

东方元素在现代家具设计中的运用

孙立军

(山西传媒学院, 晋中 030619)

摘要: **目的** 探究东方元素在现代家具设计中的应用策略。**方法** 从东方元素的几个代表性国家为突破口, 解读东方元素及其发展历史, 接着以中国为主要对象, 探索中国传统文化元素在现代家具中表现的民族化、多样化、简洁化特征, 再由中国传统元素在现代家具中所体现的设计意蕴及应用方式着手, 结合现代家具设计对传统文化元素的形的借鉴、关联、借代与意的延伸等方面展开论述, 最后分别以文字、图案、水墨和折纸等独具东方韵味的文化元素的融入为例, 就两者之间的融合与发展展开探究, 分析传统的东方文化元素给现代家具设计带来的更多设计可能。**结论** 将传统文化元素引入现代家具设计中, 能够给家具设计注入传统特质, 体现东方设计独特的风格, 使现代家具设计得到更好的拓展和衍生。

关键词: 东方元素; 现代家具设计; 简洁

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)02-0246-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.02.044

The Use of Oriental Elements in Modern Furniture Design

SUN Li-jun

(Communication University of Shanxi, Jinzhong 030619, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the application strategy of oriental elements in modern furniture design. From several representative countries of the oriental elements, the oriental elements and their development history were interpreted. Then, with China as the main object, the nationalization, diversification and succinct characteristics of Chinese traditional cultural elements in modern furniture were explored. Taking into account the design implication and application way embodied by Chinese traditional elements in modern furniture, the reference, association and metonymy of form and the extension of meaning of traditional cultural elements in modern furniture design were discussed. Finally, the integration of cultural elements with unique oriental appeal, such as words, patterns, ink and paper folding, was taken as an example to explore the integration and development of the elements. More design possibilities of traditional oriental cultural elements brought to modern furniture design were analyzed. The introduction of traditional cultural elements into modern furniture design can inject traditional features into furniture design, reflect the unique style of oriental design, and make the modern furniture design better expanded and derived.

KEY WORDS: oriental elements; modern furniture design; simplicity

在世界文化的交流与发展中, 东半球视西方文化为时尚, 而西半球却开始崇尚东方元素, 设计思想开始转变, 并逐渐付诸实践, 最终达成了“没有东方元素的设计是不完整的”的共识。放眼东方, 日本的淡雅简洁能让人的心灵返璞归真, 而中国的传统文化元素更是有着培养人的高雅气质和谦逊知礼的品格。这里所要探讨的东方元素, 是以中国为中心的独具特色的东方文化时尚^[1]。自古以来, 中国就是一个伟大的

文明古国, 其所积淀下来的 5000 年的历史传统, 创造出了属于自己的文化符号。尤其是随着复古风的兴起, 传统文化元素更是被广泛应用于各个领域, 现代家具设计领域也不例外。被融入传统文化符号的现代家具设计, 是否能够满足现代人的设计生活需求, 又该如何获得价值的提升, 这是时代赋予的重要内容, 也是广大家具设计师应考虑的重要问题。

收稿日期: 2018-09-26

作者简介: 孙立军 (1961—), 男, 河北人, 山西传媒学院副教授, 主要研究方向为环境设计。

1 东方元素在现代家具设计中的表现特征

在现代家具设计中,传统文化元素这一极具东方色彩的代表正以势不可挡的姿态进行着更高规格的融合,并突出地表现出多样化、简洁化和民族化的特征。这里就以传统文化元素为对象,深入剖析东方元素的表现特征^[2]。

1.1 多样化

现代家具设计讲求多元化,目的是以更加独特的特点吸引人们的注意力,获得人们更多的关注与喜爱。传统文化元素的存在恰恰迎合了这一需求。设计师可以利用其中丰富的东方美学意味来表现家具样式的多样性和传统符号的多样性。如此既能将中国的传统元素融入其中,形成不同的物化造型,体现“天人合一”的思想,又能在凸显东方美学的基础上,升华设计技巧,给设计带来更加多样的发挥空间。

1.2 民族化

将这些有着强烈东方特质的传统文化符号融入现代家具设计中,并不意味着要对传统进行照搬照抄,而是要在继承东方特质的基础上,进一步挖掘潜在的意义和更广阔的设计天地,最终在不断地交汇、碰撞和融合过程中,形成一种全新又不失传统的家具设计思路,最大限度地体现家具设计的民族化特质。

1.3 简洁化

在那些极具东方特质的文化元素中,很多都因为过于复杂而不适合工业化生产,甚至不符合当代人的审美情趣。基于此,设计师在家具设计过程中逐渐开始了去繁就简的尝试,并借此实现传统东方文化符号与现代审美的结合,既便于工业化生产,又简化凝练,从而得到现代人的喜爱。

2 东方元素在现代家具设计中的应用特点

多种多样的中国传统文化符号代表着古人的思想和智慧,凸显着艺术形式的东方美。从实际来看,无论是其外在的既有形态,还是所表达的内在含义,都给当前的家具设计师带来了更丰富的灵感,提升了设计作品的艺术价值。这里主要针对汉字元素、折纸元素、水墨元素和纹样元素的具体应用展开探究。

