

## 凉山彝族建筑与家具纹样研究及创新应用

汪莉君<sup>1</sup>, 张亚池<sup>1</sup>, 柯清<sup>1</sup>, 杨丁<sup>1</sup>, 骆军<sup>2</sup>

(1.北京林业大学, 北京 100083; 2.凉山信源工程咨询有限公司, 西昌 615000)

**摘要:** **目的** 将凉山彝族创新纹样应用于现代家具, 延续凉山彝族文化。**方法** 以从凉山彝族地区采集到的纹样为数据基础, 通过统计学方法汇总分析, 并探究创新纹样在现代家具中的应用方法。**结论** 结合现有纹样数据的量化分析, 总结不同类型纹样的常见装饰部位与构成方式, 并归纳典型凉山彝族纹样的常见搭配纹样。通过对文化延续最大化的分析, 提出凉山彝族纹样应以纹样组合为单元进行创新, 并得出文化延续、功能延续与适于工业化生产的三大创新原则。以现代设计理念和大众审美为参考, 通过研究各类纹样组合的文化内涵、比例尺寸与构成方式, 产出适用于各类纹样的最优创新方法。结合现代家具的常见装饰部位与比例尺寸, 提出各类创新纹样在现代家具中的应用方法, 使彝族创新纹样以多样化的形式存在现代生活中并代代相传, 从而延续凉山彝族文化。

**关键词:** 建筑与家具; 彝族文化; 彝族纹样; 纹样创新; 纹样应用

**中图分类号:** TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)06-0232-11

**DOI:** 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.06.031

## Research and Innovative Application of Liangshan Yi Architecture and Furniture Patterns

WANG Li-jun<sup>1</sup>, ZHANG Ya-chi<sup>1</sup>, KE Qing<sup>1</sup>, YANG Ding<sup>1</sup>, LUO Jun<sup>2</sup>

(1.Beijing Forestry University, Beijing 100083, China;

2.Liangshan Xinyuan Engineering Consulting Co., Ltd., Xichang 615000, China)

**ABSTRACT:** The innovative patterns of Liangshan Yi are applied to modern furniture to continue the Liangshan Yi culture.. Based on the patterns collected from the Liangshan Yi area, this paper summarizes and analyzes through statistical methods, and explores the application methods of innovative patterns in modern furniture. Combined with the quantitative analysis of the existing pattern data, the common decorative parts and composition methods of different types of patterns are summarized, and then the common matching patterns of typical Liangshan Yi patterns are summarize. Through the study of the maximization of cultural continuity, it is proposed that the Liangshan Yi patterns should be innovated with pattern combination as a unit, and the three innovative principles of cultural continuity, function continuity and suitability for industrial production are obtained. Through studying the cultural connotation, proportional dimensions and composition of patterns, taking modern design concepts as a reference, and the optimal innovative methods applicable to various patterns are produced. Combined with the common decorative parts and proportional dimensions of modern furniture, the application methods of various innovative patterns in modern furniture are proposed, so that the innovative patterns of the Yi nationality exist in modern life in diversified forms and are passed down from generation to generation, thereby continuing the Liangshan Yi culture.

**KEY WORDS:** architecture and furniture; Yi nationality culture; Yi nationality pattern; pattern innovation; pattern application

凉山彝族自治州位于我国四川省西南部, 是全国最大的彝族聚集地。彝族艺术文化经过漫长的历史积

收稿日期: 2021-11-17

基金项目: 四川省凉山州 2019 年度技术研究开发与推广应用项目 (19YYJS0084)

作者简介: 汪莉君 (1995—), 女, 硕士生, 主攻家具设计与制造。

通信作者: 张亚池 (1956—), 男, 博士, 教授, 主要研究方向为家具设计与工程。

淀与传承,已成为了彝族文化的重要组成部分,其中最具代表性的就是凉山彝族图案,具有极强的表现力并蕴含着深厚的文化内涵。彝族图案主要包括服饰、漆器、建筑与家具图案,其中服饰图案和漆器图案已有大量学者对其进行研究,而建筑与家具图案鲜有学者研究,彝族艺术文化处在濒临消失的边缘,对凉山彝族建筑与家具纹样的研究迫在眉睫。

## 1 图案与纹样定义

### 1.1 图案定义

在《中外文化知识辞典》中,图案的定义为,对自然、花卉、树石、禽兽等形象,经过有规则的艺术概括和加工,组成独立的或一组的,平面的或立体的样式,再以色彩或白描表现出的画面。图案大体被分为两种,狭义的图案与广义的图案。狭义的图案仅指物体的勾勒线条与色彩,而广义的图案不仅指物体的外观与色彩,还包括了物体表面的纹理质感与制作工艺给物体带来的视觉效果。

### 1.2 纹样定义

在《中国纹样词典》中,对纹样的定义为一种用于装饰器物表面的花纹。我国古代称“文”“文章”,现在俗称“花样”“花纹”。它是图案中的一类,仅指

器物表面纹饰而不包括形制。所以,纹样与狭义的图案定义相似,本文针对图案中的勾勒线条,即纹样,做重点研究与分析。

### 1.3 彝族建筑与家具纹样定义

因凉山彝族建筑与家具中的纹样鲜有学者研究,所以在彝族建筑与家具中创新纹样的应用甚少,且近代彝族工匠还是凭借经验技巧及喜好对纹样进行局部演变<sup>[1]</sup>,产出的变形纹样也属于彝族传统纹样的范畴,因此,将现有从凉山彝族各个县区采集到的建筑与家具纹样均定义为凉山彝族传统纹样,相对而言,以凉山彝族建筑与家具纹样为原型,产出的新型纹样则为凉山彝族创新纹样。

## 2 凉山彝族传统建筑与家具纹样的分析统计思路

为了传承凉山彝族家具艺术文化,北京林业大学彝族家具研究课题组在 2018—2019 年赴四川凉山考察 2 次,采用田野调查法,深入凉山各大彝族博物馆、民族乡县与文化中心,采用拍摄、测绘等方式并结合文献资料,共收集凉山彝族建筑与家具纹样 150 余个,通过访问记录的方式了解纹样寓意。纹样收集、绘制及分析技术路线见图 1。

