craft and creative design into a fusion of traditional and modern household straw weaving products. The central plains straw weaving arts combined with modern creative design, the new product design of straw weaving household is discussed.

KEY WORDS: central plains region; straw weaving; traditional crafts; modern creative

在PM2.5阴霾笼罩的今天,环境污染问题引起世人重视和关注,人们愈发认识到,收割后大量麦秆被废弃并焚烧所产生的二氧化碳、二氧化硫等有害气体是造成环境危机的来源之一。而麦秆也可以重新变得“绿色”起来,除了转变为造纸原料、交通燃料的可再生替代能源外,它自古以来在中原勤劳聪慧的农民手中制作生活日用品的最佳天然材料。自农业时代起,河南作为我国一个重要的农产品仓库,盛产小麦,且长势润泽,为麦编提供了充足的原材料。本文以创作、创造、创新为根本手段,收集整理中原地区的麦编艺术、工艺资料,研究提取传统手工艺中独特的审美

价值和非凡的创造力,将麦草编织艺术融入创新设计实践。

1 中原地区麦草编织品发展趋势

中原地域的郑州市荥阳县久负盛名的“荥阳草帽辫”,拥有1000多年的历史,古时就远销欧、美、法、日等国家,成为中原地区较早的创外汇农业项目。而今日,“荥阳草帽辫”这一民间工艺却因材料不足、工艺失传渐渐退出市场,人们采用各种机械器具和人工合成塑料来代替它,“草帽辫”慢慢在步入历史长河中被

收稿日期: 2015-05-11

基金项目: 2014年河南省教育厅人文社会科学研究项目(2014-qn-528)

作者简介: 张春玲(1982—),女,河南郑州人,硕士,郑州大学西亚斯国际学院讲师,主要从事环境艺术设计研究。

淹没。新乡延津县、驻马店汝南县、洛阳洛宁县、濮阳县南乐县和清丰县也同样生产并制作草帽、馍筐、编篓等麦编产品及工艺品。而濮阳清丰的麦秆画已作为河南省非物质文化遗产享誉国际,民间艺人利用麦秆质薄柔韧、光亮如金的特点制作出美轮美奂的艺术画面,让国内外观者不禁惊叹^[1]。但近二十年来,这些地区麦草编织产品及工艺品转化为以家庭为主或工坊的企业化生产,其销售渠道多是散户编织成辫后,兜售给经纪人,而经纪人转手加工大户,大户们再进行深加工,制为成品后批发出售。如此形成的产业链上下青黄不接,产品手工制作粗糙,缺少设计人才、产品创新力的投入,缺乏系统的设计管理与设计理念,未形成稳定的销售市场及完善的产品创新开发系统和健全的品牌营销模式,在一定程度上阻滞了中原地域的麦编工艺发展。

而美国、英国、法国等创意产业发达的国家中,一批从事于创意产品、家居、时尚领域的设计师开始关注传统编织工艺及天然麦草材料。以麦编为来源,以创意为主导,利用传统材料、地域文化、手工技艺及相关设计资源来创造文化创意产业链,例如来自纽约的创意家居产品设计师斯蒂芬·布克设计的现代家具与灯具,其创意来源于传统编篮工艺,不仅使用了麦草、柳条等天然材料,还加入了人工可再生材料,坚持其产品可持续发展。他在保持传统工艺风韵的同时,融合现代设计手法,色彩大胆、鲜艳,具有风格化,在时尚界中快速晋级为时代潮流商品。而中原地区麦编产品多以满足农业生产销售为主,产品类型单一,与现代时尚生活似有脱节。也未与新技术、新材料、新行业跨界合作,使得在创意设计中的利用形式还很欠缺,亟需设计师及行业的新思维、新设计融入,扩展其在创意家居品中的研发。

