

论传统家具文化符号的设计提炼与呈现

张耀引

(南京工业大学, 南京 210037)

摘要: 基于传统家具文化的研究现实,分析了故旧的传统家具文化研究的意义及局限,论述了对传统家具文化特色的现代发扬,是建立现代中国设计特色的途径之一。建立了传统家具设计文化研究的思维模式,提出了对传统家具设计哲学的现代应用途径,并在此基础上,对传统家具文化符号的抽取、提炼及现代呈现展开了细致论述,同时以图示化的手法进行了应用性推衍。

关键词: 家具设计; 形态设计; 设计符号; 产品语意; 家具文化; 设计文化

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2013)20-0036-03

Refining and Presentation of Cultural Symbols of Traditional Furniture Design

ZHANG Yao-yin

(Nanjing University of Technology, Nanjing 210037, China)

Abstract: Based on the research status of traditional furniture culture, it analyzed the research meaning and limits of traditional furniture, discussed the traditional furniture design culture was one way to establish modern Chinese design features. It established the thinking mode of traditional furniture design culture, proposed modern application ways for traditional furniture design philosophy. Based on it, it made a detail discussion on the extraction, refine and modern expression of traditional furniture culture symbol, and deduced the graphic methods.

Key words: furniture design; form design; design symbol; product semantics; furniture culture; design culture

家具是人类日常生活中接触最多的一类器物。在漫长的进化过程中,人类通过创造性的劳动将各类物料以不同的结构及形态组合起来,创造了千姿百态的家具产品。这些家具产品作为人类生活方式的物质体现,并不应该只被看成人类创造性活动的直接目的,而应是人类为了实现某种目的的过程产物和手段^[1-2]。任何一件家具或一类家具的出现在今天看来都不是偶然现象,其背后都有深刻的社会文化背景作为支撑。传统家具(设计)文化是中国传统文化的重要组成部分,中国古代家具匠师用他们的聪明才智和高超技艺,赋予了中国传统家具独特的民族气质和丰富的文化内涵,创造了中国传统家具的非凡艺术成就,使之成为中国传统艺术与设计文化的重要组成部分。

近代以来,战争的侵扰以及强势西方文化的传入,使中国传统家具文化受到了巨大冲击,传统家具文化本身甚至陷入停滞不前的状态,这种状态至今仍未有本质改变。鉴于此种状况,思考如何承续灿烂的传统家具设计文化并在现代设计中有所应用,不但有助于中国传统家具设计、文化与技艺的传承,更加符合全民找寻“中国创造”良方的时代需求。对传统家具文化的研究一直是家具设计领域的热点,以王世襄为代表的传统家具研究先贤,通过他们的努力在为人们保存了大量珍贵家具实物的同时,也向人们展示了家具文化的研究门径^[3]。而若想使传统家具设计文化在当代设计中有所体现并被消费者所接受,不但需要当代家具设计师在前人的基础上,将传统家具设计的特点运

收稿日期: 2013-03-25

基金项目: 江苏省研究生培养创新工程资助项目(CXZZ12_0540);江苏高校优势学科(“木材科学与技术”二级学科)建设工程资助项目(PAPD)

作者简介: 张耀引(1979—),女,山西人,硕士,南京工业大学讲师,主要从事设计方法学、设计心理学的教学与研究。

用现代设计理论进行系统地归纳和提炼,从而使新设计的作品表现出为人认同的中国气质与底蕴;还需要设计师对中国传统家具文化符号的特点、文化内涵乃至家具形态设计的构图原理、规律有足够系统地认知,并在综合传统认知与现代方法的基础上,通过系统设计实现中国传统家具设计文化的活络运用。

1 改变思维模式

对传统家具文化的应用型研究是一种创新性的研究活动,需要研究者首先在思维层面上建立正确的研究理念及思维模式,才能保证后期的研究成果具有足够的实践指导意义。思维模式是人脑对信息加工过程和加工结果的集合,是人们看待事物的观点、结构和信念的一种内在系统,它对人们的言行起着决定性的作用。基于上述原理,可以得出如下推论:对于包括设计活动在内的所有创新活动而言,虽然创新概念范畴广泛,但是人类的所有创新成果都首先源自于理念与思维层面的创新^[3-5]。人类对周遭事物的利用及再挖掘,都必须建立在对这些事物的清晰与系统地认识之上。对于文化研究与再利用这类复杂体系的认知,更需要研究者在研究与应用之前,对研究思路及应用在思维层面上建立起正确的框架体系。

