

苏绣艺术在现代家居设计中的研究与应用

□吉官群 鲍诗度

摘要:以往的苏绣多应用于传统的生活用品,但随着文化的渗透与科技的不断发展,苏绣艺术在室内家居产品中的应用越来越普遍。苏绣艺术能够为现代家居设计注入新的活力,并提供无限的可能性。该文从不同角度探讨苏绣与现代家居结合发展的意义,研究苏绣艺术在现代家居设计中的应用。

关键词:苏绣艺术 现代家居设计 发展意义 应用

进入21世纪以来,社会不断发展,人民生活水平不断提高。同时,人们的生活方式与理念不断发展。人们对居住环境的要求不再仅仅满足于地理位置优越、房屋构造合理等,而是更加注重依据个人需求、喜好装饰室内家居,力求营造具有文化艺术气息的环境氛围,以彰显或寄托自己的精神需求。苏绣艺术作为优秀的中国传统文化,应用于现代室内家居设计中,能够为设计师提供多样的灵感,也为现代室内家居设计带来无限的可能性,同时还丰富了我国室内家居设计的民族特色与装饰风格。

一、苏绣艺术与现代家居设计

1. 苏绣的发展及艺术特点

刺绣最开始是一种具有实用性的女红技术,随着刺绣向画绣发展,它逐渐演变为既具有实用性又具有艺术韵味的一种手工艺术。

苏绣泛指的是以苏州为中心的江南地区的一种刺绣工艺技术。苏绣不是自古就有的刺绣技术门类,它是在基于普通刺绣技术的基础上,历经千百年的发展之后形成的,深受吴文化的熏陶与影响。苏绣最早出现在苏州的吴县,关于苏绣的记载最早可以追溯到三国时期。随着历史的发展、朝代的更替,苏绣艺术也在不断传承与发展,不同时期的苏绣具有不同的艺术特点。唐宋时期,苏绣技艺已经具备了较高的水平;到了明朝,苏州已经形成了每家每户都会养蚕刺绣的格局;到了清朝,苏绣图案纹样被绣于日用品或服饰上,苏绣流派各家争鸣,属于苏绣艺术发展的全盛时期;到了民国时期,社会各行各业都在衰落,苏绣也未能幸免;新中国成立后

直至今日,苏绣业得到了恢复与发展。如今,苏绣艺术已经进入全面发展时期,无论是在技术发展上还是在苏绣业规模上都达到了新的高度,并居中国四大名绣(苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣)之首。

2. 现代家居设计概述

现代家居设计强调家居设计的现代性,其在现代工学、现代美学和现代生活的共同推动下,已经发展为最能体现现代文明生活的环境创造活动之一。对于个人和家庭而言,它是体验生活、处理环境的基本形式;对于专家而言,它是建设环境、创造文明的有效方法。现代家居设计通过对室内居住环境进行空间设计与氛围营造,满足现代人对生活品质的追求;同时,人们可以通过室内家居设计将内心精神体现或寄托在居住环境中,从而对居住环境产生归属感。文化与艺术在家居设计中的融合,是使室内空间产生归属感的最直接方式。苏绣艺术与现代家居设计的结合目前处于有待发展的阶段,随着文化的渗透与科技的不断发展,苏绣艺术在室内家居产品中的应用越来越普遍。设计者在传承苏绣文化的同时,为现代家居设计注入了新的活力,并提供了无限的可能性。

二、苏绣艺术与现代家居结合的意义

1. 从苏绣角度看发展意义

近年来,苏绣艺术形式的演变一直在追随社会发展的脚步,但其在传承、发扬的过程中出现的一些问题,导致苏绣艺术本身在传承、发展的过程中受到一定制约。从宏观角度看,这不利于中国传统文化在新时代的传承与创新。首先,

随着社会的发展、人们消费观念的转变,以往的苏绣艺术难以完全适应市场的需求。旧有的苏绣形式多应用于传统生活用品,如棉被、枕头、服饰、手帕等。而现代社会生活中层出不穷的新兴服饰面料、快捷方便的一次性纸巾等物品对传统苏绣文化的发展形成冲击。其次,苏绣艺术在传承、发展上多沿袭传统题材与技术,缺乏创新。如:在图案形式方面,市面上流通的苏绣图案往往千篇一律,缺乏创新性;在苏绣品类和技术方面,单面、双面绣与数字化、机械化技术的结合目前尚处于起步阶段。如何利用现代化技术创新刺绣形式,向多元产品延伸,需要设计者更多的思考、实践。

苏绣与现代家居的结合在一定程度上缓解了当前苏绣的发展困境。设计者在设计时创新了苏绣艺术形式,将苏绣艺术元素进行提炼、组合、再运用。这不仅体现在家居产品上,还能应用于室内空间的竖向空间设计,最终在彰显艺术文化的同时与室内环境完美结合。

