

现代竹编生活器具的创新设计探究

杨宛莹¹, 张福昌²

(1. 东北林业大学, 哈尔滨 150040; 2. 江南大学, 无锡 214122)

摘要: **目的** 探究现代竹编生活器具的创新设计方法。**方法** 以竹编生活器具从传统到现代的发展衍变为启示,分析了竹编工艺在当下的传承与创新方式,论述了现代竹编生活器具设计中存在的不足,探讨了对其进行设计创新的必要性及可行性。**结论** 在此基础上,提出了以现代生活美学为导向、以功能为核心的创新设计原则,主张从功能创新、形式创新、工艺创新3个方面来设计符合现代生活方式和大众审美的竹编生活器具。在传承中有所创新,使竹编生活器具重新融入日常生活。

关键词: 竹编生活器具; 创新设计; 设计原则; 设计方法

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2015)24-0137-04

Innovation Design of Modern Bamboo-Weaving Daily Utensil

YANG Wan-ying¹, ZHANG Fu-chang²

(1. Northeast Forestry University, Haerbin 150040, China; 2. Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

ABSTRACT: It aims to explore the innovation design methods of modern bamboo weaving utensils. According to the development of bamboo weaving utensils, it analyzes its heritage and innovation in modern life, discusses the shortage of its design and the necessity of its innovation, and proposes the principles of innovation design based on modern life style and function. It advocates to innovate from three aspects, including function, shape, and craft, so that we can design true modern bamboo weaving utensils. Innovation in the inheritance can make bamboo weaving utensils back into daily life.

KEY WORDS: bamboo weaving utensil; innovation design; design principles; design method

竹材来源于自然界,吸收天地之灵气^[1]。竹编正是一种以竹子为原材料进行编织成型的手工造型技法。竹编生活器具是普通劳动人民应日常生活需要而编织、创造的一类传统产品,在传统民众生活中几乎随处可见,也正是因为它的这种普遍性,让人们忽视了这一廉价、环保器物在平日里所发挥的重要作用。李约瑟曾言“没有哪一种植物像竹类一样在中国历代艺术和技术中占有如此重要的地位”。可以说,竹编生活器具构成了传统民众生活不可或缺的一部分。然而,随着工业化进程的推进,塑料制品等工业制品的大量生产,使得竹编产品日渐式微,逐渐淡出生活舞台,走向边缘化的地位。因此,在当代,对竹编生活器具的再审视显得尤为必要,唯有通过现代语境

下的设计创新,开发符合现代生活美学的竹编产品,才能使其再放异彩。

1 竹编生活器具的发展衍变

在传统民众生活中,竹编产品扮演着一个既低调又重要的角色,种类繁多的竹编生活器具几乎承载了人们日常生活中的全部需求,从蒸笼、茶具等饮食器具,到灯具、竹席等家居用品,几乎无一不包;这些质朴的器具都是应人们的日常生活需求而生的,既没有华丽的装饰,也没有繁复的造型,但它们朴素的外表下却蕴藏着深厚的生活底蕴和朴素的成器之道,对现代设计具有积极的借鉴意义。然而,在现代生活中,

收稿日期: 2015-07-11

作者简介: 杨宛莹(1988—),女,黑龙江人,硕士,东北林业大学助教,主要研究方向为产品设计与创意设计。

这一优秀的传统器物却变得稀有罕见,原因是多重的,既有现代工业产品的冲击,也有其自身的一成不变。竹产品的现状在中国具有普遍性,优秀的传统技艺与文化,常常让人们的沿袭意识强烈,反而遮蔽了创新的思维,特别是适应时代发展的自觉创新,结果就只能导致整个行业的衰落,难以进入生活的主流^[2]。

竹编生活器具从传统到现代的衍变主要有3种形式,一些产品因功能在现代生活中不再被需要而消失,如发篮(古代女性用于盛放脱落的头发的竹篮),见图1(图片摘自百度图库);一些产品被保留了下来,它们或是继续用于日常生活中,或是成为了博物馆、旅游景点中的陈设;当然,也有少部分产品在现代社会生活的影响下,发生了积极的转变,在功能和形式上推陈出新,如竹编椅子,见图2(图片摘自百度图库);传统的竹夫人,见图3(图片摘自《中国竹编艺术》)。综观竹编生活器具的设计现状,创新者还只是少数,整体形势不容乐观,唯有通过设计创新,才能让竹编生活器具在现代生活中获得再生。

