

中国篆书艺术形态在现代家具造型设计中的应用研究

刘云^{1,2}, 谷静¹, 申黎明¹

(1.南京林业大学, 南京 210037; 2.宁德师范学院, 宁德 352100)

摘要: **目的** 探究中国篆书艺术在现代家具设计中的应用理论与设计方法。**方法** 通过对篆书艺术形态特点、文化内涵及常见应用进行分析和研究, 探讨基于篆书形态的家具设计原则, 并提出线条形态的创新借鉴、图文符号的艺术装饰、多元文化的交融深化、字体结构的解构重组等设计方法, 且结合设计实践进行论证。**结论** 篆书形态使家具造型表现出挺拔意境之美, 对指导现代家具造型的创新设计有着重要意义。

关键词: 中国篆书艺术; 线条形态; 现代家具; 造型设计; 设计应用

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)08-0162-05

Research and Application of Chinese Seal Character Art Form in the Design of Modern Furniture

LIU Yun^{1,2}, GU Jing¹, SHEN Li-ming¹

(1.Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China; 2.Ningde Normal University, Ningde 352100, China)

ABSTRACT: It aims to explore the design theory and method about application of Chinese seal character art in the modern furniture design. Through analysis and study of the characteristics, cultural connotation and common application of seal character art form, it explores the furniture design principle based on the seal character form, and puts forward the design method such as the innovation in the form of lines, decorative art of graphic symbols, the deepening of the multi-cultural blend and deconstruction restructuring of font structure, then combined with the design practice. The seal character art form makes the furniture modeling show the beauty of artistic conception. It has important significance to guide the innovation design of the modern furniture modeling.

KEY WORDS: Chinese seal character art; line form; modern furniture; modeling design; design application

中国书法是一门特殊的线的艺术,篆书的线艺术是最简单、最淳朴的。近年来,众多设计者开始研究篆书在艺术设计上的应用,并在各设计领域取得了一定成效,创作出了极具艺术感染力、富有中国传统文化内涵的作品,并在社会上得到了普遍的认同。尤其是北京奥运会会徽和体育图标,更是得到了全世界极高的赞誉,但总体看来,篆书体在设计中的应用尚处在探索阶段,其应用价值有待进一步挖掘,如在现代家具造型设计中的应用,就是篆书艺术蕴藏在设计领域中的巨大潜力。

1 中国篆书艺术文化

篆书是我国古汉字的一种字体,《说文·竹部》有“篆,引书也。”;“引”见《说文·丨部》:“丨 gǔn,上下通也。引而上行读若囟,引而下行读若退。”总之,“引”是动词,拉长的意思^[1],即“篆书”是一种上下拉长书写的字体。

1.1 篆书的演变与发展

广义来说,篆书包含秦小篆以前的所有字体。通

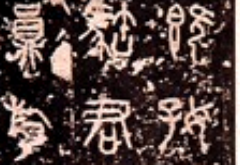
收稿日期: 2017-01-05

基金项目: 2015 年国家社会科学基金项目 (15XGL027); 江苏省高校优势学科建设工程资助项目 (PAPD)

作者简介: 刘云 (1983—), 女, 湖南人, 南京林业大学博士生, 宁德师范学院讲师, 主要从事家具设计及人体工程学等方面的研究。

常分为两大部分，秦以前的文字统称为“大篆”，包括甲骨文、金文、籀文；秦统一后的文字为丞相李斯编制的“小篆”^[1]。而后，小篆因中锋圆笔不利于书写方便，在汉代被隶书取代。小篆由大篆演变而来，最终达到线条美的极限，其演变及特点，见表 1^[2]。

表 1 篆书演变
Tab.1 The evolution of seal character profiles

时代	字体	释义	特点	章法	图示
商周	甲骨文	契刻在龟甲兽骨上的文字	方直拙朴、刚健挺拔，符合“六书”构形规律	有行无序	甲骨文
商周	金文	模铸或契刻于青铜器上的文字	线条圆润（粗笔弯多），字形简炼（成块团状）	有行无序	《毛公鼎》
周一秦国	籀文	将金文繁化而成	已无图画符，只用线条笔画，用笔粗细均匀	有行无序	石鼓文
秦朝	小篆	取大篆整理简化而成	抽象符号化，简洁，工细规整，线条圆匀，字呈竖势	有行有序	《峰山碑》

