中国传统文化元素在室内纺织品设计中的应用

綦孝文
（山东女子学院，济南 250300）

摘要：目的 中国传统文化元素是在几千年的中华文明发展过程中沉积的精华，凝聚了中华民族数千年的审美智慧精华，具有独特的东方意蕴，展现了素雅而神秘的东方情怀。将优秀的传统文化瑰宝与室内纺织品的设计相结合，使设计品丰富多彩而独具魅力。**方法** 从传统文化元素中的色彩、图案、象征意义及传统工艺 4 个方面，探讨中国传统文化元素在室内纺织品设计中的合理运用。**结论** 形成具有民族特色的艺术设计风格，既继承我国优秀的传统文化，又使现代室内纺织品的设计有所创新和发展，使人们获得丰富而舒适的生活体验以及美的视觉感受。

关键词：传统文化；元素；纺织品设计；融合
中图分类号：TB472　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1001-3563(2017)18-0235-04

Application of Traditional Chinese Cultural Elements in Interior Textile Design

QI Xiao-wen
(Shandong Women's University, Jinan 250300, China)

ABSTRACT: Traditional Chinese cultural elements are the essence of the development and evolution of Chinese civilization for thousands of years, which agglomerate aesthetic wisdom of the Chinese nation for millennia, typical of oriental unique implication, showing the elegant and mysterious oriental feelings. The combination of the excellent traditional cultural treasures and the design of the interior textile will make our design product colorful and charming. It explores the rational use of traditional Chinese cultural elements in the interior textile design from four aspects including color, pattern, symbolic meaning and traditional craft. National characteristics of art and design style not only inherits the excellent traditional culture of our country, but also makes the modern interior textile design innovative and developing, so that people can get abundant and comfortable life experience and the visual perception.

KEY WORDS: traditional cultural; elements; textile design; fusion

随着我国物质和文化水平的飞速提高，人们的追求已经从基本的吃得饱穿得暖，提升到了一个新的水平，尤其注重衣食住行中“住”的方便。人们的需求从最基本的住宿，到现在希望有个舒适优美的室内环境来舒缓情绪，从而缓解紧张的工作压力，解除一天工作的疲劳。人们渐渐不满足于室内空间的实用功能，开始追求室内空间设计的情感需求和精神需求。而审美水平的提高，也使得人们将家庭美化与艺术相结合。室内纺织品的选择是室内设计的最后一个环节，随着“以人为本”的设计观以及“诗意栖居”的居住观念的倡导，“轻装修，重装饰”观念的开始盛行，室内纺织装饰品扮演着越来越重要的角色。目前纺织品不仅是室内设计的重要组成部分，而且逐渐成为室内设计领域最富有生机和活力的产业方向[1]。

室内纺织品包括床上用品、桌布、窗帘、地毯、沙发罩面、纺织品摆件等，既具有使用价值，又具有装饰价值。在室内空间，纺织品不仅可以遮挡光线、吸收噪音、分隔不同的功能空间，使室内环境变得柔和，还可以利用色彩、图案、质地来体现室内质感，增强室内空间的艺术感染力。不同纺织品的选择及使用，体现了居室主人的文化层次、艺术修养和生活情趣。近几年，国际家纺展会上时常见到国外设计师在

收稿日期：2017-04-23
基金项目：教育部人文社科一般项目（15YJA751021）
作者简介：綦孝文（1983—），男，山东人，硕士，山东女子学院讲师，主要从事艺术设计方面的研究。

