

现代家具设计中中国传统文化符号的运用

赵学强, 马艳艳

山东建筑大学艺术学院, 山东 济南

收稿日期: 2024年9月5日; 录用日期: 2024年10月17日; 发布日期: 2024年10月24日

摘要

在现代家具设计领域, 中国传统文化符号的融入已成为一种趋势, 不仅丰富了家具的文化内涵, 也提升了其艺术价值和市场竞争力。这些符号承载着中国悠久的历史 and 深厚的文化底蕴, 通过现代设计手法重新诠释, 为家具设计注入了新的活力。传统文化符号在现代家具设计中的运用, 是对中国优秀传统文化的传承和弘扬。这些符号不仅代表了中国的历史和文化, 还传递了中华民族的精神追求和价值观念。在全球化和文化多元化的背景下, 具有中国传统文化符号的家具设计更具市场竞争力。这些家具不仅满足了国内消费者的文化需求, 还吸引了国际市场的关注。综上所述, 现代家具设计中中国传统文化符号的运用具有重要意义。它不仅是对传统文化的传承和创新, 也是对传统与现代、东方与西方文化的交融与碰撞。未来, 随着文化交流和设计的深入发展, 中国传统文化符号将在现代家具设计中发挥更加重要的作用, 为家具设计领域注入更多的文化活力和艺术魅力。

关键词

文化符号, 传统, 现代家具, 元素

The Application of Traditional Chinese Cultural Symbols in Modern Furniture Design

Xueqiang Zhao, Yanyan Ma

School of Art, Shandong Jianzhu University, Jinan Shandong

Received: Sep. 5th, 2024; accepted: Oct. 17th, 2024; published: Oct. 24th, 2024

Abstract

In the field of modern furniture design, the integration of traditional Chinese cultural symbols has become a trend, which not only enriches the cultural connotation of furniture, but also enhances its

文章引用: 赵学强, 马艳艳. 现代家具设计中中国传统文化符号的运用[J]. 设计, 2024, 9(5): 1005-1011.

DOI: 10.12677/design.2024.95636

artistic value and market competitiveness. These symbols carry China's long history and profound cultural heritage, and are reinterpreted through modern design techniques, injecting new vitality into furniture design. The application of traditional cultural symbols in modern furniture design is the inheritance and promotion of China's excellent traditional culture. These symbols not only represent China's history and culture, but also convey the spiritual pursuit and values of the Chinese nation. In the context of globalization and cultural diversification, furniture design with traditional Chinese cultural symbols is more competitive in the market. These furniture not only meet the cultural needs of domestic consumers, but also attract the attention of the international market. To sum up, the use of traditional Chinese cultural symbols in modern furniture design is of great significance. It is not only the inheritance and innovation of traditional culture, but also the integration and collision of tradition and modernity, Eastern and Western culture. In the future, with the in-depth development of cultural exchanges and design, traditional Chinese cultural symbols will play a more important role in modern furniture design, injecting more cultural vitality and artistic charm into the field of furniture design.

Keywords

Cultural Symbols, Traditions, Modern Furniture, Elements

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

1.1. 研究背景与意义

随着全球化进程的加速, 文化交流和融合日益频繁, 现代家具设计领域也呈现出多元化的发展趋势。在这一背景下, 中国传统文化符号因其独特的文化内涵和民族特色, 成为现代家具设计中重要的元素之一。中国传统文化符号不仅承载着丰富的历史和文化信息, 还体现了中华民族的智慧 and 创造力, 具有很高的文化价值。

现代家居设计在追求个性化、多元化的同时, 也越来越注重文化内涵的表达。人们开始寻求通过家具设计来体现自己的文化身份和审美追求。因此, 将中国传统文化符号融入现代家具设计中, 不仅能够提升家具的文化内涵, 还能满足人们对于文化认同和情感共鸣的需求。

1.2. 研究目的、创新点

本次论文的研究目的是提升家居设计的文化内涵、满足消费者的文化认同与情感需求、推动现代家具设计的创新与发展、传承与弘扬中华优秀传统文化。运用了文献研究法、案例分析法、实地考察法、分类归纳法。

