

现代家具设计中螺钿工艺的应用及创新

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2017.02.015

韩丽蓉

湖南工业大学
包装设计艺术学院
湖南 株洲 412007

摘要:螺钿工艺作为我国一种特有的器物装饰工艺,很早就被应用于家具装饰领域。在现代家具设计制作过程中,无论是中式家具还是欧式家具,采用古老的螺钿工艺技术都能产生一种独特、别致的韵味。通过机械化代替手工艺生产、借鉴国外的装饰手法和拓展新型材料的应用等创新手段,能让历史悠久的螺钿传统技术与现代技术融会贯通,从而使这项“穷极精巧”的传统工艺发扬光大。

关键词:现代家具设计;螺钿工艺;中式家具;欧式家具;人造贝壳片;透光石

中图分类号: J525.3; TS664.05 **文献标志码:** A

文章编号: 1674-7100(2017)02-0089-05

0 引言

螺钿是对用螺壳与海贝磨制成薄片,并将其拼成人物、花鸟、几何图形或文字等镶嵌在器物表面的装饰工艺的总称。据《辞海》注释,螺钿的“钿”字为镶嵌、装饰之意。由于螺钿是一种天然材料,其外观古朴,富有光泽,具有强烈的视觉效果,因此被广泛应用于漆器、家具、乐器、屏风、盒匣、盆碟、木雕以及有关的工艺品上,是较为常见的一种传统装饰艺术^[1]。

螺钿工艺是我国劳动人民智慧的结晶,各时期的螺钿工艺反映了该时代的文化背景和审美取向。早在商周时期,螺钿工艺就开始流行,多处西周墓出土的文物中都发现嵌有螺钿的漆器残片。隋唐时期,出现了螺钿与金银等材料混搭的技艺,这种技艺为以后的螺钿工艺开辟了新的途径。宋元时期,螺钿工艺日益兴盛,流行渐广,南宋时还出现有屏风、椅子、几案等螺钿家具种类。明末清初以后是我国螺钿工艺发展最为兴盛的时期,此时出现了体积较大的螺钿家具,其做工精美、奢华,因而螺钿

工艺器具不仅受到皇家青睐,就连民间也广为流传,因此名匠辈出。

随着人类社会多元化的发展,人们的审美观不断改变,越来越多的人开始发掘可资利用的中国传统艺术形式,并且力图将其与现代设计相结合^[2-3],因此,螺钿工艺再次出现在人们的视野中,特别是在家具设计领域,螺钿工艺正在流行。然而,现代螺钿家具的生产设计面临着各种问题,如技术难度高、制作不精良、人才缺失、造型装饰纹样老化等。因此,螺钿工艺设计师应当在进行技术研发与创新的同时,对所面临的问题对症下药,以适应现代化家具生产的需要。

1 应用

明清时期皇家使用的螺钿家具是螺钿家具设计制作的典范之作。现代家具设计制作过程中,无论是中式家具还是欧式家具,都可采用古老的螺钿工艺。采用螺钿工艺表现传统图纹,不但能满足现代人追求古典美的心理需求,而且能让古代螺钿家具

收稿日期: 2016-05-20

作者简介: 韩丽蓉(1989-),女,山西朔州人,湖南工业大学硕士生,主要研究方向为设计历史与文化,

E-mail: 335338036@qq.com

焕发出新的活力。

1.1 中式家具

以反映中华民族传统文化特征和独特的民族风格为主题的现代中式家具设计,在物质日益丰富的今天,不仅要突出其特定的功能要求,而且要最大限度地展示出设计师的审美情趣,还要满足消费者的审美心理需求。在当代中式螺钿家具制作中,古代螺钿工艺技术中的“平螺”和“点螺”被广泛加以使用。“平螺”即磨平螺钿的意思,就是将螺壳或海贝磨成薄片在家具中加以镶嵌,由于螺片又薄又软,因而又称为“软螺”^[4]。如图1所示为工艺师正在用平螺工艺制作螺钿家具。平螺可大面积应用于家具制作中。“点螺”又称为“嵌螺钿”,该工艺是选用夜光螺、珍珠贝、石决明等材料精制成薄如蝉翼、小如针尖、细若秋毫的螺片,用特制的工具点填在平整光滑的漆胚上,经过精致的髹涂工艺,使产品具有色彩绚丽、随光变幻的艺术效果。如图2所示为工艺师正在用点螺工艺制作螺钿家具^[5]。

