

从文化多元性的角度探讨中国传统家具的传承与发展

王月磊

(淮阴工学院, 淮安 223001)

摘要: 运用文化多元性的理论并结合传统家具的实际情况对中国传统家具文化进行分析,将家具文化的构成要素按重要性划分为不同层次,辨明传统家具文化的现象与本质,找到家具文化能保持本民族传统的遗传机制。摆脱在如何发展和继承的问题上杂乱无序的争论,从而做到在文化的内在机制控制下吐故纳新,使传统家具发展走上有序、可持续的发展道路。

关键词: 传统家具;文化多元性;传统文化;继承与创新

中图分类号: TS657 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)02-0127-04

Study on the Inheriting and Development of Traditional Chinese Furniture from Multicultural Point of View

WANG Yue-lei

(Huaiyin Institute of Technology, Huai'an 223001, China)

Abstract: Giving the Chinese traditional furniture culture a deeply research making use of multiculturalism theory combined with its acts, to sort out the component of the furniture culture, the distinguish between the phenomena and nature of furniture culture, find out how the tradition of the furniture culture can be keep with. Then getting rid of the tousle debates about inheriting and developing, exhaling the old and inhaling the new under the internal mechanism. The development of traditional furniture will be regular and sustainable.

Key words: traditional furniture; multiculturalism; traditional culture; inheriting and innovation

随着我国经济水平的不断提升,家具产业的发展模式也必须从“中国制造”向“中国创造”转化。在全球一体化的背景之下,西方设计师对中国的明清家具给予了高度关注,如北欧的库卡波罗设计的“图腾椅”和汉斯·维纳根据中国明式家具的圈椅设计的“中国椅”等一系列作品。但这些毕竟是西方人在西方的文化背景下对中国家具文化的解读,不能张冠李戴将其定义为中国传统设计的现代化,中国家具若想真正重新确立自己的地位,必须学会在中国现代的文化语境下诠释中国传统家具文化。

1 对传统家具文化的分析

传统家具的创造离不开对传统文化的依赖,家具既是人类创造活动的结果也是手段。一方面政

治、经济、宗教、信仰、法律、社会习俗以及道德伦理决定了家具的意义、内涵及形象;另一方面家具在不断凝聚丰富的历史文化传统内涵的基础上,也在不断深化和改变着人类的各个方面。围绕家具的创造活动是人类文化的重要组成部分,可以称之为家具文化,它由人类创造、同时服务于人类并可以继续进化和演变^[1]。

传统家具文化具有包容性:如家具的造型、装饰等包含了人类学、美学、艺术学、心理学、历史学等社会科学;家具的选材、结构、制作工艺又包含材料学、力学、物理学、工艺学等自然学科。同时传统家具文化的构成如同一般文化形态具有多元化、多层次的特点。多元化表现为中国传统的家具文化包含许多种特征,这些特征共同围绕着不同时期、地域、民族和不同社会阶层的物质和精神需求进行选择 and 组合,构成

收稿日期: 2010-11-30

作者简介: 王月磊(1982-),男,山东临沂人,硕士,淮阴工学院助教,主要研究方向为产品设计理论与人机界面设计。

了绚烂的中国传统家具文化。多层次表现为:核心层是一个民族的纯精神创造(宗教、艺术、知识及哲学等),反映一个民族的心理特点和思维方式,决定了本民族的需求和创造力;中间层是行为化的精神(制度、礼仪、习俗等),反映一个民族的“生存式样”(生活、生产、生存、行为),指导人们如何满足人的需求;最表层是物化的精神,是创造的结果并构成稳固的生活环境,它反过来能够规定、束缚、组织人们的生活行为,进而影响人的心理,再促进新的创造^[9]。

从横向比较看,生存式样及家具式样是不同家具文化间互相区别的有力证据,而从同一文化纵向发展过程来看这两者都会随着人的需求变化和创造力的提高而呈现不同的面貌,单独截取历史时空的某个片段作为某种民族文化的符号象征是可以的,但反过来说某种民族文化就这样的则显得片面和机械。既然作为一种符号资源那么各民族的家具有文化都可以对其开发利用,正如库卡波罗和汉斯·维纳所做的。但一个民族的思维方式是相对稳定的,这才是一个民族区别于其他民族最有意义的根据^[9]。

2 对传统设计的误解

目前关于何谓中国传统家具的创新存在一些误区。一种现象是原样仿制,工艺精湛、用料考究,但只是满足少数人的学术研究和收藏需求。另外一种现象是截取一些古典家具的符号片段进行符号的“堆砌”。这些行为的实质都是以时尚为内核的“伪传统”设计,把传统文化资源作为商业促销的手段,见图1。



