

美式家具的风格起源与装饰特点

刘树老¹, 吴智慧², 张军³

(1. 华南师范大学, 广州 510631; 2. 南京林业大学, 南京 210000; 3. 深圳拓璞家具设计研究院, 深圳 518053)

摘要: **目的** 分析美式家具的风格起源、装饰元素和特征。**方法** 以目前人们对美式家具认知的需求为背景, 从美国文化和外界影响因素出发, 分析美式家具的风格起源, 解读美式家具的风格特点, 并从美式家具的装饰构件、雕刻装饰元素和仿古涂饰处理等方面着手, 探讨美式家具的装饰元素和装饰特征。**结论** 美式家具风格的形成不仅受到美国内在文化因素的影响, 而且在其发展过程中融合了世界各民族的文化, 从而形成有着突出的风格特征和独特的装饰元素的美式家具。

关键词: 美式家具; 文化起源; 风格特点; 装饰元素

中图分类号: J525.3; TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)14-0117-05

Origin and Decorative Feature of American-style Furniture

LIU Shu-lao¹, WU Zhi-hui², ZHANG Jun³

(1. South China Normal University, Guangzhou 510631, China; 2. Nanjing Forestry University, Nanjing 210000, China; 3. Shenzhen Tuopu Furniture Design and Research Institute, Shenzhen 518053, China)

ABSTRACT: To analyze the origin, decorative elements and characteristics of American style furniture, this paper analyzed the origin of American style furniture from American culture and external impact, interpreted the style features of American furniture and explored the decorative elements and characteristic of American furniture from decorative elements, carved elements and finishing process. The form of American furniture style not only has been influenced by its inherent cultural factors, but also blended other nations' cultures during its development, thus American furniture takes shape with outstanding style features and unique decorative elements.

KEY WORDS: American-style furniture; cultural origination; style features; decorative elements

近年来, 美式家具以其独特的造型、装饰、材料和细节处理, 在国内受到消费者的青睐, 成为家具市场上的一支生力军, 国内很多家具生产企业也敏锐地捕捉到市场的新动向, 纷纷进军这一领域。但美式家具以往多以外销为主, 国内仅有美克美家、亚力山卓等几家知名品牌长期从事这种风格家具的设计与生产, 大部分消费者和行业人士还缺乏系统的了解。要想让美式家具真正走入家庭, 还需要对美式家具的文化起源、风格特点、装饰元素和装饰内容等方面作深入探析。

1 美式家具的风格起源

1.1 美国文化对美式家具的内在影响

家具是伴随人类社会的发展而形成的, 与社会文化息息相关。人类社会的发展具有明显的地域特性, 在不同的区域里形成各自的文化形式和区域文化^[1]。美式家具产生、形成、发展于美国文化的沃土, 而美国文化来自于最早来到北美开拓新大陆的欧洲

收稿日期: 2016-03-16

作者简介: 刘树老(1978—), 男, 安徽人, 博士, 华南师范大学副教授, 主要研究方向为艺术设计与理论。

移民,是对欧洲文化尤其是英国、法国文化的继承和发展。经过近400年的吸收和融合,如今美国文化已经成为世界上生命力和包容性最强的文化体系^[2]。由于早期来到这块新大陆的移民多崇尚对自由、民主和冒险精神的追求,美国文化的精髓可浓缩为激情、勇敢、勤劳而充满韧性,强调智慧和创造力的精神。美式家具里也可看到美国文化的内在影响,主要表现在以下几个方面。

首先,突出包容性。美国是一个年轻的移民国家,在1820—1979年接受了4900万来自亚、非、欧、美等不同地区与不同文化背景的外来移民。不同民族的文化在这里找到了生长的土壤,最终与美国的“熔炉精神”融合为美国文化的一部分。这一包容性精神也影响了美式家具的风格形成,在美式家具身上既有欧洲古典家具的影子,又有东方家具风格的元素,多元并置。

