

传统傣族家具的现代设计

黄圣游, 徐俊华, 何蕊
(西南林业大学, 昆明 650224)

摘要: **目的** 研究傣族传统文化在现代家具设计中运用的方法, 为少数民族设计文化的传承与创新提供实例参考。**方法** 分析傣族文化和傣族家具的特点, 根据傣族家具创新不足的现状, 借鉴傣族文化中的典型形象, 通过材料变换、简化、调整、重构等方法, 设计出一组有浓郁傣族风情的现代家具。**结论** 傣族传统家具注重实用, 贴合习俗; 粗犷朴素, 简洁明快; 就地取材, 竹编精美; 舒展流畅, 轻便空灵。傣族家具的现代设计可采取功能调整与改造、材质替换与搭配、局部直接利用、元素简化与重构等方法。少数民族家具的创新设计应摆脱原有形式的束缚, 借鉴当地最有典型意义的造型样式, 充分利用现代材料、工艺和设计理念, 创造出既有民族韵味又符合现代审美观念的产品。

关键词: 傣族; 传统文化; 家具设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)20-0297-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.20.049

Modern Design of Traditional Dai Furniture

HUANG Sheng-you, XU Jun-hua, HE Rui
(Southwest Forestry University, Kunming 650224, China)

ABSTRACT: The paper aims to study on methods of using Dai ethnic traditional culture in modern furniture design, and provide an example for the inheritance and innovation of minority design culture. Characteristics of Dai culture and Dai furniture were analyzed according to the current situation of shortage of Dai furniture innovation in reference of the typical image of the Dai culture. A group of modern furniture with Dai style was designed through the material transformation, simplification, adjustment, reconstruction and other methods. Dai traditional furniture is practical, in line with custom, simple and concise, using local materials and exquisite bamboo weaving, stretch and light. The modern design of Dai furniture might be achieved by function adjustment and transformation, material replacement and coordination, partial direct use, simplification and reconstruction of elements, etc. Innovation design of minority furniture should get rid of the shackles of the original form, take advantage of the most typical local style, make full use of modern materials, technology and design concept, to create national style products suited the modern aesthetic concept.

KEY WORDS: Dai ethnicity; traditional culture; furniture design

少数民族人民在长期的生产生活中创造了光辉灿烂的文化, 而家具就是其中典型的代表。然而随着社会的发展, 许多少数民族的传统家具已经无法完全适应人们生活方式的变化和对产品的高品质要求。任何设计都离不开传统文化和艺术元素的合理吸收^[1], 只有应用现代工业设计的理念, 对传统的少数民族家具进行功能、造型、技术等方面的改造, 在融合中求

同存异, 保留本民族的文化经典而不失去自我^[2], 才能真正实现传统文化的可持续发展。

1 傣族家具与傣族文化

1.1 傣族文化简述

傣族是云南特有的少数民族, 也是一个跨境民

收稿日期: 2018-06-24

基金项目: 教育部人文社科基金项目《西南少数民族家具艺术研究》(13YJC760034); 云南省教育厅基金项目《云南傣族居住文化在城镇化建设中的艺术价值研究》(2015Y305)

作者简介: 黄圣游(1975—), 男, 福建人, 博士, 西南农业大学副教授, 主要从事家具设计与工程方面的研究。

族,曾多次在云贵高原建立政权。傣族有旱傣、水傣和花腰傣之分,在我国境内人口约126万,主要分布于云南省西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州和耿马傣族佤族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县,其余散居云南省的新平、元江、金平等30余县。傣语属汉藏语系,傣族的文学、历法、医药、舞蹈、戏剧、音乐和织锦、乐器、家具、剪纸、陶器等手工艺都有很高的成就。傣族几乎全民信仰南传上座部佛教,佛教对傣族人民的思想、心理、行为都产生了深远影响,每个村寨都有佛寺,是村寨中最雄伟壮丽的建筑。傣族民居最典型的当属西双版纳地区的干栏式建筑——竹楼,竹楼分上下两层,上层住人,下层用来饲养牲畜及堆放什物。

