

当代家具设计中的“新中国主义”建构

景楠¹, 方海^{1,2}

(1. 江南大学, 无锡 214122; 2. 阿尔托大学, 赫尔辛基 00560)

摘要:以“中国主义”的家具设计理论为启示,结合传统设计中的先进理念、优良工艺和审美思维等,对现有的且立足中国传统文化的家具设计作品进行分析归纳。通过在当代背景下重审传统设计中的新精神与新价值,进而提出了符合当代需求的功能渊源、榫卯复兴和形式底蕴的设计思想,并在此基础上创新性地建构了以功能、结构和形式作为支撑的“新中国主义”理论框架,其目的在于明确传统家具设计中顺应时代需求核心理念,并试图为众多致力于传统振兴的家具设计成果正名。

关键词:家具设计;“新中国主义”;功能;结构;形式

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)16-0046-03

"Neo-Chinesism" Constructed in Contemporary Furniture Design

JING Nan¹, FANG Hai^{1,2}

(1. Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 2. Aalto University, Helsinki 00560, Finland)

Abstract: Enlightened from the "Chinesism" furniture design theory, it analyzed and concluded the furniture design works based on the Chinese traditional culture by combining the advanced ideal, the exquisite craftwork and the aesthetic thinking of the traditional design. Then it advocated the function origin, the tenon-and-mortise work rebuilding and the form details after exploiting the new spirit and new value from the traditional design under the contemporary background. Furthermore, it constructed a innovative theory called "Neo-Chinesism" framed by function, construction and form. Finally the aim was to make the core thinking of traditional furniture design more clear, also try to definite the accomplishments promoting the tradition by furniture design.

Key words: furniture design; "Neo-Chinesism"; function; construction; form

“新中国主义”,英译为“Neo-Chinesism”,是指中国当代设计师从传统家具设计中借鉴的功能、结构与形式,或者灵感直接来源于传统家具设计中的功能、结构与形式的当代家具。较之方海早年提出的“中国主义”一词,“新中国主义”是在全新的背景与视角下进行的本土化诠释。

自20世纪90年代后期起,中国家具行业的一些企业已经有了自主创新的积极意识^[1],并由此持续着“中国设计”艰难的探索之路。与此同时,大批西方现代设计师早在20世纪初就从中国传统家具,特别是明式家具中汲取灵感并将其游刃有余的应用到各自的创作中,从而产生了许多经典的“中国主义”家具代表

^[2]。究其成因主要有2点:一是理念的相通。中国的硬木家具,特别是从明至清前期的家具,其成名要归功于西方现代设计的改革者。他们率先从这些具有简洁外形和明确功能的家具中找到了现代设计中功能主义的渊源,即明式家具中存在着与现代人体工学(生理学)与环境设计(心理学)研究中相同的观点^[2],这种理念上的一拍即合成为2种异质文化的沟通纽带。二是元素的集成。集成是指将一些孤立的事物或元素通过某种方式集中在一起,产生联系,从而构成一个有机整体的过程。西方设计师撇开对中国传统家具的单纯模仿,提取其中的优势元素并与西方设计的元素进行集成,从而创造出一种符合现代社会需

收稿日期: 2011-04-25

基金项目: “江南大学博士研究生科学研究基金”资助项目

作者简介: 景楠(1982-),女,甘肃兰州人,江南大学博士生,主要从事家具与室内设计的研究。

要的西方“中国主义”。

由此可见,立足于中国传统家具的当代设计之路是可行的,而从文化继承的角度看又是必要的。正如芬兰现代家具设计大师约里奥·库卡波罗所说:“许多的中国样式都是永远不会过时的,它们为当代设计师们,如迅速闪现在脑海中的汉斯·瓦格纳等人提供了许多灵感”。传统设计中包含着太多几乎早于西方几百年的先进理念^[3],当人们狂热于西方现代设计的魅力时,却往往忽视了这种魅力背后的中国文化影响。然而,站在现代审美、生活方式以及加工工艺等的角度来看,对传统设计照单全收的做法显然不具有普适性,那么中国设计师从何入手,怎样开发,又如何转化呢?“新中国主义”就是带着这些疑问产生的,它从传统家具设计中的功能、结构和形式的三大支点出发,以此建构起稳固的三角形理论框架,试图为当代中国设计师们奠定发展的根基和指明前进的方向。

