

传统图案在现代家具设计中的创新应用

张宁

(咸阳师范学院, 咸阳 712000)

摘要: **目的** 探究传统图案在现代家具设计中的创新应用策略。**方法** 从传统图案在现代家具设计中的重要意义出发, 结合实际分析传统图案在现代家具设计中的具体应用, 总结出直接应用、提炼变形、借用寓意 3 个方面, 并以云纹图案为例, 详细剖析创新应用方式。**结论** 将传统图案应用于现代家具设计, 不仅为设计者提供了广泛的创作素材和灵感来源, 更增加了现代家具的民族属性和文化内涵, 实现了对中国传统文化的回归, 为人们的生活增添了别样的美的享受。

关键词: 传统图案; 家具设计; 方式

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)16-0225-03

Innovative Application of Traditional Pattern in Modern Furniture Design

ZHANG Ning

(Xianyang Normal University, Xianyang 712000)

ABSTRACT: It aims to explore the innovative application strategy of traditional patterns in modern furniture design. Starting from the important significance of traditional patterns in modern furniture design, combined with the actual analysis of the specific application of traditional patterns in the modern furniture design, it sum up three aspects of direct application, refining deformation and borrowing moral, taking the cloud pattern as an example, a detailed analysis should be in the way of innovation. The traditional pattern used in modern furniture design, not only can provide a wide range of creative material and inspiration for designers, more promote national characteristics and cultural connotation of modern furniture, realize the return of traditional Chinese culture, and add a different kind of beauty for people to enjoy life.

KEY WORDS: traditional pattern; furniture design; mode

我国是一个有着几千年历史的文明古国。在世代的生产生活中, 劳动人民创造出了绚丽多彩的装饰图案。这些图案是中国人独特的审美创造的信息载体, 不仅题材广阔而且还有着丰富的内容和繁多的种类。依据应用载体的不同, 传统图案可分为印染织绣图案、瓷器图案、彩陶图案、玉石图案、青铜器图案、漆器图案等; 依据内容和形象又可分为植物纹、器物纹、人物纹、动物纹、祥禽瑞兽纹以及各种吉祥组合图案^[1]。在历经了不同朝代的更替与文明的延续和发展后, 传统图案不仅形成了较为成熟的体系, 而且被赋予了各种品质、气节和寓意, 寄托着人们企盼吉祥、幸福、长寿、喜庆的美好愿望。随着我国经济的飞速发展, 文化产业得到了更加广泛的关注与重视^[2]。尤

其在国内设计界掀起了一场中国风潮, 越来越多的设计师开始关注蕴藏着丰富文化内涵的传统图案, 希望能够借助传统图案所蕴含的深厚的文化内涵、民俗民风以及富有意境的审美情趣, 为当前的艺术设计提供更多的创作思路和发展空间, 创造出更多更好的艺术设计作品。以家具设计为例, 探讨传统图案的应用意义及方法。

1 传统图案在现代家具设计中的重要意义

作为几千年来中华文明的一个缩影, 传统图案除了是人民群众智慧的体现和结晶, 还是一种符号, 一种文明的传承。在现代家具设计中应用传统图案, 有着十分重要的意义^[3]。

收稿日期: 2017-03-13

基金项目: 咸阳师范学院专项科研项目(XSYK17042)

作者简介: 张宁(1981—), 女, 陕西人, 硕士, 咸阳师范学院讲师, 主要从事环境艺术设计方面的研究。

1.1 符合人们的审美规律

传统图案形式灵活多变,可选取的题材很多,通过图形、文字、色彩的组合既能给人们带来视觉享受又能满足人们的精神需求。在当今社会,设计艺术快速发展,设计师的创新思路都会参照中国传统图案^[4]。因为传统图案不仅表达形象、通俗易懂,而且有龙、凤、雀等代表性图形符号,是中华民族几千年的文化积累与沉淀。将这一传统元素引入家具设计,从一定意义上说是对中国传统文化精神的全新诠释,合乎大众的审美习惯与实际需求,容易被大众所接受,从而引发共鸣。

1.2 丰富内容与形式

传统图案的设计思维和艺术表现规律与现代家具设计有着千丝万缕的联系。在现代化的发展过程中,只有将两者恰当结合在一起,才能创造出更多具有独特审美价值的艺术品^[5]。首先,丰富了家具设计的内容。传统图案是劳动人民智慧的结晶,蕴含着独特的思维创造力,这些创造性思维在当今家具设计中有着巨大的借鉴作用。虽然传统图案的设计灵感有着一定程度的局限性,但是在当今的家具设计中,如果能对传统图案进行现代化思维创新,赋予其新的含义,一定会丰富家具设计的内容,产生不同寻常的视觉感受。其次,增多了家具设计的形式。传统图案在历史发展演变过程中,根据不同地区不同民族的不同生活习俗和文化背景,形成了多样化的图形、纹样和艺术形式。这些素材体现在家具设计中,能够催生出更多的设计形式,充分展现传统文化与现代设计紧密结合的艺术魅力。

