

漆艺文化在家具设计中的创新应用

徐晨艳

(南京审计大学金审学院, 南京 210046)

摘要: **目的** 探究漆艺文化在家具设计中的创新应用策略。**方法** 以传统漆艺文化为突破口, 探究漆艺家具的艺术价值, 在此基础上结合现代漆艺家具面临的在理念、材料、技艺上的问题, 对漆艺文化在家具设计中的创新应用展开分析。**结论** 漆艺作为一种表现形式, 对现代家具设计有着不可忽视的作用。创新漆艺家具的设计理念和手法, 能够丰富室内空间的层次, 增强艺术氛围, 突出审美情趣, 给人以美的享受。

关键词: 漆艺; 家具设计; 价值

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)22-0209-04

Innovation Application of Lacquer Art Culture in Furniture Design

XU Chen-yan

(Jinshen College of Nanjing Audit University, Nanjing 210046, China)

ABSTRACT: It aims to explore the innovation application strategy of lacquer art culture in furniture design. Taking the traditional lacquer art as a breakthrough, it explores the art value of lacquer art furniture, on the basis of combining modern lacquer art furniture facing the idea of three major problems, ideas, material and craft, the innovative application of lacquer art culture in furniture design is analyzed. Lacquer art as a form of modern furniture design has the important role which cannot be ignored. Design ideas and techniques of innovation lacquer art furniture can effectively enrich the level of the interior space, enhance the artistic atmosphere, highlight the aesthetic temperament and interest, and give a person with beautiful enjoyment.

KEY WORDS: Lacquer art; furniture design; value

作为社会物质文化的一部分, 家具是一个时代、一个国家、一个民族经济和文化发展的产物, 反映着这个时代的国家或民族特有的历史和文化传统。漆艺应用于家具的历史悠久, 早在中国古代, 漆艺家具就很发达, 床榻类、屏风类、箱柜类、桌案类、椅凳类和台架类应有尽有, 再配以巧夺天工的工艺, 一度成为了皇宫大臣和达官显贵的专用品及珍藏品。及至现代, 漆艺家具在发展中面临着一些困境^[1]。想要更好地迎合市场, 在众多的新式家具发展大军中脱颖而出, 漆艺家具除了保持自身独

有的艺术美感之外, 还要针对不同市场需求做出必要调整。

1 漆艺文化的简介

漆艺是一种综合材料的绘画, 是一种表现艺术, 制作流程包括制板、拷贝、异物材料镶嵌、雕、绘、罩漆、打磨、抛光等, 虽然创作过程复杂, 但是极具情趣。漆艺制品是一种以天然生漆或合成涂料为原料, 辅以色料、贝壳、骨石、金属等装饰材

收稿日期: 2016-07-16

基金项目: 青蓝工程资助(苏教师[2016]15号文)

作者简介: 徐晨艳(1980—), 女, 江苏人, 硕士, 南京审计大学金审学院讲师, 主要研究方向为环境艺术设计。

料,通过描绘、镶嵌、雕漆、刻填、堆塑等工艺髹涂于表面的一种器物类型。早在战国,漆艺制品就已经出现,从汉唐到明清,漆艺家具一直备受重视,不仅制作技艺有了很高的提升,而且形式叶不断增多,更积淀了十分丰厚的文化内涵。在新的历史时期,漆艺家具更在一定程度上为人们的物质生活带来了舒适、便利的享受^[2]。

2 漆艺家具的艺术价值

2.1 丰富室内空间的层次

漆制屏风从古至今一直都作为高端室内装饰品投放于高端市场,也是漆艺家具的主要销售产品。在室内空间中,漆制屏风常作为活动界面的空间隔断出现,这不仅是因为其自身所具备的抗氧化能力,而且它还具有强大的艺术观赏性和丰富的空间表现力^[3],此类家具通过有效地分割空间,增强了室内空间的层次,更因其观赏价值成为了室内空间环境的趣味中心。

