

卷草纹在当代家居产品设计中的应用

何淼淼

(中原工学院, 郑州 451191)

摘要: **目的** 探索卷草纹在当代家居产品设计中的运用规则。**方法** 论述卷草纹的发展历程, 从审美学观点和设计学原理入手, 研究传统卷草纹在当代家居产品设计中的应用细节, 结合具体实例分析卷草纹在家居产品的图案装饰、造型表达、功能构件和解构重塑过程中的表现形态。**结论** 卷草纹在当代家居产品设计中能起到画龙点睛的作用, 能传达出浓浓的人文情怀和“儒释道”精神, 有利于传统文化艺术和现代审美意识的融合。

关键词: 卷草纹; 产品设计; 传统文化

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)10-0163-04

Application of Curly Grass Pattern in Modern Furniture Product Design

HE Miao-miao

(Zhongyuan University of Technology, Zhengzhou 451191, China)

ABSTRACT: It aims to research the application methods of curly grass pattern in modern furniture product design. Firstly it describes the birth and evolution of the traditional curly grass pattern, then it evaluates the application performance of different curly grass patterns in the product process on the basis of aesthetic and design principles, during that it analyzes the variation of patterns' manifestations in appearance, modeling expression, functional design and deconstruction remodeling of modern furniture product with different application examples. Curly grass pattern of traditional auspicious patterns could play a significant role in modern furniture product design, it enhances the decorative effect while reflecting a deep sense of genuine human warmth and the Confucian-Taoist-Buddhist philosophy at the same time, therefore, it would greatly promote the integration of traditional culture art and modern aesthetic consciousness.

KEY WORDS: curly grass pattern; product design; traditional culture

以明代家具为代表的中国古典家居产品向来以材美工精的艺术形式和洗练典雅的设计风格闻名于世, 在很长一段时期内引领了世界家居产品行业的发展潮流^[1]。步入近现代后, 西方新艺术运动文化逐渐崛起, 其功能第一的设计思想催生了“包豪斯”和“后现代主义”设计风格的兴起^[2], 使国内近代家居产品的设计风格愈发带有欧美盛行的

解构主义特征, 而中华传统设计元素的表现形式则日渐匮乏^[3]。这种盲目模仿的设计方式不仅使中国的家居产品设计越来越多地展现出浓郁的西方色彩, 而且还破坏了一大批优秀的中国传统装饰。由于其机械呆板的设计手法缺乏艺术性与技术性, 因此造就了许多大同小异的工业复制品, 导致所生产出来的家居产品过分注重功能主义而缺乏审美理

收稿日期: 2016-01-14

基金项目: 河南省政府决策研究招标课题(2014027); 河南省社科联、河南省经团联调研课题(SK1-2014-1717)

作者简介: 何淼淼(1981—), 女, 河南人, 硕士, 中原工学院讲师, 主要研究方向为艺术设计。

念，难以满足使用者个性化的心理需求。

1 当代家居产品设计的本质要求

全球化进程逐渐加快，社会意识形态和生活形态逐渐呈现出多元化、大众化和商业化的特征。家居产品作为直接反映这些特征的客观载体，其造型风格、结构样式、制作工艺、材质搭配以及装饰手法等，都应随着时代和大众审美的变化而不断变化。在物质资源日益丰富而竞争压力日渐增强的环境下，家居产品设计兼具着商品与艺术的双重属性，这要求它既要融于家居产业链之中，利用设计学原理提升产品的市场表现力，促进商品销售，又要满足家居产品的使用功能，符合大众审美心理，实现人和物之间的情感交流^[4]。

2 传统吉祥纹样的回归

传统吉祥纹样作为中国民族与民俗艺术千百年传承下来的智慧成果，代表和反映了人们在不同历史时期下，审美观与认知方式的演变过程，寄予着广大民众的美好祈愿，具备极强的亲和力和极高的审美情趣，能够丰富当代家居产品设计的表现形式^[5]。

卷草纹作为其中一种植物类吉祥纹样，最初起源于古希腊科林斯柱式中的茛苕纹。由于战争的扩张，这一图案样式逐渐流传并影响到古印度佛教类图案的装饰风格，而后至魏晋南北朝时期，卷草纹伴随着佛教和装饰艺术一同传入中国，成为一种重要的造型元素，后经时代演化，最终衍变为备受人们喜爱和独具中国特色的唐草纹见图1。与西方偏重叶片构图的科林斯式表达方式不同，以唐草纹为代表的中国式卷草纹图案整体风格注重婉转流畅，以曲线造型的骨架特征为主，其中的“草”不单指某种具象的花草，而是包括花、叶、莲、蔓在内的各类植物花草的统称。原始的花枝与叶片在归纳、抽象变形和波状排列后，呈现出一种翻转连续、活泼生气的姿态，极惹人怜^[6-8]。将卷草纹与当代家居产品设计相结合，不仅能够弘扬民族传统文化，而且还延续了传统家居设计艺术的生命力，是一种基于当代审美意识之上的抽象思辨与古典传统文化在思想层面的精神启示间的融合与创新，这将引领当代家居产品设

