

手工皮艺产品的创新设计与开发研究

董斌, 刘存

(河北工业大学, 天津 300401)

摘要: **目的** 通过对现代手工艺皮具的创新设计方法的研究, 分析创新设计, 寻求提升传统皮具的艺术价值的方法。 **方法** 以传统的机器产业化皮具到现代的手工皮艺产品衍生发展为启示, 分析了手工皮具工艺的传承与创新方式, 论述了现今手工艺产品形式上与设计中的问题, 探讨了对其进行创新性设计开发的必要性与可行性。 **结论** 在手工制作的前提下, 以现代审美趣味为引导, 通过对功能、形式及创新为设计原则, 主张在传承中有创新, 在审美情趣中融入实用功能。

关键词: 手工皮艺; 工匠精神; 创新设计; 皮革塑型

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)04-0153-04

Innovative Design and Development of Handmade Leather Products

DONG Bin, LIU Cun

(Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China)

ABSTRACT: Through the research on the innovative design methods of modern handicraft leather products, it analyzes the artistic value of the traditional leather products. Inspired by the development from traditional machine industry leather to modern handmade leather products, it analyzes the inheritance and innovation of the handmade leather process, discusses the existence of the handicraft product form and design problems, discusses the necessity and feasibility of innovative design and development of the. Based on the premise of handmade process, guided by the modern aesthetic taste, through the function, form and innovation as the design principle, it advocates the innovation in the heritage, practical function in the aesthetic taste.

KEY WORDS: handmade leather; artisan spirit; innovative design; leather

手工皮艺是指用皮革作为材料和载体通过设计构思与手工创作的一种表现形式的皮具产品。皮革工艺毫无疑问是人类最古老的人类生产技术之一, 从史前社会开始, 皮革就通过狩猎和畜牧被应用于避寒遮体和搭建帐篷。《考工记》中也记载了古人大多以蛟革、犀兕为甲冑, 指的就是用动物的皮革来制作防身的盔甲。随着工业化的进程及技术和工艺的不断发展和提高, 传统手工“工匠精神”的精髓却慢慢被淡化, 机械化的产品成为廉价了的代名词。手工皮具通过自由的造型元素、手工打造的印记及带有绘画风格的染色元素相结合赋予了皮具艺术既有古典灵魂又不乏流行气息, 通过挖槽、打孔和缝制等手工工艺, 把自然界的生物形象结合艺术的夸张提炼概括而成的一种实用的产品。手工文化既是对传统文化的继承, 又赋予了现代产品的质感^[1]。随着审美意识的提高, 人们对皮质生活用品的追求不断提升, 尤其青睐手工工艺的皮革制品, 消费市场的扩大在无形中促进了皮

具产业的发展。大工业背景下生产的皮具, 因为缺乏特有的风格, 并且复制性较强等原因, 逐渐被充满创意与个性的手作产品占有相当大的市场份额。优秀的手工皮具产品设计结合了工艺的技巧与艺术独特创意, 概念和设计是在皮具创新设计的关键特性。

1 手工皮具的发展历程与表现形式

1.1 传统手工皮艺的现状分析

现代手工皮艺创作在世界很多国家都非常盛行, 尤其以美国和日本的工艺技法 and 创新能力最为突出, 尤其是手工皮艺设计在第二次世界大战时由占领军传入日本, 同时日本的手作行业存在对工艺和技术近乎神经质般追求的精神, 匠人们以近乎苛刻眼光审视产出的设计成品, 甚至对手艺充满骄傲和自负, 这也是当前所倡导的“工匠精神”^[2]。相对于美国, 日本不只是一味地复刻日本的皮艺处理, 不止注重对整体风

收稿日期: 2016-10-21

基金项目: 河北省社会科学基金项目资助 (HB16YS023)