1 “新中国主义”的功能渊源

较之西方家具的等级化起源,中国家具自发展伊始就伴随着对功能的不断追求。明式家具中椅的条形靠背板一般依人体的脊骨线条做成S型或C型,倾斜角度以 100° 为宜。椅子坐席软屉通常由棕藤、丝绒或者其他纤维编织而成,其下还有联结软屉大边的弯带,以便实现分散压力、承重和透气的多重功能^[4]。“新中国主义”将“功能”列为理论框架的三大支点之首,其目的就在于扩大和推广传统家具中的功能优势,并试图使其转化为当代设计的一种主要指导性思想。

方海曾在《现代家具设计中的“中国主义”》中屡次强调西方设计师对于中国家具功能性的借鉴。为了验证传统家具中的功能先进性,方海于芬兰和瑞典攻读博士学位期间创作出了“新中国主义”的功能代表——中国龙椅,见图1。此作品将中国明式家具与北欧设计,特别是库卡波罗设计的功能主义完美结合,其舒适性已得到中外专业人士的普遍认可。中国龙椅的原型来自明式家具中的圈椅,龙椅提取了圈椅中的月牙形扶手和条形靠背板并将它们进行现代设计的线条简化,又在此基础上以库卡波罗人体工学的设计数据加以功能化完善,终得一款舒适性座椅。

图1 由竹集成材设计制作的“中国龙椅”

Fig.1 The "Chinese dragon chair" made from laminated bamboo

2 “新中国主义”的榫卯复兴

传统硬木家具的榫卯结构是中华文明中的一朵奇葩。一些制作精良的传世家具虽经百年沧桑而木质腐朽,然其结构依然稳定牢固、不离不散,同时还可拆卸修复^[5]。然而,如同传统的木构架建筑一样,榫卯技术虽历史悠久且成熟完备,却存在着与现代家具工艺及生活需求不合宜的若干弊端。首先是材料的限制,传统家具中榫卯的黄金时代是由硬木缔造的,古代匠师们利用硬木坚实紧密的质地设计并制造出榫卯中各类精细小巧的部位。在现代家具工艺中,榫卯虽仍为木材加工所用,但相对于一些质地疏松且不均匀的人造板材,其主要被应用于实木类材料的接合;其次是工艺精度要求高,传统明式家具的卓越成就离不开榫卯技术的高超纯熟和细致入微,构件之间全凭榫卯而严丝合缝、间不容发,不该施胶处绝不滥用,必要施胶处只薄薄一层^[6]。然而,这种家具中笃实的工艺态度自清中期以后就慢慢衰退,榫卯制作粗糙且多施以粘胶,以致胶脱则结构散^[7]。同样的,现代实木加工中的接合工艺也大多依赖于粘合剂,迫使榫卯退居到辅助接合的地位,也因此影响了榫卯传统的继承与发扬。

其实,结合实例看来,榫卯在当代家具设计中的应用优势主要有以下几点:可拆卸功能的传统方法实现。制作严谨且设计合理的榫卯能够在无钉无胶的状况下,将多种构件组合成品或使成品易拆卸以便搬运储存,构件的互换也满足了模式化设计与生产的可能。因为不用钉胶,家具构件的外部连接件被省略,同时也避免了由粘胶导致的例如游离甲醛等的排放,这也是目前消费者在家具选购时的首要顾虑。古典

