

壮族传统图形元素在室内装饰设计中的应用方法研究

许荣润

广西师范大学美术学院 广西 桂林 541004

【摘要】：本文以壮族传统图形元素为研究对象，探讨其在当代室内装饰设计中的文化转译与创新应用。通过分析铜鼓纹样、壮锦几何、花山岩画等核心视觉符号，提炼其形式规律与文化隐喻，提出结合室内装饰设计、数字技术及可持续材料等，打造“符号解构-空间叙事-生态再生”的设计转化路径。研究表明，壮族传统图形元素的几何秩序、自然主题与人文叙事的内容，能够突破传统装饰的二维局限，笔者结合案例提出现代空间中的装饰品与传统文化结合的设计方法与所需要注意的问题。研究为少数民族文化遗产的活态传承提供方法论参照。

【关键词】：壮族传统图形；室内装饰设计；文化转译

DOI:10.12417/2811-0536.25.11.062

1 研究意义

壮族传统图形元素是壮族文化的重要视觉载体，以其独特的视觉张力与美学智慧，为当代室内装饰设计提供了丰富的创作源泉。从壮锦精密交织的几何纹样到铜鼓神圣的太阳纹再到花山岩画中跃动的抽象人形，这些元素不仅承载着壮族鲜明对自然万物的观察与崇拜，更凝结了独特的审美意识与形式法则。在当下室内设计趋同的背景下，研究这些图形元素的现代转译，笔者希望能够突破程式化的装饰套路，将民族美学中浑厚的生命力注入空间。使墙面隔断，家具等载体成为文化叙事的画布，让空间不仅满足功能需求，更成为一场视觉与精神的在地化体验。

2 壮族传统图形元素的资源分析

壮族传统图形元素中的自然主题资源，凝聚着该民族对天地万物的观察与信仰。这些源于自然崇拜与农耕文明的视觉符号，以独特美学形式记录着人与自然对话的古老智慧。从铜鼓上的太阳纹、蛙纹，到壮锦上的几何纹样，再到花山岩画上的人物造型，每一道都承载着特定的文化记忆与生存哲学。

2.1 自然主题图形元素——以铜鼓蛙雕为例

壮族铜鼓常见的蛙形立体雕塑，体现着古代先民对青蛙的信仰。青蛙作为两栖动物，雨季活跃并鸣叫，先民将其与降雨关联，赋予“呼云唤雨”的神性。《布洛陀经诗》记载青蛙是雷神之子，能沟通天地，因此先民常祈求蛙神降雨。

铜鼓作为祭祀礼器，鼓面边缘的立体蛙雕是祈雨仪式的物化体现，广西东兰等地“蚂拐节”仍保留相

关古俗。贵族使用的铜鼓蛙纹常与翔鹭纹、骑士纹组合，构成“蛙（地）-鹭（天）-人（权力）”的符号系统，彰显权力者贯通天地的统治合理性。

2.2 抽象几何图形元素——以壮锦几何纹样为例

壮族传统图形中的抽象几何元素，源于对自然规律的提炼与族群秩序的编码。这些由点、线、面构成的视觉语言，超越具体物象摹写，在织锦经纬间凝结成独特的几何语法。菱形、回字、同心圆、锯齿纹等符号，既是工艺产物，也是壮族宇宙观与数学智慧的表达。

在壮锦编织体系中，几何元素极具系统性。菱形骨架延伸形成“万”字连纹或八芒星图；回字纹嵌套循环，隐喻天地运转；方格纹借色彩渐变呈现视觉颤动，似将稻田阡陌织入锦中。这些几何单元通过对称、重复、镜像构成整体秩序，精密程度堪比晶体生长规律。

2.3 人文叙事图形元素——以花山岩画为例

壮族人文叙事图形将族群历史记忆、社会仪式与生活场景镌刻于织物、器物 and 建筑上。这些图形超越装饰功能，以视觉符号构建文化传承链条，让神话传说、节庆礼仪与日常劳作获得永恒表达。

花山岩画是壮族先民留下的史诗级视觉作品，记录着先民生活与信仰活动，是研究历史的重要依据，构建出公元前5世纪至公元2世纪骆越时代的立体图景。我国画幅最大、内容最复杂的花山岩画位于广西崇左市宁明县，在世界岩画中占据重要地位。岩画中赭红色人形粗犷原始，成百上千双手高举、双腿屈蹲的形象组成宏大仪式场景。画面中常出现3米高的巨

