

作者: 章莉莉

公共艺术博士, 上海大学上海美术学院副教授

上海公共艺术协同创新中心(PACC)运营总监

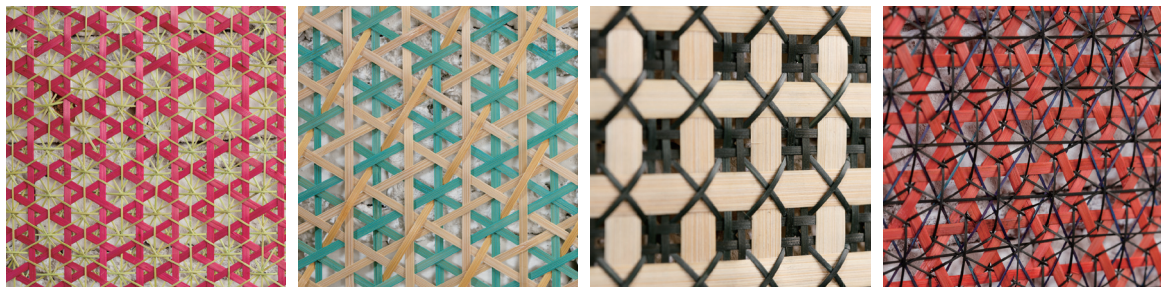
致力于推动非遗手工艺、现代设计、当代艺术之间的跨界创新

纵横竹篾, 岁月新生

【文/章莉莉 图/PACC】

流光溢彩的竹编万花筒公共艺术装置

竹编万花筒的各种竹编纹样

竹编具有图形之美、数理之美、逻辑之美。在纵横或者不同方向的线条中, 由上下交织、压叠, 以及粗细和色彩的关系, 产生无尽的图案变化。经历悠悠岁月, 竹编在时间长河中闪烁着独有的中国式美学意境和精神风骨。

160片蕾丝般的竹编

2017年夏天, 我们正在策划9月参展上海设计周的作品及展览方案, 当时在上海展览中心二楼欧洲宫殿般的高敞空间中, 需要一件能让整个空间有提亮作用的大型艺术设计作品。于是就诞生了竹编万花筒这件作品。它不但探索了传统竹编技艺与当代公共空间艺术之间的可行性关系, 也是竹编进入现代生活空间的一种尝试和美学价值的体现。

我们的构思是竹编万花筒用单体模块的方式构建成为灵活多变的公共艺术作品, 每个单体模块如同乐高玩具一般, 相互组合连接, 单体模块自身是一件独立的家居空间装饰画, 组合起来则可以形成大型的公共艺术作品。

竹编万花筒展现了一个由美妙的竹编纹样构建起来的体验空间, 由160片蕾丝般的竹编和60片彩色透片, 用单体

模块的方式构建一个绚烂的竹编世界。每个单体模块的形制尺寸为长宽60厘米的方框, 用拼接的方式, 搭建起一个空间, 从里外两个视角体验竹编图案之美。

我邀请了浙江东阳竹编传承人何红兵和四川道明竹编传承人杨隆梅一起完成了160片竹编单体模块的制作。在制作过程中, 还特别赶赴浙江东阳和四川青神县, 与传承人沟通推进竹编图案及色彩方案。

一块竹编, 一方禅意

传统竹编图案是根据竹篾的宽窄厚薄、编织交叉角度和数量、竹篾之间留下的空隙、竹篾存放年岁产生的深浅, 产生出千变万化的图案可能性。竹编万花筒单体模块融合了中国12种镂空竹编经典编法。东阳竹编的纹样包括铜

竹编万花筒的单体模块适合家居空间

钱花编、六角花绕藤编、双色并线编、六角穿菊花编、自由编、大眼睛穿花编、菱形三色斜编、交织压花编; 道明竹编的纹样包括牛眼睛编、斜纹三角编、菱形穿孔编、立方体编。其中, 自由编又被称为乱编法, 是东阳竹编中具有代表性的编织方法, 具有随性、浑厚、质感之美; 铜钱花编的黑白纹透露出方圆之间的对话与融合, 你中有我, 我中有你的形制与色彩互补之美, 产生一种秩序美感。立方体编则是四川地区竹编中典范, 从三个角度交织而成, 用不同明度对比产生的立体纹样, 让平面产生了种种视错觉中的视透效果, 是现代家居空间中极为当代的作品。此外, 大眼睛穿花编和六角穿菊花编是中国传统文化纹样中的经典款, 此次通过色彩搭配的大胆突破, 首次采用时尚的撞色融入传统纹样中, 产生了一种特有的竹编当代风尚。

传统竹编一般采用竹的原色进行编织, 采用烟熏、茶染等方式, 让竹子呈现出较深的色彩, 在同一色系的不同明度上产生色彩变化。为了让竹编呈现出当代时尚感, 每个单体模块的竹编除了保留竹子的原色之外, 还通过染色的方式增加了玫红、正红、粉红、黄绿、橙黄等鲜艳明快色调, 通过对比色系搭配和同色系搭配, 产生了一系列特有的当代竹编新风尚。

于设计中焕新生

竹编万花筒的每一个单体模块, 都是一个独立的竹编装饰画, 沉淀岁月清韵, 在钢筋水泥的森林里还原一种自然清新的质朴之美。与竹相伴, 居无俗情, 悠然禅境。竹于林间栖宿雾, 于匠人手中工其形, 于设计之中焕新生。在竹篾纵横中, 体悟手工的温柔力量, 编织纹样繁复, 匠心始终如一, 经纬之间窥见惟精惟一的专注。竹编悬挂在家居空间里, 呈现出抽象理性的图案之美, 可以和当代艺术中的抽象作品相媲美。

为了增加竹编纹样的趣味性和视觉冲击力, 装置内采用了镜面地板, 倒映着整个彩色竹编装置; 而上海展览中心的欧式吊灯绚丽辉煌, 则赋予万花筒一个极为丰富的场域环境。在2017上海设计周绚烂绽放的万花筒, 是个流光溢彩的竹空间, 成为魔都潮人自拍圣地, 营造一个竹编的年轻印象, 展现中国非遗竹编之美。在这个竹编打造出的光影世界里, 观众纷纷驻足观看并拿出手机和相机拍照, 小孩和脚下的镜子、和身旁的竹编玩得不亦乐乎。传统非遗技艺与城市当代文化通过竹编万花筒有机链接起来, 现场有观众直呼“没想到竹编还能这么玩”。

上海设计周上竹编万花筒里观众好奇地观看和自拍场景