

浅析传统虎纹在现代室内软装设计中的应用

孙瑞

(鲁迅美术学院, 辽宁 大连 116650)

摘要: 虎在动物中属于一种强有力的大型食肉动物。集形、色、神、力于一身的虎, 自古以来被尊为 “百兽之王 ”、“山君 ”等一直受到人们的敬畏、尊崇与喜爱, 也成为中国文学艺术描绘的一个重要方面。在古代绘画和工艺品中广泛应用。

然而, 在现代设计中, 虎纹图案的运用方式和表现形式已经发生了很大的变化。本文旨在探讨传统虎纹图案在现代室内软装设计中的应用及其审美价值, 通过对文献资料的搜集和整理, 对传统虎纹图案的历史渊源、文化内涵和设计特点进行了深入分析, 同时结合实际案例, 探讨了虎纹图案在现代室内软装设计中的具体应用方式和效果。

本文对传统虎纹图案在现代室内软装设计中的应用进行了系统的研究, 旨在挖掘其文化内涵和审美价值。

关键词: 软装元素; 装饰纹样; 中国传统; 民族纹样; 虎纹样

Analysis of the Application of Traditional Tiger-Striped Patterns in Modern Interior Soft Decoration Design

Sunrui

(Luxun Academy of Fine Arts, Liaoning Dalian 116650)

Abstract: Tigers are a powerful large carnivorous animal among animals. The tiger, which combines form, color, spirit, and strength, has been revered, revered, and loved by people as the "King of Beasts" and "Mountain King" since ancient times. It has also become an important aspect of Chinese literary and artistic depiction. Widely used in ancient painting and handicrafts.

However, in modern design, the use and expression of tiger patterns have undergone significant changes. This paper aims to explore the application and aesthetic value of traditional tiger pattern in modern indoor soft decoration design. Through the collection and organization of literature, the historical origin, cultural connotation, and design characteristics of traditional tiger pattern are deeply analyzed. At the same time, combined with practical cases, the specific application methods and effects of tiger pattern in modern indoor soft decoration design are explored.

This article conducts a systematic study on the application of traditional tiger pattern in modern indoor soft decoration design, aiming to explore its cultural connotation and aesthetic value.

Key words: Soft decoration elements; Decorative patterns; Chinese tradition; Tiger pattern

传统虎纹图案是中国文化中的一种重要元素，有着悠久的历史 and 深厚的文化底蕴。在过去，虎纹图案常用于宫廷建筑、织锦和陶瓷艺术等方面，是中国文化遗产中不可或缺的一部分。本文旨在探讨传统虎纹图案在现代室内软装设计中的应用，并探究其美学价值和文化意义。本文将以理论分析和实际案例分析相结合的方式展开，通过对广泛的文献资料 and 实际设计案例的研究，探讨传统虎纹图案在现代室内软装中的运用方式和效果。

1 传统虎纹图案的概述

1.1 传统虎纹图案的起源与发展

虎纹图案在我国具有悠久的历史，最早可以追溯到新石器时期的“岩画虎”，其造型逼真，生动传神，后又延伸出青铜器表面的“虎头纹”“虎面纹”图案，以及春秋战国时期的铜虎符，汉代画像砖、以及元代的藏式虎毯等，到了近代，虎纹还出现在玩具、剪纸以及年画之中，可谓是异彩纷呈。

新石器时期出现的岩画虎纹样，例如大西峰沟岩画（如图 1）、青海岩画虎、贺兰口岩画虎，是古人刻在巨石上的艺术作品。在原始部落的生活中，人们的生存环境较为恶劣，

对于老虎多是畏惧之情，于是会把强大的巨兽当作崇奉的对象，以此祈求平安。人们把握了虎的形与神，岩画虎的形象生动，但造型较为粗犷。



图 1, 大西峰沟

岩画，新石器

商周时期出现了“虎头纹”、“虎面纹”，并在青铜礼器上大量使用。商周王朝政权、神权集中，虎的形象凶猛庞大，因此虎纹图案成为展现统治集团至高无上权威的特殊象征符号，起到威慑百姓的作用。商周时期的“虎头纹”与“虎面纹”变得更加凶残以及具有威慑力。部分用青铜所制的刀和矛上也由虎头纹组成，统治阶级认为这样能更好地宣扬军事实力。