2.1 东方汉字元素的应用特点

在中国,最能够凸显东方元素的便是传统的汉字,汉字是人类社会进入文明社会的标志。在当前这个追求“个性化创新”的设计思潮下,汉字除了表意以外,还发展出了表音功能,将汉字的造型艺术融入现代家具设计中,无疑为现代家具设计带来了新的灵感^[3]。作为一种有着审美意义的文字,汉字的方正形态十分独特,尤其是其在发展过程中造就的书法艺术,更是在构形上有着自身的独特之处。将书法元素

融入现代家具设计中,借助点、横、竖、撇、捺、折几种基本笔画的相互交错、结合,再配合现代化的设计思维 and 不同特质的家具材料,给现代家具设计带来了使用功能与审美功能的双重改变。比如,在一些需要凸显古色古风的古典家具设计中,设计师总是会利用书法字体作为装饰表现,将其进行图案化,或是“寿”字纹,或是“喜”字纹,这种被吉祥化的文字元素在满足基本的搁置物品和休息娱乐的需要之外,还能够帮助使用者领悟中国文字的精深奥妙,大大增加了现代家具造型的文化品位。

随着时代的发展,汉字也进行了一系列变体,开始出现了有着三维向度的视觉效果的美术字^[4]。此类汉字有着较强的深度感、立体感,能够构筑出一个居家的全新空间,如电视柜、陈列柜、衣柜、书架等对美术字的特殊处理能够作为家具产品的装饰或点缀甚至是主体出现,从而给使用者带来赏心悦目的享受,最终被大众所接受并喜爱。

2.2 东方折纸元素的应用特点

折纸是一种东方特质突出的传统文化,其在不断的发展中,形式不断丰富,造就了广泛的应用空间。从现实来看,这一元素已经渗透到了人们生活的方方面面,即使是艺术设计领域也不例外,无论平面设计、服装设计、产品设计还是展示设计、环境装饰等,许多领域都可以看到它的影子^[5]。具体到现代家具设计领域而言,其强烈的视觉特征和独特的构成方法,给了现代家具设计无限的灵感,展现出强大的创意空间优势。从折纸的形态分析,其有着多变的形式组合,结合这些特点,将其融入现代家具设计中,依靠承载、块面、转折等形态语意,能够给设计师带来更多的创造可能性,使家具的材质、功能、结构和色彩变得更加丰富与个性。从折纸的色彩分析,其色彩的变换有着不同的明暗效果,将这一特点融于现代家具设计中,能够产生不同的受光面,形成大面积的对比,造就更加丰富的层次。从折纸的材质分析,其给予了现代家具设计的材质灵感^[6]。事实上,折纸元素家具的材料可以是自然的,也可以是人工的,如皮革、木材与金属的混合应用,玻璃、塑料、金属的混合应用等。在使用时,设计师可以借助折叠、伸展、拆卸、组装等功能,进一步强化耐磨性、可塑性、受力性,让家具更加凸显人性化和多样化特点。从这些方面的综合效果看,折纸元素不仅有利于提升家具设计的文化内涵,而且还能将创意发挥完全,给当前的家具设计找到通往未来的创新方向。

2.3 东方水墨元素的应用特点

与其他东方文化元素不同,水墨元素有着多变的姿态,或静或动、可密可疏,这有利于艺术设计情感表达。在应用于现代家具设计中时,水墨元素应在保留传统艺术神韵的基础上,强调和突出鲜明的时代特征^[7]。比如,一款藏青色中式风格的椅子设计就

对绿色水墨元素进行了创新应用,其色彩突破了传统的黑与白,选用藏青色为主色调,在造型上借鉴了扇子造型的支架部分,再配合专业生产者的纯手工打造,更让它风格尽显。另外,中国传统水墨画还可以透出许多内涵。比如,玄关柜同样可以做到不食人间烟火。在设计时,设计师可以以一种干墨、浓墨的形式来展现东方水墨画的格调、意境、气韵以及高雅宁静的气质。整个玄关柜以白色为主色,再配合黑色的干墨手法画龙点睛,在黑与白的交替中,赋予现代家具美的意境。

