

探索北京宫灯古典灯具的创新设计

赵佳

(北京联合大学师范学院, 北京 100011)

摘要: **目的** 以北京宫灯为例, 探索中式古典灯具的创新设计。 **方法** 了解北京宫灯传统工艺的发展现状, 分析影响其发展的原因。主要从形式创新、功能创新和新技术新材料创新等方面寻找传统灯具创新设计的思路。 **结论** 从传承中创新, 从传承北京宫灯艺术特色的基础上, 探索传统灯具的设计创新, 并提出了相关的设计思路。

关键词: 传统灯具; 北京宫灯; 艺术特点; 创新设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)04-0255-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.04.051

Innovative Design of Classical Beijing Palace Lamps

ZHAO Jia

(Teachers' College of Beijing Union University, Beijing 100011, China)

ABSTRACT: It takes Beijing palace lamp as an example to research the innovative design of Chinese classical lamps. It analyzes the current development situation and the influence factors of Beijing palace lamp traditional crafts. It explores ideas in the innovative design of traditional lamps from the form, the function, the new technology and the new materials. It is proposed that the design innovation comes from the artistic characteristics of Beijing palace lamp. And the design thinking is proposed.

KEY WORDS: Traditional lamps; Beijing palace lamp; artistic characteristics; innovative design

北京宫灯是中式古典灯具的代表。它以雕饰花纹的硬木为框架, 以纱绢或玻璃为灯屏。从宫廷的奢华装饰, 到后来成为百姓的照明工具, 不断演变和发展。与金属、陶瓷、玉石和珐琅等材质的宫灯相比, 这种木质宫灯质轻且透光, 与宫廷建筑相得益彰, 因此成为中国明清时期宫廷灯具的重要形式之一。宫灯形式也在经典的六方宫灯基础上产生了四方、八方宫灯, 以及挂灯、壁灯、地灯、桌灯等花式宫灯。

1 北京宫灯的发展现状与影响因素

清朝末年, 北京宫灯传统工艺从宫廷逐渐流传于民间。20 世纪 20 年代初是民国时宫灯行业的鼎盛时

期。30 年代时, 战争爆发导致社会动荡, 宫灯业逐渐衰退。5、60 年代, 公私合营后成立了北京美术红灯厂。80 年代出口创汇, 宫灯行业一片繁荣。然而进入 21 世纪以来, 随着工业化的迅猛发展, 现代科技对社会生活带来巨大改变, 包括北京宫灯在内的传统工艺产业受到极大影响。

如今宫灯市场萎缩, 发展艰难, 其中原因主要如下几点。首先, 北京宫灯原本的功能是照明和节庆装饰, 随着各式现代照明灯具和霓虹彩灯的出现, 而逐渐被人们淡忘。其次, 仍然沿用传统手工艺制作的北京宫灯与机械化批量生产的宫灯商品相比, 不具备明显优势。由于制作工艺复杂, 生产效率低, 耗时费力, 经济成本高, 再加上材料资源匮乏等因

收稿日期: 2017-10-11

基金项目: 2016 年度北京学研究基地开放课题资助项目“北京宫灯艺术独特性与创新设计研究”(BJXJD-KT2016-YB06, Sk30201605)

作者简介: 赵佳(1978—), 女, 山西人, 硕士, 北京联合大学师范学院讲师, 清华大学访问学者, 主要从事展示环境设计和工艺美术方面的研究。

素,都使得北京宫灯传统工艺受到很大局限。然后,市场需求有限,不仅有品种多样且高效节能的现代灯具,而且还有成本低廉、粗制滥造的宫灯赝品,这些都对北京宫灯传承企业造成了极大的竞争压力。工艺美术产业内仿制和侵权现象长而久之容易造成市场混乱,行业声誉受损,创新主动性挫伤^[2]。再者,随着时代变迁,北京宫灯这种传统灯具形式已不能满足人们的审美需要,也与现代生活方式和环境特点不符。此外,由于辛苦多,收益少,对制作者的要求又高,北京宫灯传承企业人才缺乏,青黄不接,这项传统手艺也濒临失传。现在北京宫灯传统工艺已作为国家级非物质文化遗产被保护起来。如果继续这样发展下去,未来可能只有在博物馆里才能看到北京宫灯传统技艺的再现了,因此,需要研究传统灯具,探索创新开发。

