

源于传统文化的原创家具设计研究

李通

(天津美术学院, 天津 300141)

摘要: **目的** 研究应用传统文化对我国当下原创家具设计的价值和意义。**方法** 分析我国家具设计创新的现状和存在的问题,结合世界家具设计发展态势,比较不同国家家具原创设计的特点和风格形成的原因,论述文化因素在原创家具设计中的体现,并通过原创家具设计实践,验证传统文化对设计灵感的启迪作用。**结论** 通过对原创家具设计的研究和实践,提出应用传统文化对家具设计创新具有重要价值,对中国原创家具设计风格的形成具有非凡的意义。

关键词: 传统文化;家具;原创设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2015)16-0005-03

Analysis of Original Furniture Design Based on Traditional Chinese Culture

LI Tong

(Tianjin Academy of Fine Arts, Tianjin 300141, China)

ABSTRACT: It aims to investigate the application value and significance of traditional Chinese culture in original contemporary furniture design in China. It analyzes the current status and problems of innovative furniture design in China, compares the features and styles of original furniture design in different countries combined with the dynamic global trends of furniture design, discusses the implication of cultural factors reflected in original furniture design and investigated how traditional Chinese culture has inspired original furniture design in China. By investigating original furniture design, it proposes that the application of traditional Chinese culture is of great value on innovative furniture design and can significantly facilitate to form the unique style of original furniture design in China.

KEY WORDS: traditional culture; furniture; original design

如今,明清家具已经成为中国传统家具的代名词,也是世界家具发展史上的瑰宝。明清家具自成体系且样式繁多,艺术价值为世人公认。近些年来,市场上出现了很多打着继承传统文化的旗号仿制的明清家具,这不仅背离了设计发展的规律,同时也禁锢了本土原创家具设计的发展。虽然一些具有创新意识的企业热衷于明清家具的现代化设计探索,这种探索在某种程度上是对传统的继承,但是局限于明清家具“光环”之中难有突破。毕竟明清两个朝代已成为历史,明清家具与现今人们的生活习惯和居住环境已

格格不入,现代社会更加需要设计出符合时代特色的本土原创设计。

1 中国家具设计发展现状和存在的问题

据中国家具协会统计,我国现拥有近十万家家俱制造企业,有近万人的设计师队伍,是世界家具的重要生产基地,生产总值已经跃居世界首位。我国的家具企业产值虽然很高但是利润很低,其中出口的家具基本上是贴标代工,在国际家具产业链上仍处于低端^[1]。

收稿日期: 2015-04-05

作者简介: 李通(1969—),男,天津人,天津美术学院副教授,主要从事产品设计与设计管理方面的教学和研究。

国内除少数知名家具企业拥有自主研发能力外,大多数家具企业仍存在着抄袭和自主创新不足的现象。

对于致力于设计具有本土风格的家具企业来说,很多企业无外乎是对先辈遗留下来的明清家具进行仿制,仿制得好的企业还是少数,大多中小企业仿制都是照猫画虎、粗制滥造,大批珍贵硬木资源被大量消耗。

近年来,具有本土情结的部分企业和设计师开始关注传统家具的再设计发展问题,利用传统明清家具元素进行改良的家具设计风开始兴起。不可否认这种家具“改良设计”是对传统的继承,但这种运用工艺、材质变化结合传统家具形式元素的家具设计总是给人一种拼贴的感觉。设计出的新中式家具极少具有中国传统家具的美和风骨。局限于明清家具简单形式之变的改良设计极少能出精品,因此,如何能设计出既有传统特色又有时代气息,符合现今人们生活、使用和居住环境的本土家具,是当下设计师需要思考的重要问题。

2 世界家具设计的发展态势

分析世界现代家具史,不难发现19世纪以来,处于不同的地理环境的各个国家的家具设计风格各不相同。各自风格的形成与各国的文化、地理、政治因素等密切相关。

引领世界潮流的意大利家具设计在当代久负盛名,意大利人珍视传统文化且自信,特立独行的性格使得他们拥有激进、前卫的设计思想,设计师总体上强调艺术修为,他们崇尚利用传统进行创新,与当代设计潮流有所区别的是,意大利的设计师更喜欢把家具设计当成艺术来对待^[2],且这样做的效果成绩斐然。

