

非遗视角下现代皮艺家具设计研究

黄子怡 张欣宏*

内蒙古农业大学 材料科学与艺术设计学院 内蒙古呼和浩特 010018

摘要: 随着社会的发展,传统的非物质文化遗产逐渐在现代生活中失去应用形式及场景。蒙古族皮艺是国家非物质文化遗产代表之一,具有悠久的历史 and 独特的民族特色。在结合非遗皮艺和消费者家具设计需求的基础上,以非物质文化遗产传承与创新的视角下对现代皮艺家具应用进行分析,旨在推动皮艺文化在现代家具设计中的传承与创新。

关键词: 非物质文化遗产;蒙古族皮艺;现代皮艺家具;皮艺应用形式

在全球化趋势日益凸显的当下,加强对非物质文化遗产的保护与传承显得尤为重要。蒙古族皮艺作为国家非物质文化遗产的重要组成部分,是独具游牧民族特色的艺术形式,具有深厚的民族文化内涵和人文精神,承载着草原游牧文化,对传承保护中华民族优秀传统文化有着非常重要的意义。

随着时代发展,传统皮艺手工艺品的市场需求逐渐减少,蒙古族皮艺也面临着危机。皮革家具是最常见的家具类型之一,传统的皮革家具无法满足消费者需求,如体型庞大的皮革沙发,暴晒后容易脱皮,耐用性较差。在当代背景下,创新皮艺在家具中的造型、材质应用结合是急需解决的问题。现代皮艺家具的创新发展有利于传承非物质文化遗产和提高皮艺经济效益,带动物质经济快速发展。

1. 蒙古族皮艺概述

皮艺,又名皮雕画,堪称游牧民族历史文化的缩影,2021年正式被国务院提名并公布为我国第五批国家级非物质文化遗产代表性项目。皮艺是以皮革为基材的工艺美术,原料主要来源于牛皮、羊皮、骆驼皮等,通过对皮革进行裁剪、雕刻、着色、层染、烫色、抛光、定型半浮雕凹凸压制等一系列工序加工实现的艺术形式。皮艺包含多种类生活用品,如皮毛服饰、皮制箭囊、皮壶马鞍、皮包、皮箱、皮画、皮家具等,皮艺传承与应用对挖掘保护中华优秀传统文化和非物质文化遗产有着非常重要的价值。早在旧石器时代,游牧民族使用自制刀具剥下猎物或家禽的皮毛,被剥下来的叫做“生皮”,生皮经过不同方法的制作加工后,带毛的则被称为“裘”,无毛的被称为“革”,它们是动物的毛皮经过不同的加工处理后形成的具有不同特性的革制品材料,这些材

料是制作生活用品和家具的原材料。游牧民族把这些革制品材料,制作成生活用具,则为最初的皮艺。在现代,这项古老工艺手法逐渐与现代生活脱钩,更多的专业人才流向外地,因各种因素,蒙古族皮艺一度面临失传危机。

2. 消费者对于皮艺家具设计需求

2.1 材料需求

传统的皮艺家具通常是以皮革+木材形式加工为主,以真皮床和真皮沙发为例,床架和沙发架为木构结构,外面包裹着皮艺材料,给家具一种简约华丽的美感。随着时代的发展,材质混搭逐渐成为新的潮流趋势,皮革+金属、皮革+亚麻、皮革+纺织、皮革+人造板材等材质结合同样受到消费者的欢迎。消费者在关注家具美观和质量的同时也注重家具的价格,多材质结合的家具在造型、搭配、预算等方面更加灵活,同时也更容易满足消费者需求。

2.2 色彩需求

在现代,消费者对于皮艺家具色彩需求同样复杂多样。传统的皮艺家具因受染色工艺、自然原生态的传统观念影响皮艺多以棕色、褐色等深颜色为主。在现代,皮艺染色工艺可以满足不同消费者喜好,则消费者在色彩需求上也发生了明显变化,更多的消费者在家具中会选择浅色系及丰富多彩的皮艺颜色,以满足不同风格家具搭配和空间需求。

