

# 文化元素在现代家具设计中的应用实践

胡英辉

(内蒙古农业大学职业技术学院, 包头 014109)

**摘要:** **目的** 探索多样化且内涵丰富的文化元素在现代家具设计中的应用策略。**方法** 首先结合传统家具设计的主要特点, 引出现代家具设计的现实追求。然后从现代家具对文化内涵的需求出发, 就现代家具对文化元素所采用的直接应用、间接应用、解构应用和创新应用等手段进行分析。同时总结具体的应用方向, 以中国结、水墨、剪纸、陶瓷等代表性文化元素在现代家具设计中的应用, 展开深入的分析与探讨, 挖掘切实可行的应用路径和创新策略。**结论** 在现代家具设计中创造性地融入优秀文化元素, 能够使家具形成浓郁的民族特色和深厚的文化内涵, 体现中国设计的独特风格, 大大提升中国家具的社会地位。同时能够赋予家具更加旺盛且持久的生命力, 为未来家具设计提供更多的思路和光明的发展前景。

**关键词:** 文化元素; 文化内涵; 现代家具设计

**中图分类号:** TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)08-0300-04

**DOI:** 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.08.041

## Application Practice of Cultural Elements in Modern Furniture Design

HU Ying-hui

(Vocational and Technical College of Inner Mongolia Agricultural University, Baotou 014109, China)

**ABSTRACT:** To explore the application strategy of diversified and rich cultural elements in modern furniture design, this paper, with the main characteristics of traditional furniture design as a beginning, brings out the reality of modern furniture design, and, starting from the demand for cultural connotation of modern furniture, analyzes such cultural elements application method son modern furnitureas the direct application, indirect application, deconstruction and innovative application, and summarizes the concrete application direction, with the examples of Chinese knot, ink, paper cutting, ceramics and other representative cultural elements in the application of modern furniture design, to explore a practical and feasible path for application and innovation strategy. The conclusion is that putting excellent cultural elements into modern furniture design can make furniture to form strong national features and profound cultural connotation, reflect the unique style of Chinese design, and greatly enhance the social status of Chinese furniture, and it can also give the furniture more strong and lasting vitality, and provide for furniture design with more ideas and bright prospects for development.

**KEY WORDS:** cultural elements; cultural connotation; modern furniture design

从家具产生及发展的历程看, 其形式与功能一直受特定时代传统文化的影响, 这一点无论是传统家具设计还是现代家具设计都不例外。从宏观视角审视我国传统家具, 不难发现其所表现出的文化特征正印证了这一点。传统家具讲究结构美, 在不同的部位配有

不同的榫卯结构; 追求造型美, 雕花精美, 线条流畅, 有着独特的大气之感; 强调装饰美, 朴素而有亲和性; 重视材质美, 选材精细, 保留本真, 质感细腻。现代家具则更加追求时尚简约感, 强调功能性, 要求符合人体工程学, 同时在色彩的运用上更加灵活、大胆,

收稿日期: 2021-01-08

基金项目: 2017 年内蒙古自治区哲学社会科学规划项目“内蒙古地区‘三少’民族桦树皮器物制作技艺的传承与创新研究”(2017NDC139)

作者简介: 胡英辉(1984—), 女, 辽宁人, 硕士, 内蒙古农业大学职业技术学院讲师, 主要研究方向为艺术设计、家具设计。

力图在更多的方面迎合大众的审美需求,顺应时代的发展。

事实上,传统家具和现代家具并不是完全对立的,两者都对各种优秀的文化元素异常渴求,希望借助文化的魅力升华自身的存在价值。从这一层面分析,我国悠久的历史长河所孕育出的优秀文化多种多样,中国结、剪纸、祥云、书法等都有着各自独特的造型和深厚的文化寓意,这恰恰迎合了家具设计中对文化的需求。只要能够灵活借鉴和使用这些文化元素的精髓,必定能够设计并创造出富有中国神韵且兼具时代特征的新型家具,为现代家具的发展增添助力<sup>[1]</sup>。本文将针对如何找到合适的切入点,更好地将传统文化元素与现代家具设计融合,创造出具备中国文化特质的现代家具的问题展开探究。

## 1 文化元素在现代家具设计中的应用方向

传统文化元素的存在给现代家具设计提供了多样化的素材,无论是形式、材质、结构还是色彩与内涵都得以大跨步地丰富与提升。然而,鉴于传统文化元素在表现形式、技术技巧、传播方式上的特殊性和独特性,有必要探究其在当下的家具设计中的科学应用方向,总结可行的应用策略,促进家具设计走向成熟。