早先的家具设计领域,对传统家具文化的研究多以专题形式进行,从某种程度上说多属于碎片式的研究,其研究成果多止于形态特征的提取、结构工艺的归纳总结以及家具实物的断代、保存与保护,很少能在此基础上进行进一步的现代应用探索。对传统家具文化的应用式研究,除了总结和更新前人的研究成果之外,应将研究重心更多地放在对传统家具文化特色的现代发扬上,这就要求研究者站在现代产品系统规划的高度,高屋建瓴地将传统家具设计的特征文化符号以及设计特色进行系统梳理,并借助现代技术手段提炼归纳出一系列具体的特征符号、结构形式;然后在对当前技术手段、消费市场以及消费者的生活形态进行整体研究之后,抽取出具体、明确的设计需求;之后,在产品系统设计功能、结构、形态、人因、色彩等诸要素构成的体系中,具体地探寻现代产品设计的构成方案,具体流程见图1。

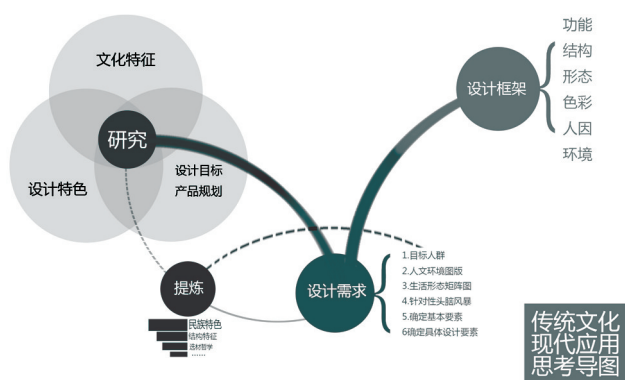

Fig.1 Application mind map of traditional culture

2 传统家具造物哲学的新应用

通过研究中国传统家具的发展历史可以发现,中国生活方式的改变是巨大的,从早期的席地而居到现今的垂足而坐,传统家具形式及其承载的艺术、文化内涵随之逐渐改变,但其所蕴含的哲学思想并没有因为形式的改变而发生根本性的变革^[4-5]。家具作为人工制品具有极强的物质属性,在实现家具功能的过程中,传统工匠既遵循客观和自然的法则,同时又依据中国特有的文化观念,创造了中国传统家具独特的造物哲学。

首先,在材料方面,传统家具向来遵循“文”、“质”并重的选材准则,这就要求所选择的加工材料不但要能够实现家具的实用功能,还要在尊重材质自然美感的同时,表达出植根于中国文化土壤的民族气质,这种对材料“文”、“质”的推敲考量,恰恰反映了中国传统造物哲学中“人工”与“天成”之间的辩证关系^[6]。其次,传统家具设计在形式方面也有自己独到的建树。中国人在艺术创作方面向来讲究“意境”,这种追求对传统家具创制的直接影响,就是传统家具注重文化的“神”性表达,而非简单“形”似再现。文化题材大多通过抽象形式表达,并利用抽象形象的可塑性留给观者更多的遐想空间。另外,在处理家具及其所处空间的关系上,中国传统家具在设计理念上留给用者极大的发挥空间,强调家具与周围环境的“共生”关系,着重于氛围、意境的营造。从最初的屏风到之后的帷幔、隔扇,利用“间隔”的手法分割空间的同时,又增添了视觉上的空间层次,含蓄、变通地赋予了家具空间更多的功能和意义。

任何器物表现出来的文化风貌,都是这一文化造

物哲学乃至人与自然关系的具体化体现,中国传统家具设计也不例外。在传统文化的背景下,中国家具在不同时代、不同地域表现出了不同的形式特征及文化面貌,从而构成了中国传统家具文化丰富的外在特征,而支撑这种丰富性的却是唯一的中国传统造物哲学。所以,对于传统家具设计文化的现代传承及呈现,不应执着于对传统样式以及加工手法的模拟和再现,而应将重点放在对传统造物哲学中“天人关系”、“物我关系”的现代转化上。如此,不但能从根本上保证现代设计的传统文化底蕴,同时,还有助于跳出具体传统文化符号的条框;既满足现代人的多样需求,又拓展了传统造物哲学的应用范围,这才是扬弃传统设计文化的正道所在。

