

传统纹样在藤制家具设计中的应用

苑军

(天津师范大学, 天津 300387)

摘要: **目的** 探究传统纹样在藤制家具设计中的应用策略。**方法** 基于当前的时代背景, 结合藤制家具设计的实际情况, 根据传统纹样在家具设计中的应用部位和作用, 如结构装饰部件、面层编织、中国结饰、框体缠扎等部位, 分析了传统纹样在藤制家具设计中的应用细节, 从直接引用、变形重组、美好寓意和协调一致四个方面展开, 并以具体的传统纹样为例, 深入剖析了藤制家具的设计理念及方法。**结论** 传统纹样与藤制家具的结合不是简单地照搬照抄, 而是要根据家具自身的特色进行合理简化、提炼, 达到与家具整体风格的统一。传统纹样在藤制家具设计中的应用, 不但为设计者提供了广泛的设计灵感和创作题材, 而且增强了藤制家具中民族属性的审美特征, 完成了对传统艺术文化的回归, 为人们日常生活增添了情趣, 旨在为藤制家具设计提供有价值的参考。

关键词: 藤制家具; 传统纹样; 面层编织; 中国结

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)20-0142-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.20.023

Application of Traditional Patterns in Rattan Furniture Design

YUAN Jun

(Tianjin Normal University, Tianjin 300387, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the application strategies of traditional patterns in rattan furniture design. Based on the current background of the times and the actual situation of rattan furniture design, according to the application parts and functions of traditional patterns in furniture design, such as structural decorative parts, surface weaving, Chinese knot, and frame binding, the application details of traditional patterns in rattan furniture design were analyzed. Starting from four aspects like direct reference, deformation recombination, beautiful meaning and coordination, and taking specific traditional patterns as an example, the design philosophy and methods of rattan furniture were deeply analyzed. The combination of traditional patterns and rattan furniture is not simply indiscriminate imitation, but should be reasonably simplified and refined according to the furniture's own characteristics, so as to achieve the unity with the overall style of the furniture. The application of traditional patterns in rattan furniture design not only provides designers with a wide range of design inspiration and creative themes, but also enhances the aesthetic characteristics of national attributes in rattan furniture, completes the regression of traditional art and culture, and adds extra interest to people's daily life, aiming at providing valuable reference for rattan furniture design.

KEY WORDS: rattan furniture; traditional patterns; surface weaving; Chinese knot

中国是一个有着数千年历史的文明古国。在一代又一代的生产生活中, 人们创造了丰富多彩的传统纹样, 这些传统纹样是我国精神文化中极具特色的产物。

它们不仅有着广泛的题材, 内容上也十分丰富, 并展现出多样化的艺术魅力。依照不同的载体, 中国传统纹样一般会分成不同类别, 例如彩陶上面绘制的纹样、

收稿日期: 2019-07-01

基金项目: 天津市艺术科学规划重点项目“京津冀文化旅游协同发展研究”(A18026)

作者简介: 苑军(1970—), 男, 天津人, 天津师范大学教授, 主要从事环境设计方面的研究。

通信作者: 苑博雄(1996—), 男, 天津人, 天津师范大学硕士生, 主攻艺术设计。

印染布料的刺绣纹样、玉器纹样、青铜器纹样、漆器纹样等。按内容和形象可分为植物纹样、文字纹样、吉祥纹样、器物纹样、动物纹样和吉祥鸟兽纹样等^[1]。历经不同王朝的更替与文明发展，传统纹样自成体系，并被人们赋予了文化意蕴，表达了人们对未来好运吉祥、福寿安康的祈愿。伴随着我国经济的高速发展，文化产业的发展已然进入了一个极为迅猛的阶段。在这种背景下，“中国风”设计风格受到了国内设计界的高度关注，也让更多的设计者逐渐喜欢上文化意味浓厚的传统纹样，并且期望通过对传统纹样内在理念和民俗风情的挖掘，为当前工艺美术的创作提供更新颖的思路及创作空间，从而打造出高品质的艺术臻品。以藤制家具设计作为案例，对传统纹样的应用进行探析。