图1 平螺制作
Fig. 1 Flat screw production

图2 点螺制作
Fig. 2 Spot screw production

如图3(图片来源: <http://file.youboy.com/a/46/38/26/7/2860867.jpg>)所示的平磨螺钿黑底花鸟琴凳,其采用了螺钿与彩绘结合的装饰技法,传承了明清家具的造型,以中式传统图纹和色彩,表现尊贵、喜庆、祥和的主题。螺钿斑斓的色彩与中式家具素雅的色彩,相互之间形成了含蓄柔和的视觉美^[6]。

如图4所示为平螺与点螺相结合制作的玉堂富贵隔断装饰屏风,其为六扇屏风,材质为杉木,装饰纹样为花鸟,在中国传统文化中,花鸟寓意吉祥富贵^[7]。该屏风的画面整体采用点螺工艺与镶嵌装饰手法,先对花鸟树木施以线条雕刻,嵌出不同的装饰花纹,后用点螺手法进行点缀。其中对不同的花鸟还加以浅刻,在视觉上既增加了画面层次感,

又丰富了物体的装饰效果,使其彰显奢华富丽、尊贵高雅的审美效果,提升了家具的装饰品味。采用平螺与点螺结合的装饰手法,能使家具装饰图案生动形象,增强立体感,使整件家具显得画面优美、雕刻精致。

图3 黑底花鸟琴凳

Fig. 3 Music stool of birds and flowers on black

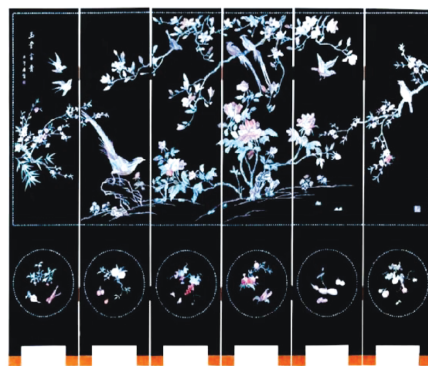

图4 玉堂富贵屏风

Fig. 4 Paravent of richness and wealth

1.2 欧式家具

欧式风格的家具追求庄严、宏大的造型,其轮廓和各个转折部分都由对称、富有节奏感的曲线或曲面构成,家具整体的尺度及各部分的比例都十分讲究实用和审美的有机统一^[8]。传统欧式家具通常采用螺钿、木嵌、百宝嵌及象牙嵌,镶嵌出不同的图案,或加上银、铜等装饰物,进行小面积的点缀,与大面积的明净与简洁形成鲜明的对比,同时利用木材本身的纹理,用粗细、长短、宽窄、深浅、平面及凹凸多种不同的脚线,来增加家具的线条变化感,取得和谐统一、变幻多姿的视觉效果^[9]。

欧式家具制作工艺中的螺钿工艺主要运用厚螺钿、薄螺钿及雕刻螺钿等手法,或利用对称、均衡的画面给人们带来平静舒适的感受,或利用疏密变化强烈的画面把人们带入活跃、神秘的情绪状态。

如图5(图片来源: <http://item.com/item.htm?id=138356302>)所示为欧式实木螺钿花鸟玄关柜,其材料为桦木,样式和颜色都体现出典型的欧式家具风格。该玄关装饰柜的造型有凹凸感,弧线优美,螺钿装饰的图案以花鸟进行点缀,分布巧妙,风格浪漫。其运用雕、镂、镶嵌等技术,采用线条着色、镶嵌花线的装饰手法,创造出一种栩栩如生的花鸟艺术境界。如图6(图片来源: <http://ww4.sinaimg.cn/bmiddle/624c2f04jw1e0mcbzg333j.jpg>)所示为珍珠母贝装饰整理柜及椅子,这款家具的装饰材料为珍珠母贝。珍珠母贝是珍珠生产的直接来源,多用于首饰的装饰。这是目前现代螺钿家具创新应用中非常适用的参考材质,其整体闪亮的视觉效果非常符合现代人对家具的审美要求。该整理柜的图案由手工平螺与点螺相结合的手法制作而成。螺钿部分的色彩搭配得当,纹饰分布均匀,不浮夸,充分展现出现代人们“稳定中求轻巧,简朴中显情趣”^[10]的审美特征。