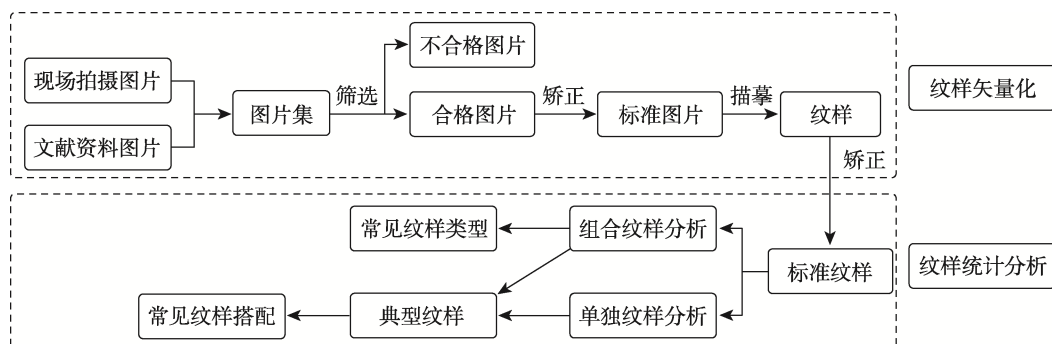


图 1 纹样采集与分析技术路线

Fig.1 Technical route of pattern collection and analysis

### 2.1 纹样资料的归纳整理

凉山彝族建筑与家具纹样经过几千年的传承与演变,而后又融合了汉族纹样,其装饰题材丰富,为了更顺利地进行数据统计分析,要对其进行归纳整理。因纹样的构成、组合和在家具中的应用与纹样形态相关性较高,故收集到的纹样组合按其形态分类。根据彝族传统建筑与家具纹样组合中的纹样形态,可将其分为 4 类:直线形纹样、方形纹样、圆形纹样与异形纹样,见表 1。

### 2.2 纹样矢量化处理

田野调查所得与文献资料中的纹样质量较低,可用性与可推广性不高,所以要对其进行矢量化处理,

使其具有较高的纹样质量,易于设计师使用及彝族纹样艺术的线上推广。纹样的矢量化处理不是简单的纹样描摹与绘制,需要先将图片进行筛选与矫正,尽量选取畸变较小、纹样较为清晰具有纹样正视图的图片。其次,将图片导入设计软件,根据其正对称性、反对称性或中心对称性选择参考线对图案进行矫正,而后再将矫正过的图案导入图形处理软件,描摹图案中的纹样,描摹后再次对纹样进行矫正,确保纹样的比例标准。

### 2.3 纹样的数据统计分析

通过前期的工作,从组合纹样的角度进行分析,凉山彝族建筑与家具纹样中常使用直线形纹样,其中

表 1 凉山彝族纹样类型  
Tab.1 Pattern type of Yi nationality in Liangshan

| 纹样类型<br>(中文) | 纹样类型<br>(英文)          | 示例 |
|--------------|-----------------------|----|
| 直线形纹样        | Straight line pattern |    |
| 方形纹样         | Square pattern        |    |
| 圆形纹样         | Round pattern         |    |
| 异形纹样         | Heteromorphic pattern |    |

发辫纹与英雄带出现次数最多，得出直线形纹样的典型纹样为发辫纹和英雄带，同理，将各个类型纹样中出现频次最高的纹样进行提取，作为其典型纹样。从

单独纹样角度分析得出，与各个典型纹样搭配频次较高的副纹样，从而得出凉山彝族建筑与家具纹样中的常见纹样搭配，为后续纹样的创新与应用打下理论基础。

3 凉山彝族传统建筑与家具中的主要纹样组合

因彝族家具中的纹样主要出现在柜类家具中，所以采集的家具纹样大多是柜类纹样。因此，本文主要针对建筑纹样与柜类家具纹样进行研究，并对其构件做标注与说明，见图 2—3。

单独纹样与组合纹样相比较，单独纹样在创新时可变性强，可应用范围广，且不受比例尺寸约束，但是由于为这些特点，使其无法准确地传递原始纹样的文化内涵；而组合纹样的创新虽然受比例尺寸及创新方法、类型的限制，但纹样之间的组合比单独纹样更具有识别性，更能传达出本土文化的意蕴与情感，体现出更加深厚的彝族艺术文化底蕴。所以，文中将纹样组合为单元进行创新并应用。4 种类型的纹样分别适用于不同的建筑与家具构件，文中基于统计学对其进行拆分与统计，得出最常见的彝族传统建筑与家具纹样组合，继而针对性地对其进行纹样组合创新，以丰富现代装饰元素<sup>[2]</sup>。

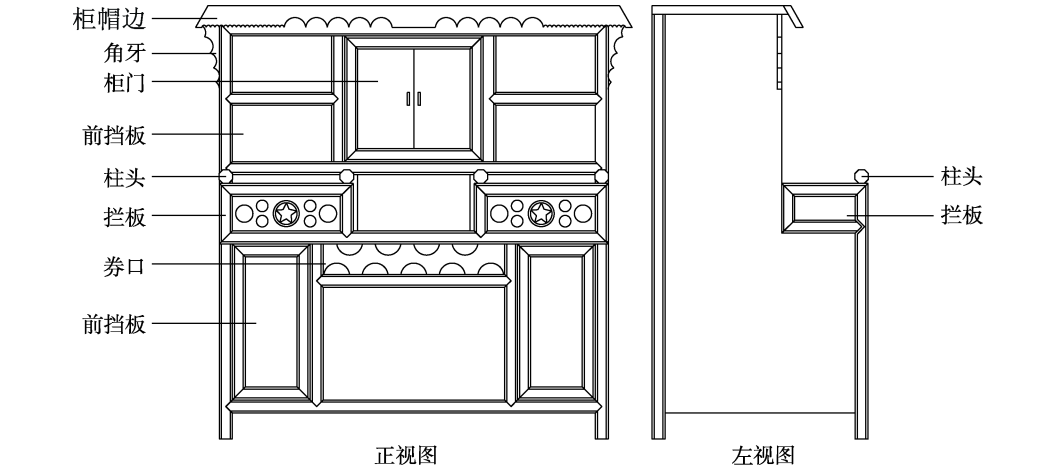


图 2 彝族碗柜图案装饰构件名称  
Fig.2 Names of decorative components of Yi's Cupboard pattern

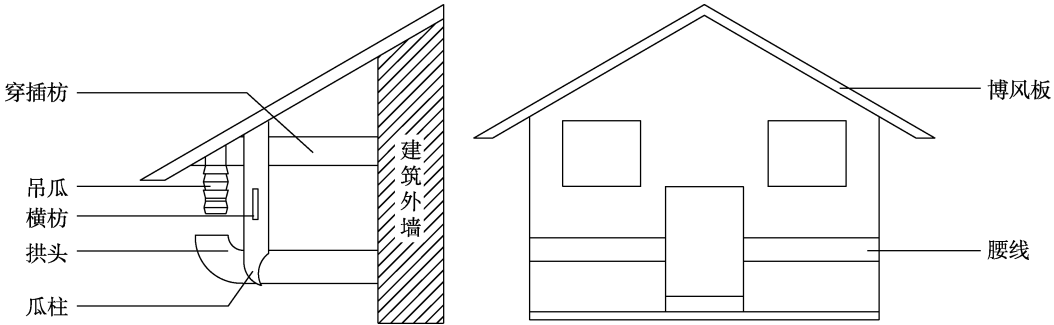


图 3 彝族建筑图案装饰构件名称  
Fig.3 Names of decorative components of architectural patterns of Yi Nationality

