

传统竹编工艺与现代家具设计融合的应用研究

徐冰

(华南农业大学珠江学院, 广州 510900)

摘要:目的 在家具设计中引入传统竹编工艺元素, 实现传统手工艺活化和家具行业生态化发展。方法 通过对本地及国内外竹编工艺的发展现状进行收集、整理和归纳, 与手工艺人合作与访谈, 提出传统竹编工艺与家具设计相融合的可行性建议。结论 从竹材特性、竹编牢固性与耐久性、竹编种类等方面论证了竹编与家具结合的可能性, 在竹编家具的形态塑造、结合方式及研究价值等方面得出了一定的结论, 为转变传统手工艺的发展提供了一个新的思路。

关键词: 传统竹编; 家具设计; 传承; 生态保护; 应用性

中图分类号: TB472 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2019)04-0186-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.04.030

The Application of Integration of Traditional Bamboo Weaving Technology and Modern Furniture Design

XU Bing

(Zhujiang College, South China Agricultural University, Guangzhou 510900, China)

ABSTRACT: The work aims to introduce traditional bamboo weaving technology elements in the furniture design, in order to realize the basic purpose of activating traditional handicraft and ecological development of furniture industry. Through collecting, sorting and summarizing the current development situation of bamboo weaving technology in local place and at home and abroad, and cooperating and interviewing with craftsmen, the feasible suggestions on the integration of traditional bamboo weaving technology and furniture design were put forward. From the bamboo properties, bamboo weaving solidity and durability, the types of bamboo weaving and other aspects, the possibility of combining bamboo weaving and furniture is demonstrated. Certain conclusion is drawn in several aspects such as the form of bamboo weaving furniture, the way of combination and the research value, which provides a new idea for the development of transforming the traditional handicrafts.

KEY WORDS: traditional bamboo weaving; furniture design; inherited; ecological protection; applicability

2008年6月7日, 竹编经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。传统竹编工艺历史悠久, 来源于劳动人民日常劳作与集体智慧, 富含着中华民族的文化与价值。竹产业作为全球公认的绿色产业之一, 拥有巨大的经济价值、生态价值和文化价值^[1]。研究传统竹编工艺与现代家具设计相融合, 将我国传统手工艺技法融入朝阳产业链中, 既是对传统文化的传承, 又可以为家具的可持续化发展添砖加瓦。

1 传统竹编工艺的现代存在形式

竹编工艺, 在出现之初是实用的生活、生产器具, 随着人们的生活水平逐渐提高, 竹编工艺融入了美学元素, 有一部分渐渐变成了具有观赏价值的工艺品。它是祖先积累数千年的生活体验逐渐发展而来^[2]。竹编工艺与所有的传统民间工艺一样, 是寻常百姓的直接创作, 初始目的是为了自身生活需要; 其后, 由于生活文明的发展, 创作者在作品上注入了自己的

收稿日期: 2018-12-19

作者简介: 徐冰(1979—), 女, 山东人, 江西师范大学硕士生, 华南农业大学珠江学院副教授, 主要研究方向为艺术设计、室内设计、家具设计与制造。

审美观以及人生态度的寓意而变得丰富多样,洋溢着浓郁的乡土气息,同时充满了生活趣味与地方特色^[3]。

竹编工艺早已不再局限于农具、渔具、传统竹家具、生活用品等,而是在工艺师和设计师的巧手慧心之下朝向艺术性、融合性的可持续发展。竹材通过与其他材料的结合,展现不同的复合形态风貌,竹工艺设计者与制造者经过不懈的努力与尝试,在兼顾艺术性与实用性、就地取材与可持续发展的理念下,使得盛产竹子的产地得以将传统工艺与当代生活用品有效结合,展现全新的竹编特色^[4]。

我国各地竹产区也以竹编为特色进行着一系列的工艺传承研究和新型产品研发,涌现出了众多光彩熠熠的手工艺品和专业技师,见表1。

表1 我国主要竹产区及竹产品、竹编研究领域汇总
Tab.1 China's main bamboo producing areas and bamboo products, bamboo weaving research summary

主要竹产地	竹产品及竹编研究领域
浙江安吉	安吉竹编
福建安溪	安溪竹编、藤铁工艺
湖南梅山	梅山竹编、竹篾体
四川达州渠县	渠县竹编、编织技法创新
安徽潜山	舒席
浙江绍兴嵊州	图腾造物下的原始图案编织设计
武陵山片区	家族传承与学校传承
湖南湘西	四维一体编织法
浙江宁波慈溪市	慈溪竹编

