

传统吉祥纹样在新中式家具中的应用方法研究

王朝侠, 王群超

(天津科技大学, 天津 300222)

摘要: **目的** 探索传统吉祥纹样在新中式家具设计中的运用方法。**方法** 从平面装饰、造型、功能和传统纹样的立体转化4个方面展开,研究了传统吉祥纹样在新中式家具设计中的创新方法,阐述了传统纹样在新中式家具设计中的应用细节,并结合具体的设计实例进行验证。**结论** 传统吉祥纹样是我国传统文化的缩影,家具是技术与艺术的统一。将传统吉祥纹样与新中式家具相结合,不能照搬与模仿传统纹样,必须进行纹样的再设计,才能达到新中式家具的创新设计,更加直观、形象地表现我国传统文化,进一步推动家具设计的发展。

关键词: 传统; 吉祥纹样; 新中式; 家具; 创新

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)10-0251-05

Application of Traditional Auspicious Patterns in New Chinese Style Furniture

WANG Zhao-xia, WANG Qun-chao

(Tianjin University of Science & Technology, Tianjin 300222, China)

ABSTRACT: It aims to explore the application of traditional auspicious patterns in the new Chinese furniture design methods. From the graphic decoration, style, function and patterns of the traditional three-dimensional into four aspects, it studies the innovation methods of traditional auspicious patterns in the new Chinese furniture design, expounds the application of traditional patterns in new Chinese style furniture design details, and combined with the specific design example for validation. The traditional auspicious patterns is a microcosm of traditional Chinese culture, and furniture is the unity of technology and art. The traditional auspicious patterns are combined with new Chinese style furniture, which can't copy and imitate the traditional pattern and pattern design again, must be conducted to achieve the innovation of the new Chinese furniture design, more intuitive, vividly to express our country traditional culture, to further promote the development of the culture.

KEY WORDS: traditional; auspicious patterns; new Chinese style; furniture; innovation

随着经济、文化的全球化,西方的极简主义风格席卷我国家具市场,促使我国的家具失去了民族性,造就了许多大同小异的工业复制品,导致生产的产品过分注重功能而缺乏审美理念^[1]。在这样的时代背景下,新中式家具的出现,不仅实现了产品的实用功能,同时植入了我国优秀的传统文化。表现出对东方含蓄精神境界的一种追求,具有强烈的民族性,满足了人们的个性化需求^[2]。传统吉祥纹样是在历史的发展中积累沉淀下来的,是体现传统文化最直接的一种方式,因此将之运用在新中式家具设计中,探索家具设

计创新推动新中式家具的发展。

1 新中式家具与传统吉祥纹样

新中式家具,不同于传统中式家具,“新”是指运用新的工艺、新的材料、新的结构等来表现新的设计理念、传承文化精神。新中式家具,是传统与现代的结合,它是指一种蕴涵中国文化,却用现代的手法和技术来表达的一种新的家具风格。

吉祥纹样是我国对于吉祥意识的物化表现,它将

收稿日期: 2017-02-28

作者简介: 王朝侠(1972—),女,辽宁人,天津科技大学副教授,主要研究方向为工业设计、城市景观设计。

通讯作者: 王群超(1991—),女,山东人,天津科技大学硕士生,主攻工业设计。

人们对于吉祥的期盼与美好的祝愿通过纹样的方式呈现出来。题材繁多,内容丰富,是其他艺术形式不可替代的。纹样的内容可简单分为:人物类、祥禽瑞兽类、植物类、文案类、几何纹、器物组合类等。这些纹样图案背后的“意”是理解的关键。对于传统吉祥纹样的研究,能为人们提供丰富的理论,推动在新中式家具设计中的发展。

2 传统吉祥纹样在新中式家具中的应用方法

2.1 传统纹样在新中式家具设计中的平面装饰作用

现代家具追求大批量生产,过于理性与标准化,设计风格过度简约。而传统吉祥纹样经过简化、概括,高度提炼,符合现代大众审美的需求。与现代产品相结合,即满足了消费者的使用习惯,又丰富视觉世界。