图1 发篮

Fig.1 Basket for hairs

图2 竹编椅子

Fig.2 Bamboo weaving chair

图3 竹夫人

Fig.3 Madam bamboo

2 现代竹编生活器具的创新设计原则

2.1 创新设计应以尊重传统为基本原则

我国的竹编历史悠久,在高庙文化遗址与钱漾山新石器时代遗址中都曾发现早期的竹编碎片或实物^[3]。传

统竹编器具的制作要经过选材、锯竹、卷节、剖竹、刮青、劈篾、劈丝、混边和三防处理等9道工序,编织呈现的花纹也多种多样。竹编生活器具虽未民众日常用具,却蕴藏着朴素而高超的造物技法。因此,在对竹编生活器具进行创新时,应以尊重传统为基本原则,但尊重并不代表一味的照搬。在继承传统竹编生活器具的精髓时,要采取审慎的态度,不可完全保留,也不可全盘抛弃。创新设计应是在传统竹编生活器具的基础上,取其精华,弃糟粕,有所发展,有所创造。设计师对待传统的态度也应该是开放式的批判性接受,所以,现代竹编生活器具的创新过程就是一个继承传统优秀设计理念,剔除传统糟粕的过程^[4]。

2.2 创新设计应遵循以用户为中心的原则

一切设计,无论创新的还是守旧的,都是为用户使用而作的,当下流行的以用户为中心的设计理念也同样适用于竹编产品设计,在竹编产品的设计创新中首先应从用户的角度出发,深入了解、挖掘用户的真实需求,以此为基础,寻找设计灵感,提出创新方案,唯有这样才能让竹编产品成为现代使用者真正需要的产品,使竹编产品获得真正的创新。对应到现代竹编生活器具的创新设计中,首先是要符合现代生活语境,产品的功能与形式要以现代生活方式和大众审美为导向,因为竹编生活器具的第一要务就是为大众生活服务。

2.3 产品创新应遵循以功能为核心的设计原则

功能是产品设计的首要问题,产品是以功能为核心的,没有功能的存在,产品也将不复存在,一切的形式和工艺都是为产品服务的,空有吸引人的外在是无法真正留住用户的,功能才是核心,才是赢得用户的关键。传统竹编生活器具对“以功能为核心”这一设计原则已然作出了很好的诠释,每一件产品都是基于特定的功能需求,其造型和装饰设计也是建立在这一功能基础之上的,如菜罩,见图4(图片摘自中华古玩网),主要用于遮罩菜肴,隔离蚊虫、灰尘;官帽箱见图5,古代官员专门用它来收放官帽、官服,诸如此类的产品不胜枚举。传统竹编生活器具之所以能广为流传,也正是因为它们所承载的丰富的功能。因此,在现代竹编生活器具的创新设计中,以功能为核心的原则依然是普遍适用的,也是务必要遵循的。

3 现代竹编生活器具的创新设计方法

产品设计是一个全方位的概念,其创意来源于设

图4 菜罩
Fig.4 Food cover

图5 官帽箱
Fig.5 Official' s hat case

计师从理性和感性上对于生活的理解,再通过形态、结构、材料和制作工艺的综合表达,才能将产品的品质完美地体现出来^[5]。同样的,现代竹编生活器具的创新设计就是以产品形态和制作工艺为载体的物质功能的实现。

3.1 以现代生活方式为导向,进行功能创新

功能创新才是本质的创新。传统竹编生活器具固然有着丰富多样的功能,但伴随社会生活的发展转变,许多传统功能在当下已不再适用,因此,对于竹编生活器具而言,基于现代生活方式的功能创新已然势在必行。设计与生活有着紧密的关系,尤其是生活器具的设计,应该是基于生活体验的创新,生活体验才是设计灵感的基础^[6]。从现代生活方式中寻求灵感、发现新的功能需求,结合竹编本身的特色,创造当下适用的、真正的“现代”竹编生活器具。竹编灯具见图6(图片摘自视觉中国),将竹编本身透光的特点应用到现代灯具设计中,使产品兼具自然意味和实用功能;竹编烟灰缸见图7(图片摘自百度图库),更是将传统的竹编工艺与现代生活器具做了完美的结合,使产品在承载实用功能的同时,又兼具工艺气息。由此可见。传统工艺与现代功能的结合是竹编生活器具设计创新的一种有效方式。除此之外,赋予传统物件以新的功能,也不失为一种有效的创新方式,如竹韵工艺品有限公司设计的斗笠灯,见图8,就是利用了传统斗笠的形式设计的灯具。

图6 竹编灯具
Fig.6 Bamboo weaving lamp

图7 竹编烟灰缸
Fig.7 Bamboo weaving ashtray

3.2 以现代生活美学为导向,进行形式创新

综观当下市场中的竹编生活器具,绝大多数产品依旧保持着传统的样式,与现代的家居环境也显得格格不入,唯有通过以现代生活美学为导向的形式创新,才能使竹编生活器具获得新生。形式创新的方式是多重的,包括造型、装饰、色彩等多个方面,但究其根本,是要以现代生活美学为导向,设计符合当下大众审美的形式。如民国时期茶具见图9(图片摘自中华古玩网)以及上下品牌所设计的“上下”茶具见图10,它们同样是采用了瓷胎竹编工艺,也承载着相同的功能,但形式上的差异让两者形成了鲜明的对比;“十竹九造”品牌所设计的折叠椅见图11,以木为框架,用竹篾编织出椅面椅背,在功能和工艺方面,与传统的竹编椅子并无差异,但形式上的创新让它与现代家居环境和谐的融合在一起,成为了一件真正的现代坐具。因此,形式上的适度创新是让竹编工艺回归现代生活的一种有效方式,以功能为核心展开形式创新,然产品既可以有效地传达出使用语义,又能与现代生活语境想契合。

