

剪纸元素融入家具设计的创意及应用

樊雯

(重庆工商大学, 重庆 400067)

摘要: **目的** 通过将剪纸元素融入家具设计, 让家具设计的内涵有更大的空间和自由度, 更美观和具有更强烈的视觉感应及文化属性。**方法** 为家具设计造型融入剪纸艺术元素, 让剪纸图形形式成为家具的主要元素。力求使家具同其他环境元素共同形成一种样式、氛围和品质来共同构成设计的意境。**结论** 用剪纸的方法设计出的家具, 其视觉符号、元素带给人美的感受, 不仅体现了一种文化精神, 而且包括了各种形式美要素及舒适度等相关的使用体验, 从而确立了空间环境的格局和品质。在新技术新材料的发展下, 在人们习惯的语境下找寻新的切入点, 选用新型家具材料, 让剪纸艺术和家具设计相结合, 既能满足剪纸艺术、传统家具设计的传承和延续, 同时还能感受到新手法、新技术及理念的创新, 不断探索家具设计的创新和发展。

关键词: 剪纸; 家具; 元素; 融入

中图分类号: J5; TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)14-0339-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.14.053

The Creativity and Application of Paper-Cut Elements in Furniture Design

FAN Wen

(Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

ABSTRACT: The work aims to integrate paper-cut elements into furniture design, so that the connotation of furniture design has greater space and freedom, more beautiful and stronger visual sense and cultural attributes. The paper-cut art elements were integrated into the design and modeling of furniture, and the paper-cut graphic form became the main element of furniture, in a bid to make furniture together with other environmental elements form a style, atmosphere and quality to jointly constitute the artistic conception of design. The visual symbols and elements of the furniture designed by the paper-cut method bring people the feeling of beauty, which not only embodies a kind of cultural spirit, but also includes various elements of formal beauty, comfort and other relevant user experience, thus determining the pattern and quality of the space environment. With the development of new technology and new materials, new entry points are found in the context that people are used to, and new furniture materials are selected, so that paper-cut art can be combined with furniture design, which can not only satisfy the inheritance and continuity of paper-cut art and traditional furniture design, but also feel the innovation of new methods, new technologies and concepts, and constantly explore the innovation and development of furniture design.

KEY WORDS: paper-cut; furniture; element; integrate

家具设计是指为了满足人们功能、心理和视觉需求, 在投产前所进行的创造性构思与规划, 并通过图纸、模型或样品表达出来的全过程^[1]。家具设计除了满足人们使用功能的需要, 还需符合人们的审美需求, 而审美需求除了尺度、形式、材质、色彩等要素

外, 家具所包含的文化属性和文化联想也是获取高品质家具的重要因素。让剪纸走进家具, 让家具造型融入剪纸艺术元素, 从剪纸图形中得到启示, 让剪纸图形古为今用、旧为新用是一种可行的设计方法, 如对梅兰竹菊四君子图案各种形态的刻画就可以被运用