1.3 促进传承与发展

发扬自身文化,展现民族风格是走向国际化的根本基石,家具设计也不例外。任何一个中国人都有继承和发扬中国文化的责任^[6]。作为家具设计师,如果不能将本民族的文化进行创造性运用,不能表达并发展传统文化,就无法摆脱西方文化的束缚,创造的作品也就没有了与国际同行形成差异化的机会,因此,在不断融入现代艺术观念、材料、技术的家具设计中,越来越多的设计师开始寻求传统图案与家具设计的契合点,力图设计语言国际化的同时,保持和追求自身独特而鲜明的艺术风格。在这一过程中,民族化和国际化得到了互动式发展,既创造了许多具备民族特色,能够直抵人心的家具作品,又推动了现代传统图案的传承与发展。

2 传统图案在现代家具设计中的应用

2.1 直接应用

我国的传统图案有着鲜明的民族性和地域性,无

论内容还是形式都是劳动人民创造的。其关注形与形之间的呼应、礼让和穿插关系,强调实形的完整性与装饰性,形成的装饰纹样多遵循工整、对称的骨式,处处表现着容量感、线型的速度和变化的力量^[7]。在这些纹样中,总会有一些与现代人的审美需求相符,容易被人们接受,因此,在现代家具设计中,直接引用传统图案的例子不在少数。首先,借助彩绘、烤漆等工艺。为了保留图案原有的属性,便于人们识别,设计师通常会通过彩绘、烤漆等工艺直接将传统图案印在家具上。这些被印在家具上的传统图案本身并不会改变,而是根据载体材质与色彩产生不同的艺术效果^[8]。比如,青花瓷纹样常常凭借自身优美的线条和深远的意境被设计师直接拿来印在家具上,并不需要多余的修饰和变更,便能产生强烈的艺术效果。其次,借助雕刻、镂空等工艺手法。印在家具上的图案虽然使用广泛,但不免有些单薄,无法产生厚重、立体的艺术效果。想要改善这一情况,设计师应在设计之初充分考虑家具的大小、材质、色彩、数量等细节,通过雕刻或镂空的工艺赋予家具形式美感,产生锦上添花的视觉效果。

2.2 提炼变形

诚然,将传统图案直接应用到家具设计上步骤简单,效果明显,但从实际来看,直接以装饰手法进行应用仍然略显单薄,加之部分传统图案已经较为陈旧,无法与当前的时代发展接轨,常常会产生不伦不类的感觉。为了更好地将传统图案应用于现代中式家具设计中,广大设计师开始尝试将传统图案进行一定的提炼与变形,使其具备良好的形式美感,符合现代人的审美需求。首先,简化分解。传统图案大都较为繁杂,不适应现代化的工业生产。在应用时,设计师可以将传统图案进行简化,去掉其中较为繁杂的次要内容,将重点放在主要方面的神韵和精华的提取上,做好细节,突出特点。比如,对彩陶鱼纹的应用方面,部分家具设计就对其进行了删减,使其在保证基本形态特征与意蕴的基础上,增添了几分现代的简约美感。其次,变形归纳,主要是指设计师在尊重传统图案规律与意蕴的基础上,对其进行解构与重构,重新组合成一个崭新的形态。比如,为了使原有形象特征更加鲜明与生动,可以把传统图案中的某些特征加以强化和夸张,改变其长、短、胖、瘦、宽、窄的比例,使形象特征更为强烈,富有动感。在一些古色古香的家具中,涉及古代仕女图案时大多会对其身形进行夸张,以流线型的身材塑造出修长秀美的形象,从而使得这一形象更富神采,更具动感。又如,利用几何中的直线或曲线对传统图案进行抽象化处理,使其具备简洁、概括的现代美。回纹、瑞花纹、卷云纹、八达晕纹等传统图案都是先人创造的成功抽象纹样,这些纹样多用于家具的边饰和底纹,是对传统图案的成功变形。

2.3 借用寓意

“有图必吉祥”,传统图案一般都有着美好的寓意。从古至今,在历史的发展过程中,人们之所以对某一类或某一个图案反复描摹,不仅是因为具备美好的外形和欣赏价值,而且还在于这些图案背后所蕴藏着更多、更深的吉祥意义^[9]。在家具设计中引入传统图案时,设计师要深入研究图案背后的寓意,从文化的角度出发,借助于造型、材料、结构、工艺等体现图案的文化内涵与精神实质,使传统图案在展现民族特质和传统内涵的基础上更加完满。需要注意的是,在发展迅速的当前社会,很多传统图案的寓意已经在不知不觉中发生了质的变化。作为设计师,应用发展的眼光来看图案在当今时代所蕴藏的意义,借助先进的工艺技术将图案内在的涵义进一步外化和物化,让“生命繁衍昌盛,生活富贵康乐”的美好寓意通过现代化的家具设计体现出来。