### 3.1 直线形纹样

直线形纹样是由一个或一组单位纹样正向或反向、向左或向右以直线形排列并无限延长而形成的组合纹样。直线形纹样主要出现在彝族传统建筑中,占建筑纹样的61%,主要分布在建筑屋脊、外墙腰线及檐下横枋。在家具中,主要装饰板边、柜帽边及仓门四周的券口上面,占家具纹样的15%,充分利用直线形纹样的延伸感与流畅感对家具进行装饰,既丰富其造型,又起到了延伸空间的作用。同时,装饰纹样的形态均与其功能构件形态相匹配,使构件的功能性与装饰性得到完美结合。

在直线形纹样中,其使用较多的纹样为发辫纹、英雄带、火镰纹、鸡嘴纹、水波纹。从纹样的语义来看,这些纹样的母题均源于彝族世代的生产生活,鸡嘴与水波纹经常出现在粮食柜的板边处,其寓意为生活富足、风调雨顺;发辫纹、英雄带常见于建筑外墙腰线处,其寓意为人类的辛勤劳作与英勇;火镰纹也常出现在建筑外墙腰线处,这是彝族人对于火的精神崇拜。从纹样的构成与尺寸比例来看,这些纹样适用于二方连续构成,形成连续的带状,且线条简单、尺寸比例较小,搭配线形纹更容易构成直线形纹样。

### 3.2 方形纹样

方形纹样是以长方形、正方形或菱形为外轮廓形状的组合纹样。该类型纹样主要出现在家具装饰中,占家具纹样的55%,对彝族传统家具的抽屉面板、柜门及前挡板进行装饰美化。彝族的柜门有平开门和推拉门两种,平开门装饰纹样为宽高比小于1的矩形(高矩形),推拉门的装饰纹样为正方形或宽高比大于1的矩形(矮矩形);抽屉面板与前挡板大部分为矮矩形,带锁的柜门面积较小,通常为矮矩形,且其装饰纹样较简单,以鸡嘴纹为主。在建筑中,方形纹样较少,占建筑纹样的15%,主要出现在建筑腰线和横枋处。

方形面板中出现频次较高的纹样为太阳纹、五角星、叠胜纹。五角星与叠胜纹是后期融合进去的汉族纹样;太阳纹源自彝族人对于太阳的崇拜,太阳被认为是火的根源,而火又创造了人,所以太阳纹象征着希望与命脉。以上这4种纹样尺寸较大,四周的副纹也较多,所需装饰面积较大,所以多出现在柜子面板等大面积的构件上。

最为常见的方形纹样是沿着面板边缘勾勒出的方框,然后在其内再绘制一个或两个方框,且每个方框之间的距离不等,而后形成回字纹,最终在面板中间装饰其他不同样式的纹样,以圆形纹样居多,在采集到的纹样中,有25%的面板都采用了这种方框装饰纹样。这种方框是彝族家具常用的一种装饰手法,极具彝族特色。

### 3.3 圆形纹样

圆形纹样是指以圆形为外轮廓形状的组合纹样。

圆形纹样在家具上的使用偏多,占家具装饰纹样的25.5%。家具中的圆形纹样各不相同,主要出现在柜子正面的面板上。值得一提的是,圆形纹样虽各不相同,看似杂乱无章,但彝族工匠将每一个柜子面板的外轮廓线均用线框进行装饰,使其形成一个画框,又将圆形纹样绘制其中,形成繁而不乱、有章可循的视觉效果,这是一种求同存异的设计思维。

彝族建筑中的圆形纹样大多数分布在檐下穿插枋的拱头与吊瓜上,占建筑纹样的10.4%,该处结构部件边缘形态为弧形,可用圆形纹样进行装饰,达到纹样与构件的协调与统一。

圆形纹样中的单元纹样分为主纹与副纹。主纹一般由较为固定的几种纹样组合而成,可以是单独纹样也可以是组合纹样<sup>[3]</sup>;副纹是根据主纹的结构、以主纹为中心并与其相伴而生的连续性纹样<sup>[4]</sup>。在凉山彝族建筑与家具的圆形纹样中,主纹以五角星和中心纹居多,其使用约占67%;副纹以发散的构成方式或是形成一个外切圆围绕在主纹周围。其中,指甲纹使用样式最多,占总副纹样式的27.8%,其次为菜籽纹及太阳纹。

在纹样语义方面,五角星与中心纹分别象征着光辉与太阳,是彝族人对于火与太阳从实物崇拜上升到精神崇拜的具体体现;而指甲纹与菜籽纹都代表着辛勤的劳作与粮食繁盛的景象,表达了彝族人对于来年丰收的期望。在纹样构成方面,五角星与中心纹都有一个视觉上的中心,可以作为发散构成及外切圆的中点,起到聚焦的作用;指甲纹与菜籽纹线条简单,长宽比接近于1,可作为发散纹样;太阳纹则作为中心纹样的外切圆,达到规整及扩充中心纹样的装饰目的。

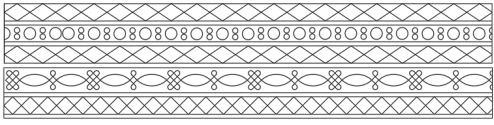
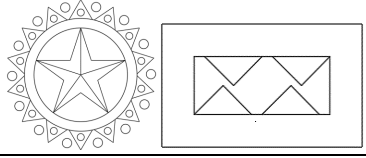
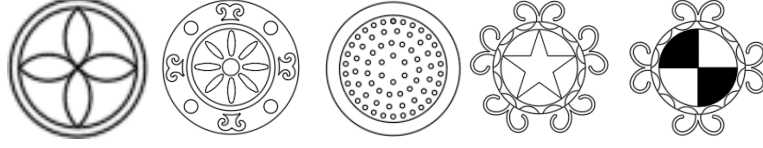
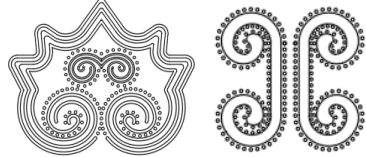
### 3.4 异形纹样

异形纹样是指以不规则几何形态或有机形态为外轮廓形状的组合纹样。在凉山彝族传统纹样中,绝大多数纹样都是规则的几何形态,但不乏少部分纹样外形呈不规则几何形态,可分为三种形态,其一为牛角或双牛角形态,这一部分纹样只出现在建筑檐下横枋的拱头与瓜柱的端头处,表达向往牛羊成群、生活富足的生活;其二为火镰纹、具象鸟纹,出现在建筑檐下横枋上突出装饰的部分,是一种把日常生活景象作为装饰物的做法;其三为三维的马樱花或宝瓶形态,出现在建筑平脊正中央作为雕塑装饰,这是借鉴了中国传统建筑的屋脊兽雕塑装饰,有“护脊消灾”的寓意。

### 3.5 典型纹样与其常见搭配纹样

在以上举出的典型纹样中,火镰纹、水波纹及回字纹常以单独纹样呈现,指甲纹与鸡嘴纹常单独用作柜帽边装饰,针对其他使用较多的最小单元纹样,文中统计并梳理了其与其他纹样的常见搭配,在后续纹样创新设计时可以此为纹样搭配的参照,见表2。

