

民间剪纸元素在家具设计中的应用

于海玲, 孙海涛*

(绥化学院, 黑龙江 绥化 152000)

摘要: 目的 探究民间剪纸元素在家具设计中的应用价值与应用方法, 为家具设计提供更多的思路。
方法 采用文献资料法和案例法, 对民间剪纸元素在家具设计中的应用展开分析, 得出更为直观、可行的应用方法。**结论** 在家具设计中应用民间剪纸元素, 应该把握直接运用、间接运用和变形运用的方法, 恰当使用图案纹样, 合理运用剪纸色彩, 用文化内涵表达情感。

关键词: 民间剪纸元素; 家具设计; 图案纹样; 色彩

中图分类号: TB472   **文献标志码:** A   **文章编号:** 1001-3563(2024)08-0397-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2024.08.043

Application of Folk Paper-cut Elements in Furniture Design

YU Hailing, SUN Haitao*

(Suihua University, Heilongjiang Suihua 152000, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the application value and methods of folk paper-cut elements in furniture design, so as to provide more ideas for furniture design. Literature and case study were used to analyze the application of folk paper-cut elements in furniture design, and a more intuitive and feasible method was obtained. For the application of folk paper-cut elements in furniture design, it is necessary to master the methods of direct application, indirect application and deformation application, properly use patterns, rationally use paper-cut colors and express emotions with cultural connotations.

KEY WORDS: folk paper-cut elements; furniture design; patterns; color

剪纸中国最古老的民间艺术之一, 是一种镂空艺术, 其在视觉上给人以透空的感觉和艺术享受^[1]。剪纸在民间流传极广, 历史也很悠久。作为中国传统民间艺术的一种在民俗活动中占有重要位置。剪纸作为劳动者的造型艺术, 寄托劳动人民的理想与信念, 抒发着生产者的喜怒哀乐。它伴随着喜庆节日、礼仪祭奠等民事活动, 用于点缀于喜庆什器上, 或饰于门窗壁间, 或粘贴于彩鸾纸扎中, 或作为刺绣底样为女红所用, 总之剪纸与民间生活息息相关^[2]。在现代家具设计中, 一些设计师为了使家具更具特色、文化性、民俗性, 选择将剪纸元素融入其中, 取得了良好的成

果。为此, 本文将从剪纸艺术简介入手, 对民间剪纸的艺术特征展开分析, 并对剪纸在现代家具设计中的应用进行探索和论述。

1 剪纸艺术简介

剪纸是一种源自民间的艺术, 创作者使用剪刀、刻刀等工具, 运用剪、刻等手法, 使纸张变化成为各种造型和图案。剪纸的历史非常漫长, 早在当前常见的载体“纸张”出现之前, 剪纸这种工艺就已经被人们发明了。西周初期, 周成王和弟弟在一起玩耍, 用

收稿日期: 2023-11-08

基金项目: 2021 年黑龙江省省属高校基础科研业务费项目 (YWK10236210219); 2022 年黑龙江省艺术规划课题 (2022B106); 2021 年黑龙江省教育科学“十四五”规划重点课题研究成果 (GJB1421413); 2023 年黑龙江省省属本科高校基本科研业务课题 (YWF10236230125); 2022 年黑龙江省省属本科高校基本科研业务费项目 (YWF10236220223); 2022 年黑龙江省教育科学“十四五”规划重点课题研究成果 (GJB1422361) 阶段性成果

*通信作者

剪刀将一片桐叶剪成了古代的礼仪用器——“圭”的形状，封弟弟为侯。这应当是历史文献当中所记载的、最早的剪纸艺术^[3]。纸张发明之后，剪纸艺术得到了一定程度的发展，在东汉出现了真正意义上的“剪纸”。1959年，考古人员在新疆维吾尔自治区的墓葬当中发现了一组剪纸作品，是我国目前最早的古代剪纸实物。剪纸制作简单、随机，所选择的题材也是生活当中常见的动物、植物，以及口耳相传的神话传说。这些题材经历了时间的淬炼和历史的积淀，传承至今。剪纸通常作为装饰使用，不过不同时期剪纸的功能也有所变化。例如：在唐代，人们开始赋予剪纸一定的实际应用功能，将其用于祭奠；到了宋代，人们学会将剪纸中的题材和纹样用于陶器、瓷器设计；在元代和明代，出现了用剪纸做装饰的灯饰；到了清代，剪纸在民间非常流行，结婚、过年等节庆时节，都需要剪纸作为增添喜庆气氛的装饰品。当前的剪纸在功能上依然是以装饰为主，如在年节时，无论是城市还是乡村依然保留着剪、贴窗花的习俗^[4]。

