

中国传统文化元素的应用研究

——以当代家具设计为例

盛海波 吴 萍

成都艺术职业大学 四川省成都市 610200

摘要: 随着时代的发展,家具行业面临着越来越多的市场竞争。中国家具企业要想在激烈的市场竞争中存活下来,就必须对中国的传统文化进行深刻的理解,大力弘扬和创新传统文化,运用新材料、新技术、新工艺,把中国的传统文化元素更好地融合到新家具的设计之中,使其符合时代发展、顾客的需要,更好的适应现代家居的需要。家具的设计和传统的文化有着千丝万缕的联系。中国的传统文化源远流长,现代家具的设计可以充分发挥传统文化的作用,体现出其独特的设计风格。在现代,人们已经开始对传统文化进行复兴,将传统的文化元素不断地注入到家具的设计中,使其在形式上更加丰富,从而达到对传统文化的继承与发展。

关键词: 传统文化;家具设计;应用研究

Research on the Application of Chinese Traditional Culture elements

— takes contemporary furniture designs, for example

Haibo Sheng, Ping Wu

Chengdu Art Vocational University Chengdu, Sichuan Province 610200

Abstract: With the development of The Times, the furniture industry is facing more and more market competition. Chinese furniture enterprises want to survive in the fierce market competition, it must have a profound understanding of Chinese traditional culture, vigorously carry forward and innovate the traditional culture, using new materials, new technology, new technology, the Chinese traditional culture elements into the design of the new country better, make it meet the needs of time development, customers, better adapt to the needs of modern household. The design of the furniture is inextricably linked with the traditional culture. Chinese traditional culture has a long history, and the design of modern furniture can give full play to the role of traditional culture, reflecting its unique design style. In modern times, people have begun to revive the traditional culture, constantly injecting the traditional cultural elements into the design of furniture, so that it is more rich in the form, so as to achieve the inheritance and development of the traditional culture.

Keywords: traditional culture; furniture design; applied research

引言:

我国家具设计有两个特点:一是体现了传统。这就是家具应该将传统文化融入到每一个环节,重视设计民族特有的美学趣味与哲理,同时将各种新技术与工艺运用于一体。通过这种方式,家具能够满足现代人最基本

本文用于成都艺术职业大学科研课题,一般项目,课题名称:“中国古诗词文化与家居产品设计融合应用研究”,项目主持人:杨辉,项目编号:2021KY014

的生活需要。并非是对传统文化的直接复制,它是将传统文化和现代发展的要素结合在一起,既能体现出中国传统文化的魅力,同时满足现代人多样化、便捷的居住要求。这一点在很多中国新的家具产品中得到了体现。有些家具在设计上具有传统文化的色彩,强调内省的个性,并将现代元素融合在一起。整体家具产品达到了古代与现代的完美融合,在满足人们对家居家具的需要方面发挥了很大的作用。

1. 中国传统文化与中国传统文化元素

在中国传统文化发展过程中,受儒家思想和道教思想影响最大。这两种思想在中国的各个文化系统中都有广泛的应用。从整体上看,中国的传统文化博大精深,丰富多彩。它立足于对社会发展的历史和民族情感的全面理解、整合与提升,这既是中国人独特的审美趣味和内在追求,也是中国人独特的历史特色和特点中国传统文化的基本元素,是从中国传统文化中提炼而来的基本概念、典型事物和具有民族特色的美丽形象。在古代和现代生活中,这些文化因素都显示出强大的生命力。在构成方面,中国的传统文化很多,包括书法、篆刻、刺绣等。中国的传统文化包含着人民的劳动成果,也包含了被整个国家认同和了解的精神文化、风俗习惯。

2. 中国传统建筑元素在家具设计中的应用原则

2.1 和谐化设计

从哲学的观点来看,“和谐”是“美”的基础,它需要设计师根据人、家具产品和环境的相互关系来进行设计。家具、环境、人三者之间存在着矛盾、协调、共生的关系。和谐观念深刻地影响了中国的家具造型设计,并将其具体表现为扶手椅子的设计。从中国传统的建筑要素中抽取设计素材,应该以“和谐”为基础,将其融入到设计之中。

2.2 人性化设计

从人的需要出发,是当今设计世界中最基本的设计理念。人性化设计,既要能满足人的身体和心理需要,又要充分体现出现代人的环保意识和对精神认同的追求。在家具设计中引入人性化的设计理念,一方面增强了对产品的亲切感,另一方面又能为消费者提供符合人体需求的产品,让消费者在使用时能感到亲切。

2.3 传承性设计

从文化遗产的观点来看,中国传统的建筑元素就是一种国家的特征,一方面,将传统的建筑元素运用到产品设计中,仅仅是对传统的符号的简单复刻,并没有将其真正的精华表现出来;在可持续设计思想的基础上,力求从中国传统建筑要素中提炼出具有中国民族特色的连贯性特点,并加以艺术上的革新。