表 2 凉山彝族典型纹样与其常见搭配纹样  
Tab.2 Typical patterns of Yi nationality and their common matching patterns

| 典型纹样 | 常见搭配纹样                          | 示例                                                                                   |
|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 发辫纹  | 英雄带<br>瓜子纹与八宝纹组合                |    |
| 英雄带  | 发辫纹<br>鸡嘴纹                      |    |
| 鸡嘴纹  | 英雄带<br>太阳纹<br>回字纹               |    |
| 太阳纹  | 五角星<br>瓜子纹<br>指甲纹<br>菜籽纹<br>蕨菱纹 |    |
| 五角星  | 英雄带                             |   |
| 中心纹  | 太阳纹                             |  |
| 火镰纹  | 菜籽纹                             |  |

4 凉山彝族传统建筑与家具中主要纹样的构成方式

4.1 二方连续

在凉山彝族建筑与家具的装饰纹样中，使用最多的是二方连续构成，即以一个或一组单位纹样向上下、左右循环往复、无限延长而形成连续纹样的构成方法。其中直线形纹样以二方连续为主要构成方式，在二方连续的基础上主要有以下 4 种排列方式。

4.1.1 横式排列

横式排列方式是纹样方向向下或向上，也可上下交替，沿着水平方向向左或向右反复排列，纹样与纹样之间既可以有一定的空间距离，也可以无缝衔接。无缝衔接的横式排列方式是彝族传统建筑与家具纹样中的主要排列方式，常用于建筑外墙腰线、柜子的柜帽边及板边处。纹样之间有一定距离的横式排列方式出现较少，一般会应用在建筑檐下横枋或柜子仓门四周的券口，并且部分的券口会采用镂空的装饰手法。

横式排列的二方连续纹样见图 4，该类纹样给人视觉上的秩序感和节奏感，简洁明快、朴实无华，更具民族特色，可为后续的纹样创新设计提供参考。

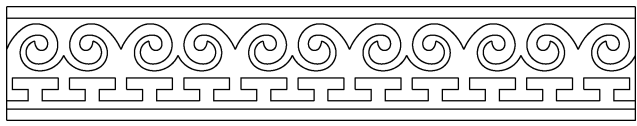


图 4 横式排列的二方连续纹样  
Fig.4 Horizontal arrangement of two-sided continuous pattern

4.1.2 波浪式排列

波浪式排列方式在凉山彝族建筑与家具的装饰纹样中使用较少，但是其在服饰的纹样装饰上使用较多，柔美的曲线与柔软的服饰材料相辅相成。在建筑与家具中，波浪式排列方式的二方连续纹样一般出现在建筑外墙腰线和檐下横枋的装饰中，对笔直的建筑线条和坚硬的外墙材料进行中和，达到刚柔并济的装饰效果。这种排列方式是将纹样经过翻转或旋转，沿着水平或垂直方向反复排列，其间由波浪曲线串连而成，纹样线条流畅，节奏韵律感强，适用于以曲线外

轮廓为主的纹样，见图 5。



图 5 波浪式排列的二方连续纹样  
Fig.5 Wave arrangement of two-sided continuous pattern

4.2 对称

4.2.1 两面对称

两面对称是传统汉族装饰纹样中常用的构成方式，即中线对称，它讲究“同形等量”的原则，要求中轴线左右的纹样在形状和大小上达到一致<sup>[5]</sup>。与中国传统家具相同，彝族传统建筑与家具上的装饰纹样大多数采用的是两面对称的构成方式，对称的纹样会给人庄重沉稳的视觉感受，这也是彝族装饰的特点，见图 6。



图 6 两面对称纹样  
Fig.6 Two-sided symmetrical pattern

4.2.2 四面对称

四面对称是指一个组合纹样不仅沿中轴线对称，还要沿对角线对称。在彝族传统建筑与家具纹样中，瓜子纹及其变形常采用四面对称的构成方式，且经过四面对称后形成简易的花朵图案，一般会作为圆形或方形纹样中的主纹样，使组合纹样造型生动、主次有别，具有聚焦的视觉效果，见图 7。

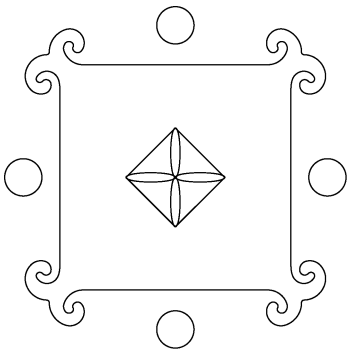


图 7 四面对称纹样  
Fig.7 Four-sided symmetrical pattern

4.3 中心发散

从彝族人对火与太阳的崇拜就能想到其对中心发散构成的热爱。中心发散是以太阳纹、中心纹及五角星为中心，将一个简单的纹样向其周围呈放射状排列的一种构成方式，见图 8。这种构成方式主要使用在凉山彝族建筑的外墙和穿插枋的拱头上，以及家具柜体的面板中。大部分以中心发散为构成方式的纹样可单独使用，使纹样造型生动、活泼有趣，在视觉上有一种由内至外的扩张感或由外向内的聚焦效果。

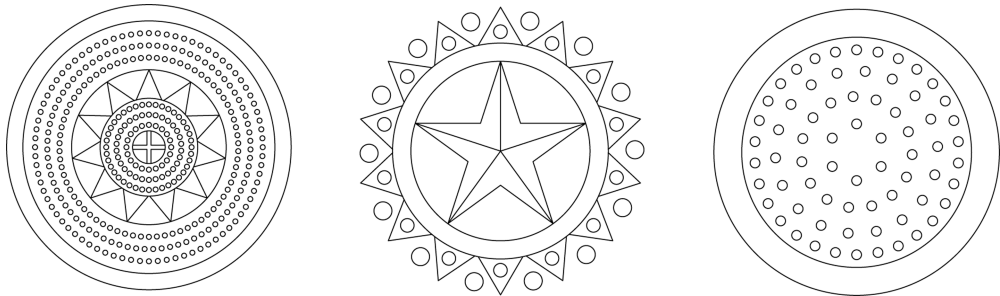


图 8 中心发散纹样  
Fig.8 Center divergence pattern

5 凉山彝族传统建筑与家具纹样的创新方法

传统纹样的创新应结合现代设计，注重功能性与实用性，避免多余装饰，提倡造型简洁，奉行“少即多”的设计原则<sup>[6]</sup>。我们应立足于凉山彝族传统文化内涵与生活，以现代设计理念为参考，本着尊重彝族艺术文化的原则，对该传统纹样进行针对性地创新。凉山彝族纹样与其他各种中国传统纹样不同<sup>[7]</sup>，该纹样以几何形态与直线条为主，其造型简洁、构成简单，在创新过程中可操作性强且应用范围较广。但