2 民间剪纸的艺术特征

民间剪纸是中国民间艺术的瑰宝，其具有：手法透空、实虚结合；形式自由、便于情感表达；不拘于形似、强调神似等艺术特征。这些艺术特征决定了民间剪纸的艺术特色和艺术成就。

2.1 手法透空、实虚结合

剪纸艺术的主要手法是透空，剪刀或刻刀在纸上通过不断的刻画、勾勒，将点连线、线构面，形成的整体画面又由透空展示出实形和虚形，实虚之间、线面勾连从而完成构图的过程。在制作时，要求下剪、下刀千百次也不会让线面形成断层。这种透空的表现形式暗合传统文化当中的对立统一、阴阳一体的理念，带有极为丰富的中国特色。同时，透空也给剪纸的艺术构图创造了极其强烈的表现感，让艺术充满创意^[5]。

2.2 形式自由、便于情感表达

作为一种随意而自由的艺术形式，剪纸在对形象的创作上更加强调主观意识。创作者可以完全根据自我对题材的理解，充分发挥想象力，形成鲜明的、自由化的创作。这种特点使得创作者不容易受到其他事物的影响，可以随心所欲地进行构图和造型。在同一件作品当中，创作者可以把不相关的事物放到其中，以表达自己的情感。例如，一年四季当中出现的各种植物归于一景，而从各种角度看到的同一建筑也可出现在同一画面里。

2.3 不拘于形似、强调神似

剪纸艺术在创作中并不拘泥于单纯的“像”，而

是创作者根据表达主题和创作需求对原型进行艺术化的处理，只追求神似，将其中所包含的文化含义抽象出来，再运用到画面当中。这种手法使得剪纸的形态千变万化，也为艺术创作增加了更多的乐趣。更为重要的是，能满足创作者自我的表达欲望和需求，传达出内心对美的渴望^[6]。

3 剪纸在现代家具设计中的应用

作为中国传统的民间艺术，剪纸在很早的时候就已经和家具设计完成了有机结合。从古典式家具当中可以看到很多剪纸元素。传统的门窗在设计时，就汲取了剪纸中的镂空特点及点线式的构图。传统的屏风多采用剪纸中的纹样作为装饰。同时，在几、案、椅、凳上，也会利用透空方式，融合剪纸中的吉祥纹样，既为家具增加更多的艺术特色，也能减轻家具的重量，消解家具的笨拙感，在整体设计上构造和谐自然之美^[7]。在当代的家具设计中，设计者同样从传统剪纸艺术当中吸取精华，设计出更具有文化气质的家具。例如，香港著名设计师梁志天的代表作品“玲珑”，就将传统剪纸当中的虚实结合和线条感提炼出来，其所使用的花纹也是传统剪纸和西式花纹的完美结合，家具整体呈现一种极富韵味的美感。

西方的设计师们很早就已经了解到中国传统文化的魅力，学会了从中国艺术当中汲取能量，用于当代的家具设计当中。笔者选取了几位国际设计师的作品，从他们身上可以看到中国民间剪纸蓬勃的艺术生命力。法国设计师菲利普·斯达克的“幽灵椅”，其材质是极富时尚气息的亚克力，椅身透明，显得十分透亮，但椅背却采用了红色，并且设计成为剪纸中的线条感。时尚与古典、东方与西方，这样的融合既具有强烈的反差感，但却又互相成就。古典的剪纸衬托出了亚克力的晶莹，现代化的设计又承载了古典的风韵。“幽灵椅”巧妙地把当代的设计理念与传统艺术交织在了一起。意大利设计师约安·亨利·洛佩兹的Simple系列家具，看起来就像是把纸经过剪、切之后，折叠成为桌、椅等家具，充分地展示了传统剪纸艺术的特点，并且恰如其分地表达了剪纸和谐统一的文化内涵。更为难得的是，设计师将剪纸的平面特征做了延伸，使得其在设计应用当中不再只局限于采集其平面构图和线条元素，让剪纸在艺术领域的使用得到了无限的拓展。波兰设计师雷米吉乌斯·拉斯科夫斯基在桌子、椅子的设计上，十分强调镂空的特征，这正是传统剪纸最为重要艺术特点。设计师在使用镂空元素时，通过透与空的雕刻感，让自然当中常见纹样的线条感更为强烈，在优雅古典的基础之上，又带有俏皮可爱的时尚感。此外，中国传统剪纸的常用颜色也常被设计师用来展示现代家具的张力。例如，选用最具有中国特点的大红色，搭配以剪纸的透空，形成带