传统吉祥纹样,是我国传统文化的物化表现形式,是记录表现民族历史的一种艺术形式^[3]。传统家具中对于纹样装饰作用方面,因为阶级、地位、审美等方面的不同,明清时期家具大多通过大面积使用雕刻、镶嵌等手法,制作精美、繁复。它已不适于现代社会,讲究批量化、规模化生产的趋势。对于新中式家具的设计而言,其装饰设计的创新,需要减少装饰的面积,易于生产,其次要简化纹样的复杂程度,进行抽象化和符号化地改造^[4]。不仅具备装饰的美感,而且符合现代人的审美。梳妆台见图1,将传统的几何纹样进行了重新设计,整体设计为梯形,纹样繁就简,凸显产品的统一性,满足大批量生产的需求。红白颜色的对比搭配,给产品增添了一丝活泼,即提升产品的设计美,又不失时代性,实现了传统与现代的结合。

屏风见图2,将传统的植物纹样加以提炼重构,

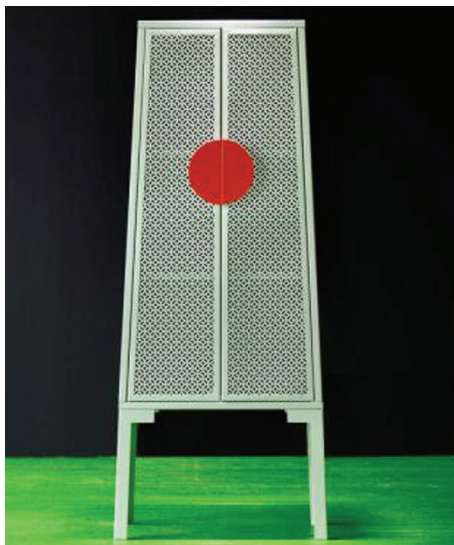

图1 梳妆台
Fig.1 Decoration cabinet

巧妙地运用于屏风的设计中。化解了纹样繁琐的复杂感,形散神聚,具有通透性和呼吸感。植物纹样曲线线条的使用,打破了竖直线条的呆板,为整体的设计带来了一丝活泼和欢快。纹样的对称设计尽显新中式家具的优雅与自然。

图2 屏风
Fig.2 Screen

2.2 传统吉祥纹样在新中式家具设计中造型上的应用

家具设计的造型是指家具的外观形态,通过产品的造型,进行思想上的交流,产生共鸣,直观地反映产品的主题,表达设计者的思想。

传统吉祥纹样在家具造型中的使用,是我国传统文化直观、具体地呈现。对其使用不应是二维的图案直接照搬,而是纹样再设计,设计元素与产品之间要存在必要的逻辑关系,相同的语意,同时纹样元素的使用还要符合语境^[5],在此基础上将吉祥纹样与家具造型的相似点进行分析、合理地提取与重构,才能达到完美地融合。置物架见图3,产品的支撑框架参照了云纹的形态,将云纹进行解析、拓展,将云纹的头部纹样进行再设计,将纹样与置物架的支撑结构相结合,给人一种漂浮于云中的轻快感,在静态的空间中形成一股流动感,打破了产品的沉闷。

图3 置物架
Fig.3 Shelf

2.3 传统吉祥纹样在新中式家具设计中功能上的应用

功能是产品最重要也是最基本的属性，好的产品，能传递思想、寄托感情，但是最根本的是能满足人们的使用需求。

传统吉祥纹样与家具的功能相融合，是新中式家具创新设计的重要方向。应用上必须满足家具使用的科学性和可靠性、操作的合理性。它不是简单设计的功能附加，而是将纹样进行立体化，赋予其功能化，具备存在的必要性，考虑对人生理和心理方面的影响。

