

传统文化元素在家具设计中的创新应用分析

周莉, 曾俊华

(西南民族大学, 成都 610041)

摘要: **目的** 探索家具设计中传统传承与创新应用的策略。**方法** 传统文化元素与人们的生活紧密相连, 其传承与发展过程中对家具设计的影响及融合应用给设计者的思维提供了广阔的空间, 也促成了多样化的设计思路。以此现实背景为基点, 结合传统文化给予家具发展的支持及两者的融合现状, 对具体的应用原则进行分析, 提出合理提取、符合传统、迎合审美三大应用方向, 接着从现代家具设计中的结构形态、色彩、寓意等细节展开传统文化与现代思想的碰撞与实践论述, 重点对彼此的融合与创新进行理论联系实际的方法探讨。**结论** 传统文化元素与现代家具的融合发展, 进一步丰富了家具的文化内涵和美好寓意, 这不仅符合当前人们的审美要求, 还促进了传统与现代的现实交融与发展, 有着极其深远的现实意义。

关键词: 传统文化元素; 现实需求; 文化内涵

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)16-0343-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.16.040

Innovative Application of Traditional Cultural Elements in Furniture Design

ZHOU Li, ZENG Jun-hua

(Southwest Minzu University, Chengdu 610041, China)

ABSTRACT: This paper aims to explore the strategy of traditional inheritance and innovative application in furniture design. Traditional cultural elements are closely connected with people's life, and their influence on furniture design and integrated application in the process of inheritance and development provide a broad space for designers' thinking, and also contribute to the diversification of design ideas. In this paper, according to the realistic background basis, in combination with traditional culture to give the support and integration of the two current situation of development of furniture, the concrete application principles are analyzed, and put forward three application directions of reasonable extraction, conforming to the traditional and catering to the aesthetic, then from the modern furniture design details such as the structure shape, color, connotations collision of traditional culture and modern thought and practice, this paper focus on the fusion of each other and discusses the method of theory with practice. In conclusion, the integration and development of traditional cultural elements and modern furniture further enriches the cultural connotation and beautiful implication of furniture, which not only meets the current aesthetic requirements of people, but also promotes the realistic integration and development of traditional and modern furniture, all of which have extremely far-reaching practical significance.

KEY WORDS: traditional cultural elements; actual needs; cultural connotation

对于房屋装饰实践的主要形式——家具设计而言, 其设计不能仅限于基础功能的实现, 还应从品质

与情感、传统与现代的层面进行更多的尝试和进一步的完善。尤其是在当前异国文化元素不断渗透的当

收稿日期: 2022-03-27

基金项目: 2021年四川省新文科研究与改革实践项目; 2021-2023年四川省高等教育人才培养质量和教学改革项目(JG2021-424)

作者简介: 周莉(1978—), 女, 硕士, 副教授, 主要研究方向为产品设计。

通信作者: 曾俊华(1977—), 男, 硕士, 副教授, 主要研究方向为视觉传达与工艺美术。

下,我国的家具设计也面临着不小的压力,现实的家具市场也急需拥有较强竞争力的家具产品,以便在瞬息万变的 market 环境中赢得先机^[1]。然而,我国的家具设计并不是无本之木,从更深远的层面探析,那些经历了几千年文明洗礼的传统文化形式,就凭借自身所独有的特点与内涵闪耀着光芒,并与其他艺术形式进行了艺术化的融合,带来了十分惊艳的艺术效果,也为自身创造了更多的发展空间,这一点恰恰在家具设计中有着极高的应用价值。虽然外来文化的渗透给家具设计带来了一定的冲击,但是随着“中国热”趋向的出现与发展,那些单纯从国外家具设计中探寻发展思路和融合路径的做法,显然已经不能适应时代的需求。于是,结合了传统文化元素的现代家具设计,凭借自身突出的中国特色实现了民族文化精髓与全新形式的共存与互促,使家具设计拥有了更加丰富的表现形式和更加突出的竞争优势,为家具行业的有序发展提供了支持。总体来看,传统文化元素必须遵循一定的设计原则,并以此为基础展开深入的实践创新。

