

“非遗”让东方生活美学惊艳世界

金懿诺

近日启幕的第22届米兰三年展上,融合蓝印花布、丹寨蜡染、阿坝羌绣、苗族百鸟衣等四种中国非遗元素的装置艺术作品《百鸟林》惊艳亮相,让行走其中的人们感受到人与自然的和谐共处,感受到中国非遗手工艺之美。这件来自上海公共艺术协同创新中心对于传统非遗手工艺“再设计”的作品,仅仅是如今中国设计借助非遗元素赢得世界关注的一个缩影。

对非遗元素的再设计,渐成当下时尚原创设计领域的一种趋势。频频闪耀在设计、艺术类国际展会上的非遗文创,俨然刮起一股摩登的东方美学风。这似乎印证了日本知名设计师原研哉说的:“越是国际化,越是需要本土化;包括传统手工艺在内的本土化资源,是走向国际化最宝贵的素材。”

事实上,过去很长一段时间,中国的非物质文化遗产似在渐行渐远,尤其是传统的非遗手工艺,不少因生活环境改变、传承人缺乏、原材料匮乏等缘故而濒临失传。然而,随着近几年来对非遗保护力度的增加,尤其是非遗文创产品开发的兴起,大众有了更多接触非遗的可能,这反过来推动了非遗自身的发展。

上下五千年中华文明孕育了品类丰富、内蕴深厚的非遗元素,其中既有竹编、蜡染、髹漆等工艺元素,也包括图案、色彩、造型等传统视觉元素,石材、陶瓷、布等传统材质元素。这些古老的、形形色色的非遗元素中,蕴含着中国文化的视觉基因和审美意境。当它们适应了当下这个工业化、信息化时代,以及未来的人工智能时代,将迸发出不可限量的文化力量和能量。对此,设计作为现代社会重要的创新途径大有可为。

如何既融入创新设计又不脱离非遗产生的土壤,最终探索出一种符合现代人生活场景、消费价值观的非遗文创产品,正成为设计界颇为关注的新命题。“智构”非遗文创,运用新兴媒介再构、经典元素解构、传统手工艺重构等种种创新手段转码非遗承载的文化内核,正成为非遗获得新动能的一种方式。

▼设计师石大宇以一系列非遗文创把“竹之中国”推向世界舞台,因为他设计的“椅刚柔”

【新兴媒介再构】

丝绸数码印花 IART 技术的研发成功,引得国际大牌投来橄榄枝

通过新科技与新媒介的融合与利用,创新原有非遗手工艺有了新思路。

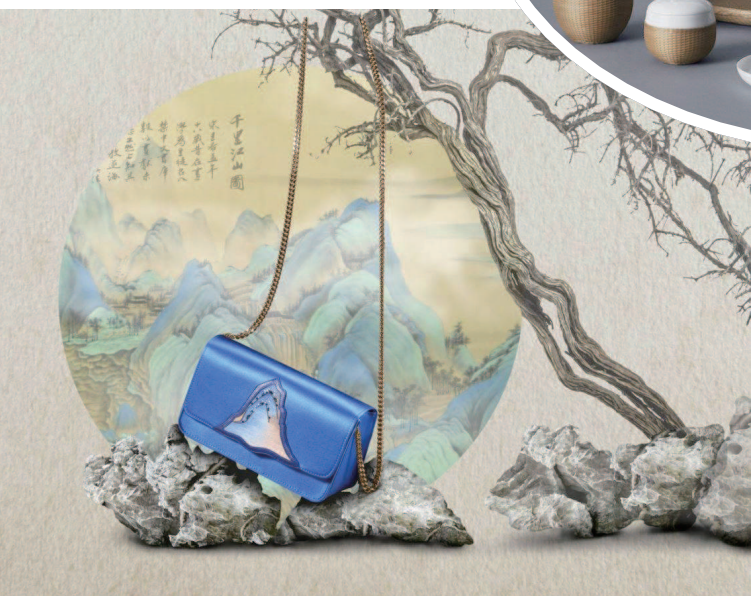
研发出数码印花 IART 技术的杭州万事利丝绸,就循着这样的思路,让人们看到非遗文创走向世界。唐代诗人白居易的《杭州春望》里,“红袖织绡夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花”描写的就是杭州丝绸,其工艺的绝妙——“轻、薄、印、染、绣”,在一方丝巾里呈现得淋漓尽致。中国作为最大的丝绸生产国,为全球提供了90%的丝和80%的绸。不过受制于品牌理念、生产技术落后等原因,中国丝绸一直处于价值链的最底端,一条国际品牌上千元的丝织品背后,中国企业只赚取低廉的加工费。而杭州万事利丝绸数码印花 IART 技术的研发成功,引得 LV 这样的国际大牌投来橄榄枝,今后 LV Dior 的丝巾上也将印上这个技术标识。早在杭州 G20 峰会上,不仅有用杭州丝绸制作的精美丝巾纪念品,宴会请柬、席签、菜单、晚会节目单、嘉宾礼包、礼宾服装、住所用品等,也都有丝绸元素的体现,而这些都基于大数据、云计算等人工智能的新技术解决了目前丝绸行业内普遍存在的产品透色不均匀、传统手绘或复杂的图案不能精细呈现在面料上等问题。结合人工智能的利用,同一块面料的两面还能形成完全不同的图案,再构机器的“双面绣”。