2 传统竹编工艺的物理特性分析

2.1 竹编用材的要求

竹编用材十分讲究,以糖分水分最少、物理性能最佳的生长3~5年的冬竹为上,然后采用化学配方或炭化处理、水煮火烤等手段,除去竹材的糖分水分和虫卵霉菌,达到延长其物理寿命的目的。现代科技成果已经从传统的擦煤油、水煮等方法,发展到以化学配方如“竹防2号”药剂处理等方法。20世纪90年代,采用机械温控设备对竹制品进行炭化处理,不仅解决了防蛀防霉问题,而且能一次定型,经过炭化处理的篾丝古色古香别具韵味。因此,经过现代防蛀防霉处理的竹编制品,其物理寿命完全可以与木质工艺品相媲美,经得起时间的考验。这为竹编工艺在现代家具设计中的活化之路奠定了基础。

竹编传统的编织技法非常丰富,为现代家具设计提供了多种选择可能,常用竹编传统技法有:挑一压一法、挑二压二法、挑三压三法、挑一压二法、挑一压三法、挑一压四法、经疏纬密法、编串法、翻黄阴雕法、竹雕装饰法、翻簧雕空嵌丝法、翻簧据花胶合法等16种^[5]。

2.2 竹编的牢固性与耐久性

通过对中国竹工艺大师、竹编类国家级“非遗”传承人何福礼先生多次故宫修缮经历和经验的调研,发现近代竹编与建筑和家具的结合主要运用于两个领域:(1)建筑装饰表面,例如故宫内院的门扇、隔窗、隔扇大量运用了竹簧雕刻和竹丝镶嵌技艺;(2)传统家具表现装饰,这也是竹编应用最为广泛、保留形式最为多样、艺术造诣最高的表现形式之一。在中国古建筑中,装修最豪华的是清代。清代装修最豪华的是乾隆时期,而乾隆时期最豪华的就是故宫东北角的倦勤斋。倦勤斋所有的门扇均为紫檀木雕刻而成;图案里填的都是竹丝,称之为竹丝镶嵌^[6]。经历了数百年的洗礼,倦勤斋的竹丝和翻黄没有霉蛀腐蚀,只有部分脱落,但大部分仍然保存完好,与故宫其他建筑材料和家具材料相比,并不是脆弱的不堪一击;相反,由于竹材自身“易折易曲”的柔韧性和“精巧绝伦”的编织技法,它展现出了令人叹为观止的表现。这也成为传统竹编能够在现代家具设计中应用提供了佐证。

2.3 竹编技法的种类及特性

传统竹编与家具制作融合,主要采取以下4种方式。

2.3.1 竹丝镶嵌

竹丝镶嵌是用厚2mm、宽3mm的篾片,锯出等距细榫,十字交叉衔接,拼嵌成工整的几何图案作为底纹,再用白桃木或翻黄刻成人物、花鸟等浮雕,以暗榫紧扣,镶嵌在底纹上的竹编技法。竹丝镶嵌对竹丝的平整度和韧性都提出了非常高的要求,因此多见于工期长、精度高、艺术价值高的竹编艺术品中。

2.3.2 竹簧雕刻

竹簧工艺是将楠竹削去外皮仅留一层竹心、竹簧片,用胶贴在木板或铁片上,然后把图案雕刻在竹簧片上,制造各种用具和装饰品^[7]。中国竹雕的嘉定派与金陵派均处江南,那里是中国竹雕艺人云集的地方,竹簧雕刻的工艺极其复杂,仅是刻刀就有40余把。材料要求平整度高、作品雕刻难度大,学徒出师时间长是竹簧雕刻的最大特点,也是传承的困难所在。

2.3.3 竹编花片

竹编花片是用不同宽度的扁平竹丝编织成不同图案的花片,再将其附着于家具表面,常见于庶民百姓阶层,它们与宫廷艺术、士大夫艺术相对,成为具有独特审美的艺术品。淡黄、深棕、玄黑、赭红等不同颜色的竹丝交错编织成的各种吉祥图案花片,经过不断变化、改良,带有浓厚的乡土气息与庶民生活趣味,同时可以保护家具表面不受潮气及外力直接损害,是现代家具中可以大面积应用的首选编织技法。

2.3.4 立体编织

立体编织是用竹篾编织出不同造型的构件,以代

替家具上原有部件,或直接构成家具主要部件。传统立体编织以瓷胎竹编和粗丝竹编(无瓷胎竹编)为主。现代立体编织方式更加多样化,造型也更有创意,无论是竹与漆、瓷器的结合、或是竹编与拼布的交融,都代表着传统竹编随着时代演变而不断推陈出新。

