

探析现代产品设计中的大漆应用

卢铁柱

(天津美术学院, 天津 300402)

摘要: **目的** 研究古老的大漆在新时代背景下于现代产品设计中所呈现的应用价值和应当具有的结合方式。**方法** 着重从大漆的材料特性、实用价值和表现出的艺术气息等方面逐层展开, 分析大漆在现代社会的应用价值; 同时从继承传统工艺, 开发不同层次的市场以及结合时尚和人文思想等方面探索创新的途径, 寻找大漆在现代产品设计中的应用方式。**结论** 针对优秀的现代大漆产品(日韩和中国台湾)设计案例进行探讨, 总结归纳了大漆的特性和设计创新方式, 得出虽然现代工业革命以来, 大漆与普通人的日常生活渐行渐远, 许多工艺慢慢被边缘化, 有些甚至处于失传的危险境地, 但是随着环保理念的深入人心以及人们对低碳生活的追求, 大漆会以其特有的面貌在现代产品设计中呈现愈加光明的前景。

关键词: 大漆; 产品; 魅力; 继承; 创新

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)16-0364-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.16.051

The Application of Lacquer in Modern Product Design

LU Tie-zhu

(Tianjin Academy of Fine Arts, Tianjin 300402, China)

ABSTRACT: The research on the application value of ancient lacquer in modern product design under the background of new era should have a combination way. Focusing on the material characteristics, practical value and artistic atmosphere of lacquer layer by layer, the paper analyzes the application value of lacquer in modern society. At the same time, it explores innovative ways from the aspects of inheriting traditional technology, developing different levels of market, combining fashion and human thought to find the application way of lacquer in modern product design. This paper discusses the design cases of excellent modern lacquer products (Japan, South Korea and Taiwan), summarizes the characteristics and design innovation ways of lacquer, and concludes that: although the daily life of lacquer and ordinary people has been gradually far away since the modern industrial revolution, many crafts have been gradually marginalized, some even in the danger of losing their heritage. However, with the popularity of environmental protection concept and people's pursuit of low-carbon life, paint will present a brighter future in modern product design with its unique appearance.

KEY WORDS: lacquer; product; charm; heritage; innovation

现代考古表明, 中国人发现并利用大漆的历史已有八千年。史籍和《庄子·人世间》中也有人们使用它从事生产活动的相关记载。在改造世界的实践中, 先民们以其为基础形成的早期的产品设计(漆器), 改善了生活、美化了生活。随着历史的发展, 大漆工艺不断演进, 工匠们在这方面的经验积累日渐丰厚, 逐渐形成了一套完整的知识体系^[1]。这些认知所饱含

的漆文化凝结着先辈们的造物观, 也承载着工匠们的智慧和才情, 它们被代代相传, 应用在生产生活中, 成为华夏文明的重要组成部分。现代社会, 诸多材料如塑料、玻璃等广泛应用于产品设计之上。在这样的背景下, 漆艺会呈现一种什么样的命运? 回答是肯定不会被淘汰, 因为“漆韵”的魅力与生俱来。历史发展的规律表明: 经济越是发展, 社会越是进步, 人们

收稿日期: 2021-05-05

基金项目: 天津美术学院校级科学研究项目“天然大漆在现代设计中的应用探究”(2020017)

作者简介: 卢铁柱(1975—), 男, 安徽人, 硕士, 天津美术学院高级实验师, 主要研究方向为大漆艺术。

的需要就愈发多元。经过努力探索,这种绿色环保的,体现可持续发展的古老材料在公众面前一定会越来越显现它的独特之美,焕发出巨大的生命力^[2]。

1 现代产品设计中大漆的应用价值

1.1 独特的材料之美

1.1.1 材料特性

古老的大漆艺术源远流长,从我们陌生的石器时代到有历史记载的战国两汉,再到文化繁荣的宋元明清,薪火相传,不断发展。以其为主体构建的艺术语言体系不仅在中华文明史上写下浓墨重彩的一笔,还深深地影响了日本、韩国、越南的传统手工艺,成为文化传播的使者,其中的一个很重要的原因就是它有着无可比拟的材料特性。

日本东京艺大教授、著名学者三田村有纯在其漆艺著作中鲜明提到化工漆只能是一种工业涂料,不能称之为真正的漆。确实,它只不过因为价格低廉而被广泛应用于许多现代工业产品中,其对人的身体伤害和对环境的污染与现代生活理念严重背离。

