

传统家具造型的创新设计研究与实践

王珺¹, 薛拥军², 吴智慧¹

(1. 南京林业大学, 南京 210037; 2. 华南农业大学, 广州 510642)

摘要: **目的** 对传统家具造型进行创新设计分析。**方法** 以现代人的生活方式发生巨大改变为基础, 深入探讨了古典传统家具造型的特点, 并根据现代生活对家具的内容、形式和功能的最新需求结合现代创新设计的最新形式进行创新设计。**结论** 得出了去繁就简、解构重组、选择抽象、功能拓展等传统家具造型的创新设计方法, 结合笔者设计开发的新型中式传统家具实际案例, 对传统家具造型创新方面进行了尝试性设计应用研究, 以期给现代传统家具的创新设计一定启示。

关键词: 传统家具; 创新设计; 造型

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2015)18-0062-04

Innovative Design Research and Practice of Traditional Furniture Modeling

WANG Jun¹, XUE Yong-jun², WU Zhi-hui¹

(1. Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China; 2. South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China)

ABSTRACT: It analyzes the traditional furniture modeling and its innovation design. Based on the greatly changing way of modern life style, it deeply explores the characteristics of classical traditional furniture modeling, combined with modern innovation design according to the new demands of modern life for the furniture content, form and function. It summarizes the following aspects of innovation: simplicity, deconstruction, choose abstraction, function extension, etc, combined with the actual cases of new style Chinese furniture, the trial design application is explored aiming to inspire the innovation design of modern furniture.

KEY WORDS: traditional furniture; innovation design; modeling

经过几千年光辉灿烂的人类文明的熏陶和洗礼, 中国传统家具在明清时期发展至顶峰^[1]。然而传统家具形成的年代, 无论是家具内容、形式, 还是家具的功能都很单一, 远不能满足现代人们多样的生活和个性的消费心理, 甚至与现代人们城市聚居的生活方式相差甚远。随着人们生活方式、生产方式及消费观念的变化, 我国现代家具企业及其产品之间的竞争变得越来越激烈, 传统家具的发展受到了前所未有的挑战^[2]。如何将传统家具的完美造型与现代生活方式、现代文化及设计理念进行融合并进行演绎, 使“功能、结构和形式一体化”的设计理念始终贯穿于中国传统家具的

发展之中^[3], 设计出满足现代消费者需求且具有传统民族文化特性的家具产品, 是值得深入研究的课题。

1 传统家具造型创新设计手法

家具是人们生活的必需品, 是生活方式的载体^[4]。传统家具是凝结中华民族优良传统和文化底蕴的载体, 越来越广泛地被大多数中国人(包括海外华人)接受和认同, 成为了体现传统文化和民族元素的符号。传统家具在创新设计过程中, 不仅要细致地吸纳其经典造型形式, 而且还要结合现代设计创新手法, 运用

收稿日期: 2015-05-12

基金项目: 江苏省高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)

作者简介: 王珺(1982—), 女, 湖南株洲人, 南京林业大学博士生, 主要研究方向为家具设计与理论。

通讯作者: 吴智慧(1963—), 男, 江苏人, 南京林业大学教授、博士生导师, 主要从事家具设计与工程方面的教学及研究。

现代家具创新设计成为体现传统文化和民族元素的符号^[5],完成对其造型的再设计与再创造,使传统家具造型艺术得到升华,更加准确而丰富地突出新东方设计主义文化,中国传统家具文化的内涵与现代家具的一些设计理念是不谋而合的^[6]。

1.1 去繁就简

为了满足当时达官贵人彰显社会地位和追求富丽堂皇风格的需要,传统家具多采用带有装饰的造型构件,但对于生活方式已发生巨大改变的现代人来说,过多的装饰显得有些矫揉造作和画蛇添足。去繁就简即在保持传统家具造型文化神韵的基础上,把家具造型形式中装饰大过功能、装饰过于繁杂的部分简化或去掉,摒弃繁复的造型形式,使家具在继承原型中追求造型变化而趋于简练明朗。

如丹麦著名家具设计大师 Hans Wegner 设计的 Y 型椅和中国当代设计师朱小杰设计的清水椅,见图 1-2,都是在传统明式圈椅的造型上,如麒麟纹圈椅,见图 3,使用去繁就简的方法来进行现代创新设计,两把椅子既体现了现代设计感,又不失传统原意,深受现代人喜爱。

图1 Y型椅
Fig.1 Y chair

图2 清水椅
Fig.2 Qingshui chair

1.2 解构重组

解构重组是将传统家具中的经典造型构件提取出来并加以抽象、分解或重构,使之成为某些典型意义或象征的符号构件,并在新产品造型设计构成中进行重新组合运用,形成一种全新的家具造型。运用此方法进行设计的家具作品,往往给人一种出人意料的新奇效果,这恰恰符合现代人追求标新立异的心理。目前,解构重组在传统家具创新设计中是比较常用的手法,能使设计师放弃传统家具固有模式的认知,设计构造一种全新的家具形态,使人眼前一亮。