其次,注重实用主义。受早期生存环境和条件的影响,美国文化注重“实用主义”,再加上地广人稀,最初的农场、种植园和城镇住宅都为独栋住宅,空间较大。美式家具强调大体量、舒适性、经济性和实用功能,让家具真正成为日常生活的实用之物,摒弃欧洲古典家具新奇、浮华和描金涂银的装饰效果。

再次,开拓创新精神。美国人充满激情,富于幻想,敢于冒险和创新,正是因为这种开拓创新精神,才发现了美洲新大陆,才有了美国和美国历史上的西部大迁移与西部牛仔形象,这种开拓创新精神也促进了美式家具风格的形成。美式家具以简洁、朴实和经典的形体,同时强调新技术、新材料、新工艺的运用,给人新颖的整体感觉。

1.2 美式家具风格形成的外在影响

美式家具的风格不是一蹴而就的,它是由不同的文化启蒙和一系列外部条件以及内在因素,经过不断的演变而形成的。在美式家具风格形成的历程上,有几个主要的艺术运动促进了家具风格和文化的发展。

首先是工艺美术运动的影响。工艺美术运动主张产品回归到传统的以手工艺为主的生产方式,要求摒弃机械化的工业生产方式。而美国的工艺美术运动并没有将两种生产方式对立起来,而是提倡用机械生产来制作艺术性作品,这样既促进了美国工业的生产技术,又引入了工艺美术风格^[3]。在此期间,美国以斯蒂克利为代表的家具设计师在家具设计中注重工艺与艺术形式的结合,使家具简洁实用而便

于生产,是以实用为主旨的思想和工艺美术运动注重艺术效果的思想相结合的产物。

其次是新艺术运动的影响。发端于欧洲的新艺术运动旨在从传统的艺术框架里脱离出来,希望冲破工业生产方式对艺术的桎梏,形成一种新的设计风格。这一观点促进了人们对设计的再思考,使人们从生活方式和实际要求为出发点来进行产品设计。在新艺术运动的影响下,美国家具开始出现了对于自然图案和浮雕的运用,增加了美式家具的装饰语言。同时,美式家具仍沿用机械化的工业生产方式,这也促进了美国的家具生产技术。

再次是东方家具设计的影响。东方家具与西方传统家具的华丽繁琐不同,更突出深层次的文化思想和简约精炼的造型。随着东西文化交流的展开,东方家具的设计思想和形态受到西方设计师的青睐和效仿。美国的家具设计在吸收西方设计理念的基础上,也开始引入东方的设计思路和方法,使美式家具具有了更多的设计方向 and 选择。通过将东方的家具设计思想和欧美的既有设计思潮相融合,既促进了东西方家具设计文化的融合,又推动了美式家具的发展与革新和美式家具风格的形成。

2 美式家具的装饰元素与特征

罗马的建筑理论家维特路维斯曾经说过:“建筑的三要素是适用、坚固、美观。”适用和坚固是任何一个生活器具必须具备的基本特征,而“美观”则是一种因人而异的主观感受。美能够单凭外在的形式刺激人们的感受^[4]。家具的结构多数是结构装饰部件,这种部件不仅具有支撑作用,而且本身又具有美化和装饰的作用,即结构与装饰一体化,是科学和艺术的完美结合^[5]。美式家具整体造型突出实用功能,形体较大,外形简洁,特别注重在造型基础之上的装饰处理,有着独特的装饰元素和装饰特征。这些装饰元素代表着美式家具的传统装饰符号,既是一种外在的表现形式,其内涵又极为丰富^[6]。其中美式家具比较具有代表性的装饰元素主要包括:构件装饰元素(如脚型、腿型、线型、五金等)、雕刻装饰元素以及涂装装饰元素等。

