东巴文字在现代家具设计中的创新应用

张倩玉[1]，黄素涌[1]，周雪冰[1]，韩雪冬[2]
（1.西南林业大学，昆明 650224；2.洛林大学，埃皮纳勒 88000）

摘要：目的 传承少数民族文化，拓宽纳西族东巴文字在现代家具设计中的应用价值。**方法** 从分析东巴文字字形特点、寓意内涵入手，总结出东巴文字作为设计元素具有的 3 个特点，即趣味形象性、以形表意性和民族精神传承性；提出东巴文字在现代家具应用中要坚持实用性与审美性、识别性与艺术性、创新性与时代性统一的原则；选取东巴文字中的“春”、“夏”、“秋”、“冬”四字为典型元素，以直接应用、打散重组、简化抽象等设计方法，进行具有纳西民族文化特点的现代桌椅创新设计。**结论** 将东巴文字引入现代家具装饰和造型立体化的设计应用之中，彰显出东巴文字独特的艺术魅力，既形象传达了现代家具设计的思想内涵，亦提升了现代家具的文化附加值，突出了设计的创意。通过实践与分析，人们更加意识到了东巴文字传承的意义与当代价值。

关键词：东巴文字；现代家具设计；应用
中图分类号：TB472 **文献标识码：**A **文章编号：**1001-3563(2019)12-0261-06
DOI：10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.12.045

Innovative Application of Dongba Characters in Modern Furniture Design

ZHANG Qian-yu[1], *HUANG Su-yong*[1], *ZHOU Xue-bing*[1], *HAN Xue-dong*[2]
(1.Southwest Forestry University, Kunming 650224, China; 2.University of Lorraine, Epinal 88000, France)

ABSTRACT: The paper aims to inherit minority culture, broaden the application value of Naxi Dongba characters in modern furniture design. Starting from the analysis of pattern characteristics and meaning of Dongba characters, this paper summarized the three characteristics of Dongba characters as design elements, which were interesting image, ideographical expression through form and inheritance of national spirit, and put forward the unity of practicality and aesthetic, identifiability and artistry, innovation and times in the application of modern furniture. The four characters of "spring, summer, autumn and winter" in Dongba characters were selected as the typical elements. And the design of modern tables and chairs with Naxi national cultural characteristics were carried out through direct application, reorganization and simplification to practice the above theories. Introduction of Dongba characters into modern furniture decoration and three-dimensional design application highlights the unique artistic charm of Dongba characters. It not only conveys the connotation of modern furniture design, but also improves the cultural added value of modern furniture and highlights the creativity of design. Through practice and analysis, we are more aware of the significance and contemporary value of Dongba characters.

KEY WORDS: Dongba characters; modern furniture design; application

随着中国经济的全面发展和文化自信心的全面复苏，对璀璨中华文明自身内涵的挖掘与创新性应用受到越来越多国人的重视，研究成果层出不穷。纳西东巴文化是中国众多少数民族文化中极具独特性的一支，不断吸引着国内外学者不同角度的关注与研究。就设计研究而言，纳西东巴文化在美术装饰、平

收稿日期：2019-02-18
基金项目：云南省科技计划项目（2017YB236）
作者简介：张倩玉（1993—），女，河北人，西南林业大学硕士生，主攻民族家具艺术。
通信作者：黄素涌（1973—），女，湖南人，博士，西南林业大学副教授，主要研究方向为木制品材料加工工艺与应用。

面设计等领域已有一定程度的运用和传承，但在工业产品领域的应用较少，尤其是在家具产品设计领域的应用几乎是空白。因为只有基于文化应用于人们日常生活的设计才有更高的价值和更强的生命力，所以笔者选择现代家具产品为设计载体，将东巴文字以立体化、功能化、情感化的形式运用于其中，赋予其显著而独特的地域文化气息，以此来丰富家具设计的视觉效果和内涵。同时让更多人能够了解纳西族东巴文字，在民族大融合的背景下，较好地传承古老而优秀的民族文化[1]。

1 东巴文字作为设计元素的特殊表现力

1.1 趣味形象性

东巴文字结构具有强烈的图画意味，并充满原始、自然而又神秘的传奇色彩，这些个性化特点构成了东巴文字的趣味性，从而引起了人们的关注，趣味形象字例见图 1。有趣的东巴文字虽然和现在相隔千年，却仍然充满生命力，像古老的儿童画，稚拙、纯粹、生动，文字背后又蕴含着丰富的寓意，使人不禁去联想和揣摩，表达着人们的美好情感，因此非常形象生动而乐趣无穷[2]。从另一个角度来讲，东巴文字所具有的趣味形象特征也使得它具有一定的装饰意味，这也将是它在家具表面装饰应用中的一个优势。