竹形柜见图 4，用竹子的造型将柜子进行分割，形成一种不规则的对称美，竹子挺拔向上的特性体现出柜子的结实耐用品质。同时作为一种装饰，打破了产品造型上的呆板。

图 4 竹形柜
Fig.4 Bamboo cabinet

3 传统吉祥纹样在现代家具设计中的立体转化

传统吉祥纹样在现代家具设计中不仅仅是装饰作用，将二维的图案转变成三维立体的设计方案是新中式家具设计的一个重大突破，同时也是家具设计的一个重要方向。这就需要设计师具备更高水平的设计能力，能够将传统吉祥纹样通过变形、提炼、重组等设计方式，通过立体化的设计运用到家具中，进而实现传统文化的三维表现，使现代的家具更能展现出中国传统的韵味^[6]。

3.1 传统吉祥纹样外形的立体化再生

对于传统吉祥纹样进行重构，使得图案主题更加明确，形象更加简洁优美，并赋予其实用功能。重构并不是对纹样的简单拆解和构成，而是对目标、环境、成本等元素的全面分析、理性思考后的再设计^[7]。柜子见图 5，简化处理的云纹造型把手符合整体设计的

简约之美，并且蕴含吉祥如意之意。云纹柔和弯曲的线条减弱了金属的冰冷之感，拉近了产品与使用者之间的距离，营造了温柔、舒服的使用氛围。同时方形柜体与圆形把手的结合传递出外方内圆的中式哲学思想。

图 5 柜子
Fig.5 Cabinet

3.2 传统吉祥纹样寓意的立体化再生

中式的精髓在于意境的表达，它揭示了艺术审美的心理特征，蕴藏了丰富的审美内容，具有空灵自然，韵味深远的美学特点^[8]，通过传统纹样来体现中式意境则是对于传统文化更高层次的传承。

朱小杰的钱椅见图 6，它取于古时钱币，将钱币的“有意形态”进行简化、概括和提炼，从中把握具有代表特征的符号语言^[9]，即外圆内方，表达了庄子“然则我内直而外曲，成而上比”的意境，设计师借用这款椅子表现出了为人处世的艺术，希望人们内心秉正诚直而外表婉曲。钱椅的材质没有选用木材或是竹子，而是利用金属结构的形态，表现出了科技、自然的材料。巧妙地将传统的文化精神通过现的材料技术完美地表现出来，是新中式家具发展的典型。

图 6 钱椅
Fig.6 Qian chair

YinYang 椅设计灵感来自于我国的太极图。太极图,又称为阴阳鱼,是以黑白两个鱼形纹组成的图案,形象地体现出阴阳轮转,相反相成是万物生长变化的根源这一哲理^[10]。太极图展现了一种相互转化、相对统一的形式美^[11]。YinYang 椅正是取自于“太极”的阴阳平衡、互相融合之意,凹凸的表面蕴含着两极的生克和互动。两个椅身互相嵌合,细节的调整给使用者提供非常舒适的空间,流线型的线条设计极具古典东方美感,这样一件产品无论放在哪,都是一种艺术品的审美享受。

3.3 中国传统吉祥纹样实践立体化再生

传统吉祥纹样实践立体化再生需要深入到产品的设计全过程,从前期调研,到草图设计,方案确定以及方案的设计实施,每一个过程都必不可少。

前期的准备阶段要明确设计目的,全面了解相关的理论知识,通过文献查找、研究分析设计对象的相关知识,实际调研产品的结构、材料、外形、颜色、工艺、技术等多方面的内容,进行优缺点分析。设计阶段,则需要对前期资料进行总结,开始绘制方案草图,利用头脑风暴法等创造性方法,形成多种方案,通过对产品的不断深入细化、最终确定方案,并通过软件将设计方案三维立体化,更直观地展现设计。最后一步就是把方案的实现。方案确定后确定设计使用的材料,细化其连接结构,装饰工艺等,实现最后的生产。

