

民间剪纸元素在家具设计中的应用研究

綦鑫悦

广东白云学院，广东 广州 510000

摘要：民间剪纸是我国民间传统艺术，是非物质文化遗产中的重要内容，将民间剪纸元素引进到家具设计中，能够促进家具产业的良好发展。基于此，本文针对民间剪纸元素在家具设计中的应用展开研究，首先分析了民间剪纸的艺术特征，文章论证了剪纸元素在家具设计中应用的可行性，在此基础上提出相应的应用策略，包括艺术传承、设计融合以及创新应用等方面，旨在为传统剪纸艺术的传承与创新，以及现代家具设计的多样化发展提供新的思路。

关键词：民间剪纸元素；家具设计；应用研究；非遗文化

Research On The Application Of Folk Paper-Cutting Elements In Furniture Design

Qi Xinyue

Guangdong Baiyun University, Guangdong, Guangzhou 510000

Abstract : Folk Paper Cuttings is China's traditional folk art and an important part of intangible cultural heritage. The introduction of folk Paper Cuttings elements into furniture design can promote the good development of the furniture industry. Based on this, this paper conducts research on the application of folk Paper Cuttings elements in furniture design. First, it analyzes the artistic characteristics of folk Paper Cuttings, demonstrates the feasibility of the application of Paper Cuttings elements in furniture design, and on this basis, puts forward corresponding application strategies, including art inheritance, design integration and innovative application, aiming to provide new ideas for the inheritance and innovation of traditional Paper Cuttings art, as well as the diversified development of modern furniture design.

Keywords : folk paper cuttings elements; furniture design; applied research; intangible cultural heritage

引言

随着现代生活方式的变迁，家具设计逐渐呈现出多元化和个性化的趋势。在这样的背景下，如何将传统文化元素与现代家具设计相结合，成为设计师们关注的焦点。民间剪纸作为中国传统文化的瑰宝，其独特的艺术魅力和文化内涵，为家具设计提供了新的灵感来源^[1]。本文旨在探讨民间剪纸元素在家具设计中的应用，以期为传统剪纸艺术的传承与创新，以及现代家具设计的多样化发展提供新的思路。

一、民间剪纸的艺术特征

(一) 手法实虚结合

剪纸是我国传统文化的重要表现形式之一，据政府有关部门统计，收录到各级别非遗文化保护名录的剪纸艺术多达上百种，其中已有上千年传承历史的剪纸种类包括傣族剪纸、扬州剪纸、丰宁剪纸等。剪纸艺术的主要表现手法是透空，有着实虚结合的特点，通过剪纸艺人精湛的技艺和细致的观察，将现实生活中的事物或场景进行提炼和概括，以平面的形式呈现出来^[2]。在实的基础上，剪纸艺人巧妙地运用了虚的手法，通过抽象、变形、夸张等手法，将现实事物进行艺术化的处理和表现，使其呈现出一种更加自由和灵动的艺术效果。

(二) 剪纸形式自由

剪纸艺术形式随意自由，在形象创作上更具有主观意识，剪纸艺人可以结合自身理解自由发挥想象力，创作出形态各异、风格独特的剪纸作品。这种自由性不仅体现在对形状、线条和色彩的处理上，更体现在对整个作品结构和布局的掌控上，剪纸艺人可以根据自己的审美和创作意图，自由地组合和搭配各种元素，形成独特的艺术风格和表现力。民间剪纸作品不受传统绘画和雕塑等艺术形式的约束，不受透视、光影等物理规律的限制，而是以一种平面的、二维的方式呈现出来，使得剪纸作品能够摆脱现实的束缚，展现出一种独特的艺术魅力和想象力。

(三) 剪纸便于情感表达

民间剪纸艺术通过简单而精致的剪裁手法，将纸张转化为各

种生动形象的图案，这些图案不仅具有高度的审美价值，更是情感传递的载体。在剪纸的创作过程中，艺术家们将自己的情感、思想和理念融入其中，通过图案的线条、色彩和构图等元素，传递出丰富的情感信息。在同一作品中，艺术家可将不想管的事物放进其中，以此表达自身情况^[3]。例如将一年四季的景观放置到同一个画面中；将亲情、友情、爱情等元素共同展示出来，使得剪纸作品具有了更加深厚的文化内涵和艺术价值。

二、民间剪纸元素在家具设计中的应用可行性

(一) 剪纸元素符合家具设计模块化原则

模块化设计是现代家具设计的重要理念之一，强调通过标准化的模块组合，实现家具的多样化、个性化和可拆卸性，通过改变某个子功能使功能重组简化。而民间剪纸元素，以其独特的艺术魅力和灵活的构图方式，为家具设计的模块化提供了新的可能性^[4]。设计师可借鉴剪纸艺术的构图和造型手法，将其应用于家具设计中，创造出具有独特魅力和文化内涵的家具作品。通过提取剪纸图案中的基本元素和构图规律，设计师可以设计出一系列具有剪纸风格的家具模块，使其具有统一的风格特征，根据需要进行组合和变化，从而满足不同的空间布局和使用需求^[5]。

