地域文化基因视角下的新明式家具设计研究

俞凯

(浙江财经大学东方学院,浙江 海宁 314408)

摘要:目的探讨地域文化基因在明式家具设计中的理念与方法,研究其相互之间的内在联系,以丰富明式家具的外在形式要素与内在文化内核,设计研发出具有民族和地域文化特色的新明式家具产品。方法对地域文化基因构成要素及其基因谱系图进行梳理,对明式家具产品表征及新明式家具设计要素进行分析,在此基础上构建地域文化基因植入新明式家具的开发设计模型,继而将地域核心文化元素融入新明式家具设计中,并以杭州文化基因为例进行新明式书房家具设计开发验证。结论明式家具融入地域文化基因的同时具有了新的生命活力,使之更好地融入现代人的生活中,满足人们日益增长的精神文化需求,同时拓宽了明式家具传承与再生的新路径与新理念,为新明式家具创新设计提供新的思路及方法,有助于实现地域文化和明式家具传承与推广的双重作用。

关键词: 地域文化; 文化基因; 杭州文化; 新明式家具; 文人书房

中图分类号: TB472 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2023)06-0382-10

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.06.043

Design of New Ming-style Furniture from the Perspective of Regional Cultural Gene

YU Kai

(Zhejiang University of Finance & Economics Dongfang College, Zhejiang Haining 314408, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the concept and methods of regional cultural genes in Ming-style furniture design and study the internal relationship between the both to enrich the external formal elements and internal cultural core of Ming-style furniture, and design and develop new Ming-style furniture products with national and regional cultural features. The genetic components and genetic genealogy of regional culture were sorted out, the Ming-style furniture products were characterized and the design elements of New Ming-style furniture were analyzed. On this basis, the development and design model of implanting regional cultural genes into new Ming-style furniture was constructed, and then the core cultural elements of the region were integrated into the design of new Ming-style furniture. With Hangzhou cultural genes as an example, the design and development of new Ming-style furniture were verified. As regional cultural genes are integrated into the Ming-style furniture, new vitality is injected into the furniture, so that it can be better integrated into the lives of modern people, which not only meets people's growing spiritual and cultural needs, but also broadens the new path and new concept of inheritance and regeneration of Ming-style furniture, thus providing new ideas and methods for the innovative design of new Ming-style furniture, and helping to realize the dual role of the inheritance and promotion of Ming-style furniture and regional culture.

KEY WORDS: regional culture; cultural gene; Hangzhou culture; new Ming-style furniture; scholar's study

随着时代的变迁,家具消费市场越来越趋向于年轻化。一方面 90 后逐渐成为消费市场的主力人群,

另一方面功能多样性、设计艺术化、品质个性化、形制多元化等成为了家具设计的主流,与此同时住宅空

收稿日期: 2022-11-25

基金项目: 浙江省高校重大人文社科攻关计划项目资助(2023QN057); 浙江省高等教育学会高等教育研究重点课题(KT2022035); 浙江省课程思政教学研究项目(浙教函[2022]51号)

作者简介: 俞凯(1990—), 男, 硕士, 讲师, 主要研究方向为明式家具设计研究、传统文化文创产品设计、IP 形象与品牌文创产品设计。

间的变化冲击着传统家具的革新。明式家具作为中国 传统家具史上的巅峰之作,在时代的不断流变与演化 过程中已不适宜现代人的生活环境及审美需求。当 下,明式家具面临多方挑战。首先,传统建筑在时代 的流变中逐渐演变与转化,使得现代居住空间发生翻 天覆地的变化,建筑的形式、居住空间的功能等改变 使传统明式家具不能完全一成不变地应用到现代室 内空间中。由于受到当下居住空间的层高、格局分割 等限制,传统明式家具在一定程度上会显得拥挤与局 促。其次,主流审美发生变化,强调传统文化与时尚 元素的融合,使明式家具亟需注入新鲜时尚元素[1]。 随着家具产业的发展与转型,具有地域文化特色的家 具必将成为中国家具发展的趋势^[2]。因此,对于明式 家具而言,在这样的大背景下推动着其创新与革新, 明式家具要想推广与传承,必须从多元化视角进行多 样化的尝试[3]。基于此,地域文化基因中的文化元素 可作为明式家具传承赓续与创新设计的契机,为传统 明式家具注入新生命力,继而使明式家具文化在当下 流行起来,延续灿烂光辉[4]。

1 地域文化基因在新明式家具中的设计理念

地域文化是一座城市的精髓所在,凝聚着一座城市千年来的历史演进与文化积淀,承载着无数地域活动的文化思想、文化符号及文化实践,继而形成强大的地域文化基因。地域文化基因的梳理与挖掘能够延绵一座城市的内在底蕴与文化品质,因而将地域文化基因的文化要素融入传统明式家具中,是其相互传承与活化的重要途径之一,不但能够促进地域文化保护、传承与发展,还能提升明式家具在国民心中的文化价值地位及民族文化自信心^[5]。