1 藤制家具与传统纹样

藤制家具与其他木质的家具有所不同，主要是采用藤材料进行设计制作的家具，由线构成，线的曲折盘旋和缠绕编结，形成了形态各异的家具造型。藤制家具中的传统纹样特征明确、别具一格。

传统纹样是我国对于吉祥意识的物化表现，它将人们对于吉祥的期盼与美好的祝愿，通过纹样的方式呈现出来。传统纹样题材繁多，是其他艺术形式不可替代的，其背后的“意”是理解的关键。对传统纹样的研究，能为人们提供丰富的理论知识，利于推动藤制家具设计的发展。

2 传统纹样在藤制家具设计中的应用

在藤制家具设计中，各种各样的传统纹样被广泛应用。根据传统纹样在藤制家具中的部位和作用，主要分为结构装饰部件传统纹样、面层编织传统纹样、中国结饰传统纹样、框体缠绕传统纹样等。

2.1 直接引用——结构装饰部件传统纹样

藤制家具的框体有多种形式。在藤椅子、藤沙发家具中，常见的框体形式有靠背、扶手、前腿脚一体式、后腿一体式、扶手一体式和各自独立式等，形成了不同形式的藤制家具，并且将藤条本身的易曲性质以及柔韧性质进行了充分利用，反映出藤制家具产品整体的艺术特色。藤制家具的架构比较充盈饱满，线条柔和流畅，极具视觉张力。

然而，藤条材料的柔性和较小的直径尺寸，会影响框体结构的稳定性。为了解决这个问题，在实际的工艺制作过程中，经常利用结构装饰部件来加强藤制家具框体部分的稳固性和强度，同时能够对家具外观形态进行有效提升。结构装饰部件主要用于藤制家具桌椅的扶手支架、桌椅腿和桌面的支架。扶手支架所采用的传统纹样包括花瓣形、卷草纹、涡卷纹、M形、锁环等；框体支架所采用的传统纹样包括寿字纹样、

叶形纹、铜钱纹、波浪纹、S形等，都是一些常见的传统纹样。其中，涡卷纹通常与其他形式的纹样结合使用。结构装饰部件的编织制作，一般都是采用薄一些的藤条或者经过磨皮处理的藤条，从而满足所需要的材料强度，同时易于弯曲成所需要的纹样图案。

在传统纹样的选择上，有相当一部分的传统纹样是符合当代人的审美需求的，更容易被人们所认可和接受，因此，在藤制家具设计中直接引用传统纹样的案例比较常见。首先，依照结构装饰件自身的承重需要，保留传统纹样的原有属性。比如，藤制椅扶手支架采用花瓣形纹样，见图1，设计者往往直接利用花瓣图案的优美线条和深远的意蕴，在家具上进行装饰，无需进行不必要的修饰和变动，便可产生强烈的艺术效果，同时，也能够起到很好的承重作用。其次，采用创新的工艺方法。虽然扶手支架上直接引用了传统纹样的样式，但是由于藤材料的直径尺寸较小的缘故，容易使图案的造型形状稍显单薄，无法展现出家具造型的厚重感和立体化的艺术效果。为了对这种情况进行改善，很多设计者会在家具设计之初，对家具的造型、色彩及细节等进行具体的考量，然后采用多重缠绕或者图案装饰等方式，对家具的形式美感进行强化，展现家具的审美品位^[2]。

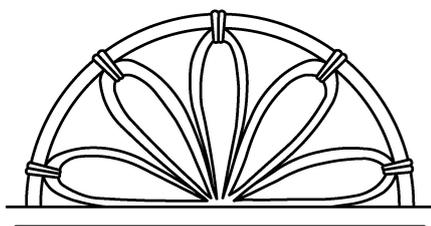

图1 花瓣形纹样
Fig.1 Petal-shaped patterns

2.2 变形重组——面层编织传统纹样

藤制家具的亮点是藤料编织工艺的装饰美感，其主要体现在面层编织的面状构成上。各种藤材料根据纹理的不同和位置的变换，可编成不同的视觉效果。面层编织采用的传统纹样主要有方胜纹、浮菊纹、人字纹、福字纹、八角孔眼纹、菱形纹、松树纹等。