2 中原麦草编织工艺的文化内涵

2.1 自然性与人文性

中原麦编的风格特点:抽象夸张、简洁洗练的造型,注重神似,强调内涵与形式的完整统一,不媚俗、不张扬、不造作,将独特的艺术张力隐退在朴素的材料之中。质朴的手工性,永远无法以机器制作的规整来要求整齐划一、光洁无瑕。中原民间麦编艺术恰是因为这种生动的“手工性”,在不自由的条件下自由地创作,产生诸多的无法臆测的惊喜。传统的民间麦编艺人不需要勾画设计草图便直接编织,抛离任何概念

与理论的束缚,其创作的冲动也并非完全来自生活的发现与观察,更像是一场艺术家与材料的精彩邂逅。创作者通过手感不断摸索出材质的情绪,唤醒麦秆中沉睡的物灵,赋予它们温度与灵魂,让手感与麦秆的呼吸更契合,并通过敏锐的直觉去设计它的成型与形态,以具象、模拟、抽象、意象的有机结合来协调它的外形与内在,心手协商,思行同步。

2.2 寓意性与象征性

麦编艺术源自于民间艺人的质朴双手和纯真地对生活的反映,他们最初编织作品的题材都来源于祖辈流传的习俗和传说,以及对农耕生产的赞扬和对美好生活的向往,主要有:五谷丰登、双喜临门、双龙戏珠、五福添禧……,体现了人们渴望农业兴旺、生活富裕,并对婚嫁、生子、兴业、国强都有祝福地表达。在这些具有寓意性的主题下,麦编手工艺品中已经表现出一系列极具象征性的符号元素。符号化的艺术表现让人文精神浓缩地体现出来,而且迎合大众的视觉审美,方便人们的记忆和选择。在麦编艺术表现中,创作者善于利用隐喻、意象的象征表达,去遵循人们向往幸福、追求祥瑞的精神意愿,通过自然化的变形、夸张,表现出传神的造型。

3 中原麦草编织工艺的艺术价值

中原麦草编织品多以体现玉米皮和麦草的天然色彩为主,但为了满足现代人的审美需要,采用染色法进行加工,使它们也变得丰富多彩。改革开放初期,麦草编织品喜用高彩度高纯度色彩,红、黄、蓝三原色与其对比色搭配^[2],撞色表现大胆而热烈,色彩的配色单纯而质朴。随着社会经济的发展,麦草编织品的外销兴起,受现代主义风格和消费心理学及色彩学影响,不再只是单一的原色搭配,还有红、黄、橙、绿、蓝、紫,这些邻近色与类似色的搭配与对比,色调清新、温和、淡雅,整体统一而和谐,深受大众的喜爱^[3]。

编织的工艺促成了物品特有的形态,而在麦草编织物中无论是材料自身,还是手作所制,都具有一种秩序美、材质美、色彩美、比例美、对比美与和谐美。在编织过程中形成或创造的肌理与图案,用放大的视角观察,你会发现麦草编织的肌理与结构层次分明,纹理有序。麦秆在折、压、叠、编的过程中形成肌理的变化,经纬交叉、穿插掩压,在编织平面上形成凹凸、起伏、隐现、虚实半浮雕效果,麦秆的色泽通过编织在光影下产生变化,紧密、有序的结构表现出一种均衡

与对称,见图1^[2]。

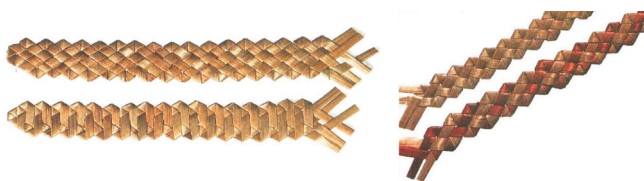

图1 麦草辫
Fig.1 Straw braid

麦草编织工艺品中有许多以动植物为题材的,制作者对大自然的生态模拟表达了他们对田园生活的真实观察与挚爱。他们根据鸡、羊、马、鸟等动物原型加以自我的想象与变形,让这些可爱的麦编工艺品造型上繁简合一,惟妙惟肖^[4]。麦编工艺品“绵羊”与“公鸡”在造型上都凸显了特征,利用麦秆弯曲打卷形成了羊身绵密的绒毛,而公鸡的仰天长歌的神态与身体架构,是通过麦秆编辫缠绕而成。这些工艺品在造型上可以说是真正做到了“取其形、延其意、用其神”的创作手法,通过表象、意象、变形,使它们活灵活现的出现在我们的生活中,见图2^[4]。

