

传统漆器艺术在家居产品设计中的应用

蔡克中, 孟娟娟

(南昌航空大学 南昌 330063)

摘要:目的 研究传统漆器艺术的相关元素在现代家居产品设计中的应用。方法 将“崇尚自然, 实用为先”、“简单朴素, 身份象征”的意匠之心、实用与艺术的造型之美、几何与自然的装饰之意、外黑里红的色彩之感视为传统漆器的组成模件, 以其与家居产品设计的关系等4方面为切入点, 分析当下家居产品设计的方法与途径。结论 传统漆器文化是家居产品设计的重要源泉, 设计师可以以漆器元素为基准设计出符合文化的家居产品。

关键词: 传统文化; 漆器艺术; 产品设计; 视觉元素

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)22-0222-05

The Application of Traditional Lacquer Art in Home Product Design

CAI Ke-zhong, MENG Juan-Juan

(Nanchang Hang Kong University, Nanchang 330063, China)

ABSTRACT: Application of traditional lacquer art at home to study the related elements of traditional lacquerware art in the application of modern home product design in the product design. The design of the creation thought with Advocate natural, practical first, the beauty of the modelling with Practical and artistic, decorative meaning with Geometry and nature, color sense of red and black collocation is regarded as a model of lacquer ware, with its product design and Home Furnishing relationship in 4 aspects as the breakthrough point, analysis method and the way of the Home Furnishing product design. Traditional lacquer culture is an important source of home product design. Designers can design a home furnishing product conforming to culture based on the elements of lacquerware.

KEY WORDS: Traditional culture; lacquerware; product design; visual elements

本着“解决生活所需”的准则, 古有漆器, 今现家居产品。而谈及家居产品, 除漆器中已有的家具、厨具类等, 还包括灯具、家电、卫生洁具、日用品类别^[1]。“人本主义”的渗入与传统漆器艺术的传承, 强调了家居产品的个性化和艺术品位。笔者将漆器的意匠之心、造型之美、装饰之意、色彩之感分别视为一个视觉元素, 通过对其解读, 分析其在家居产品中的应用, 使其与现代家居产品更好的联系起来。

1 漆器艺术的传承

漆的器物, 名漆器。漆器是中国典型的传统工艺美术, 历史悠久, 并创作出了许多精美、具有实用价值的生活器具。而漆器文化作为一种文化成果, 是由

中华民族与民俗艺术传承而生, 是在不同历史背景下, 人们审美与认知发生变迁的代表和反映, 是广大民众表达美好祝愿的寄托, 有极强的亲和力和极高的审美情趣。将漆器艺术融于现代家居产品设计中, 对丰富其表现形式起画龙点睛之意。

谈及漆器的缘起, 其自新石器时代起就已得以使用, 从史前至今, 漆器历经夏商周时代、战国秦汉时代、三国魏晋南北朝时代、唐代宋元时代、明清时代等5大阶段^[2]。而漆器首次进入鼎盛时期, 是战国时期, 漆器的广泛使用, 代表无论色彩、造型、纹样、装饰手段的发展均趋于完善。继汉代漆器纹饰及绘画技术的提高, 唐代发展了金银脱漆器, 并出现了雕漆, 这使得漆器进入第二次鼎盛期。宋元两代, 由于钹金

收稿日期: 2017-07-12

基金项目: 江西省社会科学规划项目《漆器艺术与现代家居产品设计的融合设计研究成果(14YS14)

作者简介: 蔡克中(1976—), 男, 江西人, 硕士, 南昌航空大学教授, 主要研究方向为工业设计。

雕漆等技艺的发展,漆器更加繁荣。故明清两代,中国漆器发展到了全盛时期,利用剔红工艺,制作了许多精美的漆器家具。自 20 世纪末期开始,新技术与新材料的出现,使得世人对漆器的关注度由艺术欣赏转为实用简洁,大量漆器工厂面临倒闭,以致中断了漆工艺的文化传承,发展至今,我们日常生活中的漆器已逐渐被遗忘。

而将漆器文化融于现代家居产品设计中,不仅漆器文化得以继续传承,而且还使传统家居设计艺术的生命力得以延续^[3],是一种以当代审美意识之上的抽象思维为基准与古代传统文化在思想层面的融合与创新,这将引领现代家居产品设计走向一条回归本真之路。

2 漆器在家居产品中的应用

从设计学科的视角看,漆器艺术在包装设计、平面设计、纺织品设计上的应用均有学者研究,仅将其应用于现代产品设计中的少之又少,而漆器与现代家居产品都应生活所需产生,故本文将漆器意匠、造型、装饰、色彩视为视觉元素,通过研究将漆器艺术渗入现代家居产品中,体现家居产品的文化价值,实现共生。