图 2 商龙虎纹青铜尊

春秋战国时期随着中央集权的逐渐分化，虎形作为象征符号的作用日益削减，大多以配饰及装饰器物使用；战国中期铜镜兴盛，铜镜上亦常见虎形装饰，并且出现了铜虎符，此时期纹饰造型简洁、神态不再凶猛，趋于平和。

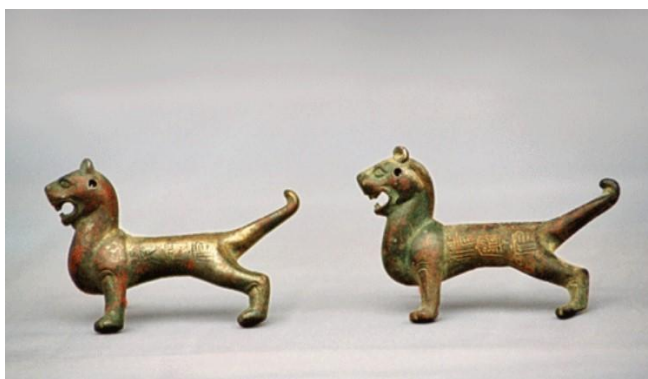


图 3 战国铜虎符

汉代人认为，虎是方位之神，能够驱邪避灾难，保佑吉祥，不仅将虎纹作为墙饰，而且会将虎纹应用在工艺美术、布帛丝织品以及瓦当上，因此虎纹的应用比较普遍，虎纹在两汉画像砖和画像石上应用较普遍，汉代疆域辽阔，各地区的虎纹图案画像砖在风格上虽不相同，但都具有简洁、有力和威猛的共同特色。