1.2 傣族家具

傣族传统家具可分为普通民用家具和寺庙用家具^[3]。寺庙家具主要有床、诵经桌、佛龕、供案、椅凳等,承载着傣族人的精神信仰,外形稳重肃穆、富丽堂皇,其数量不多,使用范围也有限。民用家具与傣族群众生活息息相关,是傣族家具的主流。傣族人民长期以来保持席地坐卧的生活习惯,家具大多为低矮型,轻便易挪动,主要有凳、桌、箱柜等种类。傣族人民从生产生活的实际需要出发,因地制宜,创造出了古朴典雅、自然实用的乡村风格家具。这些家具造型简洁、随物赋形、毫不夸张,体现着人与自然的和谐,而这恰好迎合了现代人返璞归真的心理^[4]。总体上看,傣族传统家具具有以下特征。

1.2.1 注重实用,贴合习俗

傣族人长期生活在山区,以务农为生,生活简单,家具的配置主要是为了满足基本的生活需要,因此造型简洁,注重实用,品类也较为单一,以桌凳、箱柜、竹编容器为主,傣族桌凳见图1,民间家具的另一特色是多功能的有机结合,即多功能家具^[5],这些外形简朴的家具往往一物多用,如轻便的竹凳围绕火塘四周,充当就餐、休息、待客的坐具,也常被搬到卧室、室外使用。竹桌不仅是餐桌,而且还可以用于陈设、晾晒,或用作啖佛的供桌。竹箩除了被当做生产用具,还可以装盛谷物、碗碟、工具等。

图1 傣族桌凳

Fig.1 Table and stool of Dai ethnicity

1.2.2 粗犷朴素,简洁明快

傣族家具以功能实用为第一目的,外形简洁,通过木、竹的天然色泽和竹编的纹理展现出清新自然、粗犷质朴的田园风貌。傣族人民长期生活在大自然当中,形成了欣赏自然、尊重自然的观念,同时受南传佛教清心寡欲、避世修炼的教义影响,傣族家具很少有额外的装饰。尽管有些傣族桌椅有着巧妙的曲线结构,那也是为了充分发挥竹藤材料特有的弯曲性能,保证家具的牢固性。

1.2.3 就地取材,竹编精美

傣族聚居的滇西南地区,由于独特的湿热气候和高山河流环境,竹木资源异常丰富。受经济发展水平的局限和交通阻隔,当地人在制作家具时,通常选用成本低廉的当地竹藤材料。种类繁多的竹编生活器具几乎承载了人们日常生活中的全部需求^[6],这些竹桌、竹凳、竹箩等家具结构合理,编织纹样有着特殊的节奏和韵律感,没有冗余的附加装饰,既有艺术性,又有实用性。从竹器具在生活中广泛应用的典型性来看,傣族竹文化在世界上都是罕见的。

1.2.4 舒展流畅,轻便空灵

傣族家具大多以竹条或木材为框,竹编围合、轻便通透,由于圆竹的弯曲性能和竹编的造型能力,这些竹编家具都有着舒展流畅的外形,曲线和曲面构件十分常见。这种通透空灵的家具不但便于搬动,适应滇西南湿热的气候,而且还具有极高的审美价值。

1.3 当前傣族家具存在的问题及对策

1.3.1 生产规模小,效率低

传统的傣族竹编家具生产大都是由单个的手艺人独立完成,除了自用外,还在集市上售卖,尽管现在出现了一些合作社、手工艺传承工作室等组织,但仍难以摆脱规模小、效率低的状态。由于手工编织效率低,不足以获得应有的回报,同时竹编家具在生活中的重要性逐渐降低,许多手艺人放弃了竹编生产,年轻人更不愿意费时费力参与,传统的竹编工艺传承面临青黄不接的局面。

1.3.2 功能跟不上需求变化

社会的发展给傣族地区的生活带来了巨大的变化,而傣族家具的创新却没有跟上时代的需要。一方面,普通的傣族群众有不少已经搬离了原来的竹楼,有的还住进了城市的商品房,相应地,他们的生活方式也发生了变化,而原来低矮的传统桌凳等家具已经无法满足新生活的功能需要。另一方面,外地游客和各类人员大量涌入,他们虽然欣赏傣族家具,但是也对家具提出了舒适性、符合现代审美、高品质等要求。

