“南京非遗”文化视域下的家具产品创新设计研究

叶聪
（金陵科技学院，南京 211169）

摘要：目的 研究“南京非遗”文化背景下家具产品的创新设计。**方法** 基于消费需求，以南京非物质文化遗产为切入点，从现代审美与民族文化的视域下，剖析和凝练了“南京非遗”资源的视觉文化因子，并将其运用于家具产品的创新设计中。**结论** 提出了家具产品的创新设计理念，为现代家具产品的开发提供了可借鉴的思路与方法，促进了家具产业的可持续发展。

关键词： 传统文化；符号；创新设计；南京非物质文化
中图分类号： TB472；J525.3 **文献标识码：** A **文章编号：** 1001-3563(2014)14-0065-05

Innovative Design of Furniture Products Based on Cultural Viewpoint of Nanjing Intangible Heritage

YE Cong
(Jinling Institute of Technology, Nanjing 211169, China)

ABSTRACT: Objective To study innovative design of furniture product based on cultural background of "Nanjing intangible heritage". **Methods** Nanjing intangible heritage was focused based on consumer demand."Nanjing intangible heritage" was analyzed by using theory of modern aesthetics and national culture to obtain visual culture factors.Moreover, innovative design of furniture products based on visual culture factors was discussed. **Conclusion** The theory of innovative design of furniture products was proposed.It will provide scientific references for the design of furniture products to promote sustainable development of furniture industry.

KEY WORDS: traditional culture; sign; innovative design; Nanjing intangible heritage

非物质文化遗产是南京历史文脉中不可分割的一部分，是民族文化的精华，具有不可替代的研究与利用价值。然而，在社会转型和经济转轨的新形势下，“南京非遗”文化受到外来文化和现代文化的冲击和挑战，其生存环境受到威胁，因此，合理地开发与传承“南京非遗”文化资源成为必然趋势。这里将剖析南京非物质文化遗产文化符号，从“南京非遗”文化中提炼出家具造型与装饰设计的视觉文化因子，探讨家具产品的创新设计理念与应用，以期为现代家具产品的开发提供可借鉴的思路与方法。

1 家具产品开发的现状与问题

近年来，中国家具产业发展日具规模，全行业总

收稿日期： 2014-02-14
基金项目： 金陵科技学院博士科研基金项目(Jit-b-201224)；江苏省现代教育技术研究课题(2013-R-25915)；金陵科技学院2013年校级教育教改课题
作者简介： 叶聪(1983—)，女，福建人，博士，金陵科技学院讲师，主要研究方向为家具设计与工程。

产值达到了6500亿元，实现了11.4%的增长。家具产业在快速市场化的进程中，存在产品单一、供需矛盾和恶性竞争等问题，具体表现在设计力量薄弱、缺乏设计创意、创新产品少、产品档次低、仿制普遍、缺少自主品牌等方面。这些问题严重影响了家具产业的可持续发展。

据笔者调查，影响消费者购买家具的重要因素依次为：造型美观（39%）、方便舒适（35%）、功能齐全（19%）和材质新颖（7%）[1]，因此，美观性是影响消费者购买行为的最为重要因素之一，利用南京非物质文化遗产创新家具设计是强化产品外观与特色的有效方式。

2 “南京非遗”文化符号分析

2.1 南京非物质文化遗产资源分析

南京素有“六朝古都”之美誉，南京人民在长期生产生活实践中创造了丰富多彩的非物质文化遗产。南京现有的非物质文化可细分为民间文学类、传统音乐类、传统舞蹈类、传统戏剧类、曲艺类、传统体育和游艺与杂记类、传统医药类、民俗类、传统技艺类、传统美术类等10类，共计85项内容，见表1。

从历史文化的角度看，“南京非遗”资源在历史积淀中形成了六朝文化、明文化、民国文化等文化特色。六朝文化的融合形成了特有的民俗文化，具有丰富的“史、情、景”意蕴以及完整的历史延续性。

“南京非遗”资源具有传承性、地域性、无形性与活态性等文化特征。民间舞蹈、民间音乐、传统戏曲、曲艺等表演艺术，以及董永传说、脱尾龙传说、伍子胥和浣纱女的故事等口头传说与表述类，具有突出特色和深厚的历史积淀；在抖空竹、秦淮灯会、雨花石鉴赏习俗等社会风俗、礼仪、节庆以及瓷刻、剪纸、竹刻、木雕、脸谱等传统美术类方面亦有地域艺术特色。尤以南京云锦、南京绒花、南京金箔等传统技艺类文化最富有代表性。

2.1.1 南京云锦文化

南京云锦起源于1500多年前的东晋、南朝时期，承袭两汉魏晋的传统，发展和繁荣于元明清时期。“妆花”是云锦织造工艺中最具代表性的提花丝织品种，其工艺复杂。尤其运用夹金织银的工艺，或织入缤纷的孔雀羽绒搓成的丝线，可谓“寸锦寸金”。由于用料考究，织工精细，图案色彩典雅富丽，灿若云霞，故称“云锦”。