2.1 意匠精神

漆器种类虽多,但均出自造物者的意匠之心,即造物理念。对目前所出土的漆器进行分析,便可将其造物理念归纳为“崇尚自然,实用为先”、“简单朴素,身份象征”。

“崇尚自然,实用为先”,万物都缘起自然,从而衍生出众多思想理念,如备受世人关注的儒家“行礼之仁义以求和谐”,还有道家的“崇尚自然,不畏生死,不畏鬼神”之说。而产生的器物虽为表达对自然的崇拜,但皆以实用为前提。如西汉海昏侯墓中出土的化妆奩,正是为了满足当时男男女女的爱美之心,才赋予其容纳物件的特性^[4]。反衬到现代家居产品设计中,“崇尚自然,实用为先”的造物理念强调了产品的功能性,“形式追随功能”得以强化,将其运用到设计中时,需注重了解用户的使用需求,以解决问题为首要,从用户本身出发进行设计。就如市面上的化妆盒依旧与漆器中的化妆奩相似,以满足功能为前提,仅在装饰、色彩等有些许变化。

“简单朴素,身份象征”,从孔子的“文质彬彬”到“寂灭为乐”的禅宗思想,无一不在强调原始、朴素的美学观。在古代的艺术作品中,自然平淡的风格常常被视为理想的境界,体现在漆器中则以屏风、家具为媒介居多,其重在通过视觉元素的简洁来彰显追求自然的意境。而在当下意匠理念中,衍变成了“追求简

约”的审美情趣。纵观现代设计发展趋势,从北欧到日本,无一不是简约风的代表,其特点是以简单实用的形式为前提,将传统风俗、自然形态等作为设计元素进行思维散发,以此给人呈现一种宁静之谧。其次,“简约风”重在强调产品结构的合理性,多以简洁式直线和流线型曲线设计,并以保证空间合理为辅,满足人们的个性化需要^[5]。在以自然为宗的同时,古人秉持着“灵魂不死”的神仙信仰,将漆器作为象征身份地位的物质载体,仅为权贵人士所用,并有阶级之分,其中以酒器最为典型。而在现代家居产品中,“身份象征”则代表着生活品质,不同的是,漆器忠于权贵,家居产品面向大众。先有针对人群,而后定位产品,设计符合不同层次、不同环境的家居产品。

2.2 造型理念

“形式追随功能”反衬到漆器之上,可将其归纳为实用造型、艺术造型两种。

实用造型漆器,即应生活需要产生的器物,这类漆器所占数量居多,如量酒器、家具等,一般以几何拼接的形态呈现,有方形、圆形、马蹄形、双菱形、月牙形等^[6]。其在造型上运用几何形态,为表现一定的秩序和规律。长沙马王堆墓出土的漆耳杯见图 1,其基本型为椭圆形杯口,两侧有耳,双耳微微上扬,形态犹如飞鸟展翅,故又有“羽觞”之称。现代家居产品中的皂盒见图 2,其造型就是借鉴漆耳杯的特性,

图 1 漆耳杯
Fig.1 Lacquer cup

图 2 皂盒
Fig.2 Soap box

在保持椭圆形的基本功效外,为符合现代人的审美标准,将侧耳衍变成皂盒的支架。而同为盛载物品的载体,前者为食物,后者则为生活用品,可见将漆器的几何造型运用到现代家居产品中时,前提是了解用户的基本需求,根据产品的特殊性能,将几何型巧妙运用,设计符合当下审美标准的产品^[7]。

艺术造型,即从大自然中提取元素,而多数为仿动物形器物,从鹿、虎、鸳鸯、蛇、蛙等自然生物,到后来的凤、兽等超自然生物,这些动物漆器,形象逼真,各具姿态,并加饰各种彩绘花纹,宛如雕刻艺术品,这类漆器有的高大宏伟,有的小巧玲珑,较之其他的漆器呈现出一种灵性的美。而以动物形象示人的漆器,除了为表达对故人的一种情感之外,还为了表达一种生活情趣^[8]。汉代出土的鸭形勺见图3,以昂首游水的姿态呈现,鸭身作勺体,头颈作勺柄,巧妙地将实用性与生活情趣融于一体。而将动物造型与现代家居产品相结合时,需注意时代背景相符的前提下,将造型规律进行总结归纳,满足实用功能的同时,侧重关注使用群体的情感层次,设计符合当下情感诉求的现代家居产品。如摇鸭椅见图4,它借助曲木热压弯曲成形技术形成鸭子摇椅,呈现一种养鸭于稻间俯仰觅食的姿态,小巧灵动的造型深受儿童喜欢。