3 传统竹编与现代家具设计融合的应用研究

3.1 传统竹编工艺与现代家具设计结合的途径

通过上文的调研与分析,发现竹编不仅在家具尤其是古典家具制作上可圈可点,同时还能赋予现代家

具独特的艺术韵味,提升现代家具的经济价值与美学价值,主要途径有以下3种。

3.1.1 平面竹编饰面在家具面材上的应用

该应用以其他家具主材为基本框架或基层,通过现代生产加工工艺,将平面竹编织板附着于家具主要材料之上,通常可结合的家具主材有实木、板材、铁艺等。竹编织板通过胶合、压条、钉接等方式固定在家具主材之上,不同编织方法编织出的图案和纹理浮于家具表面,又深深表达出鲜明的地域特色和民族特色,见图1。

图1 《淳朴贵族》
Fig.1 "Simple Aristocracy"

竹编饰面板应用于家具主要部件,可以充分利用木材生产使用过程中的碎料,也可以大大提高小径木材或者竹材的使用率,而且可以在很大程度上减少家具板材的伸缩、变形,从而大大地改善家具板面的质量。目前,常见的竹编饰面板主要有竹编织薄板、MDF式竹编饰面板、细木工式竹编饰面板、刨花板式竹编饰面板和空心式竹编饰面板等方式。它们主要是根据基地材料的不同和竹编织材料与基地材料的不同结合方式进行划分。

将平面竹编饰面板应用在家具设计表面,可以在基底材料中使用拼接板和胶合板代替珍贵木材面板,无形中节约了木材的使用,另外编织板可以编织成富有民族特色和地域特色的各种图案,更增加了竹木家

具的文化内涵和艺术气质^[8]。如今,面对全球木材匮乏的现状,充分利用生长周期短、资源丰富的竹材代替木材作为家具饰面材料,对于生态保护和可持续发展都有着很重要的意义,见图2。

3.1.2 立体竹编家具设计

立体竹编,就是用横截面为矩形的竹丝编织立体造型器物的编织方式。我国竹编手工艺的主要形式就是立体竹编器物,是我国竹编工艺水平的代表编织方式。

立体竹编相对于平面竹编而言,一般先用篾丝起底、而后根据模型进行编织、最后用篾丝进行锁口,它不仅具有生动活泼的图案纹样,也具有丰富的造型特点,主要运用在立体竹编饰面的家具中,见图3。

图2 弗劳尔竹编艺术家具
Fig.2 Florian bamboo art furniture

图3 《竹溢空间》
Fig.3 "Bamboo Space"

常见立体编织工艺流程主要包括起底、开编、收口等。现代竹编技法根据传统的密编和镂空编技艺基础上又有所创新,如慈竹竹编中的随手编织要求编织者有深厚的编织功底,仅依靠经验编织出来的产品更具艺术创造性^[9],见图4。

图4 YII design
Fig.4 YII design

3.1.3 竹编技法在新型材料设计上的应用

竹编是“竹”与“编”的结合,传统竹编产品既有竹材质感之美,同时也有编织技法的精妙之处。编织技法蕴含着中华民族几千年来手工艺人的不懈传承与创新,运用在现代家具设计中,不能单纯研究竹材的编织方法,而要发现更多材料编织的可能性,以及更多编织方法的创新。

"zumitz"系列作品以金属为框架,主材为栗树条,灵感来源于花篮,设计风格有一种原始的美感,非常适合现代人的家居装饰品味,同时也是传统手工技艺的一种文化传播。

图5 "zumitz"系列家具
Fig.5 "zumitz" series furniture

可以编织的不只有竹子和藤条,布料、皮质和金属也能呈现编织的美感和艺术性。采用竹编技法制作的金属编织家具、器物,不仅造型简洁轻盈,自然大方,而且具有透视效果,为空间设计增添几分别样的清凉感觉,见图6。

"Stretch"系列椅子,采用乳胶、橡皮筋、绳索等材料编织而成,有亮丽的色彩和舒适的实用体验,见图7。

3.2 形态塑造的设计研究

将形态造型与现代“轻薄短小”的思维连接,借此彰显人与自然、人与文化、人与人的新关系,竹材以及竹编制品是其中重要的表现素材^[10]。如今,竹编与家具的结合不但将时尚元素注入传统竹编技艺,制作出造型新颖的现代生活用品。未来的发展趋势应该是以现有的技术作为基础,将工业设计中模块化、系统化等设计方法有效应用其中,从而发展出结合传统文化与时尚美学的竹编产品,使得传统竹编能够在保留自身精髓的同时受到崇尚生活美学的现代人所喜爱,并能在注重生态与环保的国际产品舞台上展露锋芒。

