

论坛与资讯

工业化背景下的竹藤编织产品的风格变迁

刘肖健, 徐 瑶, 吴艳燕

(浙江工业大学 工业设计研究所, 杭州 310023)

摘要:以欧美藤编、日本竹编和中国竹编3种典型竹藤编织风格的演变为启示,分析了竹藤编织产品从手工业时代到工业化时代的价值观变迁。论述了3种风格迥异的转变方式所揭示的传统文化对工业化冲击所采取的应对策略的差异,在此基础上,提出了面向现代价值体系以稀缺性为目标,重塑中国竹编工艺生命力的产品创新观点,并提出了专业化计算机辅助技术对推动竹藤编织产品革新与发展的价值。

关键词:竹编;藤编;风格

中图分类号:TB472 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-3563(2013)16-0079-04

The Style Change of Bamboo and Wicker Woven Products under the Industrial Background

LIU Xiao-jian, XU Yao, WU Yan-yan

(Industrial Design Institute, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, China)

Abstract: Inspired by the evolution of European and American wicker, Japanese bamboo craft and Chinese bamboo craft three typical weaving crafts, it gave an analysis on the products' value change from handicraft era to industry era. It discussed three different changing ways indicating the differences of traditional culture in the strategy dealing with the impact of industrialization. Based on it, it proposed the scarcity as object facing the modern value system, to rebuild product innovative opinion of Chinese bamboo weaving craft vitality. Moreover, it suggested the value of professional CAD techniques' for improving the innovative and development of bamboo weaving wicker.

Key words: bamboo weaving; wicker; style

竹藤编织产品是指以竹、藤或其他天然与人工材料为原料,以编织为主要工艺技术的产品。编织是一种历史悠久且极具表现力的手工艺技术,世界上各种传统文化都形成了独具特色的编织风格。受制于材料特性,竹藤编织产品未能展现出编织工艺的全部魅力,如不能完全体现绳、草、纤维等柔性材料的复杂花式,但竹藤材料的刚性与弹性特征造就了其独树一帜的风格,如完全不同于平面化柔性材料编织品的空间性特征,并且使得风格的发展呈现出较为集中和明显的线索,为研究这一类型的产品提供了便利条件。

风格的变化与价值结构的变化密切相关,对竹藤

编织这类传统产品,其价值结构的变化受工业化生产模式的影响极大。

1 竹藤编织产品的风格变迁

藤编家具在西方世界的蓬勃发展始于维多利亚时期^[1-3]。维多利亚的设计风格华贵繁复,杂糅了多种异国文化,以饱满的细节冲击着人们的视觉感官。藤编产品的固有特征与维多利亚时期的美学诉求有着很高的契合度和一致性,如藤编产品通体布满细节,没有大面积的平面,藤编结构复杂多样表现力极佳,藤材的弹性又非常适合表达维多利亚风格中最典型

收稿日期: 2012-10-09

基金项目: 国家自然科学基金(60975048); 浙江省自然科学基金(Y1111111); 浙江省科技计划项目(2012D40010); 温州市科技计划项目(G20100195)

作者简介: 刘肖健(1972—),男,山东青岛人,博士,浙江工业大学副教授,主要研究方向为计算机辅助工业设计。

的卷草形态,这些特征使得藤编产品在维多利亚时期得到了爆炸式发展并迅速到达顶峰,见图1。这一

图1 维多利亚风格的座椅

Fig.1 Wicker chair of Victorian style

时期的藤编家具产品几乎完全是手工制作完成,耗时耗力,价格昂贵,极具收藏价值。

到20世纪初期,维多利亚风格的藤编家具逐渐走下坡,主要原因是美国市场的冲击和工业化生产模式导致的审美趣味的变化。美国商人为了与华美昂贵的欧洲藤编产品抗衡,开发了大量简洁实用的产品。机械化编织技术的发展和替代材料的出现加速了风格的转型,使维多利亚风格的藤编产品转入工艺美术时期。这一时期藤编产品上的装饰性结构被大量删减,经典的卷草形态几乎绝迹,简洁的连续块面编织纹样成为主流,裙边、椅背下部等非承载力部位的大面积的稀疏菱形漏空块面,成为这一时期的主要特色,见图2。

图2 工艺美术风格的座椅

Fig.2 Wicker chair of art & craft style

随后的装饰艺术风格和工业化生产模式的普及使得藤编家具进一步向功能化靠拢,形态上则走向简洁的几何形,在丰富的色彩和软装的配合下与现代家居环境融为一体。这种融入感在当代藤编产品中不

断得到强化,取代了风格独立化的诉求,表现为材料的多样化组合和形式上与当代家具产品的一体化倾向。多数当代藤编家具不再张扬个性,仅在块面的纹理上体现出编织结构的趣味性。