2.1 构件装饰元素

美式家具中常见的构件装饰元素,根据其部件位置主要包括:脚部、腿部、椅类靠背、柜类顶部

以及五金装饰构件。

1) 脚部装饰构件。脚部装饰构件形式多样, 根据其造型特征可分为对称几何式和自由仿生式。对称几何式主要有小圆面包形、倒杯形、灯笼形等。在造型设计方面有球形或圆柱形两种构件形式, 以球形和凹槽柱形腿部构件进行搭配, 可根据需要进行四脚使用或两脚使用。仿生形式模拟动物腿足形式, 主要有足垫形、毛爪形等。在造型设计方面有轮廓模仿和仿真模仿两种形式, 有短撇形腿、粗撇形腿和细撇形腿 3 种腿部构件进行搭配, 可根据需要进行四脚使用或两脚使用。如足垫形脚部构件为轮廓模仿, 在椅子上与粗撇形腿搭配, 在柜体上则与细撇形腿搭配, 都是四脚采用; 毛爪形脚部构件为仿真模仿, 在椅子上与粗撇形腿搭配, 在柜体上则与短撇形腿搭配, 在椅子设计上只前脚采用。不同类型的脚部构件, 既有其自身特征, 又与其他构件相互关联, 展现美式家具的独特特色。小圆面包形、镶脚形、S 形、足垫形脚见图 1。

图 1 小圆面包形、镶脚形、S 形、足垫形脚

Fig.1 Bun shape, bracket foot, ogee bracket foot and foot cushion

2) 腿部装饰构件。腿部装饰构件主要有柱式形和三弯腿式两种。柱式形腿的中心轴线处于同一垂直直线上, 主要有车圆柱形、纺锤形、旋球形、尖脚形等。三弯腿式是成弧线形中心轴线, 主要有撇形、卷轴形、三弯腿等形式。其中, 柱式形腿在构件造型上有圆筒形、方柱形等几何本体形式以及花瓶形、纺锤形变体形式; 在腿部表面往往装饰以雕刻或凹槽, 矩形腿多为雕刻装饰, 尖脚形腿多为凹槽装饰; 腿部有直接落地和楔形造型落地两种方式, 其中矩形和凹槽形腿直接落地, 纺锤形、尖脚形腿下附以楔形造型。弯腿形式在造型上有卷轴形、马刀形仿物和撇形、足垫形仿生两种形式; 在构件装饰上有花纹、条纹和动物皮毛纹理雕刻 3 种形式, 其中卷轴形多为花纹雕刻装饰, 三趾足腿为条纹雕刻装饰, 爪球腿多以动物皮毛纹理雕刻装饰; 腿部有仿生形式脚部构件搭配或直接落地的形式, 其中撇形腿以仿生形脚落地, 卷轴形和马刀形腿直接落地。车圆柱形、纺锤形、旋球形、尖脚型、三弯腿见图 2。

图 2 车圆柱形、纺锤形、旋球形、尖脚型、三弯腿

Fig.2 Turning bead, cupped leg, bead and reel, angular foot and cabriole leg

3) 椅类靠背装饰构件。对于美式家具的椅子来说, 其椅背是一个重要的装饰语言, 其中比较典型的有 3 种类型, 分别是直靠背、圆靠背和环靠背 3 种形态。直靠背形式的支撑框架以矩形为主, 主要有梯形、梳形和薄板透雕靠背, 以浮雕、几何造型或仿生造型为主要装饰。圆靠背以圆形支撑框架和搭脑为突出特点, 主要有盾形、梳形弓和椭圆形靠背, 有封闭和开放式两种造型形态, 装饰以浮雕花纹、凹槽或纺锤形背杆。环靠背形式的扶手由靠背延伸出来, 扶手与靠背构成环形, 呈向内收分形式, 扶手支撑多用纺锤形杆件, 背部以背带形式杆件进行装饰^[7]。直靠背、圆靠背、环靠背见图 3。