图2 麦编工艺品
Fig.2 Straw woven artwork

4 中原麦草编织工艺在家居用品中的应用创意

“传统”和“现代”的糅合本身就具有一定的相斥性,最突出的问题就是应保持麦草编织艺术的“原汁原味”还是大刀阔斧地现代化创意改造?对于种类繁多的编结工艺来说,运用现代家居设计将麦编进行创新和改造,使其更加适应现代市场经济的竞争和人们的物质及精神需求才是最重要的。民间工艺的价值与作用在于它醇厚,静谧地散发着纯朴的原始性与遗迹感,保留着“材料”与“双手”交融地艺术美。日本设计大师喜多俊之提出“思考全球化、行动在地化”的设计理念,他的产品设计实现了与日本各县传统工艺师的跨界合作,其作品善于在西方的现代设计中加入日本传统工艺的元素,巧妙地糅合东西方的工艺美与现

代功能性设计,例如HANA瓷器、AOYA灯具等^[5]。这些优秀的案例与设计师一直给我们以灵感的支撑与启迪,我们在思考如何能将这个古老而朴素的工艺表现于当代时尚家居生活用品设计中?它的材料、肌理、色彩都要服从现代设计强调地美学、技术与功能。

4.1 中原麦编工艺在现代家具设计中的应用

创意麦编家具要遵循现代家具设计原则,既要保留传统麦编艺术的韵味,又要改变传统的家具观赏风格,要体现时尚性和情趣性,在设计过程中,将现代科技融入传统工艺^[6]。此类家具的美感在于材料的表达,创造新家具的同时还需保存麦编朴素、清新、简练的艺术特色,赋予麦编艺术新的生命表现力。例如学生作品《太空一号》就是利用麦秆与聚氨酯材料结合制作而成,椅子形态模仿太空飞船的椭圆形态,采用贝壳开合方式,整体又好似外星生物开口笑的俏皮可爱状态,打开背盖展现舒适的麦草编织成坐面,其工艺采用压三挑四的平编法,手工麦编坐垫结合外观光滑洁亮的塑材,现代时尚中透露出以人为本的体贴,如图3。

图3 《太空一号》
Fig.3 "Number One"

4.2 中原麦编材料在现代生活消费品中的应用

传统的麦编艺术运用于生活消费品中,主要是家居编筐、收纳箱、工艺品等形式。学生作品《CONCH音响》见图4,也是麦草编织工艺的衍生品。在这个“手机时代”,苹果手机的功能与设计博得全球苹果迷的追捧,为它服务的附属品也应运而生。整体设计以橄榄球为基础形态,追随苹果手机极简的功能控制键设计,将麦编材料与扬声器网面结合,简化音响的外观,利用白色聚氨酯塑料为基底,衬托出麦编的金黄色泽与天然质感。

这些家具及3G产品的设计运用模仿和情趣设计手法,现代审美和前卫的设计创意,结合了新的材料
(下转第126页)

- KEVIN L.Urban Imagery[M].FANG Yi-ping, HE Xiao-jun, translate. Beijing: China Press, 2002.
- [9] 何和明.商业空间动线研究[D].台北中文大学, 1993.
HE He-ming.Moving Lines of Commercial Space Research[D]. Chinese Taipei University, 1993.
- [10] 钟纪刚,李静波.现代城市商业综合体的动线空间构成[J].重庆建筑,2008(8):49.
ZHONG Ji-gang, LI Jing-bo.Fixed line Space Modern Urban Commercial Complex Constituted[J]. Chongqing Architecture, 2008(8):49.
- [11] 彭一刚.建筑空间组合论[M].北京:中国建筑工业出版社, 1998.
PENG Yi-gang.On the Combination of Architectural Space [M].Beijing: China Building Industry Press, 1998.
- [12] 吴挥.空间设计的平面化策略[J].包装工程,2014,35(12):78.
WU Yun.Planarization Strategies of Space Design[J].Packaging Engineering, 2014, 35(12):78.