1.3.3 款式老旧,创新不足

在长期的发展中,傣族家具演化出了许多稳定的

形制,桌、凳、箱等家具都有若干固定的款式。随着经济的发展和民族间文化的交流,人们的生活习惯和审美偏好都发生了巨大的变化,他们希望家具既保留传统的民族韵味,又符合现代家具时尚化、个性化的特征。然而在大多数傣族地区,市场上的家具有的保持着一成不变的样式,有的干脆被外地的现代家具取代。近年来,这些地区也出现了一些借用傣族装饰元素的产品,但这种运用工艺、材质变化结合传统家具形式元素的家具设计总是给人一种拼贴的感觉^[7]。

1.3.4 工艺粗糙,品质不高

傣族家具主要是为了满足基本的生活需要,大都由民间匠人手工制作,对工艺细节并不重视,一些编织精美的高档家具也受到外地大量涌入的现代产品的冲击日渐式微。经济能力的提高以及眼界的开阔让傣族地区的人们对家具的品质有了更高的要求,粗糙的傣族民间家具已经满足不了他们对精致生活的追求。

傣族家具发展停滞的主要原因在于受传统思维的束缚,没有脱离原有的款式、材料、工艺形成的惯性。新式家具的创新应与时俱进,不拘泥于与传统产品的相似以及材料和工艺技法的照搬,找出最能代表傣族形象和内涵的元素,将之与现代设计理念相结合,创造出既有民族韵味,又符合时代特征的现代家具。

2 傣族传统家具的创新设计

2.1 功能调整与改造

傣族传统家具是基于传统的生活方式创作的,由于新时期人们的生活环境和习惯逐渐发生了变化,因此部分传统家具的功能已不能满足现代生活的需要。如火塘边低矮的桌凳、竹楼中的地铺在城市中越来越多被高型的桌椅和床所取代;竹藤沙发更多地利用软包材料提供舒适的体验。对传统产品的功能进行调整,使之更适应现代家庭空间,满足现代人特别是年轻人的生活方式,成为了传统家具永葆活力的必然选择。

傣族人民世代以稻谷为主粮,大量使用一种稻草编织的草凳。这种草凳以稻草编成粗绳,卷成实心圆柱体而成,轻巧透气、冬暖夏凉。随着人们生活水平的提高,草凳逐渐被塑料凳、椅子、沙发取代。傣族草凳一般很低矮,草凳见图 2,在传统草凳下方增设了金属脚架,增加了凳子高度,更符合现代的生活方式,同时银色的金属架与稻草形成了鲜明的材质对比,粗犷与精致在一张凳子上和谐相融。

傣族都普遍有嚼食槟榔的嗜好,宾客来时,人们将拌以烟草、石灰的槟榔和其他果品装盛在果盘中待客。果盘通常为圆形,盘面四周上翘,通体施以红漆或黑漆,有时盘面会有精美的彩绘图案,显示出待客

的诚恳和隆重。在现在的傣族家庭中,沙发和茶几越来越成为厅堂中的主要家具。例如椭圆茶几见图 3,借鉴了傣族果盘的造型,加大了尺寸,并将圆形拉长为椭圆形,采用傣族传统的黑漆,四周用圆木柱支撑围合,茶几面周围凸起防止东西掉落,中间绘以傣族传统图案,透出浓浓的民族味道。

