传统勒编器物研究及现代产品设计应用

薛坤1,2

(1. 南京林业大学, 南京 210037; 2. 山东工艺美术学院, 济南 250014)

摘要:以传统勒编器物与工艺为研究对象,结合日常生活中常用的簸箕、垸子等各种器物,分析传统器物的型态,论述其中所蕴含的文化价值,并选取勒编工艺中具有代表性的元素,应用至产品创作设计。在此基础上提出传统勒编工艺富涵地方性、艺术性及个性化的特点,符合现代消费的趋势,应从中萃取出文化思维和操作使用上的优点,提升传统工艺价值,结合现代生活方式,让传统勒编工艺永续传承。

关键词: 传统勒编; 器型研究; 创新设计

中图分类号: TB472 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2011)10-0085-04

Study on Traditional Willow Utensils and Its Application in Modern Product Design

XUE Kun^{1,2}

(1. Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China; 2. Shandong University of Art and Design, Jinan 250014, China)

Abstract: The willow utensils and the process of traditional willow weaving are introduced in order to understand the forms and the cultural values inherent in the utensils used in daily life like pan, basket, etc. Then, the representative elements from traditional willow weaving are categorized and applied to the actual product innovation. On the basis of previous discussion, willow crafts are provided with locality, artistic, and personalized features, which meet modern consumption trends. As a result, it is intended to apply what is learning from the cultural and operational elements of conventional products to increase the traditional craft value, as well as combine with modern lifestyle, so that the willow weaving craft should be sustainably continued.

Key words: traditional willow craftsmanship; shape research; innovation design

勒编是一种传统的柳条编结工艺,也称扎编或经编"。其制作方法是以麻绳为经,柳条作纬,编法为起一压一,形成菱形纹理。勒编柳制品一般称为"系货",其特点是紧密结实,经久耐用。传统勒编器物包括簸箕、垸子、升、斗等,20世纪六七十年代根据生产、生活需要开发了柳条包、安全帽等,丰富了勒编器物的种类。

1 传统勒编工艺

所使用的杞柳属灌木,生于河沟溪边,鲁西南有些地区已形成规模种植。杞柳一年一季或一年两季,

一年一季的称为蒸柳,一年两季中夏季收割的称为伏柳,秋冬季收割的称为桠柳,见图1。勒编工艺是柳编

图 1 柳条材料 Fig.1 Willow material

工艺中最古老的编织工艺,相较于其他一些手工艺借

收稿日期: 2011-01-25

基金项目: 山东工艺美术学院立项课题

作者简介: 薛坤(1979-),男,山东人,硕士,山东工艺美术学院讲师,主要从事家具设计的教学与研究。

助半机械或作坊式生产的方式,勒编在材料、技术上仍沿袭传统方式,从原料到最终成品仍完全以人力加工完成。勒编用的工具主要有铁剪、过垂子、绳垂、量棍、垫棍、踏板子、锥子、缆绳、吊板绳、捋篾刀等,见图2。铁剪,用来削尖柳条;锥子,用来缠沿;过

图 2 勒编工具 Fig.2 Tools for willow knitting

垂子用来打麻线,也叫拨停;绳垂用于缠绳,要求缠下的绳子松紧合适;捋篾刀用于刮缠沿子的篾子;量棍,用于丈量排列条子的尺寸;踏板子、垫棍等是编制过程中的辅助工具。此外,为保证圆型器具规矩,需要套模完成。勒编需要潮湿的环境,艺人一般在地下打地窖,称为窨子。现今一些老人还会一起建造一个窨子,边聊天边做活。以垸子的编制过程为例,说明传统勒编工艺的过程,见图3。

1.选材;2.量棍上装麻线;3.打底;4.打底系到一半,加吊板绳;5.上模子(模具为抖檐,成品为撇檐);6.做帮:三挂、五回、转五圈;7. 脱模子;8.定型;9.上槐条;10缠旋皮;11.缠割条;12.上把手

图3 垸子编制过程

Fig.3 The process of willow basket knitting

2 传统勒编器物分析

让·鲍德里亚创造了"符号价值"一词,他认为消费者所购买的商品其实都是"符号物体"。手工艺器具和工艺是民间文化的载体,其意义在于手工艺术所代表的符号价值及其背后所隐含的文化价值。传统

