

宁夏传统纹样在麻编家居用品中的再生应用

白兴易,李国*,虞艾晔

(兰州理工大学设计艺术学院,兰州 730050)

摘要:通过研究宁夏传统纹样,对其进行特征型谱分析,借助转译法提取传统纹样图元及色彩,运用形状文法将图元演变设计为新的纹样,使用麻编技法将其设计出具有地域审美特征的麻编家居用品。通过再生纹样在杯垫、坐垫和收纳盒等家居用品中的创新实践,展示了不同形态下传统纹样在麻编织用品中的再生应用。这不仅对宁夏传统纹样等地域文化进行了传承与发扬,也为现代麻编家居用品的多元化融合创新提供了设计思路。

关键词:传统纹样;麻编家居;型谱分析;转译;形状文法

中图分类号:TS664

文献标志码:A

文章编号:1000-4629(2021)03-0076-06

DOI:10.16610/j.cnki.jiaju.2021.03.017

Regeneration Application of Ningxia's Traditional Patterns in Hemp Knitted Household Items

BAI Xingyi, LI Guo*, YU Aiye

(School of Design Art, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China)

Abstract: By studying the traditional patterns of Ningxia, analyzing their characteristic portfolio, extracting their graphic elements and colors through translation method, using shape grammar to evolve the elements into new patterns, and using related techniques to design hemp knitted household items with regional aesthetic characteristics. The regenerative application of traditional patterns of different forms in hemp knitted items is demonstrated through the innovative practice of regenerating patterns in household items such as coasters, cushions and storage boxes. It not only inherits and promotes the regional culture such as traditional patterns of Ningxia, but also provides design ideas for the diversified integration and innovation of modern hemp knitted household items.

Key Words: traditional pattern; hemp knitted household items; portfolio analysis; translation method; shape grammar

宁夏地域有着源远流长的黄河文化,奋勇争先的红色精神,别具一格的西夏遗韵以及魅力四射的回乡风情^[1]。宁夏民间的传统纹样和手工麻编家居用品作为可贵的人文财富,在设计领域有诸多研究价值,许多学者已进行了相关的研究。文江玉等^[2]将传统纹样与现代设计理念结合进行创新,通过在当代家具中的应用,反映独特的中国文化;刘润福^[3]通过研究非物质文化遗产中不同的传统手工艺保护方式,总结出非遗的核心要素为知技、知艺、知

新;王家飞^[4]将非物质文化遗产与消费市场、产业、移动互联、品牌管理、IP管理等诸多领域进行跨界融合。而在融合创新的研究中,王莹等^[5]从文化融合的角度,通过学习借鉴日本创新设计的理念,为我国在优秀的传统文化基础上发展设计提供了很好的启示与借鉴作用。因此,研究传统纹样在麻编家居用品中的再生设计应用,不仅是对宁夏多民族文化融合精神的延续创新和现代传播,更是对当代家居用品的设计具有一定的参考价值。

基金项目:国家自然科学基金(51465037)。

作者简介:白兴易(1967—),男,副教授,研究方向为地域性设计理论与实践。E-mail:1253822842@qq.com。

通信作者:李国(1994—),男,硕士研究生,研究方向为产品设计。E-mail:2386900520@qq.com。

引文格式:白兴易,李国,虞艾晔.宁夏传统纹样在麻编家居用品中的再生应用[J].家具,2021,42(3):76-81.

1 宁夏传统纹样及麻编用品

1.1 宁夏传统纹样特征型谱分析

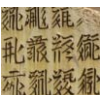

中国作为文明古国之一,有着源远流长的历史文化和博大精深的人文内涵,其绚烂多彩的传统纹样作为精神文化的产物极具特色。

宁夏的传统纹样便是其中一个分支,依据纹样特征将其大致分为植物纹样、几何纹样、书法纹样、动物纹样和其他纹样5类。几何纹样因宁夏多民族聚居的人文环境,主要吸收借鉴伊斯兰文化发展演变而来,由各种基础且简单的几何元素进行有规律地相互交叉排列组合,看似复杂但却有序,视觉冲

