

家具设计的曲线之美

徐 丹

(盐城工学院, 盐城 224051)

摘要: 分析了曲线美的缘由、特点及在家具设计中的表现方式,通过对经典设计的解读,论述了家具设计中曲线造型与材质、结构、现代的加工技术相结合形式美的表现,阐述曲线在家具人机工学、空间使用层面的功能美体现,进而分析了家具设计中曲线简约而含蓄的形态,多相但亲柔的情境表达。在此基础上,提出了曲线家具既能和知觉主体一起营造物象形态,又可以使审美主体的内在情感得以直接抒发的特质和应用途径,希望有助于指导设计实践。

关键词: 形式; 功能; 简约; 含蓄; 多相; 亲柔

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)24-0123-04

Curve of Beauty in Furniture Design

XU Dan

(Yancheng Institute of Technology, Yancheng 224051, China)

Abstract: It analyzed the cause, characteristics and expression of curve beauty in furniture design. Through interpretation of classic design, it discussed the form beauty expressed by curve modeling combined with materials, structure, modern machining technology. It introduced the functional beauty of curve in ergonomic and space use and further analyzed simple and implicit form in furniture design, multiphase and soft expression. Based on this, it proposed curve furniture not only could build the image form with subject, but also make the inner emotion of aesthetic subject with characteristics and application, which help guide design practice.

Key words: formation; function; simplicity; implication; multiphase; gracefulness

当代家具设计呈现出多样化的发展趋势,造型语言也越来越丰富,其中曲线变化是最为丰富的,曲线造型中不但蕴含了审美的情趣,还具有功能意义和符合人体工程学等价值,值得研究和探索。笔者对传统家具中曲线的特质、巧妙结构和独特的形式语言,如何在当代家具设计中的运用做更进一步地研究和探索,希望有利于指导设计实践。

1 曲线形态美的缘由和特点分析

美学界对于曲线美的缘由和特点一直众说纷纭。古典美学理论家贺加斯认为,曲线能“迫使眼睛以一种爱动的天性去追逐它们,这个过程给予意识的满足使这种形式堪称为美^[1]”。近代实验美学认为,“眼球在看曲线时比看直线不费力,所以曲线的感觉

比直线的感觉更为舒展”。笔者认为曲线美的根本缘由在于自然界的表象在人的意识中产生的主观感觉。

第一,自然界的物体,多呈曲线状。崇山峻岭,是屹立着的曲线;江河海洋,是流动着的曲线;飞禽走兽,是运动着的曲线;花草树木,更以曲线显示媚态。就拿自然界中人们最熟悉、最喜欢的人体曲线来说,从马克思的自然人化观点来分析,人类在认识和改造世界的实践活动中不断地认识和完善自身,当人的本质力量对象化后对象便成为审美对象,而人的本质力量又直接来自人类自身躯体^[2]。人在欣赏对象时本能的将人体作为审美参照,因而当看到其他物体的轮廓呈曲线时,就会产生美感。

第二,曲线是自然界中物体的运动形式。曲线运动的多样性和变化性,如流动、变化、柔和、婉转、轻巧等形式表现,能引发人们对于曲线的理解和审美,带

收稿日期: 2011-07-27

作者简介: 徐丹(1976—),男,江苏盐城人,硕士,盐城工学院讲师,主要研究方向为艺术设计。

给他们艺术美感和精神享受。

第三,曲线传递着自然界的写意和传神的意境之美。如中国山水画中的黑白虚实间、若隐若现里、峰回路转处无不体现着中国式的曲线精神和艺术。南宋画论家邓椿在《画继》中说:“画之为用大矣,盈天地之间者万物,悉皆含毫运思,曲尽其态。而所以曲尽者,止一法耳。一者何也?曰:传神而已矣。世徒知人之有神,而不知物之有神^[3]。”由此可见,曲线变化把“曲尽其态”的自然物象的灵性、神采、精神描绘出来,达到以形写意、意神兼备的审美观念。

在所有造型语言中,曲线能使人心情愉悦。同样,曲线那充满动感与活跃的气息和多变的形态,充满韵律运动能力和划分与构造空间的能力,也能够极其丰富的诠释家具设计语言。无论家具制作的材料如何改变、技术如何创新,多变的曲线始终是家具造型艺术强有力的表现手段,是形象和空间画面中最具情感和活力的构成要素。

2 曲线美在家具设计中的表现方式

2.1 家具设计中曲线形式美感的表达

曲线在家具设计中灵动的形式美感,是家具设计师最青睐的视觉表现元素,西方的巴洛克风格和洛可可风格与中国明清家具的设计风格是其典型代表。现代人追求简约但高品质的家居生活,反映在家具中,则会看到这种优美、简练、流畅和雅致风格的曲线造型已成为一种世界性的家具风尚。

