

马勺戏剧文化在现代家具设计中的应用

◎智晓琦

摘要：传统中华文化的历史博大而精深、源远流长，且民族地域性文化有着特别浓郁的地方色彩和独特的内涵特色。马勺戏剧文化在中国传统的文化中占有不可或缺的社会影响和与众不同的地位，是极具地域特色的中华传统文化。马勺戏剧文化在现代家具中的装饰设计具有很大的作用，这种作用是根深蒂固和潜移默化的。中国元素已经成为当今现代设计的潮流和趋势。它是在创新的现代家具设计中的基础，因为只有能够汲取了我国传统文化的精华，融入中华优秀传统文化民族化和个性化的创新设计，才能够形成一个独具中华特色的现代设计作品。对于我国陕西地区独有的马勺戏剧文化在现代家具中的应用是本文的探究方向。

关键词：马勺戏剧文化 现代家具 创新设计

随着社会经济的不断发展和人们精神需求不断提高，使得文化程度和艺术设计理念的全球化也在发生着前所未有的广度变化。世界各个国家的文化与潮流是全球各地各个不同国家不同文化的相互惠通、相互交融、并行存在与交流而形成的。伴随着移动互联网的时代与全球大数据时代的到来，不同文化之间的隔膜正在逐渐地消失和融合。我们不得不承认，由于全球思想的传播，传统的马勺戏剧文化受到特别多外来文化的影响，当下中国很少有那些能够静下心来去感受马勺戏剧文化洗涤的人，我们也更难从马勺戏剧文化中汲取到其中的精华，所以我们必须要坚持民族文化的特色性，合理吸收外来文化与现代潮流，才不会失去本身的特色。

一、背景综述

现在我们可以看到，各个国家之间的文化已经可以在全球所有范围内进行无障碍地交流了，这预示着不同文化朝着全球化发展的时代已经到来，每个国家的人们也愿意让全世界的人民都可以接触到来自各个不同地区不同种族的文化，从而能够从中受益。中国流传下来的传统文化有着上下五千年历史，源远流长让人流连忘返，但是，中国自己的家具行业却缺乏人们不断地创新和大胆的开拓。造成这种情况的原因有很多，其中主要的原因是由家具行业商业化所带来的，而另外一方面，是由于人们缺乏概念、缺乏理念、缺乏方法所造成的。“设计”变成了模仿，偶尔出现具有开拓创新性的设计方案也会因为缺少向上性和旺盛的生命力而无法如火如荼地进行下去，导致最终没有能够形成独

具中华民族特色的现代主义风格的家具设计。现在有许多家具品牌在设计上采用了国外的家具设计资料和其中的各种信息，在不对其进行扩充或改动的情况下就作为自己的家具产品推向市场，或者稍微进行一些改动就作为自己的产品或系列推向大众市场。尽管他们的产品会在局部的造型和制作工艺上有所改变，但是在其整体外形和装饰风格上仍然是有很大程度上的相似。

这些发生在我们身边的实际现状令人十分担忧，因为目前在我国的现代设计领域中有很大一部分的人已经完全舍弃了我们的传统文化，而不仅仅是单纯的淡化我们的传统文化。传统文化就在我们身边，但我们却视而不见，或者说我们根本不知道怎么去传承、开发和利用它。

二、社火马勺脸谱文化元素概况分析

社火脸谱文化在我国有着极为悠久的历史，其虽然是民间一种较为普遍的游艺活动，但具备的文化内涵和美好寓意也一直深深地影响着人们，并为人们的日常生活带来了更多的希望。现阶段，社火脸谱文化在陕西等地区仍被保留，并作为人们节日庆祝较常使用的一种形式。马勺脸谱是社火脸谱文化发展中一种常见的表现形式，是随着社会发展产生的新型脸谱图案，多被引用在驱邪纳福等活动中，具有祈福和巫术特征，通过对社火马勺脸谱文化进行分析可知，在漫长的发展历程中，其也经历了较多创新和变革，但主旨思想并未改变，这也是为什么社火马勺脸谱文化能够流传至今的原因。在分析社火马勺脸谱文化中发现，存在的图文样式多种多

样，且不同的纹路代表的意义各不相同。如招财进宝、驱邪纳福、祈求好运等等。传统的社火马勺脸谱是人们庆祝活动的代表性事物，之后随着社会的发展，对传统文化研究的深入，社火马勺脸谱文化元素被进一步提炼和应用，并在现代家具设计中大放光彩。下文将对社火马勺脸谱文化元素展开具体分析和论述，从起源、图案纹样、意义特征几方面展开探究，以期深入了解社火马勺脸谱文化元素的特点和寓意，希望对现代家居设计有所帮助，提高设计水平，满足现今人们的审美和精神需求。

