基于白族文化的酒店客房家具设计

黄圣游，林立平
（西南林业大学，昆明 650224）

摘要：目的 研究白族传统文化在现代产品设计中运用的方法。**方法** 梳理白族传统的视觉艺术形式，运用简化、分解、重构、再创造等方法，设计出一组有浓郁白族风情的酒店客房家具。**结论** 将地域文化融入到产品中是少数民族地区创意产业发展的趋势。运用传统文化进行设计应利用当地最有代表性和表现力的造型元素，经过提炼和重构，创造既有民族风韵又符合现代人审美观念的时尚产品。

关键词： 白族；传统文化；酒店客房家具；家具设计
中图分类号： TB472 **文献标识码：** A **文章编号：** 1001-3563(2017)22-0217-05

Hotel Guest Room Furniture Design Based on Bai Culture

HUANG Sheng-You, LIN Li-Ping
(Art College of Southwest Forestry University, Kunming 650224, China)

ABSTRACT: It aims to study the methods of using Bai ethnic traditional culture in modern product design. It classifies the traditional visual art forms of Bai nationality, designs a set of hotel room furniture with rich Bai nationality amorous feelings using the methods as simplification, decomposition, reconstruction, recreation and so on. Integrating the regional culture into the product is the inevitable trend of the development of creative industries in the minority areas. When using the traditional culture to design, we should find out the most representative and expressive form element, to create fashion products with both national charm and modern aesthetic concept through refinement and reconstruction.

KEY WORDS: Bai nationality; traditional culture; hotel guest room furniture; furniture design

在体验经济时代下，越来越多的旅游消费人群在接受民族特色文化过程中更希望获得多重感官和情感的体验，独具特色的少数民族文化正在成为各少数民族地区旅游开发的资源优势[1]。当前，强调地域特征的设计成为消费市场的宠儿[2]，大力发展文化创意产业，深入挖掘民族元素，并将之巧妙地运用到实际的环境和产品设计中，能让游客得到更全面的愉悦感，更好地弘扬地区文化。

1 白族地区酒店家具现状分析

1.1 白族地区少数民族风情旅游的兴起

白族主要聚居于大理白族自治州，其余散居于昆明、楚雄、丽江等地，这些白族聚居区旅游资源非常丰富，民族风情多姿多彩，是全国著名的旅游名胜区。旅游活动对现代人是一种可贵的审美体验，但只有当旅游者在旅游活动中收获独特的、内在的审美愉悦时，这种价值才得以实现[3]。白族地区特色浓郁的综合资源使其成为最佳的旅游目的地之一，高铁等交通条件的改善必将推动该地区旅游业更加迅猛的发展。

1.2 白族地区酒店家具设计的现状

旅游业的发展使得白族地区的酒店业日益成熟，各种星级酒店、客栈满足了大批涌入的游客的不同需求。当前，白族地区酒店家具的设计主要有以下 3 类：（1）一般性的酒店家具，形式上与其他地区的酒店家具没有区别；（2）利用白族传统家具，尽可能还原白族传统的居住空间；（3）继承白族文化的创新设计。目前，创新设计的酒店家具数量还较少，设计水平也有待提高。

收稿日期： 2017-07-19
基金项目： 教育部人文社科基金：西南少数民族家具艺术研究（13YJC760034）
作者简介： 黄圣游（1975—），男，福建人，博士，西南林业大学副教授，主要研究方向为家具设计与制造。

1.3 地方特色酒店家具设计的巨大价值

在室内装饰设计中通过选用不同风格的家具，可体现不同的文化，陶冶审美情趣，形成特定的气氛[4]。当前，消费者在旅游过程中已不再只关注于物质的满足，而是更多地转向文化、情感等精神层面的收获，这就要求酒店家具具有独特的设计内涵和审美功能。白族地区旅游业最大的优势在于浓郁的少数民族风情，通过再设计对现有的产品进行功能改良，把人们熟知的民族视觉形象融入到酒店家具中，不但能提高酒店的竞争力，还能让消费者感受到少数民族地区的传统文化和风俗习惯，从而更加认同当地的自然和人文环境。