镜 Mirror　　目 Eye　　跳 Jump

图 1 趣味形象字例
Fig.1 Interesting image examples

1.2 以形表意性

东巴文字是一种兼表音与表意于一体的原始图画象形文字，是代表语言的符号。这种文字用其夸张、概括、生动的形式表达了人们在生活中所接触的事物和抽象的情感，激活人们的联想和记忆[3]。东巴文的“人”字便是现实中人之形态的写照，按性别区分，女子辫发盘头，与男子戴的头冠不同，故而“男”、“女”二字在写法上有所区别，见图 2。东巴文字所具有的象形性，原始而又质朴，其内在的自然性传达了古朴的民族风情。这些丰富的表意功能特征在家具产品中以雕刻装饰或图案纹样的方式应用，有利于丰富人们在精神上的乐趣以及对少数民族异域风格的回味，对传承民族文化有着重要意义[4]。

1.3 民族精神传承性

纳西族将维护集体、团结友爱视为一种行为规范，诸如祭天仪式、结婚礼节等活动都带有一定的集体主义色彩。在纳西族，祭天是特有的风俗，他们自称“纳西祭天人”。“烧天香”是祭天的一个重要仪式，它可以保佑子孙后代的繁衍和健康成长，“烧天香”见图 3[5]。东巴文字几千年来依然保持着自己的文化，这与纳西族民族精神的传承有着直接联系，它保留着从远古先民那里传承下来的民俗文化，并形成了自己独特的艺术风貌和结构造型[1]。东巴文字在现代家具设计中的创新理念，不仅能够引起现代人对民族文化的挖掘和保护，也能使纳西民族精神得到传承、巩固，而且能够将中国更多、更丰富的少数民族特色展现给全世界[6]。

图 2 人、男、女
Fig.2 Chinese characters of people, men, women

图 3 “烧天香”
Fig.3 "Burning incense"

2 东巴文字在现代家具运用中的原则

2.1 实用性与审美性的统一

家具的实用性与审美性是相辅相成的关系。把东巴文字作为设计元素，设计出来的家具必须满足功能实用的需求，在设计元素与家具产品之间构架起必要的逻辑关系，而不是简单的元素堆砌，需同时兼顾实用性与审美性的协调，家具的比例和造型要符合人体工程学尺寸，适应人的生理和心理要求，以达到安全、实用、舒适、美观的目的，结合现代生活的需要和物质条件，进行有意义的拓展和完善。

2.2 识别性与艺术性的统一

东巴文字的易识别性直接关乎传承民族文化的影响力，将其融入现代家具设计，以这样的艺术形式来体现家具的欣赏价值。一方面，在使用东巴文字时不应完全抽象，在合适的寓意下，可以将文字元素直接呈现，确保其易识别性。因为只有让消费者清晰地识别出所参照的东巴文字元素，才能够帮助消费者更好地建立联想，了解设计师的设计理念，洞悉设计师想要表达的深层意思；另一方面，家具设计可以从外观形态、色彩、质感等方面考虑其艺术性，从而给人以美的享受。将东巴文字这一世界非物质文化遗产放在首位，在不影响清晰识别性的前提下，增加家具的艺术价值，符合现代人的审美价值取向，顺应市场需求。

2.3　创新性与时代性的统一

对东巴文字的应用研究应注重挖掘其在现代社会中的实际价值，只有在不断地创作、发展、设计中与时俱进，才能体现活的意义[7]。如今，不管是在国内还是国外，设计作品要想体现现代气息，都要具有一定的创新性，因此设计思路要紧随时代审美观念的变化作出调整和转变，要考虑设计作品是否迎合消费者的心理需求，是否符合室内家具整体风格等。把东巴文字与现代家具设计结合，可以将文字元素通过简化重组或抽象的方式处理，再运用新挖掘的材料、新开发的技术、新的结构原理，最终带有民族色彩的家具才能在市场上流通，并得到社会的认可。

3　东巴文字在现代家具中的创新实践

3.1　文字元素的选择

3.1.1　象征意义的文字元素

东巴文字是纳西族思想文化的视觉符号。在东巴文字词典记载中，纳西人民对四季的书写尤为生动，以其简洁直观的方式概括出丽江的四季特征。因四季与天空有关，书写中“”（天空）为共同文字元素。丽江的春天为风季，缓缓的微风，以几何直线的方式表达为“ ”；夏季为多雨天气，书写时抓住雨滴的特征概括为“ ”；在生活环境上，纳西族自先民以来一直生长在高原地区，植物会在秋季开花，因而将秋季书写为有花朵元素的“ ”；冬季，天空中会飘雪，因此对于冬季表达为“ ”。