图 3 直靠背、圆靠背、环靠背

Fig.3 Straight back, round back and ring back

4) 柜类顶部装饰构件。家具的形式和设计多受到建筑风格的影响, 也可以称之为约束。典型风格的建筑, 其内部家具必然与之一体, 有时甚至是建筑形制的缩影^[8]。美式家具中的顶部装饰构件多以西方古典建筑为蓝本, 从中吸取经典造型为设计题材, 在柜类家具中主要有山花形凸顶式或水平形平顶式两种。平顶构件的顶部装饰构件为同一平面, 有平面柱带形、凹圆形和凸圆形 3 种形式; 凸顶构件的顶部装饰构件由多种造型形式混合构成, 主要有拱形顶、缺三角楣顶、鹅颈形顶、格钩形顶和软帽形顶等几种形式。美式家具柜类顶部装饰构件有线型和立体两种造型形式, 以几何形式和仿生形式进行整体装饰。平顶形、凸顶形顶饰见图 4。

5) 五金装饰构件。美式家具中五金件别具一格, 尤其是拉手的形式非常多样, 形成独特的装饰效果。

图4 平顶形、凸顶形顶饰

Fig.4 Flat top and convex head shape cresting

根据拉手形式的不同,主要可以分为点形、垂形、环形、颈形等多种形式。点形、垂形、环形、颈形装饰构件见图5。不同材料的质地有所差异,而它通过对人的视觉与触觉刺激,又会产生不同的心理感受^[9]。美式家具的五金根据材质和形态的变化,配合家具整体装饰特征,实现装饰效果与实用功能的统一。

图5 点形、垂形、环形、颈形装饰构件

Fig.5 Point form, vertical form, annular and visuddnasana decoration component

2.2 雕刻装饰元素

雕刻装饰是美式家具重要的装饰语言,使家具的性格特征更为明显。根据雕刻形式的不同,大体可以将现代美式家具雕刻装饰分为动物、植物和二方连续图案雕刻3种。其中,动物造型雕刻以对称和非对称形式呈现,多以仿真形式雕刻表现动态效果;植物造型雕刻多表现为花形和叶形雕刻,以对称造型来表现单花或单叶雕刻,以仿真和表意来表现植物造型;二方连续形雕刻往往以共用形单元,将重复花纹的造型定为设计原型在家具表面进行雕刻装饰。动物造型(贝壳)、植物造型(卷草)、二方连续造型雕刻见图6,这几种雕刻采取的纹饰大部分来自于《圣经》和《古希腊神话》中的描述,在具体使用过程中进行抽象与简化,传达了丰富的人文内涵和浓郁的民族风俗。

图6 动物造型(贝壳)、植物造型(卷草)、二方连续造型雕刻

Fig.6 Animal shapes (shell), plant modelling (coils careless) and second consecutive modelling sculpture

2.3 涂饰装饰元素

美式家具的表面涂饰处理也是装饰手法之一,其中比较突出的就是进行仿古做旧处理,表现家具受到砂粒磨损、硬物碰撞及因潮湿带来的腐蚀与虫蛀等天然效果,体现一种文化价值感以及艺术氛围^[10],主要有基材处理和漆膜仿古做旧两种处理方式。其中,基材处理是在家具的基材表面通过一定的手法做出虫孔、刀痕、敲痕等仿外力作用的处理效果,以达到仿古做旧的目的^[11-12]。漆膜仿古处理则通过对家具的漆膜采用特殊的涂饰技术,呈现出如苍蝇点、牛尾痕、布印等视觉效果,以达到仿古做旧的目的。

3 结语

通过对美式家具的文化起源的分析,可以看到美式家具虽然起源于传统欧式家具,但是其风格的形成有特定的外部因素和内在基因。首先,美式家具的形成与发展植根于开放包容的美国文化,因而注重实用与创新性;其次,在发展过程中受工艺美术运动、新艺术运动和东方家具设计的影响,积极吸取世界各民族文化所长,从而衍生出符合美国国情、居住特点和生活习惯的家具。

