

传统漆艺应用于奢侈品包具设计研究

邓 俊, 王诗妍

武汉大学, 湖北 武汉
Email: 2808982760@qq.com

收稿日期: 2021年5月12日; 录用日期: 2021年6月15日; 发布日期: 2021年6月22日

摘 要

目的: 根据当前奢侈品包具设计现状, 探究传统漆艺应用于奢侈品包具设计的可行性, 推动传统漆艺与奢侈品包具的创新发展。方法: 从漆艺的材质特性和文化传承等方面进行研究, 并在奢侈品包具的组成部分中找寻与之契合的载体分析其可行性, 从而探究出传统手工艺未来发展方向及奢侈品品牌发展的创新之路。结论: 在奢侈品包具设计中融入传统漆艺, 能够为奢侈品包具的设计提供新的元素, 同时也为传统漆艺发展提供合适载体。

关键词

传统漆艺, 奢侈品包具, 设计创新, 工艺传承

Traditional Lacquer Art Is Used in the Design of Luxury Bags

Jun Deng, Shiyan Wang

Wuhan University, Wuhan Hubei
Email: 2808982760@qq.com

Received: May 12th, 2021; accepted: Jun. 15th, 2021; published: Jun. 22nd, 2021

Abstract

Purpose: According to the current status of luxury bag design, to explore the feasibility of applying traditional lacquer art to luxury bag design, and to promote the innovative development of traditional lacquer art and luxury bag design. **Methods:** To research the material characteristics and cultural inheritance of lacquer art, and find a suitable carrier among the components of luxury bags to analyze its feasibility, so as to explore the future development direction of traditional han-

crafts and the development of luxury brands. Conclusion: Incorporating traditional lacquer art into the design of luxury bags can provide new elements for the design of luxury bags and at the same time provide a suitable carrier for the development of traditional lacquer art.

Keywords

Traditional Lacquer Art, Luxury Packaging, Design Innovation, Craft Inheritance

Copyright © 2021 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

传统漆艺作为非物质文化遗产,从最开始生活用品的制作到现在艺术品的加工,历经数千年的历史。而随着时代变化,传统漆艺与产品已不能满足现代消费需求,逐步走向衰落。在强调文化创新的大背景下,找到传统漆艺新的发展载体,从而推动传统手工艺创新发展显得尤为重要。将传统漆艺应用于奢侈品包具设计是一项结合传统与现代产品的全新探索,在促进奢侈品包具行业创新发展的同时,也传承民族传统文化。

2. 传统漆艺与奢侈品包具发展现状

我国传统漆艺(图 1)发展存在着诸多问题,首先是其在造型与技法上鲜有突破,传承人老龄化严重导致产品风格审美落后,漆器制作成本持续上涨、价格虚高。其次,现代漆艺制品与日常生活相关性不强,仅存在于工艺品领域,且同质化严重。最后,漆艺作为传统手工艺与现代设计结合度不高,并未有效的挖掘利用漆艺的文化价值和艺术内涵。

(图片来源于网络)

Figure 1. Traditional lacquer techniques are displayed (in turn, paint, rhinoceros, tracing gold, screw)

