

编织工艺在现代家居产品中的创新应用

黄湘婷

浙江理工大学艺术与设计学院, 浙江 杭州

收稿日期: 2023年12月5日; 录用日期: 2023年12月25日; 发布日期: 2024年2月26日

摘要

近年来, 编织工艺逐渐受到大众的关注, 以其多样化的应用形式装点着人们的家居生活。作为一种独特的手工技艺, 编织工艺具有灵活性和创造性, 广泛应用于纺织品、装饰品等领域。本文将探讨编织工艺在现代家居产品中的创新应用, 分析其在家居产品设计中的优势与潜力, 并展望其未来发展趋势。

关键词

编织工艺, 现代家居产品, 创新应用

Innovative Application of Weaving Technology in Modern Household Products

Tingxiang Huang

School of Art and Design, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou Zhejiang

Received: Dec. 5th, 2023; accepted: Dec. 25th, 2023; published: Feb. 26th, 2024

Abstract

In recent years, weaving technology has gradually attracted people's attention, and has become a popular trend in decorating home life. As a unique handicraft, weaving technology has flexibility and creativity, and is widely used in textile, decoration and other fields. This paper will discuss the innovative application of weaving technology in modern household products, analyze its advantages and potential in household product design, and look forward to its future development trend.

Keywords

Weaving Technology, Modern Home Products, Innovative Applications

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

张道一先生在讲述手工艺的价值时，就强调了手工的重要性“科技和工业化的程度越高，手工的东西便越显珍贵。”在当代，我国的传统设计也承受着前所未有的压力。将编织工艺与现代家居产品相结合[1]，既符合大众的需求，又能为人们带来舒适感，使人们在面对压力时得到一些安慰和放松。同时，这种结合也是对传统编织工艺的创新提炼，有助于推动现代家居产品的发展[2]。

2. 编织工艺概述

2.1. 编织工艺概念

在人类文明初期，编织工艺主要是对植物的枝条、皮、茎等进行加工。编织工艺的发展历史可以追溯到旧石器时代晚期。浙江余姚河姆渡文化遗址出土了百余件大小规整、手感光滑的芦席编织残片，这表明编织艺术很早就已经出现在人们的日常生活中[3]。

2.2. 编织工艺的发展

编织工艺经历了漫长的历史，从最早的手工编织到现代的机械编织，不断地进行技术创新和改进。编织工艺最早可以追溯到古代文明时期，人们使用手工操作将纤维或线交叉编织成纺织品。这种手工编织工艺在古代文明中得到了广泛应用，如埃及的棉花编织、中国的丝织品等。18世纪的工业革命为编织工艺带来了重大的变革。发明了织布机和纺织机等机械设备，实现了编织工艺的自动化和大规模生产。这一时期的机械编织工艺极大地提高了生产效率和质量。随着科技的发展，编织工艺也不断进行技术创新。例如，19世纪末发明的提花机(如图1)使得编织物可以实现更加复杂和精细的图案；20世纪的针织技术的发展使得编织物可以实现更加柔软和弹性的效果。近年来，随着计算机技术的发展，编织工艺也开始与数字化和智能化相结合。通过使用计算机辅助设计和制造技术，可以实现更加精确和复杂的编织结构和图案。同时，智能化的编织设备和机器人技术也可以提高生产效率和质量。

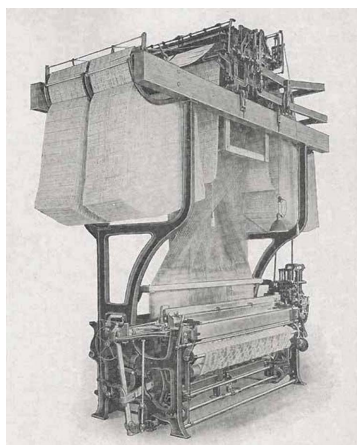

Figure 1. Jacquard jacquard machine

图1. 雅卡尔提花机^①

编织工艺经历了从手工编织到机械编织，再到数字化和智能化的发展过程。随着科技的进步和环保意识的增强，编织工艺也在不断进行技术创新和改进，为人们提供更加高效、环保和多样化的编织产品。