是诸如此类的几何造型纹样不仅在现代家具中已经得到大量使用，而且像藏族等民族的单独纹样中也存在类似的几何纹样，如果在创新设计时对这些纹样进行单独使用，会弱化彝族纹样的民族性特征，所以对凉山彝族建筑与家具纹样的创新应以纹样组合为单元进行创新，纹样组合比单独纹样更能蕴含彝族纹样的精神文化内涵，达到 1+1>2 的呈现效果，使其更具辨识度。

文中运用以下 4 种方法对彝族传统建筑与家具中的不同类型纹样组合进行创新。



5.1 直接引用

在凉山彝族建筑与家具纹样中,大部分纹样均为圆、三角形及矩形这样的规则几何形态,这些规则几何形态构成的纹样可直接引用到现代家具的装饰中,使用较为自由,既可单独使用对局部进行装饰,又可叠加使用,形成一个独立的纹样组合,造型规整简洁,与现代设计理念相契合。

5.2 局部代替整体

原始的凉山彝族纹样是从自然界、生产生活中提取的,当具象的纹样过于复杂时,彝族工匠就会采用以局部代替整体的手法,而后随着每一代人的创新与改良,逐渐演变为抽象的简单图形。一些极具彝族艺术文化特色的复杂纹样,其巧妙之处在于纹样单元之间的搭配,在纹样创新时应尽可能地保留这种搭配,选用相应的创新方法。在现有的创新方法中,二次概括会以原始纹样的轮廓为主<sup>[8]</sup>,而弱化了纹样单元之间的搭配,破坏了彝族纹样的特色,而以局部代替整体的方法是原始彝族纹样的演变方式,即以该纹样中最具特色的部分代替纹样整体,可最大程度地保留纹样特色。所以,对具象的复杂纹样的创新,以局部代替整体的方法比二次概括法更合适。

5.3 二次概括

延续彝族纹样演变过程中化具象为抽象的设计方法,对凉山彝族传统建筑与家具纹样中的非几何形纹样进行二次概括,即剔除非本质的繁复元素,保留本质的、最具彝族艺术文化内涵的元素,以现代审美观念为指引进行设计,再运用增繁的手段将生成的纹样组合使用<sup>[9]</sup>。凉山彝族建筑与家具纹样中有少部分非几何形纹样,在对其进行创新时,应使用二次概括法作减法设计,可使其更好地融入简约的现代家居环境。

5.4 重新阐述

纹样是最能体现一个民族的共同审美观念、装饰情趣及艺术文化的载体<sup>[10]</sup>,其蕴含着丰富的民族文化。重新阐释法是将文化艺术内涵达到最大化保留的一种创新方法,即对传统纹样语义、文化内涵及纹样来源进行深入探索,在保留纹样造型的基础上对其语义进行拓展延伸。瓜子纹的变形就是拓展延伸其语义的一个典型例子,传统瓜子纹包含两层语义:一是来年丰收,生活富足;二是多子多福、人丁兴旺。在创新的过程中,瓜子纹并排呈双瓜子纹,又寓意好事成双,最终形成双胞胎纹,见图9。所以,可根据现代



图9 瓜子纹与双瓜子纹  
Fig.9 Seed pattern and double seed pattern

人对生活的期望来对纹样本身的寓意进行延伸并升级纹样造型,形成适用于现代家具的纹样。

5.5 形态位移法

形态位移设计指一个物体的形态由初始位置到终点位置的有向运动,是有大小和轨迹的位移<sup>[11]</sup>。形态位移法创新可以使纹样的衍生过程转变为一个有规律的设计语言,其借鉴形状文法中的衍生方法,根据传统纹样的常见构成制定衍生规则,从而对纹样单元进行有规则的衍生,进而形成创新纹样。该方法得到的纹样形态范围可控且更具韵律感,品牌元素统一可以提升品牌感并提高客户的感知质量,从而提升客户的忠诚度,有利于彝族文化的传播与发扬。衍生规则分为基本形规则和拓展形规则,基本形规则主要是对纹样单元进行衍生,拓展形规则是以平面构成为目的对基本形纹样进行二次衍生。

为了使彝族建筑与家具纹样的创新既体现彝族特色又符合现代大众审美,基础性规则以现代设计风格为参照进行设置,拓展形规则以彝族纹样的构成方式为基准进行设置,使创新纹样在满足现代人审美要求的同时达到延续彝族文化的目的。此外,彝族纹样类型较多且各类型的构成方式差异较大,这对各类纹样的拓展形规则影响较大,而对基础性规则无太大影响,根据纹样类型将拓展形规则分为3类(直线形纹样的拓展形规则R1、圆形纹样的拓展形规则R2和方形纹样的拓展形规则R3),基础形规则为R0。将基本图形用字母“A”表示,各类纹样的基本形规则和拓展形规则见表3—4,具体衍生过程见图10。

表3 凉山彝族纹样的基本形衍生规则  
Tab.3 Basic form derivation rules of Yi patterns in Liangshan

| 基本形衍生规则 R0 |          |          |
|------------|----------|----------|
| A1 水平平移    | A2 垂直平移  | A3 水平镜像  |
| A4 垂直镜像    | A5 45°旋转 | A6 90°旋转 |
| A7 缩放      |          |          |

表4 凉山彝族纹样的拓展形衍生规则  
Tab.4 Extended form derivative rules of Yi nationalityin Liangshan

| 直线形纹样 R1  | 圆形纹样 R2      | 方形纹样 R3     |
|-----------|--------------|-------------|
| A8 水平平移折翻 | A10 45°外中心旋转 | A14 45°水平镜像 |
| A9 水平平移   | A11 90°外中心旋转 | A15 45°垂直镜像 |
|           | A12 外中心连续旋转  | A16 45°倾斜镜像 |
|           | A13 中心缩放     | A13 中心缩放    |

对直线形、圆形和方形纹样中的典型纹样单元进行提取,运用变化、夸大等处理手法使彝族纹样转变为符合现代设计风格的形态<sup>[12]</sup>。以火镰纹、鸡嘴纹、回字纹具体的形态位移法衍生规则和推演过程,见图11。