家具形态的表达不是抽象的,是通过木材、金属、塑料、玻璃等材料来实现的。曲线可以独立成为家具表面的装饰存在,也可融合于家具的肌理和结构中,但更多情况下是二者兼而有之。如爱尔兰设计师约瑟夫·沃尔什设计的“结构”系列家具,见图1,通过改变传统木制家具的形式,以其多变、柔美的曲线,极大的丰富了家具的形式,从而在视觉审美上给家具作品赋予崭新的生命力。

首先,曲线造型的“结构”Formations椅具有优雅、柔和而富有变化的感觉,体现女性性感、圆润曲线之美,见图2;自由曲线造型的桌面给人以奔放、自由、丰富、华丽之感,更为突出的是桌子支撑构件的处理,由若干个不同弧度波浪形构成,表现出自由、流动、温婉的亲柔与动感之美。

图1 Formations桌椅系列

Fig.1 Formations tables and chairs

图2 Formations椅的优美曲

Fig.2 Beautiful curve of Formations chairs

其次,线的曲度运动特点决定了对于材料和加工技术的高要求。“结构”系列家具代表了现代主义家具的经典风格,强调功能主义原则,同时又注重装饰性、传统与自然形态和材质的结合,作品拥有优美的曲线,简洁的外观,精湛的工艺和精美的材料^[4]。设计中最具有现代意义的是将自然材质的特性外露,那纹理的线条美感更加丰富了作品的内涵,柔美的曲线造型创造性的与材质肌理、结构、现代的加工技术完美结合起来,见图3。在未来的一段时间内,设计师在家具

图3 曲线造型与肌理、结构、加工技术完美结合

Fig.3 Perfect combination of curve modeling, skin texture, structure and machining technology

造型上的奇思妙想又引导着设计师们寻找新的材料,

研发新的工艺。设计师利用新的材料和技术来实现设计上的创新和突破,将成为一种潮流。

2.2 家具设计中曲线功能美感的体现

曲线在家具设计上体现的观赏性质和实用价值都可以说是曲线的广义功能,这里要表述的是曲线在家具人机工学、空间方面使用层面的功能。

曲线在家具人机工学上的价值体现首先是适用性,人体由无数曲线组成,因此家具中很多曲线的设计也要符合人体工程学。以椅子为例,当人坐下来的时候,由于脊椎骨与骨盘一起转动的影响,腰椎很难保持原来的自然曲度,并且随着不同的坐姿改变不同的曲度。这样肌肉韧带就处于紧张收缩的状态,时间长了会产生不舒适感,这就是坐感疲劳^[5]。因此,在设计椅子时最重要的就是要掌握好坐面与靠背所构成的曲度和支撑位的选择,均衡体压分布,使接触面让人有舒适感;其次是安全性,大多数家具外露构件的棱边都是倒圆角的,这个小小的曲线不仅仅是为了柔化椅子的外观造型,更多考虑的是在与人接触时更加安全。特别是对于小孩和老人或特殊人群,他们由于自身行动的不稳定因素,更需要在家具设计上多一点曲线的设计。

另一方面,特定使用环境中的家具是构成“室内空间”的主体。室内空间的特征是影响家具设计的外在因素,而且家具作为室内设计的主体,也是体现室内气氛和艺术效果的主要角色,最大程度地反映室内设计的思想及风格,两者的关系不可分割、相互制约^[6]。因此,家具的曲线造型不但影响了自身的使用情趣和审美风格,也影响到室内环境的风格。自由灵动的曲线家具能够给规整的室内空间增添活泼的气氛,自然风格的室内环境需要曲线形的家具来协调融合。曲线家具往往需要极为精湛的工艺,独特的细节设计堪称家具设计的典范,无论是北欧风格的家具,还是包含中国传统的曲木家具,都赋予了空间人文和优雅的气质。从使用上来讲,曲线家具的空间适应性非常强,在不同大小和不同形状的空间内均能摆放,划分和组织空间更灵活和富有层次,给室内带来轻松、灵秀、飘逸的视觉感受。

2.3 家具设计中曲线的艺术“情景”之美

“情景”一词在《汉语大词典》中的解释有感情与景色、情形情况及环境三方面的意思。对于建筑空间和环境的体验属于感知的范畴,它可以是一种普遍、

集体层次的感受^[7],但对于家具的感受则是一种十分个人的体验。所谓“触景生情”中的“景”与“情”,是通过表象的家具“景色”的感知和体验得出纯粹的真实“情感”。

曲线本身是没情感的,只是人移情于它,曲线才有了“情感”^[8]。形态各异、变幻莫测的曲线组合,只有在特定环境下经知觉主体感知后,才传递出复杂的情感。因此曲线既有具象的造型特质,又能传递给人抽象意境之美,结合在家具设计中呈现多重品质,那就是简约而含蓄的形态,多相但亲柔的情感特性。