2.3 功能需求

随着我国经济的不断发展,居民收入和生活水平不断提升,消费者对于家具不再满足于基础的功能,而更加注重体验感和实用性,例如舒适度、收纳空间等功能设计,或是对整洁生活空间的提倡,消费者收纳偏好则要求床体和餐椅不仅包含使用功能,同时具有床下收纳和餐椅折叠的功能等。

因此,在保证皮艺家具设计独特性的同时,更加要注重功能性的表现。例如,在沙发设计中,在考虑舒适的坐垫和靠背设计的同时可以考虑贴心的贮藏空间设置。

3. 非遗文化对现代皮艺家具的影响

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中华文明绵延传承的生动见证。21世纪以来,我国迎来了品质消费时代,文化创意产品的潮流随之而来,传统文化通过产品创新在文化消费中的比重逐步提升,文创产品逐渐成为新一代的消费热点,甚至在文化消费中逐渐占据主导地位。

在这些丰富多彩的非遗文化中,蒙古族皮艺具有其独特的魅力和历史价值。在家具领域,非遗文化对现代皮艺家具设计的影响体现在设计灵感、工艺技术、文化传承上。越来越多的设计师开始将非遗文化融入到现代皮艺家具设计中,通过在家具设计中融入蒙古族皮艺纹理、工艺、文化内涵,使家具作品更具有个性和历史渊源,有助于传统文化的传承和发展和创新家具种类的多样性。

3.1 非遗视角下皮艺在现代家具中的应用形式

3.1.1 皮编作为支撑结构衔接家具零件

皮革编织工艺作为支撑结构具有良好的柔性和韧性,皮编可以与不同材质的家具零件进行衔接,如木材、金属、不锈钢等。金属材质构件作为家具的骨架,皮编作为支撑结构衔接家具零件不仅可以发挥装饰性,还可以增加家具舒适性和柔韧性,如图1,皮编作为支撑结构衔接家具零件,皮革作为支撑材料经编织后更加具有弹性和韧性,增加家具舒适性。传统皮艺家具应用多以皮艺包裹家具表面为主,此家具采用皮艺编织工艺与金属架构相结合,具有独特的艺术感和装饰效果。在非遗背景下,皮革编织工艺作为支撑结构应用也为家具注入了一份传统与现代的结合,不仅迎合了现代人对于皮艺家具个性化、创新的需求,也展现了中国非物质文化遗产工艺的魅力,为传统文化的传承注入了新的活力。



图1 皮编作为支撑结构衔接家具零件

3.1.2 皮毛包裹家具结构应用

现代皮艺家具在设计中的应用形式之一是以皮毛包裹家具结构应用,通常现代感家具架构多为金属材质,皮毛自然的纹理和颜色与金属架构的冷峻与坚固形成了鲜明的对比,从而赋予了家具更加丰富的层次和质感。如图2,皮毛包裹家具金属结构应用设计,为家具增添了一份协调和和谐感,同时也赋予了家具更多的实用性。皮毛作为家具表面的包裹物,能够提供额外的保温和舒适度,使家具更加贴合人体,为用户带来更加舒适的使用体验。同时,金属架构的支撑作用,为家具增添了坚固性和稳定性,使得家具更加耐用、实用。

基于非遗视角下,这种对比的共存,令家具保留自然元素的同时更具现代感和时尚感。这种设计形式的应用,不仅是对传统皮艺工艺的延续,也为现代家具设计注入了更多的创意和灵魂。



图2 皮毛包裹家具结构应用

3.1.3 皮革用于坐垫衔接木构件

皮革用于坐垫与木构件相衔接的设计形式可以体现传统工艺的精湛与艺术,同时也发挥了皮革材料在家具设计上的优势,为家具赋予了更加丰富的层次感和质感。北欧的家具设计在国际上赫赫有名,如图3为西班牙大师椅复刻版,整体风格为小众设计风格,我国家具设计逐渐尝试传统工艺与国外多元化风格相结合,在此件家具中皮革的纹理和颜色与木构件的木纹和质地形成了和谐统一,皮革的柔软舒适性与木构件的坚固稳定性相结合,为用户提供了更加舒适的坐卧体验,使得此家具的使用感更加出色。