室内纺织品中加入中国元素，比如国的方块字、青花等。中国的传统文化内容博大精深，源远流长，不论是在表现形式上，还是在内涵上，都可以作为室内纺织品创作的素材。

1 中国传统文化元素

中华民族拥有上下五千年的文明史， 融合了在这片土地上共同生活的 56 个民族的不同的民族特质和风貌。中国传统文化博大精深，为中华民族世世代代所继承、发展，而传统文化元素是各民族的思想文化相互碰撞和融合，在几千年的中华文明发展过程中沉积下来的精华，凝聚了中华民族数千年审美智慧的精华，代表了深厚的东方底蕴，向世人展现了素雅而神秘的东方情怀。在几千年的积累中，传统文化深入到了人们生活的每个角落，比如琴棋书画、武术、棋类、曲艺、国画、书法、民俗文化、宗教、对联、灯谜等。而能与室内设计的纺织品相结合的元素主要有：对比和谐统一的中国色彩，青花、剪纸、缠枝花、龙凤和文字等传统图案，具有象征意义的福禄寿喜、神话故事，中国传统的刺绣、扎蜡染、编织工艺等。将优秀的传统文化瑰宝与在室内纺织品的设计相结合，将使设计品丰富多彩而独具魅力。

2 中国传统文化元素在室内纺织品设计中的应用

2.1 中国传统色彩在室内纺织品设计中的复原与搭配

中华民族是世界上最早懂得使用色彩的民族之一，很早就提出了“原色”和“五行五色”说。在五原色的基础上，中国传统色彩发展出了代表自己独特含义的中国红、青花蓝、国槐绿、黄金贵、琉璃黄、雪花银、玉脂白、富贵紫、长城灰、烟煤色等。色彩中融入了由古至今人们关于自然现象、宇宙原理、哲学、伦理的多种观念，融入了中华民族历史的思想观念和审美情趣，每个时期的政治、经济、社会生活、民俗风情，形成了独树一帜的中国色彩文化，使得中国传统色彩内涵丰富。孔子将色彩用来表现人的德行，暗示人的美恶，用色彩来表现人的品格；古代建筑以红、黄、蓝、绿、金等颜色为主进行建造及装饰，而普通民居则只能采用青灰等颜色，这些传统色彩的使用至今在民间仍有影响[2] 。

如今，以礼束色的观点在现代设计中已经荡然无存，但是历史思想所沉淀的色彩的丰富性、装饰与形式的和谐性，仍对于现代室内设计纺织品的色彩选择及搭配有着重要的启示作用。在室内纺织品设计时，可以合理地使用这些传统色彩，如色彩丰富的抱枕，将金色与古代仕女图相搭配，见图 1a，也可以将传统色彩进行搭配使用，见图 1b。将传统文化中的色彩元素与现代的室内纺织品设计理念想融合，使室内设计显示出中国传统文化的内涵却又不乏设计感。

a

b

图 1 抱枕
Fig.1 Pillow

2.2 中国传统图案在室内纺织品设计中的移植与重组

中国传统图案始于原始社会，距今已有 6000 多年的历史，人们从创造工具开始，就形成了自己的审美观及设计思想。在漫长的历史发展中，形成了众多的传统文化图案：原始社会图案，包括原始社会流传下来的人物、动物、植物、水波、火焰、编织纹、几何纹以及原始宗教图案；古典图案，如商周时期的青铜、战国时期的漆器、秦汉时期的瓦当、唐代的唐三彩陶器、宋代的瓷器、明清的青花等图案；民间和民俗国案，如剪纸、刺绣、蓝印花布、各种节日的图案等；少数民族图案，如蒙古族的地毯图案、布依族的蜡染图案、壮族的纺织图案、苗族的刺绣图案等。

人们将这些图案应用于日常生活的各个方面，并在历史的演变中形成了各具特色的典型形象。在借鉴传统图案的同时，要了解图案产生的环境，看它是否具有某一特定历史时期独特的象征意义。将传统图案应用于室内纺织品设计中，并不能简单地使用它，而是要将这些传统文化图案与新的载体相结合，形成重新设定的视觉语言环境，将原有的图案进行拓展，或者与现代设计相结合。这么做不仅能展现原有的图案

信息，而且将传统图案与整体环境相融合，采用最为恰当的组合方式，来增强图案的价值，表现出独特的艺术感，创造出独具韵味的室内环境。如将剪纸用于室内纺织品设计中，可以采用剪纸组合图案，剪纸图案的抱枕见图 2。