2 白族视觉艺术文化的特征

2.1 白族艺术文化的特点

2.1.1 多元文化，形式多样

白族艺术的形成受多种文化的影响，除长期以来接受了中国传统文化的体系外，还受到云南其他少数民族文化、西部藏文化、东南部上座部佛教文化的影响，在形态与装饰上既能见到周边文化中常见的造型样式，又有自己独特的变化。

2.1.2 就地取材，地域性强

大理白族地区盛产各种优质材料，如木材、大理石、各种矿物和植物染料，就地取材不仅能满足精美的艺术需要，还兼顾了用材的经济性，通过雕刻、镶嵌、染织、彩绘等加工，展示出浓郁的少数民族地方风情。

2.1.3 造型浑厚，注重实用

白族人民热爱自然，各种艺术形式都源自劳动大众的生产生活。由于居住地域与生产水平的限制，这些艺术类型都具有朴实的特征，特别是建筑、家具等环境艺术，整体给人一种敦实、厚重的视觉效果，也展现出少数民族粗犷豪迈的特征。经过长期的发展，白族艺术的品种和类型十分丰富，满足了各种环境下日常生活的需要。

2.1.4 雕饰精美，纹样活泼

大理白族艺术在视觉上给人十分强烈的装饰味道，以木雕、石雕为主的白族雕刻艺术因其自由奔放、朴拙素雅的多元艺术风格闻名于世，精美的雕饰成为白族建筑、家具、陈设品的主要特征之一。纹样上，白族艺人吸收各种外来文化中的图案，并加入日常生活中的动植物图形，进行整合、变形、创新，使得雕刻和彩绘纹样更加自由活泼，充满生活气息。

2.1.5 色彩丰富，浓烈绚丽

白族的装饰艺术中，除了展现天然材质的颜色外，还常用髹漆、彩绘、染色、镶嵌等方法赋予器物绚丽的色彩，以蓝、黄、绿、红、白最为常见，色彩瑰丽，对比强烈，展现出少数民族浪漫、奔放的性格。

2.2 白族艺术的典型造型形式

白族地区的视觉艺术形式很多，设计时应对这些特色艺术进行梳理，从中找出一些最有表现力、传播最广泛、民族风情最浓郁、消费者喜闻乐见的一些工艺美术形式或工艺技法，并对其在客房家具设计中应用的可能性进行分析。

2.2.1 白族家具

民俗家具是不可忽略的习俗之源和文化之源[6]。白族家具深受中原文化的影响，其整体体系与中原家具一脉相承，种类大体相同，但造型的具体形式仍有许多的变化，如白族直背椅见图 1，使用方式也不尽相同。

图 1 白族直背椅

Fig.1 Chair of Bai ethnicity

2.2.2 扎染

扎染见图 2，是白族人民的传统民间工艺产品，集文化、艺术于一体，由大面积的蓝色搭配规则几何形的纹样，题材多取自动、植物形象和服饰图案，凝重素净、古朴雅致。扎染的美感很大程度上来自于图案的形式感[7]，通过简单的图形组成一定规律、疏密和节奏的画面，完美体现了形式美法则，只要进行简单的变化就能完全与现代简洁的形体想协调。

2.2.3 大理石工艺

大理石产地很多，却因大理得名，足见大理地区所产大理石之美以及应用之成熟，也使得大理石工艺更能引得外地游客的共鸣。在白族建筑、家具中，艺人们巧妙利用大理石的色彩和花纹，以风光名胜和民族风情等为题材，营造出水墨画般的独特效果，既有浓郁的地域特色，又有素雅明洁、温润灵动的格调。

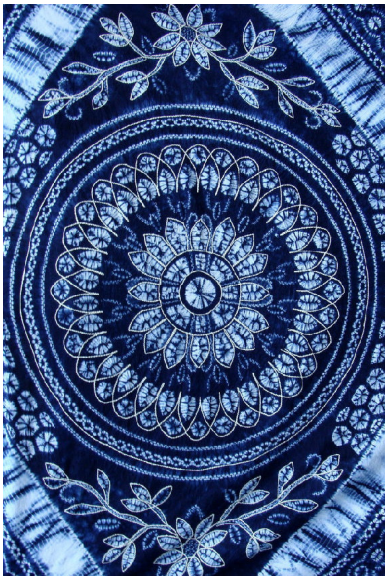

图 2　白族扎染
Fig.2 Tie dye of Bai ethnicity

2.2.4　木雕

白族木雕最主要的应用在于建筑构件，在此基础上又衍生出家具类装饰木雕和工艺品木雕两大类。剑川白族木雕自古以来就蜚声海内外，并影响了整个西南地区的建筑装饰艺术。在上千年的发展过程中，白族木雕形成了自己的风格和独特的装饰图案。