(二) 剪纸元素符合家具设计装饰性需求

民间剪纸具有独特的艺术魅力和文化内涵，符合家具设计对装饰性的需求，能够为家具设计提供丰富的装饰元素和灵感来源^[6]。民间剪纸艺术具有丰富多样的图案和色彩，从传统的花鸟鱼虫到现代的抽象几何，可直接应用于家具的表面装饰，如柜门、床头板等部位，增添家具的艺术感和文化气息，为家具设计提供丰富的装饰元素^[7]。此外，民间剪纸艺术蕴含着丰富的文化寓意和象征意义，如红色剪纸常寓意着喜庆和吉祥，梅花剪纸则象征着坚韧和高洁。将美好的寓意引进到家具设计中，不仅能增添家具的文化内涵，还能通过家具传达出特定的情感和意义，让使用者在使用家具的同时感受到文化的熏陶和情感的共鸣^[8]。

(三) 剪纸元素符合家具设计功能性需求

民间剪纸艺术能够满足家具设计的功能性需求，增强家具的实用价值和实用性。以屏风为例，屏风的功能包括分隔、美观等，将民间剪纸与屏风设计相融合，会在确保基础性功能基础上，为其增强独特艺术气息^[9]。在分隔功能方面，剪纸能够为屏风设计提供精致的镂空设计，促使其表现出空间通透感与设计感，在细节中展现房主的品位与格调。在结构方面，采用剪纸的图案轮廓进行切割或镂空，既保留了剪纸的艺术特色，又使得家具在结构上更加稳固且符合人体工程学原理。

三、民间剪纸元素在家具设计中的应用策略

(一) 艺术传承：合理运用剪纸纹样

民间剪纸是传统文化的重要内容，其图案纹样经过几年前的沉淀，已经发展为具有鲜明文化特征的元素，将其融入家具设计中，不仅是对传统文化的尊重与传承，更是对现代设计语言的一

种丰富与拓展。在家具设计应用中，设计者应从社会发展角度出发，将剪纸艺术与时代密切结合的元素提炼出来，加以加工与传承，促使其成为家具设计中重要的素材。首先，深入理解剪纸纹样的文化内涵和艺术特点^[10]。剪纸纹样种类繁多，每一种纹样都承载着特定的文化寓意和象征意义，例如牡丹纹样寓意着富贵吉祥，喜鹊纹样则象征着喜庆和幸福等。在运用民间剪纸元素之前，设计者应充分了解剪纸元素及其背后的文化内涵，确保设计的准确性和恰当性。其次，合理选择剪纸纹样。不同的家具类型、使用环境和功能需求，对纹样的选择和应用有着不同的要求^[11]。设计者应根据家具设计的具体需求和风格特点，选择合适的剪纸纹样进行运用，比如针对客厅家具设计，可选择寓意吉祥大气的纹样，包括龙凤呈祥、牡丹富贵等；针对卧室家具设计，可选择温馨柔和的纹样，如蝴蝶双飞、鸳鸯戏水等^[12]。最后，注重对剪纸元素进行细节处理。剪纸艺术有着强烈的主观性，其纹样复杂多变，经过历史变迁已与原始造型千差万别，难以直接应用到家具设计中。对此，设计者应注重对纹样的比例、色彩和材质等进行细节处理。

(二) 设计融合：文化内涵表达情感

在民间剪纸元素应用到家具设计中，设计者应落实设计融合，将剪纸艺术与室内软装的基本风格、家具设计等融为一体，以此表达剪纸艺术的文化内涵，触动人们内心深处的情感。民间剪纸艺术不仅能够营造奇特的视觉效果，带给人们审美享受，同时其能够为家具设计增强文化意趣。民间剪纸的题材无不透露着人们对美好生活的期待和追求，剪纸元素的形象、纹样等均具有深刻的寓意，很多元素不需要语言便能让人们心领神会，比如莲花和鲤鱼的纹样寓意“连年有余”，蝙蝠纹样寓意“福气”等，代表着人们期待生活富贵、安宁与祥和。家具作为人们日常生活中不可或缺的物品，其设计应能触动人们的情感，满足人们的心理需求^[13]。在将剪纸元素应用于家具设计时，设计师应注重通过家具设计表达剪纸艺术所蕴含的情感，比如在床榻等寝具设计中可应用“麒麟送子”“松鹤万年”等纹样，在书桌等家具设计中可应用“魁星”等纹样，使家具设计更具人性化，增强家具与使用者之间的情感联系。

