

传统工艺在软装中的新运用

晏莉

(四川美术学院, 重庆 401331)

摘要: **目的** 在倡导设计全球化及本土化的浪潮下, 寻找本国独特的设计语言, 使传统工艺在传承的同时又彰显出“现代”的艺术语言。**方法** 以传统工艺在现代软装设计中的运用为例, 通过对传统工艺与软装设计现状的分析, 从文化形态、材料、物用形态等方面为传统工艺的发展提出思路。**结论** 在丰厚的传统工艺的基础上, 结合现代软装的设计语言, 以革新的方式重新诠释传统工艺, 创造新的视觉边界, 使传统工艺在现代艺术中蜕变衍生。

关键词: 传统工艺; 软装设计; 蜕变衍生

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)12-0025-04

New Application of Traditional Technology in Soft Assembly

YAN Li

(Sichuan Fine Arts Institute, Chongqing 401331, China)

ABSTRACT: Under the trend of globalization and localization, designers in the world are looking for their own unique design language, how to make the traditional process in memory at the same time and to highlight the "modern" artistic language. Taking the application of traditional technology in the design of modern soft assembly as an example, through the analysis of the present situation of the traditional technology and the soft design, the idea of the development of the traditional technology is put forward from the aspects of culture form, materials, physical form and so on. On the basis of the rich traditional technology, combined with the design language of modern soft, the traditional technology is reinterpreted by innovation to create new visual boundary, so that to make the traditional craft transform and derive in the modern art.

KEY WORDS: traditional process; soft outfit design; transform and derive

当今的经济、技术、信息全球化看似不断提升着人们的生活用品和居住环境等物质层面的水准, 其实质却影响着作为非物质文化遗产的传统工艺及其艺术生命力。传统工艺随着社会的变迁面临着诸多生存和发展的危机, 尤其在当下现代设计全球化思潮的冲击下, 怎样在传承与发展传统工艺的同时避免“文化同化”, 设计出并保有各族群独特的本土文化语言, 是设计师需要面对的问题。这里以中国传统工艺在现代软装设计中的运用为例, 讨论如何在丰厚的传统工艺的

基础上, 走出独特的“中国软装设计”之路。

1 传统工艺与软装设计

1.1 传统工艺的现状

我国传统工艺历史悠久, 门类繁多, 其最大的特点是工艺性较强且具有较高的审美价值^[1]。传统工艺美术通常分为雕塑、织绣、编织、陶瓷、金属和

收稿日期: 2016-03-06

基金项目: 重庆市教育委员会人文社会科学项目(15SKG130); 四川美术学院科研项目(15ky06)

作者简介: 晏莉(1973—), 女, 重庆人, 硕士, 四川美术学院副教授, 主要从事视觉传达设计与装饰艺术设计方面的研究。

漆器等6个工艺门类。这些异彩纷呈的传统工艺有着地域文化的多元性,同时也集装饰性、艺术性、文化性于一身,是一种活态的历史文化资源^[3],是中华民族的文化瑰宝。然而,传统工艺伴随时代的发展不断遭遇各种生存和发展的危机,部分已经濒临失传的窘迫现状已引起了各方面的关注,人们意识到作为文化遗产之一的传统工艺,其保护和传承责无旁贷。虽然有些传统工艺被列为不同层级的非物质文化遗产,得到了有效保护和发展资金的支持,但是保护及传承不是简单的“复兴”行为,必须设计衍生品及进行实际应用的创新^[4]。传统工艺产生于特定的人文基础,其存在的状态及环境现在已完全改变,导致与现代生活方式和审美意识脱离,因此要使传统手工艺得以有效传承,除了要延续它们的核心技艺外,还要继承其手工技艺中所包含的文化^[4],继而才能以发展和开放的维度寻求传统工艺的蜕变之路。

1.2 软装设计的现状

起源于欧洲的软装设计是随现代室内设计进一步发展而衍生的新兴行业,广泛定义为空间中可移动的元素,可以简单地理解为对空间的二次装饰。随着经济快速发展和人们对精神层面追求的提升,软装设计已成为国内外设计师日益关注的一个领域,富含东方意蕴的软装设计渐成风潮,传统工艺独特的艺术表达形式和丰富的文化内涵吸引着越来越多的软装设计师。中国软装设计起步较晚,加之经济全球化导致的文化融合,中国软装设计受西方影响较大,思维模式和设计方法基本倾向欧美,甚至很多中国设计的美学标准都依循着他们的轨迹,中国设计正在失去自己的设计语言和文化,同时也变得缓慢和被动。