本次研究不仅对中国传统文化符号深入挖掘和阐释, 更注重在现代家具设计中的具体应用方式和效果, 力求现实系统性与深入性的有机结合。利用多学科的知识和方法, 对中国传统文化符号进行跨学科的综合研究, 为现代家具提供更全面的设计资源和灵感来源。在研究过程中, 探索将中国传统文化符号与现代设计理念相结合的创新应用方法, 以实现传统文化在现代家具中的有效融合和创新表达。本研究不仅停留在理论层面, 还注重实践运用。通过实际案例分析和实地考察, 提出具有可操作性的设计建议和应用方案, 为现代家具设计师提供实用的参考和指导。

2. 中国传统文化符号概述

2.1. 中国传统文化符号的概念与特征

中国传统文化符号是指长期积累和沉淀保留下来，具有民族文化气息和象征意义的各种艺术载体形式，如符号、文字、图像、绘画、纹样等。

首先，文化符号具有象征性，传统文化往往有深刻的象征意义，能够代表某种文化观念、价值观念或民族精神。如“福”代表幸福和吉祥，“和”字象征和谐与平衡；其次是多样性，中国辽阔的疆土，形成了丰富的民族文化，造就了传统文化符号的多样性。如水墨画、龙凤纹样、剪纸、中国结等；再次是有浓厚的历史积淀，传统文化符号是在历史长河中逐渐形成的，承载着丰富的历史信息和文化内涵。它们经历了时间的洗礼和历史的考研，成为中华文化的瑰宝；最后是认同感，传统文化符号往往具有广泛的认同性，被广大民众所接受和喜爱，它们不仅是文化认同的重要标志，也是民族凝聚力的重要体现。

2.2. 中国传统文化符号的分类

分类主要分为三类，第一是文字类，如汉字，每个汉字都蕴含着丰富的象征意义和文化内涵。汉字不仅是中华文化的独特符号系统，也是世界文化宝库中的瑰宝。第二类是图像类，包括各种绘画作品、纹样、图案等。这些图像符号往往具有直观性和形象性，能够生动地展现中华文化的魅力与特色。例如，水墨画以其自己独特的艺术风格和表现手法成为中国传统文化的重要符号之一。第三是物品类，如中国结、剪纸、书法作品等。这些物品符号不仅有实用价值，而且还有丰富的文化内涵和象征意义，通过具体的形态和材质传播中华文化的精髓和特色。

2.3. 中国传统文化符号在现代社会价值

传统文化符号在中华文化的传承和发展中发挥着重要作用。它们不仅是文化认同的重要标志和民族凝聚力的重要体现，也是中华文化走向世界的重要桥梁。同时，传统文化还为现代设计、艺术、文化等领域提供了丰富的素材和灵感，推动了中华文化的创新和发展。

3. 中国传统文化符号在现代家具设计中的应用现状

3.1. 传统图案在家具设计中的应用

3.1.1. 彩绘与雕刻

彩绘作为中国传统文化的重要表现形式之一，广泛的应用于现代家具设计中。彩绘通过鲜艳明亮的色彩和丰富的图案，为家居空间增添了一抹独特的文化韵味。彩绘可以运用于墙面、天花板、桌椅板凳的表面。彩绘与现代家具设计风格相融合形成了多种具有独特魅力的装饰风格。例如，新中式风格中常将传统彩绘元素与现代简约设计相结合，创造出既具有古典美又不失现代感的家居环境。

在现代家具设计中传统雕刻元素如龙、凤、云纹、莲花等被广泛应用。这些元素不仅具有装饰性，还蕴含着深厚的文化内涵，能够提升家居空间的文化品位。雕刻作品常被用作家具的装饰部件，如屏风、门窗、柜子等家具的边框、角饰或镶嵌部分，以及作为独立的装饰品如摆件、挂饰等，为家居环境增添古典韵味和艺术气息。