图5 欧式螺钿花鸟玄关装饰柜

Fig. 5 birds and flowers cabinet of European style

图6 珍珠母贝装饰整理柜及椅子

Fig. 6 Mother of pearl decoration cabinet and chair

螺钿工艺无论是在中式还是欧式风格家具设计中的应用都有着独特、别致的味道,充分表现出家具的立体视觉美,能满足现代人们既追求传统文化元素,又追求高档次现代生活的心理需求,是家具设计制作中值得运用的装饰工艺。

2 创新

2.1 机械化代替手工艺生产

由于传统的螺钿手工艺制作生产效率较低,不能满足现代家具设计与生产的需要,因此螺钿工艺要随着现代技术的发展不断改良与创新,以适应现代化家具生产的需要。

现代螺钿工艺有手工和机械两种制作方法。以手工雕刻制作方法制作的产品是独一无二的,富有艺术才华的工艺师手艺精湛,他们制作的产品是机械生产无法比拟的。但其雕刻成本偏高,数量有限,只能被一部分人所享用,并不适合大众。若将消耗大量人工的工序借助机械来完成,将会大大提高螺钿家具生产的精准度和生产效率,实现大批量生产,从而满足广大消费者的需求。

2.2 借鉴国外的装饰手法

作为亚洲文明的发源地之一,中国文化对周边国家产生了深远的影响。尤其是日本和韩国,他们发展了中国的螺钿工艺,在家具螺钿镶嵌技法上形成了独特的风格,我国的螺钿家具设计师在设计制作中也借鉴了他们的发展成果。

韩国螺钿家具应用范围很广,装饰纹样多选择现代图案,并与其他材质结合运用,装饰范围覆盖广。如在家具上用格子、卡通等现代图案进行平铺、镂空、拼接等制作工艺,使运用螺钿技术制作的产品精致复古又不乏时尚感。如图7(图片来源:图7~8为作者整理拍摄)所示的儿童海洋系家具,就借鉴了日韩螺钿家具风格。

图7 儿童海洋系家具

Fig. 7 Furniture for children with ocean theme

其以淡蓝色作为整套家具的背景色,平磨螺钿成海底生物的形状进行装饰。每个人的儿时都会藏有一个海洋梦,为大海的神秘感而痴迷,这就是这

套家具设计的销售点。图8所示的少女粉红系家具以粉红色为背景色,平磨螺钿成蝴蝶结、波点、心型等形状装饰在家具中,新奇可爱的螺钿纹样加上光滑的手感就是这套家具的设计重点。为了增添现代感,也可用天然木质颜色的螺钿,镌钿成拼图、英文字母等纹样装饰在家具中,这种现代化的造型和凸起的质感正符合当下年轻人的审美取向。

图8 少女粉红系家具

Fig. 8 Furniture for girls in pink

2.3 新型材料的开发应用

我国螺钿工艺从古至今多运用纯天然的材料,都是对各类贝壳进行加工制作,就连色泽上也很少改变。在科学技术如此发达的时代,我们应多研究、开发、利用新型的合成材料,把它们应用到家具设计上,这样,不仅家具设计在原料上能有更多的选择,而且还能降低设计成本,美化家具装饰效果,既能够丰富家具的品种,也能够满足现代人们对设计新鲜感的渴望和消费者对个性化的追求。如现在市场上的人造贝壳片(如图9所示,图片来源:<http://cn.china.cn/pic2512376/>)和新型装饰板透光石(如图10所示,图片来源:作者拍摄)都可作为现代螺钿工艺的制作材料应用到现代螺钿家具装饰中。