1.3 传统工艺下的“中国式软装设计”

“中国式软装设计”是业内非常时髦的词汇,在与德国设计严谨,日本设计精致,意大利设计优雅的不同性格的对比中,“中国式软装设计”到底是什么?区别于西方和其他国家的特征又是什么?有人认为,表现中国传统文化精粹并能与国人产生情感交流的设计,就是“中国式软装设计”;也有人认为,来自于国人的行为和心理需求,基于中国人生活方式所产生的美学和文化理解的软装设计即是“中国式软装设计”。虽然暂时无法厘清“中国式软装设计”的概念,但是不管怎么定义都离不开国际

化的语境和内在的东方哲学观,而且在设计的疆域中找回中国文化和传统更加刻不容缓。此外,在我国起步较晚的软装设计一直被认为是系统末端上的一些修饰,没有建立完善的设计、生产和销售体系,很少有人为好的设计付费,设计师的心血和智慧由于无法得到市场的肯定与回报,导致整个业态的低迷,进而使很多人急功近利,缺乏深入研究,生硬甚至粗暴地把传统元素直接安插到设计中,把中国设计扭曲成贴上表象的符号。不过,在面包与理想的挣扎中,依然能看到将东方文化内蕴和审美意识、适合国人生活方式和生活情趣的设计方法被一些人思考着与坚持着,从形式、情感、材料等各个层面尝试着和探索着,这是对这个行业的些许慰藉,也是“中国式软装设计”的希望所在。

2 传统工艺在软装设计中的运用

2.1 文化形态的蜕变衍生

如何拓展出独特的“中国软装设计”?首先,创立“中国软装设计”并非排斥西方软装设计。设计的全球化思维,其实质是本土化个性与时代共性的接轨,没有本民族的文化支撑,设计乃至任何文化艺术形态都将丧失生存土壤,这对任何国家和族群都是如此。而所谓全球化就是指世界各国多样性的文化抽象共性,有机保存各自特性,鼓励繁荣稀缺性的文化生态体系,因此也有人说“越民族就越国际”。如日本设计领域就认识到传统民族手工艺具有不可取代性^[5],整体上主动自觉地把本国的传统文化及工艺融入到自身的设计行为中。在应对设计语言的国际化方面,日本设计师没有脱离自己的文化背景,将传统理念与通行全球的现代元素、构成手法熔冶一炉,营造与其文化底蕴相衬的设计风貌,使“日本设计”在全球设计领域极具个性且产生广泛共鸣,独树一帜又不乏知音。有个性、有立场的接轨是日本设计成功的关键,也是中国设计学习和借鉴的捷径。

其次,中国软装设计的当务之急是跳出西方现代设计的思维模式,回到自己民族真实的生活状态,从自己的根系出发,去发现并创造出既能符合现代人的审美观念,又能融入民族文化基因,对设计具有实际意义的思维模式。这是一种饱含着“中国特性”,同时又汲取外来的优秀意识并融入全球设计趋势的设计方法论。

第三，形成自我的鲜明识别度及价值观，创造适合自己的现代软装设计模式，其原点还是在于本民族的文化。任何国家和族群的文化有渊源，更有发展，有蜕变还有衍生，这样的文化才是可持续的，也才能与世界接轨并赢得更大范围及更多人群的认可和传播。主动并合理地从传统文化和传统工艺品中获取滋养，在立足本土语言的原则下^[6]，以高度的文化自觉找寻融入世界潮流的切入点，是“中国软装设计”做强做大的必由之路，也是中国传统文化在设计领域蜕变和衍生的必然诠释。