图 2 草凳
Fig.2 Straw stool

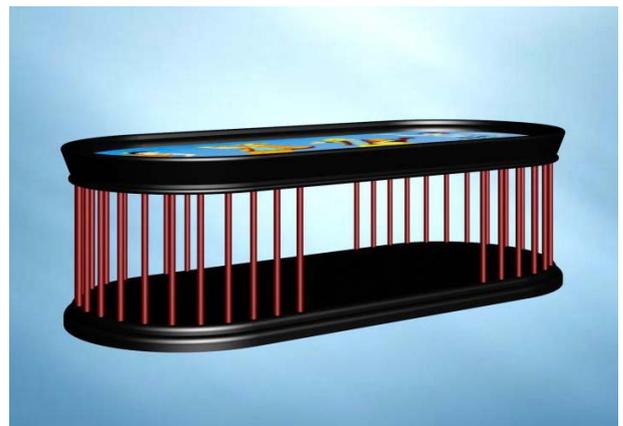

图 3 椭圆茶几
Fig.3 Oval side table

2.2 材质替换与搭配

傣族传统家具受竹木材料特性和手工制作的制约,有时细节上略显粗糙。塑料、金属、玻璃、新型木质材料等新材料的应用不但能赋予新产品外表上的精致性和时尚感,而且使得造型、结构、工艺、功能等各方面创新有了更多的可能性。

竹筒是对竹子最直接的应用,傣族人民利用竹子特有的竹节结构,创造了大量的背水筒、饭菜筒、茶筒等器具,随着金属、塑料等现代材料的普及,这些器具的使用也逐渐减少,但它们利用竹筒的方式仍然值得借鉴。竹家具的设计应该考虑当前自然、经济以及社会环境的变化趋势^[8]。例如竹筒灯见图 4,就是利用竹子的中空结构,在内部放置灯泡,并将竹筒两端进行曲线切削,形成精致的圆筒造型,用现代涂料

将竹筒漆成银色，展现现代材料的时代感，多个竹筒灯的组合更能装点出梦幻般的空间。

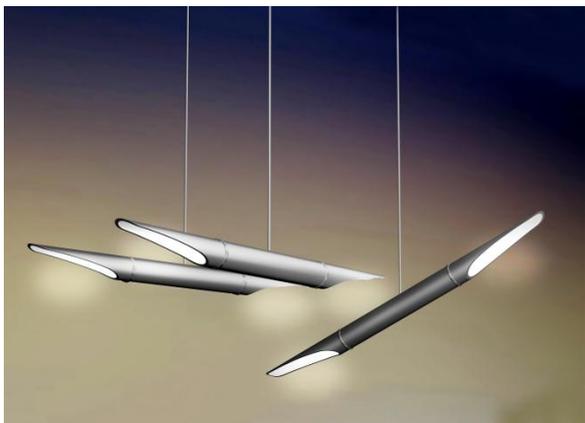

图4 竹筒灯
Fig.4 Bamboo lamp

竹桌是滇西南各族人民生活中必不可少的竹编制品，在一些仪式性很强的神圣场合，如节日祭神、长街宴等，竹桌还代表了正统文化的传承^[9]。其中最典型的是一款圆形矮桌，竹编的桌面四周翘起，桌底为一圈粗藤围成，最为显著的特征是中间围合的篾条，上下弯曲折返，支撑着桌面，再以一圈竹条拉紧加固，起伏的曲线带来强烈的节奏感。本次设计的圆休闲几见图5，用厚竹条作几面的外框，增加工艺精致性和牢固性，简化支撑的篾片并用金属替代，既保留了韵律感，又使整体结构更加稳固。

图5 圆休闲几
Fig.5 Round side table

2.3 局部造型直接利用

傣族人民因为丰富多彩的民族风情和生活情趣，在生产生活中为了适应环境形成了各种奇特的风俗习惯，创造出了大量的各式器具，并形成了一些成熟稳定的造型样式。这些家具、炊具、采摘工具、乐器、服饰等无不散发出独特的魅力，反应了傣族人民的审美偏好，具有极强的文化象征意味。形式上的沿用也

是内涵和精神的再现，把传统造型中的局部形态提取出来用于新式家具的设计中，不但可以开发造型新颖的产品，而且还可以营造出民族地区的独特氛围。

傣族人煮米饭时，要先把大米浸泡，再滤掉水蒸煮，用来滤水的竹编工具呈元宝形，上大下小，曲线优美，造型特点鲜明。书报篮见图6，借用了米滤的漏斗形状，运用更精细的竹编工艺，加上银色的支撑金属架，既便利了生活，又有很强的装饰效果。傣族家具经常一物多用，这个书报篮不但能放置书报杂志，而且还能充当果篮或放置杂物。