图1 “伪传统”家具

Fig.1 Pseudo-traditional furniture

库卡波罗采用中国剪纸艺术中龙的图案作为椅面的装饰设计的“图腾椅”,其理论基础是西方的符号学原理。汉斯·维纳的“中国椅”则是在苦于寻找一种适

合自己作品的椅圈形式时,看到明式家具圈椅而顿开茅塞的产物。这些家具都是西方设计师巧妙利用中国元素融入本国传统家具设计的成功案例,见图2。体现



图2 中国元素的椅子

Fig.2 Chairs of Chinese elements

了西方人对中国传统文化的解读方式和向往。从本质上讲是对北欧传统家具的一种创新尝试,而不是对中国传统家具的深度诠释和创新,因此中国设计师若照搬此思路,也只能算是对北欧家具设计的再次“抄袭”^[4]。

中国自古注重道器兼备,以物论物则过于狭隘。可持续的传统设计,应注重在设计中注入新的时代基因,不仅停留在传统纹样、符号上,而应该破译在当时情况下的设计者是如何创造这一形态的。应该研究如何在当代中国环境下解读自己的传统文化,并积极吸收西方现代设计的有利因素,根据中国人的审美情趣、传统思维方式设计对中国传统家具进行创新。

3 对传统家具文化的传承与发展

文化人类学家格尔兹提出:不要将文化看做是具体行为模式的复合体,而是看做一套超遗传的、身体以外的可以指导人类自身行为的控制机制和文化秩序。如果传统家具设计元素没有在这种控制机制和秩序的指导下形成有意义的符号系统,只能算是设计师的无谓、无序的情感宣泄,必然显得杂乱无章且没有生命力^[5]。

中国的传统家具文化主要是儒释道3家思想融为一体,并渗透于传统造物文化中,将这种思维方式贯穿于现代家具设计中,才能传达出传统文化的神韵,具体可总结为以下几个方面^[6]。

3.1 天人合一

“天人合一”是儒、道两家共同的哲学观。如明式

家具从选材、用材到家具的结构、造型、装饰及加工工艺等都体现了天然与人工的浑然一体。明式家具的注重体现材料的自然纹理、色泽,通过打磨、上蜡等工艺使木材的纹理、色泽更加光润、细腻。木材的本色古朴黯雅、性情温和,使人与自然融为一体。卯榫结构使明式“家具少用胶,不用钉”,节约用料并避免了板料的截面外露,加强了表面纹理的统一和美观,更体现了中国人在凹与凸之间寻求统一的智慧。而在一些局部装饰上充分体现人工之能巧,自然天成中蕴含着匠心独具,整体统一中不乏局部的变化,充分体现了人与自然和谐统一的思想。如文震亨主张不露斧斤者为佳,欣赏“刀法圆熟,藏锋不露”的宋代剔红,而视极尽能巧的果核雕为恶道⁷¹。

3.2 文质彬彬

“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”是孔子对人格美的要求,家具是精神的物化,自然也会反映人的内心世界。所谓“质”反应家具的使用功能,所谓“文”反映家具的外在形式,“尽美矣,又尽善也”是孔子关于美和善的和谐统一的观点,也就是说要功能与形式高度统一。艺术上主张“乐而不淫,哀而不伤”,明式家具的造型简洁,形式质朴,以大面积的质朴衬托小面积的精巧。明式家具的很多部件,既是装饰件又是结构件。如起加强支撑作用的牙板,优雅流畅的轮廓本身也是很好的装饰。精巧的卯榫结构,使家具经世致用、纤巧简单。

3.3 致虚守静

“致虚极,守静笃”出自老子的《道德经》第十六章。虚和静都是形容人的心境是空明宁静状态,外界的干扰、诱惑,使人的私欲开始活动,心灵不安,所以必须注意“致虚”和“守静”,以恢复心灵的清明。惟有收敛浮华,归于笃实,凝神于虚,养气于静,才能复本归真。西方家具侧重块面表现,而明式家具侧重用线来塑造空灵的意境,用梁柱式框架来作为结构支撑,曲线委婉灵动以卯榫接合贯穿于框架之间。严整的直线大气、沉稳,柔婉的曲线如行云流水产生空灵之趣。明式家具色泽黯雅古朴,对比温和,给人以宁静致远之感。整体刚柔并济、虚实相生、阴阳调和动静皆宜,体现了中国中庸和谐的空间观念⁷²。