作者简介: 董斌 (1976—), 男, 天津人, 河北工业大学讲师, 主要研究方向为视觉传达设计、手工创意产品设计。

格的把握及造型简约化,在细节之处也十分值得留意。对于事物的专注,也造就了日本的工匠们的匠人之心。手工皮具走大众化路线是未来的一种趋势,在高速发展的现代社会,越来越多的人追求个性与专有品味,市场上定制皮具中档价位的也是越来越多,小到各类卡包、皮雕装饰画、饰品配件大到家具装饰、皮塑工艺品、手工箱包等几乎无一不包,具有很高的自然工艺美感。所以说,产品的定位决定产品的未来。

1.2 手工皮艺的工具与材料

手工皮艺的制作需要配合使用多种手作工具,打孔缝制的有:菱斩、麻线、皮锤、冲压板、皮线针、挖槽器、边线器等,皮面处理;皮边缘封边工具有:牛角油、CMC床面液、打磨棒、削边器等,辅助安装工具有:圆形冲、开花冲、铆钉安装冲子及底座等。手工皮艺从技术实现上可以分为皮雕雕刻工艺和实用造型工艺两大项。选择皮革原材料一般首选植鞣革,完全天然、能和皮肤直接接触是其安全的保障,皮革经过植物的汁液鞣制加脂后成型,典型的特点是纤维密实、弹性大延伸性高、浸水后容易塑型、颜色贴近自然的肉粉色、同时皮革天然的色彩伴随着使用时间的加长会逐渐加深,甚至融入沁入皮革表层的污渍纹理,基于每个人使用成品独特的包浆,形成独一无二、生动多变的肌理纹路。植鞣革的特性使其成为进行皮艺制作工艺,尤其是皮雕纹样肌理、手工染色做旧和立体塑型最合适的材料^[3]。制作各类实用皮具产品质朴中展现出返璞归真的真我个性,深得品味群体青睐。

1.3 皮革艺术加工的工艺流程

手工制作皮艺产品的手法五花八门,但都要遵循和利用真皮皮革本身的构造特点和物理性能来进行修饰与加工,模仿和借鉴粗犷原始的自然魅力。现代皮艺设计制作虽然坚持手工加工的原则,单页不排除使用现代工艺的辅助完成,比如利用激光雕刻和CAD制版,用精确的计算机辅助完成以确保每一个细节都完美无瑕,包括需要走缝多少针脚。新型设计风格更注重使用的功能性,整体风格素静,高雅,侧重于皮革本身质感,和制造工艺,流程等经验,无论是用料还是品质控制均属上乘。现代皮艺的制作工艺表现形式主要有皮革雕刻冲压、皮革手工染色缝制组合、及皮革立体塑型等,表现形式极具变化和感染力。

1.3.1 皮雕印花工艺

皮雕是一种用旋转刻刀及印花工具在皮革上进行雕刻的装饰技法。手工皮雕的魅力让人迷恋,每件皮雕作品均可融入创作者的视觉美感及创意巧思,因此每件手工皮雕作品都是独一无二的艺术品。皮雕起源于欧洲的文艺复兴时期,因为具有雕刻精美,工艺细精湛的特点而称谓成为达官显贵身份和名望的象

征^[4]。皮雕前首要的是用高密度海绵蘸水浸湿植鞣革,用铁笔将设计好的图案描绘在皮革表面,然后用旋转刻刀进行刻画边缘处理,再逐步使用压擦器、图案冲花工具进行压制纹理,使用橡胶锤工具及印花工具在图案纹样上敲打出基本轮廓及阴影的这种方式来塑造皮具从2维到2.5维的转变。当前出品印花工具大部分是美国和日本规制的,日本的Craft和ELLE是当前应用最为广泛的品牌,通过敲打和压制可以在皮革表面形成纹样、肌理、深浅、凹凸等浮雕效果。