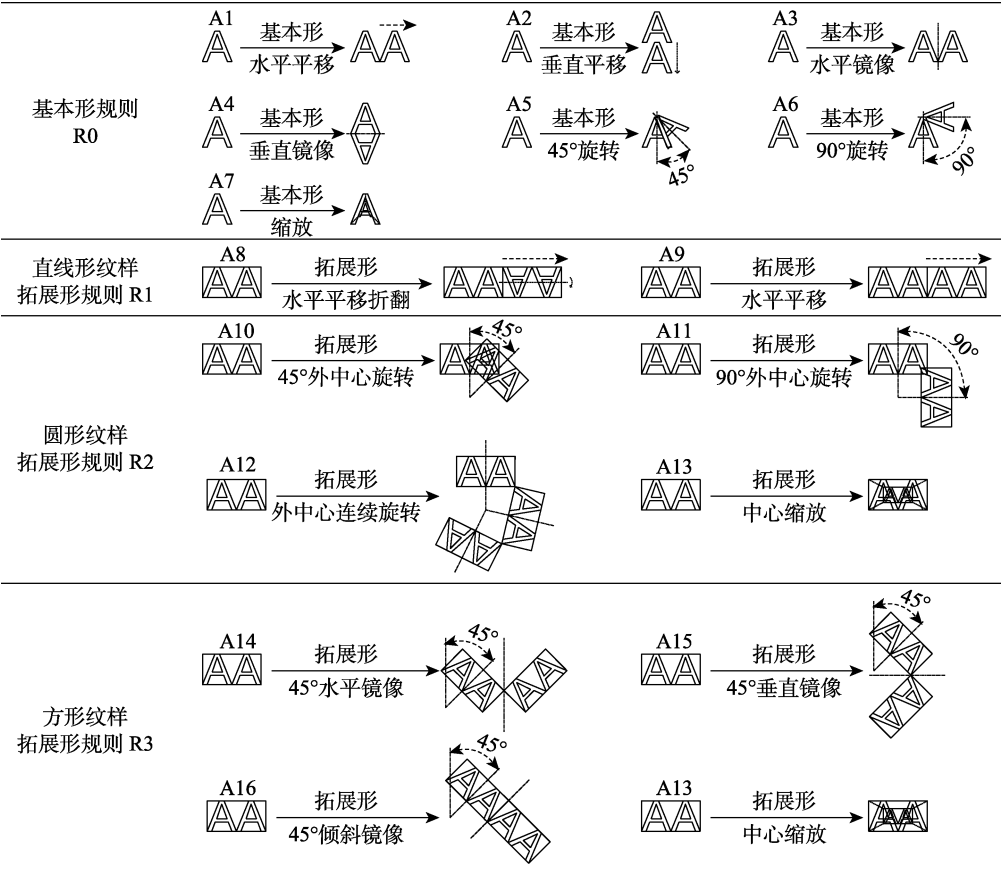


图 10 彝族建筑与家具纹样衍生过程  
Fig.10 Process of Yi architecture and furniture pattern derivation

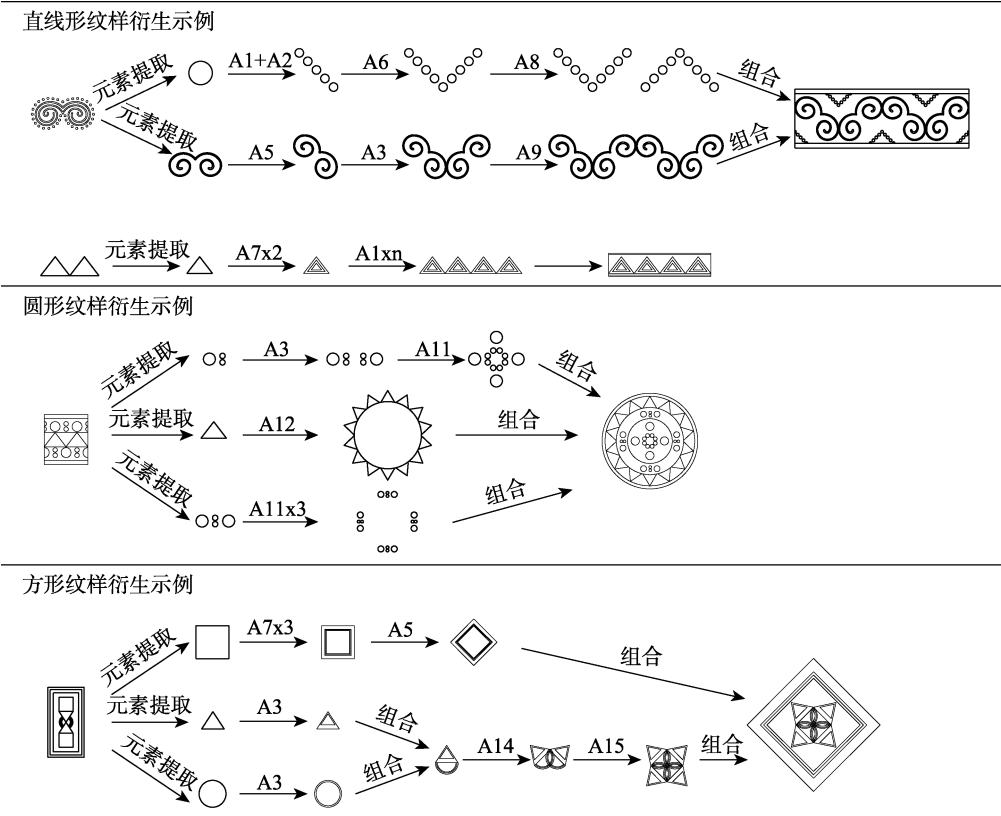


图 11 彝族建筑与家具纹样衍生示例  
Fig.11 Example of Yi architecture and furniture pattern derivation



纹样元素多样化是彝族纹样的特点之一,故在纹样衍生过程中应先将不同纹样元素进行衍生,再进行组合,最终形成一个多元化的彝族纹样组合,进而提升衍生纹样的彝族纹样识别度。使用形态位移法可衍生出多种多样的彝族纹样,不仅具有现代美感还具有延续彝族文化寓意的作用,结合现代色彩设计、装饰手法和工艺技术将这些衍生纹样应用于现代家具中,可增加家具的文化属性与消费者的认知感和识别度。

## 6 凉山彝族创新纹样组合在现代家具中的应用

纹样以家具作为载体,并不是以简单的符号依附家具,纹样还具备其独有的功能性与文化性<sup>[13]</sup>,所以应根据家具的种类、家具部件功能及纹样本身所承载的文化信息在家具中进行合理应用。在纹样应用的过程中,还应考虑到现代化的工业加工技术情况,例如是否能满足该纹样对工艺的要求及在保证纹样精准度的前提下是否可以实现工业化大批量生产。

### 6.1 传统彝族纹样组合在现代家具中的应用原则

#### 6.1.1 功能延续原则

纹样的应用应考虑家具的功能及结构,在凉山彝族传统建筑与家具中有部分纹样集美化性与功能性为一体,例如建筑中的牛角式拱头与吊瓜、柜子仓门的券口及顶板之下的角牙,虽然使用案例不多,但可以在纹样的功能性应用方面参考明式家具的构造方式,明式家具将纹样的功能性与装饰性为一体体现得淋漓尽致<sup>[14]</sup>。在明式家具中,大部分的纹样都可作为结构部件,伴随着功能而存在,达到家具整体线条流畅、简约大方、细节饱满的视觉效果。

在纹样应用的过程中,不仅要延续纹样固有的功能,还要结合现代家具形态、结构和常见的功能结构部位,拓展在现代家具中可应用彝族纹样的功能构件,在这一方面,还应参照纹样的尺寸比例进行应用。