计走向一条返璞归真的复兴之路。

3 卷草纹在当代家居产品设计中的应用

借助设计学原理将卷草纹样用于当代家居产品的图案装饰、造型表达、功能构件等领域，既能诠释出卷草纹样在家居产品设计过程中的布局规律和结构范式^[9]，又有助于挖掘和反映潜藏于当代民众审美意识之下的儒释道精神。

3.1 中庸仁和的图案设计

卷草纹图案应用于家居产品设计时常会采取象征和寓意的构图手法，并结合动植物、器具等其他题材出现，如结合龙凤等祥瑞之物传达一种威严尊贵的高贵之感，借助莲花出淤泥而不染的独特品质表现纯净圣洁，通过钱币与卷草的穿插配合表达一种财源滚滚的美好祈愿。这种借助自然事物彰显吉祥寓意的图案设计方式在独具民族特色的基础上又显得极为民俗化，很容易被广大民众理解和接受，其含蓄的设计表达方法也深受儒家比德说思想的影响。传统儒式教育的长期熏陶造就了国民中正平和的处世风格，这种思想层面的影响渗透到日常的工业设计中。卷草纹充分利用了它不拘一格的造型特征，因地制宜，或点缀边隅，或独立成幅，保证了图案整体的平衡与调和。卷草纹样的电视柜板面设计见图2，刻花的图案以轴对称的方式布置在柜面的角隅，符合国人依轴建制的构图手法，呈“C”状翻腾的花叶以层次丰富的花蕾为中轴，向两侧铺展，勾勒出“S”型的花茎主线，在静止的空间中平添出一股流动感，素净却不沉闷，图案虽小却张弛有度。卷草纹装饰衣柜见图3，设计师在此处利用二方连续的构图方式将卷草纹进行全局铺展，形成一种连绵不断、无止无息的艺术效果^[10]，表现了一种变化与统一的和谐美感。

图1 唐草纹
Fig.1 Tang dynasty flower design

图2 卷草纹样的电视柜板面设计
Fig.2 Grass patterns of the TV panel design

3.2 朴素静心的造型表达

家居的造型直接影响产品主题的表达，一件优秀的造型设计往往是内容中有形式，图像中有观念的，能够做到在另观者感叹作品本身奇绝艺术的同时，透过造型与观者产生共鸣，引发有关主题的联想。卷草纹以其匠心独运的自律之美可直接或抽象地运用于桌椅、灯具、书架等的造型装饰中，其单纯的线条轮廓更容易营造一种朴素宁静的氛围^[11]。卷草纹灯具见图4，产品的整体框架参照了卷草纹的具象形态，漆黑色的灯架形成卷草纹的“S”形骨骼，花卉部分以大小相宜的灯罩替代，灯光亮起时，灯罩组成的花卉与灯架构成的花枝明暗相应、虚实相生，形成一种花团丰实富丽、枝蔓似是而非的效果^[12]。

图3 卷草纹装饰衣柜
Fig.3 Curly grass pattern of wardrobe

图4 卷草纹灯具
Fig.4 Curly grass pattern of lamps

3.3 道法自然的功能构件

功能性是家居产品的一项基本属性，是消费者在购买家居产品时要优先考虑的因素。功能性特征主要通过一系列功能构件的组合与分工来体现。在当代家居产品的设计过程中，功能构件不仅起着连接、加固、支撑的重要作用，而且其运用的得当与否还直接关系着使用者的生理需求和心理感受，因此，在该设计环节应注重以人为本的设计原则，充分利用人机工程学原理，凸显结构的合理性、科学性和用材的巧妙性，消除人机矛盾，满足大众求真又求美的使用需求。卷草纹所代表的植物形象来源于自然界，其舒卷曼妙的姿态契合人们潜意识中对真和美的探求，因而将卷草的形象与家居产品的功能构件相联系，很容易拉近产品本身与自然界的距离，使人们在受益于产品功能性

图5 卷草纹家居床屏
Fig.5 Curly grass pattern of bed screens

云头纹造型的网状床屏取代了传统的隔板式床屏，营的同时又能放松身心。卷草纹家居床屏见图5，以卷瓣造了一种清新别致的氛围，回转蜿蜒的枝蔓线条搭配钢质的部件，曲直结合、刚柔相济，通透的视觉效果和左右对称的结构使卷草图案显得突出而不突兀、华美而不杂乱。

3.4 开拓创新的解构与重塑

在崇尚简洁明快装饰风格的当代家居设计界，新材料和工艺不断涌现，造型复杂的传统元素难以融入现代设计而逐渐退出历史舞台，这导致了本土文化在家居产品设计领域的断层，就迫切要求设计师在传统与现代之间找寻平衡，使传统文化独特的艺术形式与现代生活完美衔接，既能彰显民族特色，又能突出时代追求。对卷草纹的纹样进行分割和移位，取其形延其意，淡化其原始形态，运用形式美的构成法则将其融入现代家居产品的创新过程中^[13]，实现纹样的二次设计。卷草纹形态座椅见图7，该座椅利用了卷草纹的线条，用单纯写意的形象图形表现了卷草柔且韧的特性，既具有形式美感，又具有形态动感。