型正面人像，头戴羽冠，动态呈蛙形，被解读为“蛙神”或巫师。人物多层叠排列暗示等级秩序，部分人像腰挂刀或手持鼓，体现法器在仪式中的广泛使用。

3 壮族传统图形元素在室内装饰设计中的应用方法

3.1 直接提取应用

许多壮族传统图形元素已经是古人非常优秀的审美精华，是全人类认同的文化瑰宝，所以不需要现代设计师再去进行其他的修改再创，直接提取应用的方式可以让人们感受到原汁原味的古代艺术。所以在21世纪的今天我们可以看到许多设计师使用此方法来将传统纹样赋予到现代产品上。

符号直接提取的核心在于对文化的充分理解。以花山岩画为例，其表面的人形图案不仅是装饰性绘画，更是古代祭祀仪轨的空间化记录。提取时需识别出人形的特征，进行简单的重组排列、搭配上现代人的审美意向来完成新的构图。这种提取如同将古壮语翻译为视觉通用语，既保留音调韵律，又让跨文化受众感知其意。在广西民族博物馆（如图1）的一面墙上，铜鼓中的标志性纹样翔鹭纹采用直接提取的方式呈现作为装饰。

图1 广西民族博物馆

符号提取过程中还需要把握原始纹样与创新设计的平衡。花山岩画中千人一面的舞蹈人形构图，若直接复制易显呆板，但若捕捉其群体重复的韵律感，转化为墙面构件的阵列排布，便能唤醒远古集体仪式的空间记忆。符号的活性正在于其可拆解性，例如南宁广西宴餐厅酒水台（如图2）的装饰就将花山岩画的元素重新构图，与岩画外的绿植产生视觉联系。

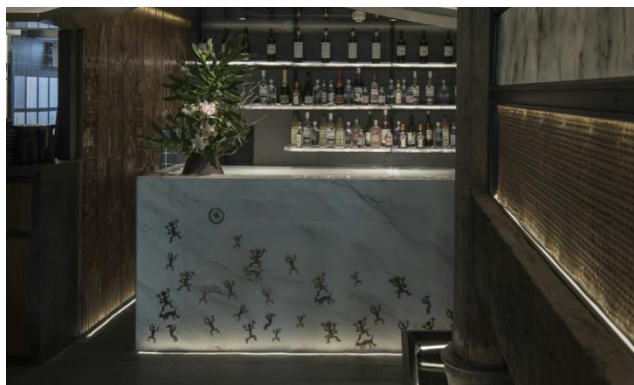

图2 广西宴餐厅酒水台

新时代的技术为符号提取提供了新可能性，但技术始终服务于文化内核的传达，例如，当铜鼓纹样的同心圆通过数控雕刻在石材上重现时，需刻意保留手工凿刻的肌理温差，让机械精度中透出手工时代的温度。符号提取的终极目标，是让沉睡在博物馆中的图形基因，在现代空间中重新获得叙事的生命力。

3.2 抽象简化应用

抽象简化作为传统图形元素的现代转译路径之一，其核心在于通过视觉提纯重构传统美学基因。这一过程并非单纯的形式删减，而是应该以东方造物智慧为基底，对族群审美意识的深度萃取。抽象简化的本质，是将这种集体无意识的形式法则从具体器物中剥离，转化为可融入现代空间的语言。设计师需在“形”的凝练与“意”的存续之间建立平衡，例如将蛙纹的曲线动态提炼为波浪形屏风的轮廓骨架，既剥离了原始图腾的具象形态，又通过起伏的韵律保留对生命繁衍的隐喻。

从立体空间层次上来说，抽象简化需构建多层次感知体验。以稻穗纹为例，其具象形态指向农耕文明的物质基础，经几何化处理为垂直线条后，可通过多种方式重构文化语义。例如，演绎为灯具的发光阵列，以光影梯度模拟稻浪的起伏动态。这种多层转译使同一图形元素在不同空间维度中形成互文，观者在移动视角中逐步拼合出完整的文化意象，抽象形式由此获得超越视觉的沉浸式美学体验。

