

探究徽州木雕在商业空间设计中的应用

王俐颖, 蒋 晖

南京林业大学艺术设计学院, 江苏 南京

收稿日期: 2023年9月21日; 录用日期: 2023年12月3日; 发布日期: 2023年12月12日

摘 要

在设计受到西方风格侵蚀的大背景下, 人们对于传统文化如何注入设计的关注度不够。徽州木雕作为安徽省非物质文化遗产之一, 在发展中也形成独特的艺术语言。因此本文通过对徽州木雕的艺术表现进行剖析, 并分析徽州木雕艺术介入到商业空间的意义所在。不仅拓展了商业空间的研究范围, 并且对于传统非遗文化的传承具有积极的促进作用。

关键词

徽州, 木雕元素, 商业空间

Exploring the Application of Huizhou Wood Carving in Commercial Space Design

Liyang Wang, Hui Jiang

College of Art and Design, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

Received: Sep. 21st, 2023; accepted: Dec. 3rd, 2023; published: Dec. 12th, 2023

Abstract

In the backdrop of the influence of Western styles encroaching upon design, there has been insufficient attention given to the infusion of traditional culture into design applications. Huizhou wood carving, as one of Anhui Province's intangible cultural heritages, has developed its own unique artistic language. Therefore, this paper aims to analyze the artistic expression of Huizhou wood carving and examine the significance of its integration into commercial spaces. This not only expands the scope of research within commercial spaces but also serves as a catalyst for the preservation of traditional intangible cultural heritage.

Keywords

Huizhou, Woodcarving Elements, Commercial Space

Copyright © 2023 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

对于历史内容的阐释、传播与认知正面临着多重机遇,伴随着坚定文化自信的提出,更加提醒学者们关注非物质文化遗产、传统文化、地域文化。近年来,为了促进非物质文化遗产行业发展,我国陆续发布了许多政策,如2020年中共中央办公厅,发布的《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,这一政策支持继续发扬中华优秀传统文化,加强文物古籍保护、科学研究,强化优秀传统文化和自然遗产、非物质文化遗产系统性的保护,做好全国各民族的优秀传统手工艺延续和发展。支持合理利用非物质文化遗产资源进行文学艺术创作,提高品质和文化内涵。然而,某些形式的继承仍有“物化”的倾向[1],如何运用设计助力非遗的发展,是现下设计者们需要思考的问题,本文从空间设计出发,立足于非遗文化传承,将徽州木雕中的艺术材质、肌理、色彩结构等运用到商业空间的设计中,不仅能够推动徽州木雕的传承及创新发展,并且还可以丰富商业空间的设计语言。

2. 徽州木雕

2.1. 徽州木雕的起源与发展

唐宋时期是文化与经济大繁荣的时期,士大夫阶层不断壮大,隐士文化深入人心,因此开始竞相建造寺庙、宗祠及民居,徽州恰处山水幽静之地,自然山水格局符合当时宗教的山水观念,徽州木雕就是在这样的背景下产生的[2]。明代中期至清代初期徽州木雕进入了发展时期,雕刻手法更加精进。到了清代徽州木雕进入了发展的鼎盛时期[3]。此时的徽州木雕不仅是单纯的雕刻,更是集各种艺术手法、吉祥如意、装饰题材以及意境之美为一身。清末后半段,由于木雕雕刻的过于繁琐而缺少了风云气息。现如今,随着经济的飞速发展,人们开始不断地追求精神生活的满足,徽州木雕艺术也开始受到人们的重视和青睐。

2.2. 徽州木雕元素艺术表现分析

2.2.1. 具有丰富题材的艺术美

木雕图案的设计要求工匠构思巧妙、富于想象力和创造力,其发展离不开纹样的演变。根据考察统计,徽州木雕的题材类型大概可以分为6种,动物纹、瑞兽纹、人物纹、花鸟纹、建筑纹与博古纹[4]。动物纹一般会采用具有吉祥寓意的飞禽走兽类的动物形象进行雕刻,例如:喜鹊、蝙蝠、鹿、狮子等,这些都具有独特的意义内涵。瑞兽纹是中国传统神话故事中的一些吉祥神兽,以中国的四大瑞兽为例,主要分为两种,一种是写实图案,另一种是以现实为基础加以想象而成。人物纹的出现凸显了当时徽商的精神诉求,在古代,由于商人的地位并不高,所以他们很向往官场生活。这样以来,徽州住宅里会摆放许多名人的木雕,这些木雕寄托着徽商们希望他们的子孙能够在此环境的熏陶下科举高中。花鸟纹是属于植物类的纹样,更多的是古人想要借此表达自己的心境。建筑纹一般会出现在一些场景故事中,很少单独表现,徽州木雕上的建筑纹更多从徽派建筑上汲取特点,其纹样的丰富性也与徽商走南闯北、见