1.2 篆书的线条艺术形态特征与审美价值

后世说的篆书一般指小篆，篆体“是、句、斗、羽、盾、百”见图 1。从设计学的角度来看，线条是构成篆书形态的主要元素，篆书艺术就是对曲、直两种基础线条的排布组织，不同形态的线条会产生不同的力量，水平线如同一个支撑的平面，垂直线有对地心引力的顺应之势，曲线则有一种活泼动态之感，线条之间共同作用，形成张力的对抗与平衡；这种可塑

性极强的象形线条字体，自身以线为图进而形成面，也易与图形结合^[3]。小篆字体笔画横竖平直、等距、粗细一致，甚至曲线的弧度也对称一致，字体结构间布白均衡，疏密匀称，重心不偏不倚，讲究对称平衡之美；字形呈竖向长方形，其结构展露挺拔秀丽稳定之美，符合世界公认的黄金比例 1：0.618^[4]，字体整体风格古雅含蓄，舒展自如，气脉流畅统一，端庄简约而不乏生动有趣。

图 1 篆体“是、句、斗、羽、盾、百”
Fig.1 Seal character “是，句，斗，羽，盾，百”

从开始出现汉字的形而下的实用感性层次，到秦小篆及以后追求形而上的精神抽象层次，历代篆书书法家借用篆书演绎出铁线的隽秀、粗线的拙朴等，追求字的线条形态与意境之间的互动美，达到书品即人

品的外化境界，使篆书由最初的记录功能演化成了抒发胸怀的艺术审美形式。中国汉字实用书体在隶书取代篆书的汉代传入其他国家，因此，汉字文化圈中，篆书是中国独有的字体，将篆书艺术运用到现代设计

中,是传承中国文化的一种创新表现形式。

2 中国篆书艺术形态在设计中的常见运用

篆书在退出官方实用书体的舞台后,其艺术价值一直被人们重视,以各种艺术形态广泛运用在园林建筑、平面设计、传统家具等领域。

2.1 篆书艺术在园林建筑中的运用

篆书常运用在园林建筑的门窗、栏杆、瓦当、砖雕、建筑布局上。浙江湖州市“嘉业堂藏书楼”,其窗格和走廊外铁栏都用篆字“嘉业堂”装饰,使建筑增添了浓郁的书香气息。在文字瓦当中篆书被古代工匠们处理成各种布局形式,内容一般为“千秋万岁”等祈福吉语,也有的标明建筑物的名称如“长乐”等。篆书字体可方可圆的庄重线条易与方形的住屋布局结合,如山西太谷县曹家大院保留现今的“寿字院”^[5]。

2.2 篆书艺术在平面设计中的运用

篆书在现代标志、包装、海报、书籍装帧等平面设计中应用广泛,因其象形性易产生图文一体效果,很多大学在校徽设计中有所采用,如华中师范大学、南开大学、中国人民大学、苏州大学等。鲁迅先生设计的北京大学校徽,将篆书“北、大”两个字上下叠排,再加以变化将两字的中心移到圆心,像“人”的简笔画,突出大学“以人为本”的办学理念。

2.3 篆书艺术在中国古家具中的运用

商周时代刻有金文的青铜器是篆书艺术在家具中体现的开始,这类礼器上的文字内容多为祭典、敬祖以及明告后世等,其篆书文字的实用性大于装饰性,如表1中的《毛公鼎》作品。屏风、书柜等是篆书艺术的重要载体,古人在屏风、书柜等家具上题诗作画、写座右铭、记录重要事情等,篆书既有装饰功能又起自我警示、明志、提醒、祝愿等作用,如汉代李尤的《屏风铭》等^[6]。明式家具是古代家具与篆书艺术完美结合的典范,造型简炼,以线为主,其形态结构能体会到篆书的用笔意境,可将明式圈椅与篆书“立、宋”两字进行对比,其椅圈与扶手一体化顺势而下,呈一气呵成、自然流畅之感;其椅圈造型与宝盖头的篆书写法如出一辙,均有保护、包围人们之意,可欣赏到文人在家具中注入的浓郁书卷气^[7]。

