

阜南柳编的当代适应发展路径研究

张静, 查婷婷

(阜阳师范大学 信息工程学院, 安徽 阜阳 236041)

摘要:安徽阜南柳编作为国家级非物质文化遗产,具有工艺独特、手法多变、精致美观、种类繁多等艺术特点。为更好地适应时代发展,安徽阜南柳编应注意融入生肖设计元素,选取典型生肖造型,采用平面构成设计原理进行创新组合设计,形成兼具柳编风格的立体生肖装饰画,拓展柳编产品的应用范围,逐步改变柳编工艺产品的同质化问题,探索柳编企业产品创新发展之路。

关键词:阜南柳编;粘贴工艺;装饰设计;适应性

中图分类号:J528.5

文献标志码:A

文章编号:1008-5092(2021)01-0092-04

人们对传统非物质文化遗产的保护意识逐渐加强,各地纷纷掀起了对传统非物质文化遗产及相关工艺产品的开发和利用。安徽阜南柳编手工艺作为我国的非物质文化遗产不仅体现了民间艺术的悠久历史,更体现了传统技艺对人们精神需求发展的满足。然而这种曾经和人们的生活密不可分民间技艺,却面临着消失的危机,传统的柳编艺术也渐渐地淡出了现代生活的舞台。但值得庆幸的是,国家对非物质文化遗产保护政策的出台,再一次唤起了人们对民间手工艺的重视。尽管如此,柳编艺术在现代化社会的发展还是面临不少困难。随着时代的发展,人们的审美观也不断改变,如何将传统的柳编艺术传承下去并且跟上时代的脚步,是现今柳编艺术面临的一大难题。

一、阜南柳编工艺材料及技法

1. 阜南柳编工艺材料

传统的柳编工艺材料主要是产自阜南本地的柳树和沙河细柳,专业名称叫“杞柳”,因为阜南当地人用杞柳制作簸箕,所以又称其为“簸箕柳”。由于杞柳本身质地洁白且实心,柳皮特别薄且柔性特别好,所以杞柳在柳编工艺品上得到了广泛应用。根据柳皮色泽的不同,杞柳可分为白色杞柳、红皮杞柳、青皮杞柳等。

2. 阜南柳编工艺技法

编织技法是柳编工艺的核心技术,而最常见的编织技法分为平编、立编、径编、勒边、缠编、砌编等。其中平编是最基础的编织方法,特点是表面平整、自然、花纹为四方连续形式,秩序感强,编制方法是经纬交织而形成的不同纹样。其次就是勒编,它是传统柳编产品中应用最多的编织工艺,特点是以麻绳做径,用柳条做纬,一般用此种编法制作出来的物品叫“系货”。最后就是径编,它是传统柳编工艺技术之一,也是最为复杂的一种,特点是耐受力大,编织方法是用径绳作为径编织,其编织物的使用寿命长。

3. 传统柳编工艺设计特点

据《阜南县志》记载,阜南柳编工艺最早产生于宋朝,由于当时还处于自给自足的时代,柳编工艺主要用于日常的生活用品中,如用柳编的笆斗、升斗、水斗、提箱等,其特点是轻便耐用且不易撞破。明清时期有了专门从事的人,进行柳编工艺的制作,这时的特点表现为种类繁多、构思巧妙、结构合理。近年来,阜南柳编已成为阜阳非物质文化遗产的代表,然而随着时代的发展,传统的柳编工艺已满足不了当下人们的审美需求。由于传统的柳编工艺主要是由当地的柳编艺人将自己所见所想所感进行编织制作,因而缺乏专业性和系

收稿日期:2020-11-25

基金项目:安徽省高校人文社科重点项目(SK2019A0814);安徽省高校青年人才项目(gxyq2019171)。

作者简介:张静(1984—),女,河南泌阳人,副教授,硕士,研究方向:非物质文化遗产传承创新。

统性,呈现出直观性、具体性,这正是传统柳编艺术面临的危机。因此,在不改变其编制工艺特点的情况下,改变其编制的构成形式和图案特点,同现代抽象的生肖造型相结合,编制出具有浓厚装饰意味又不失现代性的作品,拓展其使用的路径和范围,是一条探索非遗文化产业的创新之路。