### 1.1 直接应用

我国的传统文化元素在造型、构成、结构、色彩及文化内涵上,有着自身独特的表现和价值,凝聚了历代人的智慧,再根据一定的形式美法则进行创造,最终形成了独具特色的文化形式与内涵<sup>[2]</sup>。在将其应用于现代家具设计中时,设计师可以结合实际需求直接应用其中的优秀文化元素,借助其独特的造型特点和文化特质丰富现代家具的外在与内在,同时呈现出一种久违的亲切之感,激发人们的情感共鸣。

### 1.2 间接应用

时代的发展和社会的进步都对当下人们的思想和审美产生了潜移默化的影响,于是,人们的审美情趣逐渐发生转变,朝着更高的层次发展。为了最大限度地满足人们的高标准、严要求,设计师在家具设计中融入传统文化元素时,必须以人们的审美需求为标准,进一步提炼、概括出传统文化元素的精髓,使精髓之处得以展现和升华,同时兼具传统性和时代性,给人们带来全新的审美体验。

### 1.3 重构应用

除了完整的应用和精髓的提炼应用以外,现代家具设计对传统文化元素的应用还可以进行结构重组的创造性应用<sup>[3]</sup>。这就要求设计师先分析传统文化元素,同时考虑当下的审美实际和市场特点,对传统文化元素进行大胆的解构和重组。无论是打散原有图形重新组合,还是加入其他元素进行更高层面的组合,

进一步拓展文化元素的应用范围,都让现代家具设计拥有了更加广泛的设计思路和多样化的资料来源。

## 1.4 创新应用

创新应用更加高深,其并不是简单的照搬,也不是基础的改造,而是更高层次的转换创新。这就要求设计师必须具有独特的设计思维和深入的精神把握,才能够透过表面的文化元素形式,挖掘其内部更加深入的精神内涵,解析出深层要素并进行现代技术的创新,使其转换成现代人熟悉的形象语言,从而赋予家具设计更加深厚的文化内蕴和更加独特的形式表现。

## 2 文化元素在现代家具设计中的应用实践

传统文化元素是我国文化的精髓。在传统文化元素的传承过程中,与产品、包装、广告、家具、服装等领域的融合促生了多样化的形式与内容,深刻体现了中华民族的文化特质,给了设计师更多的选择和极大的鼓舞。以家具设计为例,选取文化元素中的代表,如中国结、剪纸、水墨、陶瓷和哲学文化等精华成分,展开深入的融合应用探讨。

### 2.1 中国结元素

中国结又叫盘长,是我国传统的手工绳结技艺的经典。中国结仅凭一根绳就能从头至尾编制出多样化的结构,整体硬挺不易变形,并且讲究左右对称,十分符合中国人的审美。加之“绳”与“神”谐音,“结”与“吉”谐音,这些说法有着自身独特的美好寓意和深刻的文化内涵,更增添了几分人文价值<sup>[4]</sup>。中国结元素在现代家具设计中的灵活应用有着极大的应用价值,赋予了家具更高层次的风格特质,使家具、环境与使用者形成了整体和谐的存在<sup>[5]</sup>。中国结的特质使家具设计具有了以下独特的审美。

第一,和谐美。中国结硬挺不易变形、左右对称的结构形式给了现代家具设计极大的灵感。受此影响,设计师逐渐开始将中国结应用于现代家具设计中,以形式和功能的平衡与协调展现家具的美,表达和谐的情感追求。比如,一款中国结座椅其设计理念就十分突出,设计师打破了固化的设计思想,将中国结元素灵活应用其中。此款座椅以一根绳为引,结合穿、缠、绕、编等工艺手法,以一定的规律进行各种造型的尝试与创新,或者首尾呼应,或者左右对称,达到了一种和谐美的艺术境界,在人们的使用过程中带来了与众不同的体验。

第二,寓意美。中国结有着美好的象征寓意,无论是形式还是名称都包含着一定的文化内蕴<sup>[6]</sup>,因此,在借鉴中国结元素进行现代家具的设计创造时,设计师应充分考虑美好寓意的表达,让家具的附加功能上升一个台阶。一款以中国结为基础造型的书架设计就十分具有代表性,设计师将中国结与色彩和材料

等元素进行了科学的组合与搭配,既有极强的功能性,又有良好的装饰性,营造出一种诗意氛围,映射着和谐生态观,从而将诗情画意和节约能源、保护环境相结合,展现并表达了其更加丰富的附加值。

