

扬州漆艺家具的创新设计初探

Study on Yangzhou lacquer furniture's creative design

□ 方方

(扬州工业职业技术学院 建筑工程系, 江苏 扬州 225127)

[摘要]在全球经济一体化的背景下,扬州漆艺家具设计受到了前所未有的冲击,呈现出两种不良发展态势:一是设计品种风格陈旧,二是创新误入歧途。为实现扬州漆艺家具设计创新,必须进行市场区分定位,借鉴后现代设计风格,以地域题材为装饰内容,与漆艺及家具相关行业合作,改进工艺手法。总之,只有回归设计的原点——世俗文化及本源的地域性特征,并结合现代设计的特点与审美趋向,才能实现真正意义上的扬州漆艺家具的设计创新。

[关键词]扬州漆艺家具;创新设计;地域性设计

[中图分类号]J527 **[文献标志码]**A

[文章编号]1009-3729(2012)02-0061-04

扬州漆艺是中国漆艺文化的重要地域分支,经历了7 000多年的传承,历史积淀厚重^[1],其蕴含的独特视觉语言承袭了中国设计哲学的一贯美学特征——大气敦厚、谦和雅静、意境悠远,能够为家具设计重释传统、打造多元的家具文化提供可行思路;而家具作为实用性器物的代表,则是诠释扬州漆艺的绝佳载体。以镶嵌、雕镂、描金、贴金等技法著称的扬州漆艺家具,传承苏式家具样式,体态匀称,造型简洁,线条挺拔,风格或庄重深沉或华丽富贵或朴素高雅。“扬州不独以螺钿、剔红、刻漆、戗金家具驰名当世,百宝嵌、云石镶嵌、嵌珐琅、描金家具也颇擅长。”^{[2] (P120)}扬州

漆艺家具在清代达到鼎盛,备受士大夫和文人的推崇,其大量的消费需求使得漆艺家具成为扬州漆器的重要品种。在全球经济一体化的背景下,扬州漆艺家具受到了前所未有的冲击。一是扬州漆艺作为中国传统工艺早已失去其备受青睐的地位,从曾经的盛极一时——“岁入三万两”白银,到现代性、适用性的缺失,迫使扬州漆艺人不得不积极探索和拓展扬州漆艺的未来发展之路和运用领域;二是家具设计的同质化现象愈演愈烈,突出表现为设计上的崇洋媚外,其民族性、地域性特点被一再挤压。近年来,随着回归传统呼声的高涨,对传统工艺的研究愈来愈多,但这些研究

多立足于广义的漆器,而对扬州漆艺家具的专门研究较少。本文拟从设计层面探讨扬州漆艺家具的创新与发展,以期为重振扬州漆艺家具提供参考。

一、扬州漆艺家具设计现状

1. 设计品种、风格陈旧

扬州漆艺家具大致可分为屏风、几案、椅凳、床榻、橱柜、台架六大类^{[2](P126)},观其名称就会发现其中很多已与现代生活相去甚远。目前扬州漆艺家具的生产品种单一,装饰性屏风最多,柜次之,其他要么沦为纯装饰性的陈设,要么成为特定场合的家具形式,且产量极少,有些只能在博物馆里得见全貌;在造型风格、装饰纹样方面基本延续了明清到民国的样式,造型风格多表现为简练厚重、华丽富贵、色彩绚丽(见图1)^[3],纹样多以植物、人物、山水等组合成吉祥纹饰,基本上是对历史风貌和风格的简单复制,难以融入现代审美文化。其现状表明,设计一旦脱离时代语境,就变得曲高和寡、索然无味。

2. 创新误入歧途

当前对扬州漆艺家具设计的创新存在误区。一是“小创小新”。虽然很多漆艺人、企业决策者已经认识到革新扬州漆艺家具设计的迫切性,但是他们在与市场信息的

交流过程中对周期长、见效慢的革新手段产生了迷茫、畏难的情绪,导致即使有创新也是有限的、局部的、不彻底的。传统扬州漆艺家具整体造型简练,通常在细微处进行表现与装饰,例如对屏风的设计创新,一般只是在边框、花边的图纹方面进行改动,而形制并无太大改变。二是伪传统式的创新。一些扬州漆艺家具的设计者在融合现代家具设计理念的过程中,犯了形式主义错误。他们只关注商业卖点,将扬州漆艺家具的审美元素进行简单的拼装,忽视了对传统工艺美学内涵的塑造与升华。更有甚者,直接对国外诠释中国文化的方式进行拷贝。这些都是对地域性、民族性设计的误读,是伪传统式的创新。