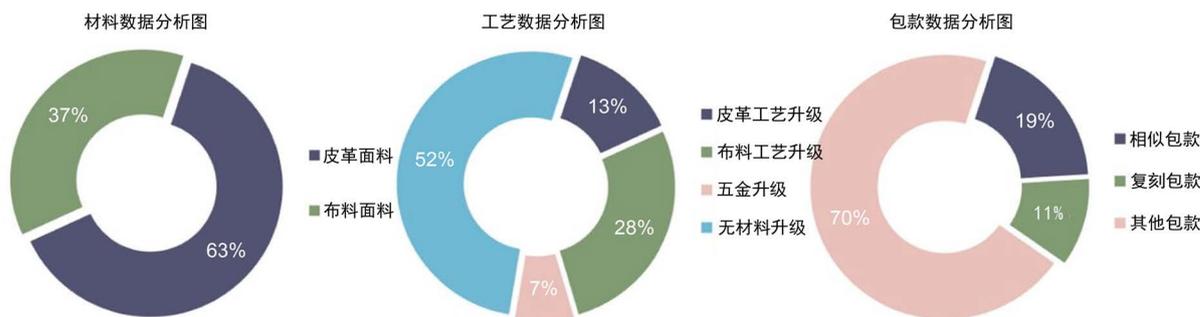
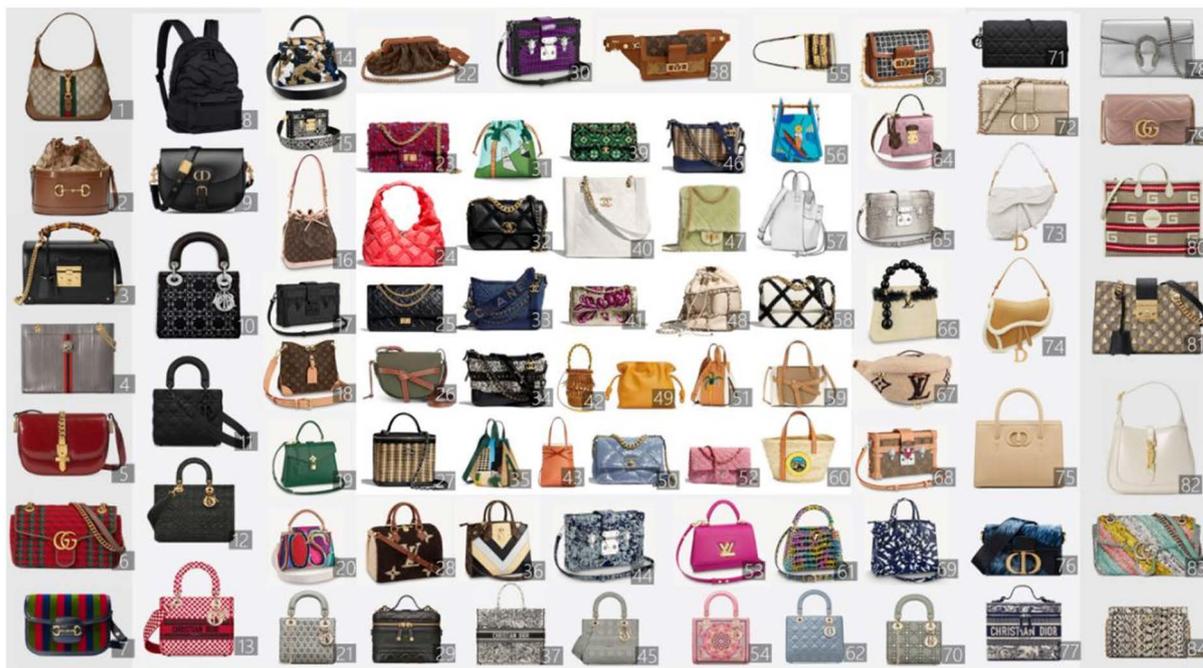
图 1. 传统漆艺技法展示(依次为描漆, 雕漆, 犀皮, 描金, 螺钿)

根据(图 2)调研结果得出,奢侈品包具同时也面临着人文价值减淡,包具设计创新力度不足这两方面主要问题。所以将传统手工艺与奢侈品包具结合,向更多用户提供既能跟随时代发展,又能体现人文创意的产品,是奢侈品包具明确的发展方向。

3. 传统漆艺应用于奢侈品包具设计的意义

文化和旅游部《文化产业促进法(草案征求意见稿)》的出台,为漆艺行业发展注入了兴奋剂,掀起了加强文化创意、创造个性化新产品的热潮[1]。纵观传统漆艺与奢侈皮包具的发展现状,如果将两者紧密

结合起来, 选择奢侈品包具作为传统漆艺应用的载体, 在推动传统漆艺回归的过程中, 也将为奢侈品包具发展提供新的灵感。

(图片由作者绘制)

Figure 2. The official website is selling luxury bags for research
图 2. 官网在售奢侈品包具调研

随着现代设计的发展, 许多漆艺家、设计师、爱好者都在探索传统漆艺与现代设计的更好融合, 让大漆工艺能更好的符合现代审美, 并能更传承和发展下去, 使产品贴近生活, 贴近自然, 且更加符合市场需求[2]。在此背景下, 民族文化成为设计的灵感来源, 传统漆艺可以借此机会得到进一步的发展。将传统漆艺与现代产品相结合, 不仅满足用户个性化以及对文化内涵的需求, 同时为包具设计提供新元素, 增添产品的艺术感与人文价值, 并在一定程度上解决了传统漆艺制作工期长、技艺复杂与现代产品生产不匹配的问题。

4. 传统漆艺与奢侈品包具设计结合的可行性分析

根据大漆材料特性和较高的工艺成本, 奢侈品包具的主要功能部件及装饰部件将是更为合适的载体, 将其作为整个设计过程中的创意增值部分去提升产品人文艺术价值最为合适。首先, 找寻包具组成部分

中适合与大漆涂料结合的载体, 如将传统五金配件替换为大漆配件, 在包具手柄上髹涂大漆, 或者在包具配饰上采用漆艺制品, 呈现大漆精美独特的艺术效果。其次, 大漆具有防腐防潮的特性, 最早应用领域为生活日用品, 能够保证产品使用年限和材质稳定。最后作为绿色环保材料, 大漆无毒无害, 其生态特性具有非常重要的现实意义。

