

文化多元创新中的漆艺元素应用研究

唐甜

(天津理工大学, 天津 300384)

摘要: **目的** 随着数字化时代的到来, 文化多元性的发展已经进入新纪元, 人类的物质诉求和精神诉求也产生了实质的变化, 不再仅限于单一的设计。漆艺这门传统艺术在发展的进程中逐渐与现代设计相脱节, 逐渐淡出人们的视线。为了传承漆艺文化, 赋予其新的活力, 将传统的漆艺元素进行提炼加工并在产品设计中进行延展设计与现实运用。**方法** 以“尊重自然, 以人为本”的理念, 结合漆艺的“大气内敛”的造型之意、几何线条的装饰之美、黑红相间的色彩之感为切入点, 分析大漆材料与产品设计相结合的方法与途径。**结论** 漆艺元素的延展设计和运用, 不仅为文化创新带来了新的设计之“源”, 同时为漆艺的现代化发展奠定了基础。

关键词: 漆艺元素; 文化多元性创新; 实践应用

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)18-0039-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.18.010

Application of Lacquer Elements in Cultural Diversity Innovation

TANG Tian

(Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China)

ABSTRACT: The work aims to refine and process the traditional lacquer elements, and extend its design and practical application in the product design, in order to inherit the lacquer culture and endow it with new vitality, regarding the fact that, with the advent of digital times, the development of cultural diversity has entered a new era, and the material and spiritual demands of human beings have also undergone substantial changes, no longer limited to single design; and the traditional lacquer art is gradually separated from the modern design in the development process, and fades out of people's sight. With the concept of "respecting nature and putting people first", combined with the meaning of "simple and simple" lacquer art, the beauty of geometric lines and the feeling of black and red alternate colors, the methods and approaches of combining lacquer elements with product design were analyzed. The extended design and application of lacquer elements not only bring new design "source" to cultural innovation, but also lay a foundation for the modernization development of lacquer arts.

KEY WORDS: lacquer elements; cultural diversity innovation; practical application

当下中国的文化建设之路非常曲折, 而区域文化可以变向增加文化竞争力。大漆艺术作为区域文化传播的一种有效媒介, 也是文化多元创新中的特殊渠道。在华夏文明的发展史上, 漆艺作为传统的手工艺, 有着举足轻重的地位, 是我国文明发展进程中十分重要的组成部分, 记录了中国传统文化的发展传承与时代更替背景下人类的文明进步, 是中国传统文化

及民俗文化与当代设计相容的重要粘合剂。时至今日, 快节奏的生活模式促使着技术的不断革新, 大机械化流水线上生产的物品基本上可以满足人们日常所需的生活物资, 这使得漆艺这样工序繁琐, 生产周期长, 数量受限, 形式相对单一的漆器产品逐渐被取代。在新的市场背景下, 漆艺的生存环境和发展方向面临着诸多问题, 如何更有效地对漆艺进行深度探索

收稿日期: 2018-07-24

基金项目: 天津理工大学哲学社会科学建设专项项目“传统手工艺活态传承路径研究”(20162D003)

作者简介: 唐甜(1990—), 女, 山东人, 硕士, 天津理工大学讲师, 主要从事大漆艺术及产品设计理论与方法方面的研究。

和研究,提炼出与现代设计相关的元素并加以融合,使得这门艺术形式更好地适应现在社会发展,成为新的课题与挑战。

1 掣肘漆艺“现代化”发展的因素

在我国,漆艺技术由来已久,在对大漆的使用上要领先于其他国家,但是随着社会的发展,设计风格的日新月异,漆艺产品的发展却不如人意,从最初的实用性为主转变为现在的观赏性为主,远离了人们的生活。对于这种现象,不少地方已经开始加大保护力度,为了传承这一门工艺并采取了一些措施,但由于一些主客观因素的影响,使得漆艺发展和保护的实际情况不理想。