如当代家具设计师朱小杰设计的“睡美人”休闲椅,见图 4,就是在传统家具经典的圈椅与罗汉床榻造

图3 麒麟纹圈椅
Fig.3 Kylin armchair

图4 “睡美人”休闲椅
Fig.4 "Sleeping Beauty" chair

型的基础上进行解构重组设计而成的。

1.3 选择抽象

在众多的中国传统家具中,不同时期的传统家具,其外观造型、结构工艺等都会有所不同,并且都有各自的特点。选择抽象的方法是指在传统家具造型元素中准确地选取和提炼其主要造型构造特征,并对其进行抽象设计,降低家具造型复杂度,保留典型的、共同的本质性特征,舍弃非本质特征,呈现出现代家具的简约设计风格。合理运用抽象方法设计而成的家具产品,不仅可以给人无限想象的视觉冲击效果,而且可以保留具备中国传统民族文化内蕴和气质的造型特征。

例如,对传统家具中的玫瑰椅经过选择抽象的创新设计后制作而成的现代扶手座椅,见图 5(图 5-7 均摘自百度图库),在保留玫瑰椅基本结构造型的基础上进行了抽象设计,以简明硬朗的直线条勾勒出椅子的骨骼框架,造型硬朗而且厚实稳重,在继承中国传统家具文化的同时也彰显出简洁大方的现代设计感。

图5 现代扶手座椅
Fig.5 Modern arm chair

1.4 功能拓展

随着人们生活和工作方式的改变,家具功能已转变为以人的客观需求为前提,仅提供基本功能的家具

显然已经不能满足多元化生活方式的需要,在功能方面需要进行拓展创新设计。功能拓展是指在传统家具造型设计中根据现代生活方式进行的功能拓展创新,即在主要功能之上再附加用来满足现代人工作和生活方式所必需的其他功能造型需求。传统家具功能拓展的创新设计过程中,需要紧密结合现代生活方式的变化,考虑家具的功能可调性、使用灵活性、对不同人群的适应性以及贮存的经济性等。

如一套传统家具造型风格的现代办公桌椅,见图6,椅子的下部是拓展了滑轮功能的金属构件底座;而办公桌也在功能上拓展了摆放电脑主机和键盘功能的构件。再如中式风格沙发躺椅,见图7,也是在传统躺椅造型的基础上,从人机工程学角度对其进行造型创新,增加了舒适的海绵坐垫,不仅满足了现代人对舒适休闲生活的物质功能需求,也满足了时尚审美的精神需求。

随着社会的发展、时代的变迁,人类的行为方式也会因地、因人而异,这都直接导致了家具形态的千变万化^[7]。在此前提下,在传统家具产品创新设计过程中运用现代设计手法,同时结合中国传统文化,开发出既突出传统家具特征,又能表现民族传统艺术和文化价值的新型家具产品,才能满足人们的需求。

图6 中式风格现代办公桌椅

Fig.6 Chinese style table

图7 中式风格沙发躺椅

Fig.7 Chinese style lounge chair

2 传统家具的创新设计和探索

为了突破传统设计理念,融合中华民族文化神韵,传统家具造型的创新设计成了许多设计师研究的方向^[8]。这既是民俗文化发展中多样化需求的体现,同时也是对传统家具式样进行创新的大胆尝试^[9],现代生活空间中的座椅——“客厅沙发”是家居生活的主角,且最具代表性,具有相当高的利用价值和艺术价值。

针对传统家具产品的现状,笔者根据设计实践经历,结合开发产品为实际案例,尝试从传统家具的经典造型入手,对传统家具造型设计的创新开发进行研

究探索,试图让创新型传统家具不仅能承载传统文化特征,而且谋求在造型上的新突破。

新中式传统祥云沙发座椅见图8,靠背取自明代“矮南官帽椅”(搭脑部分稍微出头),靠头部分增加了书卷形式部件来增加靠背的完整性;另外出于对沙发椅功能需求的考虑,使靠背部分曲线呈符合人体工程学的弧线形,且扩大靠背板和座面板的面积来增加椅子的舒适性。沙发椅的扶手中间向外扩张,与官帽椅扶手内收外扩的形式神似,所使用的曲线造型更为简练大气。扶手与前腿相连,含有一定的外扩圆柱形曲线,与靠背立柱圆柱造型相互呼应,有效地保持了造型上的一致性,使椅子的整体造型更加协调、对称。降低了椅子座面,增加了沙发座椅的稳定性,与现代沙发的使用环境和生活方式十分吻合,椅子整体采用缅甸花梨原木制作,不同座椅部件颜色整体一致,木质花纹纹理十分清晰。综合运用了功能拓展、解构重组及选择抽象的现代家具创新设计方法,使整张沙发座椅曲直相宜,显得饱满大方,充分满足了生活方式巨变后的现代消费者需求。