二、扬州漆艺家具的创新思路

扬州漆艺家具的设计开发是一个系统工程,涉及经济、文化、科技等诸多因素,其过程可分为市场调研、设计开发、生产制造、市场营销、售后服务等多个阶段。其中设计开发阶段是扬州漆艺家具创新的核心环节。本文拟对设计开发阶段进行探讨,主要包括设计定位、设计风格的选取、地域性设计的表达、设计合作以及工艺设计等。

1. 设计定位

明清时期扬州的豪门大宅、园林密布及士大夫、文人的审美取向,为扬州漆艺家具提供了广阔的应用空间。今天的扬州漆艺家具如何重现今日的辉煌,有赖于设计者对市场的准确定位。笔者认为,扬州漆艺家具可以建立双轨发展体制,根据目标人群的消费水平、需求层次进行市场区分定位:(1)装饰性扬州漆艺家具主要针对高端市场,消费人群包括收藏家、艺术爱好者、政府、企业等,以个性定制为主,注重体现扬州漆艺家具的艺术价值,追求质材与工艺的原始美,在工艺流程和漆料沿用传统手法的基础上探索复古仿制或艺术创新。这是保证传统漆艺技术得

图1 雕漆嵌玉地屏《锦玉春艳》

以传承的有效途径。(2)实用性扬州漆艺家具主要针对中、低端市场,消费人群多样,价格区间广,可以批量生产。设计者应充分挖掘扬州漆艺家具的适用性、生活性,通过工艺改良、材料改性等手段,提高生产效率,降低生产成本,研制适应现代室内家居需求的家具形式,在保留原有风格特色的基础上开发符合现代审美情趣的扬州漆艺家具新产品。

2.设计风格

现今家具设计主要表现为三种设计风格,即复古风格、现代风格、后现代风格。由于这三种设计风格有不同的经营定位,其所针对的消费群体也存在差异。复古风格,突出传统的沿袭与经典的传承,着重于对传统文化元素的提取;现代风格,“家具被设计成简洁的、便于运输储藏、功能完善的产品”^[4];后现代风格的家具设计则关注于“突破传统家具的繁琐和现代家具的单一局限,将现代与古典、抽象与细致、简单与繁琐等巧妙组合成一体”^[4]。可见,复古风格、后现代风格的设计理念与扬州漆艺家具的市场定位更为契合。就实用性扬州漆艺家具而言,后现代设计风格的理念更具实际的借鉴意义。设计者可通过局部运用、隐喻、移植、抽象、转换等手法,将传统扬州漆艺家具的造型元素、造物观、设计哲学、人文气息等再现于现代家具中。^[5]应把握扬州漆艺家具的核心特色——线条流畅,颜色以红、黑为主,色泽亮丽均匀,图案以吉祥纹为主,形象生动,立体有层次,工精艺巧等,在此基础上给予抽象、升华和提炼,以适应现代审美需求,如在图案纹饰上可保留传统花卉、植物等舒展流畅的线条、构图之美,从而对其所包含的寓意予以升华和演绎。

3.地域性设计

所谓地域性设计就是通过向内的求索方式在世俗文化中寻求到自身的文化基因并赋予设计以外在的文化符号,在与消费者、使用者进行设计沟通的同时带给人们更多的满足感、认同感和自豪感^[6]。扬州漆

艺家具是根植于农业文化的手工艺,深受扬州特有的地域性文化的影响^[7]。在传统扬州漆艺家具中,装饰内容多以当地名家书画作为画稿,如郑板桥的竹、金农的梅、黄慎的人物、华岩的花鸟等,再结合雕刻装饰与镶嵌装饰,形成极具特色的漆艺家具。在现代扬州漆艺家具设计中若以扬州现有的人文风貌(如淮扬菜式、人居城市、旅游城市的城市形象、近现代艺术名家的手迹等)作为题材加以装饰,将使扬州漆艺家具更具有时代性和地域性。