1 家具设计中传统文化元素应用的几个原则

在现代家具设计中,追求时尚和新潮总是设计者的重要追求,所以常常忽视传统文化元素的应用,很少有对传统文化元素的内涵和精髓的展现。发展至今,人们的认知不断深化,对传统文化也有了深刻的认识,越来越多的人开始喜欢那些融合了传统文化元素的产品,家具产品在这方面首当其冲。它与传统文化元素的结合适应了时代的要求和人们的现实需求,为设计者的思路和方法提供了参考和借鉴,也形成了既定的设计原则^[2],具体如下:

1.1 合理提取元素

家具的造型符号肩负着重要的视觉效果能否实现,而每个传统文化元素又是不一样的存在,无论在形式、寓意还是色彩、内涵等方面,都应该起到与家具的设计目的相一致的效果。比如,大多数现代家具设计都是以舒适和简洁为特点的,这时设计者可以选择一些有着吉祥寓意的元素符号,必要时可以进行适当的精简和美化,使其更加符合现代的设计标准,同时借助这些元素符号实现优雅大气的效果表达,让传统文化元素与家具设计相得益彰、相互促进^[3]。

1.2 符合传统认知

在融入传统文化元素时,设计者不能盲目进行,而应从全局出发,从细节着眼,结合我国传统文化精髓进行放大的应用^[4]。若一味对此不予肯定,简单照搬或盲目应用传统文化元素,只会陷入生搬硬套的泥淖,一旦出现错误反而弄巧成拙,正确的做法是对传统文化的内涵进行深入分析和了解,并将其中的精髓应用于家具设计上,让家具设计体现独有的民族文化

特征,更加贴合人们的传统认知,如此才能实现正向的元素应用与价值提升。

1.3 迎合审美要求

当前,人们的审美已经呈现出更高的境界特征,设计者若能够将传统文化元素融入现代家具设计中,以更好的审美形式去满足人们的审美需求,就可以实现更加长远的发展目标^[5]。为此,设计者在家具设计中十分重视更高境界的审美需求,以期满足人们前期观赏需求的基础上引发一系列后续的购买和使用行为。比如,将有着美好寓意的喜鹊报喜图案、代表忠贞的鸳鸯图案等元素应用其中,这些元素符号与人们的审美情感存在契合点,是值得应用的重要元素符号,也与当前的家具设计有着千丝万缕、切实有效的应用联系。

2 家具设计中传统文化元素应用的具体策略

家具设计中传统文化元素需求多与自身的形式和内涵、情感的表达相契合。在应用上多选择直接复制和重构、创新等形式进行实践,或者以直接的复制应用去凸显传统文化的表现力,或者借助重构提取到更有代表性的元素进行更加突出的表达,或者与现代理念相结合,在传统与创新的结合中达到和谐统一,引发人们的关注和欣赏^[6]。具体到家具设计的细节上,又表现在结构形态、色彩和寓意等方面的融合与创新。

2.1 结构形态

传统文化大多讲究自然真实、对称均衡,有的侧重简洁朴素之美,有的重视本质之美,其在家具设计中的应用通常追求结构布局的对称协调、装饰的协调、数量与分布的协调^[7]。具体到应用的法则上则可归纳为简化、变形和重构3个方面。简化,主要是指对传统文化形式的外在构造和组成进行简化,尤其是那些较为烦琐的传统吉祥图案,将多余的图形元素进行删减和概括,使其更加贴合主题,在化繁为简的过程中实现主题的突出和强化。变形,主要是对那些有着冗繁元素符号的图案借助夸张、抽象的变化进行梳理,在变形中获得更富时代感的新形式^[8]。重构,主要是对传统文化元素进行分解和简化,并以形式美的法则创造更加美好的形式与更加鲜明的文化内涵,最终实现形式与内蕴的双重升级。

在家具设计的结构层面,设计者主要遵循传统文化元素的成双成对、吉祥等精髓,讲究对称与融合、协调和搭配。这是因为家具设计应从整体性方向考虑,不能仅作为某一个设计框架生硬套用。在家具设计过程中,应从整体的空间和视觉效果入手,将传统文化的精髓元素与家具的摆放空间相协调,达成实用与美观的统一,如此才能创造更高的价值和更加独特

的设计效果。比如, 书房部分桌椅设计可以以简约为设计原则, 结合祥云、竹子、荷花等绘画元素进行设计 (见图 1—3); 茶室的座椅设计则可以以太极图的意蕴与形式进行创新, 借助其中 (见图 4) 的艺术精髓, 为座椅设计出简洁而独特的造型及厚重的文化底蕴等。如此, 便可以使传统文化元素与当前人们的现实需求相契合, 从而有效促成了空间与家具的和谐统一。