美式家具在长期的发展过程中,形成了独具特色的装饰元素和装饰特征,主要表现在构件、雕刻和涂饰上。其中,脚部、腿部、椅类靠背、柜类顶部以及五金装饰构件有着有别于其他风格家具的性格和特色,动物、植物和二方连续图案雕刻装饰元素的运用使美式家具的风格更为明显,基材处理和漆膜仿古的涂饰处理,使美式家具体现了历史文化和艺术价值感,从而使美式家具在造型形态、表面装饰、设计元素和材料处理等方面,都有着鲜明的个性和风格,成为了现代家具风格中的重要力量。

参考文献:

- [1] 杨惠全, 郭琼. 区域文化对中国古典家具设计的影响[J]. 包装工程, 2014, 35(4): 102—104.
YANG Hui-quan, GUO Qiong. Influence of Regional Culture on Chinese Classical Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(4): 102—104.
- [2] 刘建飞. 美国政治文化的基本要素及其对国民行为的影响[J]. 中共中央党校学报, 2003(2): 123—128.
LIU Jian-fei. The Basic Elements of American Political Culture and Its Impact on the National Behavior[J]. Chinese Communist Party School Journal, 2003(2): 123—128.
- [3] 赵中元, 宋魁彦. 现代美式家具风格影响因素初探[J].

- 大众文艺(学术版), 2012(2): 50—51.
ZHAO Zhong-yuan, SONG Kui-yan. Discussion Modern American Furniture Style Factors[J]. Popular Literature(Academic Edition), 2012(2): 50—51.
- [4] 李旸. 鲁尔曼家具设计作品中的形式美表达[J]. 包装工程, 2014, 35(6): 99—103.
LI Yang. Expression of Formal Beauty in the Ruhloann's Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(6): 99—103.
- [5] 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. Innovative Design of Ming Style Furniture from the Perspective of "Chinese Chair" by Hans Wegner[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(2): 95—98.
- [6] 王沛. 传统家具元素在现代家具设计中的应用[J]. 包装工程, 2014, 35(24): 87—90.
WANG Pei. Application of Traditional Furniture Element in the Modern Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(24): 87—90.
- [7] 赵中元, 宋魁彦. 现代美式家具靠背装饰元素研究[J]. 美与时代, 2010(12): 106—108.
ZHAO Zhong-yuan, SONG Kui-yan. The Modern American Furniture Back Adornment Element Research[J]. Beauty and Times, 2010(12): 106—108.
- [8] 杨倩. 浅析家具设计与建筑环境互依互存关系的演变[J]. 艺术与设计(理论), 2010(5): 206.
YANG Qian. Analyse the Evolution of the Relationship between Furniture Design and Architecture Environment [J]. Art and Design (Theory), 2010(5): 206.
- [9] 石超, 罗岱. 家具设计中材料与形态价值的契合研究[J]. 包装工程, 2015, 36(14): 68—71.
SHI Chao, LUO Dai. The Compatibility between Material and Form Value in Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(14): 68—71.
- [10] 汪平华. 家具的美式涂装工艺[J]. 涂料工业, 2014(3): 32—33.
WANG Ping-hua. American Furniture Coating Process[J]. Coatings Industry, 2014(3): 32—33.
- [11] 许美琪. 西方古典家具的历史脉络(上)[J]. 家具与室内装饰, 2016(2):11—13.
XU Mei-qi. The Historical Vein of Western Classical Furniture(upper)[J]. Furniture & Interior Design, 2016(2):11—13.
- [12] 许美琪. 西方古典家具的历史脉络(下)[J]. 家具与室内装饰, 2016(3):11—13.
XU Mei-qi. The Historical Vein of Western Classical Furniture(lower)[J]. Furniture & Interior Design, 2016(3):11—13.