家具研究及设计家田家青自1996年起,就涉足了传统家具与现代理念的设计尝试,并在之后的5年中陆续推出名为“明韵”的20件(套)作品^[5]。“明韵”系列在汲取明式家具精髓的同时,也体现了家具制作中精湛的工艺技巧。“家青制器”是田家青继“明韵”之后对于“新中国主义”设计的进一步探索,作品多以榫卯结构来处理现代造型。“明韵”与“家青制器”中均包括多款可拆卸或可调节的家具样式,而这些功能的实现均来自榫卯的合理设计及应用。例如铁力大画案(明韵六之一件)和花梨四柱架子床(明韵十)等都是利用榫卯实现的可拆卸家具。在不可拆卸的前提下,利用榫卯能够解决现当代家具造型的结构难题。江阴印氏家具厂的印洪强便是这方面的专家和提倡者,在与库卡波罗和方海的多年合作中,他成功的利用榫卯接合的方式解决和完善了家具结构中的强度问题,并由此赋予了优秀设计本应具有的结构美。总之,榫卯的使用能够为当代设计的结构问题带去福音。对组装家具而言,其各固定单元的内部结构可以利用榫卯实现加固,可拆卸竹椅构件见图2。合理的榫卯设计能够从

图2 可拆卸竹椅构件

Fig.2 The components of the demountable bamboo chair

家具整体中省略多余构件,例如枨的使用,见图3。另

图3 加强框架结构后省略了椅子前腿间的横枨

Fig.3 Reduce the connecting part between the two front chair legs after enhancing the frame construction

外,这些固定单元之间又可配合螺钉进行组装,真正使传统的榫卯文化与现当代生产、生活方式结合起来,即物尽其用。

3 “新中国主义”的形式底蕴

“新中国主义”中的“形式”不是纯粹的视觉与装饰意义下的特征体现。它的含义有3点:一是指传统家具中由功能需求决定的外形,明式家具中官帽椅的S形靠背板及圈椅的月牙形扶手等的设置,是为了实现这类座椅休憩和舒适的功能性。而玫瑰椅(又称文椅)的靠背低矮且竖直,虽不适宜倚靠,却满足了文人们读书写字的需要。二是指传统家具中由结构需求决定的外形,在以榫卯结构为主的传统家具中,各部件都是整体结构的一分子,多一是浪费,少一则不稳。对枨子、矮老或卡子花、托泥和足等应用的前提,取决于它们能否服务于家具结构的稳定性和实用性。三是指传统家具中由审美修养及思维决定的外形,其中包括主流的美学观念和审美思维、设计师自身的艺术文化沉淀等影响。因此,将传统家具的美学表现进行特定时代与环境的研究是十分必要的^[6]。宋明家具(宋式和明式家具)的设计被当时的主流氛围——宋明理学所包裹着,而理学中渗透了佛教和道教的思辨方法和认识方法,是对儒、释、道理念精髓的汇聚^[7]。这种思潮对于审美的影响直接造就了宋明家具重意略象、重神轻形的虚静美^[8]。

除了提供传统设计中对于外形的考量思路外,“新中国主义”的“形式”还积极提倡与现代审美、工艺和生活等的融合。回顾中国现代家具的发展史,其中不乏以现代手法改良传统家具的外形进而适应时代变化的尝试。例如:“新中国主义”设计的雏形——海派家具,它在本质上是由形式进化引起的功能进步^[1]。幸运的是,一批当代“新中国主义”的设计师正走在“玩转”形式的探索之路上。朱小杰的家具极力略去不必要的装饰,不仅利用现代材料,例如钢材和玻璃重塑了传统家具的形式,还特别从哲学思想中揣摩审美思维并进行传统家具的形式创新^[9],而非刻意追求形似。例如“钱椅”和“睡美人”椅的设计。值得一提的还有中国前卫艺术家邵帆的装置和雕塑作品,其作品灵感源自明清家具流露出来的传统礼教及美学

(下转第69页)