击力强;植物纹样多以花、叶为主,既有花卉纹样类的桃花、菊花、牡丹,又有抽象纹样类的藤蔓纹、缠枝纹等,对称规整;书法纹样主要由西夏字体和阿拉伯字体组成,将长短凹凸、粗细不一的字体线条贯通于一体,达到和谐统一的视觉审美;动物纹样的绘制特征主要为温顺吉祥,常见的有狮、象、马、孔雀、羚羊以及代表统治阶级的龙纹、凤纹等瑞兽纹;其他纹样为许多不易归类的传统纹样,代表了人们避害就利和对美好生活的憧憬^[6-7]。运用型谱分析法对宁夏的传统纹样进行图片文字的搜集、整理,将筛选出来的纹样进行特征归纳分析,分析结果如表1所示。

表1 宁夏传统纹样特征型谱分析

Table 1 Portfolio analysis of Ningxia traditional pattern characteristics

分类	特点	种类	纹样图片	名称	纹样细部	线描图
几何纹样	基础元素 重复 连续 组合	圆形		十六边纹		
		菱形 椭圆形 多边形		椭圆纹		
植物纹样	重复 节奏 对称 连续	树木类		卷草纹		
		花卉类 果实类 卷须纹		如意纹		
书法纹样	韵律 和谐统一 独立 高低 粗细 长短	西夏字体, 阿拉伯字体, 图文并茂		西夏体纹		
				库法体纹		
动物纹样	温顺吉祥 简洁粗犷 组合	藻井边饰 蝴蝶纹 牛纹 鸳鸯纹 龙纹 凤纹		西夏象纹		
				西夏龙纹		
其他纹样	重复 连续 组合	祥云纹 博古图 福禄寿 佛像纹		太阳神纹		
				祥云纹		

小结 作为民族文化的艺术体现,宁夏传统纹样具有突出的语言价值,无论是几何纹样、书法纹样还是其他多样化的纹样,都可以从中解读出丰富的文化内涵以及人文精神

1.2 麻编家居用品的审美特征

麻编家居用品作为民间活态文化的体现已传承了千年。据《考工记》和《诗经》的相关记载,西周至战国时期已有麻,其茎皮纤维韧如筋,沤后可以织布,还可编织成线绳和鞋、帽及其他生活用品^[8]。麻编家居用品无论是在图案设计还是色彩、技艺上,都非常适合直接应用于软装饰艺术^[9]。整体审美特征既有形式美的秩序感^[10],又有传统文化进行创新融合后的精神美。

麻编家居用品拥有农耕文明孕育的文化精神,一直与传统农业劳作息息相关,千年的发展过程中,与人类产生了独特的亲和美感;同时兼具造型之美,运用编织技法形成编织用品,整体具有重复、对称、均衡等充满节奏的纹样美感。以麻为原材料制作的编织麻线,其粗糙质感更是呈现出一种天然醇厚的美感,有着别具一格的自然美和人文美^[11]。

在当代的家居软装饰中,针对麻编传统手工技艺,从其发生、发展的文化生态规律上予以引导^[12],从而让麻编家居用品来源于自然,又融入自然。

2 传统纹样再生设计

2.1 传统纹样图元及色彩提取

转译是指在第三方的参与下,使原本的设计语言解读成另一种新的设计语言的行为^[13],在生物医学、环境设计、美学鉴赏、建筑学等设计领域进行了广泛应用^[14],通过重新设计、解读传统地域文化,实现文化价值的输出。将不同的宁夏传统纹样,以纹样实物图为例对其特点进行概述,借助转译的方法构建纹样的图元样本库,进行元素的更替转化,提取出纹样图元。

色彩作为家具设计中的一个构成要素,常常是给人印象最强烈的元素^[15],尤其将其融于艺术设计中,会给受众带来强烈的艺术感染力和情感的宣泄。通过文献查阅和实地走访,宁夏传统纹样因其独特的地理、气候及地貌环境,常采用的色彩有蓝色、绿色、黄色、白色和黑色,同时根据传统纹样特征,综合筛选典型色彩。传统纹样的图元及色彩提取结果,如表2所示。