1.1 保护民族和地域特有的文化基因

明式家具作为中华传统优秀文化的代表之一,凝 聚着无数文人士大夫的思想观念与精神内核,无论在 形制、构造、工艺,还是理念上都一定程度地受到儒 家、道家、东陵学派等思想的影响,形成独有的设计 哲学思想,包括中庸之道的处世哲学、经世致用的实 学,以及返璞归真与天人合一的道家哲学;另外,明 式家具讲究简约隽雅与材美工巧,形成独特的民族文 化基因。然而,受到国内外设计思潮的涌动和全球化 背景的冲击,现代家具正趋同于国际化的设计风格, 明式家具同样受到全球化的影响,面临着多方挑战与 创新。当下,多元文化的共存使明式家具本身具有强 烈的本土地域标识,为更好地传承民族和地域特有的 文化基因,找到符合其创新性发展的路径,将民族特 色文化与地域核心文化相融合,不但能够激活明式家 具的文化新生命力,还能构建新明式家具设计的特色 文化体系。

1.2 满足当代人日益增长的文化归属感

习近平总书记曾指出,要推动优秀传统文化的创造性转换和创新性发展,即"两创"方针^[6]。中华优秀传统文化理念体系的逐渐健全与推广,使当代人的文化参与感急速上升,开始注重自身文化的熏陶与修养,从被动的文化认知转向主动的文化汲取。因此,当代人对家具产品的消费也从单一的功能满足转向文化与情感的内在需求,在家具的选择上,不仅注重设计的品质感,更加强调文化的价值体验。基于此,新明式家具设计在传承民族文化的同时,应关注自身文化与地域文化要素的现代化表达与呈现,重新思考明式家具现代流变的设计理念与方法,从而使当代人在地域文化上找到明式家具的认同感,在满足一定的内在需求时,获得精神上的文化归属感。

1.3 开拓明式家具设计的形式与内容

随着工业化的发展与现代技术、工艺的革新,为新明式家具设计提供更多元化的路径,但也面临着如何突破传统形式与内容上的困境。近年来,文化基因成为设计领域热门研究的对象,为家具产品开拓了一条崭新的研发道路。地域文化基因作为地域最具象征性代表,其所蕴含的自然资源、审美意蕴和丰富的社会活动与文化形态等^[7],可以为明式家具提供丰富的文化设计要素,成为其创新灵感的来源^[8]。通过地域核心文化元素的导入,赋予明式家具新的演绎,营造新的美学意境,使新明式家具基于传统文化元素,具有地域文化特色的可识别性,继而提炼、升华与完善明式家具的形式与内容。

1.4 丰富明式家具的内在价值与外在表达

现代思想观念转变与全球化设计思潮碰撞驱使明式家具现代转译,明式家具一方面要满足当下人们的生活及审美需求,保持自身文化底蕴及内涵的基础上舍形取神;另一方面要拓展地域文化基因,注重本土化特色的诠释,从地域文化中撷取精华,选取与明式家具契合的地域特色文化元素、文化属性、文化符号等,可丰富明式家具的外在形式要素及内在精神内核,无形中升华传统明式家具的创造性转化。

2 地域文化基因在新明式家具中的设计方法

2.1 地域文化基因的构成要素及其图谱

文化基因是从生物遗传学中的基因概念衍生而来,以此来研究文化的传播与演化模式,被定义为是一个文化传播或模仿单位。文化基因也是一个包含甚广的单位,其承载着文化思想、文化符号与文化实践,类似作为遗传因子的基因一样,可界定为文化的遗传因子[9-10]。相关学者认为,基因 DNA 作为生物的遗传密码,那么文化基因便是人类文化系统的遗传密

码。因此,梳理文化基因的相关发展与演变脉络,需要借助文化基因谱系图得以呈现,将原始的文化印记依据各自的文化属性(物质文化与非物质文化)与内在逻辑关系(基因类型与基因类别)进行有序的排列、划分与组合,能够完整地解码出文化遗传单位的核心内容^[11]。基于此,如何有效地提炼地域文化基因的遗传单位,梳理其文化构成要素,可以从物质文化与非物质文化两个层面切入,深度挖掘其背后的基因类型与基因类别,继而构建地域文化基谱系图,见表 1。

另外,研究地域文化遗传单位的核心构成要素, 提炼具有地域特色及象征性的文化符号,可以使明式 家具在设计的过程中提供源源不断的创新素材,对明 式家具的设计创作具有一定的升华意义,为明式家具 的传承和创新起到助推作用,进而唤起当代人们的文 化新体验,感知家具中所传达的地域文化魅力,在汲 取的过程中弥补自身所缺失的文化情感需求。

表 1 地域文化基因谱系图 Tab.1 Genetic genealogy of regional culture

遗传学	基因型	基因类别				
	建筑文化	历史建筑、居民建筑、宗教建筑等				
物质 文化	自然文化	《文化 自然景观、地理环境、植物、山水 江河等				
	生产文化 手工业、商业等					
	饮食文化	食文化、酒文化、茶文化等				
非物质 文化	信仰文化	宗教等				
	历史文化	诗词、文化、人物、故事等				
	行为文化	节日、戏剧、工艺美术等				

