

中国传统家具图案在现代产品装饰设计中的应用

王湘, 李淑慧, 刘兵兵
(北方工业大学, 北京 100144)

摘要: **目的** 对传统家具图案在现代产品装饰设计中的应用进行研究。**方法** 通过介绍传统家具图案的种类、图案纹样形式、图案应用位置及表现方法, 分析并提出了传统家具图案应用于现代产品设计中的意义、原则和方法, 从传统家具的植物图案、动物图案、云纹和吉祥图案, 提取了设计要素, 并应用于现代产品设计实践。**结论** 通过对设计原则、方法的实践, 证明了使用传统家具图案进行现代设计是可行的、有效的。

关键词: 传统家具; 家具图案; 现代产品设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)14-0156-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.14.026

Application of Chinese Traditional Furniture Patterns in Decoration Design of Modern Products

WANG Xiang, LI Shu-hui, LIU Bing-bing
(North China University of Technology, Beijing 100144, China)

ABSTRACT: The work aims to study the application of traditional furniture patterns in decoration design of modern products. By introducing the types, patterns, application positions and expression methods of traditional furniture patterns, the significance, principles and methods of applying traditional furniture patterns to modern product design were analyzed and put forward. Design elements were extracted from plant patterns, animal patterns, moires and auspicious patterns of traditional furniture, and applied to modern product design practice. Through the practice of the design principles and methods, it is proved that it is feasible and effective to use traditional furniture patterns for modern design.

KEY WORDS: traditional furniture; furniture pattern; modern product design

中国传统家具由于造型优美、结构精巧而得到广大文化学者、艺术设计者、历史研究者的青睐, 是中国传统文化中一颗璀璨的明珠。传统家具上的各类图案是家具文化性和艺术性最集中的体现, 这些图案传承了中华传统文化艺术的精髓, 展示出独特的艺术特色。多年来, 国内外学者和设计师们对中国传统家具图案进行了深入而广泛的研究。这些研究, 对于传统图案的发掘、收集、整理、分析、传承、改进等发挥了重要的作用, 作出了重大贡献。这些研究成果大多集中于家具研究、设计、制造等领域。若将承载文化精髓的传统家具图案用于现代设计并服

务于现代生活, 则对于传统图案的保护、传播必将发挥有益的作用。本文总结了笔者近年来将传统家具图案应用于现代设计的一些思考及典型案例。

1 传统家具图案的内涵

1.1 传统家具图案的定义

传统家具图案是指传统家具上用于装饰表面、角部, 承载某种文化内涵, 却基本不承担功能, 通过雕刻、绘画、填嵌等手法表现出来的图形。

收稿日期: 2019-01-23

基金项目: 2019年度北方工业大学教育教学改革项目《“互联网+”背景下的艺术设计课程教学探索》; 教育部人文社科项目(13YJC760083)

作者简介: 王湘(1974—), 女, 河北人, 博士, 北方工业大学副教授, 主要从事家具设计、环境设计方面的研究。

1.2 传统家具图案的分类

传统家具图案有多种分类方法。按照装饰的手法来划分,可分为雕刻、镶嵌、彩绘、髹漆描金、雕漆等;按照装饰材料划分,可分为木材、竹材、各类玉石、珍珠、螺钿、金属、各色珐琅、丝织品、刺绣、

纸帛画、书法等;按照图案纹样划分,可分为动物纹、植物纹、云纹、水纹、吉祥图案、宗教相关图案、人物故事图案等^[1]。传统家具图案纹样丰富,其主要类型、图案纹样形式、应用位置、表现技法,见表1。

表1 传统家具图案纹样
Tab.1 Traditional furniture pattern

图案种类	内容或方法	图案纹样形式	应用位置	表现形式
动物纹	龙纹、凤纹、麒麟、狮子、蝙蝠等	单独纹样	柜体面板、座椅靠背板、绦环板、案子挡板	雕刻、填嵌
植物纹	卷草、牡丹、梅花、菊花、荷花、灵芝、宝相花、西蕃莲、竹等	单独纹样、角隅纹样、适合纹样	柜体面板、座椅靠背板、牙子、圈口、案子挡板	雕刻、描金、雕漆
几何纹样	锦纹、回纹、万字纹	底纹	柜体面板、图案周边	雕刻、彩绘、髹漆描金
云纹	勾云纹、卷云、朵云、团云、如意云纹、灵芝云纹、叠云纹	底纹、团纹	柜体面板、座椅靠背板	雕刻、彩绘
吉祥图案	象征、谐音、寓意、标识	单独纹样	柜体面板、座椅靠背板	雕刻
博古纹		单独纹样	座椅靠背板、屏风屏心	雕刻
宗教相关图案	佛教相关图案、道教相关图案	单独纹样	柜体面板、座椅靠背板	雕刻
风景、人物图案		绘画作品、适合纹样	座椅靠背板、屏风屏心	彩绘、髹漆描金、填嵌、雕刻