3. 传统纹样的艺术特征

3.1 传统纹样的内容组成

中国传统纹样是中国传统文化系统和世界文化艺术的瑰宝。以家具、服饰、建筑为载体,以对快乐与幸运的情感意识为载体,以动物、植物、器物为源头,以象形文字为主体,以阶级文化、工作文化、信仰文化等多

种文化为文化内容的情感意识,快乐模式系统是中国历史发展的一个重要组成部分,它是从一代又一代传下来的,它的视觉美和文化美,表现出古人对美好生活的期望,折射出旧时代的多元伦理观念。考虑到传统图样的来源,传统纹样的成因,从原始时代对生命的不安感,以及自然灾害,疾病困扰和猛兽等因素的影响,使原始人的吉祥意识越来越强烈,并渴求一种能够承载内在对生命和生存的期待的图形符号,从而促成了传统纹样的形成。根据传统纹样的内容构成,按时代划分,可以将传统纹样划分为以鱼纹、鹿纹、花卉等庄重大气的装饰性图案为主;以象形体等图案结构为代表的商周传统纹样;四羊塑像、云雷、玉带图案;以龙凤、四神、怪兽等几何、动物形象等几何、动物形象等图案;以佛教为特点的传统纹样;莲花图案、玉鸟图案;隋唐传统纹样以草纹、人物纹样、花形图案为主。

3.2 传统纹样的美学特征

从传统纹样的形态结构和文化背景来看,传统纹样的美学特点是抽象结合,内涵丰富而自然,复杂多变、对称均衡,构成了中国特有的美学符号。从具象与抽象相结合的角度,传统纹样大都是具象的、抽象的概念,其设计与造型都是以生活中最具象征意义的东西为基础,但是,这种具象并不局限于传统的形式,而遵循着“有效”、“视觉美”等要素,从而构成了具有生命意义和实际意义的形象符号。比如,蝙蝠的形象来源于现实生活中的蝙蝠,因其吉祥的寓意而创作,经过变形、重组等艺术手段的加工,以形成各种样式的纹样。传统纹样主要是以自然形态为灵感,通过谐音、符号等艺术手法,表达人们对生命、生命的渴望,通过符号表达情感。比如,鱼纹代表着多子多孙的愿望,云纹表示升官和愿望,麒麟图案代表着望子成龙,希望他能早点出世;而从追求变化、均衡对称的角度来看,传统纹样大都是以对称、均衡为主,强调整体的协调与均衡,同时又强调打破常规的构图,强调中心的大小、密度、主次关系的特别处理,线条与平面之间的关系,使得整体呈现出一种韵律和韵律,比如图形的结构和规则的顺序,人物的图案的相互转化。

4. 传统纹样在家具设计中的价值意蕴

4.1 增强家具设计的文化内涵

改革开放之后,人民的生活水平都有了很大的改变。尤其是在现代化、城市化的快速发展中,建筑在一定程度上影响到了人们对家具的选择。以舒适多样,使用方便,生产快捷的西方家具,很快就占据了中国的家具市

场。另外，对于传统家庭，我们有着一种刻板的观念，例如：沉重的外形，古典的风格。甚至单方面地认为，传统的家具在美学和功能上的要求与当今的室内装修不相适应，从而使传统的家具使用越来越少，而在西方使用越来越多。但是，中国人的中国情感是不会随着时代和社会的变化而消失的，反而会永存于他们的心底。在这种大环境下，虽然西方家具具有时尚简约、选择多样、安全舒适等优势，但它能够很好的适应现代家居的功能需求，缺少情感的反差，成为了一个冰冷的物件，不能与人产生感情的共鸣。

中国文化的传统设计。其发展历史源远流长，文化底蕴深厚，承载着一脉相承的家居文化。比如，枝形图案代表着无限的生机，而牡丹则代表着富贵，而梅花则代表着五福。它们不仅符合中国人的文化和情感需求，而且还能与中国的传统文化产生共鸣。将传统图案与家具图案相融合，可以使家具的整体和创意得到更好的体现，从而创造出富有文化气息的家居空间。传统的木制家具、铁制家具、塑料家具、纤维家具等，都能与各种材质协调相处。在不改变现代家具的整体实用功能的基础上，采用有意义的传统纹样，使其更符合现代家具的触觉和人性化。在家具外表的装潢设计中，适当地、人为地添加一些，再运用具有传统文化基因的传统纹样，赋予其长久的文化遗产和特殊的内涵，凸显了其空间的精神与魅力，让宁静的家具成为一种自觉的载体，同时也能从每一个中国人的心里吸取中国家居的氛围。