2.2.5　髹漆彩绘

彩绘是白族建筑和家具上最具有民族特色的装饰手法。白族传统家具大胆借鉴了藏式家具与内地传统漆器的彩绘特点风格，采取髹深色底漆，并加以彩绘装饰，体现出多彩的艺术风格[8]。这些彩绘不局限于简单的平面构图，而是结合形体结构和雕花，依据造型和纹样来进行彩绘装饰。白族彩绘的色彩体系较中原地区更为浓艳，常用红、白、黑、蓝、黄等对比强烈的颜色，表现出浓烈的西南少数民族风情。

3　白族家具创新的方法

3.1　灿烂的白族文化是家具创新的源泉

白族是一个历史悠久的民族，在长期的历史发展以及与中原文明、东南亚文明和藏区文明的交流过程中，白族人民创造出了绚烂多彩的民族文化。仅与视觉艺术相关的典型文化形式就有建筑、家具、木雕、大理石艺术、服饰、银器、刺绣、扎染、绘画、剪纸等，每一项都享誉国内外。这些文化形式和视觉元素充分彰显了白族地区的文化底蕴和历史积淀，是进行地域特色产品创新设计取之不尽、用之不竭的艺术宝库。

3.2　将白族元素与现代设计理念相结合

传统器物是在特定的历史条件下的产物，而现代人的生活方式、生活态度与价值观发生了较大的变化[5]，因此白族特色家具的设计不但要考虑传统文化的因素，还要考虑技术、商业和消费者的真实需求。将人们千百年来总结的造型要素与现代设计思维相结合，既是对传统民族文化的保护，也是其在现代背景下的创新发展，同时还契合了现代人的审美情趣。

3.3　白族元素在客房家具设计中应用的具体方法

3.3.1　直接应用

白族传统家具形式丰富、稳重质朴、雕饰精美、彩绘绚丽，是一种成熟的艺术品，蕴含着深刻的人文内涵和意境美，因此在酒店家具设计中对于个别单体或局部构件可以直接选用，保持其原有的形态。在选取时，尽可能选择地域特点突出、代表性强、形态相对简单的家具类型，不仅满足现代人崇尚简约的审美习惯，还能传达白族艺术华贵典雅的文化内涵。

3.3.2　化繁为简

雕刻和彩绘是白族家具和建筑中最常用的装饰手法，题材多为吉祥图案和宗教图形，这些装饰蕴含着深刻的精神内涵和民族审美，已被世人视为白族文化的一种象征。但这些形态复杂繁琐，不符合现代人简洁明快的审美习惯，也给批量生产带来了额外的困难，在应用时可以对相对繁冗的造型进行概括、简化，取其主体，去掉次要的枝节，既保留原型的神韵，又提炼出符合时代特征的审美元素。

3.3.3　兼收并蓄

白族艺术风格的形成除了植根于本民族悠久的历史之外，还深受周边民族、东南亚文化、中原文化和藏族文化的影响，本身就是一个多文化融合的成果。 在白族特色产品设计过程中，同样可以采取更加开放的设计方式，借鉴古今中外包括家具在内的各种艺术形式，并吸收现代设计中优秀的设计思维和艺术成果。

3.3.4　元素重构

白族传统器物功能形式完整、造型多样，集中展现了白族人民独特的生活方式和审美偏好，对酒店客房家具的创新设计有重大的借鉴意义。在设计构思时，可以依据现代设计的构成方法和原则，对传统元素进行分解、重构，使之呈现出新的面貌。

3.3.5　传承创新

民族特色家具的设计不仅仅是对传统形态元素的生搬硬套，而更多的是在民族精神的指引下的深层次创新。白族的艺术文化深刻反映了白族人民自由奔放、包容和谐的民族精神，形成了质朴自然、典雅秀丽的造型风格，家具设计应该在这种文化体系的框架下，将现代的设计思想、技法、材料、风格融入到新产品中，