2.2 增强室内空间的审美情趣

漆艺制品曾经出现在食器、家具、漆壁画上。时至今日,漆艺家具早已不是生活的必需品,更多的是现代人对美的追求和对中国传统文化的依恋。在当前的室内设计中,如果家中有书房,摆放屏风不仅划分了空间,而且也为整个书房增添了一份儒雅的书卷气。如果书房的空間不够大,可以不用立式屏风,选用纯粹装饰效果的挂屏或插屏,这样既能节约空间,又能美化家居。

3 现代漆艺家具面临的问题

3.1 设计理念保守,发展缓慢

漆艺是一门古老的艺术门类,在众多的传统艺术领域里有着举足轻重的地位。漆艺家具作为其中的典型代表,涉及床榻类、桌案类、椅凳类、箱柜类、凭几类、台架类,以及多宝格、屏风等,且一直以多样的品种、丰富的技法和较高的艺术价值为人称道。漆艺家具在当前的发展却不尽人意^[4],主要是因为其设计理念仍然延续传统、略显保守,造型也偏向古朴典雅、端庄稳重,而这并不符合现代

社会的审美。在当今社会,人们的生活节奏快,相比复杂、传统的装饰效果来说,简洁、轻松、舒适更符合人们的审美倾向,加之很多人对漆艺家具的认识不足,缺乏文化积淀,也极大地影响了漆艺家具在市场的份额。

3.2 制作材料单一,市场需求小

最初的传统漆器主要选用天然漆为原料,这种漆是从自然漆树的皮层上采割下来的天然液汁。用这种漆涂抹出来的家具和器物可以在表面形成一层富有光泽的保护膜,既坚硬、耐水、耐潮、耐油、耐有机溶剂,又有着很好的绝缘性和耐腐蚀性。这种漆的品质常常会因为漆树品种、产地、气候、采割时间及采割技术、贮存条件的不同而产生不同程度的变化^[5]。在不断的尝试中,出现了很多具备工业化应用的改性漆,虽然这些改性漆具备优异的防腐性能,能够延长使用寿命,但是价格较高。种种局限性的存在,让漆艺家具的市场需求急速缩小。

3.3 制作程序复杂,技术难度高

精致美观的漆艺家具背后有着复杂的程序和制作技术,打磨和推光后,还要通过雕填、镶嵌、彩绘、脱胎、髹饰等漆艺工艺手段才能最终制成^[6]。在制作过程中,有着严格的工艺制作要求,无论是平面彩绘还是刻绘、镶嵌,每道工序都需要操作工具具备熟练的技巧,且花费相当大的时间和精力。这种高要求、高负荷的工作常常让操作工苦不堪言,尤其是一些年轻的操作工更加不愿意接受这一工种,对其存在一定的抵触情绪。这些阻碍如果得不到解决,势必会进一步加大传统漆艺家具与现代家具的差距,因此,工艺制作方面的改良和创新已成必然。

4 漆艺家具的创新设计与应用

在当前的社会背景下,要想使漆艺家具有一个稳定、良好的发展环境,世代相传,必须深入分析市场需求,转变旧有的理念,创新工艺手法,让漆艺家具与现代审美相互依存、互为呼应,共同构建宜居的生活环境。

4.1 转变传统的设计理念

传统艺术应该被继承和发展,现代家具的发展

也应围绕传统文化^[7],因此,现代漆艺家具在表现上应具备传统漆艺的特点,同时又不失现代家具的艺术形式,以简洁、流畅的造型,圆润、光滑的图案,实现传统与现代的结合,满足当代人的审美需求和审美情趣。在不断的摸索中,人们发现漆艺家具在当前的市场环境下,必须重新进行市场定位,设计理念也应有所区别,发掘两条不同的路线:(1) 高端路线,这一层次的定位人群主要是收藏家、艺术爱好者、政府以及企业决策层等,既然是高端路线,自然要用高端的工艺和材质来打造精品,为了达到理想的效果,在此类漆艺家具的设计及制作中,必须使用古法制取的纯天然大漆,以纯粹的“金银平脱”“螺钿镶嵌”传统工艺再配合纯手工的方法进行,同时在造型上也要保证独一无二^[8],这样的定位与制作才能凸显漆艺家具的独特与大气,成为市场上难以复制的高端产品;(2) 大众路线,高端市场固然重要,但面向普通百姓的中低端市场也应得到重视,与高端设计生产不同,此类漆艺家具的制作主张批量生产,材料多以胡桃木和黄金柚木等中等材料为主,在制作工艺方面更倾向于简单、实用,要充分体现现代家具的适用性和经济性特点,这样的漆艺家具既有舒适度,又有实惠度,是大众更愿意接受的形式,同时也是漆艺家具占领市场的有利武器。