2 传统家具图案应用于现代设计的意义、原则与方法

2.1 传统家具图案应用于现代设计的意义

将传统家具图案应用于现代设计是对传统文化的有效保护。传统家具上丰富、生动、传神的图案,或者伴随于家具母体深藏在博物馆中,或者在专业研究人士的论著中,或者在现代家具的设计中,却很少为大众所了解,令人遗憾。若能将图案与现代设计融合在一起,必将对其起到良好的保护作用。

将传统家具图案应用于现代设计,是对传统文化的广泛传承。将这些优美图案纹样,挖掘、整理出来,准确地把握其深刻内涵,并将其与现代的设计元素完美地结合在一起,赋予新的时代感和生命力,让传统家具装饰艺术焕发青春并传承下去。

将传统家具图案应用于现代设计可发挥传统图案更大的效能。传统家具图案凝结了太多的前人智慧、工匠精神和文化精髓,若能将其与现代设计相结合,必能使现代设计更加具有文化性和艺术性,使现代设计发挥更大的艺术、文化和商业价值。

2.2 传统家具图案应用于现代设计的主要原则

传统图案与现代设计加工制造相结合。当今设计使用的工具方法,以及实现设计意图的工艺设备、工艺方法,与传统的雕刻、镶嵌、彩绘、髹漆描金、雕

漆已大不相同。先进的设计软件、激光加工、化学蚀、3D 打印、微纳加工等方法,已广泛应用于设计及其实现过程。这些工艺手段和方法使得设计图案的实现更加容易、高效,使一些可设计但实现难度极大的图案的制造,成为可能。

传统图案与现代材质的选择相结合。材料技术的发展日新月异,在材料结合作品的过程中,适度地把握住图案与材料的平衡,以及各种材料之间的平衡。木材、金属、织物、皮革、纸张都是表达设计的材料,可单纯使用某一种材料,也可同时使用两种或多种材料,构成碰撞。如朴素、温和的木材,与坚硬、冰冷的金属,体现历史的余温和现代的冷峻碰撞,生成变化丰富的新趋势,各种隐匿的连接与迭合,形成不同的差异变体。

传统图案与现代美学相结合。传统家具图案在家具上的使用一般蕴含着一定的意义,深藏着某些心理期许或美好祝愿,而现代设计更多地关注艺术之美的实现。弱化传统图案所蕴含的特殊意义,更多考虑艺术设计中的美学因素,从而更好地服务于现代设计。

传统图案与用户个性需求相结合。设计的根本出发点在于满足用户的需求,不同的用户对图案、颜色、材质、工艺的喜好不尽相同,要求千差万别,产品设计过程中更要关注用户对传统图案的选用和设计的要求。

2.3 传统家具图案在现代设计中的造型方法

直接再现法。根据传统家具造型及图案纹样,揣

摩分析家具结构、比例尺度、装饰特点等,把握设计作品的特色,从传统家具中提取设计元素,通过描绘、扫描、拍照等手段,直接提取传统图案,并在现代设计中进行再现。再现过程中,可能依据设计需求对图案进行比例调整^[2]。

解构重组法。对传统家具图案应用的探索和再设计,还包括对其解构,并依据新的设计需求进行重构。在“打破与重建”的思想下,“不传统地应用传统”,运用散乱、残缺、突变、失重、超常等手法,把传统家具图案与现代生活元素进行分解重组,探讨传统图案与当代生活的矛盾、冲突和嫁接的可能性^[3]。

内涵精练法。在深入了解传统家具及其图案纹样的基础上,更深层次地提炼产品的精髓,转化成为形与韵的结合。不仅仅单纯追求形的美好,更要引导消费者去领略精神层面的完美。在提取传统家具图案设计元素的基础上,对图案的神韵进行分析,凝练其精髓,并对图案进行借鉴和改进,进而应用于现代产品设计^[4]。