收稿日期: 2020-06-21

作者简介: 樊雯(1972—), 女, 重庆人, 硕士, 重庆工商大学副教授, 主要研究方向为环境艺术设计。

图1 作为创意元素的剪纸图案
Fig.1 Paper-cut patterns as creative elements

在这些地方,见图1。特别是在现行工业化生产条件下,融入手工工艺与传统图形、图案是提高产品附加值的重要途径之一。

1 传统剪纸图形在实用产品中的使用和发展

大力发展文化创意产业是时下的国策和经济增长热点,它还肩负了传承中华文化传统,振兴文化自信的责任。而文化创意的种类很多,涉及到传统、现代文化艺术形式的方方面面。只是随着时间的推移,很多本来就很有特色,可以融入家具设计的东西,如“非物质文化遗产”的剪纸作品,慢慢消失在人们的生活中。中国剪纸是用剪刀或刻刀等工具在纸上剪刻花纹,用于广大农村民俗活动的一种民间艺术形式。自唐代以来,剪纸就流行于民间。其流传时间长,普及程度高。在许多地方,逢年过节、红白喜事都会由当地的能工巧妇制作大量的剪纸窗花图案,多作为装饰,被贴于门、窗、墙上等最显眼的位置。现在剪纸作为重要的文创作品形式得以延续,在山西、江苏、北京等地还建有专门的剪纸艺术博物馆。而今这种以手工工艺为主的艺术形式逐渐淡出人们视线,但在大力发展文创产业的今天,如何将这种民族艺术瑰宝变传统为今用,保护传统文化精髓,让传统文化艺术形式得以传承是当下的需要,更是有识之士的努力目标。那时,传统的剪纸除了即兴应用于节庆、喜事外,实际应用也较多,如窗棂、房梁的雕刻等也采用了与剪纸近似的图形和图案。如何在今天的各种设计中沿用、挖掘和开发这个巨大的艺术宝库是值得人们认真思考的。上海石库门剪纸艺术装置中采用了许多较为新鲜的多彩剪纸,几种色彩搭配,不仅丰富了传统剪纸的品种,增加了表现力,更开发了配以声光电等互动装置艺术应用途径,用“虚拟”与“现实”结合的方式,让游客参与到这些场景中,进入这些活动空间,

从而更好地增加石库门的特色风貌。这引发了思考:剪纸为媒介可应用于居室家具或更微观的饰品、器物里面,作为视觉传达形式的符号,恰到好处地转化为家具、饰品的文化语言。文化创意产品设计无论多么科学、优秀,最终都需要经历“面向市场”这一环节。可以说,文化创意产品的最终归宿就是面向市场,一个成功的商业化运营,是文化创意产品在推广中必不可少的因素^[2]。当然,文创形式与实用产品结合,是否形式得体、可行可用,必须经受人们的认同和市场的检验,才能转化为好的家具产品。

2 传统剪纸图形在室内设计中的使用

现代社会中的各种设计不仅需要满足用户基本的物质需求,还应该追求情感与文化的双重体验,使设计更符合人们情感需求,即设计要讲究情感化^[3]。家具设计在满足人们精神生活的同时也给人们带来更为进步的生活方式,设计要求具备艺术的审美性和艺术的开拓性。一件精美的家具不仅要实用、好用,它还必须是传承和发扬历史与文化的载体,是一种基于生活格调的艺术情怀体现^[4]。随着社会经济的发展,人们生活居住条件得到极大的改善,对身边事物的细节,特别是家具的要求越来越高,做工及选材越来越细,个性化要求越来越高,人们的审美观明显有了很大的提升,无论是在家具,还是其他层面上,人们选择时对商品美观程度的在意甚至可能超过对质量的追求^[5]。人们的观念发生改变导致家具的性质也发生了改变。家具不仅给人带来实用感,选择到心仪的家具更能够满足人们对美感和舒适感的追求。近年来,家具行业成为一种专门的软装行业,将设计、材质材料搭配和空间营造结合,与人的感受产生最直接关联和感应的范畴,大到墙饰、窗帘、灯饰、家具,小到桌布、踏垫、用具、饰品等融为一体,统一设计,

图 2 “蒙德里安”的构成与剪纸结合形成的墙饰
Fig.2 composition of “Piet Mondrian” and the wall decorations combined with paper-cut patterns

其色彩、形象与形态都在这个考虑范围内,根据装饰风格的变化而不断转变融合,如传统的剪纸图案与“蒙德里安”红黄蓝三原色几何构成图形结合形成的墙饰,见图 2。中国传统图形与几何抽象风格巧妙地融合在一起,可以让整个空间活跃起来,使人们在这种欢快的氛围中,拉近距离。

家具设计的实用价值决定了空间环境的格局和品质,也最能引起人们的关注。家居设计如今已进入到一个相对的成熟期,基本每个有住房的人都经历了一到数次的家居设计、布置。那么在这种情况下,如何确定家具软装饰物、器物的高下和品质呢?决定家居品质与品位的基本要素是什么?应该包含几个方面的设计节点,如对形、色、质的选择、安排、布置,以及对细节的把握,以此来找寻全方位的感应。使用方便,细腻贴心、安全温馨等体验;心理感觉,经验认知,激起人的愉悦感知;文化特征和属性,包含对视觉艺术所传达的意境,以及由此形成的综合感应,这些是形成上述格局和品质的基本元素。毫无疑问,家居环境和家具设计中这些要素及感觉对品位的塑造是必不可少的。