3 民族符号的通识性表达

由于所处自然条件以及社会发展进程的不同,世界上不同的民族形成了形态迥异的生活形式以及道德观、审美观和价值观,进而构成了一个民族区别于另一个民族的文化风貌、特色。作为人类文化承载体的器物设计,将各民族不同的造物理念在人类的历史文化进程中进行了充分的展示^[6-8]。不过,虽然这些器物在人类的文明史中有着重要的文化传承功能,但归根结底它们是一种没有生命的物质存在,其身上所承载的文化以及蕴含的意义,并不能像人类一样通过“语言”(话语、动作)的形式表达出来,只能在人类依据自身能够理解的符号传播体系进行解读之后,完成其意义及文化传播。这也就是说,器物形态所能承载和传播的文化,是生活在具体环境中的人赋予的,其意义的传达必须建立在形态符号的可理解上。所以若想对传统家具设计文化符号进行现代式的应用和传达,设计师不但要把传统设计符号揉入现代产品设计(而不是简单的符号添加),同时还应将设计的关注重点,放在如何使新的产品形态符号语言,唤起受众对传统家具文化的回忆、想象与思考上,从而使这种传统文化符号的应用,升华为一种文化认同和文化共鸣。但值得所有设计师注意的是,现代市场的多样性和复杂性,使这种文化理解与意义传播过程变得越来越复杂、困难。虽然对某个民族特定文化符号的理解,需要对背景知识有所了解,但这并不代表这类符号只能得到本民族的应用与传播。具有中国特色的

设计方案,也并非只有印上龙凤图案抑或是京剧脸谱才能被看作中国的设计,通用化的设计元素一样可以表达出深刻的中国文化内涵。在多元的现代文化传播语境中,要使基于中国传统家具设计文化的现代设计,获得国际认同的“中国气质”,需要设计师在中国传统家具设计中找到一种既基于民族艺术传统,同时又符合现代美学发展规律的系列符号,以及与之相适应的形态设计规则和方法^[9]。在实际的创作过程中,设计师可以利用现代设计中的形态推衍方法,将传统家具的特征符号在特定的传播语境中,收敛成具有代表性的(设计初期甚至可以是碎片式的)基础形态或图文摘要;之后,再利用符号学设计方法中的隐喻、双关、象征等具体手法,将传统家具设计的文化内涵,发散成不同的具体的设计形态;进而利用产品系统设计方法发展出具有明确民族文化特征的现代产品解决方案,见图2。

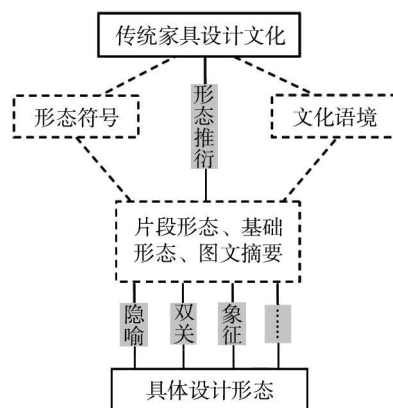

图2 形态文化特征的“收敛-发散”流程

Fig.2 "Convergence-divergence" flowchart of morphological cultural characteristics

4 结语

以产品设计的形式来进行某种文化的表现与传播,大多经由产品的形态设计及其装饰纹样来实现。不同民族文化的形成过程同时也是各民族展现造物智慧的过程。经过漫长发展历史,现实中已经很难找到表征某种文化内涵的唯一特定符号;同时,文化的多样性又决定了产品传达给消费者的感知不可能是一种具体、明确的文化联想。对传统家具设计文化的现代呈现,如其他传统文化的发扬一样,是一个系统

(下转第71页)

有最大程度地反映自身的技术特征、文化特征,才能够使中国的重型载货汽车设计顺应市场的快速发展,并以自己的面貌展示在世人面前。

参考文献:

- [1] 柴婷婷.现代重卡的造型特征[J].汽车科技,2008(2):38—41.
CHAI Ting-ting.The Styling Features of Modern Heavy Truck[J].Auto Mobile Science & Technology,2008(2):38—41.
- [2] 赵江洪,谭浩,谭征宇,等.汽车造型设计:理论、研究与应用[M].北京:北京理工大学出版社,2010.
ZHAO Jiang-hong, TAN Hao, TAN Zheng-yu, et al.Car Styling: Theory, Research and Application[M].Beijing: Beijing Institute of Technology Press,2010.
- [3] 沈晔,周力辉.当代重型公路卡车造型设计研究[J].设计艺术研究,2011,1(1):108—112.