南京云锦具有内容美、构成美、色泽美、材质美和织造美等特色，有深厚的文化内涵。将南京云锦适当

表1 南京非物质文化遗产资源

Tab.1 Nanjing intangible cultural heritage resources

序号	类别	内容
1	民间文学类	董永传说、项羽与浦口的历史传说、长芦民间传说、卞和献玉传说、崔致远与双女坟的故事、脱尾龙传说、伍子胥和浣纱女的故事
2	传统音乐类	古琴艺术、金陵琴派、留左吹打乐、六合民歌《鲜花调》、高淳民歌、马铺锣鼓
3	传统舞蹈类	东坝大马灯、骆山大龙、江浦手狮、麻雀蹦、跳五猖、栖霞龙舞、打社火、跳当当、铜山高台狮子舞、长芦抬龙、骨牌灯、砖墙打罗汉、龙吟车、沛桥踩高跷等
4	传统戏剧类	皮影戏、洪山戏、阳腔目连戏
5	曲艺类	送麒麟、打五件、南京白话、送春、南京评话、南京白局
6	传统体育、游艺与杂记类	殷巷石锁、六月六龙舟竞渡、抖空竹
7	传统医药类	灵芝传统知识及应用、高淳梁氏骨科、张简斋国医医术
8	民俗类	秦淮灯会、妈祖庙会、雨花石鉴赏习俗、夫子庙花鸟鱼虫市、南京老地名等
9	传统技艺类	明觉铁画锻制技艺、窦村石刻技艺、方山裱画技艺、金陵折扇制作技艺、绒花制作技艺、金银细工制作技艺、金陵刻经印刷技艺、南京金箔锻制技艺、南京云锦木机妆花手工织造技艺等
10	传统美术类	南京瓷刻、戏剧脸谱、南京微雕、周岗红木雕刻、金陵竹刻、南京仿古木雕、南京仿古牙雕、十竹斋饾彩拱花技艺、秦淮灯彩、南京剪纸

运用到家具设计中，能够迅速引起消费者的共鸣，刺激消费需求。

2.1.2 南京绒花文化

南京绒花是以蚕丝染色成绒，再用钢丝勾条制成的传统手工艺品。绒花工艺相传始于唐代，唐代仕女喜欢在髻上根据时令簪戴各种花枝。由于鲜花受时令所限，不容易装卸和保存，于是南京绒花应运而生。

南京绒花的题材和种类丰富，其造型和内容多选用民间祥瑞，喜庆题材。绒花谐音"荣华"，表达了中国吉祥文化"福、禄、寿、喜"等核心主题的设计思想，具有鲜明的文化底蕴。绒花图案充满祥瑞、祈愿的感情元素，典藏吉祥如意的民族文化。将绒花图案运用到家具产品设计中，可以体现现代人对祥和、幸福的追求，具有现实意义。

2.1.3 南京金箔文化

早在东吴或东晋时期，金箔即被用于佛像、神像贴金以及建筑业。南京金箔生产工艺独特，经过倒条、下条、拍叶、做捻子、沾捻子、打开子、装家生、打了戏、出具、切箔等十几道工序捶炼而成。

南京金箔用途广泛，中国传统婚庆中的"十里红妆"家具，常将金箔装饰在家具表面作为点缀。"一两黄金三两朱"的装饰把婚嫁家具的喜庆、吉祥和富丽体现到极致[2]。将金箔文化渗入到现代家具产品设计中，可以表达现代人的审美情趣与价值取向。

2.1.4 金陵刻经文化

唐代末年，始有雕版印刷佛经出现。宋代开始大量运用雕版印刷佛经。清同治五年创办了金陵刻经处，传承了我国佛教文化及古代佛经、佛像木刻雕版印刷技艺。金陵刻经处共计收藏经版12.5万余块，是全国佛典图像刻版的总汇，被誉为"活的古代印刷博物馆"。

金陵刻经选本又称"金陵本"，尤其以光绪年间雕刻的"慈悲观音像"、"灵山法会图"等18幅佛像版艺术价值最高，为版画艺术和文物之珍品。清中后期的传统家具，常以"金陵本"中印刷的图案为原型，以描漆或螺钿等工艺装饰于家具表面。

2.2 "南京非遗"视觉文化因子的凝练

2.2.1 形与色的因子提取

"道器结合"是中国文化的精髓，"形而上者谓之道，形而下者谓之器"。在设计上讲究"形缘求美"[3]。可从传统音乐类、传统舞蹈类、传统戏剧类、曲艺类等造型艺术、表演艺术和民族特色中挖掘"南京非遗"资源的形态因素，通过造型的加工提炼，结合不同材料、工艺进行再设计，构建出具有南京地域归属感的家具产品形态。