日本竹编产品以容器为主。和欧美的藤编不同的是,这类产品在家居产品系列中地位较低,即使走向商业化也难以与塑料工业制品抗衡。日本竹编艺术家们曾经转向欧美艺术体系寻求发展的灵感^[4]。二战后,一些被誉为“人间国宝”的日本竹编艺人从雕塑中得到灵感,并尝试以竹编为媒介实现一些抽象形态,见图3。这些先驱的探索得到了艺术界的肯

图3 抽象形态的日本竹编

Fig.3 Japanese bamboo product of abstract shape

定。美国收藏家 Lloyd Cotson 于2006年把自己50余年来收藏的近千件日本竹编精品捐赠给旧金山亚洲艺术博物馆,使得日本竹编在一片惊诧声中获得了自己的艺术地位^[5]。不同于欧美藤编的商业化道路,走上独立发展之路的日本竹编有一种向“正统”艺术靠拢的自觉努力。在许多现代日本竹编精品中,容器功能被弱化,艺术家们转而去探索材料自身特性的充分展现。

中国竹编早在战国时期便已达到较高的艺术水准,到解放前已发展成多种各具特色的地方风格,产品种类和样式繁多^[6-7]。解放前的中国一直处于农耕社会,竹编产品在功能上有着较广阔的应用天地,产品在实用的基础上不乏精巧雅致,风格清新自然而不矫揉。解放后,在工业经济的冲击下,竹编产品逐渐边缘化,慢慢退出了家居领域。和日本竹编艺人类似,功能需求弱化的中国竹编也在寻求向艺术靠拢,不过采用的方式却截然不同。总的来说,解放后的中国竹编精品可以用“高精”一词来概括描述,见图4。对竹编艺术的评价多数是该作品耗费的人力、篾丝的

图4 中国高精竹编

Fig.4 Chinese bamboo art of high precision

宽度(很细)、使用编法的种类等几个可量化指标。

2 竹藤编织产品风格变迁的原因分析

应该承认,目前无论是在产品领域还是在艺术领域,竹藤编织产品都处于边缘化状态,而这项古老的文化遗产要想在现代世界生存下去,它必须至少在产品或艺术两个领域之一获得认可,谋得一席之地^[8]。

从产品角度来看,竹藤编织产品的生产至今尚未完全进入工业化生产模式,传统手工业的痕迹还相当明显。这一矛盾在欧美藤编家具、日本竹篮和中国竹编产品中都有体现,并且随着工业时代的到来越来越明显,而处理这一矛盾的态度则决定了这一古老产品工艺的生存模式。对这种矛盾的处理方式大致有3种:全面拥抱商业化、寻求新的价值和退守手工艺领域。

作为一种手工艺形式,在工业时代之前竹藤编织产品的主要价值体现在“工”和“料”两个方面。在取材一致的情况下,做工的精湛细致、功耗量的充足是提升价值的主要手段,维多利亚时代的藤编家具和20世纪以前的中国竹编与日本竹编(那时与中国竹编风格完全一致)无不体现着这些工耗指标。工与料在产品价值的构成中占据大比重是工业化时代之前的特征,那时“设计”和“创新”还没有成为一个独立的生产环节,它们隐含在“工”的内部,并且很大程度上体现在多个一维指标上。

进入工业化时代后,产品价值逐渐转向“功能”与“稀缺性”2个方面。竹藤编织产品以家具、容器和装饰性器具为主,它们所履行的功能被大量的工业化生产的产品所替代,在功能的同质化竞争中尽落风。

因此,“稀缺性”成为竹藤产品在现代社会生存并发展的主要源动力。面对工业化产品的冲击,无论是欧美藤编家具还是日本和中国竹编,在“稀缺性”上创造新的价值都作出了足够的努力。欧美藤编家具的做法是完全商业化的,在商业利益的驱动下,机械化编织技术和替代性的易加工材料被不断的开发出来,使得产品的产量和效率一路提高,而产品的风格也紧随材料和工艺的发展而演化。工业化的生产方式为欧美藤编产品引入了现代工业设计的价值观,在材料、色彩、结构、装饰等方面寻求多维度的突破,所产生的成果也极其多样化、富有现代感,见图5。

图5 结绳编椅

Fig.5 Knots chair

中国当代竹编的主流价值是向手工艺时代逆向回归的。笔者认为,中国竹编的这种趋势是借助传统价值的反弹来应对其在现代价值体系中“稀缺性”的匮乏,延续这项技艺所需的投入在多数情况下也难以继。现代中国竹编在产品对象选材上的一个突出特征就是越来越倾向于工艺品,并且以具象、复杂为选材的主要指标,而实用性日用品的设计开发则几乎绝迹。这可以看作是中国当代竹编工艺脱离千百年来生存与发展所依赖的应用环境的一个迹象,而这种迹象则表明:价值的回归带不回生命力的恢复,因为传统价值所依存的环境已经不复存在了。

3 促进中国传统竹藤编织产品发展的建议

编织产品发展受阻的主要原因并不是其功能被金属、塑料等制品取代,而在于其从业者多为传统的手工艺人,现代产品创新的理念、人才、技术均未到位,使其在商业市场上难以产生自己的竞争优势。目前设计师对编织产品进行设计所使用的手段主要有

(下转第94页)

- [7] 陈长生. 艺术设计与多元社会文化[J]. 包装工程, 2009, 30(7): 198—200.

