

中国传统文化符号在新中式家具设计中的应用研究

蒲欣月, 贾如诗, 杨文新

山东建筑大学艺术学院, 山东 济南

收稿日期: 2024年10月8日; 录用日期: 2024年12月11日; 发布日期: 2024年12月19日

摘要

中国传统文化符号, 作为中华民族历史文化的精髓, 被广泛应用于新中式家具设计中, 不仅赋予了家具深厚的文化内涵, 也推动了家具设计的创新与发展。本文通过分析具体设计案例, 探讨了文化符号在新中式家具设计中的表现特征及运用。新中式家具作为传统与现代融合的典范, 巧妙地将吉祥图案、民族传统纹样、书法、绘画等文化符号融入设计中, 不仅提升了家具的艺术价值, 也传承了中华民族的文化精髓。这些符号的运用, 不仅美化了家具的外观, 还赋予了家具深厚的文化内涵和象征意义, 展示了新中式家具在继承传统与创新设计方面的独特魅力。

关键词

中国传统文化, 符号学, 新中式家具设计

Research on the Application of Traditional Chinese Cultural Symbols in the Design of New Chinese Furniture

Xinyue Pu, Rushi Jia, Wenxin Yang

School of Art, Shandong Jianzhu University, Jinan Shandong

Received: Oct. 8th, 2024; accepted: Dec. 11th, 2024; published: Dec. 19th, 2024

Abstract

Chinese traditional cultural symbols, as the essence of Chinese national history and culture, are widely used in the design of new Chinese style furniture. They not only endow furniture with profound cultural connotations, but also promote innovation and development in furniture design. This article explores the expression characteristics and application of cultural symbols in the design

of new Chinese style furniture by analyzing specific design cases. New Chinese style furniture, as a model of the integration of tradition and modernity, cleverly integrates auspicious patterns, ethnic traditional patterns, calligraphy, painting and other cultural symbols into the design, not only enhancing the artistic value of furniture, but also inheriting the cultural essence of the Chinese nation. The use of these symbols not only beautifies the appearance of furniture, but also endows it with profound cultural connotations and symbolic significance, showcasing the unique charm of new Chinese style furniture in inheriting tradition and innovative design.

Keywords

Traditional Chinese Culture, Semiotics, New Chinese Furniture Design

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

新中式家具设计作为中国传统文化与现代设计理念相结合的产物，不仅承载着对传统文化的尊重与传承，还融入了现代审美和实用功能，展现出独特的文化韵味和时代气息。本文旨在深入探讨中国传统文化符号在新中式家具设计中的应用，挖掘传统文化符号的深层含义和审美价值，分析其在现代家具设计中的转化与创新，为新中式家具设计的进一步发展提供理论支持和实践指导。通过研究，我们期望能够揭示传统文化与现代设计之间的内在联系，推动新中式家具设计的创新与发展，为传承和弘扬中国传统文化贡献力量。

2. 传统文化符号概念

2.1. 符号学理论

符号学是研究符号的学说，探讨符号如何被创造、理解、使用和传递意义。这一学科的起源可以追溯到 19 世纪末至 20 世纪初，由瑞士语言学家索绪尔和美国哲学家皮尔斯等人提出并发展。符号是一种以简单表示复杂，以具体表达抽象，是人类认识事物的媒介，是信息的外在形式和物质载体。它代表某一事物，承载一定的意义和内容，用来指称或代表其他事物，人类的思维和语言交流都离不开它，它是人类认知活动的手段和途径。

符号的组成部分包括能指(符号的物质形式)和所指(符号所代表的概念或意义)。皮尔斯根据能指与所指的相互关系，将符号划分为图像符号、指示符号、象征符号[1]。

2.2. 传统文化符号的概念

传统文化符号的构成丰富多样，主要包括汉字、绘画作品、人物、图腾、礼仪等。文化符号的意义内涵涉及到图腾崇拜、宗教信仰、哲学观念、道德审美等各个文化层面。既有天地日月、星辰、云雷等自然景观符号，也有借助于各种动植物寓言的符号，还有以抽象形态象征哲学观念、文化意识的符号。

根据来源和表现形式，传统文化符号大致可以分为两类：一类是对自然的直接感悟，如山水画、花鸟画等；另一类是人们对大自然的改造或对大自然感悟而产生的具体艺术，如龙凤纹样、剪纸、中国结等。中国古代的《周易》中也有符号思想的萌芽，“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”

3. 文化符号在新中式家具设计中的表现特征

3.1. 多样化

新中式家具设计中的文化符号不仅局限于传统的吉祥图案和纹样等，还融入了现代社会的多元元素。这些元素可以是来自不同地区和民族的文化符号，也可以是现代艺术和设计理念的体现，这种多元性的融入使得新中式家具的设计更加丰富多彩，也更加符合现代社会的审美需求和文化背景[2]。