2.2 明式家具的表征及其设计要素

明式家具在数千年历史长河中不断的流变,从古

至今有无数可资品鉴的精彩之处,为世界贡献了众多 的文化范式与创造性的思维和工艺方式。明式家具的 文化类别多样,包含浩繁的文化特征与文化属性,因 此,需要对明式家具的表征展开研究,分别从造型、 功能、结构及使用方式等多个维度进行剖析,将其相 对应的文化特征与文化属性进行逐一归纳,见表 2。 明式家具造型的表征在于其独具特色的结构构件,其 结构、装饰即是造型;功能的表征包含空间功能、陈 设功能、使用功能、人机功能等,将功能与结构一体 化,满足人们的起居生活;结构的表征即是榫卯,讲 究榫卯接合的严谨性和合理化;使用方式的表征具有 多样性,涵盖卧具、坐具、承具、庋具等,供睡觉、 坐、陈设及摆放物品等使用;材料的表征在于其选用 优良的硬木材为主,同时保留其原始的自然美感;工 艺的表征即选择不上漆,只是在家具表面进行磨光打 蜡处理,以保留木材的原始纹样及色泽;色彩的表征 主要以橙色、黄棕色等为主,在家具上呈现出一种质 朴与素雅的美感;应用场景的表征在于其应用于厅 堂、书斋、卧室等空间中,将家具与生活环境自然地 融合,同时讲究美学上的对称;装饰的表征便是其构 件、材料和肌理,另外家具本身的组织结构和纹理即 是图案,在家具上不是刻意化装饰,而是根据家具整 体风格形式自然地融入,同时保留材料本身的自然纹 理,将榫卯构件与装饰紧密融合;审美表征源自文人 士大夫怡情于自然的生活理念,体现出一种文人士大 夫寄情于山水的审美雅趣。

随着现代的流变,传统明式家具已经完全与现代 化工业生产模式脱节,在很大程度上已不能满足当代 人的需求,亟须通过对明式家具的表征进行重新梳理 与提炼。因此,新明式家具研究需要在明式家具表征 的基础上,将其文化类别按照相关外在特征与内在属

表 2 明式家具产品表征归类
Tab.2 Characterization and classification of Ming-style furniture product

文化类别	文化特征	文化属性
造型	券口牙子、牙条、矮老、罗锅枨、霸王枨等	结构即造型、装饰即造型
功能	空间功能、陈设功能、使用功能、人机功能等	结构与功能一体化、满足日常起居生活
结构	榫卯	接合的严谨性能与合理化
使用方式	卧具、坐具、承具、庋具、屏具、架具等	供睡觉、坐、摆放物品、陈设物品、收纳物品、分割空间、 日常的起居生活使用等
材料	紫檀、黄花梨等优良的硬木材质为主等	精巧细腻、自然的原始美
工艺	不上漆、磨光打蜡等	保留木材原始纹理与色彩
色彩	橙色、黄褐色、黄棕色、红棕色、黑红棕色、暗黄 色、淡棕色等	质朴、素雅、厚重
应用场景	厅堂、书斋、卧室、院落、园林等	家具与生活环境自然融合、讲究对称美学
装饰	材料、肌理和构件即装饰,家具本身的组织结构与 纹理即图案	不刻意装饰,根据家具整体要求自然而然地融入,保留材料本身的天然纹理、将榫卯结构构件和装饰紧密结合
审美	怡情自然,寄情于山水的生活理念	文人士大夫的审美雅趣

性关联进行归类,最终划分为5个层次,即造型与功能、结构与使用方式、材料与工艺、色彩与应用场景、装饰与审美等。

基于此,新明式家具在设计上需要关注民族及地 域文化特色发展,满足于现代人的生活方式与居住习 惯。在造型与功能上高度概括明式家具的造型元素符 号特征, 力求做到既具有明式家具的设计精髓, 又具 有现代气息;且强调功能从现代人的需求出发,考究 功能与细节设计的人性化。在使用方式上注重传统美 学、文化艺术与现代科学的融汇,适当改良榫卯或融 合现代榫, 使结构构件标准统一化; 注重现代人的生 活起居习惯,继而衍生出相关使用方式与功能需求。 在材料与工艺上注重其相互间的融合和延展性、交叉 和可塑性,以此发挥工艺的最大功效,进一步丰富家 具的设计语言。在色彩与应用场景上注重选色的雅致 与细腻和家具的情感表达与美感呈现。在装饰与审美 上多维度包容全球化审美范式, 彰显地域特色的同 时,呈现极简的装饰美学,新明式家具设计要素剖析, 见表 3。

2.3 地域文化基因在新明式家具中的设计模型构建

基于上文对地域文化基因的构成要素及其图谱梳理、对明式家具产品表征及新明式家具设计要素剖

析,继而对地域文化基因谱系图和新明式家具设计要素进行梳理、归纳及整合,构建了基于地域文化基因的新明式家具设计开发模型,以此进行新明式家具创新设计与研发[12-14],新明式家具设计模型见图 1。

该模型由三大核心板块组成,首先,设计师从物 质文化与非物质文化层面对地域文化基因进行梳理 与归类, 提炼与其相对应的建筑文化、自然文化、生 产文化、信仰文化与历史文化等基因型,从中挖掘具 有地域特色的基因元,继而构建地域文化基因谱系 图; 其次, 从地域文化基因谱系图中筛选与提炼典型 样本原型,提取具有指示与象征性的地域核心文化元 素符号;再次基于传统明式家具文化底蕴展开设计实 践,以目标人群的功能需求、情感需求、生活需求、 空间需求及文化认知等因素进行设计定位;最后,围 绕新明式家具的设计表征要素,从造型与功能、结构与 使用方式、材料与工艺等多个维度进行设计属性的思 考,结合目标人群的定位,探索地域文化元素符号与新 明式家具载体之间的多元化、多样化的契合点[15],这 些独有的地域文化符号融入明式家具中, 既可以提升 明式家具的文化附加值及地域识别性,还可以通过家 具产品的使用在消费者心中树立文化自豪感,从而实 现传承与活化的双重作用。

