

文化元素在现代家具设计中的应用

王晶

(山西大学商务学院, 太原 030001)

摘要: **目的** 探究现代家具设计中文化元素的应用策略。**方法** 以家具的发展变化为线索, 结合水墨、文字、低碳、仿生等广义文化元素在现代家具设计中的应用进行分析和归纳, 进而探索现代家具设计继承与发扬中国传统文化元素的途径。**结论** 从我国文化与生活本源出发去设计, 融合多种文化元素, 提出新的设计方法, 能够使现代家具设计充分发挥自身的文化价值, 在改善人们的室内居住环境的同时, 促使人们不自觉地接受文化的熏陶, 提高生活品质。

关键词: 文化元素; 现代家具设计; 审美理念

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)04-0296-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.04.051

Application of Cultural Elements in Modern Furniture Design

WANG Jing

(Business College of Shanxi University, Taiyuan 030001, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the application strategy of cultural elements in modern furniture design. Taking the development changes of furniture as clues, the application of broad cultural elements such as ink painting, writing, low carbon, bionics, etc. in modern furniture design was analyzed and summed up, thus exploring the ways of inheriting and carrying forward Chinese traditional cultural elements in modern furniture design. A new design method is presented based on the design from the perspective of our culture and the origin of life, and the integration of a variety of cultural elements. The proposed method can make the modern furniture design give full play to its own cultural value, and promote people to unconsciously accept the influence of culture and improve the quality of life, while improving people's indoor living environment.

KEY WORDS: cultural elements; modern furniture design; aesthetic concept

作为一种广为普及的大众艺术品, 家具一直是人们在生产生活中十分重要的物质器具, 不仅涉及工作、休息、娱乐等多种活动, 而且凝结着人们的审美理念与智慧。在不断的发展与变化中, 家具设计逐渐从追求简单实用转变为一种愉悦精神的有效载体^[1], 因此, 在对家具进行设计时, 设计师不再是简单地加工和改良, 也不再局限于以木材为主要材质, 而是以抽象的视觉形态元素作为设计语言, 综合材料、结构、工艺等方面提升实用性, 同时彰显出更深远的艺术韵味, 实现了形态的多样、功能的丰富和精神的表达。受此影响, 家具的文化性日渐突出, 成了物质文化、

精神文化和艺术文化的综合产物。为了对当前众多的家具形态进行文化层面的分析, 这里主要对家具设计过程中所融入的有益的文化元素展开深入探究。

1 加强家具文化建设的必要性

近年来, 我国家具市场整体呈现出一种百花齐放的姿态, 这也意味着各种风格的现代家具已经形成了激烈的竞争。正所谓“产品是暂时的, 文化是永恒的”, 在现代家具设计中, 如果只注重外在形式的模仿与照抄, 根本不能形成持久的竞争力, 更不要说实现长远

收稿日期: 2018-10-15

基金项目: 艺术与科技专业人才培养模式研究 (2018029)

作者简介: 王晶 (1982—), 女, 山西人, 硕士, 山西大学商务学院副教授, 主要研究方向为艺术设计。

的发展了。纵观当前的一些成功的家具类型,其不仅有着独特的造型、材料和色彩设计,而且还赋予了家具产品更强大的审美价值和文化底蕴,其传达给消费者的是一种品牌,更是一种文化。在今天的家具设计中,建立品牌文化意识,提高产品文化内涵,是其参与竞争和扩大市场占有率的有力武器,也是谋求长远发展的必然途径。

2 现代家具设计中的文化元素

文化作为一种社会现象,有着宽泛的概念,无论是广义还是狭义,其总是强调一种意识形态的传承。这里主要针对广义文化概念进行分析,从其典型元素形态中发掘精髓,为现代家具设计提供更加丰富的灵感来源。

2.1 现代家具设计中的水墨风韵

在中国传统文化中,水墨画是一股清流,那可静可动、可密可疏的万千变化,配合墨色的浓淡和适当留白,在浓墨淡彩间形成了微妙的视觉效果,传达了一种纯粹的美感^[2]。随着人们对舒适家居环境的要求日渐强烈,越来越多的设计师开始在家具设计中运用水墨画中的元素及精髓,且不再局限于单调的色彩和形式,或强烈,或温柔,从而使家具更加完美地彰显出使用者的文化情趣和生活追求。具体来讲,水墨元素在现代家具设计中的应用主要表现在水墨色彩和水墨神韵两大方面。首先,水墨色彩。家具色彩的选择需要根据多方面的需求而定,但在水墨色彩的应用上却十分自如,可根据不同的空间、功能、环境等可以实现自如的转换,不再受限于设计元素。比如,客厅家具的设计可以利用水墨简洁的色彩凸显高雅的艺术氛围,展现使用者的文化底蕴和审美观念;卧室家具设计可以根据使用者的年龄及实际需求进行更加灵活的水墨元素的使用与转化,无论是简洁明快的儿童房家具,还是无彩色系老人房家具,其色彩都可以借助水墨的特质而变得更加个性与独特。其次,水墨神韵。只有色彩总是不够的。在现代家具设计的表现手法和形式改良中,水墨元素的意与神成了情感表达的有效手段,借助形和意的有形创造,实现了无形的精神和内涵特质的完美呈现,也给家具带来了深厚的文化内涵。为了更加深刻地表达,设计师在现代家具设计中不断对水墨元素进行全新地分解、转变和重构,恰到好处的浓淡与疏密,实现了不同的情感表现,抚平了现代人的浮躁与不安。需要注意的是,水墨元素在家具领域的运用并不是盲目的,还需要设计师对其彻底理解,取其精华,在形神意的融合中给现代家具注入新的血液。