北欧在世界家具设计的发展史上具有很高的地位,因为气候寒冷昼长夜多,北欧人处于室内环境的时间长,因此他们更喜欢天然材质的用品,譬如他们钟情于使用原木材质的家具。北欧的设计关注以人为本,追求设计与自然融合^[3],现已形成了具有共识的设计观念和设计文化,在家具设计方面为其他国家提供了宝贵经验。

特别值得关注的是日本的家具设计。二战后,日本在努力学习西方的先进设计观念和科学技术的同时,注重研究本民族传统的继承。正是因为对传统的重视,半个多世纪以来,日本的设计并没有因为大量向西方学习而迷失自我,深受传统美学影响的设计成就了其极具特色的设计风格,且这种具有高度共识的

设计理念深入人心,几乎所有的现代日本设计都追求小型化和简约素雅等风格,在世界设计潮流中具有鲜明特色^[4]。特别要说明的是,日本将传统和现代设计理念结合,并不影响日本家具原创设计的品质,如柳宗理设计的“蝴蝶凳”就是很好的例子,且这样的优秀设计举不胜举。

通过对这些不同国家家具设计的分析,不难发现他们之间虽然存在着很大的差异,但是都能很好地体现地域性、民族性、时代性三大特点,这些特点是对本民族文化的集中表现^[5]。各国家具设计特色的辨识度除了来自不同文化形成的设计理念外,更多的是他们本民族传统文化的真实再现。传统文化本身是一种抽象概念,它是人类在生产生活中逐渐形成的一种民族特色,是区分不同国家、不同民族的核心内容,同时也反映了这个国家和民族所崇尚的生活哲学和理念。人们生活中使用率极高的家具,是最能代表传统文化的物化表现,也最能反映出人们的生活水平和审美品位。无论是西式还是中式家具,无不体现着人类在历经社会发展变化之后依然保留的传统文化和人文精神^[6]。因此,重视并利用源远流长、博大精深的中国传统文化,对继承和发展中国家具设计具有深远意义。

3 应用中国传统文化的家具原创设计实践探索

3.1 正确理解中国传统家具蕴涵的传统文化

以中国传统家具中的明式圈椅为例,明式圈椅周正大气、空灵而稳重。座椅造型上圆下方寓意“天圆地方”,把古代先哲阴阳学说的核心和精髓通过物化完美显现。古人讲究礼仪规矩,一站一坐都要有个样子,椅腿四敞八叉的形制规范了人的坐姿,同时也使得椅子更加牢固。明圈椅的制作者和参与设计的文人就已经具备并践行了现代的人机工程学。椅子的S形靠背契合了人体姿态,起到了托起人上半身的功能,圆形大圈架起了人的两只臂膀,人体上半身与椅子的结构大部分贴合,减轻了人体和椅面接触的压迫。同时,依附在圈上张开的臂膀也为使用者能更顺畅地呼吸提供了帮助。椅面四边成八字攒框装芯,古人在制作过程中不但考虑了结构与审美的融合,而且也充分考虑了天然材质因季节、气候变化而出现的热胀冷缩现象。说明古人视木材是有生命的,在考虑材质热胀冷缩方面不是采用治的方式,而是采用限制和给予自由的方式加以处理,以杜绝椅面开裂的现象,从而体现了先人顺应自然规律的态度,并折射出中国

传统哲学思想在家具设计中的含义。对于明式圈椅来说,还有诸如榫卯、线性、纹饰等耳熟能详的各种智慧和人文因素。可见明式圈椅代表了当时家具设计的最高水平,它蕴涵的传统文化博大精深,从中也可以解释为什么明式家具到目前为止中外设计师都难以超越,因此,对于家具设计来说不能仅停留在对明式家具形制上的研究,而应该把重点放在传统家具背后的造物哲学和思想上并结合当下的生活进行研究。《易经·系辞》中记载:“形而上者谓道,形而下者谓之器。”这说明在中国造物文化中精神相对于物质的重要性地位^[7]。明式家具享誉世界绝非浪得虚名,明式家具蕴涵的精气神才是中国哲学思想的具体体现。