表 3 新明式家具设计要素剖析 Tab.3 Analysis of design elements in new Ming-style furniture

	•	
文化类别	设计点	新明式家具设计要素
造型与 功能	造型上高度优化结构构件,保持家具的简约与纯粹,将样式简化及结构线条优化; 功能上注重以人为本,强调形式服从功能与 需求,注重人体工程学及结构比例和尺度	高度概括明式家具的造型元素符号特征,以简洁明快、硬朗的线条为主,力求做到既有明式家具的设计精髓,又带有现代气息感;强调功能从现代人的需求出发,弱化传统的空间功能和陈设功能,强化使用功能与人机功能,考究功能与细节设计的人性化
结构与使 用方式	结构上将传统榫卯进行改良或融合现代 榫进行创新,同时满足大批量的生产使结 构件设计标准与统一化;使用方式上简化 构件的数量、消减家具的体量感,便于快 速组装与拆卸,同时可将家具模块化、拼 接化等,提高家具的可携带性	注重传统美学、文化艺术与现代科学的融汇,在结构上通过显现的方式将榫卯结构外露,利用 3D 技术将家具的构件模块化与标准化。使用上注重现代人的生活起居习惯,继而衍生出相关使用方式与功能需求
材料与工艺	材料与工艺上融合现代先进的加工工艺和制造技术,家具设计上满足现代化、标准化及批量化生产模式,材料的选择灵活且多样化	注重材料的融合与延展性、交叉与可塑性,在木材的基础上扩展 金属、玻璃、碳纤维等材料,在家具的细节制作上融入金属、皮 革、布艺、超纤维等材料,发挥工艺的最大功效,进一步丰富家 具的设计语言
色彩与应 用场景	色彩上注重选色的雅致与细腻,以素色系或跳色系为主;应用场景上主要有客厅、餐厅、书房、卧室等空间场景	素色系的搭配延续古朴雅致的脉络,高度提炼本色与自然色系,可选用黑、墨、茶白、缟、牙色等;跳色系的搭配大胆选用民族与地域色系,具有强烈对比与冲击,可选用朱、彤、碧、缥、琥珀、藏蓝等。应用场景上更加注重家具的情感表达和美感呈现
装饰与 审美	装饰与审美上注重写意化表达;或是局部 以点缀为主,适当留白与框景,同时局部 以金属榫卯构件进行装饰点缀	多维度包容全球化的审美范式,彰显地域文化特色,传承传统文人审美雅趣,赋予家具现代化功能与当代审美时尚相融合,在装饰上强调极简的装饰美学,讲究功能与艺术的"诗意化"

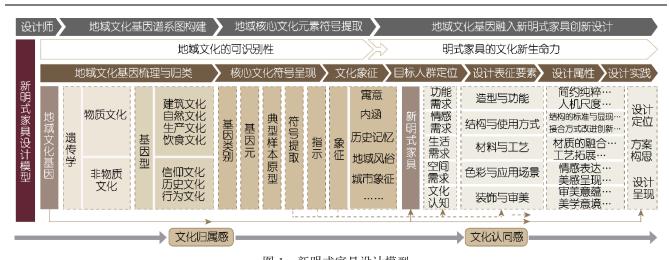

图 1 新明式家具设计模型 Fig.1 Design model of new Ming-style furniture

3 杭州地域文化基因的提取与构建

3.1 文化基因梳理与基因谱系构建

杭州作为历史古城,具有浓厚的历史底蕴与内在 文化基因。无论是旧址、人文、古宅、历史文化,还 是与城市融入一体的自然山水景观,无不体现出杭州独特的城市气质与文化特色。这些宝贵的自然环境和人文景观等,既能够使人们领略自然的优美,同时在心灵与精神上获得高度的享受和熏陶。本文从物质文化与非物质文化两个层面对杭州地域文化基因进行梳理,继而构建杭州地域文化基因谱系图,见表 4。

表 4 杭州地域文化基因谱系 Tab.4 Genetic genealogy of regional culture in Hangzhou

			3 00 3				
遗传学	基因型	· 基因类别 基因元					
		历史建筑	南宋皇城、跨湖桥文化遗址、良渚文化遗址等				
	建筑文化	居民建筑	刘庄、清河坊、郭庄、富阳龙门古镇、胡庆余堂等				
	廷巩文化	宗教建筑	天竺三寺、灵隐寺、凤凰寺、玉皇山福星观等				
		西湖建筑	断桥、白堤、湖心亭、小瀛洲、雷峰塔等				
		超山梅花	六瓣宋梅、白梅、红梅、绿萼梅等				
		孤山梅花	江梅、绿萼、细枝朱砂、白梅、紫梅、鸳鸯梅等				
		灵峰梅花	红梅、绿萼、玉蝶、江梅、朱砂、宫粉等				
物质	自然文化	西溪梅花	朱砂、宫粉、美人梅、南京红、长兴红、垂枝梅、骨红等				
文化	自然文化	双溪竹海	竹林、双溪叠月、狮山倒影、龙井探源、榆树垂钓、夹堰观鱼等				
文化		西溪湿地	兼霞泛月、四季花海、宏寺宗祠、寿堤等				
		西湖十景	苏堤春晓、柳浪闻莺、平湖秋月、南屏晚钟、断桥残雪等				
		钱塘江	兰江、婺江、分水江、浦阳江、曹娥江、渌渚江等				
	生产文化	手工业	天堂伞、木版水印、王星记扇子、西泠印社等				
		商业	清河坊等				
	饮食文化	杭帮菜	西湖醋鱼、东坡肉、老鸭煲、龙井虾仁等				
		酒文化	酒政、酒税、酒城等				
		茶文化	点茶、煎茶、泡茶、洒茶等				
	信仰文化	宗教	佛教、道教、民间俗神等				
		诗词	《晓出净慈寺送林子方》《饮湖上初晴后雨》等				
	压由杂化	文化	良渚文化、吴越文化等				
北柳氏	历史文化	人物	白居易、苏东坡、钱学森等				
非物质 文化		故事	梁祝、济公、白蛇传、弥勒佛等				
	行为文化	节日	西湖梅花节、荷花节、杜鹃节、桂花节、钱塘湖观潮等				
		戏剧	杭剧、淳安竹马、淳安三角戏等				
		工艺美术	都锦生织锦、西湖绸伞、越窑青瓷、江南丝竹、萧山花边、南宋官窑、龙井茶、中山石雕、				
			竹纸等				