4.2 丰富家具设计的外观形式

中国新家具的普及使得中国元素在当代家具设计中的应用日益广泛。新中式家具已成为当代家具设计的主流潮流。设计师应设计出拥有中国传统文化特征的特色图案，并将其运用到当代家具的设计之中这是我们在进行设计时要考虑并处理的一个问题。传统纹样是中国古代文化和艺术的瑰宝。经过数千年的发展和传承，已经形成了一种丰富的类型和广泛的中国审美特征、造型独特的“图库”。这些图形元素涉及到植物、动物、神话、陶瓷、雕塑、建筑、服装等不同的场景，具有庄重、丰富、奢华的风格，具备卷草纹、宝相纹、暗八仙纹、梅纹样、八吉祥纹等丰富的内容，可为家具设计提供具有中国特色的纹样内容，推动家具设计图案内容朝着多样化方向发展。

传统纹样可以被直接运用到家具的图形接口中。传统的独立图案是古人的智慧结晶和艺术品。他们可以直接运用到家具的设计中，而无需再进行形式与文化上的

二次设计，从而有助于家具的设计成为一种文化品质，提升其视觉美感传统纹样是整合、可扩充的，在设计师的巧妙构思下，能够与新时代的文化美学相结合，展现出新的图案形式，使其成为符合传统趣味与现代品位的图形形态，提高家具设计的个性，以适应多元化需求。

5. 中国传统文化元素在现代家具设计中的应用

5.1 现代家具设计应用儒家思想

中庸与天人合一是儒家思想的核心内容，它强调人与自然的协调。在现代家具的设计中，应用儒家思想，比如，在家具的设计中加入了一些风景元素。尽管这是一种人工的设计与创作，但是我们可以看到，这是一种人类与自然和谐。在装饰上，设计师还注意到了整个内部空间的协调，以情感和景物相结合的方式，将人的心灵世界呈现出来。有些家具设计中，会将奇石、盆景、花卉等天然元素融入到家具的设计中，这充分反映了儒家“天人合一”的理念。

5.2 现代家具设计应用道家思想

道家思想以“道”为核心，其运动与动静、有无相结合。在当代家具的设计中，道教的理念是将“虚”与“实”相结合。比如，在家具设计中，虚实、动静、偏移等空间形态的融合，是道教的一种发展。隔断法是家具设计中常用的一种方法。通常，设计师会使用屏风、地板、窗帘等来达到空间的分割效果。这些元素不但可以分割出空间，还能起到很好的装饰作用。虽然不能完全隔绝声音和光线，但是这种连贯的设计可以创造出一种动态的空间流动，似分非分，虚实结合。

5.3 现代家具设计应用佛家思想

佛教认为，人类在禅定与直觉中获得心灵的自由与解放，最后回归自然。所以，佛教的理念可以用简洁的线条和纯粹的颜色来表现。近几年，佛教的禅学思想越来越受欢迎，对家具的设计也产生了一定的影响。有些设计师以佛教禅学的理念为基础，设计出具有现代与东方韵味的家具。作品的色彩纯正，线条简洁，家具以木头为主，汉字、祥云、石碗、瓷碗等元素，尽显禅意。在现代化的社会中，人们越来越倾向于改变自己的居住环境，这样才能使自己冷静下来。禅意的设计越来越受到大众的喜爱。

5.4 现代家具设计应用中国传统符号

随着中国传统文化的日益丰富，具有中国特色的传统纹样，例如各种传统的装饰品、图案等，都蕴含着丰富的文化内涵和象征意义，体现了人们对和平、快乐、美好的向往。现代家具的设计融入了传统的青花瓷、马

头墙等，中国书法是中国传统文化的重要组成部分。

6. 结束语

综上所述，传统纹样是中国美术发展过程中的一种历史印记，体现了各个时代的艺术风格，对传统文化进行了再诠释，从而丰富了家具设计的材料，从而使家具创作更具有时代精神和人文气息。随着人民生活水平的不断提高，对居住环境的要求也越来越高，家具装饰的使用将会对人们的居住环境产生很大的影响。中国历史悠久，文化独树一帜。在家具设计中引入了传统的文化元素，能够改善室内的品质，让室内更具特色，更能适应人们的居住需要。

参考文献：

[1]黄晋云，张金秀.中国传统文化元素在新中式家具设计中的创新应用[J].林产工业，2020，57（11）：

107-109.

[2]陈威.中国传统文化元素在家具设计中的应用研究——以酒店家具设计为例[J].设计，2017，（15）：102-103.

[3]徐波，卢晓萌.中国传统文化元素在当代室内家具设计中的运用研究[J].居舍，2017，（21）：80+82.

[4]陈志玉.中国传统文化元素在新中式家具设计中的应用[J].莆田学院学报，2017，24（02）：66-69.

[5]裴锐.中国传统文化元素在家具设计中的应用[J].吕梁教育学院学报，2014，31（04）：54-56.

[6]贺亚婵.试论中国传统文化元素在当代艺术设计中的应用误区[J].艺术科技，2014，27（08）：166-167.

[7]赵昕.蒙古族传统文化元素在当代家具设计中的应用研究[J].包装工程，2013，34（22）：64-67.