CHEN Chang-sheng. Art Design and Diverfied Social Cultures [J]. Packaging Engineering, 2009, 30(7): 198—200.

- [8] 郝米嘉. 浅谈华族元素的视觉艺术教育[J]. 美与时代, 2010, 405(10): 112—115.

HAO Mi-jia. Traditional Chinese Art Symbols in Visual Art Education[J]. Beauty and Times, 2010, 405(10): 112—115.

(上接第 81 页)

手绘、贴图和建模 3 种方式, 这 3 种方式各有不足: 手绘和贴图都难以准确和精确地表达编织结构, 而编织结构的手工建模是一项复杂耗时的工作, 甚至完全无法实现。因此编织产品发展式微的重要原因之一可以归结为设计表达手段的落后。对此笔者进行了一些基于 CAD 技术的探讨, 力求通过开发相关辅助软件让设计师能够更好地设计并表达自己的创意方案, 以促进其创新的积极性。

笔者应用所开发的 CAD 技术建立的 2 款编织产品三维数字模型, 见图 6, 该技术可以基于 Excel 电子

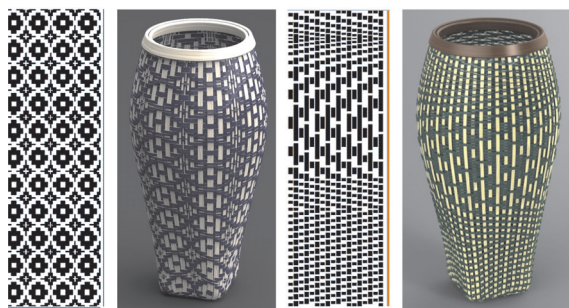

图 6 2 款竹编花瓶模型及其 Excel 设计稿

Fig.6 Woven vases and their Excel design patterns

表格通过色彩来设计编织纹理, 并输出到 Rhinoceros 软件中进行三维建模。可以看到, 模型的真实感可以满足效果预览以及设计师与编织工艺师的交流需要。设计实践证明, 这种尝试是成功的。

4 结语

竹藤编织是一项美丽的传统工艺, 而工业化的冲击则使其面临着寻求新的发展空间的考验。人们有各种理由希望它们能朝气蓬勃的存在于身旁, 存在于

生活中, 而不是存在于博物馆的玻璃柜中。三种典型的竹藤编织产品的风格走向, 客观上代表了不同文化的价值取向: 欧美的商业化、日本的回归自然、中国的回归传统。希望我国的竹编工艺能够从欧美和日本同类产品的风格发展中找到可借鉴的元素, 走出自己的有生命力的发展道路。

参考文献:

- [1] SCOTT T. Fine Wicker Furniture, 1870—1930[M]. West Chester: Schiffer, 1990.
- [2] WHITESIDES M. Wicker Design[M]. Salt Lake City: Gibbs Smith, 2003.
- [3] The Heywood Brothers, Wakefield Company. Classic Wicker Furniture: the Complete 1898—1899 Illustrated Catalog[M]. Dover Publications Incorporated, 1982.
- [4] 张露芳, 刘肖健. 静谧与纷繁——日本当代竹编艺术发展的启示[J]. 文艺研究, 2011(2): 159—161.
ZHANG Lu-fang, LIU Xiao-jian. Peace and Complication: the Inspiration of Japanese Modern Bamboo Art[J]. Literature & Art Studies, 2011(2): 159—161.
- [5] RINNE M M. Masters of Bamboo[M]. San Francisco: Asian Art Museum, 2007.
- [6] 徐华铛. 中国竹编艺术[M]. 北京: 中国林业出版社, 2010.
XU Hua-dang. Chinese Bamboo Weaving Art[M]. Beijing: China Forestry Publishing House, 2010.
- [7] 张齐生, 程渭山. 中国竹工艺[M]. 北京: 中国林业出版社, 2003.
ZHANG Qi-sheng, CHENG Wei-shan. Chinese Bamboo Handicrafts[M]. Beijing: China Forestry Publishing House, 2003.
- [8] 刘肖健, 徐占民, 周悦. 藤编家具的发展历史与二次创新[J]. 包装工程, 2009, 30(5): 231—233.
LIU Xiao-jian, XU Zhan-min, ZHOU Yue. Development History and Secondary Innovation of Wicker Furniture[J]. Packaging Engineering, 2009, 30(5): 231—233.