3 传统家具图案应用于现代设计的典型实践

3.1 植物图案

常见的植物图案有草纹、牡丹、梅花、荷花等。

图1 官帽椅中牡丹图案应用
Fig.1 Application of hat chair with peony patterns

3.2 动物图案

常见的动物图案有龙纹、凤纹、狮子、麒麟等。在民间,人们赋予狮子避邪御凶、招财纳福的作用,是人们十分喜爱的装饰图案。《汉书·西域传》记载:“乌弋地暑热莽平,其草木……金珠之属皆与罽相同,而有桃拔、师子、犀牛^[7]。”这是正史记中第一次记载“狮”(“师”通“狮”),到了唐宋时期,随着狮子图案的普及而受到欢迎,在民间大量应用狮子图案。

狮纹半圆桌图案应用见图2。清代红木狮纹桌(如图2a)四腿的上部雕有狮面纹(如图2b),大额圆眼,口吐牡丹,腿足外撇为鱼龙纹。桌子做工繁复精细,

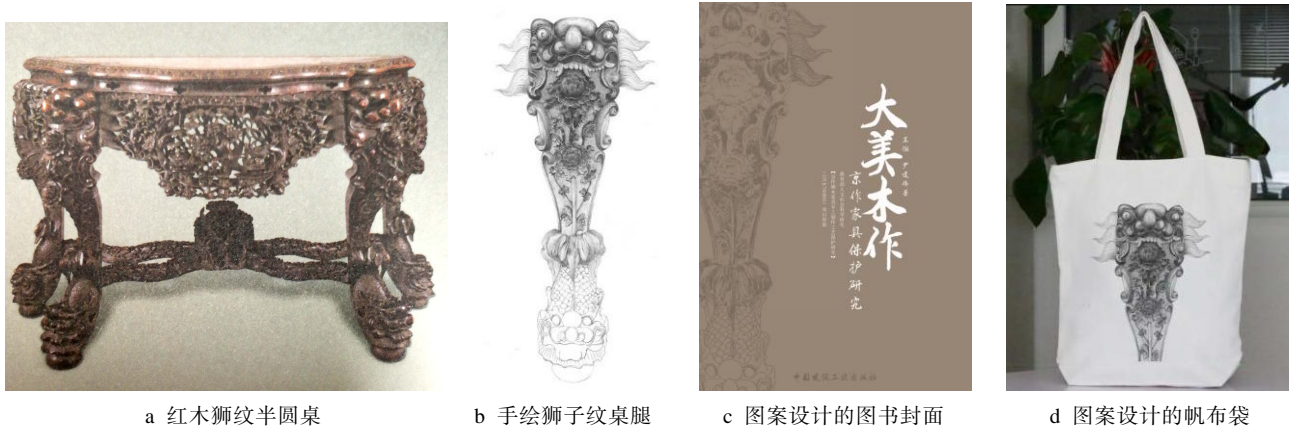
牡丹雍容华贵,一直以来被视为吉祥富贵、繁荣昌盛的象征,因此牡丹也是最受人们喜爱、应用最广泛的装饰题材。牡丹纹最早见于北魏,到隋唐五代,开始用于染织、陶瓷、铜镜等。牡丹有折枝牡丹和缠枝牡丹。可单独形成图案或与其他花卉相配,组成各种各样的图案。

官帽椅中牡丹图案应用见图1,如图1a明紫檀扇面形官帽椅座面呈扇形,管脚枨明榫出头,造型大气。靠背浮雕牡丹团花(如图1b)为素混面的座椅,增添了妩媚典雅的气息。折枝牡丹造型雅致,高超的雕工配上紫檀木稳重的色泽,细密的材质,锦上添花为座椅增色^[5]。

基于牡丹图案,笔者团队完成了折枝牡丹小包设计,如图1c。图案采用明紫檀扇面形官帽椅靠背浮雕牡丹团花,设计图案造型采用直接再现法,材料采用皮革。通过分析图案造型的特点,非常适合深入刻画。具体工艺过程如下:首先雕牡丹花,按着样板尺寸切割出所需要的植鞣革,将植鞣皮用海绵打湿后描摹出牡丹的图案,雕刻时注意线条要有力度,光滑富有弹性,敲出图案的阴影、肌理等,染色、磨边后,牡丹雕刻完成^[6]。制作完成的小手包典雅,将官帽椅靠背板的图案展现得淋漓尽致。