在家具设计的形态层面, 设计者可以将传统文化元素的独特形式与线条进行创造, 以直线、曲线等形式创造出祥云镂空装饰、海浪式设计, 抑或盛开的花朵等, 借助这些与现代设计思路配合, 避免呆板, 实现协调设计的效果。比如, 设计者将餐桌的形式设计成边缘流线, 将床头和椅子的靠背部分设计成书法寿字与中国印章的重构形式, 抑或是福字与龙纹的重构等。

2.2 色彩选择

合理的色彩搭配能够让家具设计更加具有美感和艺术感, 让消费者在这一因素的作用下促成消费和

使用的实现。从家具市场实际情况看, 人们发现那些合理运用色彩搭配的家具总是能以突出的审美体验实现成功^[9]。传统文化中的色彩元素有着突出的代表性, 其存在并非仅限于视觉层面的吸引力, 还有着更高层面的艺术化表达, 力图传达出中国传统特色的理念, 让家具更吸引人的眼球。通常传统文化中代表性色彩包括: 红色的热情、黄色的威严、紫色的庄重等, 见图 5—6。这些色彩都有着很强的象征性和装饰性, 在凸显传统文化意味的同时, 能够带给人们耳目一新的感觉。比如, 在选择以中国结作为主要应用元素的家具设计中, 设计者应选择一些鲜亮的红色与较暗的红色相互搭配, 让沉闷的家具色彩中凸显出一种灵活的特点, 而不是生硬地采用颜色较暗的色彩, 否则只会让人们在使用过程中感到压抑。另外, 传统文化还十分强调自然、本真, 所以设计者在进行家具设计的色彩选择时, 可以结合实际对材质的原有色彩进行保留, 让整个家具从形式到色彩都和谐统一, 达到理想的设计效果^[10]。

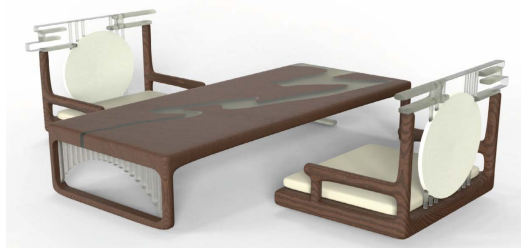

图 1 《云逸》
Fig.1 "Creeping Cloud"

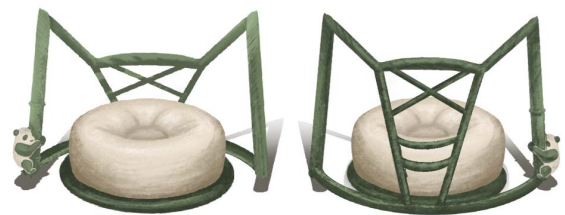

图 2 《竹趣》
Fig.2 "Booming Bamboo"

图 3 《莲韵》
Fig.3 "Living Lotus"

图 4 《极色》
Fig.4 "Simple Style"

图 5 《东方红》
Fig.5 "Crimson Color"

图 6 《乐色》
Fig.6 "Happy Hour"

2.3 寓意凸显

传统文化中的吉祥如意也不容忽视,其与家具设计有着很强的共鸣,契合度很高。所以,在家具设计中,设计者应结合设计需要对传统文化的这一精髓进行艺术化的展现和强化,让家具的形式与内涵达到更加完美的配合,实现更好的家具产品形式,让家具的文化附加值更加凸显^[11]。比如,八卦纹、太极图纹等相对抽象的图形,不仅是一种造型形式,还有着深刻的社会含义。这类图形多以方、圆为基础造型,讲究对称的形式,寓意平衡、圆满;牡丹、龙凤等具体的形态表达则有着运气、财气、福气等寓意,能够在心理上给人以暗示,实现一种精神的寄托。凡此种种,都凝聚着我们的民族精神,也在很大程度上寄托和传达着人们的审美思想,在家具设计中都有着极强的存在价值和应用价值^[12]。在书柜的设计中,设计者不仅将外形设计成左右对称的隔断式,还将传统文化中的荷花图案元素作为重点应用对象,以暗花装饰法进行了融合,再配合海浪形态作为装饰,以及自身方方正正的矩形设计,不仅解决了家具设计的结构问题,还将传统文化中吉祥图案的艺术内涵与底蕴展现了出来,呈现出独特的家具文化。