3.4 毋必毋固

《论语·子罕》载“子绝四:毋意、毋必、毋固、毋我。”孔子的中庸思想虽需要遵循一定标准,但同时反

对“必”、“固”,认为不应无条件地固守某一标准。“智者乐水 仁者乐山 智者动,仁者静。智者乐,仁者寿。”说明孔子认为处理问题应该根据实际情况有一定的灵活性,且认为审美应该充分尊重个性化的存在。中国传统家具的发展伴随着时代的变迁。起居习惯的改变和外族文化的融入,经历了商周、春秋战国至秦汉时期的矮型家具,宋元时期高型家具,由席地而坐变为垂足而坐。因家具形体优美、结构科学,经过发展后民族化特征渐趋成熟,在明清时期达到高峰。以明式家具的跋步床为例,反映了中国封建社会男尊女卑的思想,而现代社会道德伦理和卧室环境的变化语境之下,片子床似乎更适合现代人的需求。而同一时代中,不同社会阶级的文化构成了家具文化的多元化,文人士大夫的理想、情怀及审美情趣使家具的文人气质得以充分体现,同时市井文化也深深影响着家具的造型,不同地域的家具也会略有差异。

应该正视现代人的“生存式样”与古代的巨大差异,以充分自信、包容的姿态积极吸收西方现代设计的长处。坚持自主创新和“多元与统一”的文化观,主动吸取西方现代设计的新材料工艺、生产组织方式,以及注重舒适和个性化的设计观念,注重平等的社会伦理观念等。创造既符合中国传统审美又适应现代“生存式样”的传统家具,续写中国传统家具文化的辉煌,座榻与雀灯见图3。



图3 座榻与雀灯

Fig.3 Couch and peafowl lamp

4 结语

传统家具文化的复杂性决定了传统家具发展也具有多元性、多层性的特点,在时间上必然要受古代先民创造的灿烂的家具文化的影响,空间上也会接受异族文化的融入和现实生存环境的共同影响。在一

种社会文化环境中家具之所以是某种特定形式而非其他,主要还是由人的需求来决定的。传统家具的设计应在充分研究民族传统文化的基础上,根据现代人的“生存式样”净化提炼其形式,并积极吸收其他民族文化的精华,使中国传统家具具有持久的生命力。

参考文献:

- [1] 刘文金.当代家具设计理论研究[M].北京:中国林业出版社,2007.
- [2] 胡中艳,曹阳.中国古代家具设计的继承与发展[J].包装工程,2009,30(1):158-160.
- [3] 张卫.文化的多元性与建筑发展[J].中外建筑,2000(1):25-26.
- [4] 方海.现代设计与中国家具的未来[J].家具与室内装饰,2004(1):13-16.
- [5] 柳贯中.事理学论纲[M].长沙:中南大学出版社,2006.
- [6] 赵琦.孔子中庸的审美观[J].杭州师范学院学报(社会科学版),1995(2):116.
- [7] 张燕.《长物志》的审美思想及其成因[J].文艺研究,1998(6):137-140.
- [8] 朱力.框架·文化心理——论中国传统空间设计的认知模式[J].装饰,2007(11):60-61.

(上接第118页)

参考文献:

- [1] 黄群.无障碍·通用设计[M].北京:机械工业出版社,2009.
- [2] 沈康亮,夏明兰.天津市小城镇建设中无障碍设施设计的应用与研究[J].艺术与设计,2010(9):101-102.
- [3] 曹儒,张珩.无障碍设计与无障碍服务设施[J].包装工程,2008,29(6):151-153.
- [4] 丁成章.无障碍住区与住所设计[M].北京:机械工业出版社,2004.
- [5] 日本建筑学会.新版简明无障碍建筑设计资料集成[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.
- [6] 刘亮,彭重华,王建兵.浅谈居住区的室外无障碍环境设计[J].山西建筑,2006,32(6):14-16.
- [7] 吴冬梅.无障碍设计原则中的人文主义精神[J].艺术百家,2007(5):88-94.
- [8] 张品,彭军.人机工程学与居住环境中的无障碍设计[J].装饰,2003(3):61-64.

(上接第108页)

- [5] 王新成.网印彩票刮开膜的工艺改进[J].丝网印刷,2006,18(10):15.
- [6] 丹尼尔·梅森.材料与印刷的创意解决方案[M].北京:中国青年出版社,2008.
- [7] 张燕翔.新媒体艺术[M].北京:科学出版社,2005.
- [8] 冯一粟.大众传播导论[M].北京:科学出版社,2006.