3.3.1 目标用户分析

以下是作者针对 25~45 岁的消费群体。通过问卷调查反映出消费者对于新中式家具材质、舒适度、造型方面的了解及偏好。数据分析见图 7。

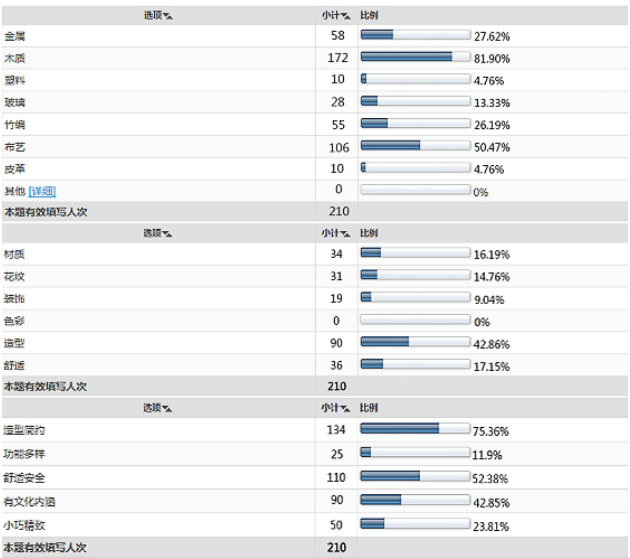

图 7 数据分析
Fig.7 Data analysis

根据调查明确消费者了对于新中式家具选择的首要因素是造型,其次是舒适度,第三是材质,因此在设计中,要将传统纹样元素更加巧妙地融入家具设计中,而不是单纯得进行装饰。好的造型,会给消费者带来愉悦的心理感受,同时舒适的使用过程,同样放松了消费者的心情。在兼顾造型和功能方面,对于文化的传承也是新中式家具设计的一个重要方向。

3.3.2 设计阶段

在综合上述原理的基础上结合消费人群的特征,进行针对性设计并以草图的形式进行表达,作品以回纹结构巧妙地与家具相结合,表达了福寿延绵的美好寓意。

3.3.3 方案实现

方案实现主要从造型、材料、颜色、工艺、人机工程学等细节方面进行分析。

单人椅造型主要以回纹的单体型和简化组合型中提炼简化,同时与椅子的扶手、椅腿和坐面相结合,将回纹与椅子的结构融合。腿部和扶手部分纤细化圆柱形结构设计,稳定且节省材料,产品轻盈易于大批量生产,符合现代的生产理念。

边桌的造型也是如此,采用单体纹样进行四方连续的平面结构,延伸到三维立体空间结构方式,回纹延续不断进行环绕重复,包含了“富贵不断头”的吉祥寓意。

茶几的造型延续了单人椅和边桌的直线结构,桌面通过玻璃在木材中嵌套的方式,突出了回纹的纹样结构。回纹采用了正反型,给桌面带来了动感,多个茶几拼接可形成连续不断的回纹结构,满足其实用功能的同时增添了一丝趣味。造型见图 8。

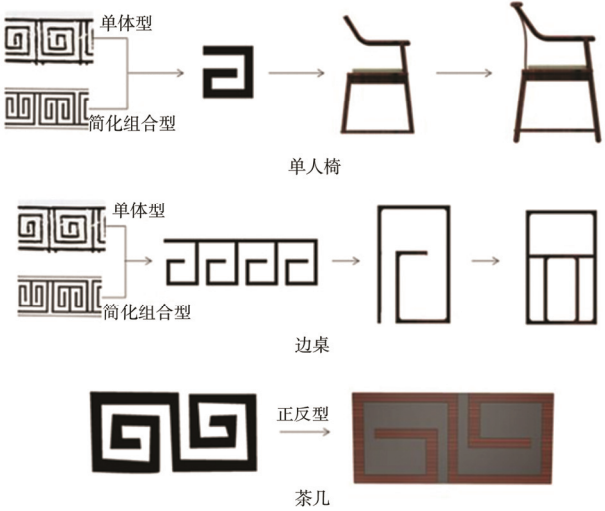

图 8 造型
Fig.8 Modeling

材料选用综合材料,包含金属、木材、玻璃等,增添产品的轻盈性体现时代特征,家具颜色可根据环

境的需求灵活搭配,例如把组成家具的各个部件的材质选用不同的颜色和质感,工艺采用螺丝装配的方式,消费者在下单时可以根据自己的爱好选择不同的搭配方式,以满足当前消费者个性化需求,同时体验装配的快感。