在色彩装饰上，南京云锦运用"色晕"技法，层层推出主花。色彩变化丰富，配色多达18种，形成了规律性的典型套色。南京绒花的题材丰富，色彩以红色系为主，中绿为辅，以黄点缀，对比强烈。可提炼其色彩因素，开发系列化的家具产品。在家具产品的开发上，运用特有的民族象征色彩，有助于表达色彩情感的内涵和意境，体现产品的文化情怀。

2.2.2 材与工的借鉴与表达

《考工记》曰：天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者，然后可以为良。不同的材料，其形状、纹理、色泽、质感等都蕴含着表达情感的设计语言[4]。家具设计可借鉴特色材料与工艺，或混搭材料与工艺，因材取形。如南京云锦材料运用在家具软包上，提升家具产品的档次。南京瓷刻、南京微雕、周岗红木雕刻、金陵竹刻、南京仿古木雕、南京仿古牙雕等传统工艺历史悠久，可以直接运用到家具产品中，极具代表性。新型木基复合材料，具有独特性能，将传统工艺运用其中，不仅能显示不同材质的肌理美，而且能丰富家具的内容与表现形态。

3 "南京非遗"家具设计创新设计理念

3.1 传承性与时代性并存，彰显地域文化内涵

通过挖掘南京的非遗文化资源，提取有形或无形的文化符号。观察和研究隐含在传统审美观后的意识和思想，提炼"中国式的传统因子"[5]。依托南京自然资源和人文资源优势来凸显地域文化特色，拓展了家具设计的内涵和外延。只有通过传承与创新，面向消费者需求，强调作品的个性与时代感，才能设计出具有浓郁地域文化特色、鲜明时代特征和富有特色的家具产品。

3.2 传承历史文脉，提升家具品牌文化

运用"非遗"文化促进家具品牌文化提升，传承历史文脉，延续古都文化内涵。探求可持续发展的方

向，从而找到新的设计突破点[6]。家具产品的开发既要保留传统味道，又不能一味地模仿传统，应在体现传统文化精髓和神韵的基础上，贴近现代人的生活方式与审美情调，满足消费者多元化的消费需求。

3.3 挖掘社会属性与自然属性，提升资源价值

挖掘“南京非遗”文化中与“史、情、景”相融的社会属性与自然属性相统一的资源价值，发挥创意思维，开发家具产品。一方面满足家具产品地域性、独特性的实用功能需求，另一方面通过产品的图形、色彩等元素传递南京的历史基因和文化脉络。

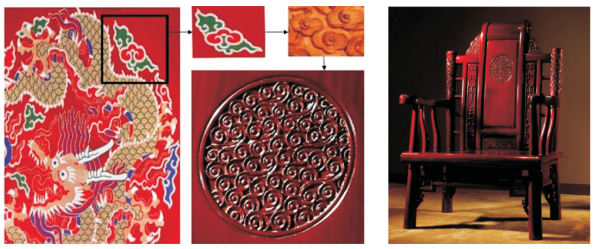
4 “南京非遗”文化因子在家具产品中的创新应用

4.1 因子的置换与重构

设计是具有创造性的活动，是从“具体—抽象—具体”的物化过程。置换，是指在中国传统符号与产品形态之间寻找巧妙合理的结合点，从整体或者局部，将中国传统符号独特鲜明的形态重新塑造成符合现代生活方式的家具产品。重构，是指在保留传统家具基本风貌的前提下，依照现代人的审美观念，对其造型进行简化、变异和重组。通过对原形的分解，提取对象最有特征的元素和基因促使新形的产生[7]。董永传说、卞和献玉传说等民间文学和江浦手狮、皮影戏、送麒麟等表演艺术可为家具设计提供丰富的想象空间。可将这些具有无形性和活态性的文化资源，通过置换与重构手法转化为家具的视觉形象。

4.2 因子的减法设计

家具的美不单是通过理性、逻辑的方式来表现，它是结构性、空间化的，是通过色彩、线条、平面、形式、结构，融合多种符号、语义以感性形象作用于人。依据现代设计理念，对传统色彩、文字、造型等因子运用减法设计。删繁就简，以少胜多，触动受众与之共鸣。图案上运用减法设计，通过对传统图案的提炼与简化，传达出明晰的意义指向，强化其符号性的特征[8]。比如，轩红坊“祥云椅”的祥云纹样，提取了南京云锦“云龙纹”中象征着祥和如意的“云纹”，运用减法设计的手法，将云纹进行意象化的变形与简化，见图1a，并运用到家具造型的扶手、靠背与花牙子等装饰部位中，使家具产品呈现出传统风貌与现代设计手法相结合的效果，见图1b。



a b

图1 “云纹”的减法设计

Fig.1 Subtraction design of "cloud pattern"