1.1 客观因素影响

漆艺的发展始终无法打破一些设计思维的壁垒,总是局限于传统设计理念中,无论是纹饰的选择还是器物的造型上,还是以传统理念为主,缺少创新能力和研发能力,导致漆艺产品与人们生活环境格格不入。造成这些的客观因素有几点。首先,漆艺产品的成本较高,这主要是由于原材料的供给不平衡所导致的。目前,我国的漆树因为生长环境的破坏,导致漆树逐年减产,使得原材料供不应求,价格逐年增加。而这种成本的增加,最终体现在了漆艺产品的价格上,让一些消费者望而却步。其次,漆艺产品的制作周期较长,工序繁琐,往往一个完美的漆艺产品需要经过长时间的制作才能完成。为此,一些不良商家为了缩短时间,扩充市场,就出现了以次充好的漆艺产品,导致消费者的信任度下降严重。再次,漆艺技术一般由师傅教授徒弟,学徒需要经历长时间的学习和实践,在这过程中,其收入来源较低,导致很多人转行,出现漆艺传承青黄不接的现象。另外,漆艺产品在制作过程中产生的一些物质会造成身体短暂的不适感,也使得一些人放弃了这门传统手工艺。

1.2 主观因素影响

制约漆艺发展的主观因素,主要来自于社会、市场以及消费者3个方面。社会因素主要是来源于对漆艺的不够了解以及保护意识的不够。即使现在国家倡导保护民族文化,也将部分地区的漆艺列入到非物质文化遗产,但是由于宣传力度的参差不齐,很难构建人们与漆艺这门技艺的桥梁,从而制约了漆艺的发展。市场因素是漆艺发展的主要动力,但是目前的漆艺产品市场的良莠不齐,出现一些以次充好或者虚抬物价的现象,使得漆艺产品的发展举步维艰。综上所述两点主观因素直接影响了消费者的购买力。大多数消费者对于漆艺产品的了解仅停留在适合观赏及收藏,并不适宜使用,这使得年轻人更愿意追求时下更加新潮的产品,而高价位的漆艺产品也使得很多消费者无力购买。

2 漆艺元素设计应用特征

漆艺代表着我国传统手工艺的文化积淀,所以将漆艺元素与产品设计相结合时应该准确的把其原则和特征。根据不同的产品设计风格需要不同的漆艺元素加以装饰和处理,以增加两者间的契合度。

漆艺是一门传统的制造工艺技术,其原料区别于一般涂料是一种天然漆,俗称“大漆”,是从漆树上分泌出的一种乳灰色液体,在与空气的接触后逐渐氧化后呈现为黑色并且变硬。在使用到器物上之后能够防腐,耐酸碱,绝缘等特点。由于是天然提取的原料,无任何的化学添加,在使用时会有一些刺鼻的气体产生,但对人体并无伤害。为了在器皿上展现更加多彩的色泽变化,还可以混入色粉,使用后经打磨推光,产生不同的色彩感和光泽。另外,为了更加丰富漆艺品,还可以利用雕填、绘制、脱胎、镶嵌等多种手法进行装饰^[1]。

2.1 工艺特征

漆艺之美主要源于利用大漆不同的特征形式进行运用,大漆经过加工后成褐色,打磨处理之后呈现“外黑里红”。可以与粉料进行融合产生不同的色彩变化。由于漆艺的工艺制作有着自己的流程,在设计时需要设计师在设计时有意识地运用造型的对比以及选材上进行处理,例如,大漆干后颜色较深,为了保证设计的色彩不过于单一沉闷,需要在设计时在不破坏漆艺本身制作程序的前提下,根据产品设计的需求进行颜色的选择和使用。另外,漆艺与现在普通涂漆最大区别在于,大漆上色后在材料表面会产生透明如水晶般的效果,这种特征可以成为产品设计的一大亮点。大漆成膜后需要进行打磨,推光等操作,使得漆面产生光泽,给人一种浓厚的古典之美,越发的优雅,古朴。

2.2 材质特征

漆艺在制作过程中会选择一些特定的材质,例如蛋壳、螺钿、漆色粉、金银箔等。不同的材质呈现的设计效果不尽相同,产生独特的艺术质感。在制作过程中,要切记不能为了增加材质感而故意利用贵重材料进行叠加,否则最后的成品效果只会显得累赘。将这类特征利用在产品设计时应注意材质的选择是否符合漆艺的制作技艺,是否在制作过程中实现,是否能够利用到产品设计中,只有将两者间完美的结合,才能够设计出符合大众需求的产品。

2.3 表现特征

任何一种设计都需要具有表现力,以此来刺激消费者购买的心理。设计的最终目的是为了人们购买后能够进行操作使用,但是现在的产品不能仅仅停留在功能设计上,还需要带给使用者舒适享受的愉快体