2.2 现代家具设计中的文字元素

作为人类记录语言的符号系统,文字既是文明社

会产生的标志,又是每个人的精神家园,其凭借独特的造型与寓意,引起人们美妙而大胆的联想,产生美的享受。在追求个性化创新的设计思潮影响下,文字元素融入到家具设计中,为现代家具设计引发了更多的创意。在我国,汉字元素早已存在于部分明式家具之中,不仅能够从中看到汉字的装饰表现,而且对汉字还进行了图案化,“喜”字纹、“寿”字纹等程式化吉祥文字使得家具的整体造型更加丰富,彰显出独特的文化品位^[3]。及至现代,我们总是能够从衣柜、电视柜、陈列柜、书架等家具中发现汉字元素的存在。可以说,设计师已经不满足于纯装饰、表意上,更多是用汉字来丰富家具造型,表达深厚的文化内涵。以书架设计为例,设计师将汉字的形式融入其中,或整体选用某个特殊造型的汉字,或推崇几个汉字的组合罗列^[4],这样的家具构成一个画面,在满足人们搁置物品的同时,也促使他们领悟到了中国文字的精深奥妙。当然,有的设计师也会选择直接将汉字印在家具上,让其单纯作为家具产品装饰或点缀符号,这样的做法虽然没有将文字变成家具的结构成为主体,但是若使用得当,同样可以为家具的整体造型带来惊喜,给人以赏心悦目的视觉享受。

2.3 现代家具设计中的低碳文化

经济的发展给人们的生活带来了极大的便利,也不可避免地导致了生存环境的日渐恶化。为了解决人与自然的紧张关系、抑制能源的过度消耗,人们开始关注产品的低碳化,尤其在家具设计领域,低碳文化已经获得了越来越多设计师的青睐^[5]。纵观低碳家具,无论是卫生性、舒适性、美观性还是可再生性,都在追求经济发展与环境保护的和谐共赢。下面主要就低碳环保材料的选用进行分析。首先,木质家具。低碳理念下的木制家具更加注重木材本身的纹路,因此设计上更加简洁,只进行必要的打磨、上蜡、抛光等处理,没有过多的涂漆和雕饰,反而具备了一种自然美。比如,以树枝、灌木根茎等天然材料为基础而设计并制造的糙木家具,对低碳环保理念的表达可谓极致,通过最大限度地放大其所具有的天然美感,不仅降低了能源耗损,而且还在一定程度上增加了家具的观赏价值。其次,竹家具。竹与梅、兰、菊并称为“四君子”,有着质朴、大气、刚正、秀雅的特点。在家具设计选材中,设计师早就将目光聚焦于此,在保留自然纹理的基础上,融入竹元素,加之外观大胆创新,使得清新、朴素之感扑面而来^[6]。比如,原竹家具。竹椅、竹凳、竹桌等竹家具在设计制作时,设计师并不局限于传统的制作经验,而是进行了竹文化的渗透,使得本就优雅清秀的原竹家具更增添了一分自然宁静之感。又如,竹集成材家具是仿古家具的用材典范,也是低碳文化理念的物质载体,其经过雕刻点缀后被广泛应用于门窗和各种日用竹制品制作当中,成为了更符合现代人生活需要的产品。

2.4 现代家具设计中的吉祥图案

吉祥图案是中国最具代表性的纹饰图案,其精美的造型、美好的寓意是中国人民智慧的结晶。在家具设计领域,传统吉祥图案给了设计师更多的灵感来源,繁衍出了更广泛的样式,体现出了东方独有的家具设计风格。其中,龙纹在现代家具上的应用更使现代家具中的装饰设计有了更大的发展空间。首先,龙纹的应用形式。在现代家具设计中,龙纹图案的应用大多趋于简洁、夸张、优美和大方,更加符合现代人的审美。比如,鸱吻简单柔和的整体造型,常被设计师直接用于现代家具的装饰设计中^[7]。需要注意的是,在实际的运用过程中,无论是将局部或整体龙纹进行夸张化处理,还是在原有龙纹基础上对龙纹与其他纹饰进行组合,抑或对各种龙纹的顺序进行个性化的排列,虽然强调简化,但是必须保留其精髓部分,将其中的文化内涵及神韵完美呈现。其次,龙纹装饰部位。现代家具有着广泛的款式和种类,沙发、床榻、橱柜、茶几等代表性家具无一不需要增加装饰图案,因此在进行家具设计时必须科学地选择龙纹装饰部位^[8]。比如,传统的桌椅板凳类家具,主要在扶手、椅背、桌腿、座面、牙子等部位体现龙纹装饰,而现代的床榻则主要集中于床头板和床尾。再次,龙纹装饰手法。在现代家具的装饰手法方面,主要借助雕刻、镶嵌、印花、烙花等呈现龙纹的神韵。整体来看,在现代家具设计中,龙纹的应用已经逐渐灵活自由,但与当前人们的审美仍有一定差距,需要在不断的总结改进中获得技术的提升和文化的传达。

