

家具设计中的传统元素融合路径

云卫星

(山西大同大学美术学院, 大同 037009)

摘要: **目的** 探索传统元素中的精髓在现代家具设计中的创新融合与实践形式。**方法** 面对家具市场中越来越多的外国品牌进入, 我国的家具设计领域正遭受着巨大的冲击和考验, 进一步强化传统文化, 在传统的基础上进行创新成为时下家具设计师的重要设计方向。在这一背景下, 分析传统元素在家具设计中的应用原则, 强调对传统文化的传承和对大众审美追求的迎合, 并从提取元素符号、注重色彩搭配、传承文化精神和满足时代审美等方面详细探讨了传统元素融入家具设计中的具体策略。**结论** 我国家具设计想要脱颖而出, 必须合理地运用我国的传统元素, 对具体的设计思路和生产工艺进行大胆创新, 设计出具有深刻文化内涵与个性化特征的家具产品, 以鲜明的时代特征助推家具产业的健康发展。

关键词: 家具设计; 元素符号; 文化精神

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)10-0286-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.10.041

The Fusion Path of Traditional Elements in Furniture Design

YUN Wei-xing

(School of Fine Arts, Shanxi Datong University, Datong 037009, China)

ABSTRACT: The purpose is to explore the innovative fusion and practical form of the essence of traditional elements in modern furniture design. In the face of more and more foreign brands entering the furniture market, China's furniture design field is suffering a huge impact and test. Further strengthening the traditional culture, innovation on the basis of the tradition has become an important design direction of furniture designers nowadays. Under this background, the paper analyses the application principle of traditional elements in furniture design, emphasizes the inheritance of the traditional culture, and discusses specific strategies that traditional elements integrate with furniture design from catering to the mass aesthetic pursuit, extracting from the element symbols, paying attention to color matching, inheritance of tradition cultural spirit and meet the aesthetic aspects of the times. In order to stand out from the crowd, Chinese furniture design must make use of Chinese traditional elements rationally, make bold innovations in specific design ideas and production techniques, design furniture products with profound cultural connotation and personalized characteristics, and boost the healthy development of furniture industry with distinctive characteristics of the times.

KEY WORDS: furniture design; element symbol; cultural spirit

家具历来是人们生活中不可或缺的存在形式, 其是体现人们经济实力的重要指标之一, 不仅要有使用性能, 还应具备一定的美观性和科技性, 以便更好地迎合时代的发展和人们的更高追求^[1]。当前的时代是一个开放的时代, 各种文化形式异彩纷呈, 文化形式多样、科学技术先进, 尤其是随着各种渠道的不断拓

展, 外国的文化与产品逐渐进入我国, 这不仅给我国的文化和产品带来了冲击, 更加速了自身的改变与创新。对于与人们生活联系紧密的家具设计而言, 这样的大环境预示着创新与改革的正式到来, 想要立于不败之地, 必须从各个可能的方面进行多样化的尝试^[2]。于是, 传统文化中的经典元素成为设计师创新的突破

收稿日期: 2021-01-09

基金项目: 2020 年山西大同大学科学研究项目云冈学研究专项课题“云冈石窟造型艺术在现代家具造型设计中的应用研究”(2020YGZX088)

作者简介: 云卫星(1979—), 男, 内蒙古人, 硕士, 山西大同大学美术学院讲师, 主要研究方向为设计艺术学。

口,中华民族深厚的传统文化和价值观逐渐在家具产品中体现出来。那些传达着个人情感、追逐着时代脚步的有着深厚文化底蕴的新式家具不仅给设计师提供了源源不断的灵感来源,还提供了深入探究的机会。

1 家具设计中的传统元素应用原则

随着我国文化的传播和推进,中国元素逐渐受到重视,各个领域逐渐开始关注传统文化,而这样的尝试恰恰给了家具设计领域更多的可能。为了将家具设计得更加契合时代、满足人们的高要求,设计师开始让传统文化元素融入其中,不仅将中国文化的精髓进行了很好的发扬,更为抵御外来文化对家具设计领域的侵入提供了支持。只是其应用过程中仍有一定的原则需要遵从,具体如下。

1.1 展现文化内涵

家具设计中融入传统文化元素并不能盲目,更不能随意,必须从整体上对我国的传统文化进行分析和思考,挖掘其中的精髓,进行科学的艺术化改造和加工,使其更具表现力,以其充分的文化内涵成为更加独特的存在^[3]。比如,将宫灯、京剧脸谱等元素融入家具设计中,可以使家具的造型更加独特,突出中国文化的内涵,给人们的使用带来不一样的情感体验,引发情感共鸣。