现代家居设计师在运用传统雕刻元素时，注重将其与现代设计理念相融合，创造出既具有传统韵味又不失现代感的设计作品。例如，在新中式风格的家居设计中，传统雕刻元素与现代简约线条相结合，形成独特的视觉效果。同时，设计师还注重雕刻元素与家居空间的整体风格和色彩搭配相协调，以实现和谐统一的装饰效果。

3.1.2. 传统纹样的运用

许多现代家具设计师会直接引用传统纹样, 如莲花纹、云纹、如意纹等, 这些纹样以其独特的民族特色和吉祥寓意被广泛应用于家具设计中。例如, 莲花纹样可以直接作为家具的装饰元素, 或者通过形式提取和寓意提取等方法进行创新设计[1]。

在保留传统纹样精髓的基础上, 设计师们通过简化归纳、抽象变化与夸张变化等手法, 对传统纹样进行变形应用, 使其更符合现代审美和实用需求。例如, 将复杂的云纹图案简化为几何形纹样, 或者将如意纹进行镂空雕刻, 形成具有现代感的装饰效果。

现代家具设计中, 传统纹样常常与新材料、新技术相结合, 如使用红木、黄花梨等高质量材料, 结合雕刻、镶嵌等工艺手法, 使家具既具有传统文化的韵味, 又具备现代家具的实用性和功能性。此外, 随着科技的发展, 一些数字化设计技术和 3D 打印技术也被应用到传统纹样的设计中, 为家具设计带来了更多的可能性和创新性。

通过问卷调查, 大多数中年人、老年人比较喜欢镂空雕刻的花纹图案, 它们也比较喜欢木质材料的家具, 这与大自然不约而同的结合起来, 符合人们亲近自然的结果, 如今年轻人也慢慢喜欢上了喜欢一些有传统文化气息的家具。在家居商场里面, 老板就是设计师, 年轻的设计师们也越来越注重把传统图案融入到家居设计中来, 为家居设计打开了新的大门。

3.2. 传统色彩在家具设计中的应用

传统色彩在家具设计中的应用非常广泛且深入, 它们不仅赋予了家具独特的审美价值, 还承载着丰富的文化内涵。

随着现代设计理念的不断发展, 传统色彩在家具设计中的应用也呈现出创新性和多元化的趋势。设计师们通过对传统色彩进行提炼和再创造, 将其与现代设计元素相结合, 创造出既具有传统文化韵味又不失现代感的设计作品。例如: 色彩渐变与混搭: 设计师可以将传统色彩进行渐变处理或与其他色彩进行混搭使用, 以创造出更加丰富的视觉效果和层次感。图案与色彩的融合: 将传统图案与色彩相结合应用于家具设计中, 如将云纹、莲花纹等传统图案以传统色彩进行呈现和装饰家具表面等[2]。

在新中式风格的家具设计中, 传统色彩的应用尤为突出。例如在新中式客厅中, 可以选用红木色的家具与浅米色或灰白色的墙面相搭配, 营造出一种简约而不失温馨的感觉。在细节上可以通过挂画、装饰品等增加红色、金色等亮色点缀以增添喜庆氛围。同时在新中式卧室中则可以选择淡雅的木色家具与淡绿色或淡蓝色的墙面相搭配以营造出一种自然宁静的感觉[3]。

综上所述, 传统色彩在家具设计中的应用不仅体现了中华民族的文化底蕴和审美追求还满足了现代人对家居环境个性化、文化化和艺术化的需求。随着设计理念的不断创新发展传统色彩将在家具设计中展现出更加丰富的表现形式和更加深远的文化内涵。

3.2.1. 五行色彩论在现代家具设计中的运用

五行色彩论, 作为中国传统文化中的一个重要组成部分, 对现代家具设计产生了深远的影响。这一理论将金、木、水、火、土五行与白、青(绿)、黑、红、黄五色相对应。五行色彩论认为, 宇宙万物由金、木、水、火、土五种基本元素构成, 每种元素对应一种颜色, 即白色(金)、青色(绿, 代表木的颜色)、黑色(水)、红色(火)、黄色(土)。这些颜色不仅具有视觉上的美感, 还蕴含着丰富的文化内涵和象征意义。