图9 人造贝壳片

Fig. 9 Man-made shell

图10 透光石

Fig. 10 Light stone

3 结语

螺钿工艺在我国有着悠久的历史,是我国家具文化内涵和审美情趣的体现,与现代家具结合完全适用。我们要保护这一优秀的传统工艺,并通过创新和改进,让悠久的传统技术与现代艺术融会贯通,将这项“穷极精巧”的传统工艺发扬光大。

参考文献:

- [1] 陈瑶. 中国传统家具镶嵌艺术及现代化技术的研究[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2006.
CHEN Yao. Study on the Modernization of Chinese Traditional Furniture Inlay Art and Technology[D]. Changsha: The Central South University of Forestry and Technology, 2006.
- [2] 韩丽蓉. 海派旗袍的构成元素及其在现代服饰设计中的应用[J]. 包装学报, 2016, 8(4): 50-54.
HAN Lirong. Shanghai Cheongsam Elements and Application in Modern Clothing Design[J]. Packaging Journal, 2016, 8(4): 50-54.
- [3] 赵丽霞. 中国戏剧脸谱在平面设计中的应用[J]. 包装学报, 2016, 8(4): 55-59.
ZHAO Lixia. Chinese Drama Mask Applications in Graphic Design[J]. Packaging Journal, 2016, 8(4): 55-59.
- [4] 徐杰. 扬州现代漆艺精英创作群体研究[D]. 扬州: 扬州大学, 2014.
XU Jie. Modern Yangzhou Lacquer Arts Creation Elite Group[D]. Yangzhou: Yangzhou University, 2014.
- [5] 孙洁. 从“钿螺椅子象牙床”细说螺钿镶嵌工艺[J]. 海洋世界, 2012(1): 70-71.
SUN Jie. From “Tin Snail Chair Beds of Ivory” Elaborating Mother-of-Pearl Technology[J]. Ocean World, 2012(1): 70-71.

- [6] 龚声明, 张国全. 螺钿镶嵌家具的装饰艺术[J]. 文艺争鸣, 2010(20): 121-123.
GONG Shengming, ZHANG Guoquan. Decoration Art of the Mother-of-Pearl Furniture[J]. Literary Schools of Thought Contend, 2010(20): 121-123.
- [7] 孟国忠, 徐丽, 徐朝阳. 中国传统文化元素及其在包装设计中的应用[J]. 包装学报, 2015, 7(3): 60-63.
MENG Guozhong, XU Li, XU Zhaoyang. Chinese Traditional Elements and the Application in Packaging Design[J]. Packaging Journal, 2015, 7(3): 60-63.
- [8] 苏芮. 论现代家具设计风格[J]. 艺术研究, 2014(2): 28-29.
SU Rui. Modern Furniture Design Style[J]. Artistic Research, 2014(2): 28-29.
- [9] 隋震. 试析我国明式古典家具的特征及风格形成[J]. 工会论坛(山东省工会管理干部学院学报), 2009, 15(2): 159-160.
SUI Zhen. Analyzing the Chinese Ming Style Antique Furniture Style and Features of Formation[J]. Trade Unions' Tribune(Journal of Shandong Institute of Trade Unions' Administration Cadres), 2009, 15(2): 159-160.
- [10] 贺炜. 浅析中国传统文化对家居设计的影响[J]. 中外建筑, 2006(3): 134-136.
HE Wei. Analysis of the Impact of Traditional Culture On Chinese Home Furnishing Design[J]. Chinese and Overseas Architecture, 2006(3): 134-136.

Application of Mother-of-Pearl Inlay Technology and Its Innovation in Modern Furniture Design

HAN Lirong

(School of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: The mother-of-pearl inlay technology is a special decorating process in China and has long been applied in furniture decoration. In modern furniture design process, ancient mother-of-pearl inlay technique could produce a distinctive and unique flavor for Chinese furniture and European furniture as well. By means of mechanization replacing handwork manufacturing, taking reference from foreign decoration techniques and expanding the application in new materials, the traditional mother-of-pearl inlay technology could integrate with modern technology and make the extremely delicate craft to flourish.

Keywords: modern furniture design; mother-of-pearl technology; China style furniture; European furniture; man-made shell; light stone