

主人椅的设计进阶路径研究

李通

(天津美术学院, 天津 300141)

摘要: **目的** 发扬工匠精神, 运用传统文化, 完成具有中国风格的创新设计。**方法** 站在批评的视角, 以汉斯·瓦格纳的中国椅为例, 通过中国椅和明式圈椅的设计对比, 指出明式圈椅的器物造型所蕴涵的中国文化基因对西方设计的优势, 同时受到国外发达国家设计进阶过程所秉承的以人为本的设计理念以及所显现出的工匠精神启发, 再结合体验设计方法完成主人椅的设计实践。**结论** 工匠精神和传统文化基因是当代设计创新的保障和资源, 蕴涵工匠精神的创新设计值得正在成长的中国企业和设计师借鉴与学习。

关键词: 主人椅; 传统文化; 设计理念; 工匠精神; 设计实践

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)22-0039-05

The Development Path of Master Chair Design

LI Tong

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

ABSTRACT: It aims at promoting the spirit of artisans and applying the excellent traditional culture to Chinese style sit furniture innovation. It takes Hans Wegner's Chinese Chair as example. By comparing Chinese Chair with Ming style round-backed armchair, the superiority of the Chinese culture gene, which contained in Ming style round-backed armchair's shape, over western design is pointed out. At the meantime, inspired by developed-country design development path's human centered design theory and artisan spirits, Master Chair's design practiced is finished with the help of experience design methods. Artisan spirit and traditional culture gene are the guarantee and resource of contemporary design innovation. The innovative design laws which values craftsman spirit deserves to be studied by developing Chinese enterprises and designers.

KEY WORDS: Master chair; traditional culture; design concept; artisan spirit; design practice

明式家具以独具特色的榫卯结构和蕴涵民族气质的典雅造型在世界家具史上占有极高的地位。在明式家具中, 尤其是明式座椅深受西方收藏者的拥戴。近些年来, 针对明式座椅的创新设计层出不穷, 市场一片繁荣。在繁荣的背后, 体现的是人们对文化的热爱, 对明式座椅价值的肯定。虽然很多家具设计师都针对明式家具进行了创新发展, 但是时至今日, 能够充分展现明式座椅文化的坐具设计并不多, 主要原因有两个: 一是随着人们生活水平提高, 加之居住环境改变和坐姿规矩的简化, 使得

传统明式座椅在现代生活中有些格格不入, 因此如何使传统的明式座椅与现代生活很好地结合尚需设计师进行深入的体验研究; 二是很多从事明式家具创新的设计师并没有深入地了解明式家具的精髓, 明式家具曾是文人参与制作的艺术, 蕴涵极高的审美和文化内涵, 因此要充分展现出明式座椅的精髓和风骨, 设计师必须具有极高的文化修养和对明式家具的深刻了解。

明式座椅种类繁多, 如官帽椅、交椅、扶手椅、屏背椅、靠背椅、六方椅等, 尤以圈椅最为典型。

收稿日期: 2016-07-18

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研究。

如今,明式圈椅得到了中西方专业设计师的肯定和赞誉,圈椅的形态已经成为了中国古典家具甚至是中国传统家具的一个标志,很多国内外设计师从圈椅中获得灵感,进行椅子的创新设计,如丹麦设计师汉斯·瓦格纳受中国圈椅启发,借鉴设计了中国椅,成为了西方坐具设计史上的一件经典之作^[1]。这里汲取了西方设计的明式座椅的成功之处,分析了明式坐具创新的关键所在,并结合自己的设计实践,为明式座椅的设计创新提供了新思路。

1 明式圈椅的相关研究

1.1 明式圈椅中的人体工学

圈椅见图 1,其特点在于其圆形大圈能将坐者的臂膀呈圆形托起,S 型背板的上半部托起腰椎以上的背部,大圈和后背板支撑起人体的上半身,减轻了腰椎和臀部的压力,大圈形成的圆曲线与坐面的方正遥相呼应,构成了线面的虚实变化,同时展现了中国古代的方圆宇宙观,可以说是功能和形式的完美融合,是明代家具先人智慧的体现^[2]。令现代人理解的是:先人在椅子的人体工学方面考虑如此周详^[3-4],那么身高普遍矮于当代人的古人为什么会坐这么高的椅子呢?经过分析发现,坐高椅子来体现形态挺拔的形式美是一方面,笔者推测御寒才是高坐的根本原因。唐宋画中的很多椅子没有脚踏,却有脚踏,脚踏不光能解决舒服的问题,还能隔寒,明代李渔的暖椅设计就是一个很好的佐证^[5]。

明式圈椅的人体工学考量和造物理念在明代可以说已经达到了登峰造极的程度,其秉承以人为本的理念,从功能、造型、材质等各方面满足了人生理、心理及坐姿礼仪等各方面的需求,对当下的坐具设计大有启发^[6]。