二、阜南柳编装饰设计研究理念与实践

1. 设计定位

通过分析阜南柳编的发展需求,结合柳编编织纹理以及柳编材料分析,为更好地设计出既继承传统又能适应现代社会发展的装饰作品,笔者对阜南柳编的装饰设计研究进行分析。

(1)政策分析。党的十七大提出要重视“非物质文化遗产保护”工作。1997年国务院颁布《传统工艺美术保护条例》,提出要推动传统文化和艺术创新。传统是基础,创新是灵魂。创新要“贴近实际,贴近生活,贴近群众”,要“使之与当代社会相适应,与现代文明相协调,保护民族性,体现时代性”。^[1]作为非物质文化遗产的代表,阜南柳编艺术具有浓厚的历史文化背景,如果能响应党的号召,与时俱进,不断创新设计,将会不断扩大国内外市场需求。

(2)需求分析。随着时代的发展和人们审美观念的改变,传统的编制技艺需同当代人的审美需求相结合,创新编制形式,换一种方式去展现传统柳编艺术的魅力,会更受年轻人的喜爱,也会无形中唤起人们对非遗柳编艺术的保护,这正是研究阜南柳编适应性装饰设计的大好机遇。

(3)经济分析。传统形式的柳编艺术由于现代设计意识薄弱,以传统的功能性收纳为主,降低了其使用的范围,过度依赖外销导致市场资源分配不合理。适应性的装饰设计可以很好地改变它的国内市场价值,拓展应用范围,提高它的附加值。

2. 设计原则

(1)传统文化保留原则。所谓的适应性设计不是毫无文化背景的创新,一个好的柳编作品设计,其背后必定蕴含着浓厚的文化底蕴,而适应性设计的目的是将传统的文化技艺与现代的装饰设计有机结合,形成具有时代审美特征的作品。^[2]

(2)美学原则。美的视觉效果可以给人好的第一印象,对于视觉画面的处理极其重要,它体现了对文化要素的提取以及设计的造型、纹饰、色彩

和结构等多方面的艺术化处理,最终形成集立体编织、图形装饰于一体的美的作品。

(3)环保原则。传统的柳编工艺本身就具有天然环保的特点,在后期设计中需要继续秉承环保这一理念,紧跟时代发展的步伐,以市场为导向,不断创新发展。

3. 设计过程与实践

(1)装饰设计的图案提取。十二生肖是我国传统文化的一部分,有一定的文化寓意,也深受当代人的喜爱,作为生肖题材的各种创意产品在市场上随处可见。传统柳编作为非物质文化遗产,与生肖图形的有机结合将是一次大胆的尝试。首先对四个类别生肖各自特点进行研究,在保留各个生肖的主要特征后进行视觉上的造型设计,打散重构。以生肖牛来举例说明:生肖牛的主要特征是牛角、牛鼻、牛尾巴,确定主要特征之后,根据生肖牛进行联想,由生肖牛联想到强壮一词,再联想到哑铃,然后将哑铃通过平面设计后去替换牛的身体,再将牛提取的主要特征与设计后的哑铃进行组合,通过组合后发现有点呆板,于是通过修改外形得到一个卡通画的牛。后来发现整体效果有点空,便加上设计后的眼睛,使其更加生动,最终设计草图如图1。

图1 生肖牛

(2)装饰设计的构图。优秀的设计作品离不开自然美观的视觉形象。首先确定生肖装饰设计的框架大小,再考虑如何整体布局,根据整体布局运用装饰设计的审美原理以及平面构成的结构原理去考虑整体的效果,因为整体的生肖形象风格为卡通化,所以在后期的设计中将这一元素考虑进去,从而使整体的风格统一化。同时考虑到装饰画的基本功能就是装饰性,所以对于生肖形象上进行了装饰性的设计填充,使其更好地融入整

体中。当然考虑到所选的柳编材料的不同肌理问题,最终运用构成设计原理将柳编的肌理与生肖的造型进行合理的设计,使整体的效果统一协调。为了更好地区分不同柳编的肌理感,通过使用不同的色彩进行表现,初步把柳编与生肖进行结合,体现出对传统柳编当代适应性的创新设计。