验。这种体验除了来源于使用的直接感官，还有视觉，听觉等不同的体验。在一定程度上利用一些特殊的技法表现能够吸引人们的注意力，提升视觉效果，抓住人们的猎奇心理，在某种层面上达到精神上的契合，增加体验度，因此在产品设计的过程中可以加入漆画的表现形式，漆画是漆艺发展过程中的衍生艺术形式，可以将现下各种绘画的表现形式和手段融入其中，例如，国画、油画、版画、水彩画等手法，增加了设计的艺术表现力^[2]。

3 漆艺元素在文化多元性创新中的原则

3.1 装饰原则

漆艺产品主要依靠大漆来实现造型基础，再通过不同的装饰风格展现不同的造型艺术。在我国，不同时期的漆艺都有着不同的风格和表现形式，大体可以归纳为绘制，描刻，镶嵌等，这些形式既可以单独表现，也可以叠加使用，带来不同视觉效果^[3]。在当今的产品设计中，除了要满足人们基本的使用需求外，还应该考虑到人们精神层面和心理层面的需求，适当的装饰效果，可以沟通人与产品之间的情感交流。在数字化大时代背景下，各种科技产品更新换代的速度越来越快，产品设计的焦点逐渐走向数字化，开始缺少对于产品文化和内涵的深度探索，千篇一律的造型设计使人们感觉冰冷和压抑，从而开始出现审美疲劳。人们开始利用装饰点缀来表达自己的情感和个性。装饰不单纯的是为了欣赏，更多的是慰藉人们的心理，以此产生共鸣，满足精神和心理诉求的一种方式。在产品设计中，漆艺元素的应用可以将我国传统的文化内涵注入新的载体中，达到古为今用的特征，既有传统的文化底蕴，又不失现代产品设计的时尚与美观^[4]。带给人们在使用中的新体验。

3.2 设色原则

在传统漆艺中，颜色主要以红黑两色为主，黑色作为底纹，以此为基础再配以其他形式进行勾画，来增加画面整体效果。大多漆器都以红黑两种设色为主，增加画面的对比，产生视觉上的冲击。而在产品设计中，如何设色是设计的关键所在。产品设计的颜色可以用来区分功能，划分材质，凸显造型等多种作用，因此将漆艺的色彩表现延伸到产品设计中，就要尊重其本身的技艺的色彩效果，也要有意识的融入到现代产品设计中，不能过于突兀。产品设计过程中除了可以运用漆艺红色的喜庆，黑色的庄重感外，还可以在此基调下进行其他颜色的绘制，用来加强产品设计的视觉冲击，达到丰富的装饰效果^[5]。

3.3 造型原则

对于文化多元性创新设计实践应用来说，造型是设计的基础，没有造型无从设计。产品设计师一

直追求能够设计出符合所有人使用的高品质产品，利用造型的语意，环保的材质，合理的色彩搭配，丰富的文化精神内涵传达给消费者其设计理念。如今的产品设计不再是为了设计而设计，也不再局限于功能大于形式的固定模式，繁琐怪异的造型已经不能够适应现代人的审美追求，人们越来越倾向于简约直接的表现形式。漆艺产品的造型大多简洁具有中国传统特色，在现代高级收藏品中，漆艺产品大多采用流线型进行造型设计，这种表现手法既突出造型的简约，又能表现出我国传统美学的精髓。将漆艺的这种表现形式与产品设计的造型相结合，表现出独具特色的产品设计^[6]。

4 漆艺元素在实现文化多元性创新中的实践运用

在数字化时代发展今天，人们越来越希望能够表现自我的个性特征或者身份特征，文化多元性体现在产品设计中出现了个性化定制。为此，许多设计师开始将一些不同元素，不同风格，以及传统技艺的艺术表现形式融入到不同区域文化设计中。同样，单纯的传统技艺没有了创新的发展模式，在现代化社会中也很难生存。漆艺元素在产品中的应用，提供给人们不同的审美趣味，既有现代的时尚感，又不缺乏传统韵味，是一种现代科技与传统技艺的碰撞，是当下产品设计的一种理想方式^[7]。

4.1 设计实践用途定位

之所以进行产品设计定位是以市场需求为基准，确定产品设计是用于什么方面，什么样的环境适用于这类产品，以此有针对性的进行设计。

例如，漆艺在室内设计中表现形式呈现出多样化和多元化的特点。漆艺在室内空间界面上与家具、灯具相结合，通过这些产品设计能够将传统文化与时尚风格相互交融，以此来强化室内空间的装饰效果。从环保的角度来考虑，漆艺本身的原料大漆属于纯天然，将其与产品设计结合起来，也是绿色设计的一种体现，但要在产品设计中，对其形式美感进行再设计，而不是只单纯地把传统的图案换成现代纹饰，而是更多地强调以产品的设计思维将其元素进行解构、重构，最终达到一种独特的设计效果^[8]。

