基于符号学理论的现代家具设计研究

陈梦媛

新疆师范大学

DOI:10.32629/mef.v2i8.216

[摘要] 为了满足人的各种需求,设计应运而生,设计是人与产品沟通的载体。在家具设计的领域中,现代家具的设计和开发是根据其背后深层的文化和理论支撑,从人们的需求着手,去了解人们的需求,提升更好的体验感。所以本文通过对符号学基本理论的阐述,探讨在现代家具设计中,符号学原理在其中的应用方法,把符号学理论运用于现代家具设计中。

[关键词] 符号学; 现代家具; 设计

Research on Modern Furniture Design Based on Semiotic Theory

Chen Mengyuan

Xinjiang Normal University

[Abstract] In order to meet the various needs of people, design came into being, design is the carrier of communication between people and products. In the field of furniture design, the design and development of modern furniture is based on the deep cultural and theoretical support behind it, starting from people's needs, understanding people's needs and improving the sense of experience. Therefore, through the elaboration of the basic theory of semiotics, this paper explores the application of semiotic principles in modern furniture design, and applies semiotic theory to modern furniture design.

[Key words] semiotics; modern furniture; design

在人类文化的交流中,各种的文化信息都可以承载在符号上,在人们认知或表达中发挥着重要的作用。在现代家具中恰当的运用符号学,能够促进家具本身代表文化的发展,不同的符号可以展现出不同家具的功能与风格。如在封建王朝时期,符号用来体现皇家权利和国家的风尚繁荣,如云龙纹、龙凤纹、鹿纹,不仅是封建体系不可侵犯的表现,也是王权在符号学中体现的最佳代表。

1 符号学背景

“符号学是研究关于符号代表的事物的本质、各种意义、发展变化规律和符号与人类多种活动之间的关系。符号学的原理在不同的领域的运用而产生了部门符号学”。人们利用符号来交换信息,通过符号在设计中与消费者沟通。国外关于现代符号学的研究最早提出于20世纪60年代,持续至今,涉及种类广泛,并已成为独立的一门学科。然而在中国,关于现代符号学的研究较晚,自1926年赵元任首次提出符号学一词后,中国在符号学理论方面观点的提出,也几乎都是关于国外符号学的研究翻译过来的。“但在80年代末,随着“文化热”的热潮,国内学界对符号学的研究开始增多,各界学者开始将符号学应用于不同学科,为符号学在中国的发展开启了征程。”目前符号学已经涉及了很多领域,在提出了设计符号学理论后,有了理论支撑更是为产品设计提供了方法论和指导原则,用在现代中式家具设计之中后,更是为其持续发展提供了理论支持。而深究很多经典的设计作品,也都自觉或不自觉地应用着符号学。在了解更多后,更是认为符

号学理论在将来设计中的指导及应用有很大的发展空间。

2 符号学与现代家具设计之间的联系

设计与符号学之间存在着很深的联系。在西方,人们对环境合理应用符号学进行的设计可追溯到上世纪中期。在设计家具时,设计师利用符号学的原理,合理设计,提高了家具的艺术性、观赏性和符号背后的文化性,促进了情感的交流。通常在家具的使用过程中,通过材料、颜色、造型等信息触觉、视觉等传达给使用者,所以家具设计也可以用造型、色彩、材料等进行划分,来帮助设计师完成表达。对于类似家具边缘扶手一类具体实物,设计师会合理利用分化、抽象、变形等多种边缘手法,将实物转变为某种符号,再对这些符号进行改变,然后将设计师的内心想法和符号背后的意义表示出来,引导人们关于符号所体现出来的价值和意义更好的理解。由上可知,在设计领域里,符号学可以理解成为一种可以承载意义的工具,也是一种能够帮助设计者对文化要素更好传达的有效手段。

3 视觉符号在家具设计中的运用

在家具的使用感受中,最先传达的是视觉感受。根据美国符号学研究专家皮尔斯的观点,符号学在视觉符号中可分为3个类别:图像性符号、指示性符号和象征性符号。这也是被认为是最富有成效的分类方法。

3.1 图像性符号的运用

在最初提出图像性符号时,图像性符号的定义是一种采取相似形态所形成的记号,如:具象的标志,早期象形文字,甲骨文等,是直觉性符号的一种。发展到现在,我们所说的图

像性符号又衍生出更多的内容,不仅包含了直觉性符号,还有相似性符号,是以所指对象为基础,符号形式和意义与具体事物有相似性,并与所指对象在形式与意义上存在相似或类比关系的符号。比如在传统中式纹样中常见的“蝙蝠纹”(图1)、“万字纹”(图2)、“缠枝纹”等,都是图像性符号的典型代表。