1.3.2 皮革手工染色缝制工艺

手工皮艺染色最突出的特点是受到染色工具材质的不同及染色手法的差异化会形成皮革深层纹理的浮现,形成特有的晕染效果。植鞣革天然本色的质感非常适合各种染料的上色处理,手工皮艺常见的浅色剂有酒精染料、盐基染料、油性染料3种,染料各具特点:盐基染料的优点在于颜色鲜艳,色彩表现力好,但缺点在于容易褪色和暗沉;水性染料色彩选择面较广,染色手法以擦染、晕染、浸染为主,尤其是浸染染色均匀,完全可以媲美工业品质感;油性染料相对是一种可以营造出质朴和沧桑感的染料,在擦了防染的皮雕作品里,涂油染然后擦去,可以加强凹陷处的线条色泽的效果,在油染皮革的表面用棉布快速擦拭皮面能出现自然皱褶的复古风格。

皮艺作品的缝制一般流程是皮革缝合面粘合、皮革缝合处挖槽、用间距轮定位、菱斩打孔、双针穿线上下线同时缝制。缝制的过程中尤其要注意穿针的顺序及缝线拉紧的方式要一致,否则缝出来的缝线就会凌乱不美观。

1.3.3 皮革立体塑型工艺

皮革塑形对模具工艺的要求比较高,同时缝制的技术难度也相应的比较高。受到材质的限制,植鞣革的张力和组织结构会大大限制成形的效果^[5]。几乎无法达到完全三维的效果,所以在要研究成型的过程中重点是对皮革分解版型的不断修正。皮革塑型的过程包括用木材或尼龙自制倒角模具,用拉、压、按等手段将浸湿的皮革定型塑型,用G形夹子进行四边的加固,阴干后内面涂抹硬化剂以固定外形,在皮具塑形之后,通过裁接、缝纫、缝制最终就能获得设计的立体形态。像常见的手工眼镜盒、化妆包、钥匙包等立体形态的产品都是通过浸湿立体塑型工艺来实现的。

2 现代皮艺产品的创新设计原则

2.1 创新设计“以人为本”原则

随着皮具产品同质化的现象日趋严重,在市场规律下要求手工皮艺产品的设计与开发要重视迎合和握和迎合消费者的心理,从而影响消费者,从而使创新

性产品能够在众多的“同质化设计”中脱颖而出^[6]。无论创新的还是传统的设计归根结底其主要针对的是当下用户的消费心理,唯有通过设计创新^[7],才能让手工艺皮艺设计产品获得新生。在市场规律的调解^[8]下,只有充分了解特定用户群体的需求,首先是要符合现代生活语境,手工皮艺产品的功能与形式要以现代产品的感性特征和时代的审美趋向为导向,设计灵感,提出创新方案。

2.2 尊重传统的创新为基本原则

手作和工匠精神的强势回归迎合了创新创意的时代背景,随着匠人精神的复兴,手工产品再度被人们重新认识并尝试着挖掘新的价值^[9]。手工皮革艺术技艺之所以能得到继承和发展是因为现今的手作产品以更加其自然、淡泊、沧桑的意境,传统制作工艺绿色环保的意识形态成为当前消费价值观和生活品味,这也造就了皮革手工艺艺术越发凸显出时代的价值。

综合皮革艺术产品设计中的造型、功能、结构和材料的要素,应用常规的产品设计程序与方法进行综合性产品设计训练^[10-11]。产品造型设计的美学原则,产品形态的比例与线型设计,设计组织结构与秩序,产品创新设计的方法与思维等。皮具结构设计是整个产品设计过程中最复杂的一个工作环节,皮具成形过程中最难以控制和表现的也是结构和外形的整合,实现皮具的各项功能性取决结构设计的严谨与科学。设计过程既要考虑皮具结构紧凑、形式美观,也要充分体现手工工艺的安全与耐用的性能,综上所述,具有全方位和多目标的空间规划是做机构设计时必要的参考,同时也会结合具有天然纹理和质朴雅致、质地柔软、体轻、易加工的性质的木制工艺;有很好的延展性,拉伸度强、剪切和弯曲特性的金属工艺;质感仿古做旧产品涂装工艺形式;从而具有跨领域的协调整合力。