勒编器物与人们农耕社会的生活密切相关,在实用功能之外,它具有浓郁的乡土气息和独特的艺术风格,记录了当时当地的民俗生活,承载了人们的生活经验。以传统勒编器物中最具代表性的簸箕与垸子为例,从器物分析和文化价值两方面进行分析,期望为现代设计提供参考。

2.1 形态分析

《庄子》曰:"箕之簸物,虽去粗留精,然要其终,皆有所除,是也。然北人用柳,南人用竹,其制不同,用则一也"^[4]。簸箕的作用是扬米去糠,就是筛掉农作物当中的空壳或杂质。所谓南竹北柳,即就地取材,南方选用竹子,北方选用柳条,簸箕示意见图4。"前宽后窄,簸

图4 簸箕示意 Fig.4 Diagrammatic sketch of pan

糠如飞",簸箕整体呈梯形,很好地满足了功能要求。 "粗柳簸箕细柳斗",说的是选材时用较粗的柳条,粗柳 经勒编后增大摩擦面,有利于筛除杂质,勒编中使用的 麻线起到阻拦线的作用,将米粒留在簸箕中。

因地域和使用环境不同,簸箕样式在细节上也有 所不同,常见的有羊角簸箕、凹肚子、连舌子等种类, 见图5。羊角簸箕是在前端边缘顺势做羊角型的弯

图 5 羊角簸箕 Fig.5 Goat-horn pan

绕,取"吉祥"的寓意。凹肚子是将簸箕后端凹进便于 取放,连舌子是在簸箕前沿将木板用线直接穿上去。 柳匠在制作簸箕的时候将它看作有生命力的个体,各 个部位具有动物的特征,由膀、腿、舌、嘴、牙等部分组成。 簸箕的造型是通过线条表现出来的,轮廓线高低起伏变化,气韵生动。 缠边时为了打破篾皮的单调感,使用割条搭配缠绕。

烷子是盛放粮食的一种农用器物,坚密结实,盛水不漏,是民间常用的柳编器物,见图6。烷子底为半

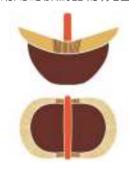

图 6 垸子示意 Fig.6 Diagrammatic sketch of pan

球形,形状像斗,垸子按造型分为元宝垸、团垸子、长垸子等。其中以元宝垸的使用最为普遍,元宝垸整体采用圆润的造型,协调口沿部分,节奏中富有变化,充分体现了自然、朴素的传统造物观念;元宝垸巧妙地与使用功能相吻合,突出元宝富贵、吉祥的感觉,意境深广,蕴含着匠人真诚质朴、热情的现实主义精神。此外,为了便于售卖和携带,一套垸子常有4种大小不同的尺寸,相互可套叠。

2.2 文化价值

在农耕时代,与生产关系密切的农具往往会被赋 另一些神秘的色彩。中国古代占卜术中流行一种"箕 卜"占法,是根据簸箕的移动变化来确定所占事情的 解答。在制作过程中簸箕后沿要开眼,即俗语所说的 "簸箕不开眼,放主"。簸箕"开眼"与使用功能并无直 接联系,但其自古代承传下来,为这件原本普通的农 具营造了神秘的境界。笔者推论应该与殷商时期出 现在青铜器,尤其是鼎、簋等与人们生活密切相关的 器具上的饕餮纹装饰有相似的含义。簸箕还是举办 红白事等习俗活动时常用的工具。女儿出嫁的时候, 娘家要送女儿簸箕扫炕(扫糠);分家时,要给儿女送 大簸箕;有些地区还将簸箕作为扫棺的器具,随纸扎 等一起烧给往生者。

与簸箕不同, 垸子并非必不可少的农具, 因此在历史资料中鲜有提及, 也没有簸箕的神秘色彩。垸子又称栲栳, "栲" 是植物的泛称, 其谐音具有"牢靠"、

"和睦"等象征意义。在北方民俗中垸子成为传递亲情的道具,闺女生孩子"做九"时,娘家人要挎上垸子去看闺女,笆斗里装有染成红色的鸡蛋、红糖和一把豆芽(喻示孩子生根发芽);亲朋好友也要带着垸子,底层装上小米,放上鸡蛋和红糖,这是"送祝米"的习俗。编笆斗的人称"捆笆斗的",编好一批后民间艺人就开始四处赶集,走村串巷进行售卖。