大漆漆液粘性很高,色彩沉稳,多呈半透明状,使许多图文既可以沉显于漆下,也可以堆砌于漆上,或镶嵌在漆层之中;它既能够塑造出笔墨的韵味,也可呈现刀工的精美;结实的雕塑质感与曼妙的墨彩都在它语言的塑造范围之内,这种特性是其他材料无法比拟的。

大漆是大自然给予人们的馈赠,与人类有着天然和谐的一面。大漆作为一剂中草药,其主治功用在多部古代医书中都有记载。同时它还是烹饪材料,云南地区有一道名菜,叫作“漆油炖鸡”,滑嫩香甜,口感甚佳,是以漆树种子所榨的油所做;另外,漆树的嫩叶还是一种可以食用的蔬菜。可见,这种纯天然的大漆在现代产品设计中的运用,契合了当代社会追求绿色健康的人文诉求,体现了人类可持续发展的理想。

1.1.2 无与伦比的东方气韵

天然大漆在艺术表现上具有极强的可塑性,经过反复地髹涂,在荫房荫干后,打磨呈现的肌理效果是它的一大特色,这种肌理经过有序的把控,可以创造出类似音乐般的韵律之美。

同时,它的独特性也体现在一种可遇不可求的效果上,在工艺操作中,经过预埋和磨显后,有时虽没有出现事先预想的效果,却往往巧夺天工,显现了集天成之趣的偶发之美。除此之外,大漆还可以和很多材料进行结合,展现了很强的“共融性”。金属、布料、壳类、木质、石质等材料都可以在漆中运用,它们或古朴苍茫,或雍容华贵,质感和肌理各不相同。独特的材料之美便在这种“共融性”下彰显出来了^[3]。

大漆表现手段多种多样,常用的技法类别有描、

罩、变、堆、镶、印、雕、撒等。他们与漆相辅相成,经层层打磨后,展现的是率真自然的语言魅力,形成的是独特的装饰韵味,留下的是或跳跃,或静谧的痕迹。这种痕迹趣味盎然,是偶得天成的肌理,是神秘莫测光晕,是深沉温润的美,优雅含蓄,意境幽远。在这一点上,似乎它最能体现华夏民族文化中所崇尚的温厚儒雅、和合包容的气质。

从某种意义上说,大漆承载着古老民族代代相承的文化脉络,反映着人们的价值取向。早期的大漆产品(漆器)亦成为“道”与“材”的和谐统一,反映着人们对自然和社会的认知。也可以这样说,大漆所呈现的美,既是一种材质上的美,也是一种精神上的美。材质的工艺性与文化的精神性有机结合,互为依存、互相体现,由此幻化出了无比神奇的东方气韵。

1.2 重要的实用价值

大漆在漆树树龄达到5~10年时才可以进行割收,季节一般选取在春夏之间,三伏天割下来的品质最好。不同产地间所含成分比例又有所不同,基本构成为漆酚,漆酶(起到催干作用),树胶质,水分(对漆酶的催干起重要作用)。

大漆的应用范围非常广泛,实用价值颇高,以其为主要材质的产品往往有坚实耐磨(漆膜硬度值达0.65~0.89)的特点,不仅如此,还能耐酸、绝缘、抗潮防腐,保存数千年而不朽,因此它也被世界称为“涂料之王”。我国早在春秋战国时期就在武士盔甲,特别是皮甲上刷涂大漆。这种铠甲兼具轻便和坚韧,大大提高了武士在战场的自我防护力。古代的能工巧匠们还将其大范围的应用在建筑、车船防腐和家居用具上面,产生良好的经济效益和社会效益。

1.3 现实意义

传统大漆工艺代表的是先辈们的创造与辉煌,体现的是老辈人的审美和追求。在现代多元化的需求下它还需要直面一些现实性的问题。近些年来,国家加强了非物质文化遗产的保护,这对于传统漆工艺的传承、保护和发展起到了至关重要的作用。但就目前来说,我国内地在如何运用大漆设计创造优秀产品,适应现代审美,满足不同消费阶层的需求上同日本、韩国和中国台湾还有差距。这方面既缺少系统性的理论先导,也缺少实践性的专门研究。一些地方和企业片面追求廉价和短期效益,背离传统而创新,或以廉价材料代替传统媒材,形成较坏影响。此举不仅伤害了企业,也使消费者对大漆产品产生了一些误解。因此,新的时代下,研究摸索大漆在现代产品设计中的应用方式就显得特别重要。充分发挥这一古老材料的独特品质,弘扬民族文化精神,更好地进行大漆产品的设计与应用,满足人们不断发展的物质文化需求具有重要的现实意义。