3 中国风的皮艺的概念产品化的设计创新

河北工业大学建筑与艺术学院在学院河北省工业设计创新与应用研究中心下的皮具艺术开发小组展开针对手工皮艺与现代设计结合的研究与开发。通过对目前国内手工皮艺市场定位及前景预测,把重点放在针对中国传统吉祥纹样和现代的手工皮具产品进行整合,打造手工皮艺的“新中式”风格。中华民族有着悠久的历史和博大精深的的手工艺,也是中华民族传承的重要凝聚力。中国传统吉祥纹样元素是中华文化 5000 年来的结晶,是中国特有的文化符号。现代设计的皮具产品则具有工艺精湛、人机工程设计合理等特点,要从产品的开发初始就注重传统与现代设计理念的结合,结合个性强烈的个性特征,尝试结合多种材质及不同的加工工艺,让古老的文化焕发新的活力。

3.1 传统文化寓意上的传承

针对中国传统文化的吉祥纹样元素的表现,设计开发了以传统珍禽瑞兽为主题的办公文具组合套装,该手工皮具系列产品由祥龙笔筒(见图1)、瑞狮鼠标垫(见图2)、赤兔书档(见图3)组成,分别选取了龙、狮子及骏马为图形元素。龙是中华文化的传承的标志,是炎黄子孙的代名词;狮子自古以来就是身份与权力的象征,像封建王朝官职太师、少师的称谓,多采用的是“狮”的谐音;赤兔马是龙马精神、马到成功的象征;都蕴含了传统吉祥纹样文化的美好寓意。在造型元素上并不是完全的复制和照搬而是进行提炼和转换,用审视现代工业产品的目光去对待手工皮具的外形特征的塑造,再通过版型、缝线、封边的不断修正达到最终的效果。

图1 手工祥龙笔筒
Fig.1 Manual dragon pen

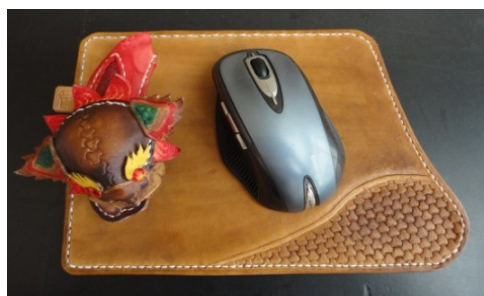

图2 手工瑞狮鼠标垫
Fig.2 Hand lion mouse pad

图3 手工赤兔书档
Fig.3 Horse bookends

3.2 功能创新与视觉元素充分协调

本质的创新实际上就是功能形式的创新。对于手工皮具产品器具而言,基于现代生活方式的功能创新

已然势在必行。尤其是功能性器具的设计,更要求基于生活体验的创新,生活体验^[12]才是设计灵感的基础从现代生活方式中寻求灵感、发现新的功能需求,结合手工皮具自身的特色,创造当下适用的设计与生活有着紧密的关系。

以开发设计的手工皮塑箭筒的制作为例:随着射箭这项健身运动逐渐走进普通人,除了反曲弓、碳纤维箭外最重要的装备就是放置箭支的箭囊了,传统的挤压式箭囊短小而实用,里面的皮子能够紧紧的夹住箭头使之在马背或者奔跑过程中不掉箭,非常适合骑射,历史上的游牧民族一般采用该样式。而现代射箭运动只是一种生活的娱乐和健身方式,针对背负感、功能性、视觉度的关键问题对传统的箭壶进行了一定的创新,在外观上打断的使用不同材质的皮革进行撞色处理;针对碳纤维箭支比较尖锐的问题,在隔层加入了羊毛毡的双曾底部结构设计使箭支不会乱晃和磨损底部。通过以上几点功能性对视觉度的调整和改进既要保留传统工艺的精髓又最大程度融入现代生活元素。手工撞色箭筒见图4。