在保留和传承原有非遗手工艺的同时,尝试改变原有载体以适应更多元的现代生活场景,同样可被视为新媒介再构的一种。如上海美术学院创新设计研究生施博文将传统蓝染技艺进行“移花接木”,令人大开眼界。在该系列家居用品中,图案提取过程被形象地称之为“移花”,基于蓝印花布传统技艺图案,经过细微的调整和编排转移至木材表面进行印染,转印的过程则被称之为“接木”。在制作过程中又借鉴了传统吊染、扎染的印染方式,蓝染技艺的特性使得木材印染的图案别具中国传统水墨山水的意境。成品在木材蓝染运用成功的基础上,以模块形式组成了蓝染渐变杯垫与模块拼接装饰画——将模块木片进行多次印染,使每块木片的色彩明暗度各不相同,通过有规律或是无规律的排列组成一组组渐变图像,每块木片都能够单独替换,这也增加了模块拼接的趣味性。

▲“上下”品牌推出的竹丝扣瓷茶具,挽救了一个因为造价低廉而传承人寥寥甚至濒临消失的非遗手工艺

▲“千里江山图”缙丝跨界女包,苏州缙丝传承人王建江与 sheme 首席设计师李丹合作

陈·思

博物馆夜场,不妨成为都市晚间的休闲方式

陈履生

博物馆的晚上是博物馆独特的资源。博物馆善于利用晚上,不仅将获得一定的社会效益和经济效益,更重要的是表现社会所需,反映公众所想,满足专业所需。

但是,客观来说,并不是每家博物馆都能够利用好晚间的资源。晚间时段,博物馆可能会开放一两个展厅,答谢客户和来宾,或者被认为是特别的礼遇。但这严格来说不能称为“夜场”,只能称为“专场”。还有一些遗址类的博物馆,它们在户外的晚间开放,实际上是特定区域内的活动,有点像晚间的游园活动,和博物馆的“夜场”也完全不同。博物馆“夜场”,应该是指博物馆整体对外开放,如同白天的开放一样。

博物馆的晚上,有着不同于白天的安静,不同于白天视觉上的感受。这种特别的体验对于很多公众来说,具有极强的吸引力。因此,博物馆针对这一部分公众而延长开放时间,是与公众之间的一种默契。而对于一些特别的展览,延长开放时间到晚间,使得这个展览有更大范围的观众覆盖面,也反映了博物馆对公众的态度问题。博物馆不管以什么样的方式在晚间开门,都反映了社会、公众的需要,博物馆的专业追求,还表现出博物馆与社会、公众之间存在着一种特别的关系。

世界范围内,很多博物馆每周或每月特定

时间,延长开放到晚上特定的时间,形成一种常态,这是真正意义上的“夜场”。如大英博物馆每天的开放时间为早上10点至下午5点半,周五则延长到晚上8点半;巴黎浮宫每周三和周五也会延迟到夜间9点45分闭馆;美国大都会艺术博物馆则在周五、周六两天开放至晚上9点。