(上接第38页)

的探索过程,需要有志于此的设计师厘清传统家具设计文化发展框架的同时,归纳、抽象、总结出能够代表这一特色的形态符号体系及其应用原则;之后,根据不同的实际设计目标,在由功能、形态、人因、色彩以及结构、材料等设计要素构成的现代系统设计框架内,对体系中的形态、符号进行创造性的加工,并利用现代并行设计的检验方法,在设计的不同阶段对当前以及预期设计成果进行不断验证,最后设计出具有明确文化内涵同时又易于消费者接受的产品设计方案。

参考文献:

- [1] 段青霞.家具产品的文化底蕴设计[J].家具与室内装饰,2008(7):20—21.
DUAN Qing-xia.Discussion of Culture Design of Furniture[J].Furniture & Interior Design,2008(7):20—21.
- [2] 陈文平.论明式家具及其艺术[J].上海大学学报(社会科学版),2008(9):112—117.
CHEN Wen-ping.A Comment on the Ming-Style Furniture and Its Artistic Characteristics[J].Journal of Shanghai University(Social Sciences),2008(9):112—117.
- [3] 吕九芳.现代中式家具的创新设计探究[J].包装工程,2012,33(18):35—37.
LYU Jiu-fang.Study on the Innovation Design of Modern Chinese Style Furniture[J].Packaging Engineering,2012,33(18):35—37.
- [4] 刘燕妮.试论明式家具的设计理念在现代家具设计中的延续[J].南京艺术学院学报,2009(6):137—138.

- SHEN Zheng, ZHOU Li-hui.Research on Modern Heavy Truck Styling Design[J].Design Research,2011,1(1):108—112.
- [4] 王波,罗际,朱睿.汽车造型设计的线——型分析方法[J].汽车工程,2010,32(6):470—476.
WANG Bo, LUO Ji, ZHU Rui.Line-Style Analysis Technique for Car Styling[J].Automotive Engineering,2010,32(6):470—476.
- [5] 李赦.基于空间秩序感的汽车造型设计探索[D].长春:吉林大学,2009.
LI She.Automotive Styling Design Exploration Based on Sense of Dimensional Order[D].Changchun: Jilin University,2009.
- [6] 兰巍.理性化汽车造型的设计方法研究[D].长春:吉林大学,2010.
LAN Wei.Study on Design Methods for Rational Automotive Styling[D].Changchun: Jilin University,2010.

- LIU Yan-ni.Study on the Ming-style Furniture Design Concept's Continuation in Modern Furniture Design[J].Journal of Nanjing Arts Institute Fine Arts & Design,2009(6):137—138.
- [5] 柯常忠,许超凤,郑建启.情境之于设计[J].包装工程,2010,31(4):39—42.
KE Chang-zhong, XU Chao-feng, ZHENG Jian-qi. Emotional Environment for Design[J].Packaging Engineering,2010,31(4):39—42.
- [6] 过伟敏.户外家具设计探微[J].无锡轻工大学学报(社会科学版),2001(3):183—185.
GUO Wei-min.The Primiry Study of Outdoor Furniture[J].Journal of Wuxi University of Light Industry (Social Science Edition),2001(3):183—185.
- [7] 李丹碧林,陶晋,洪华.基于可持续性设计思想的产品再设计[J].包装工程,2007,28(1):168—169.
LI-DAN Bi-lin, TAO Jin, HONG Hua.Product Re-design Based on Sustainable Design Ideas[J].Packaging Engineering,2007,28(1):168—169.
- [8] 吕村.道家思想对包装低碳设计理念的影响[J].包装工程,2012,33(14):127—130.
LYU Cun.The Influence of Taoist Thoughts on the Packaging of Low Carbon Design[J].Packaging Engineering,2012,33(14):127—130.
- [9] 廖明君,邱春林.中国传统手工艺的现代变迁——邱春林博士访谈录[J].民族艺术,2010(2):17—24.
LIAO Ming-jun, QIU Chun-lin.Chinese Traditional Arts and Crafts Modern Changes: Dr.QIU Chun-lin Interview[J].Folk Art,2010(2):17—24.