3 中国篆书艺术形态对创作现代家具造型的启示

家具造型形态要素离不开点、线、面、体等,其中线是现代家具设计中最重要构成元素。基于篆书线条形态要素的神韵之美与篆书艺术的常见运用形

式,借鉴美国美学家托马斯·门罗的艺术形态构成方式类别^[8],提炼出篆书艺术形态运用于现代家具造型设计中的原则与方法。

3.1 运用篆书艺术形态创作现代家具造型的原则

3.1.1 功能性原则

家具设计属于产品设计,与纯粹的艺术不同,产品设计具有某种实际用途,是为人们的生产、生活提供服务的,因此,在创作篆书形态家具时要以满足现实生活的功能需求为依据。

3.1.2 再现性原则

在家具造型设计中再现篆书艺术形态的方式有两种:形态的模仿和文化的象征。篆书是象形文字,其生动形象的审美形态是创作现代家具造型的重要源泉。

3.1.3 人本主义原则

家具造型不能简单机械的照搬篆书形态,要求延展和构造出整体比例匀称,尺度适宜,符合人机工程原理的产品,并选用合宜的材质和技术来综合表现其艺术的人文美。

3.1.4 主题性原则

主题性指造型与装饰的文化内涵性,是追求审美形式的最高体现,通过强调形态由外及里的美感,提升产品的附加值,满足现代人的功能与精神需求。

3.2 运用篆书艺术形态创作现代家具造型的方法

3.2.1 篆书线条形态的创新性借鉴

线条可以形成面进而构成体,结合新材料新工艺可以把篆书的线艺术发挥到极致,进而满足现代人的生活 and 审美需要。如吕永中的“青蛇白蛇”篆书椅系列作品,采用上薄下厚两种高密度板模片分别叠排再均匀插接而成,其弯曲的线条富有弹性和张力,线条的层层排叠表现篆书运笔的流畅匀称感,从正面看细细的线条映射了篆书中锋行笔的劲挺之势,极具生命的延展性^[9-11]。

3.2.2 篆书水墨图文符号的艺术性装饰

篆书艺术发展到现代,作为文化符号已成为民族特色极强的装饰性文字,其水墨图文符号作为装饰元素,可直接传承传统字体,也可将复杂字体简约变形,或采用篆文的美术变体如植物虫鸟等。总之,可根据家具特征演变出各种适宜的风格。如将篆书书文刻于新中式金属屏风上,可彰显高贵、大气、典雅之势。

3.2.3 篆书的以形表意与多元文化交融

在多元文化相互碰撞融合的今天,深入挖掘不同背景文化的精髓,并与篆书文化思想结合,用于指导

现代家具的创新设计。如一款中西方文化交融椅，就是将具有典型篆书风格的明式圈椅拆分两半，在中间拼接上一把现代功能主义的椅子，并用黑白两色区分，使两者的对比轻松明快，营造一种不同的文化氛围。

3.2.4 篆书字形结构的解构与重组

根据设计者的意图，参照现代人的审美，对篆书字体进行分解与重构，再提取合适的造型应用到现代家具设计中，以达成传统与现代的完美结合。如 2006 年中国家具设计大赛中的获奖作品《鼎椅》就是由篆书字体“鼎”进行分解组合变体而来。

4 中国篆书艺术在现代家具造型设计中的应用实例分析

篆书风现代餐厅家具效果见图 2，以该系列家具为例介绍设计原则与方法的具体应用。

4.1 选取合宜形态的篆书字体

根据现代餐厅家具的具体功能，选取具有共同特征的篆书字体，“人、以、用、贝、六、共”6 字为设计原型。这些小篆字体的横画平坦舒缓，适合与家具台面结合。篆书风现代餐厅家具单体效果见图 3，“贝”字餐边柜的柜面等，见图 3a；其撇捺点画左右支撑形成稳定空间，类似家具的脚型，李阳冰篆书千字文中的“人”字，其字形高挑、曲度合宜而稳定，柔中带刚的线条婉约时尚而优美，适合餐厅吧椅造型，“人”

字吧椅见图 3b。

图 2 篆书风现代餐厅家具效果
Fig.2 Design sketch of modern dining room furniture about seal character style

4.2 延展字体的线条形态符号

有意地向地梳理和提炼所选字体的线条形态，对其形态符号进行创新合理的延伸，构造符合现代生活方式与审美价值的概念家具造型。以篆书体“共”字抽象设计而成的餐桌见图 3c，也象征一家人团聚共餐的情景。以篆书体“六”字为原型的六斗柜见图 3e，以虚处理的手法在布白处加上 6 个抽屉和 2 个小翻门。