1.2 符合大众审美

传统文化元素融入家具设计必须从人们日渐多元的精神追求层面分析,了解人们对家具的现实需求和审美追求,使家具进一步拓展受众范围,并展现出强烈的艺术文化魅力^[4]。比如,将传统文化中的经典元素进行全新的呈现,或者在色彩和构造上进行中国文化的渗透,或者在家具的彩绘和雕刻上融入带有良好寓意的元素符号,如喜鹊的图案就寓意喜鹊报喜,可以给家具带来文化内涵的深化,从而迎合人们更高层面的文化共鸣与审美愉悦。

2 家具设计中的传统元素融合策略

家具不仅是一种供人使用的产品,更是一种艺术性的存在。在现代的家具设计中,越来越多的设计师开始认识到这一点,并在具体的设计过程中不断进行着多种尝试。传统文化正是在这一背景下进入设计师的视野的,其有着多样的形式和丰富的内容,更有着深刻的文化内涵,不仅能够让家具的形式进行创新,还能够与文化的独特性和深刻性结合给家具带来全新的视觉展示效果和情感的表达,有利于设计师进一步协调环境、家具和使用者之间的关系,从而带来更加独特的艺术表达效果。可以从以下几个方面就传统文化元素与家具设计的巧妙融合进行探索与尝试。

2.1 提取元素符号,传承文化精髓

造型是家具设计的中心环节。在融合传统文化元素的过程中,家具设计师必须重视造型这一环节,借助传统文化中的精华元素就是这样的一种尝试。这是因为我国有着悠久的历史,在各个时期都有着代表性的文化形式,如夏商周的青铜器、汉代的瓷器等^[5]。为了实现更加个性化和深刻化的创造,设计师合理地将各种可以借鉴的传统文化元素进行了融合,尤其是一些有着吉祥寓意的元素符号和深刻文化内涵的经典元素,并在设计过程中对其进行简化和美化,赋予了其更加现代的形式,也给予了家具设计更加优雅大气的特征^[6]。比如,戏曲脸谱有着丰富的图案和流畅的线条,且图案大多来源于民间民俗或者寿字纹、祥云纹等有着强烈民族认同感的寓意图案。若能将这样的元素与现代家具设计相结合,必定可以凭借自身的独特性和文化性给家具的造型带来不一样的形式。在具体的应用过程中可以结合彩绘、雕刻、漆绘等传统制作工艺进行整体的装饰,让家具的整个形式更加独特和和谐。但从整个市场来看,融合了脸谱元素的家具并不多,更多的是体现在屏风的设计上。事实上,这样的元素符号有着广泛的应用空间,只要设计师能够深入领会其艺术价值和文化特点,将其进行高度简练的提取,再配合与之相符的家具形式,必定可以设计出更多个性化的符合现代人使用需求的新式脸谱家具^[7]。另外,龙纹样也是家具设计师可以提取元素的重要方面。龙纹样是我国传统文化中的精髓,将其简化或改造,并配合对称、夸张等方法进行艺术化的设计整合,甚至与西方元素巧妙融合,完全可以设计出符合装饰背景,且有现代风格的家具产品。还有祥云、瑞兽等代表吉祥的符号,这些都是现代家具设计中可以为造型增添光彩的重要符号,能够丰富家具形式,传承传统文化。

2.2 注重色彩搭配,凸显传统韵味

色彩作为家具的重要组成部分,其同样是人们在选购时的重要考量标准。拥有恰当的色彩和合适的造型,才能实现整体的设计效果的升华,紧紧抓住人们的视线。从这一层面分析,设计师在融入传统文化元素时,色彩也是必须考虑的重要一环,将家具的造型与色彩相搭配,突出传统文化的特点与内涵^[8]。一直以来,大红和大绿都被人们甚至外国人认为是中国风元素,但这两种色彩仅是我国的民间色,并不能全部代表传统意义上的色彩元素,更多的时候人们是将红黄蓝3种颜色作为传统色彩的代表色。在进行设计时总是不断尝试将这些色彩与现代家具相搭配,以此凸显传统韵味,为家具设计的艺术效果增色。以中国结作为主要设计元素的家具设计不能盲目选用色彩,如果配合较暗的色彩,极易给人一种压抑和不快的感觉。面对这样的情况,设计师可以将较暗的红色与鲜

亮的红色相结合,以合理的搭配进一步丰富家具的色彩内涵,从而使家具摆脱沉闷的色彩,以更具中国文化和韵味形式与色彩实现更好的设计效果。另外,传统色彩的选择和使用还应以提醒注意边角、突出形体变化等为目的,以更加合理的搭配实现灵动的变化,带来更好的效果^[9]。以藤材家具的设计为例,其对色彩的选择主要建立在恰当的搭配选择上,因为藤材的原始色彩多是饱和度较低的赭石色系,这一色彩可以与多种色彩恰当搭配造就不同的视觉效果,只要对比与协调恰当,便可以拥有多种选择^[10]。