4.设计合作

设计合作能够为扬州漆艺家具设计带来新的气息,创造新的情感体验形式。扬州漆艺家具不仅要同与漆艺相关的行业进行合作,还要同与家具行业相关的领域寻求合作。如与扬州玉器、扬州剪纸等传统手工艺相结合,在造型元素、图案纹饰方面互相借鉴、互为补充。作为室内环境的重要组成部分,扬州漆艺家具必须考虑匹配室内装饰要求,进而获得自身结构形式的完整性。一方面,传统漆艺家具的很多样式并不适合现代家居,应积极开发适应现代空间功能的漆艺家具,如鞋柜、酒柜、橱柜、电视柜、斗柜、组合柜、写字台等;另一方面,在古代,漆艺的应用并不局限于漆器、家具,还服务于建筑装修,如罩隔、隔扇、佛像、壁画、楹联、抱柱等。所以,设计者还可将扬州漆艺家具与现代室内装饰结合,创新扬州漆艺家具形式,如漆艺隔断与鞋柜组合、漆艺背景墙与电视柜组合等。此外,可打破成套性的观念束缚,积极探索与其他类型家具混搭式设计(见图2),与其他家具企业寻求合作,这样不但能降低家具生产成本,也能满足现今人们对个性化设计的需求。

5.工艺设计

在工艺设计方面,应积极探索与现代生产加工设备相结合的可能。传统扬州漆艺家具制作流程复杂,如刻漆工艺可归纳为刻、铲、批、作、贴、撒等步骤,局部的木雕也相当耗时耗力,若能将其中某些步骤进行简化,如使用雕刻机进行雕刻,可以提高

图2 悦·色家居的混搭设计

产品的精确度,也可降低成本,为实现批量生产奠定基础。另外,要努力摆脱传统材料、工艺的束缚,积极探索现代漆艺与家具的结合。现代漆艺主要包括漆画艺术和立体漆艺造型。如受日本、韩国漆艺影响发展起来的立体漆艺造型,又称“漆雕”,其成型手段不仅有木胎、脱胎,还有绳胎、纸胎、软金属胎、皮胎、玻璃等,即用各种不同的材料,并以漆作为黏合剂和固化剂使它成型,然后再用漆来装饰,或莳绘,或沈金,或髹饰^④,所强调的是在环境中的装饰性、艺术性。若能将立体漆艺造型的工艺手法应用到漆艺家具的局部装饰中,将会使扬州漆艺家具的造型设计语言变得更加丰富。

三、结语

在经济全球化的大背景下,各种传统手工艺都不可避免地受到冲击,面临新的

挑战和机遇,对于扬州漆艺家具来说,如何在继承的基础上进行创新,在设计方面实现跨越式的突破是摆在我们面前的重要课题。其中一点是必须注意的,那就是回归设计的原点——世俗文化及本源的地域性特征,并结合现代设计的特点与审美趋向,只有这样才能实现真正意义上的设计创新。

[参 考 文 献]

- [1] 孟悦,蒋兰.全面认识与提升扬州漆器的附加价值[J].艺术·生活,2008(5):68.
- [2] 张燕.扬州漆器史[M].南京:江苏科学技术出版社,1995.
- [3] 扬州经典漆器家具有限公司 雕漆嵌玉地屏《锦玉春艳》[EB/OL].(2011-04-01)[2012-02-02].<http://www.yz7q.cn/content.asp?id=689>.
- [4] 黄寅,孙灿.装置艺术与后现代家具设计的关联[J].艺术百家,2011(1):220.
- [5] 吴新宏.浅谈扬州漆器家具的造型装饰特点[EB/OL].(2011-05-26)[2012-02-03].<http://www.jsact.cn/show.aspx?id=3391&cid=11>.
- [6] 方方.消费主义下的设计师职责探析[J].包装工程,2011(12):95.
- [7] 林幸民,唐恬,张焘.浅析扬州漆器新时代背景下的价值[J].大众文艺,2011(13):119.
- [8] 扬州漆器.现代漆艺[EB/OL].(2007-03-29)[2012-02-01].http://blog.sina.com.cn/s/blog_48f5f4af010007eg.html.

[作者简介]方方(1982—),女,江苏省扬州市人,扬州工业职业技术学院讲师,硕士,主要研究方向:家具设计及其理论。