1.2 圈椅的材料和榫卯

保留至今的明式圈椅基本都是紫檀、花梨、酸枝、乌木等硬木材料的,大圈往下按插椅子的四根立柱、S 型靠背、联帮棍,中间坐面的 4 条面边锁死了椅子的 4 个立柱,步步高赶枨撑起了椅子腿,使得明代圈椅如此结实耐用。硬木的使用和有效粘胶的缺少,无疑深化和推进了榫卯结构,并使之成为了经典^[7]。中国人讲究传辈,追求稳妥、一劳永逸的心理,这恰好使得圈椅成为了同时代最坚固结实的坐具。

1.3 圈椅的美学

中国古人在明式圈椅形态架构中运用了线和面来造物,体现了中国古代艺术的线艺术,这有别于西方的造型艺术。具有功能和形态的坐具和趋于平面化运用散点透视的中国画,对于当时的西方来说前者能被更好地理解和认知。其实,中西方文化基因不同,让当时的西方认识中国明代圈椅蕴涵的博大精深的中国人文和哲学思想是非常困难的事情。在造物的美学方面,明代圈椅的形式魅力更容易被西方人所接受。除了考古、探险家、学者之外,很多建筑师和家具设计师也被明式坐具所吸引,他们借鉴并设计了大批具有中国风格的坐具,其中一些甚至成为了经典^[8]。

2 现代明式圈椅存在的问题

2.1 对明式圈椅的使用调查和体验

现在喜爱和使用明式圈椅的人非常多,也越来越年轻化。做了老年、中年和青年共近百人的访谈和调查后发现:年龄大的人是喜爱并使用圈椅,年轻人大多只是喜欢圈椅的造型。

通过调查一些使用明式座椅的人发现:20 人中有 15 人喜欢坐明式圈椅,他们认为明式圈椅起身落座要比沙发矮凳更方便和安全,且不容易腰疼腿麻,其中 3 位经常练习太极拳的老人说圈椅养人通气血,喜欢坐在圈椅上听广播或闭目养神。对于长期使用圈椅的人提出的圈椅养人之说加大了笔者深入体验圈椅使用的兴趣,于是笔者做了实验,分别设定 45 分钟坐在沙发和圈椅上看电视,沙发正常坐姿,圈椅标准坐姿。保持姿势 45 分钟后,从沙发上起身发觉腰酸腿疼、膝盖僵硬、臀部麻木、颈椎不舒服,从圈椅起身上半身几乎没什么感觉,膝盖没什么僵硬感,只是椅面在大腿后部留下了两道红印。这说明明式座椅因其精准的人体工学原因,在现代生活中还是有存在和发展的空间。

2.2 现代明式圈椅存在的问题

笔者曾多次到明清家具生产基地去考察红木家具一条街。街上的商家基本都是前店后厂,考察中发现:个别厂家有调整明式圈椅的形制和尺寸,只要有改变,明式圈椅的圆润、大气、挺拔感就荡然无存,即便哪里都不动,就是把腿据掉点放在那

里马上就像瘪了的柿子一样没了精气神。其实这些改变也是为了满足消费者的需求,在尝试过一段时间后,商家发现还是原来的明式圈椅好卖,只要改变了圈椅的形制,马上便无人问津。

图 1 圈椅

Fig.1 The round-chair

另外,笔者发现:随着现在家居环境的改变,现代的沙发与传统的明式座椅放在一起不大协调。来客如果坐沙发,主人坐在圈椅上就比客人高一大截,会比较尴尬。因此,要设计出既具有传统明式家具功能和形式上优点的,又符合当下生活气息的圈椅是设计实践的重点。

3 汉斯的设计作品带来的启示

3.1 从"The Chinese Chair"到"The Chair"

1945 年,丹麦设计师汉斯·瓦格纳受中国圈椅启发,借鉴设计了"The Chinese Chair"见图 2,并以此命名。此项设计是在继承了中国明式圈椅的基础上进行设计创新的里程碑,因此成为了中国家具设计研究和设计教育界几乎公认的借鉴明式家具做现代设计的最成功案例。

图 2 The Chinese Chair

Fig.2 The Chinese Chair

相比中国椅的形象,4 年后汉斯设计的"The Chair"见图 3 又有了质的变化,其中中国圈椅的形象已经荡然无存,充满了丹麦人文情怀的"The

Chair"已经升华为本土的设计经典,在世界设计舞台上被誉为“世界上最漂亮的椅子”。

图 3 The Chair

Fig.3 The Chair

通过文献总结,设计界对于汉斯的"The Chair"的评价主要分为以下 7 点:(1)机械化大批量生产,为大多数人设计;(2)模块化设计;(3)简洁、优美的造型;(4)体量轻巧;(5)既圆润又充满人文气息;(6)用户体验舒适;(7)可以轻松地融入生活中。