3.2 部分核心文化元素筛选与提炼

通过分析杭州城市特征与文化基因谱系图,从中 可以了解到其基因背后丰富的核心文化元素。在提取 杭州地域文化元素上,可根据明式家具的设计理念进 行有针对性的筛选,一是明式家具讲究浑然天成,融 入了士大夫怡情于自然的审美雅趣与追求天人合一 的哲学理念;二是明式家具沿袭了中国古代木结构建 筑上的梁柱构造,同时运用了传统建筑木框架结构的 连接方式,质朴而实用;三是明式家具在选材上强调 不上漆,着力体现木材本身的自然原始美。因此,以 明式家具中"还源于自然、融于自然"的理念为杭州 地域核心元素的提取依据,同时,这与当代人所追求 的自然生活美学不谋而合。从杭州文化基因谱系图中 的自然文化与建筑文化切入, 挑选具有与明式家具相 呼应的自然及原始美感等属性元素,将明式家具融地 域特色文化基因于一体,从而丰富家具的设计价值与 意义,为后续新明式家具设计应用奠定基础。一方面 杭州有着多元化的自然文化,杭州西湖的孤山、灵峰、 西溪湿地、唐栖的超山、梅影坡、灵隐寺等, 都是踏 梅、探梅、赏梅之地,成为了杭州市民的一种"雅俗 共赏"文化。双溪竹海位于余杭区双溪镇, 其遍地是 竹林,繁茂的竹林曲径通幽,一眼望去满目青翠映水 天的天然景色,极具妙趣横生。另一方面杭州也有文 化底蕴深厚的人文环境, 其建筑文化独具特色, 其中 杭州西湖的清代私家园林郭庄,最大的特色便是牖 窗。其巧妙地运用中国园林中的借景、框景等艺术手 法,三重牖窗更是郭庄特有的景象,使园林空间透与 不透之间极具意境美。另外杭州是典型的江南水乡, 无论是刘庄、清河坊,还是南宋皇城遗址等,其古宅 建筑的屋檐特色便是典型的江南建筑物,而屋檐翘角 则营造出一种独特的中国古典建筑美学。挖掘其文化 背后的自然与人文属性可以发现, 杭州地域文化有着 别具一格的诗意美, 其流变着千年的风雅, 穿梭于古 今,通过基因型、基因类别、基因元内容的筛选与典 型样本原型的梳理, 提取杭州地域核心文化符号, 见 表 5。这些包含甚广的地域文化基因单位及其构成序 列是明式家具创新设计的动力源泉,丰富的地域文化 基因是杭州城市的命脉,也为新明式家具设计提供了 充足的设计资源[16]。

表 5 杭州地域核心文化符号提取(部分)
Tab.5 Extraction of core cultural symbols in Hangzhou (part)

			•		8 4	
基因型	基因类别及基因元	典型样本原型	符号提取	指示	象征	
自然文化	孤山梅花、灵峰梅花、 西溪梅花、超山梅花等			梅花	高洁、正直、秉直、不屈不挠、坚韧不拔、 - 坚强不屈、不愿与世俗同流、不争名求利、 高风亮节的君子	
	双溪竹海			竹子		
	苏堤春晓		3	山水	西湖十景之一、城市象征、山水一色、历史 故事、寒冬一过,苏堤报春的曼妙景色	
建筑文化	刘庄、清河坊等			屋檐	城市象征、江南人文特色、地方风俗、历史	
	郭庄			牖窗	记忆	

4 杭州地域文化元素在新明式家具中的设 计应用

4.1 人群分析与设计定位

地域文化是一座城市的根与魂,滋养着一方水土,养育着一方人,因此,将目光聚焦杭州地域人群。通过调研发现,有一部分杭州 90 后文艺青年具备一定的经济基础,有 80~120 m²的稳定住房,对杭州城市文化有着极高的认同感与归属感,他们追求有品质的生活,在闲暇的时间里书房便是他们精神的寄托,