3 传统剪纸图形在家具设计中的形、色、质的创意使用

意境这一美学概念贯穿了唐代以后中国传统艺术发展的整个历史,渗透到几乎所有的艺术领域,成为了中国美学中最具民族特色的艺术理论概念,并可将其作为衡量艺术作品的最高层次的艺术标准^[6]。意境靠物象所具的视觉符号、元素带给人美的感受,从而集中体现一种文化精神境界,其中包括协调性、韵律感、节奏感和舒适度、尺度等,这也是与一般审美

要素类型一致的。中国文化博大精深,其中更蕴含着古人的无限智慧及对世间万物的各种看法,经过历史长河的洗礼,这种“意蕴”已经深深地融入了当今人们的工作与生活中^[7]。家具也应与环境中的其他元素一样,合力形成一种形式、氛围和格调来构成相关“意蕴”。家具的意境和心理需求是相关的,确切地说是使用者的心理、精神需求通过对文化形像的引入,营造协调、统一且有文化意境的氛围,达到艺术审美。它是一种有效、有特色的设计手段。艺术美凭借无限的联想空间和自身的个性特质及对形象的提炼与抽象化,打造形式与造型的美感以丰富的内涵和视觉的联想,使消费者获得深刻的审美体验和艺术享受^[8]。当然、无论哪种形式、格调和爱好,人们必须注意这些关键环节,才能在遵循家具及软装的基本原则的同时,找到设计创意的路径。

3.1 形式决定家具器形的基本面貌

所谓“形”是指家居室内空间状态下的家具、用具、墙饰、饰品等。好的家具不仅应该好用,而且应该在空间设计中起到“点缀与包装”的作用,形的选择需要从以下几个方面着眼考虑。首先是形的使用用途和形式。任何物体,哪怕是单薄的织物装饰品,也有边缘,这个边就是它的形。而家具的形的优劣取决于块面、线条和形制。其次是形与色彩、质地的结合,它们共同形成一个视觉感应功能。以剪纸或其他图形、图案为元素的家具、软装都需讲究搭配,讲求成套的完整性,这也就是所谓的形。家居忌讳凌乱、琐碎,追求成套、统一的协调性。所谓成套一般是色彩近似,且图形根据形式和寓意来搭配的组织,能形成比较考究的氛围。对特定氛围的打造应该关注特色的协调性和节奏感。例如,儿童房可根据设计风格营造出活跃、卡通和鲜艳的气氛,以培养儿童的兴趣爱好和促进身心的发展。其他场景也最好考虑成套布置,在统一的色调里有细微的反差和变化,或者使用强烈的小面积的原色、亮色或深色调加以对比,形成点缀效应,如兰灰色的饰物和床罩、床单等上面放置一块条状的橙色剪纸花纹的床旗,使卧室这个特殊空间稳重、柔美又具有活力。植入剪纸图形元素,丰富其造型,增加其文化属性。当然,其选择也应符合室内空间的整体风格,以符合主人身份和文化品位的相关风格为准,或简欧风、明式、新中式、北欧风、美式、托斯卡拉,或现代风格、自然风格、田园风格等。传统风格模式容易形成格局和氛围,但有似曾相识的成熟感。异形的现代设计风格会带来新鲜感,但往往“快时尚”的东西有着过时较快的特点。再就是形应有“意”,有“灵”,除了“好看”,有愉悦观者的优点之外,更应该引发联想,让人有会心的“共鸣”,这样用剪纸元素设置家具的饰品,可以形成一个完整的系列,由系列形成一种“意境”,一种装饰“情趣”。当然无论何种剪纸或其他元素组成的家具及陈设最