4.2 积极开发配套产品

任何手工艺产品都具有商品性和艺术性,漆艺家具也不例外。在传统的漆艺家具中,表面装饰的艺术性远远超过了商品的实用性,很多家具华而不实。新时期的漆艺家具应在凸显艺术性的同时提高实用性,多研发相关的配套产品,让漆艺家具走进人们的内心、装点人们的生活,只有这样才能在激烈的市场竞争中占领一席之地。由于漆艺家具的独特属性与特点常与现代生活形成鲜明对比,在家具空间中难以与其他产品匹配,因此在设计与制作时,应积极开发配套产品,呈现出全新的设计途径和形式,使漆艺家具更好地与整体风格相融合^[9-10]。比如在设计漆艺茶几时,设计师可以在此基础上增加与之配套的装饰品,以求得彼此之间乃至与整体空间的协调呼应。不止于此,设计师还应将现代社会的大融合观念融于漆艺家具的设计中,使家具能够与欧式沙发等无缝混搭,更好地传达出整个空间的品位与价值感。

4.3 创新与改进工艺技术

传统漆艺制作工艺的技术难度大、程序繁杂,当这种工艺技术应用于现代化家具生产时,不可避免地会存在转化慢、结合难等问题,因而无法进行大批量、机械化的生产^[11]。现代漆艺家具要想发展就必须应用现代技术来对自身进行改良和创新,通过技术创新、造型求新、色彩更新等手段来满足现代人的审美要求。传统漆艺工艺的制作流程是以人力为主,如果漆艺的某些流程能够借助现代机械,将会缩短整个工艺的周期,极大地提高工作效率。例如传统漆雕都是人工在漆面刻画,不仅耗时费工,而且对专业性的要求也极强。如果能将图案输入电脑程序,然后用钻头代替人工刻画,便能在一定程度上提高制作效率。又如传统漆艺镶嵌螺钿工序中人工裁切的螺钿片,不仅形状、尺寸的精确不够,而且还有可能出现接缝疏密不均的现象,而用雕刻机切割出的螺钿片,既平滑,又工整严密,用其加工出来的螺钿拼接的图案更精细、效果也更出彩,可见,用现代机械化替代传统的手工艺,不但能够提高漆艺工艺的产品质量,而且还可以大幅度地提高制作精度和制作效率。

除了机械化的推进,仿生设计手法也是一个很好的工艺制作方向。设计与自然从来是密不可分的^[12]。在漆艺家具的制作中,如果能够将自然环境中优美生动的视觉形态或局部特征提炼出来,再辅以夸张和抽象的表现手法,就能彰显出其独特之处,具有极高的艺术价值,这样的漆艺家具达到了造型与纹饰的完美结合,使人与自然物象和谐统一,是漆艺家具融于现代社会的不二选择。

5 结语

在数千年的历史长河中,漆艺不断发展演变,形成了多种门类。漆艺家具更是凭借自身的实用性、装饰性,得到了人们的普遍认可和欢迎。在当今社会,漆艺家具的发展受到了不小的阻力,无法完全融于人们的生活中,这就对广大漆艺师和设计师提出了更高的要求。双方必须加强合作,转变固有观念,丰富漆艺家具的材料与形式,创新设计方法,扩大漆艺在国内的覆盖面,满足现代装饰材料的环保型和美观性要求,使之渗透到社会的各个层面^[13]。只有找到了漆艺与现代家具的契合点,才能使漆艺家具具备市场竞争力,真正融入现代人的生活。