2 北京宫灯的艺术特点

与玲珑温婉的洛阳宫灯、以纸雕宫灯闻名的河北藁城宫灯和清雅秀气的广东宫灯相比,北京宫灯具有其自身的艺术特点。作为宫廷艺术,历史悠久的北京宫灯深受宫廷建筑和家具的影响,讲究美观精致、高贵稳重,具有皇家气派和首都地域特色,有着深厚的文化根源。北京宫灯的结构、工艺和材质反映了当时先进的手工业技术等物质文化层面的水平。而北京宫

灯的造型、纹样和装饰反映了当时的社会观念和审美需求等精神文化层面的内容。物质文化层面和精神文化层面的内容都是当时社会和经济水平发展的产物,也都是创造北京宫灯艺术特性的基础。

2.1 结构形式

北京宫灯以放置蜡烛的主体框架为中心,利用榫卯结构将主框架和扇框的各构件连接起来。无需连接件便能组装和拆卸。北京宫灯的结构形式体现了中国传统木构建筑的特色。其框架结构很像古建筑的梁柱式木架构,其形式与传统隔扇、屏风和垂花门十分相似,其榫卯结构也使木质宫灯与木构建筑在结构和形式上更加统一。

2.2 造型样式

北京宫灯造型对称,整体均衡,局部形式富有变化。它与生俱来的那种庄重优雅的美就来自于这种对称与均衡的独特形式,体现其古典美学特征。另外,六方宫灯是北京宫灯最为经典的款式,有六个面,分为上宽、下窄的两层。其中上层为灯帽,下层为灯身。其整体形态可概括成 T 形,特有的比例关系使其独具魅力。六方宫灯中有 a 和 b 两组构件尺寸分别相同,六方宫灯的造型与比例见图 1。并且 a 与 b 之比正好等于宫灯直径与总高之比。北京宫灯的对称感使其典雅端庄,其比例关系又增强了层次感和韵律感。

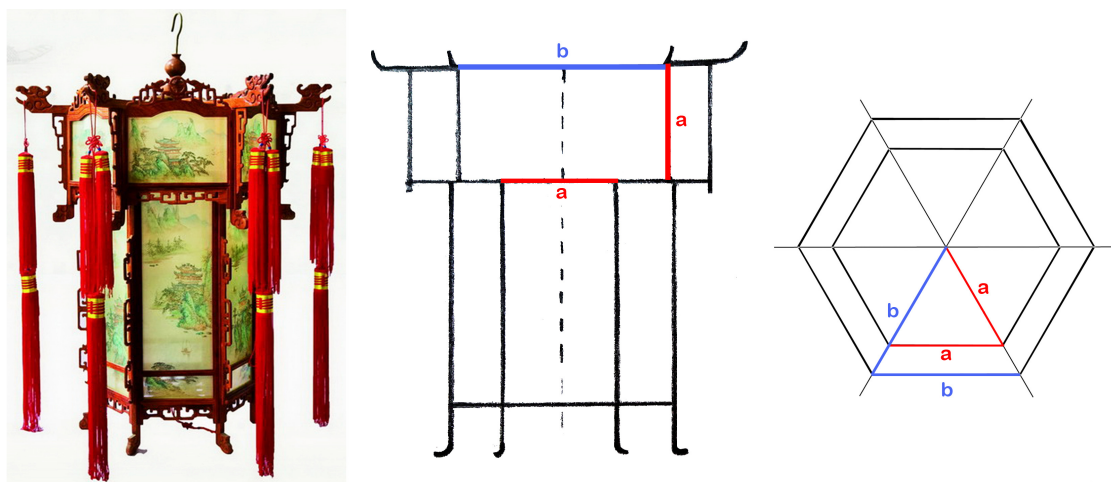

图 1 六方宫灯的造型与比例

Fig.1 The form and proportion of hexagonal palace lamp

2.3 装饰工艺

北京宫灯传统工艺讲究精工细作,主要包括木雕、彩绘和编结等传统手工艺。其中,传统木雕作为中国传统文化的重要表现载体,印刻着历代劳动人民淳朴精妙的生活和思想^[2]。上等宫灯更是精雕细琢,将平雕、浮雕和镂雕等多种木雕工艺综合运用。再者,传统宫灯多以花鸟鱼虫、山水人物等写意和工笔彩