表2 传统纹样图元及色彩提取

Table 2 Graphic elements and color extraction of traditional patterns

传统纹样	线描图	纹样骨骼	图元提取	色彩提取
			葫芦形 四边菱形	
			圆弧形 圆形	
			九边形 六边菱形	
			水滴形 半圆形	
			半菱形 桃形	
色彩筛选				

2.2 基于形状文法的纹样演变

形状文法最早是由美国麻省理工学院的教授

George 提出的,通常指将某一个或几个提取出的基本图形元素按照相应的规则秩序在一定的空间关

系中进行组合排列,从而生成新形状的方法^[16],目前广泛应用于品牌形象设计领域^[17],并取得成功。余隋怀等^[18]提出了形状文法构建产品形态创新的设计方法和模型。将提炼出的宁夏传统纹样图元依据特定的演变规则,使基本形态特征通过移动、

旋转、镜像等方式产生变化,从而生成新的图形,一方面可以延续原有纹样的特征,另一方面可以获得丰富的新纹样。以图元六边菱形为例,生成形状文法图元演变规则。图元演变规则及演变设计结果,如表3所示。

表3 图元演变规则及演变设计

Table 3 Evolution rules and evolution design of graphic elements

规则 编号	水平镜像 Q1	垂直镜像 Q2	缩小 W3	增加 W4	水平交错 E5	垂直交错 E6	旋转 45° R7	旋转 45° R8
图示								
演变1流程								
演变2流程								
演变3流程								
演变4流程								
演变5流程								

首先,根据形状文法图元演变规则,将部分纹样图元通过若干演变流程生成演化纹样。演变1按照规则Q2做垂直镜像,然后按照规则R8,做两次45°旋转,最后整体一次使用规则R8生成。演变2执行一次规则E5,进行水平交错移动,使用两次规则R7,最后使用规则W3、W4各四次生成。演变3执行一次规则W3将纹样缩小,使用规则Q2进行两次垂直镜像;最后规则Q1一次生成。演变4执行一次规则E5使纹样水平交错移动,按照规则Q2做两次垂直镜像,最后按照规则Q1水平镜像。演变5执行一次规则R7,再使用规则Q2进行垂直镜像,最后执行四次规则R8旋转45°。

对于现代编织艺术设计来说,传统纹样的价值在于对其核心设计思维的学习与借鉴,而不是盲目

的照搬或模仿^[19]。通过对传统纹样图元、色彩的提取,将单独的纹样经过组合形成整体纹样,形式独特富于变化的再生纹样^[20-21],不仅通过新的艺术形式再现了宁夏传统纹样优秀的文化内涵,而且保留了一定的识别性。

3 再生纹样在麻编家居用品设计中的应用

张道一先生说过,平面图形与立体图形是两种不同的设计形态,在传统手工艺的图形设计中,对平面或立体的应用设计,需要分门别类地进行解决^[22]。对宁夏纹样在麻编家居用品中的应用,主要关注的是编织艺术在平面形态、立体形态中的空间关系,编织艺术与人文情感之间的潜在联系。主要追求的是基于形状文法生成的图元、图形及纹样骨

髓在二维以及三维形态产品中的应用,不仅局限于某一个完整的图形或者纹样。从而探讨如何创造新的平面与空间存在、平面与空间意识、平面与空间秩序、平面与空间美感等问题^[23]。

3.1 二维形态中的设计应用

选图元演变设计中的演变5进行删减、简化,采用经纬平编为基本的平面编织技法,以杯垫为设计载体,运用绿色、蓝色、黄色等色彩关系对纹样轮廓进行区分,最后对纹样骨骼的进行钩编,展示二维形态中再生纹样在麻编家居用品中的应用,使整体产品既有平面图形的对称秩序感,又具有层次错落的麻编审美特征,如图1所示。

图1 家居用品系列设计-杯垫

Fig. 1 Design of household items series-coaster

将图元演变设计中的演变1进行简化、排列组合,以坐垫为设计载体,运用编织技法对坐垫表面进行纹样编织,运用橙色、黄色、蓝色等色彩进行轮廓区分,最后使用钩编技法将纹样骨骼进行勾勒,展示二维形态中再生纹样麻编家居用品中的应用,如图2所示。