3 结语

传统文化元素有着原汁原味的中国式设计,其各个外在形式和内在蕴含都有着突出的代表性特征,给家具设计领域的传承与创新提供了温床,推动着家具产业的健康发展。尤其在当今社会不断变更和发展的时代中,市场上的家具产品已经开始了更多的实践尝试,传统文化元素的融合与创新成为必然。设计者在具体的设计实践中,只要能够重视文化传承和艺术创新,做到传承精髓、创新形式,不断去设计、创新、再设计、再创新,形成一个良性的循环,必定可以走出一条传承中实现创新,与时代和市场紧密结合的家具发展之路。

参考文献:

- [1] 汪仁斌. 浅谈中国元素在现代家具设计中的应用[J]. 中国室内装饰装修天地, 2019(16): 177.
WANG Ren-bin. On the Application of Chinese Elements in Modern Furniture Design[J]. China Interior Decoration World, 2019(16): 177.
- [2] 陈军. 基于民族传统文化的家具创新设计方法研究——以凉山彝族漆器为例[J]. 大观(论坛), 2019(1): 86-87.
CHEN Jun. Research on Innovative Furniture Design Method Based on National Traditional Culture—Taking Yi Lacquerware in Liangshan as an Example[J]. Dagan: Forum, 2019(1): 86-87.
- [3] 雷斯雅. 室内外设计中传统文化元素的应用分析[J]. 艺术科技, 2019, 32(2): 229.
LEI Si-ya. Application Analysis of Traditional Cultural Elements in Indoor and Outdoor Design[J]. Art Science and Technology, 2019, 32(2): 229.
- [4] 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): 54-55.
ZHANG Hui-zi. Analysis on the Creative Mode of Traditional Elements in Modern Furniture Design[J]. Design, 2017(21): 54-55.
- [5] 王勐, 徐婉琳. 探析家具设计中材质的情感表达[J]. 大观(论坛), 2019(6): 38-39.
WANG Meng, XU Wan-lin. Analysis of Emotional Expression of Materials in Furniture Design[J]. Dagan(Forum), 2019(6): 38-39.
- [6] 张跃. 基于明式家具装饰纹样的现代家具样式设计研究[J]. 现代职业教育, 2019(4): 24-25.
ZHANG Yue. Research on Modern Furniture Style Design Based on Ming Style Furniture Decorative Patterns[J]. Modern Vocational Education, 2019(4): 24-25.
- [7] 孙鉴. 中国传统家具设计的融合与变迁[J]. 艺术科技, 2019, 32(3): 185.
SUN Jian. Integration and Changes of Chinese Traditional Furniture Design[J]. Art Science and Technology, 2019, 32(3): 185.
- [8] 马前进. 中国传统吉祥图案在现代家具设计中的提炼与应用研究[J]. 艺术科技, 2019, 32(3): 81-82.
MA Qian-jin. Research on the Extraction and Application of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Modern Furniture Design[J]. Art Science and Technology, 2019, 32(3): 81-82.
- [9] 乔治, 马军, 黄镜帆. 中国传统理念对现代家具设计的启发[J]. 工业设计, 2019(2): 99-100.
QIAO Zhi, MA Jun, HUANG Jing-tan. Enlightenment of Chinese Traditional Ideas on Modern Furniture Design[J]. Industrial Design, 2019(2): 99-100.
- [10] 陈志玉. 中国传统文化元素在新中式家具设计中的应用[J]. 莆田学院学报, 2017, 24(2): 66-69.
CHEN Zhi-yu. The Application of Chinese Traditional Cultural Elements in the Design of the New Chinese-Style Furniture[J]. Journal of Putian University, 2017, 24(2): 66-69.
- [11] 苏洪恩. 中国传统文化元素在现代设计中的广泛应用[J]. 现代装饰(理论), 2015(7): 97-98.
SU Hong-en. Chinese Traditional Cultural Elements are Widely Used in Modern Design[J]. Modern Decoration (Theory), 2015(7): 97-98.
- [12] 郑缙全. 传统家具元素在现代家具设计中的应用[J]. 现代装饰(理论), 2016(10): 77.
ZHENG Ti-quan. Application of Traditional Furniture Elements in Modern Furniture Design[J]. Modern Decoration (Theory), 2016(10): 77.