2.2 材料的蜕变衍生

剪纸在中国已有 1500 多年的历史，作为世界非物质文化遗产的典型代表，在全球很多国家和地区颇具影响力。剪纸来自于民间约定俗成的风俗、礼仪、情趣为内涵，以或简单、或繁复、或美丽、或夸张的图案为载体，一把剪刀，一张薄纸，一双巧手，各种美好的寓意、生动的谐意、自然的象征等扑面而来，简单却透射出东方美学思想的深厚，质朴却映衬出民族精神的丰富。正因为独特的风格和近年来在国际上的影响力，传统剪纸已成为现代软装设计师所青睐的传统工艺和常用的设计形式。

橱窗是缤纷多彩的时尚产物，是商业品牌展示自己文化艺术的重要场所，是新品或经典产品的“栖息地”。法国著名品牌爱马仕是橱窗艺术的开创者，超凡卓越和极至绚烂的设计理念是爱马仕独秀于橱窗设计界的法宝。2014 年春，台湾艺术家吴耿祯携手爱马仕，以传统剪纸工艺的表现形式，运用爱马仕的皮革、丝巾、手工纸等材料，创作了以古老传统“抓髻娃娃”、“生命树”等为主题的橱窗剪纸设计作品。传统材料的重新组合搭配也给设计带来了全新的视觉体验^[7]。这件橱窗作品是全手工制作的，一幅作品要用几千片彩色皮革与其他材料堆叠拼贴而成，精细的手工一方面体现了我国剪纸精湛的传统技艺，另一方面至精至美的卓越品质也是爱马仕所追求的艺术精神，传统工艺与时尚前沿的结合得到了完美的呈现。由于饱含本土文化特色，作品一问世就吸引了各界人士的关注，人们情不自禁地感叹传统剪纸工艺与世界时尚品牌的完美融合。吴耿祯设计的橱窗剪纸作品见图 1。

兴许是潮流的驱使，同年，珂莱蒂尔携手意大利鬼才级橱窗设计师 Luca Sacchi 创作了 2014 年夏季橱窗，见图 2，设计师也采用了窗花剪纸的表现手法，

图 1 橱窗剪纸作品

Fig.1 Window cut design works

将西方的写意和东方的浪漫巧妙融合，演绎了花叶互生和如梦似幻的传统与现代结合的新艺术形象。再如意大利设计师 Philippe Starck 设计的不锈钢镂空座椅见图 3，Domino 的剪纸纹茶几见图 4，剪纸纹吊灯见图 5，都是传统剪纸在现代软装设计中成功运用的经典。

图 2 2014 年夏季橱窗
Fig.2 2014 the window of summer

图 3 不锈钢镂空座椅
Fig.3 Stainless steel hollow seat

图 4 剪纸纹茶几
Fig.4 Paper-cut tea table

图 5 剪纸纹吊灯
Fig.5 Paper-cut pattern pendant

2.3 物用形态的蜕变衍生

织绣是东方传统的手工艺制品，织绣的种类有刺绣、织锦、缂丝，形式多样，风格多变。尤其手工织绣由于精细明快，色彩华丽，品质别具一格，具有更高的艺术价值，一直为人们所喜爱。作为一

种手工艺术, 织绣似乎总是存在于静止的平面中, 给人以细腻而静谧的感受。视觉艺术家 Faig Ahmed 却敢于打破织绣传统平面形态的局限, 在手工编织地毯中大量运用植物图案和伊斯兰风格纹样, 将纹样通过解构纹理及色泽变化, 运用放大、平移、透视、撕扯等手法进行重新演绎, 将千丝万缕的彩线跳出原有的二维平面, 交织出一个动感灵活却又精致唯美的奇妙空间, 成就出一系列看似虚幻却触手可及的织毯。三维图形见图 6, 雕塑作品见图 7。

图 6 三维图形
Fig.6 3D graphics

图 7 雕塑作品
Fig.7 Sculpture

毫无疑问, Faig Ahmed 的“魔毯”结合了东方传统工艺和西方现代主义艺术表现手法, 以像素图形、三维图形和溶化色彩的形式呈现, 以改变传统图案为突破, 将传统织毯工艺与当代时尚相结合, 令观者在惊艳作品拥有绝美画面的同时, 还不得不感叹其出人意料的美丽。