## 2.2 水墨元素

水墨元素的干湿、浓淡、黑白等独特的审美方式与表达形式,仿佛自由流淌的水,万千变化。那独特的墨色与意境或强烈、或温柔、或动、或静,给了现代家具设计更加深刻的文化表达可能和更加丰富的形式展现条件<sup>[7]</sup>。水墨元素在家具设计中的应用主要体现在以下两个方面。

第一,水墨色彩的应用。家具设计应以使用对象的现实需求为基准,灵活地对水墨元素的色彩进行艺术化创造,以满足各个不同群体的使用需求和审美需求。比如,儿童家具设计可以用色彩斑斓的滴墨颜色展现,迎合儿童群体对简明色彩和鲜艳色调的追求;老年人家具设计可以将水墨元素与色彩简单的无彩色系进行搭配,适应老年人独特的生理和心理需求,满足他们在使用过程中的情感需求<sup>[8]</sup>。

第二,水墨意境的应用。水墨的疏密、虚实、浓淡等不断变化又相互统一的特点,激发了家具设计师的灵感,同时配合现代化的艺术设计手法,实现了家具设计的更高境界——意境的表达。比如,一款玄关柜的设计就展现并创造性地表达了水墨元素的精髓。底漆选用了淡雅素净的白色,虽然看上去并无特别,但是在门板处配合着层次分明的水墨元素,并借助了黑色的干墨手法将水墨画特有的格调、气韵运用其上,形成了高雅宁静的审美意境,黑白的交融透着一种空灵与神秘,赋予了家具更加玄妙的美的意境<sup>[9]</sup>。

## 2.3 剪纸元素

剪纸艺术将独特的装饰性、突出的艺术性和深刻的文化性融合在了一起,呈现出了十分丰富的形式,展现了我国传统文化的深厚内蕴,可谓中华民族文化长河中的一颗璀璨明珠。这样的一种文化艺术形式对现代家具设计有着深刻的影响,给了设计师更多的创新余地和空间<sup>[10]</sup>。比如,通过借鉴剪纸图案纹样,可以让家具在平衡与对称中升华形式,在变化与统一中拓展审美;通过借鉴剪纸材料,可以增加家具设计对环保理念的重视;通过借鉴剪纸内涵,可以有效增添家具设计的文化内涵和深厚底蕴,实现更加强烈的个性化表达。剪纸元素主要可以通过以下两个方式进行应用。

第一,直接应用剪纸的形式元素。现代家具设计领域普遍对经典的传统文化十分青睐,设计师更多希望借助有着深厚文化底蕴的文化元素,丰富家具的内涵,实现基于文化特质上的艺术化表达<sup>[11]</sup>,因此,在一些现代家具中总是会看到直接应用剪纸元素的实例,如将床头柜的表面设计成剪纸花纹,希望整个柜

子的充满文化气息。

第二,与现代艺术设计手法相结合。为了将剪纸艺术与时代的发展相吻合,设计师开始提取剪纸艺术的精髓元素,结合现代艺术设计手法,实现更加个性的设计。比如,针对桌椅的设计可以采用镂空的形式,借鉴剪纸艺术的创作技巧,再配合现代化的家具材料和时尚的色彩,既展现了传统剪纸艺术的精髓,又升华了家具的外在形式与内在情感,极具代表性。

## 2.4 陶瓷元素

陶瓷艺术也是我国传统文化的精髓,其独特的材质、丰富的内容和个性化的形式都使其具备了旺盛的生命力,并享誉国际<sup>[12]</sup>。陶瓷文化元素与现代家具设计的融合,同样有着巨大的应用前景,能促使家具设计向更深层次的文化方向拓展。比如,设计师可以将普通的沙发和桌椅配以陶瓷中的青花纹样,作为其表面软包的装饰。也可以将这一纹样放置在沙发的靠背上,同时配以相应的有着适当硬度的靠背材料,实现软与硬的艺术化创造,给原本普通的现代家具增添一丝文化气息和独特的视觉体验<sup>[13]</sup>。还可以在家具的细节之处点缀陶瓷元素,如在新中式风格的柜子的拉手、装饰条等部位,通过陶瓷的材质及纹饰图样的应用进行丰富,让家具的细节之处抓人眼球,吸引人的注意力,给人带来不一样的体验。