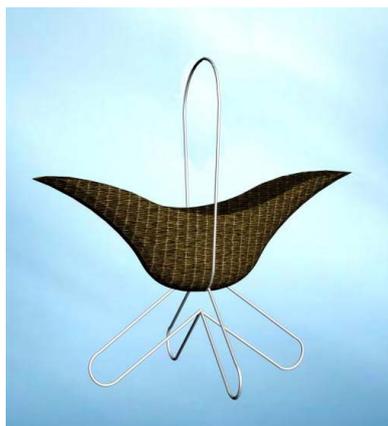

图6 书报篮
Fig.6 Newspaper basket

傣族人的生活与佛教密切相关。傣族的宗教建筑、家具虽然典雅富丽、庄严肃穆，但是并不像其他宗教建筑那样神秘威严。孔雀是傣族人民心中民族精神的象征，代表着吉祥、美丽、幸福和善良。傣族地区自古以来栖息着大量孔雀，傣族人民对它们倍加爱护，从不随意捕杀。彩绘床见图7，床屏直接采用南传佛教寺庙中间凸起的重檐歇山顶，人字形骨架采用竹筒外形，上方装饰有抽象的孔雀羽毛，床屏中间雕刻的雍容华贵的孔雀图案同样取自寺庙建筑，整体以金色为主色调，既有民族特色，又契合了佛教地区的氛围。

图7 彩绘床
Fig.7 Painted bed

2.4 元素简化与重构

傣族传统文化中有大量精美的装饰元素,如编织纹样、彩绘、雕刻、镶嵌等。佛教文化、象文化、孔雀文化、花草图案在器物装饰题材中最为常见,这些典型形象的应用最容易引起人们对傣族文化的共鸣。在新产品设计中通过归纳、简化、变型、夸张等手法应用这些装饰元素,能使他们在呈现新面貌的同时保留传统神韵,从而更契合时代特征,被更广泛的人群所接受。在应用传统元素时,一方面要大胆改变,不强求与原型形似,更不能完全照搬堆砌;另一方面要有节制,保持装饰元素的基本形态,以唤起人们对美好事物的联想。

大象象征着五谷丰收,与傣家生产生活关系密切,是吉祥的象征。象脚鼓是傣族重要的民间乐器,傣语叫“戛光”或“烦光”,传说是两名傣族驯象驼手根据象腿的样子创造的。象脚鼓有长有短,造型上可分为鼓首、鼓腰和鼓尾,形似象足,鼓面蒙牛皮、麂皮、羊皮或虎皮,用麂皮条或牛筋条绷拉。象脚鼓以其独特的风格和浓郁的地域特色彰显着傣族地区音乐舞蹈的独特魅力。象脚鼓与休闲桌见图 8,休闲桌模仿象脚鼓的造型,作了一些简化处理,并加大了鼓面和底座,造型更加优雅舒展,整张休闲桌散发出了浓郁的边疆民族风情。

图 8 象脚鼓与休闲桌
Fig.8 Elephant-foot drum and table

云南十八怪中有“摘下草帽当锅盖”的说法。傣族地区常用竹编或草编的锅盖,这种锅盖顶端稍小,方便手拿,透气保温,生态环保,蒸煮出来的饭菜带有植物的清香。由于这种锅盖与斗笠或草帽外形相似,因此就有了草帽当锅盖的讹传。正是参考了草编锅盖的曲线收腰,并以三层重叠构成基本框架,整体轮廓仍然保持曲线收腰的外形,配以金属吊绳,构造出一种结构精巧,又有傣族吉祥韵味的装饰吊灯,锅盖与草帽灯见图 9。

图 9 锅盖与草帽灯
Fig.9 Straw cover and lamp

3 结语

民族民间工艺是经过漫长的历史锤炼,高度浓缩了的民族文化^[10-11]。从家具设计入手进行民族工艺的传承探索,对少数民族文化的传承创新有很强的借鉴意义^[12]。傣族家具质朴自然、造型独特,是傣族文化的典型代表,也是新式傣族家具创新的源泉。傣族家具的设计要跳出“与传统相似”这个误区,大胆采用新材料、新工艺,适应人们生活习惯的变化,创造出既符合现代功能、品质和审美,又保留浓郁傣族风情的现代家具^[13-14]。