有满满“中国风”的设计作品。

4 剪纸元素融入家具设计中的几点方法

剪纸元素融入家具设计中,能够为家具设计增色。具体来说,可以把握直接运用、间接运用和变形运用的方法,恰当使用图案纹样,合理运用剪纸色彩,用文化内涵表达情感。

4.1 把握直接运用、间接运用和变形运用的方法

在家具设计中对剪纸元素进行运用,可以有三种方法,分别是:直接运用、间接运用和变形运用。接下来,笔者结合自身认识和理解分别就这三个方面的运用方法进行论述。

4.1.1 直接运用剪纸元素

在民间剪纸艺术中,无论是色彩、造型还是构图,都富有美好的寓意和极强的民俗性。在家具设计中,可以直接运用这些剪纸元素,以最直观的方式来使家具设计独具民俗韵味。举例来说,剪纸中的线因其粗细、曲直、流畅与晦涩、齐与不齐、条理与紊乱、留峰与去峰、自由与拘谨而显示出不同的风格^[8]。那么在家具设计中,也可以将这些线直接运用到其中,使家具设计中蕴含剪纸符号,起到一定的装饰作用,如盘长纹、方胜纹等。当然,还有一些家具中运用了剪纸的镂空艺术,这也使得家具设计体现了浓郁的民间艺术味道。

4.1.2 间接运用剪纸元素

相较于直接运用剪纸元素,间接运用剪纸元素则更具韵味。所谓间接运用剪纸元素,就是在家具设计中,运用现代设计手法对剪纸艺术中具有独特寓意的造型、图案进行加工或者提炼,使其设计作品具有剪纸艺术的特征,这也是现代艺术设计中融合剪纸艺术元素的一种常用手法^[9]。

4.1.3 变形运用剪纸元素

在现代家具设计中变其形、取其神,特别是阴阳正负形、意象造型,以及自有透视等剪纸艺术独有的艺术表现特征,对其进行创新创意设计,以将依附于剪纸外在表现形态的内在意蕴延展到现代家居产品设计中,使剪纸艺术内涵得以产品化^[10]。

4.2 恰当使用图案纹样

剪纸艺术当中所使用的纹样大多都是经过几千年的文化沉淀下来,而且带有鲜明的传统文化特征。由于剪纸艺术强烈的主观性,这些纹样通常十分复杂,难以直接拿来使用^[11]。此外,有些纹样历经变迁,已经和原始造型千差万别,成为标志类。例如,云纹跟自然界中的云已经几乎没有相似之处,金钱纹也只是保留了铜钱原有的基本特征。因此家具设计当中,在使用这些纹样时,首先要提取相应的元素,再通过

一定抽象转化,让纹样本身的特征更加明显,形成能够直接使用的设计素材。此外,还可对纹样进行一定的变形处理,或扩大缩小,或只选取其中的部分特征,或将不同的纹样进行有机结合,以更好地应用于设计实践当中。

4.3 合理运用剪纸色彩

色彩是剪纸艺术不可或缺的一部分。传统剪纸艺术长久生命力的一部分得益于其充满了传统文化意趣的色彩。单色剪纸最为常用的色彩就是红色,其他颜色则多用于彩色剪纸当中。彩色剪纸常运用两种以上的颜色,经过套、拼等手法,创造出绚烂多彩的艺术效果。在家具设计当中,可以将剪纸中的颜色元素用来实现更多的创意。例如:使用大红色和剪纸的透空特点相结合,构建一种华丽又简洁的艺术效果;在家具设计上大胆采用套色,造就冲突和对比的效果,用颜色的碰撞形成更具冲击力的美感。

4.4 用文化内涵表达情感

中国民间剪纸艺术除了营造出视觉奇观,以给人们带来审美享受之外,还有一个不可或缺的重要内容,就是剪纸所富含的文化意趣。民间剪纸艺术蕴含着一个民族的社会风俗和浓厚的生活气息,具有丰富的文化内涵,是我国传统精神文化的组成部分,具有欣赏价值和实用价值,是研究民族文化和民间美术的“活化石”^[12]。剪纸的题材无一不透露出民众对美好生活的追求和期盼,其中的形象、纹样等都有深刻的寓意,在漫长的文明发展中,这些寓意已经不需要语言就能够使人们迅速领会。

例如:莲花和鲤鱼寓意“连年有余”;“喜鹊登梅”寓意“喜事临门”;蝙蝠寓意“福气”;“松鹤万年”寓意“长寿”;“五子夺魁”寓意“富贵”等。这些约定俗成的寓意表达了人们对安宁、祥和、富贵、平安的渴望。因此,在家具设计当中,这些纹样要和设计对象结合在一起,在强化视觉美感的同时,也完成对情感的表达。例如:在床榻等寝具的设计上,可以结合剪纸中“麒麟送子”的纹样表达吉祥;在画案、书桌等文化家具的设计上,可以选择使用“魁星”等祝福学业的纹样;回字纹、万字纹、云龙纹等符号化、连续性纹样,可以取其装饰和实用两种性能,用在背板、牙条等上。