文字选取的意义在于一方面，东巴文字对于四季的书写，夸大化描述了事物的特征，直观易懂，减少了不必要的翻译工作，便于视觉传达以及设计创作，对人们现代家具装饰以及造型应用起到了很好的启示作用。另一方面，四季象征着时间的轮回与变化，而家具本身承载着特定的文化，一件有着收藏价值的家具历经世世代代传承下来，也象征着对时间的一种延续，因此，在现代人追求个性化与多样性的审美趋势下，将“春”、“夏”、“秋”、“冬”四字不同的字形特点融入现代家具设计中，既容易获得人们心理的认同感，也为民族文化在设计中的运用提供一些新思路。

3.1.2　天人合一的精神展现

纳西人依存于自然，崇拜自然，与自然和谐相处。纳西族天人合一的精神，不仅从东巴经所记载的典故中可以看出，而且从东巴文字的造型特点中也可以看出，很多文字就是由表达自然现象的文字为基础元素组合而成的。东巴文字“春”、“夏”、“秋”、“冬”的书写特点，体现了纳西先民善于发现四季变化规律，能够准确概括自然事物的特点。将纳西族热爱自然、保护自然的生态文化融入到现代家具设计中，不仅丰富设计寓意的内涵性，而且给人以返璞归真的视觉感受。

3.2　东巴文字作为家具装饰元素的应用

3.2.1　东巴文字的平面装饰在椅垫图案中的体现

传统图案纹样在各种工艺装饰中应用较多，但完全以文字构成的图案设计并不多见。以东巴文字“春”字在椅垫图案设计中的应用为例，见图 4，图案设计遵循形式美法则，使文字整齐或错落有致地排列，形成节奏感和律动感。构图上，因东巴文字自身明显的对称性，所以在构图时也遵循对称特点，与东巴文字的书写方式相呼应。在文字图案表现方法上，将东巴文字笔画打散与汉字结合，保证图案的识别性，使更多非本民族的人们加强对民族文化的印象。4 个坐垫在保证形式统一的前提下，搭配扎染蓝色的色彩，体现民族手工艺特征。材料选用棉麻的质地，触感舒适，充满纳西神韵的东巴文字在材料中得以展现。

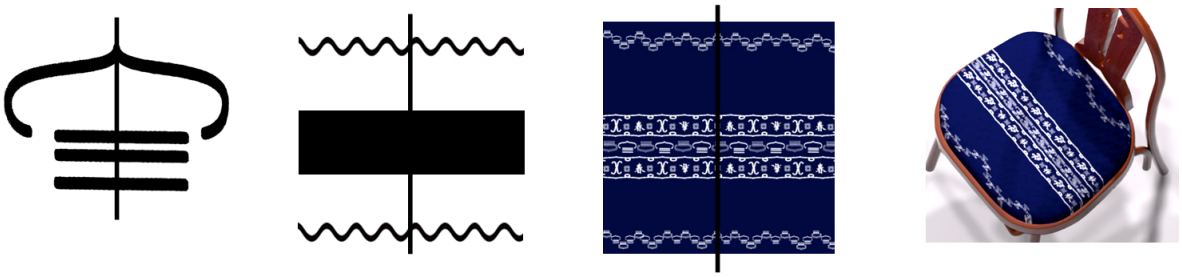


图 4　椅垫图案设计
Fig.4 Pattern design of cushion

3.2.2　东巴文字的立体装饰在椅背造型中的体现

在现代家具设计中，椅背的作用已经不仅局限于使用功能，作为装饰的作用也比较突出。将东巴文字“春”、“夏”、“秋”、“冬”四字以直接应用或简化抽象的方式运用到椅背设计中，赋予椅背一种源于民族的情感，且给人以生命、和谐和神秘的感觉。抓住东巴文字笔画特点，进行简单的概括处理，保留代表性的外观形态。围绕“春”、“夏”、“秋”、“冬”四字设计的椅背，以镂空的方式呈现，具有虚像感，增加了家具的层次。设计元素简化抽象，如“春”、“秋”二

字，在抓住文字笔画特征后，保留基本形态做初步处理，再通过简化抽象的方式，省去繁琐笔画使其统一协调，形成韵律和各自的特点，从而增添人们审美欣赏的乐趣。此外，靠背整体造型遵循四季“天空”的统一，底部均以直接应用的方式将共同元素“ ”应用于造型设计中。整个设计简洁、干练，赋予纳西族东巴文字现代的味道，也使椅子的设计更具有民族文化内涵。东巴文字“春”、“夏”、“秋”、“冬”椅子设计见表 1。