2.5 现代家具设计中的仿生形态

大自然是个取之不尽、用之不竭的宝库,其丰富的有机生命形态,为未来的家具设计创意与革新创造了条件^[9]。正因如此,设计师开始从这些精妙的有机生命形态中获取灵感,并以仿生的方式进行着家具产品的创新设计,在强化动态美、突出个性的同时,增加人与家具之间的精神互动,使得现代家具更加尊重人的主体感受。首先,造型方面。在夸张、复杂的家具风格风靡过后,人们开始追求简约的风格,而仿生形态更是凭着自身个性化、人性化的造型深受人们喜爱。比如,扇形家具就在体现古典气息的同时赋予了家具简洁、大方的感觉,尤其配合黑色涂装工艺更显示出时尚的元素,是古典与时尚的完美融合^[10]。其次,材料方面。仿生家具追求天然的花纹、光泽和颜色,与低碳家具有着很多相似之处,同样注重绿色环保,因此,在设计过程中,设计师会选择一些实木作为材料,有时还会借助一些现代的仿生设计理念对石头、水和自然光进行充分利用,让设计更加柔和,在夸张中体现自然,在朴素中寻找品质,展现出一种轻松的生活态度。

3 结语

家具创新与发展的核心是文化的融入与表达,因此,在设计过程中必须将形态、结构、功能、材料、工艺等与多种文化形态相结合,找寻出家具造型的文化意义,给予家具广博的文化内涵。随着设计师对文化元素研究的不断深入,他们已经对此引起重视,并从宏观概念着手,结合微观元素,对现代家具设计进行了创新,力求以新的设计语言来体现文化的现代化,让人们在使用过程中获得更加舒适的享受。

参考文献:

- [1] 徐鸿. 本土优秀传统文化在现代家具设计中的应用研究[J]. 艺术教育, 2014(9): 154.
XU Hong. Research on the Application of Local Fine Traditional Culture in Modern Furniture Design[J]. Art Education, 2014(9): 154.
- [2] 周宁丽. 水墨元素在现代家具设计中的应用[J]. 科技创新与应用, 2016(20): 29—30.
ZHOU Ning-li. The Application of Ink and Wash Elements in Modern Furniture Design[J]. Science and Technology Innovation and Application, 2016(20): 29—30.
- [3] 鄂菲. 文字在家具造型设计中的表现和运用[J]. 现代装饰: 理论, 2012(6): 14.
E Fei. The Expression and Application of Characters in Furniture Shape Design[J]. Modern Decoration: Theory, 2012(6): 14.
- [4] 王抒婧. 吉祥数字在现代家具设计中的应用[J]. 现代装饰: 理论, 2014(1): 92.
WANG Shu-jing. The Application of Auspicious Numbers in Modern Furniture Design[J]. Modern Decoration: Theory, 2014(1): 92.
- [5] 赵雪松. 中国传统文化在现代家具设计中的应用[J]. 甘肃科技纵横, 2008(3): 43.
ZHAO Xue-song. The Application of Chinese Traditional Culture in Modern Furniture Design[J]. Gansu Science and Technology, 2008(3): 43.
- [6] 王瑶, 顾逊. 低碳材料在家具设计中的应用[J]. 大观, 2015(9): 66.
WANG Yao, GU Xun. Application of Low Carbon Materials in Furniture Design[J]. Grand Sight, 2015(9): 66.
- [7] 宋甜甜. 中国传统文化与现代家具设计[J]. 文学教育, 2009(5): 46—47.
SONG Tian-tian. Chinese Traditional Culture and Modern Furniture Design[J]. Literature Education, 2009(5): 46—47.
- [8] 杜游. 龙纹在现代家具中的应用[J]. 家具与室内装饰, 2012(1): 80—81.
DU You. Application of the Dragon in Modern Furniture[J]. Furniture and Interior Decoration, 2012(1): 80—81.
- [9] 周小儒, 刘阳. 浅谈仿生家具的形态设计[J]. 美术大观, 2007(8): 100—101.
ZHOU Xiao-ru, LIU Yang. Morphological Design of Bionic Furniture[J]. Fine Arts, 2007(8): 100—101.
- [10] 于瑞强. 形态仿生在家具设计中的应用探究[J]. 创意设计源, 2015(1): 54—58.
YU Rui-qiang. Research on the Application of Morphological Bionics in Furniture Design[J]. Design Source, 2015(1): 54—58.