(上接第117页)

图4 CONCH音响
Fig.4 CONCH sound

与技术,弥补了现有麦秆制品的材料单一性、设计陈旧感,为开发麦编产品的创新思路做出了示范。

5 结语

中原麦草编织艺术是农耕文化下衍生的一种独特的民间工艺,随着农业文明的发展和岁月的冲刷,中原麦草编结工艺不仅体现了中原劳动人民的高超技艺,还显示了独特的地域蕴涵^[7]。这项民间手工艺所折射出来的手工技艺及人文风情,正是如今创意产业化大潮中我国艺术文化产品不可或缺的重要组成部分^[8]。中原麦编创意家居品设计强调手工艺术与现代生活及设计的关系,使其重新回到生活场域,注重艺术性、舒适性、环保性,让人们感受蕴含其中的美学价值,同时也继续做好对民间工艺的保护和传承的本位意义^[9]。

参考文献:

- [1] 刘好.河南濮阳麦秆画与广东潮州麦秆画艺术比较研究[J].装饰,2013,34(8):94—98.
LIU Yu.Henan Puyang Straw Painting and Guangdong Chaozhou Straw Painting Art Comparative Study[J].Zhuangshi, 2013, 34(8):94—98.
- [2] 曲婷.山东莱州草编艺术研究[D].苏州:苏州大学,2009.
QU Ting.Shandong Laizhou Straw Art Research[D].Suzhou: Suzhou University, 2009.
- [3] 欧阳乾.山东莱州草编的发展与应用[D].青岛:青岛大学,2011.
OUYANG Qian.The Development and Application of Shandong Laizhou Straw[D].Qingdao: Qingdao University, 2011.
- [4] 张春玲.编织生活 汲于自然——白俄罗斯麦秆编结艺术的启示[J].美与时代,2012,35(12):30—31.
ZHANG Chun-ling.Weave Life Pursuing Nature, Belarus Straw Knitting Art Enlightenment[J].Beauty and Times, 2012, 35(12):30—31.
- [5] 给设计以灵魂:当现代设计遇见传统工艺[M].郭宛琪,译.北京:电子工业出版社,2012.
To Design for the Soul: When the Modern Design to Meet the Traditional Process[M].GUO Wan-qi, Translate.Beijing: Electronic Industry Press, 2012.
- [6] 成果,张菲.情趣化设计在麦编产品中的运用探究[J].艺术与设计,2012(5):139—141.
CHENG Guo, ZHANG Fei.Appeal Design to Explore the Application in wheat Weaving Products[J].Art and Design, 2012 (5):139—141.
- [7] 王平.中国民间美术通论[M].武汉:中国科学技术大学出版社,2007.
WANG Ping.Chinese Folk Fine Arts General Theory[M].Wuhan: China University of Science and Technology Publishing House, 2007.
- [8] 许思豪.手工艺创意产业[M].北京:东方出版社,2009.
XU Si-hao.Arts and Crafts Creative Industry[M].Beijing: Orient Press, 2009.
- [9] 曾颖.中原特色传统文化的继承与发展研究——浅谈中原传统麦草工艺的发展现状与未来[J].美与时代,2010,27(7):67—70.
ZENG Ying.Research on the Inheritance and Development of the Central Plains Characteristic Traditional Culture: Introduction to the Development Present Situation and Future of Central Plains Traditional Straw Technology[J].Beauty and Times, 2010, 27(7):67—70.