图2 家居用品系列设计-坐垫

Fig. 2 Design of household items series-cushion

3.2 三维形态中的设计应用

将图元演变设计中的演变2、演变3,以收纳盒为设计载体,选用经典的圆盒和长方盒造型,运用蓝色、紫色等色彩进行纹样轮廓区分,展示三维形态下的再生纹样在麻编家居用品中的应用,在以金属为主体的收纳盒中,巧妙的融入麻编效果。天然

的材质赋予了工业产品细腻的情感内涵,拉近了产品与消费者之间的心理距离^[24],如图3所示。

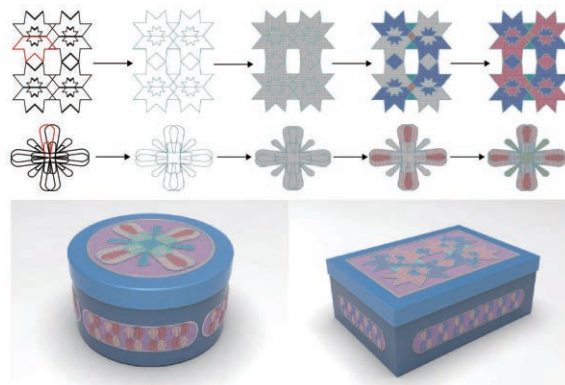

图3 家居用品系列设计-收纳盒

Fig. 3 Design of household items series-storage box

4 结语

传统文化的艺术表现形式需要从发展的角度重新审视,宁夏传统纹样和麻编家居用品,作为农耕文明中孕育的独特精神文化产物,蕴含深厚的人文内涵和美学艺术价值。以传统纹样为研究对象,结合当代设计理念,提取纹样中的图元、色彩等设计元素,对宁夏传统纹样进行演变再生,以家居用品为设计载体,运用麻编技法进行手工编织,展示了不同维度下的再生纹样在麻编家居用品中的应用。通过对麻编家居用品的设计创新,不仅探讨了地域文化新的发展趋势和方向,为其提供了有效的传播展示平台,而且也现代家居用品的创新发展到了一定的参考作用。

参考文献:

- [1] 白长龙. 宁夏振兴乡村文化路径之探析[J]. 民族艺林, 2018,6(4):148-153.
- [2] 文江玉,杨霞. 传统纹样在现代家具中的应用[J]. 设计, 2017,8(17):52-53.
- [3] 刘润福. 从中日比较谈非物质文化遗产中的传统手工艺保护[J]. 装饰, 2016,40(12):30-36.
- [4] 王家飞. 基于跨界打造非遗文化创意产品的设计研究[J]. 包装工程, 2019,40(22):253-259.
- [5] 王莹,孙虹. 基于文化融合视角日本设计创新理念的借鉴[J]. 设计, 2020,33(12):99-101.
- [6] 刘青青,徐伟,詹先旭. 如意纹在家具中的应用形式探析[J]. 家具, 2020,41(3):51-54, 114.
- [7] 杨春辉,袁博生. 传统吉祥纹样在餐饮空间中的应用研究[J]. 家具与室内装饰, 2020,27(4):120-121.
- [8] 郑志强. 麻编技艺的审美特征及其在现代室内设计中