5 结语

中国传统剪纸作为一种具有独特审美情趣和艺术特色的民间艺术形式,已被应用在现代的各种设计艺术中。它结合了现代的设计理念和表现手法。在标志、书籍装帧、包装设计、家具设计等领域中广泛使用,对现代艺术设计起了积极的推动作用。将中国传统民间剪纸艺术应用于家具设计当中,既可激发传统

文化的活力，促进其传承发展，又能为现代家具设计增添更多的传统元素，使得传统与时尚得到统一，东方与西方的审美也得到充分的交流和沟通。要在家具设计当中应用好传统剪纸艺术，设计师必须要对剪纸艺术有充分的了解，深刻认识剪纸艺术的特征，同时还要对现代家具设计理念有着深入的探讨和思索，在结合二者优点的基础之上，发挥自我的创造力。在未来，融合了剪纸艺术精华的现代家具设计将会获得更为广泛的关注。

参考文献：

- [1] 白玉梅, 王雨欣. 剪纸元素在乡村民宿室内空间与家具设计中的应用研究[J]. 家具与室内装饰, 2021(3): 114-116.
BAI Y M, WANG Y X. Study on the Application of Paper-cut Elements in the Design of Interior Space and Furniture of Rural Residential Quarters[J]. Furniture and Interiors, 2021(3): 114-116.
- [2] 王玉轩, 曹永林. 民间剪纸艺术在现代木质家具设计中的应用[J]. 林产工业, 2020, 57(8): 101-102.
WANG Y X, CAO Y L. The Application of Folk Paper-cut Art in Modern Wooden Furniture Design[J]. Forestry industry, 2020, 57(8): 101-102.
- [3] 余香怡, 胡芳园, 郭琼. 佛山剪纸艺术在现代家具设计中的应用[J]. 林产工业, 2019, 56(11): 56-60.
YU X Y, HU F Y, GUO Q. The Application of Foshan Paper-cut Art in Modern Furniture Design[J]. Forestry Industry, 2019, 56(11): 56-60.
- [4] 余香怡, 易欣, 胡芳园, 等. 非物质文化遗产的活化与传承——以佛山剪纸在家具设计中的应用为例[J]. 家具, 2020, 41(1): 50-53.
YU X Y, YI X, HU F Y, et al. Activation and Inheritance of Intangible Cultural Heritage—Taking the Application of Foshan Paper-cut in Furniture Design as an Example[J]. Furniture, 2020, 41(1): 50-53.
- [5] 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.
- [6] 刘梓慧, 高昱. 解析剪纸元素在室内空间设计中的艺术表达[J]. 造纸信息, 2021(12): 83-84.
LIU Z H, GAO Y. Analyze the Artistic Expression of Paper-cut Elements in Interior Space Design[J]. Paper Information, 2021(12): 83-84.
- [7] 樊雯. 剪纸元素融入家具设计的创意及应用[J]. 包装工程, 2020, 41(14): 339-344.
FAN W. The Creativity and Application of Paper-cut Elements in Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(14): 339-344.
- [8] 王普. 陕西民间剪纸在软装饰设计中的应用研究[D]. 西安: 西安工程大学, 2017.
WANG P. Study on the Application of Shaanxi Folk Paper-cut in Soft Decoration Design[D]. Xi'an: Xi'an Polytechnic University, 2017.
- [9] 陈隽, 陈沁雯. 新中式家具生态设计的新思维分析[J]. 艺术品鉴, 2022(30): 80-83.
CHEN J, CHEN Q W. New Thinking Analysis of New Chinese Style Furniture Ecological Design [J]. Art Appreciation, 2022(30): 80-83.
- [10] 何漫. 中国古家具风格探析与创新[J]. 鞋类工艺与设计, 2022, 2(16): 162-164.
HE M. Exploration and Innovation of Chinese Ancient Furniture Style[J]. Footwear Craft and Design, 2022, 2(16): 162-164.
- [11] 诸葛锦慧. 地方传统文化元素在家具设计中的创新运用[N]. 中国艺术报, 2022-08-22(07).
ZHUGE J H. Innovative Application of Local Traditional Cultural Elements in Furniture Design[N]. China Art Daily, 2022-08-22(07).
- [12] 焦鑫, 严梓允. 基于剪纸艺术的创意家具设计[C]//中国创意设计年鉴·2020-2021论文集. 成都: 蓉城美术馆, 2022: 200-203.
JIAO X, YAN Z Y. Creative Furniture Design Based on Paper-cut Art[C]//Creative Design Yearbook of China · 2020-2021. Chengdu: Rongcheng Art Museum, 2022: 200-203.