狮子的神态刻画精准。

基于传统狮纹图案,笔者团队完成了书封和手提布袋设计。在进行图案设计创作时,考虑到腿部造型是从狮子变为鱼的造型,在绘画技法上也使用渐变的方法,将狮子作为主要的刻画对象,向下逐步过渡为线描,刻画得细腻传神。在进行产品设计时,笔者的专著正在进行封面设计,如图2b的狮子纹,诠释了传统家具的特色,狮子纹取中间3/4,沿封面向书脊转折,与红木狮纹桌腿部的转折形成了异曲同工之妙。图片反显的效果雅致、安静,体现了书籍内容(如图2c)。而图案设计的帆布袋如图2d,展示了图案轻松愉快的一面。

a 红木狮纹半圆桌

b 手绘狮子纹桌腿

c 图案设计的图书封面

d 图案设计的帆布袋

图 2 狮纹半圆桌图案应用

Fig.2 Application of semi-circular table with lion pattern

3.3 云纹图案

云纹在中国人的心中一直是极具中华文化特色的“祥云”，它代表着吉利、祥和、理想、美好以及神圣之意。在传统家具的装饰上，云纹运用得非常广泛，有具象，有抽象，也有程式化的形式，其形式有勾云纹、卷云、朵云、团云、如意云纹、灵芝云纹、叠云

纹等^[8]。

博古架云纹应用见图 3。填漆戗金花卉致博古格如图 3a，博古格四框外表红漆，填漆戗金花卉纹，格里以黑漆加描金两种手法饰花蝶纹和山水风景纹。正面分割错落有致，最特别的是柜体右侧中间侧板绘云纹，并随云纹中部开光^[9]。戗金色彩艳丽，云纹流畅舒展，更增添了一层意境，手绘云纹如图 3b。

a 填漆戗金花卉致博古格

b 手绘云纹

c 图案设计的四联卡包

d 卡包中一个单体

e 图案设计的手机壳

图 3 博古架云纹应用

Fig.3 Application of bogu shelf with moire pattern

利用云纹笔者团队完成了两件产品设计。第一件为四联装云纹卡套,如图3c,该产品将完整的云纹划分为4个部分,使得整个图案形成部分和整体的关系,“部分”(如图3d)就是组成体之一,它既可以是单独的形体,又能为整体服务,组合成完整的结构^[4]。第二件为云纹装饰手机壳(如图3e)。上述两个产品在具体的实施过程中,使用了激光雕刻的加工方法,具有快速、工作效率高、可批量生产等优点。同时也可发现,与图1c对比后发现,激光雕刻的作品与手工制作的作品相比,在线条的变化、情感的表达上还有欠缺。

3.4 吉祥图案

《周易·系辞下》“吉事有祥。”《说文解字》中:“吉,善也。祥,福也^[10]。”吉祥图案指以象征、谐音、寓意、标识、含蓄曲折的手法,组成具有一定吉祥寓意的装饰纹样,包含了人们对美好生活的向往、对幸福的追求。吉祥图案凝结着祖先的智慧,到了清代“图必有意,意必吉祥”,是设计装饰纹样的常态。葫芦,

谐音“福、禄”,是人们对多福多寿的期盼,缠枝葫芦,寓意“福禄富贵”、“长寿吉祥”。

屏风葫芦纹应用见图4。酸枝木嵌螺钿边座嵌料石葫芦插屏如图4a,酸枝作框,屏框上嵌银丝形成云纹,其间点缀镶嵌螺钿蝙蝠纹,屏心点翠枝蔓串接各色石料葫芦,最下山石亦用点翠手法进行制作。

基于吉祥图案,笔者团队完成了纸雕灯设计。葫芦插屏,绚丽多彩,适合用纸雕的方式呈现,纸雕灯成为此方案的首选。图案选择酸枝木嵌螺钿边座嵌料石葫芦插屏纹案,设计的图案造型采用解构重组法。点翠枝蔓与葫芦是插屏最大的特色,而枝蔓与葫芦又过于密集。在手绘插屏时(如图4b),将图案作进一步分析,将枝蔓与各色石材进行区分,但是屏风为了配色,各色葫芦点缀其间,很难连接在一起,成为一些断点,因此需要重新对图案进行设计,将枝蔓与葫芦、山石进行分层(如图4c—d),作品最终完成的状态,突出了艺术效果与意境以及设计的内涵,如图4e。