2 现代产品设计中大漆的应用与体现的方式

2.1 传统工艺的传承

一个没有传承的民族没有未来,传统是人类不断进步发展的一种阶梯。现代产品设计不能脱离民族经典艺术的浸润,优秀的设计需要坚实的文化作为支撑^[4]。人类的文明史和艺术发展史告诉人们,创新与进步离不开前人的积累和创造^[5]。

几千年来,能工巧匠们不断探寻着新的漆艺表现技法,留下了大量的经验。明朝黄成所著《髹饰录》记载了479种表现手法,对漆艺进行了系统总结,条目清晰,分类完整,蔚为大观。继承传统,探索漆性之美就是要重视学习先辈们留下的经验与工艺手法。

20世纪,福州第二脱胎漆器厂曾用“赤宝砂”“刷丝”漆艺协助为“中苏国际列车”成套制作车窗、长椅、桌台等,为利用传统漆艺制作现代家具产品做出了可贵的探索。日本许多现代设计师和漆艺家也在上述方面做出了典范。不但继承了本国自唐代引入的漆艺传统,也形成了自己的特色。山奇觉太郎是其中的代表人物,他吸收了现代绘画的表现方式,在新的视角下传承了传统。著名韩国设计师尹善烈设计的现代漆艺产品把传统漆艺和现代审美视角相结合,以此来理解和呈现现代产品的设计,在黑漆的底子上运用“丸粉磨绘”技艺,充分展现了材料之美和传统工艺的美,见图1。日本设计师有贺建树采用古老大漆技艺,使用不同粗细和纯度的金粉和其他材质的丸粉创造了许多精美的首饰、漆盒和乐器,制作精良,气韵优雅,让人惊叹,见图2。

图1 《七彩漆盒》大漆
Fig.1 “seven color paint box”lacquer

图2 《漆配饰》大漆
Fig.2 “paint Cufflink” lacquer

2.2 探索新的产品设计和表现形式

2.2.1 创造出市场不同阶层人们需求的产品

温润优雅的漆艺应走出高高的象牙塔,以积极的姿态迎合人们的诉求,在数字化时代背景下,扬弃旧有的手工操作方式,缩短生产周期,提高生产效率,更大范围地满足人们的需求。中国传统漆器在历史上曾经过于偏重为宫廷制造,至清代把繁复的装饰推向极致,逐渐脱离了大众,在其他可替代产品的挤压下日渐没落。历史经验表明,背离人民生活,路便会越走越窄。

人工智能和3D打印技术为大漆产品的制作开辟了广阔的天地,3d打印诞生于20世纪90年代,在我国也已经应用于产品开发与模具制作上。随着生产率的不断发展,成本必然不断降低,必将为大漆产品的开发增添新的助力剂。

日本的许多漆艺家同时又是产品设计师,他们的设计并非以纯装饰的形式出现在公众面前,而是广泛地与人们的日常生活发生关系^[6]。

日本现代漆艺产品设计在定位上逐层分级,高层次的设计重视传统工艺。手工操作力求独树一帜,美轮美奂,打造成高端奢侈品,中低端产品则是与机械化生产相结合,努力贴近大众,使漆艺产品走进寻常百姓家。中国台湾知名漆艺家黄丽淑作为海峡两岸的漆艺代表人物,积极探索,不遗余力地研发和推广大漆产品,制作全套大漆婚嫁器具,富丽优雅,轻盈细腻,广受欢迎。近邻韩国,在此方面也有独到之处。从功能入手,开辟新的产品天地,利用大漆的药用和可食用性开发设计了一系列食品和肥皂,让人耳目一新。中国地域辽阔,人口众多,存在着多层次的需求群体,伴随着经济体量的持续扩增,人们收入水平的逐年提升,老百姓对于美的产品的需求会愈发多样,在大漆产品的设计和开发上大有可为^[7]。

2.2.2 新的产品形式的研发

新产品的研发首先要注意与时尚结合。大众对个性的追求和对于创新的追捧,激励着时尚的变化,指导着产品的开发。人们不断变换的欣赏口味促使大漆产品的设计不能停留在先辈们的创造上,寻求新的形式和内容显得尤为重要。这既要注重文脉与内涵,也要紧跟时尚设计的步伐,体现现代人的审美视角^[8]。

现代时尚设计不光表现在优美变换的造型上,还体现在低碳的内涵上,它与天然的大漆有着与生俱来的契合点。因此,人们在设计新的大漆产品时要充分发挥它的“绿色”特性,通过其色泽、肌理、材料质地、制作工艺等表现方式与时尚造型元素结合,创新艺术表现形式,深化设计内涵;让人们能够真切地感受到这种时尚产品所带来的健康、舒适、安全、环保;使其成为自然与人文、技艺与文脉的统一体。也就是说,人们要力求让使用者在体验时尚造型的同时能够