3.3 重组拼贴应用

重组拼贴是将文化符号抽离历史语境，经解构重构，实现跨时空视觉对话。如南宁广西宴餐厅包间，设计师组合铜鼓纹样与圆形辅助线，传统纹样的有机曲线与现代机械圆形交融，既保留壮锦手工质感，又赋予空间当代理性秩序，达成文化基因的隐性传承。

图3 广西宴餐厅包间

但重组拼贴存在文化失焦风险。当设计师无差别混合铜鼓纹、蛙纹、花山岩画等元素时，过度堆砌的视觉信息会削弱单一符号语义强度，使观者难以把握核心文化脉络。对此，需建立符号分级体系，明确主导与辅助元素权重。比如以铜鼓太阳纹占据视觉焦点60%-70%区域作为空间锚点，以其芒线引导次级纹样布局，让壮锦菱形纹作为背景肌理，保障文化表达清晰。

技术介入也可能走向过度化，使拼贴沦为数字炫技。完全依赖算法的机械拼贴会丧失手工艺温度，失控的动态投影易割裂文化叙事。因此，设计师应秉持技术克制原则，在参数化设计中预留人工调节空间，使算法输出契合空间体验；光影运用需遵循“以光叙事”，通过照度与色温变化引导情绪，避免视觉冲击。技术赋能应像古籍修复衬纸，隐于背后为文化重生提供支撑。

3.4 数字化应用

国内设计界普遍采用 Rhino 与 Grasshopper 等参数化工具并结合 AI 大模型，将铜鼓纹样、壮锦图案转化为可调控的数字模型。通过建立纹样拓扑规则库，实现传统符号在电子屏幕中的自适应生成。但需警惕算法简化导致的文化扁平化，实践中应预留部分的手动调节空间，通过人工干预保留铸造肌理或织锦经纬

的手工温度，避免机械生成消解纹样的人文内核。

在广西民族博物馆的官网中就有一个网页便使用全景摄影等方式将花山岩画具体地呈现在网页当中，并配以岩画特写、岩画解说等解决了民众观看岩画不便，这是利用新科技媒介让人们更能深刻理解这一世界级文化遗产。这种呈现方式没有利用电子科技去添加其他的艺术手法来对花山岩画进行重新设计，而是让观者原汁原味地感受古人留下的痕迹。

结语

壮族传统图形元素在室内装饰设计中的转译与再生，是一场视觉语言的革新实验，也是一次民族文化基因的现代觉醒。这些镌刻在铜鼓、壮锦、岩画中的古老符号，历经千年的沉淀与演化，在当代空间中展现出惊人的生命力与适应性。壮族图形的几何韵律、生态隐喻与叙事逻辑，能够突破传统装饰的平面化局限，通过材质、光影、结构的重新演绎，构建起连接过去与未来的空间美学。

在全球化与在地化的张力之间，壮族传统图形为室内装饰设计提供了独特的解题路径：其符号系统既承载着族群的身份认同，又因其抽象性与数理性具备跨文化沟通的潜力；其自然主题中蕴含的生态智慧，恰与当代可持续设计理念形成深层共鸣；其人文叙事基因，则让空间超越功能容器，升华为文化记忆的活态载体。当壮锦的菱形骨架化作参数化生成的立体隔断，当花山岩画的舞动人形凝结为灯光装置的运动轨迹，传统与现代的对话便超越了形式模仿，直抵文化精神的本质传承。

笔者认为，无论是壮族传统图形还是其他传统文化的现代转化需遵循“解码-重构-共生”的创造性逻辑——既需敬畏传统符号的神圣性，避免浅表的商业化滥用，并敢于打破媒介边界，在数字技术、生态材料与空间叙事的交织中探索新可能。未来的研究可进一步深入壮族图形与其他少数民族视觉体系的比较分析，或拓展其在空间中的动态交互应用。

参考文献：

- [1] 朱格里.壮族传统图形演变对中华民族共同体构建的启示[J].黑龙江纺织,2021,(01):45-47.
- [2] 徐媚.壮族传统图形在现代视觉传达设计中的应用研究[J].中国民族博览,2017,(04):169-170.
- [3] 凌婕.广西壮锦图形元素在现代设计中的应用研究[D].广西师范大学,2014.