家具的高度应该满足人机工程学的要求,过高和过低都会降低舒适性。大多数消费者购买家具的途径都是从家具市场,因此对于家具设计应满足绝大多数人的身高。经实践检验发现,在中国,座椅高度一般为420 mm即可满足大部分消费者的需求。根据人机工程学研究,整套设计的方案在尺寸上以亚洲人群为依据,在尺寸保证了产品的舒适性。

4 结语

家具,是日常生活必不可少的用具,是我国传统文化与精神最直接的载体,是技术与艺术的统一。新中式家具的出现,则为我国的家具市场打开了新的局面。传统吉祥纹样是我国历史文化中必不可少的一部分,种类繁多、形象生动、寓意吉祥,具有强烈的民族特色。通过对传统吉祥纹样的提炼简化、解构重组,将其融入新中式家具设计中,通过研究实践,深入了解传统文化在家具中的体现,为新中式家具的设计提供借鉴、新的设计方向和理论支持。让传统吉祥纹样的再使用,变成家具设计的语言,推动新中式家具的创新与文化的传承。

参考文献:

- [1] 何淼淼. 卷草纹在当代家居产品设计中的应用[J]. 包装工程, 2016, 37(10): 163—164.
HE Miao-miao. Application of Curly Grass Pattern Furniture Production Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(10): 163—164.
- [2] 荣明芹. 新中式风格在餐饮空间设计中的演绎[J]. 山西财经大学学报, 2013(2): 110.
RONG Ming-qin. New Chinese Style Deduce in the Dining Space Design[J]. Journal of Shanxi Finance and Economics University, 2013(2): 110.
- [3] 王文灏. 吉祥装饰纹样在中国传统建筑中的应用及其儒家思想内涵探析[J]. 民俗研究, 2012(3): 137—141.
WANG Wen-hao. Auspicious Decoration Pattern Application in Traditional Chinese Architecture and the Confucian Thought Connotation Analysis[J]. Folklore Studies, 2012(3): 137—141.
- [4] 王智睿, 贺庆文. 新中式家具的创新设计研究[J]. 包装工程, 2016, 37(4): 104—105.
WANG Zhi-rui, HE Qing-wen. Innovation Design of New Chinese Furniture[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(4): 104—105.
- [5] 王锡斌. 道法自然——新中式家居设计哲学探析[J]. 装饰, 2011(3): 141—142.
WANG Xi-bin. Imitation of Nature: the New Design Philosophy of Chinese Furniture[J]. Zhuangshi, 2011(3): 141—142.
- [6] 徐振立. 中国传统文化元素在现代家具设计中的应用研究[D]. 天津: 天津理工大学, 2012.
XU Zhen-li. Elements of Traditional Chinese Culture in Modern Furniture Design[D]. Tianjin: Tianjin University of Technology, 2012.
- [7] 邹伟华. 新中式家具生成设计法的探索[J]. 装饰, 2011(5): 112—113.
ZOU Wei-hua. Exploration on the Method of Generative Design in New Chinese Furniture[J]. Zhuangshi, 2011(5): 112—113.
- [8] 谭秋华. 中国传统文化在现代室内设计中的传承[J]. 包装世界, 2015(1): 66—67.
TAN Qiu-hua. Inheritance of Chinese Traditional Culture in the Modern Interior Design[J]. Packaging World, 2015(1): 66—67.
- [9] 杨元高. 衍生设计法在新中式家具设计中的应用[J]. 装饰, 2013(9): 143—144.
YANG Yuan-gao. Derivative Design Method in New Chinese Style Furniture Design[J]. Zhuangshi, 2013(9): 143—144.
- [10] 徐兰兰. 吉祥符号“太极图”与“万字符”之间的异同探究[D]. 济南: 山东大学, 2013.
XU Lan-lan. The Similarities and Differences of Auspicious Symbol between "Taiji Diagram" and "Swastika"[D]. Jinan: Shandong University, 2013.