## 3 结语

文化元素是我国悠久历史发展与传承下来的经典,其中多蕴含着丰富的形式和寓意,有着独特的艺术魅力与价值,并在思想和情感上深深感染,甚至征服了广大民众。因此,在现代家具设计中,设计师完全可以将目光聚焦在传统文化上,找到其中的精髓,或者直接照搬,或者加以改造,抑或进行更高层面的艺术创造,使其能够与家具设计的初衷及目标相统一,创造出更加符合时代且富含文化情感的家具设计作品,推进家具设计领域的可持续发展。

## 参考文献:

- [1] 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.
- [2] 耿小双. 论家具设计的趋势[J]. 现代装饰, 2011(8):13.  
GENG Xiao-shuang. On the Trend of Furniture Design[J]. Modern Decoration, 2011(8): 13.
- [3] 唐姊茜, 蒋丽君. 创意家具的设计[J]. 中国科技博览, 2014(21): 55.  
TANG Zi-qian, JIANG Li-jun. Design of Creative Furniture[J]. China Science and Technology Expo, 2014(21): 55.

- [4] 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. Application of Chinese Knot Elements in Modern Furniture Design[J]. Art and Design, 2010(10): 172-173.
- [5] 谭娟. 基于传统文化的原创家具设计探讨[J]. 魅力中国, 2016(27): 143.  
TAN Juan. Discussion on the Design of Original Furniture Based on Traditional Culture[J]. Charisma China, 2016(27): 143.
- [6] 裴锐. 中国传统文化元素在家具设计中的应用[J]. 吕梁教育学院学报, 2014(4): 54-56.  
PEI Rui. Application of Chinese Traditional Cultural Elements in Furniture Design[J]. Journal of Lvliang University of Education, 2014(4): 54-56.
- [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] 王淑娟. 论传统元素在家具设计中的运用[J]. 现代装饰, 2012(7):15.  
WANG Shu-juan. On the Application of Traditional Elements in Furniture Design[J]. Modern Decoration, 2012(7): 15.
- [9] 张惠子. 现代家具设计应用传统元素的创意模式浅析[J]. 设计, 2017(21): 56-57.  
ZHANG Hui-zi. Analysis on Creative Mode of Applying Traditional Elements in Modern Furniture Design[J]. Design, 2017(21): 56-57.
- [10] 姜晓童, 周小儒. 浅谈传统剪纸艺术在现代家具设计中的应用[J]. 美术大观, 2012(5): 140.  
JIANG Xiao-tong, ZHOU Xiao-ru. Discussion on the Application of Traditional Paper-cutting Art in Modern Furniture Design[J]. Grand View of Fine Arts, 2012(5): 140.
- [11] 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, 2013(8):83-85.  
ZHANG Dong-lei, TAN Wei. Analysis of Oriental Elements in the Design of Home Furnishing Application[J]. Art and Design, 2013(8): 83-85.
- [12] 杭璐, 吕九芳. 陶瓷艺术在家具创新设计中的运用[J]. 家具与室内装饰, 2014(3): 44-45.  
HANG Lu, LYU Jiu-fang. Application of Ceramic Art in Innovative Furniture Design[J]. Furniture and Interior Decoration, 2014(3): 44-45.
- [13] 刘景森, 孙加龙. 中国传统家具设计元素在现代家具中的应用[J]. 城市建设理论研究, 2014(8): 1.  
LIU Jing-sen, SUN Jia-long. Application of Chinese Traditional Furniture Design Elements in Modern Furniture[J]. Urban Construction Theory Research, 2014(8): 1.

---

(上接第299页)

- [9] 陈莹燕, 李蔓丽. 现代包装设计中的多感官表达之探讨[J]. 装饰, 2011(2): 96-97.  
CHEN Ying-yan, LI Man-li. Discussion of Multi-sensory Expression in Modern Packaging Design[J]. Zhuangshi, 2011(2): 96-97.
- [10] 张凯, 王宇. 产品通感设计中语意程式的构建策略研究[J]. 美术大观, 2016(2): 124.  
ZHANG Kai, WANG Yu. Research on the Construction Strategy of Semantic Program in Product Synaesthesia Design[J]. Grand View of Fine Arts, 2016(2): 124.
- [11] 孙宁娜, 樊尚冰. 通感在体验设计中的应用[J]. 文艺争鸣, 2016(6): 191-193.  
SUN Ning-na, FAN Shang-bing. Application of Synaesthesia in Experience Design[J]. Literary and Artistic Contention, 2016(6): 191-193.
- [12] 王宇. 通感感觉挪移在产品中的应用研究[D]. 镇江: 江苏大学, 2017.  
WANG Yu. Application of Synaesthesia Moving in Product Design[D]. Zhenjiang: Jiangsu University, 2017.