绘,和传统吉祥纹饰来装点宫灯的灯屏。此外,传统宫灯的灯穗流苏上编织有盘肠结、万字纹等装饰。尤其是明清宫廷中上等宫灯的灯穗形式更加丰富,常伴有珠玉配件和多层大小耳穗,显得雍容华美。

3 北京宫灯的创新设计思路

宫灯是非物质性文化遗产,非遗的保护一种是档

案式保护,把非遗的技艺记录下来;另一种是生产式保护,宫灯需要后一种保护方法,需要在发展中进行保护^[3]。宫灯的传承保护需要符合当今时代特征,与时尚相融合,满足现代人的使用和审美需求,因此,以北京宫灯为代表的中式古典灯具的创新设计需要考虑到中国传统文化的背景因素,在传统宫灯艺术特点的基础上探索新中式北京宫灯的创新设计,主要包括形式创新、功能创新和新技术新材料创新。

3.1 形式创新

3.1.1 造型比例

正如上面所说,北京宫灯造型对称,并且各部分尺寸具有一定关联性,形成某种规律,在视觉上带来和谐感。可依照现代人的审美观念,提取最有特色的基因,再造新形^[4]。借鉴六方或四方宫灯的外形、比例和对称性等特点,使创新设计更加神似北京宫灯,

北京宫灯造型创新设计见图 2。若调整其比例尺寸和局部装饰,还可创造出不同风格的宫灯款式。

3.1.2 纹饰符号

纹饰符号自产生以来,一直是人们情感观念在器物上的物化形式^[5]。北京宫灯木雕纹饰中常见的龙纹图案象征了帝王,寓意至高无上的皇权和等级。还有寿字纹、万字纹和回纹等都有福寿延绵的吉祥寓意,是北京宫灯各种装饰工艺中经常运用的。装饰纹样作为民族文化的重要组成部分,在工艺美术领域发挥着重要作用^[6]。中国传统文化是传统纹饰生存的土壤。随着时代不同,传统纹饰自然也需要变化。可以将纹样图案中的精华提炼出来,使图案变得更加简单大方、保持神韵,却更有现代的气息^[7]。将宫灯的传统纹饰提炼成抽象符号,通过重组、简化、变形和叠加等手法加以运用,北京宫灯纹饰创新设计见图 3。