3.2 应用传统文化的原创家具设计实践

笔者一直以来怀揣打破明式座椅范式的梦想,设计一把具有原创设计性质的坐具,但是苦于传统文化底蕴肤浅,设计的家具作品倒是不少,但离继承传统并实现原创还是相去甚远。

近来,雾霾天气使得人们的室外活动受到限制,瑜伽和坐禅成为了人们喜欢和热捧的运动方式。中国传统文化中的坐禅文化又叫“打坐”,是一种有益身心健康的养生方法。它是道家中的一种最为基本的修行方式,这种文化在古代就受到人们的喜爱,不仅帮助人们修炼心性、提升智慧,而且能够达到养身延寿的功效^[8]。然而,现代家具设计多出自西方的设计师,他们缺少对中国传统文化的理解和相关考量,无法为人们提供良好的修行环境和器具。源于这一需求,笔者酝酿设计了一把禅椅。

庄子和老子著作中的哲思为禅椅提供了精神上的启迪,其中有这样的阐述值得回味。庄子说:“正则静,静则明,明则虚,虚则无为而无不为^[9]。”作为宇宙世界中具有能动思维的人,生活中受到各种因素的干扰和束缚,只有冲破束缚心才能回归平静、安定的状态。心静才能将道理想清楚,清楚了道理就会进入空灵的世界。“无为而无不为”是最终理想境界的终极状态,静中有动,动中有静,动静之间转换自如;老子认为万物生于静归于静,心不能静便无所安,心不能定便无所守,也就是说人静不下来就难以干成事^[10]。基于此,引发了禅椅设计的灵感——“守恒”,笔者设计的守恒禅椅见图1。

将以上中国先哲的思想精髓融入设计,是图1设计灵感的来源。在形成此设计概念之前,设计目标是打破人们固有认识“四条腿和一个靠背”的椅子形象。正是受中国古代传统的哲学思想启迪,诞生了“守恒禅

图1 守恒禅椅

Fig.1 Conservative Zen chair

椅”的设计概念,结合天平受力平衡的守恒原理及人机工学,坐具的形态很自然就形成了,理论上基本实现了原创家具设计的目标。此坐具用于日常打坐修炼身心,可以让使用者体验坐禅入境的美好。该设计作品整体上力求功能与形神相统一,同时通过坐的经验形成,暗喻定力来自于不断的修炼和自我提高。

“守恒禅椅”采用人工编织棕垫,山形靠背采用铝成形,支撑坐垫的底托采用压铸弯曲板材,靠背和底托通过预埋件连接,底附着橡胶垫以用于静音。山形靠背的造型来源于中国人“山水文化”情结中“山”的符号化。

“守恒禅椅”的山形靠背是本设计的另一个着重点。古代人喜欢和自然打交道,文人墨客对“山水文化”的崇尚可以在他们的文学作品和艺术创作中有所窥探。现在的人们在飞速发展的现代化生活中逐渐变得浮躁,高速运转的生活节奏已经让人无暇去感受古人所追求的“宁静致远”的生活,但是设计师可以通过设计为奔波的人们营造出简约、朴素的生活氛围。于是,将中国山水画中的元素通过抽象概括成具有山形符号特征的椅背,借以传达人们日常生活中“仁者乐山”的意象。

4 结语

家具业界应该从明清家具具体形制的影响中走出来,对中国源远流长、博大精深的传统文化进行学习研究。以继承传统文化的积极态度,挖掘设计灵感并结合现代人们的生活习惯和审美趣味,另辟蹊径为中国现代原创家具设计提供新的设计发展途径。将中国传统文化运用于中国现代原创家具设计,是对民族文化中最具影响力的“本源”的回归,也是弘扬传统文化精神的具体表现,这需要人们静下心来认真去研究传统文化的价值,重拾其中的文化精神,建立以传统文化为核心的原创家具发展道路,只有这样才能让

(下转第36页)