陶冶情操、放松紧张的心情、闲适地品茶、读书、作 画写字等。基于此,围绕书房这一类型,以杭州当代 青年人群为对象,进行新明式文人书房家具的创新 设计。

4.2 方案构思与设计的呈现

在设计的过程中充分提炼杭州地域文化基因,通过挖掘杭州地域的核心文化符号可以发现,其背后具有丰富的文化符号及象征。基于此,提取梅花、竹子、牖窗、屋檐、山水等特色地域文化元素作为设计点,进行元素符号的提炼、演化与重构,在演变的过程中,

注重元素符号的可辨识度与延展性。因此,在保留元素符号主要特征的同时,萃取其中的美态及象征意义,进行适当的抽象与形变,最终重构图形元素符号,形成独具特色的形态元素素材(见表 6),继而使其融入明式家具的局部构件上,体现出新明式家具中装饰与审美的应用策略,以此提升明式家具的文化附加值。

另外,设计过程中提取新明式家具的核心设计要素进行设计思考,聚焦明式圈椅、条案、座屏、亮格

柜等家具原型,分别从造型与功能、结构与使用方式等5个维度出发,在造型与功能上,提取罗锅枨、霸王枨、券口牙子、牙条等代表性特征元素;在结构与使用方式上,提取夹头榫特色元素;在色彩与应用场景上主要以明式书斋为设计原型,提取素雅色系为主体色;在材料与工艺上进行多元融合,并以极简的美学理念进行提炼,将提炼出的核心设计要素作为后续设计优化的素材(见图 2),同时在书房家具的设计

表 6 地域文化元素符号设计演化
Tab.6 Evolution of symbol design of regional cultural elements

元素名称	地域元素符号	元素符号提炼	元素符号演化	元素符号重构	象征意义
梅花	-		•		高洁 正直 坚韧
竹子	-				君子 气节 谦虚
山水	****				自然 永恒 融合
屋檐	-		• •		历史 记忆
牖窗	•		•		幽雅 框景 含蓄

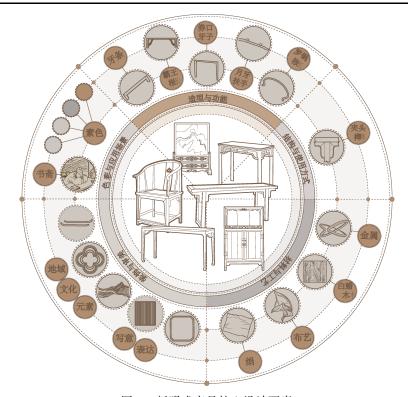

图 2 新明式家具核心设计要素 Fig.2 Core design elements of new Ming-style furniture

理念上还原自然,营造诗意的艺术化生活,打造雅致的"新文人"书房。

基于前期设计研究导出"栖逸"新明式文人书房家具设计方案,这套新明式文人书房家具主要由书案、椅、书架、屏风等 4 件家具组成,见图 3。"栖

图 3 新明式文人书房家具 Fig.3 New Ming-style furniture in scholar's study

逸"从字面上具有隐居赋闲的深层含义,同时暗喻快节奏下的 90 后杭州青年偶尔也会向往闲情逸致地慢生活,而该套家具就是呈现一种可以放松身心的栖心之地。

4.2.1 造型与功能

造型上,高度凝练明式家具的式样特征。书案、 椅、书架分别以明式条案、明式圈椅、明式亮格柜为 原型内容,在此基础上进行现代演变。一方面将提取 的券口牙子、牙条、罗锅枨、霸王枨等构件高度精粹 优化;另一方面融入地域文化元素进行符号提炼与形 态可视化。如栖案(见表 7a、图 4a)的造型设计将 明式条案的线条去繁为简,并将罗锅枨进行造型演 变,遒劲起伏的线条形成富有韵律的线性美,同时抽 屉把手融入层层叠叠的梅花花瓣造型,丰富家具的细

d

表 7 新明式文人书房家具设计演变过程 Tab.7 Design evolution of furniture in the new Ming-style scholar's study

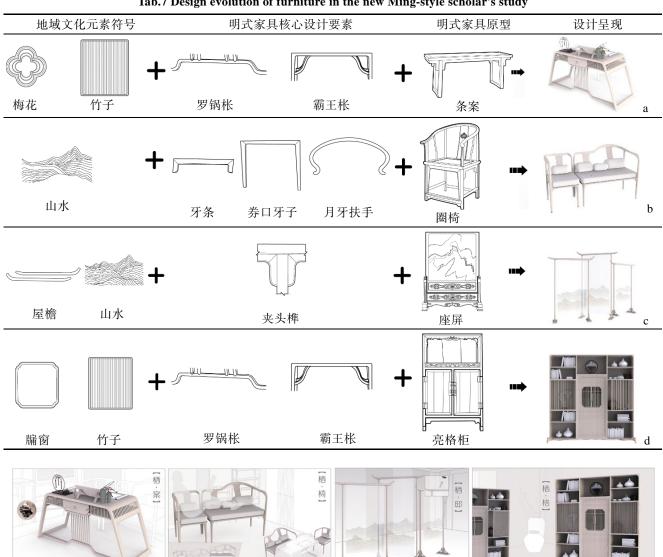

图 4 家具细节 Fig.4 Details of the furniture

节。又如栖椅(见表 7b、图 4b)造型通过回眸明式 圈椅的经典样式,对月牙扶手造型进行传承与再设 计,扶手上飘逸的线条从右往左进行延展,形成连绵起伏的山峦造型意象,拥有了一种谦逊儒雅的君子之风。而栖格(见表 7d、图 4d)的形态由明式亮格柜演化而来,并将牖窗、竹海等地域元素融入其中,框景与竹海似的格栅多维度地兼蓄,形成一种透与与格柜的形式。栖邸屏风(见表 7c、图 4c)将江南屋檐的元素符号提炼与抽象简化,结合中国传统书法笔触,使其形成高低错落、含蓄内敛的屏架,便于移动与摆放。同时功能上强调人体工程学,栖案的案面设计了人性化的小案板,可供放置阅读的书籍与临摹本;栖椅在扶手的细节处适当放宽,呈 L 形形状,更加贴合人体曲率,使年轻人与家具的精神对话中怡然自得。