显然,博物馆的夜场或夜间专场会成为博物馆对外开放中一个特别的亮点——到了晚上,博物馆可以做各种各样的活动,尤其对于那些非国有博物馆来说,夜间的专场是扩大收益的重要方面,是与企业、社会、特定人群建立特别关系的机会。而博物馆更应该重视这样一个

方面:夜场将扩大博物馆在城市中的社会地位以及在公众中的社会影响。

当博物馆延长开放时间到晚上成为一种常态,对于所在的城市与公众,都是非常重要的。因为到了晚上,不管多么繁华的城市,其夜间生活都有一定的限度,最为普遍的是酒吧、电影院、剧院等。这种夜间的休闲和消费,如果没有博物馆、美术馆的加入,会表现出城市文化状态的缺陷。在夜间单调的休闲和消费中,人们有时选择电影院也是非常无奈的——除了看电影还能干什么?人们走进电影院,可能并不在于电影本身的质量,而只是选择了一种晚间的生活方

式或休闲方式。而博物馆不管能够延长晚间开放时间多长,都反映了这座博物馆所在城市的文明水平和公民素质。

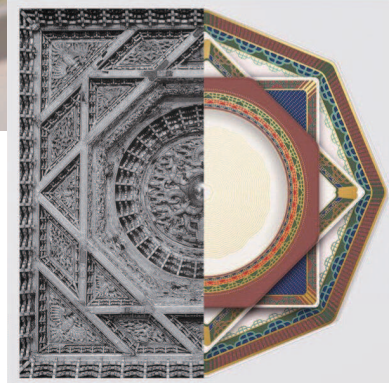
无疑,对于博物馆来说,用常态化的方式来维系夜场,或创造更多的夜间专场,面临巨大的考验,需要更大的经济投入。然而一旦这个问题解决好了,公众可能会更多地走进博物馆,反过来促进博物馆各方面的专业能力的提高,特别是博物馆休闲功能的开发。当然,晚间开放也会带来博物馆管理中另外一些方面的问题。比如,博物馆夜间开放不只是简单的时间延长,还需要量身打造服务环境和专门内容,也需要优质

▲电影《博物馆奇妙夜》剧照

▲►设计师马聪以藻井为创意来源的《朝锦》系列作品惊艳2018米兰设计周
▲参加第82届意大利佛罗伦萨国际手工艺博览会的《陌上·春》黎族织锦创意手包系列
(本版图片均为资料图片)

不难看出,新媒介再构非遗的种种尝试,拓宽了非遗文创原有的适用场景,通过技术层面改良,更加符合当代人的审美需求。

【经典元素解构】

破译中国古建筑中藻井的美学密码,系列作品引爆米兰设计周

时下,越来越多的文博会对一些非遗元素,尤其是富有民族风情的图案、符号进行提取后的元素再设计——这些元素本身就承载着独特的非遗文化。一件看似普通的日常器物,因为有了非遗元素或者背后的故事而显得与众不同,同时人们在选择和使用这样的器物过程中,对非遗元素、传统文化也多了一层了解。在文创中解构非遗的文化密码,对非遗的传播起到了很大的作用。

在2018米兰设计周上,来自中国的设计师马聪以藻井为创意来源的《朝锦》系列作品引爆全场。在中国古建筑中,藻井往往出现于皇室建筑、寺庙、石窟内,作为与上天沟通的桥梁,它彰显着帝王之家的高贵,也蕴含着古人对上苍的敬畏。其形制或浑圆、或四方,或八边,可多层次交错叠置,其上不同的图案则蕴藏了祝福、祈祷和庇佑之意。中国传统色彩中的赭红、紫、青、绿、黄、白,在中国传统建筑中的藻井穹顶。《朝锦》系列作品对藻井形制和色彩等元素提取后的再解构,将中国传统的食文化发挥得淋漓尽致。民以食为天,这些源自中国古典建筑文化又深入当代生活的杯、盘、壶,在使用过程中随着摆放的不同,使得藻井这一中国传统建筑中的元素在餐桌上绽放,也体现出了一人食不容潦草、众人聚四锦添香的理想。