3.2. 民族化

新中式家具设计在追求美观与实用的同时，更注重对民族精神的体现，中华民族历史源远流长，具有浓厚的民族精神和辉煌的传统文化。民族符号的形式多种多样，分类方式也各不相同。按符号所处运动形态，可以把民族符号分为静态民族符号和动态民族符号两类。静态民族符号是以静止的形式呈现所指意义，如装饰纹样、建筑配件、剪纸、脸谱、瓦当、年画、篆刻等。动态民族符号是指符号所指蕴含在一套程式化的动作中，即必须用一套规定的动作完成意义传达的。例如，家具上的龙纹、凤纹等图案，不仅具有装饰作用，还寓意着吉祥如意、权力尊贵等美好愿望。

3.3. 简洁化

新中式家具在设计理念上追求简约而不简单，强调“以少胜多”的美学原则。这种简约化并非对传统文化的简单摒弃，而是在深入理解传统文化的基础上，对其精髓进行提炼和再创造。通过运用简洁的线条、清晰的轮廓和少量的装饰元素，来展现家具的清雅气质和文化内涵。这种设计理念不仅符合现代人的审美需求，也体现了中国传统文化中“以和为美”、“天人合一”的哲学思想。

4. 文化符号在新中式家具中的应用

4.1. 汉字符号与新中式家具

汉字符号与新中式家具的结合是文化传承与现代设计的完美融合。通过巧妙地将汉字的形态、装饰图案和寓意表达融入新中式家具设计中，不仅可以提升家具的文化内涵和艺术价值，还能够满足人们对美好生活的追求和向往。

家具造型元素可以概括为点、线、面、体等这几类基础要素，汉字构形中的基本的结构有点、横、竖、撇、捺、提、折、钩这八种，而通过穿插、相接等结合异变后的结构更多，因此汉字与家具在基础构形法则上有一定的相似性(见图1)。

Figure 1. Basic structure of Chinese character formations

图1. 汉字构形的基本结构^①

4.2. 纹样符号与新中式家具

4.2.1. 纹样符号的应用特点

纹样符号作为一种视觉元素，具有很强的装饰性。纹样符号往往承载着特定的文化内涵和历史背景。例如，中国传统纹样中的龙纹、凤纹等，都蕴含着深厚的文化意义和象征价值。这些纹样符号的应用，有助于传承和弘扬传统文化，增强文化自信[3]。

4.2.2. 传统家具纹样发展特点

我国传统家具纹样的发展特点就是时代性。例如，史前家具的纹饰以简单的几何纹为主，如网格纹、漩涡纹、条带纹等；清代家具的装饰图案取材广泛，动植物纹样、仿古纹样、西洋纹样、几何纹、诗文组合等无所不有。传统剪纸图案、瓦当图案、青铜器图案、玉石图案和彩色陶器图案，构成了传统文化的丰富遗产，通过创新的设计手法，为现代家具带来了独特的视觉享受和文化体验。

4.2.3. 传统纹样分类

人物类纹样在中国传统艺术中占有重要地位，它们以人物为原型，通过绘画、雕刻、刺绣等多种艺术形式表现出来，具有丰富的文化内涵和象征意义。例如，福禄寿三星、飞天人物形象、八仙等历史人物常被用作装饰纹样，寓意着吉祥、长寿和幸福。

植物类纹样的题材广泛，主要包括花卉、树木、藤蔓等。花卉是最常见的题材之一(见图2)，如牡丹、莲花、梅花等，这些花卉各自具有独特的象征意义。树木类纹样如松树、竹子等，则常以其坚韧不拔、高风亮节的品质而受到人们的喜爱。在家具上，植物纹样常被雕刻在柜门、屏风等部件上，增添家具的文化气息和观赏价值。

Figure 2. Yellow flower pear pine bamboo plum pattern rose chair
图2. 黄花梨松竹梅纹玫瑰椅^②

祥禽瑞兽类纹样是中国传统文化中极具特色和象征意义的一部分，它们以飞禽走兽为题材，通过绘画、雕刻、刺绣等多种艺术形式表现出来，寄托了人们对美好生活的向往和追求。例如中华民族的传统图腾“龙”：龙是中华民族的文化象征，是英勇、权威和尊贵的象征(见图3)。在中国民间，龙常被看作是神圣、吉祥、吉庆之物[4]。

文案类纹样是一种将文字作为设计元素，通过艺术化的手法和布局，形成具有装饰性和文化内涵的图案，主要是指火珠、祥云以及如意等神话传说中的吉祥物等。例如，祥云纹样在中国传统文化中具有重要的文化内涵和象征意义，它象征着吉祥如意、幸福安康和平安无事。因此，祥云纹(见图4)样被广泛应用于日常生活和设计中，以祈求吉祥如意和幸福安康。

Figure 3. Legend of dragon pattern furniture
图 3. 龙纹纹样家具图例[®]