面层编织设计中直接运用传统图案，操作起来比较简单，而且图案效果出色，但是从实用的角度来看，直接应用于装饰的方法，还是比较草率的，有些传统纹样比较陈旧，用于面层装饰会让人觉得不伦不类。为了更有效地发挥传统纹样在面层编织设计中的作用，设计师有必要将纹样与家具造型进行比较分析，合理地对待传统纹样进行变形和重组，从而让其外形更具艺术美感，以满足当今人们的审美情趣^[3]。首先，变形和简化。大多数传统纹样的样式比较繁琐，限制了藤制家具工艺制作的规模化生产，因此在实际应用时，设计者要对传统纹样进行简化处理，去掉不重要的次要内容，

注重神韵精华的提取,注重细节的把握,突出传统纹样的特性^[4]。例如,方胜是一种用途广泛的传统纹样,是由菱形压脚叠加而成的纹样,寓意吉祥。在方胜纹样的运用上,一些藤制家具设计将其进行简化,方胜常与盘长结合使用,形成方胜盘长变形组合的装饰图案,见图2。细节精致,层次丰富,在形式特征以及文化内涵得到体现的前提下,凸显现代简约设计的精美^[5]。其次,重组纹样。要求设计者在保留传统纹样基本形态的基础上,对其进行解构,并将其重组为一种全新的形式。为了使原始传统纹样更生动,可以强化传统纹样中的一些特征,改变其长短、高低的比例关系,使纹样特征更鲜明,更富有魅力。例如,在面层编织设计中涉及浮菊纹样时,大多数会对其样式进行重组,如对称浮菊纹、二方连续浮菊纹、四方连续浮菊纹、浮菊图案纹等,并根据实际效果,对浮菊纹的长短比例进行调整,并利用藤材编织的特点加强纹样效果,采用藤皮等材料编织出纹样的外形,圆形藤塑造出纹样的凹凸错落效果,使这种浮菊纹样更加生动,见图3。

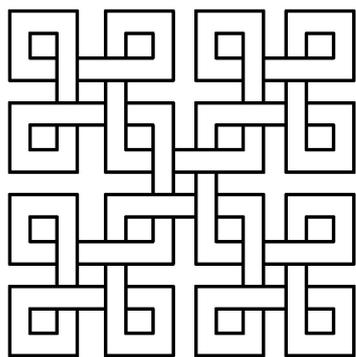

图2 方胜盘长变形组合图案

Fig.2 Square victory disc long deformation combined pattern

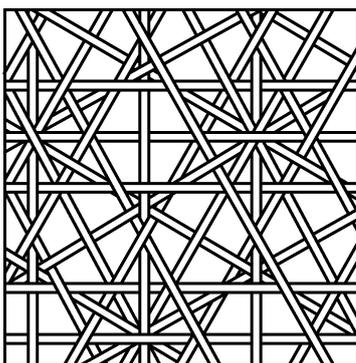

图3 浮菊纹样

Fig.3 Floating chrysanthemum pattern

2.3 美好寓意——中国结饰传统纹样

中国结有着悠久的历史,它的样式丰富,结构精巧,蕴含着吉祥如意的美好寓意,同时散发着浓郁的现代文化气息。中国结饰纹样种类繁多,在藤制家具中经常用的有酢浆草结、平结、旋式花结、双线结等,见图4—7。中国结这种艺术形式一般用在藤制家具

的藤篾、藤皮的接长以及边角收尾的点缀上,如花架、灯具、花篮、陈设装饰工艺品等的边角。中国结的运用为藤制家具增添了高贵气质,丰富了家具的造型艺术空间^[6]。从形式上看,中国结本身就是一种独特的传统纹样,它与面层构成的连续纹样相互辉映,起到锦上添花的作用。