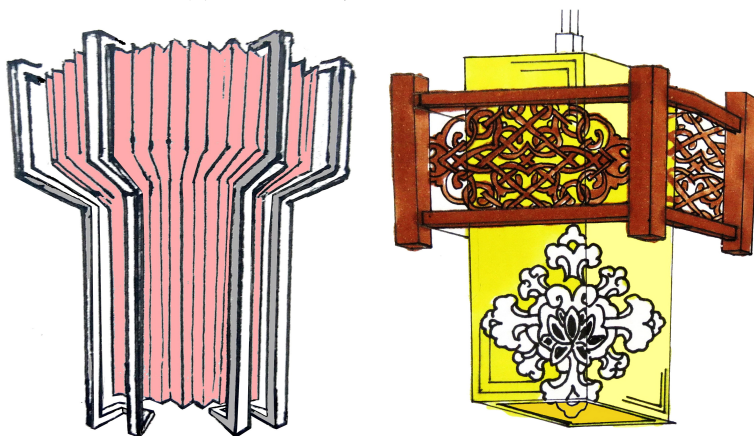

图 2 北京宫灯造型创新设计

Fig.2 The modeling innovative design of Beijing palace lamp

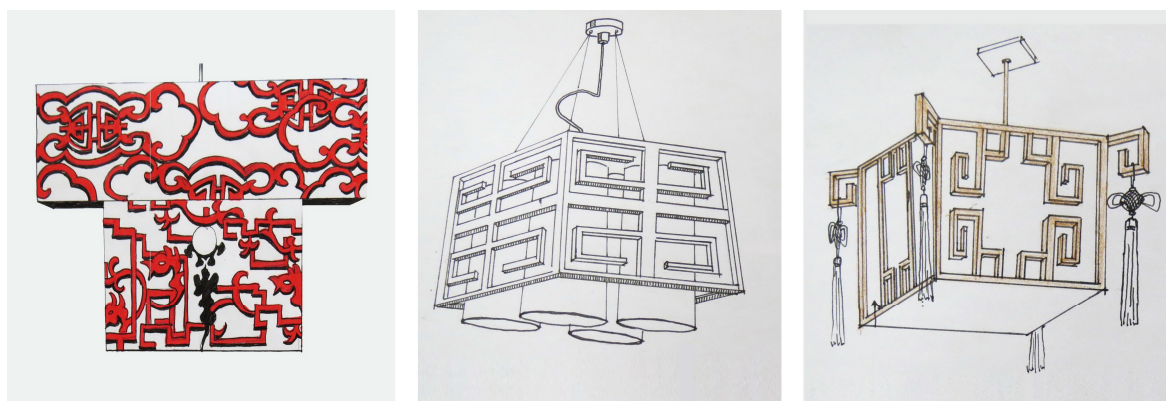

图 3 北京宫灯纹饰创新设计

Fig.3 The pattern innovative design of Beijing palace lamp

3.1.3 韵律形式

韵律是有组织、有节奏的和谐规律。北京宫灯的韵律不像音乐那么直接,却是构成形式美的重要因素。点、线、面的形式语言通过重复和有节奏的变换形成富有韵律的美感。形式之间的相互呼应就是押

韵。设计创新是对传统宫灯韵律的重新编织。将北京宫灯传统元素融入到现代灯饰设计中,制作出一盏盏既具有北京宫灯风韵与气质,又适合现代家居装饰的灯具,北京宫灯韵律形式创新设计见图 4^[8]。

图4 北京宫灯韵律形式创新设计

Fig.4 The rhythm innovative design of Beijing palace lamp

3.1.4 灯屏装饰

北京宫灯的灯屏主要以写意和工笔彩绘为主。现代灯屏装饰可以通过这几方面有所创新。首先,灯屏的表现内容可以加入新的色彩和图案,如抽象画、装饰绘画等不同题材和系列,以及酷炫、复古等各种风格。其次,灯屏的表现手法可以在材质和形式上扩展,如运用剪纸、编织、镂刻和拼贴等方法创造丰富的半立体效果。再有,可以由消费者自己动手制作私人定制专属的礼物。

3.1.5 空间陈设

灯具陈设应与现代环境设计融于一体。作为空间陈设的一部分,北京宫灯的形态、色彩和材质应与空间环境和谐呼应。可以在保留传统宫灯元素的基础上,根据空间的风格适当调整宫灯的颜色、样式和材质。比如在白色系的新中式环境中,传统宫灯的原木或大漆色过重,可改变成白色,以新的形象散发独特魅力。

3.2 功能创新

3.2.1 功能细化

与现代灯具相同,北京宫灯的首要功能也是照明。由蜡烛变成灯源来采光,传统灯具的创新还需要围绕照明这一核心功能来进一步分解细化,借鉴现代灯具的方便性和实用性,满足现代人的使用需求。首先,宫灯以吊挂为主,为避免眩光,灯体造型需考虑底部的设计,使人不会清晰看见灯泡,从而不易产生视觉疲劳。其次,根据环境光线的强弱或使用需求的不同,可调节照明亮度。此外,可以为宫灯配置光感或声控开关,更方便使用。

3.2.2 功能拓展

除照明外,北京宫灯的功能可不断拓展延伸。多功能集成化的产品设计是人类需求、技术发展和市场规律的必然结果^[9]。其一,开发宫灯的新功能,增加新卖点,如加入音乐盒、香薰、闹钟等功能。其二,

将宫灯与座椅、花几、博古架和衣帽架等家具功能相结合,创造新颖的产品形式。其三,除了作为灯具,宫灯还可成为其他陈设品,如可折叠的宫灯展开后变成屏风。其四,宫灯可成为装置艺术品、礼品和纪念品。其五,还可以从功能配套的角度开发宫灯的衍生品,如灯具配饰、同款工艺陈设品和配套家居装饰品等。以其传统特色为基础,连接现代生活。

3.3 新技术新材料创新

3.3.1 技术的革新能带来产品的创新

技术变革对灯具产品的创新有重要意义。如LED照明技术的产生带来光源的革命。其微小的晶粒结构使灯体构成多样的造型成为可能,可以突破传统的灯具概念。又如玻璃丝网印刷工艺可以将灯屏玻璃创造出各种艺术效果,比起用透明磨砂玻璃或传统绘画手法更富有时代气息。

3.3.2 利用新技术,开发新材料

传统北京宫灯所用的硬木资源匮乏,急需利用新技术开发新材料。例如借用新技术开发层压桦木单板条等作为宫灯结构的新材料。又如日本经回收加工的纸料建成超级纸屋,这种技术处理的纸结实、环保,也可成为宫灯框架材料。另外,运用创新技术处理再生PET纤维可制作灯罩,光色柔和,造型多变且质地坚韧。