3 云纹图案在现代家具设计中的应用

在当前的社会生活中,人们并不会在追求时尚的同时遗忘传统文化,尤其在现代家具设计中,越来越多的设计师和社会群体开始从传统图案中剔除糟粕,汲取营养,不断发掘新的韵味^[10]。这一做法对现代家具设计有着重要意义,拓宽了设计师的创作思路,提供了更多的灵感,使现代家具更富审美价值和人文价值。云纹图案就是其中较为典型的代表。首先,直接引用。云纹图案历经数千年的传承,有着丰富的内容和多变的形式语言,是传统图案中比较有代表性同时又应用较多的一种。造型相对简单明了的云纹图案较易被现代人接受,因此常被直接用于家具的云头纹花边,作为装饰线脚或者用来装饰边框。其次,变形处理。虽然相对较为简单,但是云纹图案毕竟是历史的产物,在发展过程中会不自觉地受到所处历史时期的文化与思想束缚。为了使其更好地为现代家具设计服务,设计师也会对传统云纹图案进行变形处理,或简化,或夸张,或抽象,使得云纹图案更具时代性,更加迎合现代人的实际需求。

4 结语

当前,人们对简单事物的喜爱愈加强烈,同时对生活中的事物提出了文化内涵和社会价值的高要求。作为中国传统文化的重要媒介之一,传统图案在家具设计中的应用不应该只停留在表面的模拟,而要在不断尝试与创新中赋予自身更多的民族精神和现代时尚感,因此,广大设计师必须认清现实,从生活实际和需求出发,立足于传统文化基点,对传统家具的丰富多彩的表面装饰进行分析和借鉴,归纳出传统图案在家具设计中的应用方法,同时提取出传统装饰图案的人文精神、装饰要

素、造型要素(色彩、肌理、纹样)等,使中国现代家具具有自己的创新性和民族风格。只有这样,才能在立足本民族文化的基础上,创作出更加优秀的家具设计作品,开辟出现代家具设计的一片新天地。

参考文献:

- [1] 单宁. 传统图案在家具设计中的应用[J]. 现代装饰, 2016(7): 99—100.
SHAN Ning. Application of Traditional Pattern in Furniture Design[J]. Modern Decoration, 2016(7): 99—100.
- [2] 马前进. 中国传统吉祥图案在现代室内与家具设计中的应用研究[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2012.
MA Qian-jin. The Application of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Modern Interior and Furniture Design[D]. Hohhot: Inner Mongolia Agricultural University, 2012.
- [3] 赵婧妍. 传统图案在美术设计中的功效研究[J]. 黑龙江科技信息, 2011(21): 87—88.
ZHAO Jing-yan. Research on the Efficacy of Traditional Design in Art Design[J]. Heilongjiang Science and Technology Information, 2011(21): 87—88.
- [4] 杨志红. 浅析对中国传统图案的传承与应用[J]. 美术大观, 2008(8): 45—46.
YANG Zhi-hong. Inheritance and Application of Traditional Chinese Patterns[J]. Art Panorama, 2008(8): 45—46.
- [5] 季增辉. 中国传统图案发展概述[J]. 产业与科技论坛, 2013(24): 67—68.
JI Zeng-hui. An Overview of Traditional Chinese Pattern Development[J]. Industry and Technology Forum, 2013(24): 67—68.
- [6] 张毅. 中国传统图案在现代设计中的运用[J]. 包装工程, 2009, 30(4): 61—63.
ZHANG Yi. The Application of Chinese Traditional Patterns in Modern Design[J]. Packaging Engineering, 2009, 30(4): 61—63.
- [7] 姜琳琳. 传承与创新中国传统吉祥图案在现代设计中的应用价值研究[D]. 济南: 山东大学, 2009.
JIANG Lin-lin. The Application Value of Inheritance and Innovation of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Modern Design[D]. Ji'nan: Shandong University, 2009.
- [8] 杨春晓. 现代家具设计中传统云纹图案的应用[J]. 科技创新导报, 2014(11): 58—59.
YANG Chun-xiao. The Application of Traditional Moire Patterns in Modern Furniture Design[J]. Science and Technology Innovation Herald, 2014(11): 58—59.
- [9] 傅冬花. 中国传统装饰纹样“云纹”与“如意纹”的历史变迁以及造型特点分析[J]. 中国艺术, 2016(3): 81—82.
FU Dong-hua. Traditional Chinese Decoration Pattern "Moire" and "Ideal Pattern" of the Historical Changes and Other Characteristics of[J]. Chinese Art, 2016(3): 81—82.
- [10] 李超, 陈栩宏. 基于传统家具元素的现代家具设计创意模式探析[J]. 艺术教育, 2016(10): 68—69.
LI Chao, CHEN Xu-hong. An Analysis of the Creative Mode of Modern Furniture Design Based on the Traditional Furniture Elements[J]. Art Education, 2016(10): 68—69.