#### 6.1.2 文化延续原则

在纹样的创新设计时,其目的不是为了对一种符号进行延续,而是在于延续一种文化。创新的重点在于动词——延续,而不是名词——符号,只有纹样语义与被装饰物的功用相统一才能达到延续文化的目的<sup>[15]</sup>。在传统的彝族建筑与家具中,储存粮食的柜子面板会出现太阳纹、瓜子纹、菜籽纹、花朵纹及五角星等寓意美好生活、粮食丰收、多子多福的纹样,用来祈求幸福的生活;建筑横枋上会出现太阳纹、火镰纹、波浪纹、英雄带及发辫纹,寓意风调雨顺及赞美彝族人英勇与勤劳;在外墙腰线上绘制羊角纹,预示着牛羊成群,生活富足。这些单元纹样还应与其常见的搭配纹样组合使用,使纹样寓意更加丰富和易于理解,更能凸显彝族艺术文化内涵<sup>[16]</sup>。

其次,随着人们生活品质的逐渐提高,人们越来越注重在使用过程中的感受和体验,所以彝族创新纹样在应用时,不仅要在视觉上体现纹样的文化内涵,还应让使用者在使用中沉浸式体验彝族文化<sup>[17]</sup>。为达到这样的效果,仅依赖彝族创新纹样的应用是远远不够的,还应借助家具的造型及人体行为动线的设计来体现使用中的彝族文化内涵。

#### 6.1.3 工业化生产原则

以工业化批量生产为主流生产方式的社会中,工业化生产已经取缔了绝大多数手工业。虽然手工制作讲究经验技巧,纹样制作更加精美流畅,但是制作周期长,产品质量良莠不齐,无法达到现代化的生产要求,所以彝族纹样的应用还应考虑工业化生产的必备条件,使其经济实用并易于批量生产。此外,纹样的复杂程度、应用部位及应用工艺也应考虑其使用的家具材料的物理性能。

### 6.2 根据纹样尺寸与比例在家具部件上的分类应用

#### 6.2.1 直线形纹样

在凉山传统建筑与家具纹样中,直线形纹样的使用样式最多,有一层、二层、三层甚至更多的样式,最常见的为三层直线形纹样,常用于建筑横枋。在现代家具中,应使家具部件与纹样的尺寸与比例相统一,例如在家具板边处,采用一层直线形纹样作线形装饰;对宽度大于一个板厚的部件,应采用二层或三层直线形纹样;对家具脚部、腿部及扶手等柱状部件应采用四层及以上的直线形纹样进行装饰,增加细部的装饰,可使家具造型更加丰满。

#### 6.2.2 方形纹样

方形纹样在家具柜体的面板上使用较多,适用宽高比在 0.3~3 的面板,如果超出这个尺寸范围,应考虑用直线形纹样进行装饰。方形纹样可根据求同存异的设计思维对现代家具的柜面板、抽屉面板、床头床尾及座面板进行装饰,或将面板外轮廓进行勾勒,也可再饰以不同造型的圆形纹样凸显民族特征。

#### 6.2.3 圆形纹样

圆形纹样一般与方形纹样中的回字纹组合使用,出现在家具面板上,且每一个圆形纹样都不尽相同,其组合方式较为统一,为一个圆环(太阳纹)与一个中心纹样。此外,还有少部分圆形纹样可用于装饰出头榫的榫头,这也是彝族装饰的一大特点,可用于以强调结构为设计理念的家具中。

### 6.3 应用案例

根据形态位移法设计出以太阳纹和鸡嘴纹为纹样元素的创新纹样,见图 12。将鸡嘴纹进行嵌套形成主纹样,再通过平移复制形成直线形纹样,可用于横枋、踏板等直线形部件的装饰。将鸡嘴纹与太阳纹

结合形成创新的太阳纹，鸡嘴纹的形态可视作太阳的光芒，既与火塘空间的环境氛围相契合，又显示了彝族传统的火与太阳文化。

该应用案例是作者为凉山彝族火塘空间设计的

一套座椅，该系列包括 3 种形制的座椅，矮背椅可供穿着裙摆较大的彝族服饰的女性，扶手椅用于茶桌配套座椅，吧椅用于吧台活动，满足不同人群的多种行为需求和互动形式，见图 13。

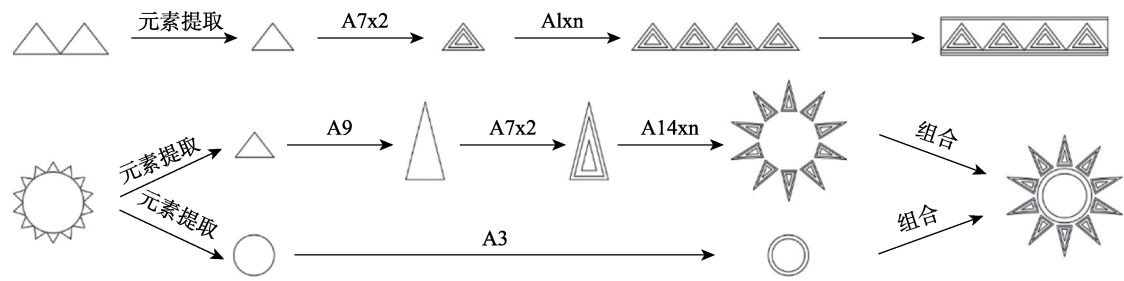


图 12 鸡嘴纹和太阳纹的创新设计  
Fig.12 Innovative design of chicken beak pattern and sun pattern



图 13 火塘空间座椅应用案例  
Fig.13 Application case of firepit space seat

装饰纹样风格与家具风格协调统一。家具造型为直线形，可采用直线形、圆形等几何纹样进行装饰，达到造型风格统一，满足现代家具装饰需求。直线形的鸡嘴纹用于横枨和脚踏的装饰，太阳纹用于椅背装饰，与家具部件的比例尺寸相匹配，形成比例匀称、和谐统一的装饰效果。其中，吧椅与矮背椅的背板装饰采用虚实结合的形式，实体为太阳纹的角束纹样，虚体为背板上部弯曲的造型，人的大脑会通过自联想神经网络将其与太阳的外轮廓联系起来，在视觉上形成太阳纹，达到造型与纹样的相关性。弯曲的靠背上缘又具有符合人体曲线的特性，带给用户更加舒适的使用感受，体现出纹样的功能性。此外，靠背边缘用矩形框进行装饰，使整个靠背板形成一个似画框的方形纹样，颇具彝族装饰艺术特色，其几何造型简单且具有流畅感，与现代审美相契合，使彝族艺术文化与现代艺术文化相交融。横枨部分采用鸡嘴纹与线形纹组合而成的直线形纹样进行装饰，与背部装饰相呼应，使视觉上的体量均衡。

火塘空间是以彝族艺术文化为主题的艺术空间，是对彝族艺术文化的展示与现代化应用，因此以彝族最具代表性的髹漆工艺呈现装饰纹样。家具装饰色彩方面采用极具彝族特色的红、黄、黑 3 色，通体以黑