图3 剪纸系列家具组合实境效果
Fig.3 Real-world effect of paper-cut furniture combination

重要的是需要成套组织,协调均衡。某种意义上说成套装点的形是构成家居整体风格的“灵药”。剪纸系列家具组合实境效果见图3。

3.2 家具的色彩构成激活环境氛围心理感应

任何家具、器物,有型必有色。即便是立体器物,都是由一个个不同平面或弧面组合而成,必定有色彩、图形和图案。这是构成其家具品质的重要因素之一。在家具设计的思路选择中,必须注重色调的选择,中性、柔和的色彩是人们的首选。如果以剪纸为元素,也应该使其符合人们对常态软装的基调。剪纸应作为元素符号提取,而不是为了表现剪纸而剪纸。为什么许多人家常常选择粉蓝,因为它代表清新、纯净;粉紫代表神秘和深沉;粉黄代表活力和浪漫;浅绿代表自然和宁静;玫红代表热情和温馨;而灰色代表稳重、和谐。这是将原色降调,减弱其色度,使其保持一种温馨、淡雅的感觉,清爽的各种色系、灰色、白色都会形成一种轻柔、轻松的氛围,这种方法的使用概率是相当大的。让剪纸图形、图案在家居设计中得到有效运用,对创造温馨浪漫的家庭环境非常有帮助。当然具体的选择与主人的喜好和综合风格的设定有关。这种个性需求就是一百个家庭其家居风格就有一百种不同的原因。在所有的家居里,使用原色的物品非常少,这是由于原色及间色,包括红、黄、绿、兰、青、橙、紫等,往往具有很强的视觉冲击力,如果在人们日常接触的环境中大面积使用这些颜色会导致使用者特别容易感到疲劳。

3.3 家具材质质感决定家具品质

所有家具器物、饰品都有材质质感,“质”决定其间的质地、触觉和分量,或坚硬、或柔软,或粗糙、或细腻,这些要素会引起人们对品质的关注,因此,设计时必须考虑家具家居环境色彩和材质的搭配与选择,其中,有深浅色系的定位,色度及质感的选择。家具常用的木纹本色,稳重、自然还能彰显其品位和

品质。家具材质的选择非常重要,好的木材质感好、厚重、华贵,但价格昂贵,自然的价钱较低的如柏木作为家具材料,其木纹较粗,结疤较多,看上去有种纯粹的感觉。当然要看主人自身的定位和布置与搭配。用户差异化情感需求的满足程度决定着用户对目标座椅是否具有良好情绪体验,即舒适性体验。影响用户情感需求的心理因素主要包括用户素质、个性特征和信仰崇拜,这些因素主要与受众的受教育程度、年龄、地域特点、文化特征、工作性质及自身经验相关^[9]。无论选取什么形式、形象,都需根据现实状况确定设计元素与定位,确定设计目的物。当然,用户体验和用户认同是一款家具设计的关键。

4 从家具的文化属性及反差中引发感应与新意

文化氛围的营造与家具的品质有直接的影响,剪纸图形由民间故事、景、物、寓意图形为原型,发展到后来加进了许多现代元素,表现力也更强。民间图形中著名的“老鼠嫁女”、“平安吉祥”、“狮子滚绣球”、“三羊开泰”、“金鱼数尾”、“福寿万代”、“二龙戏珠”、“双凤归巢”、“龙凤呈祥”等表达美好寓意的剪纸图案,能直接和间接地为设计师提供设计灵感。当然,也可抽取纯粹的形态,用植物、花卉等图形,构成纯粹的形式美图案,经过改良、重构、优化、再现,加上新材料的构建方式,以适合现代家具较为简化的形式,能为现代人接受的形式,将其附着于家居各种载体上面,就能有很大的可行性。同时,再因加工技术的进步,将剪纸图形用激光线切割,使用3D打印的方法,可以在金属板及其他各种木材上做出镂空或雕刻的图形、图案家具;椅凳的坐板上可铺织物座垫,有图形的桌面上可设玻璃板。图形与实物结合的应用方案见图4。图4a是金属材质的冬瓜凳,外形采用剪纸图案,别有一番韵味;图4b是连续的不锈钢金属剪纸图形构架,通过桌面的玻璃材质和剪纸图形的金属完美结合,让整个桌子看起来不再厚重;图4c是不锈钢钢板镂空刻花,加上不对称扶手,更突出其特色;图4d座椅是可以拆卸、自由组装的不锈钢剪纸椅凳,这样的家具简洁大方,造型优美,使用灵活,其变化多样的组合形式能让沉闷的家具变得更灵巧。