3 结语

民间传统工艺不仅是一门技艺, 而且是一个民族特有的文化和历史的代表^[8], 不论从审美, 还是从人类学、历史学等多维视野进行审视, 可以跻身非物质文化遗产的传统工艺美术或手工技艺, 人们都可以感知它们的弥足珍贵^[9]。然而, 真正的传统是不断前进的产物, 更需要传承与革新^[10], 以革新的方式探索并重新诠释传统工艺, 从而将其引入一种全新的艺术语境中, 创造新的视觉边界, 使传统工艺在现代艺术中蜕变衍生。当传统工艺传承的现代蜕变之路与软装设计的民族文化精神不期而遇, 璀璨的传统工艺便成为了设计师寻找灵感和提取文化基因的宝库, 从传统工艺的形式、功能、材料元素等方面寻求有益的营养, 才能在多元化的设计浪潮中恪守文化归属, 坚定地走出独特的“中国软装设计”之路。

参考文献:

- [1] 曾华严. 论中国传统工艺美术的生命力与现代创新[J]. 中国包装工业, 2015(14): 41—43.
ZENG Hua-yan. On the Vitality of Chinese Traditional Arts and Crafts and Modern Innovation[J]. China Packaging Industry, 2015(14): 41—43.
- [2] 王炳根. 传统工艺美术与现代创意的结合[J]. 美术教育研究, 2015(3): 107—109.
WANG Bing-gen. The Combination of Traditional Arts and Crafts with Modern Ideas[J]. Art Education Research, 2015(3): 107—109.
- [3] 谭坤, 刘正宏, 李颖. “非遗”传承创新语境下的 APP 界面设计研究[J]. 包装工程, 2015, 36(8): 60—63.
TAN Kun, LIU Zheng-hong, LI Ying. APP Interface Design in the Context of Inheriting and Innovating "Intangible Cultural Heritage"[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(8): 60—63.
- [4] 谢良才, 张焱, 李亚平. 中国传统手工艺文化重建的路径分析[J]. 理论与现代化, 2015(2): 111—115.
XIE Liang-cai, ZHANG Yan, LI Ya-ping. Path Analysis of Chinese Traditional Handicraft Culture Reconstruction[J]. Theory and Modernization, 2015(2): 111—115.
- [5] 姜凯云, 章梅芳, 刘兵. 地方性传统手工艺生产性保护问题研究——以湖南通道侗锦为例[J]. 广西民族大学学报(自然科学版), 2015(1): 39—44.
JIANG Kai-yun, ZHANG Mei-fang, LIU Bing. Research on the Productive Protection of Local Traditional Handicraft: Hunan Channel Dong Jin as an Example[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities, 2015(1): 39—44.
- [6] 吴真. 传统工艺与现代观念相融和的产品设计探索[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2014(3): 141—144.
WU Zhen. To Explore the Traditional Product Design and Modern Technology and the Concept of Harmony[J]. Journal of Nanjing Arts Institute (Fine Arts and Design), 2014(3): 141—144.
- [7] 柯清, 张帆, 张亚池, 等. 现代技术影响下的家具结构创新设计研究[J]. 包装工程, 2015, 36(14):1—5.
KE Qing, ZHANG Fan, ZHANG Ya-chi, et al. Furniture Structure Innovative Design under the Influence of the Modern Technology[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(14):1—5.
- [8] 徐静. 高校艺术教育中传统工艺的传承与发展[J]. 艺术教育, 2016(3): 163.
XU Jing. Inheritance and Development of Traditional Arts and Crafts in the Art Education in Colleges and Universities[J]. Art Education, 2016(3): 163.
- [9] 肖玮. 论真实性的丰富程度——关于传统工艺美术、手工技艺非物质文化遗产传承的价值[J]. 河南工业大学学报(社会科学版), 2015(4):100—103.
XIAO Wei. On the Richness of Truth: on the Value of Traditional Arts and Crafts, Crafts Intangible Cultural Heritage Inheritance[J]. Journal of Henan University of Technology (Social Science), 2015(4):100—103.
- [10] 徐丽蓉. 传统工艺与时尚元素的融合[J]. 上海工艺美术, 2015(4): 104—106.
XU Li-rong. Thoughts on Blend of Traditional Crafts and Fashion Elements[J]. Shanghai Arts and Crafts, 2015(4): 104—106.