色为底色，以红色和黄色描绘纹样于其上，使其具有彝族色彩鲜明、纹样简练的艺术特征，具有极强的民族感。家具的直线造型和装饰纹样的几何化又使其具有时代感，让民族感和时代感在该件家具中充分展现且完美融合。

材料选用 20 mm 厚的实木拼板，材料来源广，易于工业化生产，且在满足承重强度的前提下，产品重量较小。此外，由于板材平面较为平整，图案造型可使用工业化流水线加工。

整套座椅通过组合纹样的应用，将彝族艺术文化与现代艺术文化融为一体，又通过材料的选择使其满足工业化生产条件，进而开拓彝族风格家具市场，使其在促进彝族家具文化传承与发扬的同时满足消费者追求艺术文化内涵的心理需求。

7 结语

彝族传统纹样必须多样化才能在现代设计中得到生存和发展，所以应根据彝族传统纹样中不同形态或类型的纹样进行分类创新，使每一种纹样都能得到最好的发展和文化的延续。在进行纹样创新时，应意识到单一的符号无法传递饱满的艺术文化内涵，为了

将文化延续达到最大化,应以民族性传统纹样组合为单元进行研究,深入挖掘其组合方式,而后对纹样组合单元进行创新设计,再结合民族艺术文化、宗教信仰及地方风俗,根据现代设计理念及审美将其合理应用于现代家具中。

虽然现在对彝族纹样的创新及应用有了初步的研究,但是想要延续凉山彝族文化,还应把重点放在如何将凉山彝族纹样融入现代人的生活。人们只有沉浸式体验民族文化才能充分感受到民族特性,希望该文化被不断使用、代代相传并一直延续下去。

### 参考文献:

- [1] 彭泽洋, 邓可卉. 影响云南楚雄彝族刺绣纹样风格的因素探析[J]. 丝绸, 2019, 56(9): 97-102.  
PENG Ze-yang, DENG Ke-hui. Study on the Factors Affecting the Embroidery Pattern Style of Yi People in Yunnan Chuxiong[J]. Journal of Silk, 2019, 56(9): 97-102.
- [2] 刘碧峰. 黎锦图案在现代建筑设计中的再设计[J]. 建筑经济, 2020, 41(8): 131-132.  
LIU Bi-feng. Redesign of Li Brocade Pattern in Modern Architectural Design[J]. Construction Economy, 2020, 41(8): 131-132.
- [3] 幸代远. 凉山彝族图案设计与应用[M]. 成都: 四川大学出版社, 2015.  
XING Dai-yuan. Pattern Design and Application of Yi Nationality in Liangshan[M]. Chengdu: Sichuan University Press, 2015.
- [4] 安丰. 鲁锦纹饰现状及未来发展方向研究[J]. 设计, 2020, 33(15): 143-146.  
AN Feng. Research on Present Situation and Future Development Direction of Lu Brocade[J]. Design, 2020, 33(15): 143-146.
- [5] 刘洁. 大凉山彝族家具纹饰图案解读[J]. 家具, 2009, 30(6): 85-91.  
LIU Jie. The Significance of Yi Ethnic Furniture Patterns in Daliang Mountain[J]. Furniture, 2009, 30(6): 85-91.
- [6] 张鹏辉. 大众文化下传统民间艺术形式在现代设计中的变迁[J]. 文艺评论, 2013(3): 124-126.  
ZHANG Peng-hui. Changes of Traditional Folk Art Forms in Modern Design Under Popular Culture[J]. Literature and Art Criticism, 2013(3): 124-126.
- [7] 王帅懿. 伊斯兰纹样及其在家具设计中的应用研究[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2013.  
WANG Shuai-yi. The Research of Islamic Patterns And it's on Application of Islamic Pattern in Furniture Design[D]. Changsha: Central South University of Forestry & Technology, 2013.
- [8] 周广超, 何聪聪. 凉山彝族服饰纹样在荞酒包装设计中的应用[J]. 设计艺术研究, 2019, 9(3): 126-130.  
ZHOU Guang-chao, HE Cong-cong. Application of Liangshan Yi People's Costume Patterns in Alcohol Packaging Design[J]. Design Research, 2019, 9(3): 126-130.
- [9] 赵勤, 李荻敏. 旅游纪念品中彝族装饰纹样的提取与运用[J]. 包装工程, 2017, 38(20): 240-244.  
ZHAO Qin, LI Qiu-min. Extraction and Application of Yi Nationality's Decorative Patterns in the Tourist Souvenirs[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(20): 240-244.
- [10] 杜冰. 中国传统民族文化符号的审美特征[J]. 学习与探索, 2018(6): 155-159.  
DU Bing. Aesthetic Characteristics of Chinese Traditional Cultural Symbols[J]. Study & Exploration, 2018(6): 155-159.
- [11] 赵敏婷, 王宁. 秦绣石榴纹样视觉元素提取与设计再生[J]. 包装工程, 2018, 39(20): 8-14.  
ZHAO Min-ting, WANG Ning. Qin Embroidery Pomegranate Pattern Visual Elements Extraction and Design Regeneration[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(20): 8-14.
- [12] 赵海英, 彭宏, 杨一帆, 等. 基于拓扑构型的地毯图案生成方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2013, 25(4): 502-509.  
ZHAO Hai-ying, PENG Hong, YANG Yi-fan, et al. A Generation Method of Carpet Pattern Based on Topology Configuration[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2013, 25(4): 502-509.
- [13] 周涛, 卜俊, 孙培贤, 等. 符号学路径下生肖文创产品设计方法研究[J]. 包装工程, 2021, 42(22): 304-309.  
ZHOU Tao, BU Jun, SUN Pei-xian, et al. Design Method of Chinese Zodiac Cultural and Creative Products Based on Semiotics[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(22): 304-309.
- [14] 樊灵燕. 论明式家具设计中的美善统一[J]. 包装工程, 2020, 41(16): 360-364.  
FAN Ling-yan. Unity of Beauty and Goodness in Ming-Style Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(16): 360-364.
- [15] 钟蕾, 范晓琳. 基于地域文化符号的京津旅游体验再设计研究[J]. 包装工程, 2020, 41(14): 240-245.  
ZHONG Lei, FAN Xiao-lin. Redesign of Beijing-Tianjin Tourism Experience Based on Regional Cultural Symbols[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(14): 240-245.
- [16] 闫静莉, 李少波. 蒙古族哈木尔纹样在文创产品中的再设计研究[J]. 包装工程, 2020, 41(18): 294-301.  
YAN Jing-li, LI Shao-bo. Redesign of Mongolian Har-mur Pattern in Cultural and Creative Products[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(18): 294-301.
- [17] 王星. 家具设计中的体验式设计[J]. 包装工程, 2020, 41(20): 310-312.  
WANG Xing. Experiential Design in Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(20): 310-312.