3.3 研究价值

3.3.1 应用价值

竹编在家具设计中丰富的运用可能,凭借其出色

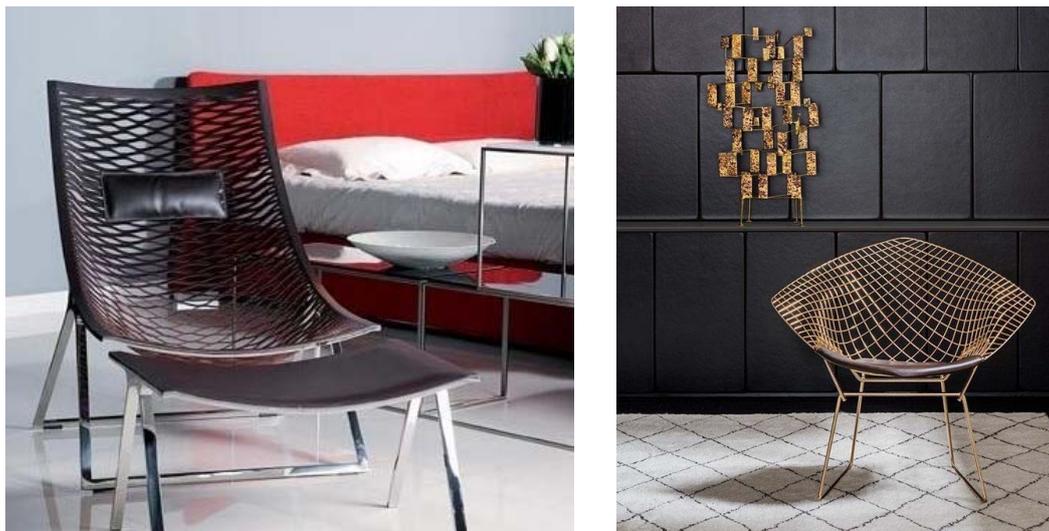

图6 金属编织艺术家具
Fig.6 Metal braided art furniture

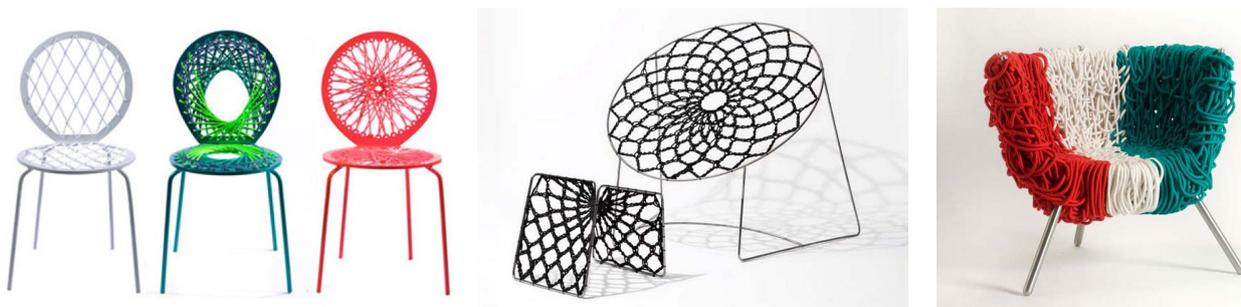

图7 "Stretch"系列椅子
Fig.7 "Stretch" series chair

的材料性能和朴实的原生语言,在尽情演绎设计师们设计灵感的同时,积极地回应了当今可持续的绿色低碳设计风潮。

竹编材料取材便利,生产周期短,成果转化快,能够很好地服务地方经济,既符合环境保护的理念,又能够创造效益、达到共赢。本着立足广东特色,传承传统手工艺,服务地方经济的理念,竹编与家具设计融合的应用研究旨在推进传统手工艺与现代设计实践的融合。

3.3.2 生态价值

从可持续的角度来看,将竹材引入能源消耗巨大的家具行业,通过研究竹编在家具领域中丰富运用的可能性,探索相应的低能耗家具设计思想及实践体系,为未来家具行业的低碳可持续化提供了一种良好的方式^[11]。