多识广有着很大的关联性。博古纹与自然纹很像, 例如云纹、冰纹、雷纹等都是经常出现在徽州木雕里的纹样。根据汇总可知, 徽州木雕的图案造型比较丰富, 装饰性较强。

2.2.2. 保持材料本身的自然美

徽州木雕作为一种手工造型艺术, 因为空间和材质的限制, 其审美功能是其价值意义的主要体现[5]。木雕的选材并不是追求名贵或稀缺, 而是选择软硬度适宜、纹理自然舒适且效果极佳的木材, 木雕匠人在设计制作时, 尽可能最大限度地保留了原材料的质感。木雕艺术遍布徽州各地, 始终秉持着“师法自然”设计宗旨, 也体现了其特点是尊重自然、保持原材料自身的美, 最终呈现出的效果非常具有艺术感染力, 这就是为什么徽州木雕能够长期发展, 至今仍有影响力的原因。

2.2.3. 装饰与功能完美统一

徽州木雕艺术的独特之处在于它强调了形式与功能的统一, 徽州木雕的设计精湛是经过精心雕琢之后巧妙地将材料的天然之美与装饰的实际需要融为一体, 他们善于从木材的天然色泽和肌理中汲取灵感, 将这些元素融入到作品中, 赋予了每一件徽州木雕作品独特的视觉和触感体验。这种对木材的独到理解和巧妙运用, 使徽州木雕艺术脱颖而出, 成为了中国传统木雕艺术中不可或缺的珍品。总而言之, 徽州木雕以其形式与功能的完美统一、对木材本身特质的敏感洞察以及高度审美成就, 成为了传统徽州木雕艺术的杰出代表, 为后世留下了珍贵的艺术遗产。

3. 商业空间

3.1. 商业空间构成

商业空间的概念有广义和狭义之分, 当人们提到商业空间时, 通常会想到大型商业综合体空间、购物中心等。它们集时尚、居住、美食、娱乐等多种消费功能于一体, 是严格意义上的商业空间。广义的商业空间包括购物中心、商业街、品牌店、餐饮厅、美食广场、酒店、书店等集群或个体空间[6]。本文所涉及的商业空间是广义的上的商业空间, 通常具有以下特征: 优越的地理位置、方便的交通和延长的工作时间, 便于人们在休息时间光顾。室内人流量大, 客户相对固定, 但进入商业中心的人员构成多样, 对于传统文化的普及与传承具有很大的促进作用。

3.2. 商业空间展现的特点

随着时代的发展, 商业空间开始走向多元化。除了要满足消费者基础的购买需求之外, 还需要满足实用性、艺术性、文化性和体验性, 这与木雕艺术的特征恰好吻合。

(1) 艺术性: 商业空间的艺术性主要体现在对空间氛围的营造和室内空间质感的强化两个方面[7]。徽州木雕丰富的图案类型体现了其艺术性价值, 使之即能融入建筑空间中, 又能够营造出意境之美。

(2) 文化性: 商业空间文化性的形成是由于民族文化的不同而形成了不同的风格表征。因此在商业空间的设计中, 应该更多的注入传统文化, 努力发掘传统文化元素。传统的徽州木雕是一种文人木雕, 体现了中国优秀的工匠精神, 丰富的装饰纹样、深刻的文化内涵等, 将其运用到商业空间的设计中可以满足消费者对于空间的文化性需要[8]。

(3) 实用性: 商业空间的设计首先应该满足最基础的使用功能。徽州木雕作为一个集功能与艺术为一体的作品, 可塑性较强, 其在商业空间中也可以表现出实用性的一面。

(4) 体验性: 体验性需求具体来说就是基于消费者感知的体验, 因此商业空间设计要考虑消费者的视觉、听觉、触觉等多方面因素来进行空间塑造, 为消费者带来的最佳体验感并促进消费。如吸引眼球的具有主题性特征的空间元素与色彩、灯光等。以木雕艺术作为主题, 勾起人们的集体记忆, 这样能够使

消费者与该空间产生情感共鸣[8]。

4. 木雕元素在商业空间中的应用

商业空间是展现现代化水平、城市文化和城市精神形象的关键因素。在商业空间设计的过程中,需要植根于传统民族文化的审美观念,不仅为观者打造出富有民族特色的室内空间,并且创造出艺术美感和文化底蕴协同的消费场所[9]。