色彩混搭与创新: 现代家具设计不再局限于单一色彩的运用, 而是更加注重色彩的混搭和创新。设计师可以将五行色彩进行巧妙搭配和组合, 创造出新颖、独特的色彩效果。例如, 将金色与木色相结合, 营造出高贵而自然的氛围; 将红色与黑色相搭配, 展现出时尚而神秘的感觉。

材质与色彩的融合: 家具的材质和色彩是相互关联的。设计师可以通过选择不同材质的家具来呈现

五行色彩的效果。例如, 金属材质的家具可以呈现出金色的光泽; 木质家具可以保留其自然的木色或进行染色处理以呈现其他五行色彩; 而玻璃、陶瓷等材质则可以通过喷涂或镀膜等工艺来呈现五行色彩的效果。

智能家具与色彩的结合: 随着科技的发展, 智能家具逐渐进入人们的生活。设计师可以将五行色彩论与智能家具相结合, 通过色彩的运用来增强智能家具的视觉效果和用户体验。例如, 在智能灯光系统中运用五行色彩论的原理来调节光线色彩和亮度; 在智能家具的外观设计上运用五行色彩来打造独特的视觉效果和风格。

综上所述, 五行色彩论在现代家具设计中具有广泛的应用前景和创新空间。通过巧妙地运用五行色彩论的原理和原则来指导家具设计实践, 可以创造出既具有文化内涵又符合现代审美需求的家具作品。

3.2.2. 传统色彩搭配在现代家具设计中的创新

传统材质与现代工艺的结合: 传统家具常用木质、石材等天然材质, 这些材质在色彩上往往呈现出自然、质朴的特点。现代家具设计在保留这些传统材质的基础上, 融入了现代工艺和技术, 使家具在色彩上更加丰富多彩。例如, 通过染色、涂漆等工艺手段, 可以使传统材质呈现出更加鲜艳、明亮的色彩效果。

新型材质的运用: 随着科技的发展, 新型材质如金属、玻璃、塑料等也逐渐被应用到家具设计中。这些材质在色彩上具有更高的灵活性和可塑性, 可以与传统色彩进行自由搭配和组合。例如, 金属材质的家具可以通过喷涂不同颜色的漆料来呈现传统色彩的效果; 玻璃材质的家具则可以通过染色或镀膜等技术手段来实现色彩的变化。

传统与现代的融合: 现代家具设计在色彩搭配上注重传统与现代的融合。设计师们通过深入研究传统色彩的文化内涵和审美特点, 将其与现代审美观念相结合, 创造出既具有传统文化韵味又不失现代感的设计作品。这种融合不仅体现了对传统文化的尊重和传承, 也展现了现代设计的创新性和时代感。

通过本次调研发现, 中国传统文化符号与色彩在现代家具设计中的运用越来越广泛且深入。设计师们通过创新设计手法和材料工艺, 将传统文化元素与现代设计理念相结合, 创造出了一批既具有现代感又不失文化底蕴的家具作品。这些作品不仅满足了现代人的审美需求和生活方式需求, 还成功传承和弘扬了中华民族的传统文化。

3.3. 传统材质与工艺在家具设计中的应用

3.3.1. 传统材质在现代家具设计中的表现

实木材质作为传统家具的常用材料, 其天然、环保、耐用等特性在现代家具设计中依然备受推崇。实木家具具有独特的纹理和色泽, 能够展现出自然之美, 同时其坚固耐用的特点也符合现代人对家具品质的追求。现代家具设计在保留实木材质的自然韵味基础上, 融入了多种设计风格。例如, 新中式风格将实木家具与简约线条、现代材质相结合, 创造出既具有传统文化内涵又不失现代感的设计作品。

竹材和藤编材质同样具有传统韵味和天然特性。竹材具有坚韧耐用、生长迅速、可再生性强等特点; 藤编材质则以其独特的编织工艺和透气性受到青睐。现代家具设计将竹材和藤编材质与简约、自然等风格相结合, 创造出清新脱俗的家居氛围。同时, 这些材质也常被用于户外家具设计, 以满足人们对自然环境的向往。