4.1. 将大漆应用于包扣

以罩染髹涂技法为例, 将黑漆作为底漆反复髹涂, 并在达到一定厚度后加入金箔, 再经过不同力度地打磨后形成黑金渐变效果, 使得漆器表面不同于传统黑红常见色泽状态, 展现出一种不规则金色晕染的视觉效果, 最后进行抛光处理得到图片所示的纹路肌理(图 3, 图 4)。这种传统工艺对原材料底漆和金箔的质量要求颇高, 并且需仔细配比大漆与桐油的用量, 用油的多少决定了底漆的色泽与顺滑程度, 而底漆作为工艺之本也影响着最终效果。其次金箔粘贴环节也十分考验操作者的工艺熟练度, 金箔薄而不易控制, 需在底漆将干未干之际, 将其快速准确贴至器物之上, 过早贴箔会导致底漆难以干燥, 过晚则会使得金箔容易脱落, 因此掌握适当的贴箔时间是技法之关键。不同于传统金属材料, 通过这种漆艺技法的处理, 包扣表面层次更加丰富, 犹如在黑夜中燃起的熊熊烈火, 热情而神秘, 是其他材料无法实现的。

(图片由作者绘制)

Figure 3. The combination of the bag buckle and the large paint process
图 3. 包具包扣与大漆工艺的结合

(图片由作者绘制)

Figure 4. Buckle Details
图 4. 包扣细节图

4.2. 将大漆应用于手柄

以传统犀皮漆技法为例(图5, 图6), 表面呈钼砂纹似犀牛皮而得名“犀皮漆”, 此制作工艺属于髹漆技法, 是通过媒介物起纹而得到的纹样效果, 使用不同的媒介物而产生的纹路千变万化, 钼砂纹就是其中一种。制作“犀皮漆”时, 先准备好漆胎, 再将较为浓稠的色漆点涂于胎面, 或者撒上螺钿砂粒, 等待荫干之后再多次髹涂其他推光漆堆叠出错落层次, 最后打磨抛光得到斑斓漆面展现出生动的艺术效果。天然大漆可以在包柄上形成保护膜, 降低磨损历久如新。因为技法的独特性, 加之不同的颜色以及自然形成的层次落差, 每件犀皮漆器都是独一无二的, 最大程度的满足了奢侈品包具的个性化需求。

(图片由作者绘制)

Figure 5. The combination of the handle of the package and the large paint process
图5. 包具手柄与大漆工艺的结合

(图片由作者绘制)

Figure 6. The combination of the handle of the package and the large paint process
图6. 包具手柄与大漆工艺的结合

4.3. 将大漆应用于包具配件

以蒔绘技法为例(图7), 以黑漆为底, 使用螺钿, 金、银丝, 金属丸粉等材料在表面描绘出吉祥图案或者花鸟草虫以达到绘画效果。制作过程中需先在底胎上拷贝图稿, 后根据图稿需要准备不同的蒔绘材料, 为了避免出现窜色或者镶嵌脱落的情况, 每种材料需单独使用并固定之后再行其他操作。在播撒

金属丸粉时, 需要操作者控制手腕用力准确的将粉质材料从粉桶抖出, 均匀细致地撒至胎面。不同于其他技法, 蒔绘技法绘画性突出呈现效果风格静谧, 工艺复杂对操作要求之高, 使得蒔绘技法艺术造诣之惊叹。在包具配牌上采用大漆元素, 拆装方便搭配不同包具灵活使用是其突出特点, 也为应用实现提供了助力。

(图片由作者绘制)

Figure 7. Combines accessories with large paint process

图 7. 包具配饰与大漆工艺的结合

5. 传统漆艺结合奢侈品包具的设计展望

现代设计离不开传统文化与工艺, 传统工艺的继承与发展也需要现代设计的理论支撑, 传统漆艺与现代设计的融合是一种必然趋势[2]。在传承手工艺的过程中, 将大漆文化的艺术价值转化为产品的文化创意, 向用户提供更加符合当前消费趋势的产品, 既满足对人文内涵的价值需求又促进手工艺与现代产品的融合发展。

5.1. 传统漆艺的传承

手工艺的发展应注重传承, 而传统的传承模式较为保守, 新时代的漆艺传承需要适时做出改变。通过将漆艺与奢侈品包具的结合挖掘其无法替代的艺术价值, 推出漆艺文化创意产品, 从而丰富消费市场。通过将传统手工艺与现代消费品结合, 将极大地拓展传统手工艺的应用范畴, 客观上将有效促进传统手工艺的传承。

5.2. 生态环保意识

某些奢侈品品牌会采用野生动物皮革来制作包具, 随着全球对生态环境保护愈加重视, 传统选材会与之背道而驰, 因此需要新材料来促进奢侈品设计理念的转型。大漆原料提取自普适性植物对环境危害较小, 其人文价值与艺术性可以替代动物皮革稀缺性所带来的增值部分, 同时, 将有利于奢侈品稀缺性由材料稀缺性向工艺稀缺性的转变。

6. 结语

综上, 将传统漆艺应用于奢侈品包具设计将会是一次中国传统工艺与现代消费品有机结合的有益尝试, 将为传统手工艺传承找到新的应用载体, 也将为我国诞生出基于传统手工艺的奢侈品品牌的建立提供一定的参考价值。

参考文献

- [1] 林岩. 当代漆艺发展的热点现象[J]. 中国生漆, 2020, 39(2): 39-45.
- [2] 罗雪梅. 传统大漆艺术在现代设计中的应用研究[J]. 西部皮革, 2020, 42(7): 79.