图 2　剪纸图案的抱枕
Fig.2 Pillow of paper-cut patterns

2.3　中国传统文化的象征意义在室内纺织品设计中的借鉴与融合

中国传统文化是人们在悠久的历史长河中产生的思想认识，它不仅是对人们日常生活的审美装饰，还是内涵丰富的可视性元素，它是运用简练的形象所赋予的象征意义来进行隐喻或表达，通常寓意深刻，能使人们产生丰富的联想，意境无穷。通常人们所采用的象征手法有以下几个方面：（1）根据事物外形、色彩和特征的相似来暗示某种含义，如用石榴的果实丰富，象征多子多福；用牡丹花的花形大而颜色正，象征雍容富贵；用松树的四季常青来象征长寿；用灵芝的药用功能来象征延年益寿。（2）根据事物名称的谐音来象征某种吉祥语，如将莲花与鲤鱼画在一起，象征连年有余；用蝙蝠、葫芦象征福禄；将猴子与骏马画在一起，象征马上封侯。（3）将事物通过拟人化来象征某种品格，如用竹子来象征虚怀若谷、高风亮节的品格；用兰花来象征人的高贵淡雅；用梅花来象征桀骜不逊；用菊花来象征高雅清丽。（4）用悠久流传的神话传说、文学典故中的题材来象征某种特定的意义，如出于唐代传说的“和合二仙”，一手持荷花一手持宝盒，象征合家团圆、婚姻美满；用古代传说中的门神来象征驱邪辟鬼、卫家宅、保平安、助功利、降吉祥。

人们之所以在生活中不断地使用这些代表象征意义的图案，正是由于对美好事物的向往。在进行室内纺织品的设计时，要挖掘图形背后的美好寓意，有选择性地应用和搭配，同时融入现代设计理念，为其注入新的内涵，并且要能够展现新功能，让现代人在传承传统文化的同时更容易接受这样的设计。如将传统的松鹤与喜上眉梢的图案与现代窗帘相结合，将原本悬挂于古代室内中厅的大画幅传统画，应用于现代纺织品中，既很好地继承了中国传统文化，又有美好寓意，时尚的设计也便于人们接受，窗帘见图 3。

图 3　窗帘
Fig.3 Window curtains

2.4　中国传统文化的工艺元素在室内纺织品设计中的传承与创新

中国传统工艺源远流长，包含了画、塑、雕、染、织、剪等各个方面，能应用在室内纺织品设计中的主要有蜡染、扎染、夹染、刺绣、织锦、编织编结等工艺。蜡染、扎染和夹染在我国有着悠久的历史，是古代印染工艺的一大特点，极具民族特色，染出的花色晕纹独特、丰富多彩、个性鲜明，运用在室内纺织品的设计中，便形成了独一无二的图案。扎蜡染的制品可以用作桌布、抱枕、挂帷等，在制作过程中，可以与现代图案相结合，使成品更加富有现代感。在色彩的选择上，可以打破传统规律，使用多种色彩，丰富人们的选择。如笔者指导的学生扎蜡染作品《布艺娃娃》，见图 4，以扎染、蜡染布料为原材料，融合民族传统形象，使作品生动而又诙谐。

图 4　扎蜡染作品
Fig.4 Wax Printing and batik works

刺绣工艺是我国民间工艺的瑰宝，手工刺绣采用丰富而极具变化的针法，同时运用各种不同的材料，形成了层次分明、工整绢秀、色彩清新高雅、精巧绝伦的作品。刺绣运用在室内纺织品上，使整体设计变得立体、色彩丰富，而且它应用的范围比较广泛，可以应用于室内纺织品的各个类型，也可以作为装饰品单独装裱。刺绣工艺与传统文化元素中的色彩、吉祥图案、象征意义相结合进行设计与制作，使纺织品既有丰富的内涵，又带有强烈的设计感。

在当代的生活中编织编结的实用功能已经逐渐减弱，大多被赋予装饰功能，如代表中国特色的中国结，各种不同的编结方法，代表了不同的寓意。各种编织工艺可以运用在桌布、地毯的设计中，还有领、扣、结等，也可以作为纺织品装饰的细节，来满足消费者追求个性的心理。编织技法与现代设计相结合，还可以制作出新颖独特的作品，如笔者指导的学生作品《玉羊启泰》，见图 5，该作品以麻绳为原材料，用传统编织技法，展现了现代设计美感。