4 结语

竹材的弹性、韧性、柔韧性都在与家具设计的结合中展现出蓬勃生机,并散发出浓郁的中国韵味^[12]。如今,中国这一有着悠久历史的传统手工艺面临着严

峻的考验,主要来自于传承与转型的艰难孕育期。手艺人面临着后继无人的尴尬困境,由于传统竹编工艺主要是家族传承与学徒制传承两种教授方式,往往需要从少年时期就开始培养和磨练技艺,并且学艺周期长、收入偏低。当今社会环境致使年轻人普遍追求快速高效的既得利益,对单调乏味的工匠生活缺乏足够的耐性和热情,竹编工艺传承人呈逐年递减的趋势。

要使竹编手艺活起来、竹编艺人富起来,首先要提高竹编工艺的知名度与艺术地位,这需要工匠、作坊、企业、科研院所、高校、行业协会、政府等多方面的共同努力,打造良性的培养环境和传承条件。其次竹编工艺的活化之路一定是建立在与现代设计风格 and 审美观融合的基础之上的。

参考文献:

- [1] 李演. 基于传统竹编工艺的现代日用品设计实践与研究[D]. 北京: 中国美术学院, 2013.
LI Yan. Design and Research of Modern Commodity Based on Traditional Bamboo Technology[D]. Beijing: China Academy of Art, 2013.

- [2] 陈彬. 监利竹编农具形态设计研究[D]. 武汉: 湖北美术学院, 2013.
CHEN Bin. Research on the Form Design of Jianli Bamboo Tools[D]. Wuhan: Hubei Institute of Arts, 2013.
- [3] 卿尚东. 四川渠县“刘氏竹编”工艺美术品的传承、保护与开发研究[J]. 四川文理学院学报, 2013(2): 107—113.
QING Shang-dong. Study on Inheritance, Protection and Development of Arts and Crafts in Liu County of Sichuan Province[J]. Journal of Sichuan University of Arts and Science, 2013(2): 107—113.
- [4] 许懋琦, 曹洁. 浅议竹编工艺产品的设计与创新[J]. 设计, 2014(9): 154—155.
XU Mao-qi, CAO Jie. Discussion on the Design and Innovation of Bamboo Products[J]. Design, 2014(9): 154—155.
- [5] 费怡敏. 青神竹编工艺研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2008.
FEI Yi-min. Research on the Process of Qing Shen bamboo[D]. Suzhou: Suzhou University, 2008.
- [6] 何福礼. 竹编为肌木为里, 清秀豪奢两相宜——浅谈东阳竹编在古典家具中的应用[J]. 浙江工艺美术, 2011(1): 12.
HE Fu-li. Bamboo for the Wood for the Inside, Pure and Extravagant Two Appropriate on the Dongyang Bamboo in the Application of Classical Furniture[J] Zhejiang Arts and Crafts, 2011(1): 12.
- [7] 王亚贤. 文化进化论指导下非遗现代发展之路研究[D]. 无锡: 江南大学, 2013.
WANG Ya-xian. Research on the Development of Non-heritage Modernism under the Guidance of Cultural Evolutionism[D]. Wuxi: Jiangnan University, 2013.
- [8] 陈祖建. 竹编饰面板式家具创新工艺[J]. 木工机床, 2009(2): 33—35.
CHEN Zu-jian. Bamboo Decorative Panel Furniture Innovation Process[J]. Woodworking Machine, 2009(2): 33—35.
- [9] 曾蔚霞. 慈竹竹编在家具设计中的应用研究[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2015.
ZENG Wei-xia. Study on the Application of Cizhu Bamboo Charms in Furniture Design[D]. Changsha: Central South University of Forestry and Technology, 2014.
- [10] 杨宛莹. 我国传统竹编工艺之现代传承与产品创新研究[D]. 无锡: 江南大学, 2014.
YANG Wan-ying. Study on Modern Inheritance and Product Innovation of Traditional Bamboo Technology in China[D]. Wuxi: Jiangnan University, 2013.
- [11] 李演, 王菁菁. 传统与现代的共生——基于传统嵊州竹编工艺的现代日用品设计研究[J]. 设计, 2014(5): 189—191.
LI Yan, WANG Jing-jing. Symbiosis between Tradition and Modern Research on Modern Commodity Design Based on Traditional Bamboo Processing of Shengzhou[J]. Design, 2014(5): 189—191.
- [12] 戴莹. 安吉竹编生活用具的设计特征及开发策略研究[D]. 无锡: 江南大学, 2014.
DAI Ying. Design Features and Development Strategy of Anji Bamboo Living Equipment[D]. Wuxi: Jiangnan University, 2014.