- 的应用[J]. 美与时代(上),2017,13(10):45-47.
- [9] 张晓萌,顾颜婷. 浅析日本刺子绣艺术对家居装饰的启发[J]. 家具,2020,41(2):53-56.
- [10] 赵桂娟. 家居布艺在室内空间设计中的审美性研究[J]. 美术教育研究,2016,7(3):99.
- [11] 吴婕妤,陈红,费本华,等. 浙江地区竹编工艺特色概述[J]. 林产工业,2020,57(3):61-64.
- [12] 臧小戈. 从传承模式谈传统手工艺保护机制的建立[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计),2019,42(2):168-174.
- [13] 卢鹏,周若祁,刘燕辉. 以“原型”从事“转译”:解析建筑节能技术影响建筑形态生的机制[J]. 建筑学报,2007,47(3):72-74.
- [14] 李志榕. 基于文化转译的地图信息设计探索[J]. 图学学报,2018,38(4):629-634.
- [15] 王宁鑫,詹秦川. 基于立春节气的文创产品设计方法[J]. 包装工程,2019,40(6):257-263.
- [16] 林楚楚,许柏鸣. 家具色彩设计的情感化探析[J]. 家具,2019,40(4):38-41.
- [17] PUGLIESE M, CAGAN J. Capturing a rebel: modeling the harley-davidson brand through a motorcycle shape grammar [J]. Research in Engineering Design, 2002, 13(4):139-156.
- [18] 杨延璞,陈登凯,余隋怀,等. 基于形状文法的泛族群产品形态设计[J]. 计算机集成制造系统,2013,19(9):2017-2115.
- [19] 刘赞. 关于产品设计专业纤维艺术构思创意的思考[J]. 西部皮革,2018,40(3):101.
- [20] 张道一. 张道一文集(上)[M]. 合肥:安徽教育出版社,1999.
- [21] 贺雪梅,孔维佳,邓晓璇. 基于意象转译的家具设计策略[J]. 林产工业,2020,57(2):55-57.
- [22] 吕一心,周橙旻. 盘扣艺术与串珠艺术相结合的手工艺首饰创意设计实践[J]. 2018,39(6):67-70,79.
- [23] 蒲天祚,杨子倩,田宜嘉. 斯基的纳维亚风格对新疆民族传统纹样现代设计的启示[J]. 家具,2020,41(1):63-67.
- [24] 刘丹,任新宇. 论编织艺术在现代家居产品设计中的创新应用[J]. 家具,2019,40(6):60-64,70.
- (责任编辑 陈英华 吴 为)

(上接第57页)

- [9] 朱树峰. 现代实木餐椅形态的感性因素分析和应用研究[D]. 南京:南京林业大学,2010.
- [10] 刘晓. 论现代消费需求与产品造型设计[J]. 中国包装工业.2015,22(8):30-31.
- [11] 邹亚洁,张帆,李黎. 实木定制家具的设计生产瓶颈与解决途径[J]. 林产工业,2019,46(3):60-64.
- [12] 刘德友. 实木椅的减量化设计研究[D]. 长沙:中南林业科技大学,2016.
- [13] 方雷. 实木家具可持续发展的战略探究[J]. 现代营销. 2018,14(6):97.
- [14] 徐俊华,强明礼,任海青,等. 实木椅零部件的相似性与成组技术[J]. 林产工业,2019,46(7):48-52.
- [15] 王倩云,陈于书. 现代实木椅类家具的结构部件及节点分析[J]. 家具.2016,37(1):19-23,27.
- [16] 金秀,郝景新,吴新风,等. 实木家具的拆装式结构实现路径探究[J]. 林产工业.2020,57(1):54-57.
- [17] 彭涛,宋涛,李江泳. 感性消费需求下的设计艺术[J]. 艺术与设计(理论).2009,3(5):162-163.
- [18] 宋娜,孙颖莹,徐定华. 探析软餐椅舒适性的影响因素[J]. 现代装饰(理论).2014,9(11):19.
- [19] 杨丽帆,申黎明,谈立山,等. 人-椅界面设计对座椅舒适性的影响[J]. 家具.2020,41(2):29-33.
- [20] 王慧,苗艳凤. 产品设计中的情感化设计趋势研究[J]. 美术教育研究.2020,11(14):112-113.
- [21] 谷林姣,关惠元,邹峰. 速生杨木榫接合性能增强研究[J]. 家具.2019,40(3):51-54.
- [22] 李爽,徐伟. 可拆装椅凳类家具设计与应用研究[J]. 家具与室内装饰,2020,27(10):80-81.
- [23] 吴双双,徐伟,詹先旭. 实木桌椅拆装式结构分析与创新实践[J]. 家具与室内装饰,2020,27(7):120-122.
- [24] 杨雪,徐伟,詹先旭. 可持续设计理念下的儿童成长性餐椅设计实践[J]. 家具,2020,41(4):66-70.
- (责任编辑 周橙旻 黄 婷)

欢迎赐稿 / 欢迎订阅 / 欢迎刊登信息、广告