4.1. 酒店空间

将木雕元素应用到酒店空间中,可以增强酒店的整体吸引力,提高客户满意度以及整个酒店空间环境的艺术品位。首先,徽州木雕元素可以与建筑周围的自然景观相融合,营造出更加和谐的氛围,缩短客人与空间的距离感。其次,徽州木雕可以反映当地的历史和传统文化,为客人提供有趣的教育性体验。最后,徽州木雕元素具有艺术性和装饰性,可以成为吸引客人眼球的焦点,精美的木雕元素可以增强酒店空间的视觉吸引力,吸引更多客人入住。在酒店空间中运用徽州木雕元素的案例是绍兴兰亭安麓酒店,并且被权威杂志评为“中国极美避世酒店”,为了达到让整个空间达到与外界联系的紧密性,在室内空间选材时大量采用木材,见图1。每栋建筑空间内都摆放着明清两代的徽派家具以及雕刻的珍贵古物,在建筑的结构上充分吸取木雕元素的艺术特征,例如:木雕牛腿、房门前的冬瓜梁等,经过了10年的时间进行雕刻完成,当人们进入酒店时,接受中国传统木雕文化的洗礼,让人们记忆犹新,从而也能提高空间的商业价值。

Figure 1. Lanting Anlu Lobby front desk

图1. 兰亭安麓大堂前台^①

4.2. 展示空间

徽州木雕作为中国传统非物质文化遗产之一,展示空间作为“徽州木雕”展览的重要载体,对提升“徽州木雕”文化的传承价值具有重要的意义,徽州木雕不仅是一种艺术形式,更是地域文化符号和中华传统文化符号的物质载体,它可以让人直观感受到材质、造型、颜色、纹饰、空间等传统艺术的魅力。徽州木雕作为一种传统非遗工艺,在展览空间中,我们不能仅仅局限于枯燥的模仿和还原,而应该对文化背景、产品信息、艺术形式等各要素进行深入解构、提炼和分析。再以现代风格的艺术形式应用在当代展示空间中,只有这样,我们才能更好地融合传统艺术与当代艺术,使展示空间既具备国际化的特质又保留了民族文化的特色,从而提升整个空间的文化内涵和艺术价值[10]。例如坐落于太湖之滨的无锡灵山梵宫,如图2所示,被称为“永不落幕的中国当代佛教文化艺术博览会”,空间内部的木雕装饰与建筑功能完美结合,木雕的选材以名贵的金丝楠木为主,富丽堂皇又不是庄严凝重之感。在木雕的装饰纹样上大多采用植物纹饰、四神纹、云纹以及回字纹等,能够很好的与传统文化融合到一起,为徽州木雕在展示空间的运用提供指引。

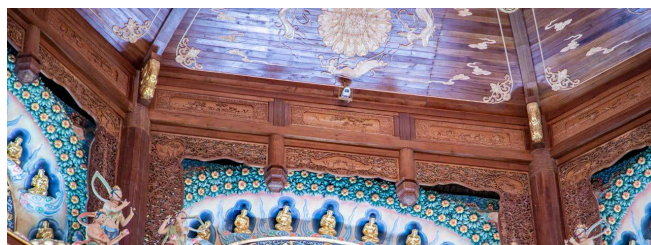

Figure 2. Woodcarvings in the Vatican Palace
图 2. 梵宫内的木雕群^②

4.3. 餐饮空间

近几十年来, 木雕艺术越来越广泛地融入到餐厅和茶馆的室内设计中。中国传统的木结构常被用于室内的藻井、天花板、隔断、窗花以及传统的木雕桌子的构建中, 并在空间中运用对称的建构方式, 旨在营造一种优雅、宁静、充满古色古香的氛围。在餐饮空间的设计中, 木雕艺术在特色家具上得到更为突出的展现, 特别是在分隔空间的隔断方面, 常见采用精致的镂空雕花设计。这不仅为整体效果增添了装饰性, 而且在视觉上营造出了更加开阔、通透的效果。餐桌通常选用木雕八仙桌和太师椅, 与其他木雕家具相得益彰, 营造出高雅而宁静的用餐环境[11]。最主要的代表作品就是坐落于上海陆家嘴金控广场的品粹 1788 徽菜餐厅, 餐厅的空间设计精妙地将传统的徽州木雕元素与创新材料相融合。在材质选择上, 不拘泥于传统木材的局限性, 也不是单一的模仿木雕的造型艺术, 而是在门罩的制作上运用树脂玻璃钢倒膜工艺技术, 这一技术为空间带来了全新的视觉感受, 跳脱出传统徽派风格内饰常规元素, 摒弃了传统徽派建筑中庄重而沉闷基调, 水晶般的门罩造型在灯光的照耀下多变的效果, 让进入前厅的顾客们有着轻松愉悦的心情。此外, 在大厅中运用了徽派建筑中撑拱, 撑拱上提取并运用木雕中的装饰纹样, 大多为自然纹和瑞兽纹, 例如: 狮子常被人们视为具有辟邪和驱邪镇宅之力的吉祥瑞兽, 其造型通常具有威严、庄重的王者气质, 同时也传递出敦厚、善良和活泼的感觉, 这个形象代表了人们追求吉祥如意的美好愿望。在餐厅中陈列的徽州木雕都是由设计师与品牌创始人数次亲历各个徽州古村搜罗而得, 如品粹 1788 餐厅的楼梯口木雕, 见图 3。其代表了徽州木雕工艺最高水平, 让餐厅内部空间的氛围与建筑外部环境的繁华形成鲜明的对比, 顾客们从魔都的金融中心进入到餐饮空间内, 感受到现代与过去连接的诗意, 这样才能够让大家对于徽州文化, 木雕艺术产生深刻的记忆。