参考文献:

- [1] 李玫. 漆艺文化语汇的现代情结[D]. 苏州: 苏州大学, 2007.
LI Mei. Lacquer Art Culture Vocabulary of Modern Complex[D]. Suzhou: Suzhou University, 2007.
- [2] 金高华. 中国传统漆艺与现代家具设计[D]. 上海: 东华大学, 2005.
JIN Gao-hua. Chinese Traditional Lacquer Art and Modern Furniture Design[D]. Shanghai: Donghua University, 2005.
- [3] 李玉娟, 于伸. 现代漆艺家具的发展与展望[J]. 家具与室内装饰, 2009(10): 52—53.
LI Yu-juan, YU Shen. Development and Outlook of Modern Lacquer Art Furniture[J]. Journal of Furniture and Interior Decoration, 2009(10): 52—53.
- [4] 孟悦. 扬州漆器产品设计与发展环境研究[D]. 无锡: 江南大学, 2006.
MENG Yue. Yangzhou Lacquer Ware Product Design and Development of Environmental Research[D]. Wuxi: Southern Yangtze University, 2006.
- [5] 张飞龙. 中国髹漆工艺溯源[J]. 中国生漆, 2008(1): 64—65.
ZHANG Fei-long. China Paint Process Traceability[J]. China Raw Lacquer, 2008(1): 64—65.
- [6] 王琥. 创新的魅力——浅析南宋时代漆工艺几项技术进步的意义[J]. 东南文化, 2002(6): 33—34.
WANG Hu. The Charm of Innovation: The Southern Song Dynasty Lacquer Process Several Times Technological Progress of Shallow Significance[J]. Journal of Southeast Culture, 2002(6): 33—34.
- [7] 邓莉丽. 扬州传统漆艺在现代室内陈设设计中的应用研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2008.
DENG Li-li. Yangzhou Traditional Lacquer Art in the Modern Interior Furnishings Design Application Research[D]. Suzhou: Suzhou University, 2008.
- [8] 陈瑶. 中国传统家具镶嵌艺术及现代化技术的研究[D]. 南京: 中南林业科技大学, 2006.
CHEN Yao. Traditional Chinese Furniture Inlay Art and Modern Technology Research[D]. Nanjing: Central South Forestry University of Science and Technology, 2006.
- [9] 桑瑞娟, 吴智慧, 陈于书. 传统漆艺在现代家具中的传承与应用[J]. 家具与室内装饰, 2011(7): 19—20.
SANG Rui-Juan, WU Zhi-hui, CHEN Yu-shu. Heritage and Application of the Traditional Lacquer Art in the Modern Furniture [J]. Journal of Furniture and Interior Decoration, 2011(7): 19—20.
- [10] 方海. 从古典漆家具看中国家具的世界地位和作用[J]. 家具与室内装饰, 2002(6): 48—49.
FANG Hai. Look from the Classic Furniture of Paint of Chinese Furniture of the World's Position and Role of[J]. Journal of Furniture and Interior Decoration, 2002(6): 48—49.
- [11] 张朝晖, 吴俊华. 红木家具的现代养生研究[J]. 家具与室内装饰, 2016(5): 96—97.
ZHANG Chao-hui, WU Jun-hua. Annatto Furniture Modern Health Research[J]. Journal of Furniture and Interior Decoration, 2016(5): 96—97.
- [12] 田霖霞, 应洁茜, 吕九芳. 中国古典家具造型比例研究[J]. 家具与室内装饰, 2016(3): 60—61.
TIAN lin-xia, YING Ji-xi, LYU Jiu-fang. Chinese Classical Furniture Modeling Ratio Research[J]. Journal of Furniture and Interior Decoration, 2016(3): 60—61.
- [13] 许柏鸣. 未来中国家具制造业的格局与形态[J]. 家具与室内装饰, 2016(1): 16—19.
XU Bo-ming. Structure and Form in the Furniture Manufacturing Industry in China in the Future[J]. Journal of Furniture and Interior Decoration, 2016(1): 16—19.