4.2 设计实践人群定位

漆艺元素在产品设计中的人群定位，主要是根据不同的人群进行不同的设计，以此来满足不同人群对于产品的需求。

例如，限量版名笔 Namiki 并木的蒔绘。蒔绘笔是许多收藏家必备的藏品，这款设计是更多是用于收藏。蒔绘出现于 1500 多年前，该工艺在后期被广泛运用于漆盒及当代收藏级别的器物表面装饰中，装饰

原料通常以金、银、珍珠、螺钿材料为主。而当下多种高端品牌逐渐推出具有漆艺元素特色的限量版产品。例如,梵克雅宝与日本漆艺家箱濑纯一合作推出蝴蝶主题大漆材质的系列胸针。香奈儿推出的羽毛系列概念首饰也用到了大漆莳绘工艺^[9]。而大漆工艺逐步被当下产品市场所采纳,与多种形式的当代设计相融合,逐步形成独具材料特色的大漆产品市场。

5 结语

传统漆艺承载着华夏民族生产生活、礼仪观念的深厚底蕴,是民众对生活的价值取向和精神追求,也是传统文化的重要载体。将漆艺元素运用到当下文化多元性发展中,运用区域文化的特性带来更具传统的特性和现代化美感碰撞,在新时代背景下增添文化附加值^[10]。在新的历史机遇下,区域文化多元性设计不应该仅仅追求科技感,而更应该加强对传统文化的深入了解和灵活运用,掌握现代设计的新理念新方法,打造出多元化的设计方法,将传承我国传统文化的责任感融入到自己的设计当中。

参考文献:

- [1] 张丽. 现代漆艺相关肌理的可塑性探究[J]. 装饰, 2013(3): 118—119.
ZHANG Li. Research on Plasticity of Modern Lacquer Art's Texture[J]. Zhuangshi, 2013(3): 118—119.
- [2] 陈红珊. 浅谈中国传统服饰工艺元素在现代纺织服装业的运用[J]. 艺术探索, 2009(1): 138—142.
CHEN Hong-shan. Application of Chinese Traditional Dress and Craft Elements in Modern Textile and Garment Industry[J]. Artsexploration, 2009(1): 138—142.
- [3] 李永清. 当代漆画工艺与绘画性统一的应对策略研究[J]. 包装工程, 2014, 35(12): 145—148.
LI Yong-qing. Coping Strategies of Contemporary Lacquer Painting Process and Unity of Painting[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(12): 145—148.
- [4] 任立昭, 尹翠君, 何人可. 模块化产品艺术形态设计方法的探讨[J]. 包装工程, 2006, 27(5): 118—119.
REN Li-zhao, YIN Cui-jun, HE Ren-ke. Discussion on the Modular Design of Product Art Form[J]. Packaging Engineering, 2006, 27(5): 118—119.
- [5] 张瑞琴, 王成民. 中国生漆市场动态探析[J]. 中国生漆, 2015(1): 39—44.
ZHANG Rui-qin, WANG Cheng-min. The Dynamic Analysis of Chinese Lacquer Market[J]. Journal of Chinese Lacquer, 2015(1): 39—44.
- [6] 蒲江. 漆质在包装设计中的美学表现[J]. 包装工程, 2008, 29(6): 133—135.
PU Jiang. Aesthetic Representation of Lacquer Material in Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2008, 29(6): 133—135.
- [7] 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(22): 209—212.
- [8] 吴映月. 从意会性技术看中国漆艺的承传[J]. 装饰, 2006(12): 104—105.
WU Ying-yue. Look at Inheriting Chinese Lacquer Craft from Sensing Skill[J]. Zhuangshi, 2006(12): 104—105.
- [9] 支林. 开拓现代漆艺术表现语言的新空间[J]. 装饰, 2004(10): 22.
ZHI Lin. Exploit New Space of Modern Lacquer Art Represent Language[J]. Zhuangshi, 2004(10): 22.
- [10] 白佳鹰, 宿子顺. 扬州漆器技艺的产业化设计研究[J]. 包装工程, 2014, 35(24): 137—140.
BAI Jia-ying, SU Zi-shun. Industrialization Design of Yangzhou Lacquer Techniques[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(24): 137—140.