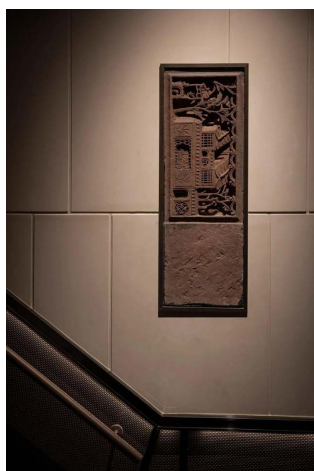

Figure 3. Restaurant stairway wood carving
图 3. 餐厅楼梯口木雕^③

4.4. 其他

徽州木雕有着深厚的文化基础,能够渗透到商业空间设计的方方面面。将徽州木雕艺术融入到商业空间中时,首先,不仅要在商业空间的装饰上采用木雕元素,也要注重运用木雕工艺品进行点缀空间。其次,为了顺应时代的潮流,可以将木雕艺术与数字化相结合,将木雕数字化元素在商业空间进行展示,拉近人与空间的互动性,吸引消费者的注意力,最终为品牌带来意想不到的经济效益,提升商业价值。

5. 结语

综上所述,作为我国民间艺术的瑰宝之一,徽州木雕艺术表现形式相对多样化,雕刻技法非常精湛,具有装饰、欣赏等多重价值。徽州木雕艺术在商业空间设计运用的过程中,不仅可以体现出现代风格与传统非遗文化的融合,还能够提升商业空间的经济价值,因此,只有采取科学合理的策略进行创新研究,才能够满足时代的要求,最终保证徽州木雕元素在商业空间中充分发挥自身的装饰与文化价值。

注 释

- ①图 1 来源: 网页引用, <https://mp.weixin.qq.com/s/EGCGaxvzhM9yrer0QMwuHA>
- ②图 2 来源: 网页引用, <https://mp.weixin.qq.com/s/bQMgR80IjrYeZ2-WIH3Skw>
- ③图 3 来源: 网页引用, https://www.sohu.com/a/445355327_823320

参考文献

- [1] 余醒, 胡艺轩, 张煜鑫. 徽州木雕数字化展示设计中的叙事探索[J]. 蚌埠学院学报, 2022, 11(6): 37-42.
- [2] 吕婷婷. 徽州传统村落民宿室内设计中木雕的应用研究[D]: [硕士学位论文]. 合肥: 合肥工业大学, 2018.
- [3] 张静静. 徽州古建筑木雕的保护与传承探究——以卢村志诚堂花窗为例[J]. 美与时代(城市版), 2023(3): 16-18.
- [4] 汪艳. 徽州木雕文化在文创产品设计中的应用研究[D]: [硕士学位论文]. 长春: 吉林建筑大学, 2023.
- [5] 钱晨辰. 基于“徽州木雕艺术”情感体验的办公空间设计研究[D]: [硕士学位论文]. 马鞍山: 安徽工业大学, 2020.
- [6] 陆霄虹, 吴安妮. 艺术展览与商业空间合作发展研究[J]. 中国美术, 2023(3): 100-107.
- [7] 吴静雯, 蒋晖. 嗅觉元素在商业空间设计中的应用[J]. 家具, 2022, 43(6): 59-62.
- [8] 徐若彤, 胡永胜. 旧物新生——传统屋瓦在现代商业空间设计中的应用[J]. 设计, 2023, 36(11): 147-150.
- [9] 崔晓东. 基于商业空间设计视角下书法元素应用研究[J]. 汉江师范学院学报, 2022, 42(3): 37-42.
- [10] 桂丽, 王菲. 徽州木雕在白酒博物馆中的符号学应用研究[J]. 艺术与设计(理论), 2019, 2(5): 72-74.
- [11] 刘乐, 杨冰清. 徽派木雕艺术在空间设计中的应用研究[J]. 鸡西大学学报, 2016, 16(2): 151-153.