2.4 东方纹样元素的应用特点

东方特色的传统吉祥纹样保留了许多装饰元素,无论人物、动物、植物还是图腾、几何符号等形式,不仅有着丰富的文化特质,而且还有着一定的比喻意义和象征内涵^[8]。在不断的发展过程中,这些吉祥图案在发展过程中,被人们融入到各种领域,尤其在一些现代家具设计中被作为参考,融合现代人的生活习惯、文化品位和审美情趣,形成了独具特色的一道风景。以龙纹图案为例,作为中式元素中最具代表性的图案,龙纹元素在现代家具设计中有着广泛的应用,但是由于种种原因,在应用过程中存在着一些实际问题^[9]。比如,模仿严重,很多设计师认为龙纹就是传承了中式家具的精髓和文化特征,而明清时代是龙纹装饰发展及应用的高峰期,有着丰满的构图和优美的图形,在设计时多对其进行照搬拷贝,缺乏新意;材料单一,鉴于龙纹大多在木材上雕刻,设计师在设计时常将思维局限于现代中式家具,单一化的材料也让创作大大受限;做工粗糙,由于缺乏专业人员,且批量较大,需要更多技艺高超的专业人员,但现有的人员中技艺水平并不统一,精品极少。想要改变这一现象,必须更加灵活、突出地应用龙纹图案,进行全新的艺术构思。其一,简化提炼。由于多种因素的作用,龙纹在发展过程中一直较为繁琐,在应用时常给设计师带来一定的阻力,这使得广大设计师逐渐对龙纹的整体形象进行简化和提炼,在更贴切现代中式家具风格的同时,延期意、传其神,进一步增强了艺术感。其二,抽象概括。对传统龙纹图案进行抽象概括,形式可以更加自由,自由多变或者秩序排列等都是值得设计师去勇敢尝试的方法。其三,夸张表现。对龙纹图案进行夸张,可以增强实际的设计效果。为了更加灵活与精准,设计师可以尝试整体夸张、动态夸张、局部夸张等方式,将龙纹图案更加鲜明地凸显出来。诚然,这些元素及原则是龙纹图案应用于现代家具设计时需要注意的,除此之外还应注意科学应用,从数量、位置、大小、材质、色彩等进行形式美感的创作,从而给家具产品锦上添花,达到更加和谐的视觉效果^[10]。

3 结语

东方元素对整个设计界有着重要的参考价值,尤

其是以中国为代表的东方国家中,各种东方化的元素已然丰满,其所表现出来的文化底蕴和独特气质是我们宝贵的财富,因此,继承并发扬中国古代家具设计中的精髓,深入研究中国传统家具是每个家具设计师义不容辞的责任。各家具设计师应积极借鉴我国传统家具的元素与设计思路,给家具设计带来更多的设计可能,赋予其更加深厚的文化底蕴与内涵,这既是设计出具有传统东方韵味家具产品的有效策略,又是当代设计师努力的方向,这有利于推动我国家具事业的发展,再现东方文化元素的光芒。

参考文献:

- [1] 王淑娟. 论传统元素在家具设计中的运用[J]. 现代装饰(理论), 2012(7): 15.
WANG Shu-juan. On the Application of Traditional Elements in Furniture Design[J]. Modern Decoration(Theory), 2012(7): 15.
- [2] 张冬蕾, 谭巍. 浅析东方元素在家居设计中的运用[J]. 艺术与设计(理论), 2013(8): 83—85.
ZHANG Dong-lei, TAN Wei. Analysis of Oriental Elements in the Design of Home Furnishing Application[J]. Art and Design(Theory), 2013(8): 83—85.
- [3] 鄂菲. 文字在家具造型设计中的表现和运用[J]. 现代装饰(理论), 2012(6): 14.
E Fei. The Expression and Application of Text in Furniture Design[J]. Modern Decoration(Theory), 2012(6): 14.
- [4] 单宁. 传统图案在家具设计中的应用[J]. 现代装饰(理论), 2016(7): 23—32.
SHAN Ning. The Application of Traditional Patterns in Furniture Design[J]. Modern Decoration(Theory), 2016(7): 23—32.
- [5] 董莎莉. 浅析折纸元素在现代家具中的运用[J]. 文艺生活旬刊, 2012(8): 48—49.
DONG Sha-li. Analysis of the Application of Origami Elements in Modern Furniture[J]. Art Life Magazine, 2012(8): 48—49.
- [6] 肖金亭, 王希云. 传统元素中现代中式家具设计中的体现[J]. 艺海, 2012(5): 99—100.
XIAO Jin-ting, WANG Xi-yun. The Embodiment of Modern Chinese Style Furniture Design in Traditional Elements[J]. Yihai, 2012(5): 99—100.
- [7] 周宁丽. 水墨元素在现代家具设计中的应用[J]. 科技创新与应用, 2016(20): 29—30.
ZHOU Ning-li. The Application of Ink and Water Elements in the Design of Modern Furniture[J]. Technology Innovation and Application, 2016(20): 29—30.
- [8] 赵鲁西. 龙纹在现代中式家具设计中的运用[J]. 现代装饰: 理论, 2012(5): 20.
ZHAO Lu-xi. The Dragon Pattern in Modern Chinese Style Furniture Design[J]. Modern Decoration(Theory), 2012(5): 20.
- [9] 王晴晴. 现代家具中融入传统元素的设计思考[J]. 科教导刊, 2009(4): 78—81.
WANG Qing-qing. Thinking on the Integration of Traditional Elements into Modern Furniture[J]. Science Herald, 2009(4): 78—81.
- [10] 耿小双. 论家具设计的趋势[J]. 现代装饰: 理论, 2011(8): 13.
GENG Xiao-shuang. On the Trend of Furniture Design[J]. Modern Decoration(Theory), 2011(8): 13.