参考文献:

- [1] 任庆国. 蒙古族生活元素在餐饮家具中的应用探究[J]. 包装工程, 2015, 36(24): 141—143.
REN Qing-guo. Application of Mongolian Life Elements in Dining Furniture[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(24): 141—143.
- [2] 刘书真, 孙建平. 中国传统家具继承与创新方法应用[J]. 西北林学院学报, 2014, 29(4): 227—231.
LIU Shu-zhen, SUN Jian-ping. Application of Chinese Traditional Furniture Inheritance and Innovation Method[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2014, 29(4): 227—231.
- [3] 张华. 云南西双版纳傣族家具艺术研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2009.
ZHANG Hua. Research on furniture art of Dai nationality in Yunnan Xishuangbanna[D]. Kunming: Kunming University of Science And Technology, 2009.
- [4] 叶喜, 袁哲, 夏冬. 云南傣族家具[J]. 林产工业, 2002, 29(4): 33—36.
YE Xi, YUAN Zhe, XIA Dong. The Furniture of the Dais in Yunnan[J]. China Forest Products Industry, 2002, 29(4): 33—36.
- [5] 景楠, 方海. 中国传统家具中的“一体化”设计理念

- [J]. 西北林学院学报, 2013, 28(6): 174—177.
JING Nan, FANG Hai. The "Integration" Design Thinking of Chinese Traditional Furniture[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2013, 28(6): 174—177.
- [6] 杨宛莹, 张福昌. 现代竹编生活器具的创新设计探究[J]. 包装工程, 2015, 36(24): 137—140.
YANG Wan-ying, ZHANG Fu-chang. Innovation Design of Modern Bamboo-Weaving Daily Utensil[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(24): 137—140.
- [7] 李通. 源于传统文化的原创家具设计研究[J]. 包装工程, 2015, 36(16): 5—7.
LI Tong. Analysis of Original Furniture Design Based on Traditional Chinese Culture[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(16): 5—7.
- [8] 朱云, 徐翠霞, 刘秀. 基于传统文化的简约竹家具设计[J]. 竹子研究汇刊, 2015, 34(2): 51—55.
ZHU Yun, XU Cui-xia, LIU Xiu. The Simplified Bamboo Furniture Design based on the Traditional Culture [J]. Journal of Bamboo Research, 2015, 34(2): 51—55.
- [9] 林立平, 黄圣游. 滇西南少数民族的竹家具文化[J]. 竹子学报, 2017, 36(1): 83—88.
LIN Li-ping, HUANG Sheng-you. Bamboo Furniture Culture of Minority Nationality in Southwest Yunnan[J]. Journal of Bamboo Research, 2017, 36(1): 83—88.
- [10] 肖旺群. 云南民族民间工艺与现代工业设计的相互关系研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2007.
XIAO Wang-qun. Research on the Relationship between National and Folk Arts and Crafts in Yunnan and Industrial Design[D]. Kunming: Kunming University of Science And Technology, 2007.
- [11] 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(3): 20—21.
DAI Xiang-dong. Reflections on the Revival of Chinese Traditional Furniture Art in Contemporary Times[J]. Furniture & Interior Design, 2015(3): 20—21.
- [12] 王小雪. 中国传统家具的文化观初探[J]. 家具与室内装饰, 2015(8): 64—65.
WANG Xiao-xue. A Preliminary Study on the Cultural vIew of Traditional Chinese Furniture[J]. Furniture & Interior Design, 2015(8): 64—65.
- [13] 陈一漪. 中国传统家具中的榫卯结构[J]. 家具与室内装饰, 2014(3): 26—29.
CHEN Yi-yi. The Structure of Tenon in Traditional Chinese Furniture[J]. Furniture & Interior Design, 2014(3): 26—29.
- [14] 范伟, 彭曲云. 传统家具形态的数字化保护与创新[J]. 家具与室内装饰, 2014(11): 70—71.
FAN Wei, PENG Qu-yun. The Digital Protection and Innovation of Traditional Furniture Form[J]. Furniture & Interior Design, 2014(11): 70—71.