3.3.2. 传统工艺在现代家具设计中的应用

榫卯结构: 榫卯结构作为中国传统家具的灵魂, 在现代家具设计中也得到了广泛应用。现代家具设计在保留榫卯结构稳固耐用的基础上, 通过创新设计使其更加符合现代审美和使用需求。例如, 一些现

代家具采用模块化设计思路, 将榫卯结构作为连接件使用, 既保留了传统工艺的精髓又提升了家具的灵活性和可变性。

传统雕刻与装饰: 传统雕刻和装饰工艺在现代家具设计中也得到了体现。现代家具设计在保留传统雕刻工艺精美细腻的基础上融入现代审美元素和创新思维, 使家具既具有传统韵味又不失现代感。同时, 一些现代家具还采用简化装饰手法来呈现传统元素的美感, 使家具更加符合现代简约风格的审美需求[4]。

本次调查采用问卷调查法, 通过线上和线下渠道发放问卷, 覆盖不同年龄、性别、职业及地域的受访者。问卷内容涵盖对传统材质(如木材、竹材、石材等)的认知、对传统工艺(如雕刻、榫卯结构、漆艺等)的了解、对传统材质与工艺结合家具的购买意愿及偏好等方面。调查显示, 超过 90%的受访者表示了解并喜欢木材家具, 认为其能够营造温馨、自然的家居氛围。约 60%的受访者表示对竹材家具有所了解, 并认为其具有一定的环保价值。约 30%的受访者表示对石材家具有所了解, 并主要将其应用于高端或特定风格的家居设计中。传统材质与工艺在家具设计中具有重要地位, 受到广泛认可和喜爱。木材在家居设计中占主导地位, 竹材和石材等材质也具有一定的市场潜力。

4. 中国传统文化符号在现代家具设计中的应用案例分析

4.1. 青花瓷元素的应用

随着全球化的深入发展, 越来越多的人开始关注并喜爱中国传统文化。青花瓷作为中国传统文化的代表之一, 其独特的艺术魅力吸引了众多设计师和消费者的目光。将青花瓷元素融入现代家具设计中, 不仅能够满足人们对传统文化的认同感和归属感, 还能够提升家具的文化品位和价值[5]。

案例分析:

青花瓷作为中国传统的瓷器文化, 其清新淡雅的色彩和丰富的纹样深受设计师喜爱。在现代家具设计中, 青花瓷元素被巧妙地融入其中。设计师们将传统的青花瓷图案进行简化和抽象化, 然后应用于家具的装饰上。例如, 一款以青花瓷为设计元素的茶几, 其表面绘制了简化的青花瓷图案, 既保留了传统韵味, 又符合现代家居的简约风格。这种设计不仅提升了家具的艺术价值, 还展现了中华文化的独特魅力。

4.2. 京剧脸谱元素的应用

京剧脸谱的鲜明色彩和独特造型能够给人带来强烈的视觉冲击和情感共鸣。在现代家具设计中运用这些元素, 可以吸引消费者的注意力并激发他们的购买欲望。同时, 这些元素所蕴含的文化内涵和情感表达也能够让消费者在使用过程中产生共鸣和愉悦感。

案例分析:

京剧作为中国的国粹, 其脸谱的色彩和图案具有独特的艺术价值。在现代家具设计中, 京剧脸谱元素也被广泛运用。一款融入京剧脸谱元素的沙发, 其靠背或扶手部分采用了脸谱的图案设计, 通过简化和提炼, 使脸谱元素与现代家具的线条相融合。这种设计不仅赋予了家具浓厚的文化气息, 还展现了中华优秀传统文化的多样性和创新性。