3.3.3 设计研发,材料创新

在造型上保留北京宫灯传统韵味的同时,宫灯框架材料还可利用金属、集成竹材、塑料等,或与木雕零件相结合,设计开发创新产品。此外,宫灯灯屏可在材质和形式上扩展,代替传统绢纱和玻璃,用宣纸褶皱、剪纸雕花、纤维编织和彩色玻璃拼贴等手法,形成更丰富的视觉效果。

4 结语

中国文化在交流的过程中传播,在继承的基础上发展,文化发展的根本在于文化的传承、发展与创新,而恰巧设计又是文化创新的重要途径^[10]。北京宫灯需要保护传统与开辟创新两手抓。探索北京宫灯创新设计,将传承传统文化与时代发展相结合,使其在变化中适应时代要求,也使这项传统工艺能够得到更好的保护和传承,因此,要从传承中创新,通过设计研究开发创新思路。在注重设计和独创的潮流下,使传统工艺在发展中继续传承,在创新中不断发展^[11]。

参考文献:

- [1] 张立. 中国工艺美术发展初探[J]. 理论月刊, 2001

- (8): 44—45.
ZHANG Li. Development of Chinese Arts and Crafts[J]. The Theory Monthly, 2001(8): 44—45.
- [2] 李琼. 传统木雕艺术在现代室内设计中的应用探究[J]. 包装工程, 2016, 37(12): 41—44.
LI Qiong. Application of Traditional Woodcarving Art in Modern Interior Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(12): 41—44.
- [3] 吴颖, 刘亚力, 徐慧. 北京宫灯在寂寞中闪烁[N]. 北京商报, 2012-02-06(D01).
WU Ying, LIU Ya-li, XU Hui. Beijing Palace Lanterns Flashing in Lonely[N]. Beijing Business Today, 2012-02-06(D01).
- [4] 李昱靓. 荣昌夏布文化创意产品设计创新策略研究[J]. 包装工程, 2016, 37(14): 148—151.
LI Yu-liang. Innovation Strategy of Rongchang Chinese Linen Cultural Creative Product Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(14): 148—151.
- [5] 周著. 纹饰在产品中的情感特征与功能[J]. 包装工程, 2016, 37(12): 129—133.
ZHOU Zhu. Emotional Features and Functions of Embellishment in Product Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(12): 129—133.
- [6] 高原. 青花瓷纹样在现代设计中的创新策略探析[J]. 装饰, 2014(2): 137—138.
GAO Yuan. Analysis of the Innovation Tactics of Blue-and-white Porcelain Patterns in Modern Design[J]. Zhuangshi, 2014(2): 137—138.
- [7] 张嘉琦, 袁哲. 传统装饰纹样在新中式家具中的应用与创新[J]. 家具与室内装饰, 2016(3): 22—23.
ZHANG Jia-qi, YUAN Zhe. Application of the Traditional Decorative Patterns and Innovation in the New Chinese Furniture[J]. Furniture & Interior Design, 2016(3): 22—23.
- [8] 谢晓飞. 皇城似海宫灯如画[J]. 中华手工, 2009(12): 78—81.
XIE Xiao-fei. Picturesque Palace Lamp[J]. Handicraft, 2009(12): 78—81.
- [9] 朱剑刚, 高伟霞. 木质现代灯具绿色创新设计案例解析[J]. 生态经济, 2014(4): 196—199.
ZHU Jian-gang, GAO Wei-xia. Cases Study on Innovative Green Design of Modern Wooden Light Fixture[J]. Ecological Economy, 2014(4): 196—199.
- [10] 张明. 从“中国样式”到“中国方式”的定义及相关文化概念的演进[J]. 包装工程, 2016, 37(16): 125—128.
ZHANG Ming. Evolution of the Definition from "Chinese Style" to "Chinese Way" and the Related Cultural Concepts[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(16): 125—128.
- [11] 边文婷, 刘文海. 浅析创意灯具的造型方法[J]. 家具与室内装饰, 2014(4): 68—69.
BIAN Wen-ting, LIU Wen-hai. A Brief Analysis of the Modeling Methods of Creative Lamps[J]. Furniture & Interior Design, 2014(4): 68—69.