4.3 优化创新概念家具形态

以概念造型为设计出发点，结合现代材料、工艺、

图 3 篆书风现代餐厅家具单体效果
Fig.3 Design single sketch of modern dining room furniture about seal character style

装饰表现形式与审美情趣,对功能合理、尺度适用、曲线流畅的概念形态进行优化,创作出既蕴含中国篆书艺术特征,又具有现代风韵的现代餐厅家具系列,如玻璃与木材结合设计而成的“用”字小餐车见图 3f,钢木组合的“以”字造型现代感餐椅见图 3d。总之,线条形态的演变是一个不断优化的过程,力求家具造型达到最完美。

5 结语

篆书作为一种古老的美术字体,在发展过程中早已超越了具象模仿,趋向于一种社会性符号艺术,成为具有特色的典型中国文化。从设计创作理念上来说,篆书艺术对中国的园林建筑、平面绘画、明式家具的影响有其必然性。从这些常见运用中借鉴设计方法,结合设计目标的功能性与社会性,深入分析篆书字体形式结构和内在文化意蕴,通过其可变性和延展性进而突破母体形态来拟构新的家具形态,从中寻求现代审美和传统文化的契合点,是拓展中国现代家具造型设计的有效思路和途径。

参考文献:

- [1] 李元星. 篆书入门[M]. 太原: 山西教育出版社, 2004.
LI Yuan-xing. Seal Character Introduction[M]. Taiyuan: Shanxi Province Education Press, 2004.
- [2] 刘涛. 中国书法史[M]. 北京: 人民美术出版社, 2014.
LIU Tao. History of Chinese Calligraphy[M]. Beijing: Renmin Art Press, 2001.
- [3] 杨弦. 篆书在现代标志设计中的运用[J]. 新美域, 2012(2): 19—21.
YANG Xuan. The Application of the Seal Character in Modern Logo Design[J]. Journal of New Domain, 2012(2): 19—21.
- [4] 梁燕. 中国传统文字装饰性研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2009.
- LIANG Yan. Research of Chinese Traditional Decorative[D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology, 2009.
- [5] 赵卿. 书体在中国当代平面设计中的运用[D]. 济南: 山东大学, 2011.
ZHAO Qing. The Application of the Calligraphy in Chinese Modern Plane Design[D]. Jinan: Shandong University, 2011.
- [6] 李伟华. 中国书法艺术对明式家具的影响研究[D]. 南京: 南京林业大学, 2005.
LI Wei-hua. Research of Chinese Calligraphy Art Influence on Ming Style Furniture[D]. Nanjing: Nanjing Forestry University, 2005.
- [7] 郭晓燕, 高锐涛, 汪隽论. 儒家“和”思想在现代家具设计中的应用[J]. 包装工程, 2015, 36(18): 5—8.
GUO Xiao-yan, GAO Rui-tao, WANG Jun-lun. The Application of "He" Confucianism in Modern Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(18): 5—8.
- [8] 李茜. 托马斯·门罗的审美形态学及其对美国美学的影响[D]. 哈尔滨: 黑龙江大学, 2013.
LI Qian. The Influence of Thomas Monroe's Aesthetic Morphology on American Aesthetics[D]. Harbin: Heilongjiang University, 2013.
- [9] 李科, 半木. 吕永中解读半木之道[J]. 中华手工, 2011(11): 48—49.
LI Ke, BAN Mu. Lyu Yong-zhong Read the Way of Bamboo[J]. Chinese Manual, 2011(11): 48—49.
- [10] 王珺, 薛拥军, 吴智慧. 传统家具造型的创新设计研究与实践[J]. 包装工程, 2015, 36(18): 62—65.
WANG Jun, XUE Yong-jun, WU Zhi-hui. The Innovation Design Research and Practice of the Traditional Furniture Modelling[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(18): 62—65.
- [11] 孙光瑞, 张亚池. 新中式家具情感化设计研究[J]. 家具与室内装饰, 2014(4): 11—13.
SUN Guang-rui, ZHANG Ya-chi. Study on New Chinese Furniture Emotional Design[J]. Furniture & Interior Design, 2014(4): 11—13.