2.3. 编织工艺的形式

编织工艺可以分为手工编织和机械编织两种形式。手工编织是一门传统的工艺，需要经验丰富的工匠通过手工操作进行编织。机械编织则是利用编织机或织布机进行自动化的编织过程，可以大大提高生产效率和质量。在编织工艺中，还有许多不同的编织技术和纹理效果。常见的编织技术包括平纹、斜纹、提花、针织等。每种技术都有不同的纹理和效果，可以用于制作不同类型的编织物。

2.4. 编织工艺的应用

编织工艺在纺织品、家居用品、服装、工艺品等领域有广泛的应用。它可以制作出各种不同的产品，如衣物、地毯、窗帘、抱枕、餐具垫等。编织工艺的产品通常具有柔软、耐用、透气、吸湿等特点，同时还可以通过不同的纹理和颜色来实现丰富的设计效果。

编织工艺是一种重要的纺织工艺，它具有丰富的技术和纹理效果，广泛应用于各个领域，为人们的生活带来了丰富多样的产品。

3. 现代家居产品设计中的编织工艺应用

3.1. 编织工艺在家具产品上的应用

编织工艺在家具设计中广泛应用，为家具增添了独特的纹理和形状。例如，编织椅子和编织床头板等家具，通过编织工艺，呈现出精致的细节和舒适的触感。巴西设计师 Humberto Damata 从织物上的图案中汲取灵感，打破了传统的编织方式，以三维形式创造出全新的条纹织物家具——Cloud Collection (如图 2)。彩色线条的不同图案交织在一起，产生了新的视觉印象和更有趣的触觉体验。设计师的作品不仅增加了作品的艺术价值，而且缤纷的色彩也为家居生活增添了不少趣味[4]。

Figure 2. Works of Brazilian designers: cloud collection
图 2. 巴西设计师作品 cloud collection®

3.2. 编织工艺在灯具设计中的应用

当编织工艺应用于灯具设计中，可以通过不同的编织方式和材料呈现出各种各样的光影效果，为室内空间增添温暖和艺术氛围。素生的“豆”系列产品对传统竹编笼编进行了创新性的重新设计。灯光透过纸质与竹编的搭配，营造出柔和的光线效果，展现出温馨而独特的光线美学风格(如图 3) [5]。

4. 编织工艺在现代家居产品设计中的优势与潜力

4.1. 手工制作的独特魅力

DIY 的普及化和流行化影响着人们的生活，也影响着社会经济的发展，更推动着设计的个人化，培养每个人的“设计”能力。同样，手工编织工艺让家居产品具有更多独特的魅力。

Figure 3. “Bean” series three-dimensional bamboo woven lamps

图 3. “豆”系列立体竹编灯具®

4.1.1. 独特性

手工编织家居制作的每一件作品都是独一无二的，因为每个人的编织技巧和风格都不同。这使得手工编织的家居制品具有独特的个性和艺术价值。尤其对当今的 Z 世代人群来说，独特和个性化是证明自己的标志，具有明显自我特征的物体更能代表他们对自我的定义。

4.1.2. 手感和质感

手工编织的家居制品通常使用天然纤维材料，如棉线、麻线、羊毛等，这些材料具有柔软、舒适的手感。同时，手工编织的制品也具有独特的质感，如细腻的纹理和立体感，使其更具触感和装饰性。

4.1.3. 情感化的表达

手工编织的作品通常具有丰富的纹理、颜色和图案，这些元素可以传达出制作者的情感和意图。例如，柔软的毛衣可以给人带来温暖和安慰的感觉，色彩鲜艳的抱枕可以带来愉悦和活力的氛围。手工编织的作品通过其独特的情感表达，与人们的情感产生共鸣。手工编织的作品常常成为人们之间的情感纽带。手工编织的围巾、毯子等礼物可以代表着亲情、友情和爱情，成为人们之间的情感表达和交流的媒介。手工编织的作品具有独特的情感价值，能够传递出制作者和接受者之间的情感联系。