4.3. 书法艺术的应用

中国的书法艺术源远流长, 以其独特的线条美和动态感闻名于世。在现代家具设计中, 虽然直接以书法为设计元素的家具较少见, 但书法艺术的精髓可以融入家具的设计理念和整体风格中。例如, 设计师可以借鉴书法的笔触和线条美来设计家具的轮廓和线条; 同时也可以通过家具的色彩搭配、材质选择等方式来传达书法艺术的韵味和意境。这样的设计不仅使家具具有了独特的艺术美感, 还展现了中华文化的深厚底蕴。

5. 结论

5.1. 传统文化符号的传承与创新

现代家具设计中, 中国传统文化符号的运用不仅是对传统文化的传承, 更是一种创新性的发展。设计师们通过提取传统文化符号中的精髓, 如青花瓷的蓝白相间、京剧脸谱的鲜明色彩与独特造型等, 将其与现代设计理念、材料工艺相结合, 创造出既具有传统文化韵味又符合现代审美需求的家具作品[6]。这种传承与创新的过程, 不仅丰富了现代家具设计的文化内涵, 也促进了传统文化的活化与再生。

5.2. 文化认同与情感共鸣

中国传统文化符号在现代家具设计中的运用, 能够引发人们的文化认同和情感共鸣。这些符号作为中华民族共同的文化记忆, 承载着丰富的历史信息和文化情感。当它们以现代家具的形式呈现在人们面前时, 能够迅速唤醒人们的文化记忆, 激发情感共鸣, 从而增强人们对传统文化的认同感和归属感。

5.3. 艺术美感与实用性的统一

现代家具设计在运用中国传统文化符号时, 注重艺术美感与实用性的统一。设计师们通过巧妙的设计手法, 将传统文化符号的装饰性与家具的实用性相结合, 使家具在满足人们基本使用需求的同时, 也具备一定的艺术审美价值。这种统一不仅提升了家具的整体品质, 也满足了现代人对于美好生活的追求。

5.4. 文化输出与国际交流

随着全球化的深入发展, 现代家具设计作为文化输出的一种重要形式, 承担着传播中国文化、增进国际交流的重要使命。通过在现代家具设计中运用中国传统文化符号, 我们可以将中国的传统文化和艺术审美展现给世界, 增进各国人民对中国文化的了解和认识。同时, 这种文化交流也有助于提升中国文化的国际影响力和竞争力。

5.5. 社会价值与经济效益

现代家具设计中中国传统文化符号的运用还具有重要的社会价值和经济效益。一方面, 它促进了传统文化的传承与发展, 为文化产业注入了新的活力; 另一方面, 它也推动了家具产业的创新升级, 提高了产品的附加值和市场竞争力。通过这种设计实践, 我们可以实现传统文化与现代产业的良性互动和共赢发展。

综上所述, 现代家具设计中中国传统文化符号的运用是一个充满创意与挑战的过程。它不仅是传统文化与现代设计的融合体现, 更是文化传承与创新、文化认同与情感共鸣、艺术美感与实用性统一、文化输出与国际交流以及社会价值与经济效益等多方面的综合体现。未来, 我们应该继续深入挖掘中国传统文化符号的丰富内涵和独特魅力, 将其与现代家具设计更加紧密地结合在一起, 为传统文化的传承与发展贡献更多的智慧和力量。

参考文献

- [1] 张蕾, 宋魁彦. 莫高窟带状边饰图案特征与家具应用设计研究[J]. 家具与室内装饰, 2021(3): 106-108.
- [2] 赵桂玲, 邓宗极, 龚金华. 朝鲜族传统家具设计特征探析[J]. 林产工业, 2020, 57(1): 62-64.
- [3] [美]唐纳德·A·诺曼. 设计心理学[M]. 北京: 中信出版集团, 2013.
- [4] 俞安平. 广式家具设计特点探析[J]. 林产工业, 2020(4): 74-76.
- [5] 王仁垒, 陈振益. 传统元素的提取及其在新中式家具设计中的应用研究[J]. 家具与室内装饰, 2021(2): 18-20.
- [6] 李君华, 胡荣. 传统几何装饰纹样意蕴在家具设计中的应用[J]. 设计艺术研究, 2018(5): 4-7.