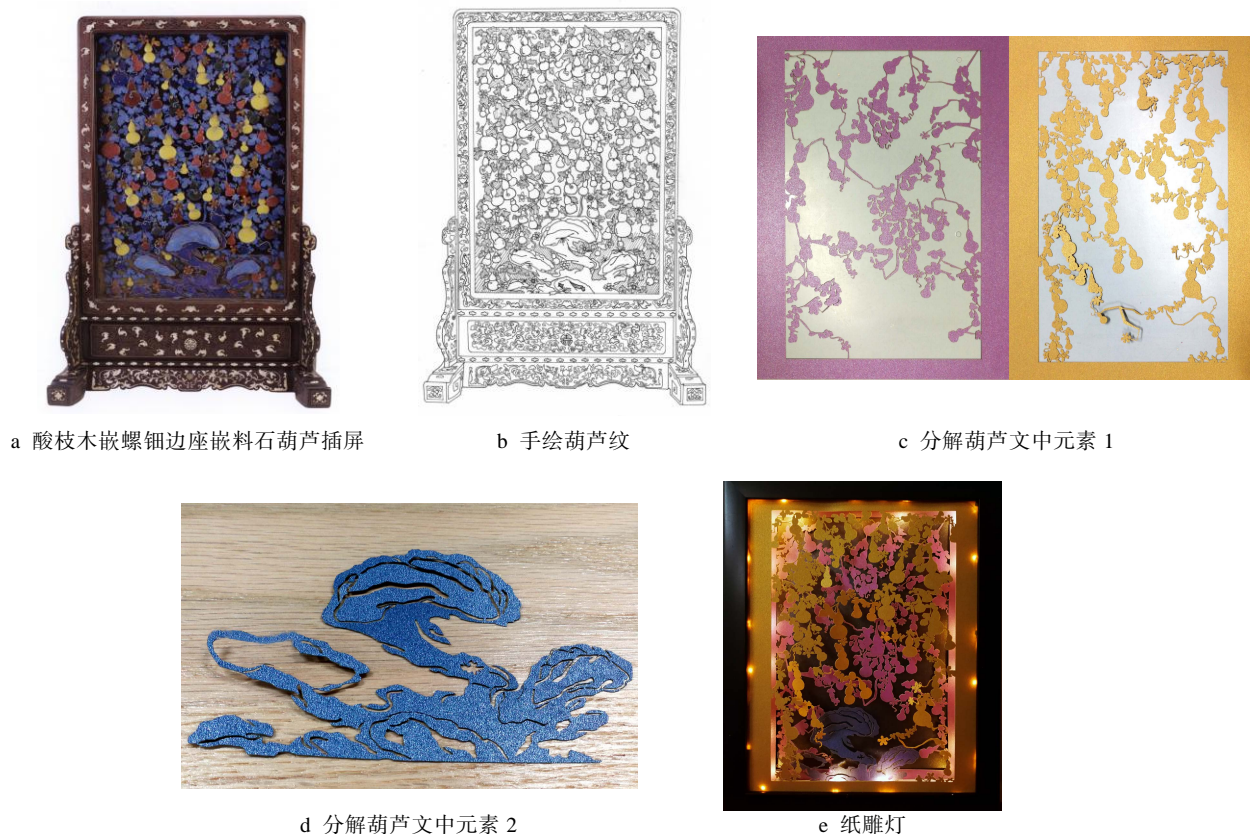

图4 屏风葫芦纹应用

Fig.4 Application of screen with gourd pattern

4 结语

中国传统家具装饰图案丰富、造型精美、工艺精湛,探索传统家具图案应用于现代设计,是对传统文

化的有效保护,是对传统文化的广泛传承。传统图案与现代设计加工制造相结合、与现代材质相结合、与现代美学相结合,将极大提高设计的表达水平和效率。传统家具图案凝结了前人智慧和精髓,将其

与现代设计相结合,会使现代设计内涵更加深刻,形式更加优美,从而发挥更大的艺术、文化和商业价值。

参考文献:

- [1] 王湘. 大美木作-京作家具保护研究[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2019.
WANG Xiang. Damei Wood Works: a Study on the Protection of Beijing Traditional Furniture[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2019.
- [2] 张宁. 传统图案在现代家具设计中的创新应用[J]. 包装工程, 2017, 38(16): 225—227.
ZHANG Ning. Innovative Application of Traditional Pattern in Modern Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(16): 225—227.
- [3] 方智果, 熊承霞, 章丹音. 解构主义在家具设计中的应用[J]. 包装工程, 2017, 38(18): 127—131.
FANG Zhi-guo, XIONG Cheng-xia, ZHANG Dan-yin. Application of Deconstruction in the Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(18): 127—131.
- [4] 刘兵兵. 包装结构设计中的“颜值”研究[J]. 包装工程, 2016, 37(4): 156—159.
LIU Bing-bing. "Face Score" in Packaging Structure Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(4): 156—159.
- [5] 王世襄. 明式家具研究[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2013.
WANG Shi-xiang. Research on Ming-style Furniture[M]. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2013.
- [6] 董斌, 刘存. 手工皮艺产品的创新设计与开发研究[J]. 包装工程, 2017, 38(4): 153—156.
DONG Bin, LIU Cun. Innovative Design and Development of Handmade Leather Products[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(4): 153—156.
- [7] 班固. 汉书[M]. 北京: 中华书局, 2016.
BAN Gu. Hanshu[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2016.
- [8] 赵嘉蕊, 王慧. 民间剪纸云纹元素在包装设计上的应用[J]. 包装工程, 2018, 39(18): 281—286.
ZHAO Jia-rui, WANG Hui. Application of Folk Paper-cut Cloud Pattern in Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(18): 281—286.
- [9] 胡德生. 故宫彩绘家具图典[M]. 北京: 故宫出版社, 2018.
HU De-sheng. Palace Museum Painted Furniture Atlas [M]. Beijing: Palace Museum Publishing House, 2018.
- [10] 许慎. 说文解字[M]. 汤可敬, 译. 北京: 中华书局, 2018.
XU Shen. Shuowen Jiezi[M]. TANG Ke-jing, Translate. Beijing: Zhonghua Book Company, 2018.

(上接第127页)

技术路线对其它领域同样适用。基于案例的产品可拓展重构设计方法有效地实现了设计知识的共享和重用。

参考文献:

- [1] 杨东旭. 工业设计中产品概念设计的分析[J]. 设计, 2016(5): 58—59.
YANG Dong-xu. Analysis of Product Conceptual Design in Industrial Design[J]. Design, 2016(5): 58—59.
- [2] CHEN Xiao-li, LI Xiang. Research on the Design and Extraction of Vehicle Brand Form Gene[J]. Applied Mechanics and Materials, 2014(483): 497—501.
- [3] YADAV H C, JAIN R, SANDARB S, et al. Prioritization of Aesthetic Attributes of Car Profile[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 2013(43): 297—303.
- [4] FORD P, TERRIS D. An Intimate Approach to the Management and Integration of Design Knowledge for Small Firms[J]. Design Management Journal, 2017(10): 58—70.
- [5] 罗仕鉴, 李文杰, 傅业焘, 等. 消费者偏好驱动SUV产品族侧面外形基因设计[J]. 机械工程学报, 2016, 52(2): 173—181.
LUO Shi-jian, LI Wen-jie, FU Ye-tao, et al. Side Preference Gene Design for SUV Product Family Driven by Consumer Preferences[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2016, 52(2): 173—181.
- [6] 张书涛, 苏建宁, 胡赤兵, 王鹏. 基于广义遗传算法的设计师认知思维模型[J]. 兰州理工大学学报, 2014, 40(4): 36—39.
ZHANG Shu-tao, SU Jian-ning, HU Chi-bing, WANG Peng. Designer's Cognitive Thinking Model Based on Generalized Genetic Algorithm[J]. Journal of Lanzhou University of Science and Technology, 2014, 40(4): 36—39.
- [7] 姚干勤, 薛澄岐, 王海燕, 严波. 基于意象认知的客车造型设计方法[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2016, 46(6): 1198—1203.
YAO Gan-qin, XUE Cheng-qi, WANG Hai-yan, YAN Bo. Design Method of Bus Modeling Based on Image Cognition[J]. Journal of Southeast University(Natural Science Edition), 2016, 46(6): 1198—1203.
- [8] 姚干勤. 基于风格认知的客车概念设计方法研究[D]. 南京: 东南大学, 2016.
YAO Gan-qin. Research on Bus Conceptual Design Method Based on Style Cognition[D]. Nanjing: Southeast University, 2016.
- [9] 陈鄞. 自然语言处理基本理论和方法[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2017.
CHEN Yin. Basic Theories and Methods of Natural Language Processing[M]. Haerbin: Harbin Institute of Technology Press, 2017.
- [10] WILSON A, HALADEWICZ-GRZELAK M. Sports Utility Semiotics: A Semantic Differential Study of Symbolic Potential in Automobile Design[J]. Semiotica, 2015(207): 1—29.
- [11] HE Sai, CHE Jian-ming. Kansei Quantitative Analysis and Its Application to Drum Washing Machine Appearance Design[J]. Applied Mechanics and Materials, 2013(401): 193—196.