2.3 传承文化精神,体现人文关怀

传统文化讲究一种人本精神和中庸精神,这在家具设计中也有着一定的存在价值^[11]。从人本精神上分析,其主张一切为了人,一切依靠人。这一文化精神体现在家具设计上,主要表现为家具设计应从实际出发,其产品必须满足人们的各种功能需求,同时尽可能地展示民族艺术的精髓,实现“以人为本”。这就要求设计师在设计家具时必须考虑人体结构、人体行为以及人体习惯等,既要很好地满足人们的使用需求,还要照顾到人们的审美追求。从中庸精神层面分析,主要强调的是适可而止、以和为贵。这一点体现在家具设计中主要表现为讲究造型与装饰成中轴线对称,拥有方正的布局和对称的图案,这一点在之前的家具设计中一直十分常见。然而,随着时代的发展变化,这种绝对的对称已经不符合人们当下的生活理念,于是这种思想便在家具设计中实现了重新的诠释,主张进行结构重组,以恰当的对称美去实现更加理想的设计效果。

2.4 满足时代审美,科学进行创新

面对当前发展速度极快的社会现实,我国的各个生产领域也在不断地改变和创新。受此影响,人们的价值观念和审美追求也发生了变化,这一点体现在家具设计上就表现为造型、工艺、材料和技术的创新上^[12]。新中式家具就是其中的一个代表性存在。从材料方面看,传统中式家具设计中多以价格昂贵、经久耐用的硬木为主,而在新中式家具设计中,木材的选取种类更加宽泛,尤其在设计过程中被设计师融入了一些道德观念的元素,使家具得以扬长避短,不仅减少了投入,还丰富了形式和功能,给使用者带来了一种轻松自在的体验^[13]。这样的创新不仅让传统文化中的精髓得以展现,还主动迎合了时代的发展和人们的审美变化,提高了制作效率和设计效果。

3 结语

文化具备一定的传承性,传统文化的精髓在今天看来,仍然有着极大的应用价值和极广的应用范围,其所给予家具设计的不仅是形式的丰富,更是内涵的

深化和情感的表达,其让现代家具产品拥有了更多的可能性和更加广泛的受众。综上分析,传统文化元素在现代家具设计中的融合与发展,实现了画龙点睛的效果,不仅将传统文化的气韵之美进行了展现,更迎合了时代的发展变化。因此,在未来的家具设计过程中,不能仅限于自身的认知,还应从传统文化中汲取营养,使家具设计实现更加丰富的表达,从而把更具中国特色的家具产品呈现出来,渗透中国文化遗产的骄傲和毅力,使家具焕发出顽强的生命力。

参考文献:

- [1] 叶菡,黄艳丽.我国家具设计的传统文化特征[J].长沙民政职业技术学院学报,2006(2):126-128.
YE Han, HUANG Yan-li. Traditional Cultural Characteristics of Furniture Design in China[J]. Journal of Changsha Civil Administration Institute of Technology, 2006(2): 126-128.
- [2] 王伟,刘洪海.中国传统龙纹样在家具设计中的应用研究[J].艺术科技,2019,32(1):43.
WANG Wei, LIU Hong-hai. Research on the Application of Chinese Traditional Dragon Patterns in Furniture Design[J]. Art Science and Technology, 2019, 32(1): 43.
- [3] 隋睿正.浅析色彩在藤编家具中的应用[J].艺术科技,2019(13):157.
SUI Rui-zheng. Application of Color in Rattan Furniture [J]. Art Science and Technology, 2019(13): 157.
- [4] 郭小瑞.新中式家具设计中对传统文化的理解与继承研究[J].艺术品鉴,2017(3):407-408.
GUO Xiao-rui. Research on the Understanding and Inheritance of Traditional Culture in New Chinese-style Furniture Design[J]. Artworks Magazine, 2017(3): 407-408.
- [5] 李通.源于传统文化的原创家具设计研究[J].包装工程,2015(16):15-17.
LI Tong. Research on Original Furniture Design Originating from Traditional Culture[J]. Packaging Engineering, 2015 (16): 15-17.
- [6] 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):56-57.
ZHANG Hui-zi. Analysis of Creative Patterns of Traditional Elements in Modern Furniture Design[J]. Design, 2017(21): 56-57.
- [7] 李兴畅,桑瑞娟.浅析当代中式家具的设计发展与科技创新[J].家具,2017(3):60-62.
LI Xing-chang, SANG Rui-juan. Analysis on the Design Development and Technological Innovation of Contemporary Chinese Furniture[J]. Furniture, 2017(3): 60-62.
- [8] 王立端,吴菡晗.将传统文化融入家具创新设计之中[J].生态经济,2009(10):188-191.
WANG Li-duan, WU Han-han. Integrating Traditional Culture into Furniture Innovative Design[J]. Eco-Economy, 2009(10): 188-191.

(下转第294页)