图8 祥云沙发座椅

Fig.8 Propitious cloud chair

一款基于传统家具“矮南官帽椅”为造型来源进行设计的禅椅,见图9,座椅采用了简洁的直线形构件,椅子靠背板则采用了凸起的乳钉纹造型加上装饰和功能兼具的两根木条构成,使座椅整体效果变得更为丰富且不显凌乱,不仅增加了椅子的美观性又拓展了椅子的按摩功能,更加符合现代人对健康养生生活的需求。此外,在此禅椅造型基础上对其靠背及椅子上下架进行拓展设计后,就可以延伸出另两款形式、风格相近但造型不同的同系列座椅设计,见图10。

新中式休闲座椅,见图11,以明式圈椅为设计原型,主要运用了圈椅的环形靠背特征元素,扶手处保留传统圈椅的圆弧造型,加宽了的靠背背板,结合改良过的扶手椅形态,加以提取抽象夸张;装饰格局方向,在扶手位置及靠背中上和侧边板上增加了可以工业化的浅浮雕图案,延续了传统的手法及题材,对椅子上部雕

图9 禅椅
Fig.9 Zen chair

图10 同系列禅椅
Fig.10 Zen chairs from the same series

图11 新中式休闲座椅
Fig.11 Chinese style leisure chair

刻的部分进行去繁就简的大胆设计。在椅子的下部则偏重家具构件局部的形态变化,不再运用传统圈椅方直清朗的造型,而采取罗锅枱结构并配合略微外扩的圆柱椅腿。造型、结构和传统圈椅有很大不同,并放弃了传统家具的一体式结构,采用了工艺较为简单的上下分体式结构,满足了现代工业化的生产需求。

3 结语

传统家具作为中华民族的瑰宝,在现代生活方式发生巨大变化的时代背景下,对其进行科学、合理的创新开发设计,这不仅继承了优秀的民族传统家具,更传承和发展了中国传统民族文化。吸收中国传统文化的真谛,并加以发扬光大是现代中国家具设计师的根本任务之一^[10]。这就要求设计师不仅要结合现代设计方式对传统家具进行创新设计,同时也要使其充分具备传统文化元素,以最大限度满足现代人的不同需求。

参考文献

- [1] 薛拥军,吴智慧.广式家具的木雕装饰特征及其成因分析[J].包装工程,2012,33(8):84—85.
XUE Yong-jun, WU Zhi-hui. Analysis of Woodcarving Decoration Features Furniture and Cause of Guang Style[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(8): 84—85.
- [2] 薛拥军,王珺.论现代实木家具的系列化设计[J].包装工程,2013,34(8):84—87.
XUE Yong-jun, WANG Jun. Study on Serial Design of Modern Solid Furniture[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(8): 84—87.
- [3] 景楠,方海.中国传统家具中的“一体化”设计理念[J].西北林学院学报,2013,28(6):174—177.
JING Nan, FANG Hai. The "Integration" Design Thinking of Traditional Chinese Furniture[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2013, 28(6): 174—177.
- [4] 吴智慧.中国家具产业的现状与发展趋势[J].家具,2013(5):1—3.
WU Zhi-hui. Present Situation and Development Trend of Chinese Furniture Industry[J]. Furniture, 2013(5): 1—3.
- [5] 林作新.对深度迷失的文化反思——新中式设计的诞生[J].家具与室内装饰,2013(5):11—13.
LIN Zuo-xin. Deal with Lost Serious Culture: the Birth of New Chinese Design Style[J]. Furniture & Interior Design, 2013(5): 11—13.
- [6] 杨艳红,张海敏,孙景荣.基于传统文化视角的现代家具设计探析[J].西北林学院学报,2013,28(1):188—191.
YANG Yan-hong, ZHANG Hai-min, SUN Jing-rong. Study of Modern Furniture Design Based on Traditional Culture[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2013, 28(1): 188—191.
- [7] 徐园.家具造型设计中人的行为方式因素[J].装饰,2010(8):132—133.
XU Yuan. The Factors of Human Behavior in Shaping Design of Furniture[J]. Zhuangshi, 2010(8): 132—133.
- [8] 郑伟.新中式家具造型设计影响因素分析[J].家具与室内装饰,2011(6):11—13.
ZHENG Wei. Influencing Factor Analysis of New Chinese Style Furniture Shaping Design[J]. Furniture & Interior Design, 2011(6): 11—13.
- [9] 黄玫玮,许学民.温州近代圈椅演变研究——基于实际案例的对比分析[J].装饰,2013(6):74—75.
HUANG Mei-wei, XU Xue-min. Study on the Evolution of the Modern Wenzhou Round-backed Armchair by Analyzing Practical Case[J]. Zhuangshi, 2013(6): 74—75.
- [10] 黄圣游.新中式家具“中式”传统的界定[J].西北林学院学报,2013,28(1):193—196.
HUANG Sheng-you. Definition of Traditional Elements in New Chinese Style Furniture[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2013, 28(1): 193—196.