3.3 东巴文字作为家具造型的立体化应用

3.3.1 东巴文字直接应用于餐桌造型设计

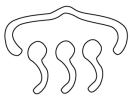
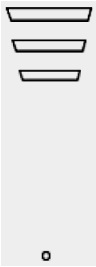
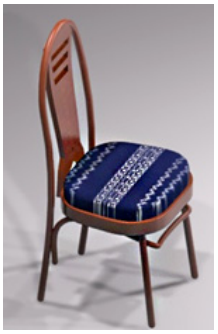
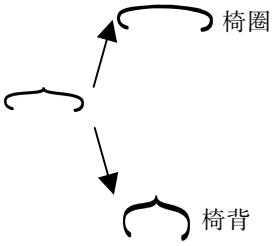
东巴文字趣味直观、寓意简明，可以直接运用到家具造型中，运用手段有模具、雕刻、烙花等。正如上面提到的，因四季自然现象与天空有关，所以东巴文字中四季的书写中都是以“ ”（天空）为文字元素，因此在艺术处理时保留该部分内容并加以简单的变形，体现在餐桌车削基柱上，见图 5。“天”字运用弧线表示覆盖之形，有着包容万象之意。而对于餐桌起到重要承重作用的基柱有着意会相通的感觉，使餐桌的造型具有新的内涵。除此之外，餐桌实木底座正方体的造型设计，分别雕刻以“春”、“夏”、“秋”、“冬”四字，分别朝向四面，给柱脚桌增添了生动性和丰富性。

3.3.2 东巴文字间接应用于拉手雕花设计

家具是一个讲求功能和实用的工业产品，在东巴

表 1 东巴文字“春”、“夏”、“秋”、“冬”椅子设计

Tab.1 Design of "spring, summer, autumn and winter" chair in Dongba characters

	春	夏	秋	冬
东巴文字				
初步处理				
简化抽象				
最终效果图				
“天”字靠背底部				

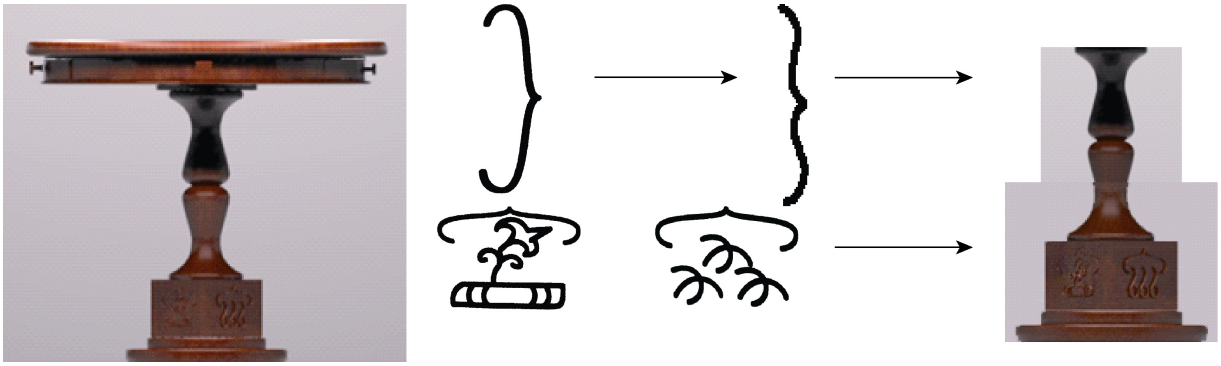


图 5　餐桌
Fig.5 Dining-table

文字与家具形态的结合中，要符合人体工程学的要求，根据功能要求，对文字元素进行转化和变形[8]。以抽屉为例，见图 6，将东巴文字进行立体化，以雕刻装饰的形式依附于拉手上，赋予其功能性。笔者采用两种处理手法，其一是对东巴文字作减法处理，去除繁杂的装饰，留下典型特征作为应用，如“春”、“冬”二字；其二是以打散重组或抽象提取的方式，这样的表达好处在于在确保内容清晰识别的前提下，突出文字神韵特征，利于发挥设计创造的空间，如“夏”、“秋”二字。由此，东巴文字的应用应该满足家具使用的科学性和可靠性、操作的合理性。它不是简单设计的功能附加，而是将平面文字立体化，赋予其实用性，包括考虑人的心理和情感等方面的影响[9]。