通过材质的对比及传统剪纸图形的嵌入,让家具的创意形式与传统图形有机结合,从而提供更多可以借鉴的家具设计形式。同时,使家具更符合人体工程学的使用美感,使其不仅具有新颖的视觉形象,更能从舒适的使用体验中感受到其视觉符号、寓意、文化联想和意境共鸣。从司空见惯的图案中找到可以移植的或新的途径,为人们带来新鲜感。再就是捕捉近似与反差的要点,找到“意料之外,预料之中”的家具设计是值得尝试的。同时,选择以剪纸为家具设计元

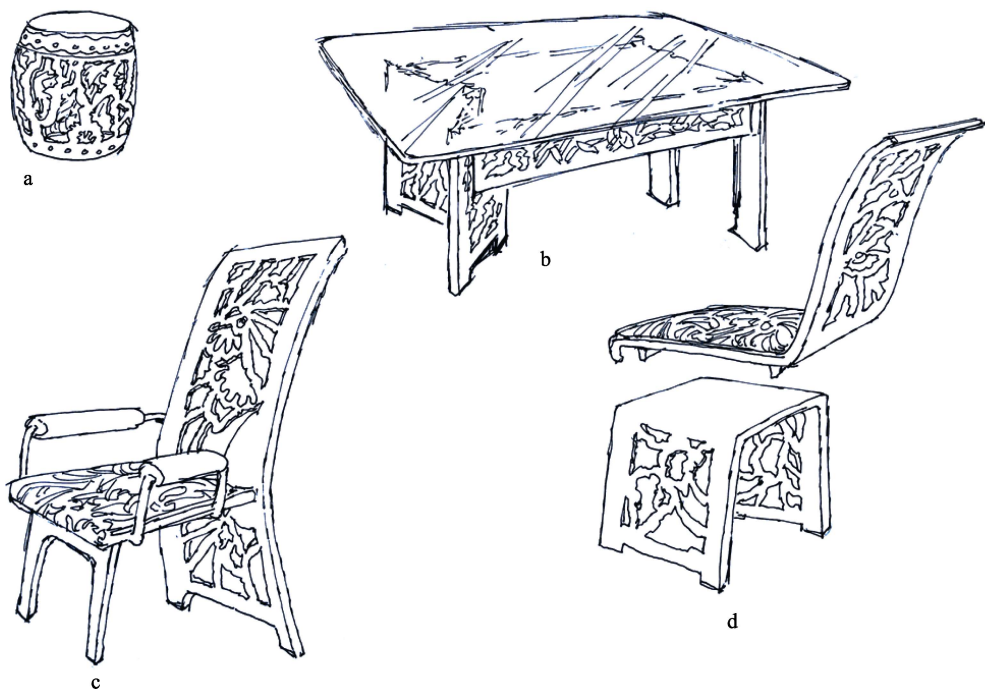

图 4 图形与实物结合的应用方案
Fig.4 Combined application scheme of graphics and object

图 5 使用剪纸雕刻图案的沙发扶手、坐垫
Fig.5 Sofa armrest and cushion with paper-cut carving design

图 6 剪纸元素演绎的金属凳子
Fig.6 Metal stool with paper-cut elements

图 7 剪纸元素演绎的茶几
Fig.7 Coffee table with paper-cut elements

素，不是复原剪纸的“形制”特征，而是选择一种合适家具的形式为契合点。用高分子合成材料，用机制压模板材，用现代加工、成型技术制作，也是时下家具制作的重要途径之一。用金属材料，或不锈钢、铝合金板、管、塑料等雕刻出以传统剪纸为原型的家具，以炫目的另类材料，捕捉一种现代工业与传统图形相结合的材质与图形的原点，形成形式反差，从中找到材质对比的美，既让家具的材料丰富多彩，也成为一种有效的创意方法（见图 5—7）。当然，材料的选择是多样的，可用木材雕刻，看上去与传统家具的区别不大，但现代的新型雕刻设备技术可带来一种简洁、明快的图形雕刻模式。