4.2.2 结构与使用方式

结构上, 高度撷取明式家具的精髓。如栖案将重 塑的罗锅枨结构以上下对称的形式展开,中间加以格 栅,使其在形制上形成强有力的视觉张力与支撑力。 同时四边的格栅设计在视觉上达到削弱家具本身体 量感的作用。又如栖椅的结构设计上采用飘逸的线 条,将券口牙子、椅前后腿、椅面、扶手之间融贯一 体,尤其将券口牙子的构件进行解构、重构与组合, 并与前后腿融合一气, 使家具在视觉上更加干练与豁 达。而栖邸底座受到夹头榫的器形启发, 提炼并优化 穿插构造,以满足现代化批量生产;同时在器形上加 以镂空处理, 打破原有的厚重感。另外栖格底部的构 造重新演绎了霸王枨造法,回顾传统基础上进行洗练 重塑,并与牙条融为一体,既优美又坚固。使用方式 上,从当代年轻人的日常需求出发。通过调研发现, 当代年轻人工作压力较大,工作时间长且占用一定的 休息时间,亟须一个缓解工作压力且便于展开"闲事" 的环境。因此,在栖椅设计上将其一分为二,使其既 可以倚靠,同时也可以躺下小憩或待客之用,达到一 物多用的目的, 开启一场精神文化交流之旅。另外, 栖邸的顶部卡扣金属既起到固定绢的作用,又可将绢 取出后用作晾晒画纸的工具。

4.2.3 材料与工艺

材料上,主要采用白蜡木、金属、绢和布艺等材质的多方融合,白蜡木轻质素雅,能够为书房营造一种自然的气息,局部的金属点缀可以烘托出木材的细腻与温和,绢与木材的融合更为书房增添一份精致与随和,布艺则宜于久坐,具有天然的舒适与柔和。工艺上,一方面家具的表面处理保留了白蜡木原始的纹理色泽;另一方面将秀逸的绢底刺绣工艺融入家具中,为空间营造一种传统水墨画的意境美。

4.2.4 色彩与应用场景

色彩上,以浅色淡雅为主,一是传达独具特色的 格调与品位于家具中;二是揽自然之气造感官上的舒 适感; 三是焕发书房内敛谦逊的文人气质; 四是细酌 慢品生活的极致美学。应用场景上, 该套书房家具为 当代居住空间增添一份惬意与家的归属感, 让当代书房呈现出一种温馨与舒适的怡然悠闲氛围。

4.2.5 装饰与审美

装饰与审美上,立足于当下生活美学,沿革了明式家具的素雅,将中国传统美学中的含蓄美进行凝练与表达。如栖邸屏风上的绢绣图案,对杭州地区的山水景色进行凝萃,提炼山峦起伏、碧波荡漾的灵动线条,进行写意化的表达与创作,金色飘逸的绣线衬映出绢的质感,勾勒出一幅传统水墨画意境美,虚实相生间将杭州城市的山光水色尽览眼底。又如栖格上摒弃了多余的装饰,提取牖窗的借景手法,并将竹材质的格栅设计理念融入其中,隐约间透着一股含蓄、宁静、雅致的美感,从而彰显杭州城市文化内涵的气质美。

明式家具融入地域文化基因的同时,使其有了新的解读与生命,经过现代的洗礼与转译,能够更好地与年轻人融合。一方面无形中起到宣传杭州城市文化的作用;另一方面传承与延续明式家具的文化脉络,达到设计的双赢,进而使传统明式家具文化在杭州城市流行起来,无形中增加市民对杭州地域文化的认同感,以及对明式家具的文化归属感,同时汲取两者文化的自豪感。

5 结语

随着文化与经济的急速发展,人们从物质层面的 追求转向精神层面的寄托,本土化、地域化及人文化 等核心文化内核逐渐映入人们的眼帘。明式家具是中 华优秀传统文化的宝贵遗产,凝聚着无数文人士大夫 的精神理念与审美趋向,而地域文化则是承载着一座 城市文化发展的脉络,是城市文明的高度呈现。基于 地域文化基因,为新明式家具设计的契合点进行开发 设计,不仅能够有效地提升明式家具的内在文化底 蕴,还能发挥地域文化优势,建设中华优秀传统文化 承扬新高地。本文通过对地域文化基因的梳理与归 类,构建了地域文化基因谱系图,在此基础上提取地 域核心文化元素符号, 使之深度有效地融合于明式家 具的创新设计中,并以此建立了地域文化基因植入新 明式家具的设计模型,为明式家具再设计提供了新的 思路。在实践过程中,基于杭州地域文化基因展开新 明式家具设计实证研究,从而设计出具有强烈地域标 识性的新明式家具,进而有助于推动明式家具在区域 范围内的传播、展示与鼎新,潜移默化地走进人们的 日常生活。

参考文献:

[1] 俞凯. 中国传统明式家具的现代转译探索与研究[J].