进行更加广泛和深入的尝试，创造新的元素和产品形式，使白族家具和白族文化焕发出新的生机。

4 白族特色酒店客房家具的设计创新

客房是宾客在酒店逗留时间最长的地方，在为客人提供安全舒适的生活环境的前提下，酒店客房的设计应尽量彰显当地的民族文化，树立民族品牌，使酒店成为本地区民族文化的宣传名片。家具是客房的主要陈设，在设计时巧妙应用民族元素，对特色环境的营造能起到举足轻重的作用。

形态简单来讲是设计对象实现设计意图的物质呈现模式[9]。本次设计尝试选取了位于洱海边的一处中等规模的旅游休闲酒店，为其设计单人套间的客房家具，力求将白族特色元素融入到现代、简洁、时尚的形体中。

白族家具在功能上与中原家具大同小异，因此此次设计在功能上沿用了一般酒店的客房家具配置形式，在卧室配备电视柜、书桌、妆镜、行李柜、床、床头柜，只是在会客室放弃了通常的沙发，而采用白族人待客常用的椅子和小桌的组合，只要进行简单的调整，还可以作为棋牌桌椅使用。色彩是产品视觉传达的主要要素[10]，考虑到白族家具中大面积的黑色底漆对于现代人来说稍显沉重，因此本例改为白底加彩绘，彩绘的色彩除了传统的红色，还借用扎染中的蓝色，有利于突出绚丽的感觉。形态上，以现代设计平直的线条构造整体外形，桌、椅下方借鉴传统白族家具中的壶门结构，并简化雕刻图案，突出曲线的柔美。

按空间布置后，这套客房家具形成了 3 个视觉集中区。首先是床屏区，床屏区家具见图 3，床屏由简单的平板构成，中间借用扎染艺术中规则的几何图案，以雕刻形式表现在白色背景上，与挂墙的扎染织物构成完整的圆形，扎染的色彩也与家具对应[11]。床及床头柜平直方正的线条，配以古典的几何纹样和红蓝色装饰，呈现出优雅而又时尚的感觉。第二个视觉区是卧室桌柜区，卧室桌柜区家具见图 4，由电视柜、书桌、妆镜、行李柜构成，电视柜的雕刻图案与床屏类似，门板上的雕刻纹样与扎染图案对应，拉手铣在门板的上侧边，保持造型的完整干净。书桌与妆镜的雕刻源于白族家具中的壶门结构，只是对图案进行了简化，并在花纹上绘以蓝色。行李柜以大理石为面，并在靠墙处挂一块大理石护墙板，水黑花大理石充满灵气，又不喧宾夺主[12]。另一个视觉区位于会客室，会客室家具见图 5，主要包括几把直背椅和花几。在白族家庭中，常在厅堂位置摆放八仙桌或花几，两边对称摆几把扶手椅或靠背椅，作为待客的主要方式，有很强的仪式感和视觉冲击力。直背椅是白族家具中一种极富民族特色又广泛使用的造型样式，本次设计对椅座进行了简化，将脚与牙子合为一体，施以少量

图 3 床屏区家具
Fig.3 Furniture of bed area

图 4 卧室桌柜区家具
Fig.4 Table and cabinet of bedroom

图 5 会客室家具
Fig.5 Furniture of the living room

的雕刻并彩绘，为提高舒适性在座面加了软包坐垫。

整套客房家具将白族特色的家具、扎染、大理石工艺以及雕刻彩绘等艺术元素与装饰技法融入到现代家具的造型中，展现出既有古典气息和民族特色，又符合现代人审美观念的时尚家具[13]。

5 结语

将地域文化元素融入到产品设计中，打造个性化服务品牌，已成为各少数民族地区创意产业的迫切需求。白族特色产品的设计应掌握好传统艺术与现代艺术设计间的契合点，找出白族艺术中最有代表性和表现力的元素进行再创造，运用现代构成手法进行提炼

和重构，将传统艺术的造型、意境、色彩、神韵等要素应用到现代设计中，开辟一条具有地方特色的艺术设计道路[14]。

参考文献：

[1] 王佳. 论少数民族地区精品酒店建筑及景观设计策略与实践研究[J]. 经济研究导刊, 2015(20) 318—320.
WANG Jia. Discussion on the Strategy and Practice of the Inn Boutique Architecture and Landscape Design in Minority Areas[J]. Economic Research Guide, 2015 (20) 318—320.