（一）社火马勺脸谱的起源

有关于“社火”这个词的由来，据了解是在中国古代，民间在祭祀盛典或者在节日迎神的游行集会上，所表演的一种民间传统集体的游艺活动。其起源时间是在隋唐年间，开始被称为“射虎”活动，其名字是取自以正义的一方永远可以压倒邪恶的势力、人们和牲畜都能够平安的寓意。这个习俗一直延续到现在，目前在我国的陕西省的中部地区，宝鸡市和凤翔县等地区，仍旧还保留着与社火有关的传统习俗，大家每逢新春佳节或重大节日，会在当地集会举行传统的社火表演。社火的表演人员在表演的时候，一般都会穿着古代的服装，然后进行骑马和结队游行，并且在脸上用传统的油性彩色颜料或其他颜料进行化妆，这种艺术形式被我们称之为“社火脸谱”。我们所说的马勺脸谱，则是属于众多社火脸谱类型中的其中一种，是由我国民间常见的社火脸谱演练和变化而来的，是人们在

继承和传承民间传统的社火脸谱的同时，发展而来的其中一种新兴的、符合大众审美的民间手工艺品和艺术品。我们能够从社火马勺脸谱自身发展的早期形式中看出，社火马勺脸谱的目的是希望能够为人们驱邪纳福，这使得社火马勺脸谱具有了一种独特的、巫术性的功利意义在其中。

（二）社火马勺脸谱图案纹样的种类

社火马勺脸谱的图案纹样繁多，并各自有着其重要地位。水源对于我们有着特别重要和深远的意义以及作用，在中国的传统图案纹样的运用和表现当中，古代人们用变化莫测的水创造出了具有装饰性极强，而且十分生动的图案图纹。水的图纹主要有着增加其气势和补充其空白的作用，在马勺脸谱中有浪牙纹、波涛纹等图纹。火则是为五行之一，在社火马勺脸谱中与红色、南方相关联。因为火与“活”同属于一个语音词，在我国古代民间，人们总是用“火”来颂扬和赞美人们所信奉的天神，祈求上天可以给人们繁荣和长寿。在古代，当时的人们认为火源是上天的恩赐，是由天上的雷云和闪电发生碰撞而出现和形成的。因此，当时的人们十分崇拜他们心中的“火源之神”。而不同的人物

所使用的火纹也是不尽相同的，在有些作品里，火的图纹只是起到了装饰和点缀的作用。

如意的图案在它的头部展现出云或圆形，并且底部的卷曲使其可以与其他的图案完整地统一在一起。如意被称为“八宝”之一，意味着做什么事情都可以称心如意。蝙蝠的图案被广泛使用并用于传统的社火马勺脸谱中，是因为“蝠”和“福”是同音字，是幸福和好运的象征。而飞鸟纹样则是起源于古代人们对飞翔的向往和对神兽凤凰的崇拜之情。三足金蟾是我们常说的一只居住在月宫的三足大蟾蜍，在中国的神话故事中，传说在遥远的月宫有着一只有三条腿的蟾蜍，人们传说能够得其金蟾者必将能够大富大贵。所以金蟾寓意着能够招财进宝、求得富贵，它往往被人们放在一枚铜钱的上面，这枚铜钱也被人们称为“压胜钱”，表示着希望能够财源滚滚。压胜钱这种钱，是为了人们能够日常佩戴和把玩的，所以特意设计铸造成了近似圆锥和铅笔形状的避邪物。而我们所能见到的社火马勺脸谱中，压胜钱是常见的传统铜钱的造型，象征着繁荣。

从图纹样式分析中能够看出来，这些图形的符号都源于人们对大自然的憧憬和

崇拜，并且代表了广大人民群众对于向往美好生活的愿望。因此，它的意义远远不限于人们普遍的审美价值以及传统文化的传承和影响，而是人们对于民间的传统文化起源的探索和研究、以及其中所蕴含文化情结的认识，都具有极其重要的研究意义和示范价值。

（三）社火马勺脸谱符号的象征意义

在传统马勺社火脸谱的装饰中，象征性的符号在其中的应用是十分普遍的。人们会将其悬挂在自己的客厅或者起居室中，希望其可以用于扶正祛邪，表达了人们希望能够招财进宝、祈福纳祥、祈求好运的美好愿望。因此，传统的马勺社火脸谱受到了人们的喜爱并且得到了人们的推崇。它是集文化性、实用性、艺术性、经济性价值多方面于一体的。同时，也能够体现出我国近现代民间手艺人超凡的技艺和不同的风采。因此，脸谱自身所存在的内在价值已经远远地超出了它自身所携带的符号特征，从而具有了更加深远的文化和意义。