5 结语

在人们习惯的语境下找寻新的切入点，实现创新

意义的设计，是设计师永恒的主题。家具应该从上述几个方面来把握和控制以设计出符合人们爱好与习惯的有品质、品位的家具，最终形成令人愉悦的家居环境。创造，不在于是否产生世上从来没有过的物质，而在于物质的存在。形无定式，变化万千，永无止境^[10]。纵观家具设计的发展，从古至今其使用功能的变化不大，座椅、板凳、高、矮桌、柜、床、沙发等，仍在履行同样的功能，但却因用途的不断延伸而改变、细化。其样式、材料及附加的文化属性则根据图形的变化而产生了无穷的变化。将非遗物质文化遗产中的剪纸图形这个典型的文创形式用于现代家具设计，在“工业信息密集度”极高的状况下，融合手工艺，也是一种柔性或变通的创意设计方法。由此可见，找到一种特定的形式美语言，以传统的剪纸图形元素与现代材料、加工工艺相融，将是家具设计创新的一个有效思路。

参考文献:

- [1] 刘明彬. 家具设计与案例分析[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2015.
LIU Ming-bin. Furniture Design and Case Study[M]. Harbin: Harbin Engineering University, 2015.
- [2] 陈墨, 余隋怀, 王伟伟, 等. 文化创意产品的设计方法与路径[J]. 包装工程, 2019, 40(24): 1-10.
CHEN Mo, YU Sui-huai, WANG Wei-wei, et al. The Design Method and Path of Cultural Creative Products[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(24): 1-10.
- [3] 陈志玉. 基于情感化设计的《闲情偶寄》家具设计解析[J]. 包装工程, 2017, 38(12): 192-196.
CHEN Zhi-yu. Analysis of the Furniture Design of "A Casual Post" Based on Emotional Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(12): 192-196.
- [4] 任成元. 以甘肃地貌为源对家具设计创意灵感的捕捉方法研究[J]. 包装工程, 2019, 40(16): 209-214.
REN Cheng-yuan. Study on Capturing Method of Furniture Design Inspiration from Landform of Gansu Province[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(16): 209-214.
- [5] 唐艺嘉. 中国现代家具创意设计方法研究[J]. 居舍, 2020(13): 84.
TANG Yi-jia. Research on Creative Design Method of Chinese Modern Furniture[J]. Dwelling House, 2020(13): 84.
- [6] 侯幼彬. 中国建筑美学[M]. 哈尔滨: 黑龙江科学技术出版社, 1997.
HOU You-bin. Chinese Architectural Aesthetics[M]. Harbin: Heilongjiang Science and Technology Press, 1997.
- [7] 杜晨. 当代家具多维度创新可行性设计策略探究[J]. 大众文艺, 2020(8): 133-134.
DU Chen. Research on The Feasible Design Strategy of Multi-Dimensional Innovation for Contemporary Furniture[J]. Popular Literature, 2020(8): 133-134.
- [8] 蒋志龙. 创造性思维对产品包装造型设计理念的引导[J]. 包装工程, 2010, 31(24): 96-98.
JIANG Zhi-long. The Guide of Creative Thinking to Product Packaging Design Concept[J]. Packaging Engineering, 2010, 31(24): 96-98.
- [9] 尚凯, 张青, 常能, 等. 基于可供性概念的座椅舒适度设计[J]. 包装工程, 2019, 40(24): 205-209.
SHANG Kai, ZHANG Qing, CHANG Neng, et al. Seat Comfort Design Based on the Concept of Availability[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(24): 205-209.
- [10] 刘永德, 罗梦潇, 李丽, 等. 建筑与环境艺术造型的形·景·境·情[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015.
LIU Yong-de, LUO Meng-xiao, LI Li, et al. Form, Scene, Environment and Situation of Architectural and Environmental Art Modeling[M]. Beijing: China Construction Industry Press, 2015.