图4 手工撞色箭筒
Fig.4 Manual color quiver

4 结语

随着手工皮艺制作技术的不断发展,工艺已不再是束缚手工皮具产业化的主要问题,创作意识和创新能力的质变才是目前限制发展的主要原因,只有充分了解手工皮具技艺和产品的社会需求与艺术价值,才能有效地开发出满足人们情感需求和使用需求的特色皮艺产品。设计向来都是和文化和生活息息相关的,只有深入了解历史悠久且具有鲜明民族特色的内涵博大精深中国文化,才能继承传统内涵并且将其精华贯穿到现代产品设计中去。通过对中国传统文化内涵的理解和诠释,深层次的发掘其潜在的元素和意境运用到手工皮具的产品设计中。

参考文献:

- [1] 胡静. 文化因素对艺术设计的集成性影响[J]. 包装工程, 2013, 34(6): 122—124.
HU Jing. The Influence of Cultural Factors on the Integration of Art Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(6): 122—124.
- [2] 王伟伟. 传统文化设计元素提取模型研究与应用[J]. 包装工程, 2014, 35(6): 73—76.
WANG Wei-wei. Research and Application of Traditional Culture Design Element Extraction Model[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(6): 73—76.
- [3] 李雪梅. 传统皮革手工技艺可持续发展模式的研究[J]. 中国皮革, 2014(14): 117—121.
LI Xue-mei. Research on the Sustainable Development Model of Traditional Leather Handicraft Technology[J]. China Leather, 2014(14): 117—121.
- [4] 王小茉. 论工业化背景下的工匠精神[J]. 装饰, 2016(5): 15—17.
WANG Xiao-mo. On the Background of Industrialization Artisan Spirit[J]. Zhuangshi, 2016(5): 15—17.
- [5] 杨宛莹. 现代竹编生活器具的创新设计探究[J]. 包装工程, 2015, 36(24): 137—140.
YANG Wan-ying. The Innovative Design of Modern Bamboo Utensils and Research on[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(24): 137—140.
- [6] 杨晓慧. 我国高校创业教育与创新型人才培养研究[J]. 中国高教研究, 2015(1): 39—44.
YANG Xiao-hui. Research on Entrepreneurship Education and Innovative Talents Cultivation in China's Universities and Colleges[J]. China's Higher Education Research, 2015(1): 39—44.
- [7] 孟闯. 产品概念设计中的可持续设计策略研究[J]. 包装工程, 2014, 35(2): 49—51.
MENG Chuang. Research on Sustainable Design Strategies in Product Conceptual Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(2): 49—51.
- [8] 邵恒. 中国传统元素在现代包装设计中的融合性研究[J]. 包装工程, 2016, 37(6): 137—141.
SHAO Heng. Study on the Integration of Chinese Traditional Elements in Modern Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(6): 137—141.
- [9] 李西熙. 产学结合培养模式人才培养与社会需求问题初探——以艺术设计专业为例[J]. 工业设计, 2015(3): 104—105.
LI Xi-xi. A Preliminary Study on the Problem of Talent Cultivation and Social Demand in Combination of Production and Study: a Case Study of Art Design Specialty[J]. Industrial Design, 2015(3): 104—105.
- [10] 张新宇. 教学何为——探索综合性大学艺术设计类人才培养模式[J]. 装饰, 2010(5): 94—95.
ZHANG Xin-yu. Teaching What is: to Explore the Comprehensive University Art and Design Talent Training Mode[J]. Zhuangshi, 2010(5): 94—95.
- [11] 吉湘. Turri——精致奢华的手工艺家具[J]. 家具与室内装饰, 2015(4): 108—113.
JI Xiang. Turri: Exquisite Luxury Handmade Craft Furniture[J]. Furniture & Interior Design, 2015(4): 108—113.