其次,这种设计形式充分发挥了皮革材料的延展性和可塑性。皮革通过裁剪、缝制等方式衔接在木构件之间,这种可塑性不仅为设计师带来了更多的创作可能,也为家具赋予了更多的个性化与定制化的空间,满足了不同用户的需求。

在非遗视角下,皮革用于坐垫衔接木结构的设计形式

体现了对传统皮艺工艺的传承与创新。不仅与国际设计风格接轨体现家具的美学与实用性，还展现了对传统文化的尊重与传承。今后可以通过借鉴这种设计形式，创造出更多具有个性化与艺术性的现代皮艺家具，为家居空间增添更多的舒适与品味。



图3 西班牙大师椅复刻版—皮革用于坐垫衔接木结构

3.1.4 皮革与人造板材结合应用

现代皮艺家具材质应用形式中，人造板材与皮革材质已被广泛地应用于现代家具中。人造板最大的特点就是表面效果丰富，稳定性好，人造板材打破了木材原有的物理结构，在温度、湿度变化较大的时候，人造板材的“形变”比实木小得多，所以人造板材的质量比实木相对稳定，如图4为弯曲木家具，弯曲木为将木材破成木片，然后经胶合、轧制而成的。弯曲木可以弯成任意的角度，且耐用性及防潮性较强，经过细致的封边等工艺，使用时间长且不变形，在家具应用中有着更理想和更丰富的应用效果。

皮革与人造板材结合应用既保留了皮革的自然美感，又增加了家具的实用性。结合非遗文化，皮革用于家具表面与人造板材结合的应用形式充分展现了传统皮艺工艺和现代新兴材料的巧妙融合。皮革的各种颜色和纹理可以与不同种类的人造板材相搭配，创造出更为多样的家具款式和风格。这种多样性使得设计师可以更加灵活地运用这两种材料进行创新设计，满足不同人群的审美需求。同时人造板材可能对居室环境造成的污染也不容忽视，消费者在享受人造板材带来完美性能的时候，要注意如何去挑选更健康环保的板材。



图4 皮革与弯曲木结合家具

4. 结语

非遗文化是一个国家文化的血脉，是历史的见证和传承的延续。皮艺家具设计作为非遗文化的一种传承方式，承载了更深层次的文化内涵和当代人们对生活品质的向往。通过总结非遗视角下现代皮艺家具设计研究，我们可以看到皮艺在现代家具中的应用越来越丰富，在大背景下，非物质文化遗产在现代家具设计中发挥着越来越重要的作用。

现代皮艺家具设计也体现了对非遗文化的创新和发展。在传统皮艺手工艺和新兴家具造型材质的基础上，现代设计师通过皮艺编织、皮毛包裹、皮革缝制等多种方式不断进行创新和探索出更多种融合皮艺元素的家具设计应用形式，使得传统的皮艺工艺焕发出新的生机和活力，这种创新和发展为非遗文化注入了更多的现代元素，也使得现代皮艺家具在多层次满足当代人们对家具的生活需求和审美需求。

参考文献

- [1] 李晓丹. 文化交融视角下现代皮艺家具设计艺术表现研究[J]. 皮革与化工, 2023,40(04):30-33.
- [2] 白淑婷, 宁国强. 皮艺在蒙古族家具中的运用探讨[J]. 内蒙古农业大学学报(社会科学版), 2017,19(04):135-140.
- [3] 吴泓毅, 卢菁菁. 蒙古族皮艺现状与相关发展策略研究[J]. 西部皮革, 2023,45(15):18-21.
- [4] 武月清. 蒙古族皮艺非遗数字化保护与传承研究[J]. 大学, 2021,(41):149-151.
- [5] 魏雷, 刘晓平, 朱竑等. 跨地方视角下非物质文化遗产地方性的多尺度建构[J/OL]. 地理学报, 1-17[2024-01-24].

作者简介:

张欣宏, 北京林业大学博士, 从事蒙古族传统家具及蒙古族工艺美术研究。