[2] 张玉萍，陆瀚. 羌族文化产品设计研究[J]. 包装工程, 2015, 36(4): 93—96.
ZHANG Yu-ping, LU Han. Qiang Cultural Product Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(4): 93—96.

[3] 贺丽丽. 论当前旅游审美活动中的同质化现象[J]. 贵州民族大学学报, 2013(3): 182—183.
HE Li-li. On the Homogeneity Phenomenon in the Current Tourism Aesthetic Activities[J]. Journal of Guizhou Minzu University, 2013(3): 182—183.

[4] 郭莉梅. 传统中式家具在现代室内装饰设计中的应用研究[J]. 家具与室内装饰, 2016(1): 78—79.
GUO Li-mei. Application of Traditional Chinese Style Furniture in Modern Interior Decoration Design[J]. Furniture & Interior Design, 2016(1): 78—79.

[5] 戴向东. 中国传统家具艺术在当代的振兴思辨[J]. 家具与室内装饰, 2015(4): 18—19.
DAI Xiang-dong. On Revitalizing Contemporary Chinese Traditional Furniture Arts[J]. Furniture & Interior Design, 2015(4): 18—19.

[6] 王周，曹新民，卢克岩. 从中国民俗家具的源头导入[J]. 家具与室内装饰, 2016(6): 100—101.
WANG Zhou, CAO Xin-min, LU Ke-yan. Import From the Source of Chinese Folk Furniture[J]. Furniture & Interior Design, 2016(6): 100—101.

[7] 姚建竹. 大理白族扎染研究综述[J]. 工业设计, 2016(5): 86—88.
YAO Jian-zhu. A Survey of Dali Bai Tie Dye[J]. Industrial Design, 2016(5): 86—88.

[8] 张瑞. 大理白族传统家具彩绘艺术审美[J]. 中南林业科技大学学报, 2012, 6(3): 106—109.
ZHANG Rui. The Aesthetics about the Tole Painting of the Traditional Furniture of the Bai Nationality in Dali[J]. Journal of Central South University of Forestry & Technology, 2012, 6(3): 106—109.

[9] 孙磊. 基于环境因素的隐形形态城市家具设计研究[J]. 包装工程, 2016, 37(2): 143—146.
SUN Lei. Invisible Pattern Urban Furniture Design Based on Environmental Factors[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(2): 143—146.

[10] 王毅，崔曼，李光耀. 基于人因要素的产品色彩设计研究[J]. 包装工程, 2013, 34(10): 53—56.
WANG Yi, CUI Man, LI Guang-yao. Study on Product Color Design on Human Factors[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(10): 53—56.

[11] 陈祖建，何晓琴. 竹编饰面家具设计的实现途径[J]. 家具与室内装饰, 2016(1): 63—65.
CHEN Zu-jian, HE Xiao-qin. The Approach to the Design of Bamboo Woven Decorative Furniture[J]. Furniture & Interior Design, 2016(1): 63—65.

[12] 张昱宏，康翼，叶喜. 基于俄罗斯方块化的多功能家具设计[J]. 家具与室内装饰, 2016(2): 32—34.
ZHANG Yu-hong, KANG Yi, YE Xi. Multifunctional Furniture Design Based on Russian Square[J]. Furniture & Interior Design, 2016(2): 32—34.

[13] 李南，陈广辉，李青. 高校家具设计课程教学模式的探索与改革[J]. 家具与室内装饰, 2016(5): 106—107.
LI Nan, CHEN Guang-hui, LI Qing. Exploration and Reform of Teaching Mode of Furniture Design Course in Colleges and Universities[J]. Furniture & Interior Design, 2016(5): 106—107.

[14] 周一沁，赵盼盼，张乘风. 中国当代新中式原创家具设计现状分析[J]. 家具与室内装饰, 2015(2): 14—15.
ZHOU Yi-qin, ZHAO Pan-pan, ZHANG Cheng-feng. Analysis on the Present Situation of Chinese Contemporary Chinese New Style Original Furniture Design[J]. Furniture & Interior Design, 2015(2): 14—15.