(三) 创新应用：创新剪纸应用方法

民间剪纸艺术题材丰富，在家居设计的应用被市场广泛认可后，其创新形式得以展现。在实际运用中，创作者应在保持剪纸艺术传统魅力基础上，为家具设计注入新的活力和创意。在实际应用中，设计者应打破传统思维束缚，勇于尝试新的设计理念和材料，比如可将剪纸元素与现代设计元素相结合，创造出独特的家具造型和图案；探索使用新材料和新技术来制作剪纸图案，如使用3D打印技术来制作具有立体感的剪纸装饰，或者使用环保材料来制作可循环使用的剪纸家具。应用方法包括以下几种：一是间接应用。所谓间接应用，是指在家具设计中运用现代设计手法提炼民间剪纸艺术中具有独特寓意的造型与图案，使设计作品具有剪纸艺术特征^[14]。二是变形运用。设计者可变化其形状，运用意象造型、透视等艺术表现特征进行创意设计，将依附于剪纸外在表现形态的内在意蕴延伸到家具设计中，使其内涵产品

化。三是跨界运用。设计者可借鉴其他艺术形式的表现手法，如将剪纸艺术与绘画、雕塑等艺术形式相结合，创造出更具艺术感染力的家具作品，丰富家具设计的表现形式，拓宽设计思路，激发更多的创意灵感^[15]。在创意设计中，设计者应关注市场需求和消费者喜好，了解消费者对剪纸元素在家具设计中的接受程度和喜好程度，根据消费者的个性化需求，提供定制化的剪纸家具设计方案，满足他们的独特品位和需求，从而有针对性地进行创新设计。

结语

综上所述，民间剪纸艺术作为我国传统文化的重要组成部

分，应不断传承、融合与创新发展。剪纸艺术与现代家具设计之间存在着天然的联系，在家具设计中应用民间剪纸艺术元素，不仅能够促使家具产品凸显传统文化内涵与艺术美感，同时还可以实现文化融合，提升家具产品的商业价值。对此，相关设计人员应充分把握剪纸元素的艺术特点与家具设计方法，在继承传统的基础上进行创新与发展，产生更多传统文化元素与现代设计理念相结合的优秀作品，为人们的生活带来更多美好与惊喜。

参考文献：

- [1] 张会梓. 全域旅游视野下的城市公共设施设计研究 [D]. 湖北美术学院. 2023.0000088.
- [2] 岳涵, 吴慧欣, 王玲, 等. 基于形状文法的岫岩满族剪纸艺术纹样在当代家具装饰中的应用探析 [J]. 家具与室内装饰. 2023.03.005.
- [3] 焦鑫, 严梓允. 基于剪纸艺术的创意家具设计 [C] // 中国创意设计年鉴·2020-2021 论文集. 四川传媒学院. 2022.018392.
- [4] 白玉梅, 王雨欣. 剪纸元素在乡村民宿室内空间与家具设计中的应用研究 [J]. 家具与室内装饰. 2021.03.024.
- [5] 王玉轩, 曹永林. 民间剪纸艺术在现代木质家具设计中的应用 [J]. 林产工业, 2020, 57(08): 101-102+108.
- [6] 陈高杰. 闽南特色文化元素在家具设计中的创新应用 [J]. 包装工程, 2021, 42(02): 291-297.
- [7] 樊雯. 剪纸元素融入家具设计的创意及应用 [J]. 包装工程, 2020, 41(14): 339-344.
- [8] 宋哲琦. 《装饰》杂志设计文化发展研究 (1958-2018) [D]. 浙江大学, 2020.
- [9] 侯宇. 新晋作书房家具设计 [D]. 太原理工大学, 2020.[10] 刘夏滢. 民间美术装饰工艺融入家具设计初探 [J]. 林产工业, 2020, 57(05): 74-76.
- [11] 何晓琴, 陈祖建. 新中式家具设计策略模型研究 [J]. 包装工程, 2020, 41(14): 193-198.
- [12] 李玉洁. 豫西剪纸文化在现代室内软装饰设计中的运用 [J]. 绿色环保建材, 2020, (01): 89+92.
- [13] 余香怡, 易欣, 胡芳园, 等. 非物质文化遗产的活化与传承——以佛山剪纸在家具设计中的应用为例 [J]. 家具, 2020, 41(01): 50-53.
- [14] 熊芳, 汪艳荣, 范梦霞. 湖北雕花剪纸在家居设计中的传承与应用 [J]. 家具与室内装饰. 2017.06.030.
- [15] 曹会波, 赵丁丁. 滨州地域特色艺术元素在乡村旅游景观“农家乐”空间中的营造方式探索 [J]. 美术教育研究, 2016, (20): 57.