图 6　抽屉拉手
Fig.6 Drawer handle

以上笔者的创新实践，根据东巴文字外形特征与寓意内涵分析，围绕家具装饰与造型立体化两个方面，重点分析了东巴文字在现代家具设计中，通过直接应用、打散重组、简化抽象等设计方法，展现出的不同形态特点。以“四季”椅子作为文字载体，以餐桌为中心构成圆形，好像彼此在对话，互相沟通，营造着团圆、和谐的空间氛围，最终效果见图 7。综上设计体会，东巴文字可以通过简单直观的图画象形性，表达事物的造型和本质特征，以及事物的内在含义和寓意。既准确地描绘了家具装饰元素形态与设计者要表达的设计思想，又准确地概括了家具造型立体化的特点与赋予的设计内涵，同时还在现代快节奏的生活中，张扬了特定的民族精神和地域文化。

图 7　最终效果
Fig.7 Final design sketch

4　结语

少数民族文化与现代家具的结合是一个很有意义的话题，特别是在设计家具造型的时候，如何最大化地挖掘民族文化，传播民族文化，是所有设计者都需要思考的问题[10]。东巴文字在现代家具设计中的创新应用，不仅是对文字字形、寓意的继承，还需要与制作工艺技术相结合，是较为全面的创新应用[11]。笔者对于东巴文字审美内涵的探索尚处于起步阶段，有待进一步深入研究。借此期望更多的优秀作品公之于世，开拓东巴文研究新思路，也为现代家具设计研究提供创新设计灵感。

参考文献：

[1] 郑英. 论东巴象形文字的审美及其应用价值[D]. 武汉: 武汉纺织大学, 2013.
ZHENG Ying. Theory of Dongba Pictograph of the Aesthetic and Application Value[D]. Wuhan: Wuhan University of Science and Engineering, 2013.

[2] 方国瑜, 和志武. 纳西象形文字谱[M]. 昆明: 云南人民出版社, 1995.
FANG Guo-yu, HE Zhi-wu. Naxi Hieroglyphics[M]. Kunming: Yunnan People's Publishing House, 1995.

[3] 马晓林. 东巴文字的象形特征在装饰设计中的应用研究[D]. 西安: 西安理工大学, 2010.
MA Xiao-lin. Dongba Characters Pictographic Characters or Pictographs Application Study in Desining that in Decoration[D]. Xi'an: Xi'an University of Technology, 2010.

[4] 柳国伟. 读图视野下东巴文在标志设计中的再生[J]. 包装工程, 2016, 37(12): 62—66.
LIU Guo-wei. Regeneration in Logo Design of the Dongba Character from the View of Reading[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(12): 62—66.

[5] 郭大烈. 纳西学论集[M]. 北京: 民族出版社, 2008.
GUO Da-lie. Naxi Xue Lun Ji[M]. Beijing: The Ethnic Publishing House, 2008.

[6] 吴珏. 设计元素在家具设计中的运用研究[J]. 包装工程, 2012, 32(10): 73—76.
WU Jue. Study on the Application of Design Element in Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2012, 32(10): 73—76.

[7] 刘利, 王红波. 纳西东巴文化对包装设计的启示[J]. 包装工程, 2011, 32(2): 71—73.
LIU Li, WANG Hong-bo. Inspiration of Naxi Dongba Culture in Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(2): 71—73.

[8] 吴娜. 回归中创新——汉字元素在现代家具设计中的应用研究[J]. 家具与室内装饰, 2016, 37(11): 12.
WU Na. Innovation in the "Return": Research on the Application of Chinese Character Elements in Modern Furniture Design[J]. Furniture and Interior Decoration, 2016, 37(11): 12.

[9] 王朝侠, 王群超. 传统吉祥纹样在新中式家具中的应用方法研究[J]. 包装工程, 2017, 38(10): 251—255.
WANG Zhao-xia, WANG Qun-chao. Application of Traditional Auspicious Patterns in New Chinese Style Furniture[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(10): 251—255.

[10] 许艳青, 陈红, 张晓伟, 等. 当代中国家具设计地域发展现状[J]. 家具, 2018, 39(5): 21—25.
XU Yan-qing, CHEN Hong, ZHANG Xiao-wei, et al. Furniture Design Regional Development Research in Contemporary China[J]. Furniture, 2018, 39(5): 21—25.

[11] 李筠. 从工业化角度透视民间工艺作坊与文化的传承[J]. 装饰, 2012(1): 125—126.
LI Yun. Perspective on Crafts Workshops and Culture Heritage from the Angle of Industrialized[J]. Zhuangshi, 2012(1): 125—126.