图6 卷草纹形态座椅
Fig.6 Curly grass pattern of indoor seats

4 结语

中国的家居产品设计一脉相连，家居产品的衍变过程折射了不同时代、不同地域人群的文化心态和生活方式。当代家居产品设计既是传统家居产品在内容上的补充与衔接，又是一种思想上的交流与传承。随着家居产品设计的发展，包括卷草纹在内的很多传统吉祥纹样都会面临一个取其形延其意的解构和重塑过程。经过改造后的新纹样，可能会与以往风格不同甚至大相径庭，但却始终无法抹除其自诞生之日起便被赋予的思想印记，这种印记来源于国人千百年来尊崇的儒释道精神和哲学审美观，

是人类思维与意识形态的原始反映,它将促使传统文明与时代审美观不断融合,并推动当代家居产品设计的发展。

参考文献:

- [1] 孙巍巍,李德君,凌继尧.基于符号学理论的新中式家居产品设计探索[J].西北林学院学报,2013,28(6):169—173.
SUN Wei-wei, LI De-jun, LING Ji-yao. New Chinese-style Furniture Design Exploration Based on Semiotics[J].Journal of Northwest Forestry University, 2013, 28(6): 169—173.
- [2] 黄佳音.从月份牌中的钢管椅看中国早期现代主义设计[J].装饰,2012(9):78—79.
HUANG Jia-yin.The Modernism Design in the Initial Stage of China from the View of the Steel Chair in Calendar Posters[J]. Zhuangshi, 2012(9): 78—79.
- [3] 陈晓燕.传达于现代室内设计中的中国传统吉祥纹样[D].南京:南京林业大学,2009.
CHEN Xiao-yan.Modern Interior Design to Convey to the Chinese Traditional Auspicious Patterns[D].Nanjing:Nanjing Forestry University, 2009.
- [4] 陈祖建,郑郁善.基于消费者产品意象的家居产品外观设计评价指标分析[J].福建林学院学报,2010,30(4):36—37.
CHEN Zu-jian, ZHENG Yu-shan. Evaluation Index Analysis of Furniture Appearance Design Based on Customers' Preferences[J].Journal of Fujian College of Forestry, 2010, 30(4): 36—37.
- [5] 刘倩.传统吉祥纹样象征性意义及其对现代设计的影响研究[D].长沙:湖南师范大学,2014.
LIU Qian.Traditional Auspicious Patterns Symbolic Meaning and Its Impact on Modern Design[D].Changsha:Hunan Normal University, 2014.
- [6] 张爱丹.“从茱萸纹到缠枝纹”论中国传统植物纹样的演变与应用[J].丝绸,2014,51(7):58—63.
ZHANG Ai-dan.An Analysis on Evolution and Application of Chinese Traditional Plant Patterns "From Fructus Evodiae Pattern to Winding Branch Pattern"[J].Silk, 2014, 51(7): 58—63.
- [7] 常樱.宋金时期“雁衔芦”纹的产生与演化[J].装饰,2015(7):84—86.
CHANG Ying.The Formation and Evolution of "Yan-xianlu" Emblazonment During Song and Jin Dynasties[J]. Zhuangshi, 2015(7): 84—86.
- [8] 袁园,高俊虹,刘兵.蒙古族“卷草纹”纹样研究[J].美育学刊,2014(1):105—110.
YUAN Yuan, GAO Jun-hong, LIU Bing.A Study of Mongolian "Scroll Flower" Design [J].Journal of Aesthetic Education, 2014(1): 105—110.
- [9] 石超,罗岱.家具设计中材料与形态价值的契合研究[J].包装工程,2015,36(14):68—71.
SHI Chao, LUO Dai.The Compatibility between Material and Form Value in Furniture Design [J]. Packaging Engineering, 2015, 36(14): 68—71.
- [10] 王淑文.卷草纹装饰特征及其在现代家居产品设计中的应用[D].长沙:中南林业科技大学,2013.
WANG Shu-wen.The Decorative Character of Curly Grass Pattern and Application on Modern Furniture Design [D].Changsha: Central South University of Forestry and Technology, 2013.
- [11] 王沛.传统家具元素在现代家具设计中的应用[J].包装工程,2014,35(24):87—90.
WANG Pei.Application of Traditional Furniture Element in the Modern Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(24): 87—90.
- [12] 徐园.家居产品造型设计中人的行为方式因素[J].装饰,2010(8):132—133.
XU Yuan.The Factors of Human Behavior on Shaping Design of Furniture[J].Zhuangshi, 2010(8): 132—133.
- [13] 杨元高.衍生设计法在新中式家居产品设计中的应用[J].装饰,2013(9):143—144.
YANG Yuan-gao.Derivative Design Method in New Chinese Style Furniture Design[J].Zhuangshi, 2013(9): 143—144.