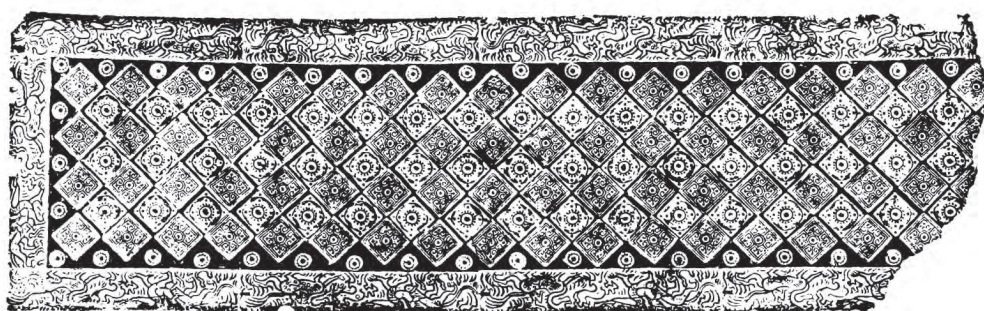


图 4 汉武帝茂陵陵园遗址出土龙虎纹空心砖拓本

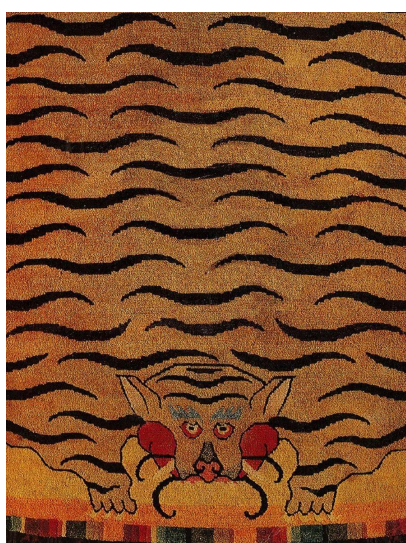


图 5 藏式虎毯

唐宋到明清时期，虎纹逐渐变为民俗化，衍生出“虎纹枕”“年画虎”“版画虎”，与百姓的生活加深了联系，且适用范围更广，成为广受人们喜爱的具有浓厚乡土气息的民族艺术。

1.2 传统虎纹图案的艺术特征

1.2.1 造型特征

传统虎纹图案能够分为平面与立体两个造型特征，平面造型指在二维空间中创造的造型，立体造型指在三维空间中塑造的艺术造型。

传统虎纹图案在不同平面载体上有着不同的表现形式，例如丝织品与墙饰，平面虎纹图案大多存在于陶器、布帛与玉器中，大多以单独纹样与适合纹样出现。单独纹样例如藏式虎毯中的虎纹形象，壁毯的主体为虎，以刻画虎身纹样以及虎头为主。



图 6 藏式虎毯

在适合纹样中，虎纹通常与不同类别的纹样相结合，如植物纹样、动物纹样、几何纹样等，以彰显统治阶级地位的虎形纹样为例，章服上的虎补子就体现了官位的高低等级，清代四品武官章服上绣有虎补子；补子上的虎，威风凛凛，彰显统治阶级风貌。



图 7 清代四品武官章服虎补子

此外，虎的立体形态运用大多存在于民间艺术中，例如虎枕、布老虎等，其中最为代表性的是布老虎，布老虎是历史最久远、最具特色的玩偶，布老虎以虎为原型，由各地民间手艺人创造不同的虎形艺术造型。

1.2.2 色彩特征

在封建社会，虎的颜色大多受所在载体的影响而呈现不同的颜色，例如青铜器与银器，同时也受封建社会的等级化影响，例如在隋唐时期，为统治者所用的虎纹工艺品与纺织品多为黄色。在近代，传统虎纹图案大多以中国传统观念中的红、黄、蓝、黑、白色为主，对比色使用较多，具有很强的视觉冲击力，此类色彩的应用与人们想要表达的情感息息相关，代表了中国所追求的热烈美好生活的观念。

2 传统虎纹图案在现代室内软装设计元素中的运用探索

动物纹为动物皮毛上的纹路，是动物与生俱来的纹路，而在艺术设计中，动物纹通常会成为设计师的灵感缪斯，虎纹图案可以为室内空间增添一份动感，将虎纹图案与更鲜明的色彩搭配或是其他流行元素相结合，形成个性强烈的主题系列，符合现代人对个性化、时尚的追求。

2.1 传统虎纹图案在软装实用性元素中的创新应用

软装实用性元素包括室内家具、灯具等等多种元素，这些元素不仅具有实际使用价值，还能够提升室内美学，传统虎纹图案在软装元素中有很广泛的应用，它可以应用于家居装饰，例如地毯、抱枕、壁挂等。

在现代的室内软装设计流行趋势中，对于纹样的应用不仅要坚持实用性原则，也要遵循创意性的原则。虎纹图案在现代室内软装设计中的应用多以点缀的方式出现，根据虎皮纹以及虎形独特的构成，运用现代的设计手法对其进行改造，能够适应现代审美。

在软装设计中，人们不再局限于直接将写实虎形用于装饰，而提取传统虎形进行归纳提炼，融合多元化的现代化设计手法，使其能够更加适应现代审美，例如图 9，该设计是以藏式虎毯为灵感，对藏式虎毯中的虎纹图案进行了精简提炼，以连续纹样的方式表现在软装设计中。