- 包装工程, 2020, 41(24): 150-161.
- YU Kai. Modern Translation of Chinese Traditional Ming Furniture[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(24): 150-161.
- [2] 龚瑜. 吴越文化在家具产品文化语意中的表达研究 [J]. 包装工程, 2019, 40(20): 146-151.
 - GONG Yu. Cultural Semantic Expression of Wu and Yue Culture in Furniture Product Design[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(20): 146-151.
- [3] 云卫星. 家具设计中的传统元素融合路径[J]. 包装工程, 2021, 42(10): 286-288, 294.
 - YUN Wei-xing. The Fusion Path of Traditional Elements in Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(10): 286-288, 294.
- [4] 俞凯. 从明式椅看明式家具的现代转译与创新趋势 [J]. 设计, 2020, 33(1): 16-19.
 - YU Kai. The Modern Translation and Innovation Trend of the Ming Style Furniture from the Ming Style Chair[J]. Design, 2020, 33(1): 16-19.
- [5] 王建华, 桂亚昕. 融入侗族建筑文化特色的现代家具设计[J]. 包装工程, 2021, 42(22): 157-164.
 - WANG Jian-hua, GUI Ya-xin. Modern Furniture Design with Dong Architectural Culture[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(22): 157-164.
- [6] 孔繁轲. 推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的实践运用与路径探析——以传统文化与社会主义核心价值观的耦合转化为例[J]. 理论学刊, 2018(6): 18-24.
 - KONG Fan-ke. Practical Application and Path Analysis of Promoting Creative Transformation and Innovative Development of Chinese Excellent Traditional Culture—Take the Coupling Transformation of Traditional Culture and Socialist Core Values as an Example[J]. Theory Journal, 2018(6): 18-24.
- [7] 吴智慧. 家具的文化特性及其构成要素与设计表现 [J]. 艺术百家, 2009, 25(2): 100-106. WU Zhi-hui. Component Factors and Design Philosophy of Furniture's Cultural Characteristics[J]. Hundred Schools in Arts, 2009, 25(2): 100-106.
- [8] 何晓琴, 陈祖建. 新中式家具设计策略模型研究[J]. 包装工程, 2020, 41(14): 193-198. HE Xiao-qin, CHEN Zu-jian. Model of Design Strategy of New Chinese Furniture[J]. Packaging Engineering,
- [9] 赵鹤龄,王军,袁中金,等.文化基因的谱系图构建与传承路径研究——以古滇国文化基因为例[J].现代城市研究,2014,29(5):90-97.

2020, 41(14): 193-198.

- ZHAO He-ling, WANG Jun, YUAN Zhong-jin, et al. Research on Genetic Pedigree Chart Construction and Transmission Path—A Case Study of Ancient Dian Culture Gene[J]. Modern Urban Research, 2014, 29(5): 90-97.
- [10] 刘甜, 林家阳. 文化基因视域下文旅特色小镇品牌塑造实践研究[J]. 包装工程, 2020, 41(2): 89-96.

 LIU Tian, LIN Jia-yang. Brand Building of Towns with Tourism Characteristics under the Perspective of Cultural Gene[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(2): 89-96.
- [11] 谢婷婷, 倪春洪. 基于运河文化的数字化导向设计动态可变式图形研究[J]. 包装工程, 2022, 43(2): 229-234. XIE Ting-ting, NI Chun-hong. Dynamic Variable Graphics of Digital Oriented Design Based on the Grand Canal Culture[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(2): 229-234.
- [12] 陈坤杰, 肖狄虎, 李辉. 从传播视角探析湖湘文化创意产品的设计模型[J]. 包装工程, 2018, 39(8): 89-94. CHEN Kun-jie, XIAO Di-hu, LI Hui. Design Model of Hunan Cultural Creative Products from the Perspective of Communication[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(8): 89-94.
- [13] 苏颜丽, 韩卫国, 白靖菲, 等. 基于湛江地域文化的 创意产品设计研究[J]. 包装工程, 2018, 39(16): 136-141. SU Yan-li, HAN Wei-guo, BAI Jing-fei, et al. Creative Product Design Based on Zhanjiang Regional Culture[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(16): 136-141.
- [14] 徐启贤, 林荣泰. 文化产品设计程序[J]. 设计学报, 2011, 16(4):1-18.

 XU Qi-xian, LIN Rong-tai. Process of Cultural Product Design[J]. Journal of Design, 2011, 16(4):1-18.
- [15] 卜俊, 孙培贤, 唐刚, 等. 闽南古厝艺术元素在现代 家具设计中的创新应用[J]. 林产工业, 2021, 58(11): 42-46.
 - BU Jun, SUN Pei-xian, TANG Gang, et al. Innovative Application on the Southern Fujian Ancient Dwellings Artistic Elements in Modern Furniture Design[J]. China Forest Products Industry, 2021, 58(11): 42-46.
- [16] 姜晓慧. 泉城地域文化在文创产品设计中的应用[J]. 包装工程, 2022, 43(2): 319-324, 351.
 - JIANG Xiao-hui. Application of Regional Culture of City of Springs in Cultural and Creative Product Design[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(2): 319-324, 351.

责任编辑: 陈作