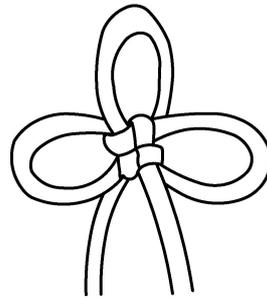

图4 酢浆草结
Fig.4 Oxalis knot

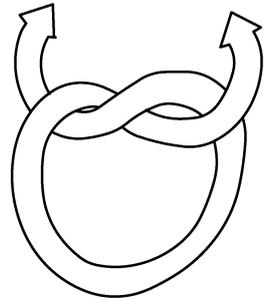

图5 平结
Fig.5 Flat knot

图6 旋式花结
Fig.6 Rotary knot

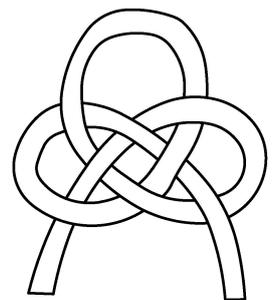

图7 双线结
Fig.7 Double knot

从古代到现在,在历史发展的过程中,人们经过不断地揣摩和推敲,描摹出心中理想的纹样,这不仅是它的优美外形和艺术价值,而且是这些纹样背后浓浓的吉祥寓意^[7]。在藤制家具设计中引入中国结饰传统纹样时,设计师需要深层次地探求传统纹样的内在意义。从造型艺术的角度出发,凭借构图布局、色彩、质地等来表达出传统纹样的文化内涵和精神实质,尽显民族特色的优雅与自然^[8]。在迅速发展的今天,许多传统纹样的内涵在不断地发生变化。设计者应从时代发展的角度来考量传统纹样的艺术价值,并在先进科技手段的协助下,进一步将传统纹样的内在涵义进行外化和物化,使得吉祥美好寓意通过优秀的设计展现出来^[8]。

2.4 协调一致——框体缠扎传统纹样

在藤制家具框体长形构件的表面设计上,一般会借助传统纹样对其缠扎装饰,不但有利于家具的整体稳固性,而且还能够保障其纹理和质感的统一性。用于缠扎纹样的材料通常是扁平材料,首选藤皮。常用的缠扎传统纹样有箭矢缠、结花缠、花菱缠、雷文缠、单筋缠等纹样。

框体构件截面有方形、长方形或圆形等，因此，缠扎传统纹样的样式也不同。例如方形截面的缠扎适合选取箭矢缠等纹样，见图8。这些传统纹样往往以单体形式出现，有利于在正方形截面缠扎中展示完整的构图；而单筋缠纹样外形简洁，见图9，显示出连绵不绝的持续感，整体效果丰富而不凌乱，适合圆形截面的缠扎。框体缠扎有效地维护了家具形态、风格的一致性，有益于家具总体结构的协调性，丰富了家具造型的视觉效果，使其更加灵动清新。