4.1.4. 传统文化的传承

编织工艺的传承不仅仅是技艺的传递，更是文化的传承。通过传承，编织工艺可以得以保护和发展，同时也可以传递和展示人类的文化和价值观。在如今的时代背景下，我们一方面要保留传统编织工艺的内涵和文化特征，注重物质和精神双重需求；同时，又善于将传统元素与现代设计结合起来，创造出符合当代要求的设计，继续发展和弘扬我国的优秀传统文化。

4.1.5. 手工艺的价值

手工编织是一种需要耐心和技巧的工艺，每件作品都需要经过精心地设计和细致地制作。这种手工艺的价值在于它所代表的劳动和创造力，使得手工编织的家居制品具有更高的艺术和收藏价值。

总的来说，手工编织家具制作的独特魅力在于它的独特性、手感和质感、表达的情感化、传统文化的传承和手工艺的价值。这些特点使得手工编织的家居饰品成为人们追求个性化、环保和艺术品位的选择。

4.2. 艺术与功能的完美结合

设计师在创作过程中不仅要考虑到作品的实际用途和功能，也要注重美学和艺术的表现。艺术不仅

仅是为了观赏和欣赏，还应该能够为人们的生活带来实际的价值和功能。手工编织家居产品也是形式与功能的完美结合产品之一。首先，手工编织家具制作是一种需要设计和创造力的过程。编织者可以通过选择不同的编织方式、材料和颜色，创造出独特的纹理、图案和形状，使家居制品具有艺术性和个性化。其次，手工编织家居产品需要编织者具备一定的技巧和经验。他们需要掌握不同的编织技术，如编织、织布、织篮等，以及处理纤维材料的技巧。这些技巧的运用使得手工编织的家居制品具有更高的品质和精湛的工艺。最后，尽管手工编织家居制品具有艺术性，但它们也具有实用性和功能性。编织的家居制品可以用于坐具、睡具、储物等功能，满足人们的日常生活需求。同时，手工编织的制品通常使用天然纤维材料，具有透气性、舒适性和耐久性，使其更适合长时间地使用。这使得手工编织的家居饰品成为既具有艺术性又具有实用性的完美选择。

5. 编织工艺在现代家居产品中的发展趋势

5.1. 技术创新与材料突破

编织材料在家具中的运用是一种较为新颖的表现形式，其最大的特点就是给人以亲和感。并不是所有的纤维都是绿色编织材料，这里指的是棉麻纤维和可再生纤维。到了 20 世纪 80 年代，我国的纤维艺术家对现代纤维的表现形式进行创新，对人工处理过的纺织纤维材料进行缠绕、编织，使其和其他材料结合，刚柔并济，设计寄托了家具设计师的精神诉求(如图 4)。纺织纤维编织因其柔软、富有个性、温暖的特点在家具市场占据一席之地。

Figure 4. Lawless sofa
图 4. 无法无天的沙发^④

荷兰设计工作室 Raw Color 携手西班牙设计工作室 Sancal 共同推出了 Link & Loop 沙发椅(如图 5)，此次合作推出的 Link & Loop 沙发椅，使用泡沫注塑成型的工艺，覆盖有 H150g 纤维和面料 Link 在不使用时可作家中的艺术品，令空间增加疗愈之感，其比例超大，外形如雕塑，颇具超现实感。

5.2. 多功能和可变性

现代家居产品越来越注重多功能和可变性，立体编织工艺也在这方面有所发展。通过设计和编织不同的结构和组合方式，家居产品可以具有多种功能和用途，满足人们不同的需求和空间布置。通过对世界上最古老的发明之一——绳索进行超大和放大，Atelier Ief Spincemaille 创造了一个简单但用途广泛的限量版物品，它被称为——ROPE 6M (如图 6)。无论是用作富有表现力的功能性雕塑还是形式俏皮的家具物件，ROPE 的用途仅受想象力的限制。ROPE 6M 在传统编织工艺基础上开发的技术进行手工编织，适合用于私人 and 公共空间的内外，防风雨且可水洗。