- Training as an Example[J].Zhuangshi, 2014(5):133—134.
- [6] 朱珺.地域文化传承对当下设计实践的影响——以“慢生活与慢设计杭州主题展”为例[J].装饰, 2012(6):46—47.
- ZHU Jun.The Influence of Regional Cultural Heritage on the Present Design Practice: a Case Study of "Slow Life and Slow Design of Hangzhou Theme"[J].Zhuangshi, 2012(6):46—47.
- [7] 王萱,张仲凤.嵌银漆器中“天人合一”设计理念的研究[J].包装工程, 2014, 35(8):113—116.
- WANG Xuan, ZHANG Zhong-feng.The Design Concept of "Unity of Man and Nature" in Inlay Silver Lacquer[J].Packaging Engineering, 2014, 35(8):113—116.
- [8] 武丹.高校设计类专业中国画教学课改研究[J].装饰, 2012(6):143—144.
- WU Dan.Study on Chinese Painting Teaching Curriculum Reform in College Design Specialty[J].Zhuangshi, 2012(6):143—144.
- [9] 罗涛.“设计思维”革新通信服务——从设计视角对通信的分类研究[J].装饰, 2014(2):16—19.
- LUO Tao.Innovating Communication Service with Design Thinking: a Taxonomy of Communication from Design Perspective[J].Zhuangshi, 2014(2):16—19.
- [10] 何祥文.“共生”设计思维在包装设计中的运用[J].装饰, 2012(2):76—77.
- HE Xiang-wen.Application of "Symbiosis" Design Thinking in Packaging Design[J].Zhuangshi, 2012(2):76—77.

(上接第7页)

中国原创家具设计自信地走向国际舞台。

参考文献:

- [1] 王超群.中国家具业国际贸易竞争能力分析[J].世界经济与政治论坛, 2011(4):155—166.
- WANG Chao-qun.International Trade Competition Ability China Furniture Industry Analysis[J].World Economic Forum, 2011(4):155—166.
- [2] 梁梅.意大利设计——生活的美学和艺术化[J].美术观察, 2002(5):72—75.
- LIANG Mei.Italy Design: Life Aesthetics and Art[J].Art Observation, 2002(5):72—75.
- [3] 李委委.从汉斯·瓦格纳的“中国椅”看明式家具的创新设计[J].包装工程, 2015, 36(2):95—98.
- LI Wei-wei.The Innovative Design of Ming Style Furniture from the Perspective of "Chinese Chair" by Hans Wagner[J].Packaging Engineering, 2015, 36(2):95—98.
- [4] 潘力.枯淡与华丽的交响——日本传统设计理念探源[J].装饰, 2008(12):28—33.
- PAN Li.The Symphony of Boring and Gorgeous: Japan Traditional Design[J].Zhuangshi, 2008(12):28—33.
- [5] 陈哲,赵艳,瞿维.梳背椅与温莎椅的设计对比分析[J].包装工程, 2013, 34(12):61—64.
- CHEN Zhe, ZHAO Yan, QU Wei.Comparison of Design and Analysis of the Comb Chair Windsor Chair[J].Packaging Engineering, 2013, 34(12):61—64.
- [6] 邢庆华.设计文化“回归”论[J].东南大学学报(哲学社会科学版), 2011(1):99—102.
- XING Qing-hua."Return" of Design Culture[J].Journal of Southeast University(Philosophy and Social Science Edition), 2011(1):99—102.
- [7] 李亦文.明代苏作家具原型体系研究[J].南京艺术学院学报, 2014(5):118—124.
- LI Yi-wen.Research on the Prototype System of Furniture in Ming Dynasty[J].Journal of Nanjing Arts Institute, 2014(5):118—124.
- [8] 龚隽.中国禅学史上的“坐禅”观念——以六到九世纪禅史案例为中心[J].中国文化, 2013(2):77—90.
- GONG Juan."Meditation" Concept in the History of Chinese Buddhism to Six to Nine Century Zen Case History Center[J].Chinese Culture, 2013(2):77—90.
- [9] 杜道明.道家虚静说及其美学意义[J].中国文化研究, 2000(1):78—84.
- DU Dao-ming.Taoist Theory and Its Aesthetic Significance[J].The Research on the Chinese Culture, 2000(1):78—84.
- [10] 崔永东.汉代司法思想史研究的两个侧面——《淮南子》与《汉书·刑法志》中的司法思想初探[J].暨南学报(哲学社会科学版), 2012(8):134—140.
- CUI Yong-dong.Study on the Judicial Thoughts on History of Han Dynasty Judicial Thoughts of the Two Sides: "Huainan Zi" and "Han Zhi" in Criminal Law[J].Journal of Jinan University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2012(8):134—140.