近几年,以故宫博物院为首的博物馆推出了很多有意思的文创产品,也让原本束之高阁的博物馆文物和即将面临失传的非遗手工艺有机会以日常使用的器物的形式走近大众。这些蕴含着非遗文化密码的“特供”成为了平常人家可以入手的“凡品”,有不少甚至作为国礼走向国门。以《千里江山图》的文创为例,仅数量就达到数十种之多,涵盖日常生活的方方面面,其中不少产品都给人留下了深刻的印象。众所周知,故宫博物院所藏的《千里江山图》是画家王希孟的千古绝唱,也是宋代青绿山水中的传世杰作。画家用细腻的笔触勾勒了秀丽的山水,有“咫尺有千里”之说,用色上更是清丽明快,富有装饰性。提取其元素开发的一种皮质茶盘结合欧洲制革工艺和东方绘画艺术,将一片平面皮革在不需剪裁组合的前提下,通过15道工序用手工鞣制而成。在使用过程中,其色泽又会显出一种光泽的变化,使雕刻的图案经过时间的沉淀而显得意韵深远。而一款金箔手工皂则将《千里江山图》中群山的造型

和青绿山水的色彩巧妙地融合在一起,皂体冰蓝,金箔点点,组成了一幅微缩画卷。

【传统手工艺重构】

融入现代生活场域的设计,让濒危的竹编非遗手工艺获得新的生命力

非遗是从历史深处走到当下的,需要在社会发展进程中不断演进更替,才能历久弥新,而这一切离不开人的努力。这样一个生命体,只有当身体里流淌着当下的精神,才能真正地“活在当下”。

近年来频频捧获德国红点产品设计奖等多个国际设计界重要奖项的设计师石大宇,即以一系列非遗文创把“竹之中国”推向世界舞台,获得国内外的认可。他的“屏茶”系列作品,是以创新缙法完成的竹编屏风,应用七种不同的竹编工艺,完成了以不规则造型立面、非垂直站立并保持平衡稳定的挑战,体现了“设计推动工艺”的思想。“椅刚柔”则是可堆叠的全竹质圈椅,其材料结构工法无不精简,契合现代生活美学又经久耐用。古有苏东坡宁可食无肉,不可居无竹,竹艺是中华非遗的瑰宝。非遗传承人擅长用竹,将竹材本身刚、韧、柔、弹等特性驾驭得心应手,而石大宇致力于在“日用”语境下解决传统工艺与当代设计融合的问题,他们的携手引发了关于传统日用器物精神延续的思考。

再看法国奢侈品牌爱马仕针对中国市场推出的“上下”(Shang Xia)。这个意欲挖掘中华上下五千年文化积累,有“承上启下”之意的品牌,曾以一款竹丝扣瓷茶具挽救了一个因为造价低廉而传承人寥寥甚至濒临消失的非遗手工艺。这一系列产品以景德镇薄胎瓷为胎,由四川青神县的非遗传承人用纤细的竹丝、柔软的竹篾紧扣瓷胎,胎弯竹弯,依胎成形,竹丝和瓷胎浑然一体。它在器型的选择上做着减法——选中的瓷胎都极简,既能传递传统工艺之美,又符合当代人的审美与使用习惯;在竹丝的编织方法上却做着加法——变传统瓷胎竹编的单一竹丝编织法为两根竹丝交叉编织法,用不一样的编织空间创造出另一种图谱。这组作品正可谓上承传统工艺精华,下启当今艺术化生活,恰如其分地诠释了东方式的雅致。

身处当今机械化大生产及信息化、国际化的大背景之下,把非遗文化传承作为内核,通过材质上的碰撞、非遗手艺人与设计师的携手等重塑其外观、重构其元素,才能使非遗文创为现代人接受,更好地融入现代生活场域。

只有用积极的态度和优质的产品发挥自身在城市晚间的影响力,博物馆才能融入城市的晚间休闲和消费体系之中,博物馆的晚上也才能更精彩。
(作者为中国国家博物馆研究员、艺术评论家)