感受到这种天然材质所散发出的令人陶醉的植物(漆树)芳香和温婉如玉的优雅气质,也使消费者能够从视觉和心理上体味到此种媒材在色彩和工艺上由天然材料而形成的亲和力。

日本时尚品牌百乐旗下的“登喜路一并木”漆艺蒔绘钢笔,江诗丹顿、肖邦品牌推出的蒔绘腕表等含蓄优雅,充满高贵气息。其产品久负盛名,充分说明:在设计制造大漆产品时需要把它的天然特质以其独有的方式与时尚审美元素结合,时尚审美元素是大漆产品设计腾飞的翅膀,大漆产品离不开它的引领和陪伴,而时尚的内涵也在没有污染性的大漆材质下显得更加深刻,魅力也更加无限,见图 3—4。

韩国艺术家金龙兼的《螺钿漆手包》(见图 5)利用炫彩的螺钿工艺创造的摩登女包,不仅传承了韩国的古老传统,弘扬了民族文化,而且与当代人的审美结合,创造性地为人们提供了新的时尚追求。日本艺术家冈田雄志创造的《蚁纹香盒》,以传统蒔绘工艺创造的现代产品,材料环保健康,造型现代时尚,以另外一种形式呈现了人与自然的和谐关系。古老的工艺也焕发新生,重新进入公众的视野。

现代审美下的大漆产品设计与研发,还需注重创造性思维的运用。创造性思维下的大漆产品在设计上突破原有的思维习惯和审美习惯,以优美的方式呈现,在更广阔的领域出新、出奇,在更高端的层次上满足大众物质和精神上的追求,大大扩展了大漆产品设计的广度和维度。

积极研发,创造个性鲜明的文化创意产品是创造性思维具体运用的一种重要方式。多民族交融造就的数千年文明史使中国形成了丰富的地域文化。在当代审美视角下,优秀的传统漆工艺与地域文化结合,可以极大地提升各自的文化品质和价值,产生良好的经济效益。例如瑞典设计师与中国台湾漆艺家合作,融合文创理念,以独特的创意思维,辅之以大漆以及金属、陶瓷、木材、布料等,创造了许多富于时代气息漆艺产品。中国台湾漆艺家黄丽淑面向现代产品的研发,普及推广传统漆艺,与一些有实力的有限公司合作开发文创产品,为现代大漆在文创中的应用和发展添加了浓墨重彩的一笔,文创漆盘《福如花开富贵》见图 6。

图 3 蒔绘钢笔
Fig.3 maki-e pen

图 4 蒔绘腕表
Fig.4 maki-e Watch

图 5 《螺钿漆手包》大漆
Fig.5 “lacquer handbag”

图 6 文创漆盘《福如花开富贵》
Fig.6 Cultural and creative lacquer plate “Blossom”

2.3 呈现人文关怀

“器以载道”,优秀的现代产品设计需要“人文”的理念,以承载优秀的人类文明思想。“人文”一词在《周易》中有最早的记载:“观乎人文以化成天下”。概括地阐述“人文”思想就是以人为核心,尊重人性,关怀人心,重视人的生存与发展^[9]。这种人文思想一方面表现在整个产品所表达的精神层面,如 1984 年,东吴名将朱然墓出土了数件大漆漆盘,精美无比,技法纯熟。图绘纹样浓缩在器型的设计中,与之完美结合,表现了人性的善良和美好,努力宣扬积极向上的价值观和崇高的精神境界,散发着“人性”的光辉。现代大漆产品应善于呈现大产品美学品格和精神价值。设计不应是冰冷的,没有灵魂的器皿,应该是有温度感,充满文化气息的器物。除此之外,这种关怀还应体现在人机工程的设计上。从战国至明清,漆器的设计与制作无不遵从“以人为本”的理念,安全实用放在了优先考虑的方面^[10]。古人常用来喝茶饮酒的双耳漆杯,造型往往呈椭圆形,双耳、平底,使用时手握其两耳或单耳,和谐而优雅,达到了人与器的完美统一。

可见,中国古代工匠非常重视表达对人的关怀,重视人与器的和谐关系。这些思想在互联网时代更加熠熠生辉。产品设计是实用性与艺术性的结合,优秀的产品不仅是艺术品,还是日常生活中使用的器具。工业化里的一切都是为人服务的,人是根本,是中心^[11]。