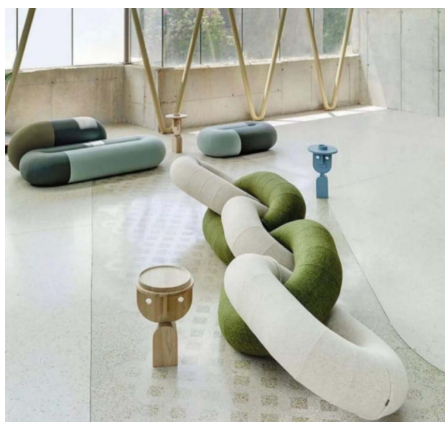

Figure 5. Link & Loop sofa chair

图 5. Link & Loop 沙发椅^⑤

Figure 6. ROPE 6M sofa

图 6. ROPE 6M 沙发^⑥

5.3. 绿色环保与可持续发展

随着社会的进步以及生活水平的提高，消费者对各类产品的要求逐步提升。尤其对于在室内使用的家居用品来说，产品的环保特性更加值得关注。因此，基于传统编织艺术开发家居用品，要求原材料必须符合生态环保要求。设计师 Space Available 设计的冥想椅(如图 7)用了再生塑料绳作为原材料，经过精心加工和编织，成为结实耐用的椅子。这款椅子不仅是一个舒适的家具，更是一种关于可持续性和环保的生动表达，让我们重新思考人与自然的关系以及如何将传统编织工艺与现代家居设计融合。

Figure 7. Meditation chair

图 7. 冥想椅^⑦

人类的住宅中，家具作为不可或缺的一部分，是室内环境的有机统一体，是室内设计的灵魂，具有划分空间、组织人流和平衡构图的作用。人类的日常生活中也必然会用到家具，那么家具的制作也需要

遵循“道”的规律。根据“道兴世兴”的观点，在家具材料的选择上使用自然材料或者对生态友好的材料对人体健康比较友好，同样人也需要通过自然的家具去回归自然、感受自然，那么绿色编织家具则很好地解决了人与自然之间的关系。图中展现的是藤编家具设计作品，作者以草帽、山作为灵感，使人联想到在自然环境下耕作的场景，仿佛置身其中，与自然相融合，此作品不仅运用了绿色编织材料，而且在寓意上表现人们对和自然环境和谐共生的向往(如图8)。

Figure 8. Rattan furniture
图 8. 藤编家具®

6. 结语

当前，在国家大力弘扬传统文化、建立文化自信的背景下，传统编织艺术作为中华民族文化的重要组成部分，迎来了全新的发展机遇。如何提升基于这一传统艺术形式的创新研究能力，是时代向当代设计师提出的一个新问题。时代的发展与人们审美的变化都促进了编织工艺的传承与发展，编织工艺的发展就是在传统手工艺与现代科技的相互影响下一步步推进的。在现代家居产品设计中，编织工艺得到了广泛的创新应用。通过将编织技术应用于家居产品的设计和制作中，可以为产品增添独特的艺术感和时尚感，同时也提供了更多的功能性和实用性，设计师可以创造出独特的家居产品，为人们的生活环境增添美感和舒适度。

注 释

- ①图片来源：百度图片
- ②图片来源：https://www.sohu.com/a/325113919_721246
- ③图片来源：<https://item.secoo.com/46624302.shtml>
- ④图片来源：<https://www.163.com/dy/article/EQ1K6AN905409AVB.html>
- ⑤图片来源：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1744118584402862780&wfr=spider&for=pc>
- ⑥图片来源：https://fashion.sohu.com/a/661062447_121124800
- ⑦图片来源：百度图片
- ⑧图片来源：https://news.sohu.com/a/560309940_121124714

参考文献

- [1] 李国. 宁夏麻编织在现代家居产品设计中的应用研究[D]: [硕士学位论文]. 兰州: 兰州理工大学, 2021.
- [2] 王舒亚, 邱丽杰. 编织工艺在传统灯具中的应用价值探究[J]. 科技资讯, 2022, 20(10): 49-51.

- [3] 曹权玺, 张瑶. 编织艺术在室内装饰设计中的应用[J]. 美与时代(上), 2020(8): 91-93.
- [4] 万琪琪. 手工编织在家居纺织品设计中的运用研究[D]: [硕士学位论文]. 苏州: 苏州大学, 2020.
- [5] 沈丹. 现代竹编织产品设计应用研究[D]: [硕士学位论文]. 杭州: 浙江农林大学, 2018.