3 勒编工艺在现代产品设计中的应用

20世纪60年代人们根据勒编工艺曾开发出柳条包、安全帽等,满足了当时的生活需要,丰富了勒编器物的种类;70年代则出现了一种三八篓(底18 cm,高28 cm,上口28 cm),平编产品在此基础上不断进行更新,柳编(平编工艺)逐渐形成产业化。在现代社会,因为价格和使用习惯等因素,大部分勒编器物仅在国内农村市场销售,且随着农村生活方式的改变,其用量正逐步减少;另一方面,勒编工艺本身较为复杂,需要在地窨里进行。窨子里低矮潮湿,现在大多是60岁以上的老人在从事这项手艺河。

勒编传统工艺处于困境,原因并非在于材料与工艺本身,而是勒编产品长期停留在农耕时代的簸箕、垸子等器物,与现代生活方式相脱节。与某些手工艺品需要沿袭旧制不同,传统勒编工艺的传承在于产品的不断创新,以新产品来引领时尚、获得新的价值⁶¹。户外家具"Canasta"见图7,它将传统工艺与日常事物

图 7 Canasta 户外坐具 Fig.7 Canasta designed by Urquiola

紧密关联,成为生活体验的一部分。Canasta是西班牙文的篓筐,将传统的编织工艺以富有现代感的聚酯纤维材料再现,让这组户外家具有记忆中的编织视觉语汇。如Jean Nouvel 所言,现代性并不是历史的变迁、不是宗教更不只是意识形态,而是一种对周遭环境深

度的关注与尊重,随之而出现的想法型。从 Urquiola 的作品中可以发现,她通过运用创新材料发挥传统工艺的极致美感,很好地调和了传统与现代。

在对传统勒编工艺进行充分调研的基础上,将传统勒编器物及工艺抽离出天然质感、象征性及使用原理3个方面,成为创意来源,结合现代生活所需,运用到现在的产品设计上¹⁸¹。

天然质感: 柳条是生态材料, 具有贴近自然的朴质感。一年一季的蒸柳高度能达到2.8~3 m, 本方案充分利用柳条的高度, 形成一款公共座椅, 分割公共空间并营造出自然的氛围, 见图8。象征性: 簸箕、垸子

图 8 利用材料特性设计的公共座椅 Fig.8 Public seats showing the properties of willow material

不只具有实用功能,也曾是神奇、仪式性的器具,带有个人或家庭的回忆,见图9。器物功能:勒编器物及工

图 9 借鉴传统勒编器物造型设计的公共座椅 Fig.9 Public seats with the inspiration from the forms of traditional willow utensils

艺经过长时间的使用和演变,是过去人们经验的累积,在造型、功能等许多方面,与环境、人逐渐形成平衡。勒编技艺编法坚固、滴水不漏、质量轻,适合行李箱的功能需要,见图10。

4 结语

在现代消费形态的背景下,产品的整体质感和使

图 10 以传统勒编器物功能设计的行李箱
Fig.10 Luggage with the inspiration from the function of traditional willow utensils

用经验越来越为人们所重视⁹¹。传统勒编器具及工艺所富涵的地方性、艺术性及个性化的特点,正符合这种趋势。因此,传统勒编器物及工艺应成为研究的对象,以从中萃取出文化思维和操作使用上的优点,提升传统工艺价值,结合现代生活方式,使大众重新重视本十文化,让传统勒编工艺永续传承。

参考文献:

- [1] 张玉柱.齐鲁民间艺术通览[M].济南:山东友谊出版社, 1998
- [2] 鲍德里亚·让.消费社会[M].南京:南京大学出版社,2008.
- [3] 盐野米松.留住手艺——对传统手工艺人的访谈[M].济南: 山东画报出版社,2000.
- [4] 徐光启.农政全书(卷二十四)·农器[M].长沙:岳麓书社, 2002.
- [5] 潘鲁生,赵屹.手艺农村[M].济南:山东人民出版社,2008.
- [6] 张秋梅.中国民间传统家具创新模式的研究[J].包装工程, 2010,31(18);10.
- [7] 陈衍良.运用"传统器物的操作使用认知"之产品创新设计模式建构[D].台北:实践大学,2005.
- [8] 薛坤.从柳编工艺到柳编艺术[J].家具,2011,6(1):20-23.
- [9] 倪瀚.基于生活形态的产品设计研究[J].包装工程,2010,31 (24);5.