大漆在现代产品设计里不能仅仅满足于花样翻新,还要“接地气”。如何利用大漆呈现对人的关怀,既是一个永恒的课题,也是一个永久的主题。

3 结语

大漆的魅力独特,在现代产品设计中具有广泛的应用前景。在具体产品开发上人们不应忽视流传数千年的古老技艺,应当充分体味现代人追求天然、追求个性生活的精神,把大漆蕴含的特质(天然环保、艺术表现、文脉延续)与现代时尚元素结合,适当利用人工智能和机械化生产,降低成本,努力开拓多元市场,才能真正地创新产品,走向大众,让这种古老的材质和工艺焕发新的青春^[12-13]。

参考文献:

- [1] 丁以涵. 试论传统漆器美学在现代文创设计中的运用[J]. 大众文艺, 2020(7): 100-101.
DING Yi-han. On the Application of Traditional Lacquer Aesthetics in Modern Cultural and Creative Design[J]. Popular Literature and Art, 2020(7): 100-101.
- [2] 许花蕾. 传统漆艺在当代漆艺创作中的表现形式探析[J]. 科学咨询, 2020(3): 26.
XU Hua-lei. Analysis of the Forms of Expression of Traditional Lacquer Art in Contemporary Lacquer Art Creation[J]. Scientific Consultation, 2020(3): 26.
- [3] 原松邑. 漆艺的艺术特点与创作应用[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2020(1): 98-99.
YUAN Song-yi. Artistic Characteristics and Creative application of Lacquer Art[J]. Cultural Relics Appraisal and Appreciation[J]. 2020(1): 98-99.
- [4] 主云龙, 于广琛. 新硬件时代下儿童产品设计探讨[J]. 包装工程, 2016, 37(16):107-110.
ZHU Yun-long, YU Guang-chen. Children's Product Design in the New Hardware Era[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(16):107-110.
- [5] 刘浩之, 马彪, 潘宇光,等. 产品设计中的用户体验与应用的探讨[J]. 工业设计, 2016(10): 80-81.
LIU Hao-zhi, MA Biao, PAN Yu-guang, et al. Discussion on User Experience and application in Product Design[J]. Industrial Design, 2016(10): 80-81.
- [6] 徐双双, 丁伟, 贝典徽. 人工智能在艺术设计中的应用与突破[J]. 设计, 2018(12): 104-105.
XU Shuang-shuang, DING Wei, BEI Dian-hui. Application and Breakthrough of Artificial Intelligence in Art Design[J]. Design, 2018(12): 104-105.
- [7] 银宇堃, 陈洪, 赵海英. 人工智能在艺术设计中的应用[J]. 包装工程, 2020, 41(6): 252-261.
YIN Yu-kun, CHEN Hong, ZHAO Hai-ying. Application of Artificial Intelligence in Art Design[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(6): 252-261.
- [8] 雷雨. 民族传统文化在艺术设计中的应用[J]. 包装工程, 2020, 41(6): 296-299.
LEI Yu. Application of National Traditional Culture in Art Design[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(6): 296-299.
- [9] 安永飞, 李煜. 人性化设计在家具中的应用与研究[J]. 轻纺工业与技术, 2019(10): 31-32.
An Yong-fei, LI Yu. Application and Research of Humanized Design in Furniture[J]. Textile Industry and Technology, 2019(10): 31-32.
- [10] 黄子纤. 中国传统造物设计美学思想探析——以楚国漆豆的礼仪性精神为例[J]. 美术教育研究, 2020(2): 35-36.
HUANG Zi-xian. The Aesthetic Thought of Chinese Traditional Creation Design: Taking the Etiquette Spirit of Chu Lacquer Bean as an Example[J]. Art Education Research, 2020(2): 35-36.
- [11] 朱明飞, 冯克克, 江涵. 人性化设计理念在产品中的应用意义及体现[J]. 居舍, 2020(4): 95.
ZHU Ming-fei, FENG Ke-ke, JIANG Han. Application Significance and Embodiment of Humanized Design Concept in Product Design[J]. Residence, 2020(4): 95.
- [12] 刘开, 英颀雨, 张圆惊. 现代陶艺与地方文化漆艺相融合[J]. 大众文艺, 2020(3): 82-83.
LIU Kai, YING Gu-yu, ZHANG Yuan-jing. Integration of Modern Ceramic Art and Local Culture Lacquer Art[J]. Popular Literature and Art, 2020(3): 82-83.
- [13] 宗立成, 王娜娜. 计算机辅助青铜器纹饰特征线识别方法研究[J]. 图学学报, 2020, 41(6): 1018-1023.
ZONG Li-cheng, WANG Na-na. Computer Aided Feature Line Recognition for Bronze Ware[J]. Journal of Graphics, 2020, 41(6): 1018-1023.