2. 从现代家居设计角度看发展意义

家居设计最早可追溯到原始社会时期。古人在岩石墙壁上绘刻出当时的生活场景,这种记录表达的形式如同现在的室内装饰画。陶器起初作为一种生活用品被使用,而后结合了彩绘等艺术手段,其功能从实用型逐渐转变为实用与装饰相结合的类型,如各式各样的花瓶、色彩纷繁的茶具等。由此可见,虽然早期人类对家居设计缺乏系统认知,但为了更好的生活,他们不断改造、美化身边的事物和环境,潜移默化地推动了家居设计的发展。

新中国成立后,随着西方家居设计风格传入国内,并深受大众喜爱,国内的设计者不断学习国外优秀的设计手段与方法。国外家居设计风格的传入对我国家居设计行业的发展起到了很大的推动作用。如今,我国家居应用的设计风格丰富、多元,兼具古今中外的特色,如富有文化内涵的中式风格、倡导回归自然的田园风格、体现人性化与自然简约的北欧风格、追求自由奔放与色彩明亮的地中海风格等。虽然当前家居设计风格多样,在实用性与审美性的发展上已经趋于成熟,但部分设计没有很好地体现文化内涵,缺乏对文化精髓的提炼、总结与再创造。

苏绣艺术作为中国优秀的传统文化艺术,无论是应用于中式风格的设计还是与国外多样的设计风格融合,都将为现代家居设计画上浓墨重彩的一笔。

三、苏绣艺术在现代家居中的应用

1. 苏绣在室内空间格局中的应用

室内空间通常因其使用功能的不同而对空间进行直接的硬装修分区或间接的软装饰分隔。硬装修一般指利用门、墙进行分隔,而软装饰分隔多通过装置屏风、展示架、鞋柜、帘子等划分室内空间的功能分区。

在传统中式风格的现代家居设计中,苏绣元素通常被应用于屏风的装饰。“将苏绣用于屏风,无疑进一步拓展了屏风的‘功能’,即在隔断、装饰功能之外,还增加了其收藏价值。”^①现代屏风与古代屏风最大的不同之处在于:古代屏风的主要

功能是隔断作用,而现代屏风更追求装饰效果。因此,现代屏风多选用透明、轻薄、薄的材料,追求布料通透而精细的质感,这样不仅可以使室内装饰精致、富有艺术情趣,还可以使室内空间保持良好的通风和透光效果。在2017上海民族民俗民间文化博览会上展示的苏绣双面绣屏风,其精致的花鸟图案与整体造型无不传递着“中国元素,时尚表达”的当代设计理念,以及与传统工艺相结合的匠人精神。

2. 苏绣在室内装饰品方面的应用

“轻装修,重装饰”是目前室内设计行业普遍认同的设计理念。室内装饰是“一项融合了现代科学技术与文化艺术,为了满足人们社会活动和生活需要,合理完美地组织与塑造具有美感而又方便舒适的室内环境的综合性艺术”^②。设计者巧妙利用装饰品对室内空间进行精心布置、设计,可以为整个空间环境营造出意想不到的艺术氛围。而苏绣元素在装饰品上的应用,不仅丰富了装饰品的风格,而且促进了中国传统文化与现代设计的融合。

室内家居装饰品种类繁多、样式各异。其中,应用最多的有装饰画、装饰摆件、纺织品等。装饰品的合理摆放与设计有时可以弥补室内空间或设计上的缺陷。如,设计者可以在一个狭隘的空间里放一面镜子,以扩大视觉空间效果。同时,对装饰品颜色、大小、质地、硬度的不同选择也可以营造出具有不同风格、不同层次感的室内环境。苏绣大有用武之地。

结语

苏绣是一种具有悠久历史的传统工艺,也是中国优秀的传统文化之一。无论是现代家居设计领域还是其他领域,苏绣的展现形式与应用范围正在逐步拓展。不仅如此,在东西方文化不断融合的今天,苏绣正以其独特的艺术魅力走向国门,大放异彩。苏绣作为民族文化艺术的一种,离不开苏绣艺术家代代相传的手艺和设计者别出心裁的灵感,只有他们的不断探索、突破,才能将苏绣艺术传承下去,使苏绣艺术融于设计,更贴近现代生活。

注释:

①无秋.织屏绣康 十指春风——苏绣和缂丝屏欣赏析.家具与室内装饰,2012(12).

②李斌.马王堆汉墓刺绣纹样在室内装饰中的应用研究.中南林业科技大学硕士学位论文,2014.

参考文献:

[1]冯雨.略论苏绣艺术的现代传承价值.艺术教育,2016(10).

[2]邵龙,李桂文,朱逊.室内空间环境设计原理.中国建筑工业出版社,2004.

(作者单位:东华大学服装与艺术设计学院)

编辑 缪健