而其余的象征意义是属于抽象的象征，具体的体现就是它本身的用色方式。我国当地的艺术家会根据角色所呈现出的性格来确定其脸谱的主要颜色。在最早的

时候,脸谱上的颜色仅用于五种颜色,也就是黑、白、赤、黄、青这五种颜色,明表忠奸,暗则是指传统的中国五行文化;其中黑代表忠诚,白则代表了奸诈;赤代表了侠义,青则代表鲁莽。金色和银色代表魑魅魍魉,粉色一般是用来代表苍老,黄色则代表了残暴。所以,社火马勺脸谱艺人必须充分地考虑到大众欣赏者对其中人物的认知和了解,使其可以尽可能地适应不同的文化价值和各种不同类型的文化欣赏者,让其能够更加容易地被人们所接受和亲近,使其能够具有一定的艺术价值。

三、社火马勺戏剧文化在现代家具设计中的应用

在现代家具的设计工作开展和进行当中,在创新应用传统图案的同时,我们必须遵循以下两点的设计理念和原则:第一是开放性原则。在传统图案的设计与应用当中,我们需要进行不断的创新与尝试。只有设计师自身具有开放性的设计创意和思维,才能够不断引进各个国家各类不同的先进技术与工艺,强化自身对于各种装饰手法和技巧的应用,这样才可以保证传统图案设计的科学性以及其合理性。第二是属于自身的创新性原则。通过设计师在我们日常所使用的现代家具设计中融入中国的传统元素和图案,并且能够对于我国传统的图案进行自己的创新与传承,能够呈现出中华民族对于自己五千年传统文化的理解,让我们的传统中国文化与现代国际文化能够有机的融会贯通。本文通过对中国传统文化图案的大胆创新与应用,让人们在传承中国传统文化内容的基础上,还可以保留其独特的文化特色和民族情节,凸显出我们中华民族的特征。

经过对以上部分的总结分析,需要在满足使用者基本需求的情况下,寻求传统文化与现代家具结合的解决之道。从极具中国民族特色的马勺脸谱提取带有标志性的元素,探索马勺戏剧文化在现代家具中的创意、实用、传承是本文的主要研究重点。通过传统与现代相结合,使得家具具有多元性与生动性,既能保留文化底蕴又能满足现代生活的需要。社火中的马勺戏

剧脸谱通过戏曲脸谱元素的风格、样式等细节与现代家具的形式、内容进行创新与应用,将其精髓进行汲取与整合,并在此基础上改进与发展后适用于家具当中。

四、结语

本文从极具中国民族特色的马勺脸谱中提取带有标志性的元素融入其中,并与现代设计相结合,以马勺脸谱中的纹样元素和现代家具的设计原理为原型进行进一步的拓展延伸。尽可能实现设计的完整性与可持续发展性,以及传统文化和现代设计的有效融合。寻求中国传统文化与现代家具结合的解决之道,创意、实用、传承文化是本文的主要思想。同时考虑到其后续的发展问题,我们要站在民族传统文化的角度,吸取传统的一些家具的精华,并且结合现代的潮流文化发展趋势和现代人对于家具的使用需求,进行符合时代发展的设计理念,与时俱进。融入中华文化民族化和个性化的现代创新设计,才是一个独具中华特色的现代设计作品。

参考文献

参考文献:

- [1] 斯图尔特.家具设计[M].北京:电子工业出版社,2015.
- [2] 余永海,周旭.视觉传达设计[M].北京:高等教育出版社,2006.
- [3] 李磊.论陕西社火脸谱的艺术特色[J].郑州轻工业学院学报,2007(2):45-62.
- [4] 张雪森.西北地区社火研究综述[J].民族艺林,2016(3):37-39.
- [5] 韩允慈.有趣的勺子[J].早期教育(美术版),2014(3):27-31.
- [6] 贺鹏.马勺社火脸谱纹样的符号学意义[J].美与时代,2010(5):67-79.
- [7] 魏李一清.浅析传统图案在现代家具设计中的创新运用[J].西部皮革,2018(5):45-75.
- [8] 云卫星.中国传统装饰元素在现代家具设计中的应用[J].包装工程,2019(3):31-33.
- [9] 赵丽.马勺脸谱在室内装饰中的应用研究[D].中南林业大学,2012:09-12.

作者简介:智晓琦,1997年生,女,汉族,河南商丘人,20级在读研究生,硕士学位,美术专业,研究方向:室内设计。