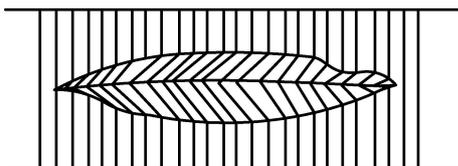

图8 箭矢缠纹样

Fig.8 Arrow binding pattern

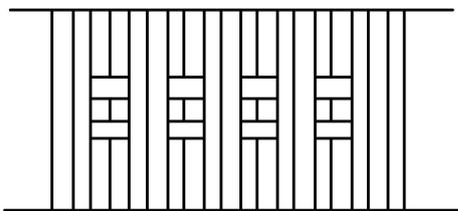

图9 单筋缠纹样

Fig.9 Single-rib binding pattern

3 藤制家具传统纹样的形式美特征

在当今社会，人们在追求时尚的同时，也会重视传统的文化熏陶，尤其在藤制家具的设计与制作方面，有很多的设计师及设计机构着手于对大量的传统纹样进行整理、归纳和创新设计，剔除糟粕，深入探析其内涵及韵味^[9]。这一做法对当前藤制家具设计的发展产生了重要的影响，不仅有效拓展了设计师的创作思路，而且还能为设计者提供丰富的灵感，让设计出来的藤制家具更具有传统文化意蕴。通过对传统纹样样式、肌理、质感进行提炼和简化，可以突出传统纹样在藤制家具中的形式美特征。首先，传统纹样的韵律。把单体传统纹样前后单元贯彻连通、相互连接交织形成编织纹样。利用传统纹样的连续节奏感和交错韵律的特点，使人感受到轻松自在的韵律美感。其次，传统图案的对称均衡。在藤制家具设计中，应加强传统纹样的对称性、轴对称性和旋转对称性的效果，以获得安定而宁静的视觉效果。最后，传统纹样的肌理和质感。藤蔑经过加工处理成的形状，会产生不同的肌理和质感效果。根据藤蔑的这种特性，传统纹样表现出来的肌理上的凹凸感，质感上的古朴性，使藤制家具呈现出一种轻盈大气、厚重质朴之风。同时，传统纹样样式的不同，质感和肌理的侧重点也不同，有的纹样编织后造型效果具有雕塑感，给人以较强的立体感；有的效果则精妙秀气，给人以轻巧感。

4 结语

丰富的传统纹样为藤制家具设计提供了许多值得借鉴的元素，使藤制家具设计具有强烈的文化底蕴。随着科技的快速发展，社会主观形态也随之发生巨大的变化，藤制家具设计要体现出差异化和个性化的特点，因此，设计师在应用传统纹样设计藤制家具时，要理解传统纹样的使用特征和审美特征，选择符合个人设计理念的样式和意蕴，并与现代设计手法相配合，实现藤制家具产品传统与现代相契合，而不是受某些具体的符号所限制。

参考文献：

- [1] 单宁. 传统图案在家具设计中的应用[J]. 现代装饰, 2016(7): 99-100.
SHAN Ning. Application of Traditional Pattern in Furniture Design[J]. Modern Decoration, 2016(7): 99-100.
- [2] 王文灏. 吉祥装饰纹样在中国传统建筑中的应用及其儒家思想内涵探析[J]. 民俗研究, 2012(3): 137-141.
WANG Wen-hao. Auspicious Decoration Pattern Application in Traditional Chinese Architecture and the Confucian Thought Connotation Analysis[J]. Folklore Studies, 2012(3): 137-141.
- [3] 王锡斌. 道法自然——新中式家居设计哲学探析[J]. 装饰, 2011(3): 141-142.
WANG Xi-bin. Imitation of Nature: the New Design Philosophy of Chinese Furniture[J]. Zhuangshi, 2011(3): 141-142.
- [4] 王智睿, 贺庆文. 新中式家具的创新设计研究[J]. 包装工程, 2016, 37(4): 104-105.
WANG Zhi-rui, HE Qing-wen. Innovation Design of New Chinese Furniture[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(4): 104-105.
- [5] 徐振立. 中国传统文化元素在现代家具设计中的应用研究[D]. 天津: 天津理工大学, 2012.
XU Zhen-li. Elements of Traditional Chinese Culture in Modern Furniture Design[D]. Tianjin: Tianjin University of Technology, 2012.
- [6] 吕晨晨. 中国结元素在现代家具设计中的应用[J]. 艺术与设计, 2010(10): 172-173.
LYU Chen-chen. The Application of Chinese Knot Elements in Modern Furniture Design[J]. Art and Design, 2010(10): 172-173.
- [7] 傅冬花. 中国传统装饰纹样“云纹”与“如意纹”的历史变迁以及造型特点分析[J]. 中国艺术, 2016(3): 81-82.
FU Dong-hua. Traditional Chinese Decoration Pattern "Moire" and "Ideal Pattern" of the Historical Changes and Other Characteristics of[J]. Chinese Art, 2016(3): 81-82.
- [8] 吴娜. 汉字家具造型新概念设计[J]. 艺术科技, 2016(9): 89-90.
WU Na. New Concept Design of Chinese Character Furniture[J]. Art Science and Technology, 2016(9): 89-90.
- [9] 李超, 陈栩宏. 基于传统家具元素的现代家具设计创意模式探析[J]. 艺术教育, 2016(10): 68-69.
LI Chao, CHEN Xu-hong. An Analysis of the Creative Mode of Modern Furniture Design Based on the Traditional Furniture Elements[J]. Art Education, 2016(10): 68-69.