图8 斗笠灯
Fig.8 Bamboo hat lamp

图9 民国时期茶具
Fig.9 Tea set of 1920s

图10 “上下”茶具
Fig.10 Tea set from "Shangxia"

图11 折叠椅
Fig.11 Folding chair

3.3 利用现代科技辅助,进行工艺创新

我国传统竹编工艺的技艺之精湛、工艺之纯美是不容置疑的,但每一件精美的产品都是在耗费了大量人力和时间的基础上才编织而成的,因此,利用现代科技辅助,探索新的工艺形式,是让竹编这一纯手工技艺在现代工业环境下得到更好发展的有效方式。在这一

方面,“十竹九造”已经率先做出了探索,如“十竹九造”的竹编灯具,见图12,他们采用了现代电脑制图工具,制定出标准的图样,再利用现代科技辅助,制作出精准的内部模具,结合传统竹编工艺,创造出标准化的竹编产品,达到了竹编器具量产化的目的,同时还降低了制作成本,让现代竹编器具变得更加物美价廉。

图12 “十竹九造”竹编灯具

Fig.12 Bamboo weaving lamp from "Shi Zhu Jiu Zao"

3.4 融入模块化思想,简化制作流程

模块化设计是现代工业设计中常用的一种设计方法,是以某一单体形式为基本元素,通过对这一元素的重复叠加,营造出新的产品形式。这种方式可以有效地降低生产成本,同时模块化的产品具有更好的扩展性、更易修改。这种模块化的设计理念看似与竹编产品纯手工制作的特点格格不入,却恰恰可以成为解决它制作耗时耗力的问题,利用竹编工艺编织简洁的单体,在通过单体的复合链接创造不同的产品形式,如YII品牌所设计的泡泡沙发,见图13,既创造了简洁现代的产品形式,又简化了产品的制作流程。

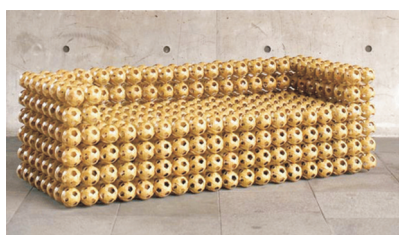

图13 泡泡沙发

Fig.13 Bubble sofa

4 结语

竹编生活器具有别于其他工艺产品,是“用”的艺术,而不只是“看”的艺术。由于不同时代生活语境的

转变,人们的生活方式、审美需求等也在发生变化,对竹编生活器具而言,适应时代的设计创新是其走入现代生活的必要手段。传统的继承与创新是中国自资本主义经济萌芽以来就有的一个问题^[7]。在现代竹编生活器具的创新设计中,既要保留传统工艺的精髓,又要不失时机地融入现代生活元素,在传承中有所创造,让其成为既满足现代生活需求,又具有传统工艺特色的现代生活器具。

参考文献

- [1] 俞大丽.竹材在民族化包装设计中的应用[J].包装工程, 2008,29(4):163—165.
YU Da-li.Application of Bamboo in Design of Ethical Packaging[J].Packaging Engineering,2008,29(4):163—165.
- [2] 张朵朵.“断竹”与“续竹”:当代中国竹产品的设计与创新[J].艺术百家,2010(7):111—114.
ZHANG Duo-duo.The Design and Its Innovation of Contemporary Chinese Bamboo Products[J].Hundred Schools in Arts, 2010(7):111—114.
- [3] 张力丽.技道合一——由竹编饮具看日用器具之美[J].装饰,2011(4):27—29.
ZHANG Li-li.The Unity of Workmanship and Technique: See the Beauty of Daily Utensils from Bamboo-Weaving Drink Ware[J].Zhuangshi,2011(4):27—29.
- [4] 吕九芳,葛林毅.现代中式家具的创新设计探究[J].包装工程,2012,33(18):35—37.
LYU Jiu-fang, GE Lin-yi. Study on The Innovation Design of Modern Chinese Style Furniture[J].Packaging Engineering, 2012,33(18):35—37.
- [5] 黄朝晖,李梁军.感悟设计,体验生活——米兰设计展随想[J].装饰,2006(5):48.
HUANG Zhao-hui, LI Liang-jun. Design Perception And Life Experience, Random Thoughts about Milan Design Exhibition [J].Zhuangshi,2006(5):48.
- [6] 赵建国.从灵感到体验——也谈产品创新设计方法[J].艺术与设计,2007(7):95—97.
ZHAO Jian-guo. From Inspiration to Experience, Discussion of Product Innovation[J].Art and Design,2007(7):95—97.
- [7] 张小开.多重设计范式下竹类产品系统的设计规律研究[D].无锡:江南大学,2009.
ZHANG Xiao-kai.A Study on The Design Regularity of Bamboo Product's System under the Multiple Design Paradigm [D].Wuxi:Jiangnan University,2009.