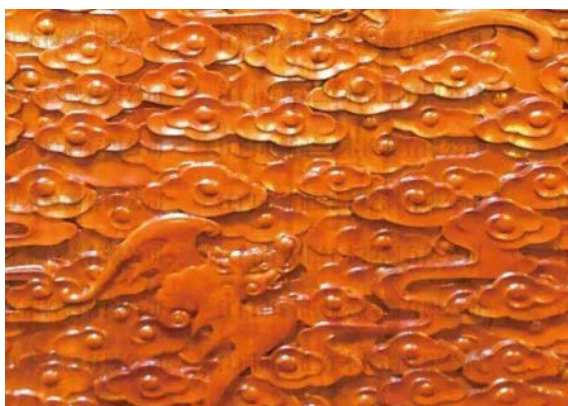

Figure 4. Legend of cloud pattern furniture
图 4. 云纹纹样家具图例[®]

4.2.4. 纹样在家具设计中的案例研究

朱小杰设计的“钱椅”(见图 5)在保持明式圈椅外型的基础上,采用了混凝土的原理,将钢筋串在极细的原木圆柱中,使其稳定扎实。同时,以手工方式缝制牛皮坐垫,白色的明线将坐垫固定在深色的原木框中,实现了“古典”和“现代”的和谐混搭。这一设计还是庄子“然则我内直而外曲,成而上比”的体现。

Figure 5. Money chair
图 5. 钱椅[®]

回纹椅(见图6)的主要设计元素是回纹纹样。这种纹样以连续的回旋线条折绕组成,形成独特的几何图纹。回纹椅作为中国传统家具的一种代表,其独特的设计和深厚的文化内涵使得它在现代社会中依然保持着强大的生命力和吸引力。

Figure 6. "Pattern" chair
图6. “回纹”椅[®]

4.3. 民族符号与新中式家具

吴越文化主要起源于现在的江苏南部、浙江北部等地区,在园林、建筑、刺绣等方面有着卓越的艺术成就。新中式家具以简约大方为设计风格,强调线条的流畅和空间的通透,这种设计风格与吴越文化中追求自然、和谐的理念相契合。

新中式家具在材质上多选用天然木材如红木、楠木等,这些材质不仅质地优良而且具有自然的美感。例如石大宇设计的椅君子(见图7),其对于竹材材质和工艺的追求与吴越文化中崇尚自然、注重细节的理念不谋而合。

Figure 7. 椅君子
图7. Chair gentleman[®]

5. 结论

新中式家具设计通过将中国传统文化符号与现代设计理念相结合,不仅实现了传统与现代的和谐共生,还推动了家具设计的文化创新。这种融合不仅保留了传统文化的精髓,还赋予了家具设计新的时代

感和生命力,当代家具设计师在探索与创作时,应尤为重视家具结构形态的精心构划,同时智慧地运用传统装饰纹样,使每一道线条、每一抹色彩都蕴含深厚的文化意义[5]。在遵循并彰显传统民族文化家具设计所蕴含的吉祥寓意与美好愿景的基础上,设计师应致力于提升现代家具的民族文化独特性与文化内涵的丰富性,使之在展现中国智慧与美学的同时,也为推动具有鲜明中国特色的现代中式家具走向世界舞台,贡献一份不可或缺的力量。这不仅是对传统的致敬,更是对未来家具设计发展方向的深刻洞察与前瞻布局。

注 释

- ① 图 1 来源: 网页引用, https://pic.nximg.cn/file/20171008/24024773_091321635000_2.jpg。
- ② 图 2 来源: 网页引用, https://www.sohu.com/a/584568339_121124778。
- ③ 图 3 来源: 网页引用, https://www.sohu.com/a/215537538_814969。
- ④ 图 4 来源: 网页引用, https://www.sohu.com/a/480691513_121123726。
- ⑤ 图 5 来源: 网页引用, <https://www.biud.com.cn/news-view-id-469306.html>。
- ⑥ 图 6 来源: 网页引用, <https://www.zcool.com.cn/work/ZNjE4MDAwMjQ=.html>。
- ⑦ 图 7 来源: 网页引用, <https://mixinfo.id-china.com/a-6991-1.html>。

参考文献

- [1] 布鲁斯-米特福德, 威尔金森. 符号与象征[M]. 上海: 生活读书新知三联出版社, 2010.
- [2] 方海, 薛思忆. 现代家具设计流变[J]. 室内设计与装修, 2022(5): 145.
- [3] 车佳芸. 窃曲纹饰在 VI 设计中的应用研究[D]: [硕士学位论文]. 青岛: 青岛大学, 2017.
- [4] 曹帆. 商代青铜器造型与纹饰中的写实性动物元素研究[D]: [硕士学位论文]. 天津: 天津师范大学, 2021.
- [5] 韩子文. 青铜器造型艺术在现代生活用品设计中的应用研究[D]: [硕士学位论文]. 西安: 西安工程大学, 2019.