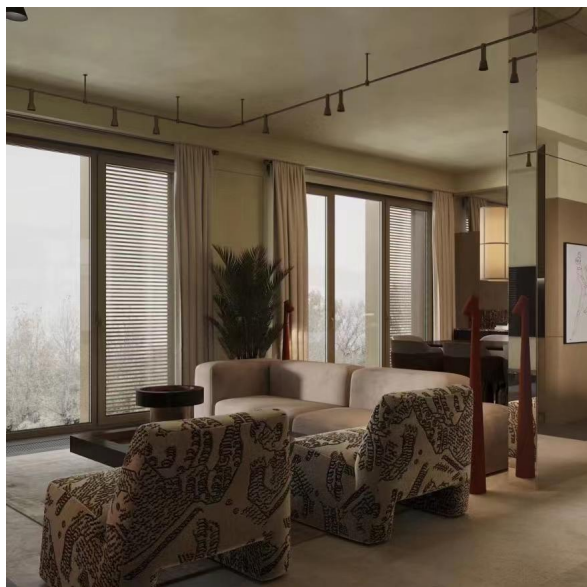


图 8 Dedar 虎纹家具

2.2 传统虎纹图案在软装装饰性元素中的创新应用

软装装饰性元素包括：地毯、挂画、摆件装饰品等元素。虎纹图案充满自然气息，极富动感与韵律美，具有良好的装饰性和审美价值。

传统虎纹图案在室内软装设计中的应用非常灵活。地毯是家居中常用的一种地面装饰品，可以为地面增添不同的风格与气氛以，藏式虎毯为例，可以藏式虎毯将进行局部的提取，并对虎形进行变形，适应大众审美，使得虎形更加柔和，并在地毯等软装物件上进行巧妙的运用，从而起到点缀、衬托等作用，例如图 9，胖虎地毯在造型上参考的是藏毯和虎皮纹毯的样式，在表现手法上把虎的五官“萌化”，创作出新型异形毯。



图 9 胖虎文创地毯

色彩构成是软装装饰元素中不可缺少的部分，色彩往往能够最大程度地展现软装空间的个性化，中国传统虎纹图案的色彩特征受到不同时期的影响而不同，在现代室内软装设计装饰元素中，虎纹图案的色彩构成已不限于红、黄、蓝、黑、白色等传统色彩，而是根据设计师与消费者的喜好呈现出多样化与个性化的表现，因此就衍生出了色彩更加鲜明的装饰性元素，例如图 10，设计师以传统虎镇五毒图案为灵感，运用对比度强烈的桃红，代替传统虎镇五毒的“红、蓝、白”色彩构成，能够为室内软装增添活力与生命力，更加适应现代化审美。



图 10 虎镇五毒创新地垫

传统虎形图案的创新应用可以在室内软装设计中发挥独特的作用，为整个居室提供更多样化、个性化的装饰效果。

3 传统虎纹图案继承与创新对软装设计的启发

3.1 传统虎纹图案在软装设计中的价值

传统虎纹图案作为中国传统文化中的重要元素，具有悠久历史和丰富内涵。在现代室内软装设计中，传统虎纹图案不仅保留了其独特的造型个性与文化价值，同时在历史长河中，被赋予了更为广泛、多样化的造型、意义和应用。

虎纹图案能够为室内设计增加一份自然感。虎属于国家一级保护动物，虎纹图案作为具有独特美感的动物纹样之一，通过将其应用于软装设计中，能够代替真虎皮、虎毛毯，使得室内软装更加环保，并且可以营造出更加文艺的视觉效果，同时营造出原始、自然的氛围，为室内空间注入一份动感和活力。

传统虎纹图案能够为室内空间增添一份历史感和文化气息。通过将传统虎纹图案运用于软装设计中的窗帘、地毯、沙发等家居装饰品上，不仅可以展示传统文化的独特魅力，还能够为人们创造一个充满文化底蕴和艺术气息的居住环境。

其次，传统虎纹图案还能够与现代设计理念相结合，形成新的艺术风格。在现代软装设计中，传统虎纹图案可以与现代元素进行融合创新，例如将传统虎纹图案简化或者转化为抽象的几何形态，使其更符合现代审美需求，同时也能够实现传统文化与现代设计的完美融合。