(3) 柳编材料的拼贴。在柳编材料的应用上,首先对柳编的材料进行筛选组合,使其更好地拼贴出来,这里采用了分解重组的拼贴手法,主要通过打散、分解、移动、重组等方式进行处理,并尝试将柳编粘贴在生肖中作为填充的肌理,改变了原来单一的肌理感。为了使装饰设计更好地展现出传统柳编的艺术美,在粘贴时应尽量考虑将柳编与生肖融为一体,使其整体效果不突兀。^[3]

(4) 装饰设计的底色选择。当生肖形象、构图设计、柳编材料粘贴处理完,整个生肖装饰画面仍有些空洞,需进一步对底色进行对比选择,最终确定底色为复古深棕色。为了让底色更好地融于整体中,采用了跟柳编质感相近的复古风纸纹作肌理的填充,而填充后的底色肌理会使整体的艺术效果更加协调。但由于背景过于突出,因此对古风祥云的透明度进行降低处理,使整个底色背景衬托主题,整体效果既协调又对比鲜明,如图 2 ~ 图 4。^[4]

图 2 柳编生肖兔

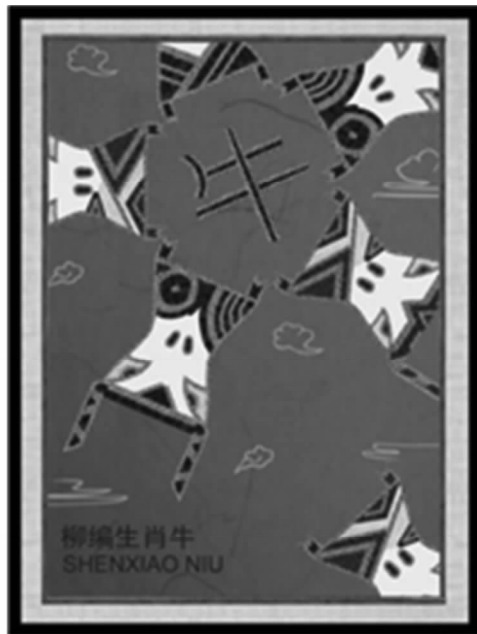

图 3 柳编生肖牛

图 4 柳编生肖狗

(5) 装饰设计的实际运用。通过以上的图形设计、构图设计、柳编材料拼贴和底色选择四个步骤设计出的生肖主题柳编装饰画可以置入客厅或更多的商业公用空间中,融入当代人的生活中,改变了传统柳编较单一的使用方式,也唤起了更多的人对传统柳编的认识与创新应用。富有创意的柳编作品更多地出现在大众的生活中,必定会对安徽阜南当地的经济发展也起到相应的促进作用。

三、结束语

安徽阜南柳编的当代适应性装饰设计研究与实践,利用了多样的装饰手法展现传统柳编的不

同形态,打破了传统柳编的视觉样式,使其更好地融入现代人的生活中。这既展现了民间艺术的精湛,又体现了与时俱进的时代精神,也更好地促进了对非物质文化遗产的传承和保护。

参考文献:

[1] 国务院办公厅. 关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见[EB/OL]. (2005-08-15)[2020-10-12]. http://www.gov.cn/jwqk/2005-08/15/content_21681.htm.
[2] 阿恩海姆. 艺术与知觉[M]. 长沙:湖南美术出版社,2008:42.
[3] 张鹏. 拼贴的演变及拼贴理念在多领域的应用[D]. 北京:中央美术学院,2007.
[4] 刘青. 阜南柳编艺术研究[J]. 美术教育研究,2011(10):24-26.

Research on Contemporary Adaptive Decorative Design of Willow Weaving in Funan

ZHANG Jing, ZHA Tingting

(College of Information Engineering, Fuyang Normal University, Fuyang Anhui 236041, China)

Abstract:As a national intangible cultural heritage, the willow weaving in Funan, Anhui Province, has the artistic characteristics of unique craft, changeable techniques, exquisite beauty and various kinds. In order to better meet the needs of the development of the times, Funan willow weaving in Anhui Province integrates the design elements of the zodiac, selects the typical shape of the zodiac, adopts the plane composition design principle for innovative combination design, forms a three-dimensional decorative painting of the Chinese Zodiac with the willow weaving style, expands the application scope of the willow weaving products, gradually improves the homogenization of the willow weaving products, and explores the innovative development of the products of the willow weaving enterprises The way.

Keywords:Funan willow weaving; pasting technology; decoration design; adaptability

(责任编辑:沈建新)