此外，家具产品也可以采用减法设计进行工艺制作。传统的雕刻技艺虽然美观，却耗时费工。在制作流程上，采用现代的工艺手法，如，运用JDpaint精雕软件以及精雕CNC数控雕刻系统和设备，对家具产品进行智能雕刻，将部件加工成半成品或成品。同时，在家具复杂和重点的部位，融合“南京非遗”文化中的周岗红木雕刻、金陵竹刻、南京仿古木雕、南京仿古牙雕等传统技艺，使家具产品在工艺上进行古今交融，减少加工时间的同时，大大提升成品制作的效率与质量。

4.3 因子的借鉴与互融[9]

互融是将不同性质或门类的造型元素揉和在一起，然后进行重组的方法。兼收并蓄，融会贯通，寻找传统与现代的契合点，才能打造出符合新时代的民族形式[10]。它既可以是中外的互融，也可以是古今的互融。将“南京非遗”文化因子通过“视觉—心理—情感”这一认知过程的转化和运用，完成家具产品与受众间的互动与交流。如“龙纹椅”，见图2，造型上借鉴了传统建筑柱础的原型，纹样上采用了云龙纹中的龙纹和

图2 “云纹”的减法设计

Fig.2 Subtraction design of "cloud pattern"

简洁的几何纹样，运用组合的方法创作图案，通过传统红木材质体现出家具独有的美学特征和文化内涵。

5 结语

（1）针对现阶段消费者的需求，把握"南京非遗"文化资源的现代性符号。从现代审美与民族文化的视域下，提炼出形与色、材与工的视觉文化因子。通过物化和意化实现"南京非遗"文化特色，从而构建具有南京地域归属感的家具产品形态。（2）中国的现代家具设计是民族文化与现代审美的构建过程，应着重凸显民族性、地域性、审美性、文化性等特征。提出传承性与时代性并存，彰显地域文化内涵；传承历史文脉，提升家具品牌文化；挖掘社会属性与自然属性，提升资源价值等"南京非遗"资源在家具设计中的创新设计理念。（3）提出因子的减法设计、因子的置换与重构、因子的借鉴与互融等创新设计方法，并分析其在家具设计中的具体应用。为现代家具产品的开发提供可借鉴的思路与方法，促进家具产业的可持续发展。

参考文献：

[1] 叶聪，吴智慧，张乘风.基于中式家具市场调查的新中式家具设计研究[J].木材工业，2011，25（4）：26—29.
YE Cong，WU Zhi-hui，ZHANG Cheng-feng.New Chinese-Style Furniture Design Based on HONGMU Furniture Market Survey[J].China Wood Industry，2011，25（4）：26—29.

[2] 张寒凝，许继峰."十里红妆"家具色彩文化探析[J].包装工程，2009，30（10）：140—142.
ZHANG Han-ning，XU Ji-feng.Study on the Culture of Ten Li Dowry Furniture Color[J].Packaging Engineering，2009，30（10）：140—142.

[3] 胡俊红.中国家具设计的民族性研究[D].长沙：中南林业科技大学，2007.
HU Jun-hong.Study on the National Characteristics of Chinese Furniture Design[D].Changsha：Central South University of Forestry and Technology，2007.

[4] 王玲.中国传统家具的现代传承与发展[J].家具与室内装饰，2012（2）：28—29.
WANG Ling.Modern Furniture Design Inheritance and Development of Chinese Traditional Furniture[J].Furniture Interior Design，2012（2）：28—29.

[5] 张福昌.中国民俗家具[M].杭州：浙江摄影出版社，2005.
ZHANG Fu-chang.Chinese Folkloric Furniture[M].Hangzhou：Zhejiang Photographic Press，2005.

[6] YE C.Study on Furniture Design of College Student′s Apartment Based on Kansei Engineering[C].Social Sciences Research，2013.

[7] 陈原川.中国元素设计[M].北京：中国建筑工业出版社，2010.
CHEN Yuan-chuan.Chinese Elements Design[M].Beijing：China Architecture & Building Press，2010.

[8] 胡振江.从文化创意角度透视中国传统吉祥图案的创新与应用[J].包装工程，2013，34（12）：115—118.
HU Zhen-jiang.Innovation and Application of Traditional Chinese Auspicious Patterns from the Perspective of Cultural Creativity[J].Packaging Engineering，2013，34（12）：115—118.

[9] YE C.Study on Furniture Product Configuration Design from Perspective of Traditional Pattern Symbols[C].ASSHM，2013.

[10] 何灿群，董佳丽，向威.设计与文化[M].长沙：湖南大学出版社，2009.
HE Can-qun，DONG Jia-li，XIANG Wei.Design and Culture[M].Changsha：Hunan University Press，2009.