随着人们对文化遗产的重视和审美趣味的水平不断提高，传统动物纹样在室内软装设计中的应用已经走向流行趋势。作为其中的代表之一，传统虎纹图案的运用也将会有更广泛的未来发展，传统虎纹图案在现代室内软装设计中的价值体现在能够在更加环保、人性化的前提下，展示传统文化的独特魅力、实现传统文化与现代设计的完美融合以及为室内设计增添一份自然与野性感等方面。在今后的软装设计中，设计师可以更多地对传统虎纹图案进行创新与继承，发挥其独特的文化价值和艺术魅力。

3.2 传统动物纹样在室内软装饰设计的未来展望

在现代室内软装设计中，传统动物纹样的运用将逐渐由单一的装饰元素转变为更具有深度和意义的文化符号。通过对传统动物纹样的深入挖掘和理解，设计师们将能够更好地把握其所蕴含的文化精髓和象征意义，从而创造出更加具有文化内涵和思想深度的设计作品。例如，在传统虎纹图案中，虎被视为勇气、权威和尊严的象征，因此通过虎纹图案的运用，

设计师们可以根据消费者的爱好，设计不同的装饰图案，为空间注入更多的力量和气魄，使整体效果更加生动有力

其次，传统动物纹样的运用方式也将会更加多样化和创新化。除了传统的绘画、雕刻和彩绘等手工技艺外，现代科技的发展也为动物纹样或图案的运用提供了更多可能。例如，在数字化技术的帮助下，设计师们能够创造出更加丰富、立体和精细的室内设计摆件等装饰元素，传统动物纹样还可以与现代材质和工艺相结合，创造出更加时尚和现代感强烈的室内软装设计作品。

传统动物纹样的未来展望也将与文化遗产和保护密切相关。随着社会的不断发展和变化，传统文化面临着诸多挑战，其中就包括了许多珍贵的动物纹样和图案，因此，保护和传承这些动物纹样的责任越加重大。通过在室内软装设计中的广泛应用，传统动物纹样得以延续其生命力和美学价值，同时也为传统文化的保护和传承起到了一定的促进作用。

4 结论

传统虎纹图案是动物纹样美学中重要的一部分，亦是中国传统文化的重要组成部分，具有丰富的历史文化内涵和艺术价值。现代室内软装设计追求时尚、舒适、个性化的风格，并注重环保和可持续发展。本文通过对传统虎纹图案及其在现代室内软装设计中的应用进行研究和分析，旨在探讨如何将虎纹图案元素与现代设计理念相结合，实现文化传承与创新发展的目标。

总体而言，传统虎纹图案在现代室内软装设计中的创新应用是一个具有艺术性和实用性的过程。在这个过程中，要弘扬传统文化的精神，捕捉时代的脉搏，充分发挥设计师的想象力和创造力，以满足人们对于优美居住环境的追求，让传统文化元素成为中国品牌的文化价值和独特优势。因此，笔者相信，通过不断地探索和实践，传统虎纹图案在现代室内软装设计中的应用将会呈现出越来越广阔的发展前景。

参考文献：

- [1]姜鹤：《民间传统虎纹图案应用与演变的研究艺术研究》[D]，艺术研究，2013，DOI:10.13944/j.cnki.ysyj.2013.03.070
- [2] 叶舒宪：中国虎文化图说 [J] .寻根，2010(03),31-37
- [3] 樊瑛婕：《基于中国传统虎形在纺织文创产品中的应用研究》[D]，东华大学，2021.

[4] 王志成： 虎文化的象征意义 [J] .资源与人居环境, 2010(03),73-75.

[5] 姜震山： 中国虎文化 [M] .中国社会科学出版社,2011. 38-39.

作者简介：孙瑞（2001—），女，硕士，研究方向为软装饰设计与材料应用研究