图 5 编织作品
Fig.5 Knitting works

3 结语

中国传统文化博大精深，经过几千年的传承，种类越发丰富多彩，内涵也更加深沉厚重，它融入到了人们生活的方方面面。在将传统文化应用到室内纺织品设计中时，要做到有所取舍，化繁为简，选取最具有代表性的元素进行设计，并要考虑到当代室内设计的风格。 对中国传统文化合理的运用有助于形成具有民族特色的艺术设计风格，也有助于继承和发扬我国优秀的传统文化，使现代室内纺织品的设计有所创新和发展，使人们的生活体验更为舒适，视觉感受更加美好。

参考文献：

[1] 徐潇潇. 传统文化元素在现代室内软装设计中的应用[J]. 技术与市场, 2013(11): 142—143
XU Xiao-xiao. Traditional Culture Elements is Used in the Design of the Modern Interior Soft Outfit[J]. Technology and Market, 2013(11): 142—143.

[2] 王楠. 中国传统色彩观在艺术设计中的应用和表现研究[J]. 戏剧之家, 2015(2): 121.
WANG Nan. Study the Application of Chinese Traditional View of Colors in Art Design and Performance [J]. Home Drama, 2015(2): 121.

[3] 杨艳红，张海敏，孙景荣. 基于传统文化视角的现代家具设计探析[J]. 西北林学院学报，2013(1): 188—191.
YANG Yan-hong, ZHANG Hai-min, SUN Jin-rong. Modern Furniture Design is Discussed from the Angle of Traditional Culture[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2013(1): 188—191.

[4] 孙燕青. 文化自觉与文化自信视野下的传统文化定位[J]. 哲学动态, 2012(8): 19—23.
SUN Yan-qing. Locate the Traditional Culture in the Perspective of Cultural Awareness and Cultural Self-confidence[J]. Cultural Consciousness and Cultural Confidence in the Perspective of Traditional Cultural Orientation, 2012(8): 19—23.

[5] 杜玉，高德红. 传统文化和民族元素在现代设计中的体现[J]. 电影文学, 2007(4): 42—44.
DU Yu, GAO De-hong. Traditional Culture and National Elements Embodied in the Modern Design[J]. Movie Literature, 2007(4): 42—44.

[6] 陈年. 现代家具设计理念对传统文化的继承与发展研究[J]. 大舞台, 2015(11): 52—53.
CHEN Nian. Modern Furniture Design Concept Inherits and Develops Traditional Culture[J]. Big Stage, 2015(11): 52—53.

[7] 艾霞，吕青. 基于文化安全视角下的中国传统文化艺术的保护与传承——以陕北为例[J]. 贵州民族研究, 2012(2): 22—25.
AI Xia, LV Qing. Protection and Inheritance of Chinese Traditional Culture and Art From the Perspective of Cultural Security: In Northern Shanxi, for Example [J]. Guizhou Ethnic Studies, 2012(2): 22—25.

[8] 隋长强，周鸽. 浅谈室内设计中的软装设计艺术[J]. 美与时代, 2013(4): 112—114.
SUI Chang-qiang, ZHOU Ge. Soft Outfit art Applied in Interior Design[J]. Beauty and Age, 2013(4): 112—114.

[9] 丁思尧. 传统图案在染织与纤维艺术中的应用[J]. 艺术科技, 2013(6): 372.
DING Si-yao. The Application of Traditional Pattern in Textile and Fiber Art[J]. Art Science and Technology, 2013(6): 372.

[10] 张兰侠，朱毅，杨帅. 中国传统装饰艺术中的色彩应用[J]. 山西建筑, 2013(17): 210—211.
ZHANG Lan-xia, ZHU Yi, YANG Shuai. Color in Chinese Traditional Decorative Art[J]. Shanxi Architecture, 2013(17): 210—211.