图1 红木蝙蝠纹首饰盒

图2 万字纹罗汉床

在家具设计中,设计师在创作时对于图像性符号的运用,可以对已有的符号或生活里的事物进行几何化的处理,并合理的采用夸张、简化、变形、重复等手法,构建新的设计符号。

3.2 指示性符号的运用

指示性符号,也被称为标志、指征性符号。根据皮尔斯的理解,指示性符号是一种与对象存在一种因果或者直接联系的符号,是符号形体能够成为指示或成为索引符号的存在。家具设计中存在很多指示性符号。指示性符号的存在是指出了家具内在功能价值,如台灯的调节钮、座椅靠背倾斜调节钮等。我们看到它就要大致明白怎么用。如何开启一个按摩椅,怎么使椅子调节的更舒服,设计师都是需要用指示性符号对使用者进行引导。通常情况下,指示性符号存在于设计中和使用功能密切联系的部件位置。例如标识符号(使用功能说明)、路标、楼梯、廊道等。不以表达形式的不同而改变原有意思(图3)。

图3 表达形式不同但意义不变的指示性符号

3.3 象征性符号的运用

象征性符号,根据皮尔斯的说法,它是一种可以完全自由

的表征对象,可以与对象没有相似性或直接联系的符号。象征性符号能够不用对象相似性而直接赋予所指物特殊的意义,可以在使用过程中用社会约定俗成地被应用。如桃子、仙鹤在中国象征长寿,玫瑰花象征爱情,红色象征喜庆等。象征性符号在中国古典家具设计中的运用非常广泛,如“灵芝纹”被寓意吉祥、富贵、美好、长寿,“麒麟纹”被寓意是福运的象征(图4),“竹节纹”被寓意清高有节(图5)等,这些属于具体象征,根据大家熟知的东西经过抽象、变形、简化或夸张等造型的变化而创造,比较易于联想。而家具创作中还有很多抽象象征,如家具中垂直向上则象征崇高向上,水平创作的家具则象征稳定。(图6)在设计师Ross Lovegrove设计的超自然的椅子中所使用的流畅线条和顺畅的曲线过渡,则寓意了对自然生命的赞美。(图7)家具设计中的的隐喻性是象征性符号的合理运用,在创作时在寓意和作品设计中由此及彼,由一个特征去表现另一个特征,用某种可见的形象去隐喻背后的寓意。而如果不了解这种约定俗成地背景,使用者只会认为是一种装饰。

图4 红木透雕麒麟纹罗汉床桌

图5 花梨木竹节纹大多宝柜

图6 麦金托什的家具设计

图7 自然形式椅子

4 符号学在家具中的文化功能

家具是人类在社会实践中通过摸索创造出的产物,家具的设计是为了满足人类的需求,不仅有物质需求还有精神文化需求。在符号学理论中,所有的文化现象都是符号现象,而家具形态符号承载着家具背后的物质文化,所以家具设计现象也属于符号现象。

在现代家具设计中,设计师应合理使用符号,这样能使设计师心意更大化的被传达到使用者那里,增强沟通,彼此了解后使人们思考,才能进行设计背后理念的传播。设计师需要增强下列专业水准,这样在家具设计过程中,能使符号学更好地运用在设计作品中,也能更好的表达自己想法的同时,增强美感,了解符号独有的特性,在作品的观赏性上,再提高符号的实用性。以中国传统家具圈椅为例,中国古代有着“天圆地方”、“承天象地”的哲学观念,而明代圈椅造型上的“上圆下方”、“上开下合”正是符号学在家具设计中的完美体现。不仅将中国文化融入到作品里,也运用专业,使家具更加舒适,符合家具功能性,提高使用舒适度。实现功能与审美的协调统一,在提高造型魅力的同时也使背后的文化艺术魅力得以传播。

在现代家具设计进行中,设计师在掌握并继承传统艺术的精髓的同时,还要不断学习新的知识,将东方与西方文化、

传统与现代文化融会贯通,吸收各地区和各历史时期的精髓,并将符号合理运用,促进现代家具艺术元素的增加。以虎头凳和新中式圈椅为例,都是从不同地域特色和不同朝代抽取部分单元符号,进行重组或简化的设计,在传承传统特色的同时,也具有了现代文化艺术气息。

在家具设计中,材料使用不同,给使用对象的感受也是不同的。如同一把椅子,使用木材时感受到的是温润自然,用石材时则是硬朗大气,而使用金属或玻璃、塑料等材质时,则具有现代感。设计师在做设计时,要充分掌握不同材质特性进行设计或组合,使家具设计可创作范围增大,意境更耐人寻味。在设计中,有规律的重复能够产生很强的冲击力。设计师可以选取适当的符号,进行不同方式或尺度的应用,能够增强主题意义的表现力度。

5 结语

综上所述,设计师在创作中合理对符号进行运用,对现代家具的发展具有很强的理论指示作用。设计师在创作中使用符号学作为指导,能更好对传统文化和现代文化做到传承与创新,在理论的指导下,能持续发展并设计出更多的好作品。

[参考文献]

- [1]余继宏.基于符号学理论的家具形态研究[D].南京林业大学,2009.
- [2]尹一军.建筑环境设计中符号学的应用于分析[J].建筑技术开发,2017(16):25-26.
- [3]翟丽霞.皮尔斯符号学理论思想的语言学阐释[J].济南大学学报(社会科学版),2005(06):39-42.
- [4]王新雅.基于符号学理论的街道边缘空间设计研究[D].长安大学,2011.

作者简介:

陈梦媛(1994--),女,新疆沙湾县人,汉族,2018级在读研究生,研究方向:环境艺术设计室内。