图3 鸭形勺
Fig.3 Duck scoop

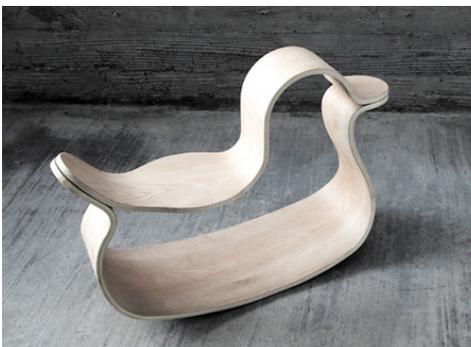

图4 摇鸭椅
Fig.4 Rocking duck chair

2.3 装饰风格

装饰是以器型为依托的视觉元素,常运用于器物的各个部位和块面,从而使其与整体的造型彼此相

关。根据装饰的题材内容可归纳为几何类纹饰、自然类纹饰、生活类纹饰等。

漆器中常见的几何纹饰有回纹、方块纹、三角形纹、方格纹、点纹、菱形纹和弧形纹等。回纹作为传统寓意纹样,其样式源于陶器和青铜器上的雷纹,且有“富贵不断头”之意^[9]。将几何纹饰单独作为一个视觉元素来分析,可发现其常用点、线、面组成,以二方连续、四方连续的形式装饰在漆器之上,比如回纹首饰盒见图5。运用到家居产品中时,则常以直接引用、夸张变化、抽象概括、分解组合等方法出现在产品较显眼的部位,如顶部、背部等。2012年米兰设计周期间展出的容器盒见图6,就是将回纹直接运用到产品之上,纹饰的运用外加3D打印技术,容器表面喷涂一层厚厚的漆,给人呈现一种深沉大气的感觉。

图5 回纹首饰盒
Fig.5 Fret jewelry box

图6 容器盒
Fig.6 Container box

自然类纹饰分为动物、植物、自然景观等,而动物类的则多以猪、马、牛、羊等自然生物为主,龙、凤等神兽仙禽为辅进行装饰,最常见的要数凤鸟纹饰见图7。而将动物装饰运用到现代家居产品中时,需先考虑装饰的来源,了解其内涵。^[9]而后,将其具象形态或抽象形态与所设计之物进行结合,具象形态运用方式较简单,基本出现在器物的俯视面,如酒器盒见图8,将凤鸟纹饰作为装饰元素,依次分布盒盖的

各个部位，盒身上的凤鸟则是以回旋式呈现，较好地
把传统漆器元素融入了现代家居产品之中。植物类纹
饰在装饰中一直起陪衬作用，故以柳树、扶桑树、树
纹、四瓣花纹等简洁的形式出现居多。而取材于大自
然景观的纹饰有山字纹、勾连纹、卷云纹、云纹、云
雷纹、三角形雷纹、勾连雷纹、绉纹等^[10]。

图 7 凤鸟纹饰
Fig.7 Phoenix decoration

图 8 酒器盒
Fig.8 Wine box

社会生活类则是将人物形象与花丛树木结合，构
成人物故事和神话题材等画面，展现当时人们的生活
状态，在现代家居产品中，此类装饰素材借鉴较少。

2.4 色彩搭配

色彩对器物的外观有着最直接的影响，故使用何
种色彩表现漆器的内容，是值得深思的。谈及漆器的
色彩，有红、黑、黄、绿、赭、白、灰、金银等色，
以“漆黑”与“朱红”最具代表性。

从浙江余姚河姆渡文化的“朱漆木碗”，到“马王
堆漆器”，器物上就以红黑两色为主搭配色调。据学
者研究推断，黑色漆是烟炱与大漆的混合物，而红色
颜料则大多来自于丹砂。在颜色的运用上，一般以器
内红、器外黑为主导，黑底上绘红为主兼有黄、白等
色辅助^[11]。且多用于日常生活器具中，如盘、盒、耳
杯、碗、壶、奩、匣、案、勺等。马王堆汉墓出土的
漆耳杯套盒见图 9，是黑漆为底的外壁，其内壁与装
饰顶盖的纹样则均为朱红色漆，整体呈现外黑内红的