曲线家具的简约形态,视觉上给人以精炼、概括之感,但又有较明显的运动规律,不同于直线的简单,其中还包含了含蓄、内敛的韵味。就如汉斯·维纳“中国椅”系列家具,见图4,作品拥有简洁、优美的线条,又不

图4 汉斯·维纳“中国椅”系列作品

Fig.4 “China Chairs” works of Hans Wiener

失精致的细部处理和高雅、含蓄的造型。汉斯·维纳格外看重手工艺,追求完美的木工雕琢打磨手感,他曾说“很多外国人问怎样创造丹麦风格,……这是不断提纯的连续进程,简洁来说就是剔除到可能的最基本的元素:四条腿、一个座位、椅圈和扶手”。“一张椅子没有正面背面,所有的侧面和角度都是漂亮的”。北欧家具闻名于世,究其原因从中可以发现,中国明清家具那独有的神秘美感及富有内涵的东方简约主义风格,使人感受到一种记忆中久远的从容和温情。

曲线家具的另一品质就是多相性和亲柔性。曲线的不同弧度给人不同的感受,从而产生不同的联想,给设计师带来多种设计可能。多相性的曲线家具传递出细腻、精致、柔美的情感,这就是曲线形态共有的亲柔品质。这在“中国椅”系列家具中得到很好的诠释。“中国椅”的材质以实心橡木为主,座面有微微下凹的弧线,用藤制或织物包面,坐感舒适,透气性好,各处都充满了设计的细节和精心的考量,并通过自然材质作为最美的语言传达一种对生活的关怀,如图4。木材、藤和织物经独特工艺处理,透着自然肌理,做工精细曲线柔和的纯木家具带给空间暖

暖的亲善气氛。在每个细节的方方面面都有曲线的踪迹,接触任何地方,都能体会到曲线那种亲柔的特质。设计秉承明清家具传统风格,融合现代审美需求,形态灵动,韵律优雅。加上抽象的中国元素设计,使它们为空间营造出变化多样又亲近怡人的东方情调和气韵。

3 结语

曲线作为最能使人感受到美的设计语言,已成为家具设计中最常用的元素,特别是它在形式、功能、情感方面的简约与含蓄、多相和亲柔的特质,既能和知觉主体一起营造物象形态,又可以使审美主体的内在情感得以直接抒发,这就是家具设计中曲线美特有的品格带给人们的身心愉悦和情感享受。

参考文献:

- [1] 贺加斯.美的分析[M].杨成寅,译.北京:北京人民美术出版社,1984.
- [2] 邓喜道.马克思的人化自然观及其当代意义[M].武汉:武汉理工大学出版社,2009.
- [3] 林木,李来源.中国古代画论发展史实[M].上海:上海人民美术出版社,1997.
- [4] 王受之.世界现代设计史[M].北京:中国青年出版社,2009.
- [5] 吕艳红,任文营,刘超.生态家具体验设计方法研究[J].包装工程,2011,32(12):53—56.
- [6] 徐丹.室内空间设计与现代家居艺术[J].艺术评论,2010(10):114—118.
- [7] 沈克宁.建筑现象学[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.
- [8] 陈炜.略论曲线在形态设计中的情感作用[J].装饰,2011(1):137—138.

(上接第120页)

图4 BeoSound 9000播放器

Fig.4 BeoSound 9000 players

性的音响系统受到了全世界的关注。它具有理性美,造型简洁,可以观看激光拾音器的精确运动,在视觉上满足了人们所期待的音乐的动态美感和趣味性。

4 结语

设计批评的历史使命是提高社会特别是政府和企业负责人的设计批判和设计审美观念。设计批评的标准旨在引导企业和产品逐级向高层次去发展。在国家大力倡导工业设计产业化,加强其对企业服务

的形势下,应该提倡设计批评和提高设计审美意识,使其直接地参与指导工业设计实践,使设计者清晰、明锐地反省思考,修订设计,也能帮助企业理清思路,制定恰当的设计战略和政策,提升企业竞争力。设计批评作为新兴、高层次的认识评价活动,在未来的发展道路上,有着广泛的适用范围和指导意义。

参考文献:

- [1] 曾辉.设计产业政策与设计批评[J].装饰,2002(1):10—12.
- [2] 徐晓庚.当前艺术设计批评的三个尺度[J].装饰,2004(9):77—78.
- [3] 尹定邦.设计学概论[M].长沙:湖南科学基础出版社,2001.
- [4] 袁华祥.论功能设计与可用设计中的相对性与矛盾[J].包装工程,2009,30(10):125—127.
- [5] 王汉友.山寨手机与国产手机设计创新比较研究[J].包装工程,2010(12):61—64.
- [6] 刘瑞芬.设计程序与设计管理[M].北京:清华大学出版社,2006.
- [7] 黄厚实,孙海燕.设计原理[M].南京:东南大学出版社,2005.
- [8] 陈晓华,何人可.产品设计的时尚化趋势[J].包装工程,2002,23(3):154—156.