0.82/活泼

5 结语

目标用户“触点”形象特征是建立满意用户体验和品牌体验的关键,以产品体验为基础,结合用户自我形象分析,剖析目标用户“触点”形象特征的概念,提出目标用户“触点”形象特征的模糊表达方法。通过构建基础研究、目标用户初步形象特征构建、目标用户“触点”形象特征词语筛选,确立目标用户“触点”形象特征,建立目标用户“触点”形象特征的构建流程,并进行实例分析,有助于产品概念的确立和产品形象特征的构建。

参考文献:

[1] 派恩二世·约瑟夫 B, 吉尔摩·詹姆斯 H. 体验经济(修订版)

[M]. 夏业良, 鲁炜, 译. 北京: 机械工业出版社, 2008.

- [2] 张昆, 王菊, 宁芳. 面向体验的产品族形象研究[J]. 包装工程, 2009, 30(9): 149-151.
- [3] GARRETT Jesse James. Customer Loyalty and the Elements of User Experience[J]. Design Management Review, 2006, Winter: 35-39.
- [4] 希夫曼·利昂 G, 卡纽克·莱斯利 L. 消费者行为学[M]. 江林, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2007.
- [5] 花景勇. 设计管理——企业的产品识别设计[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2007.
- [6] KARJALAINEN Toni Matti. It Looks Like a Toyota: Educational Approaches to Designing for Visual Brand Recognition[J]. International Journal of Design, 2007, 1(1): 67-81.
- [7] 张昆, 吴智慧. 基于产品的定制研究[J]. 现代制造工程, 2010, 30(9): 143-147.
- [8] 杨君顺, 武艳芳, 苟晓瑜. 体验设计在产品中的应用[J]. 包装工程, 2004, 25(3): 85-86.

(上接第 48 页)

文化。他将这种抽象的内涵提炼为简洁明快的现代表现形式,并创新性的利用各种现代材料及加工方式加以展现。在这种传统形式与现代空间的结合之中,邵帆的作品体现出一种古今中外的文化碰撞。

4 结语

英国当代著名艺术史家柯律格曾感叹道,中国的艺术门类如此繁多,以至于很难对它们做一集中且准确的定义。与艺术有着嫡系关联的设计文化亦然,若单从传统家具设计的角度出发,因孕育环境的不同,其设计文化的深度和广度也是难以把握的。因此,在本土化设计需求日益迫切和强烈的今天,如何从浩瀚的传统设计文化中提取精华并适时的将其转化为现代设计的强心剂,是一直以来都在探索并将持续实践的一大难题。为了避免陷入泛泛而谈或者信手拈来的误区,本研究创新性的实现了“新中国主义”的理论建构,它试图将浑厚的设计文化层层剥落、精简和明确为功能、结构和形式的3层要点,最终以此形成一个稳定的三角形理论框架。“新中国主

义”的理论建构,不但有助于引导当代家具设计师正确把握传统设计文化中的价值元素,也为中国当代设计中偌大的以传统文化为根基的家具类研发和设计正了名,促使其与“中国主义”的西方家具设计占有同等重要的历史地位。

参考文献:

- [1] 胡景初, 方海, 彭亮. 世界现代家具发展史[M]. 北京: 中央编译出版社, 2005.
- [2] 方海. 现代家具设计中“中国主义”[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007.
- [3] 方海. 从古典漆家具看中国家具的世界地位和作用[J]. 家具与室内装饰, 2002(6): 58-65.
- [4] 王世襄. 明式家具研究[M]. 北京: 三联书店, 2010.
- [5] 田家青. 明韵田家青设计家具作品集[M]. 北京: 文物出版社, 2006.
- [6] 姚瀛艇. 试论理学的形成[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1983.
- [7] 常乐, 吴智慧. 中国传统家具的社会属性研究[J]. 包装工程, 2010, 31(24): 135-138.
- [8] 吴功正. 宋代美学史[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2007.
- [9] 朱小杰. 朱小杰家具设计[M]. 长春: 吉林美术出版社, 2005.