色彩特征。

将黑色与红色进行比例分配，视觉效果也随之变
化。而从色彩心理学的层面分析，朱红色系属暖色，
有较高的色彩饱和度且色彩艳丽，视觉刺激较强，外
加中国人自古崇尚红色，常给人以热闹、幸福、愉快、
活泼等心里暗示，应用于器物上时，可彰显漆器典雅
富贵之感。相比朱红色，黑色则系属中性色，色彩饱
和度与明度偏低，视觉刺激较弱，常给人以信仰、虔
诚、静止、严肃等心理暗示，可彰显漆器宽厚沉稳的
内涵。而将“红黑”同时运用到现代家居产品中时，需
抓住产品的主要形态特征，将色彩巧妙附和其中，充
分发挥色彩在产品上的视觉效应^[12]。如空气炸锅见图
10，作为 21 世纪的现代产物，整体以黑色为主色调，
符合现代家居简洁大方的风格，而红色作为点缀则用
于锅盖、旋钮开关、手柄之处，起到了提示的作用。
同时，该设计在考虑人机使用之便，也给人呈现出
一种文化的即视感。

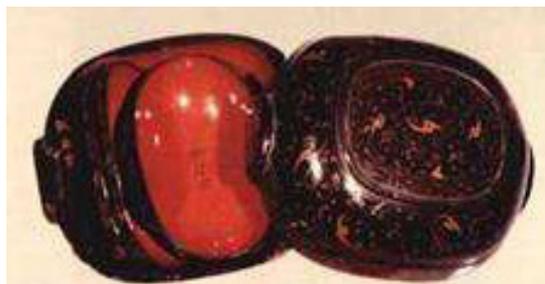

图 9 漆耳杯套盒
Fig.9 Paint ear cup case case

图 10 空气炸锅
Fig.10 Airfryer

3 结语

家居产品作为直接反映当下社会意识形态和生
活形态的客观载体，与古代漆器的传承息息相关。漆
器多以家具、厨具等来反衬文化，而现代家居产品并
不仅限于此，均以家电类居多，故运用共生与跨界的
思维方式，转变固有观念，将漆器的造物理念、造型、
装饰、和色彩作为家居产品设计的借鉴元素，以此传
承中国文化。

参考文献:

- [1] 霍康. 家居产品设计的哲学美学诠释[J]. 包装工程, 2015, 36(2): 10—13.
HUO Kang. Philosophical and Aesthetic Interpretation of the Design of Household Product[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(2): 10—13.
- [2] 许晓燕. 以史为镜知古鉴今——先秦楚漆器研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2012.
XU Xiao-yan. Research on the Design of Lacquer Ware in Pre-Qin and Chu Period[D]. Wuhan: Wuhan University of Technology, 2012.
- [3] 胡秀妹, 李明谦. 漆器造型创新[J]. 包装工程, 2016, 37(22): 44—47.
HU Xiu-shu, LI Ming-qian. Lacquer Styling Creation[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(22): 44—47.
- [4] 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.
- [5] 刘淑娟. 论漆艺文化在现代设计中的应用[J]. 艺术与设计, 2010(7): 89.
LIU Shu-juan. On the Application of Lacquer Art in Modern Design[J]. Journal of Art and Design, 2010(7): 89.
- [6] 蔡克中. 基于日常生活的产品创新设计[J]. 包装工程, 2015, 36(4): 64—67.
CAI Ke-zhong. Product Innovation Design Based on Everyday Life[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(4): 64—67.
- [7] 吴媛. 汉代盛器类漆器颜色审美文化研究[D]. 南京: 江南大学, 2012.
WU Yuan. The Study of Color Aesthetic Culture of Han Dynasty's Lacquer wares in Container Category [D]. Nanjing: Jiangnan University, 2012.
- [8] 梁明捷. 家居产品系统设计的层次性规律研究[J]. 包装工程, 2014, 35(5): 33—36.
LIANG Ming-jie. Hierarchy Rules in the Design of Household Product System Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(5): 33—36.
- [9] 李沛, 吴春茂. 家居产品设计中的传统装饰图案应用研究[J]. 轻纺工业与技术, 2012(5): 47—49.
LI Pei, WU Chun-mao. Study on the Application of Traditional Decorative Patterns in The Design of Home Products[J]. Textile Industry and Technology, 2012(5): 47—49.
- [10] 徐晨艳. 漆艺文化在家具设计中的创新应用[J]. 包装工程, 2016, 37(22): 209—212.
XU Chen-yan. Innovation Application of Lacquer Art Culture in Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(11): 209—212.
- [11] 东方, 健湘. Zanotta——意大利家居设计的领潮者[J]. 家具与室内装饰, 2015(2): 34—39.
DONG Fang, JIAN Xiang. Zanotta: The Tide of Italian Home Design[J]. Furniture & Interior Design, 2015(2): 34—39.
- [12] 方舟. 台湾三维方力家居设计新品展示[J]. 家具与室内装饰, 2015(1): 87.
FANG Zhou. New Product Display of Taiwan 3d Fang Home Design[J]. Furniture & Interior Design, 2015(1): 87.