汉斯从"The Chinese Chair"到"The Chair",这之间设计了一系列这个题材的椅子,从借鉴到蜕变,形成量的积累再到质的飞跃,具有浓厚人文关怀的设计元素被运用到作品中,作品整体给人实用、轻巧、纯粹、温和典雅、美观细腻的感觉,成为了具有卓越气质的经典设计。

3.2 比较明式圈椅与汉斯设计的椅子

明式圈椅由梁架结构榫卯插接而成,结实牢固。坐面、腿、赶枨、圈口组合成立方体,并与椅圈组合成上圆下方的形态,体量实中有虚、秀丽挺拔,椅腿下部为敞^[9]。中国人讲究天人合一和整体形式,人和椅子的关系是互补互衬的。圈椅和坐者是朋友关系,是互相衬托的关系。汉斯的"The Chinese Chair"在形式上汲取了明式家具的精华,与明式圈椅不同的是椅子没有赶枨和圈口,下腿到地变细,椅子整体给人一种腾起之势,略显头重脚轻。西方人认为椅子是服务于人的,其主体应该是人。两者相比,明式座椅下盘扎实,能通过物的形式来彰显人文思想。

笔者认为两者在形式、结构和牢固程度上,都与明式圈椅有着本质的差别,"The Chinese Chair"只是在形式和表现技巧上有改变,只能算是具有中国元素的座椅。但是发展到"The Chair",的确彰显了汉斯和而不同的再造能力。汉斯试图剥去这些旧式椅子中的外在风格,让它们呈现最纯粹、最原始

的结构,这就是汉斯的设计理念和设计方法。"The Chinese Chair"是汉斯在仿制基础上做的改变形式的设计,而"The Chair"已经有了自己的设计理念,其设计过程所蕴涵的追求卓越的工匠精神及锲而不舍、精益求精的设计路径,非常值得正在成长的中国企业和设计师借鉴学习。

中国古人的传承思想非常明显,他们对于日常生活中所使用的家具常具有一种特殊的情感,他们希望座椅能够祖祖辈辈地传承下去,因此在座椅的使用年限上,古人自然是希望时间越久越好。人们现在看到的存留下来的大多数明式家具质量都非常好,这种传承思想下的器物造型观念也算是中国传统器物造型思想中较为独特的思想了,这和汉斯认为的理想椅子的寿命是 50 年还是有差别的。

从意识形态上讲,中国古人的传统观念中还存在步步高升的思想观念,形式和内涵的结合也使得古人对于明式座椅设计非常满意,坐着舒坦,心理也舒坦。再有就是明式座椅的扶手外端大多呈现出一种圆滑的造型,这也与古人的生活情趣息息相关。现今依旧可以看到很多古玩爱好者把玩核桃,扶手末端的圆润造型不但方便使用者把玩,而且还

能按摩手部穴位,这几处明显的设计使人们对古人的造物思想有所了解。

中国传统文化中有气韵一说,无论是在绘画作品中,还是在造物精神中都有体现^[10]。唐代著名书画理论家张璪曾提到的“外师造化中得心源”原本是指画家将自己对大自然的观察、体验、感受藏于心,将感受同自然之景通过画笔情真意切、淋漓尽致地表现出来。那么设计师也应该对生活中的所见所感内化于心,在理解和研究的基础上将设计作品的造型语言传达出来,设计的作品不但要体现设计师的设计理念,而且要传达设计师对文化精神内涵的感悟,从这个层面上讲,汉斯的中国椅系列只是在设计外观上对明式座椅的风格有所延续,中西方的文化隔阂使汉斯不能完全理解明式座椅设计的精妙内涵。

4 主人椅设计实践

笔者通过近 3 年来的设计实践以及在设计的不同阶段与自身生活体验、学习和思考的感悟相结合,设计制作了主人椅系列见图 4。受条件所限,设计作品虽然还很不成熟,但是也有所收获。

图 4 主人椅系列

Fig.4 Design of master chair

主人椅是为居家主人提供日常接待客人、读书看报、看电视、休息等多功能用途的座椅。座椅的造型设计体现了传统明式家具风格,并结合了现代造型语义,力求在传统家具的基础上有所突破,整体造型力求洗练、时尚,富有时代气息。

主人椅的搭脑弯曲向上,一方面托起了胸椎以上的肩背部位,缓解了疲劳使人感到舒服;另一方面也加强了椅子的视觉个性和力量。主人椅的后靠背板保留了明式座椅符号性的位置,与人体的背部曲线也相符。座椅的高度相比传统的明式家具矮了 8 厘米,这为了与现代家庭必备的沙发等家具相协调。相对与普通扶手椅,主人椅设置了高扶手,目的是在读书看报的时候支撑上臂和小臂。与传统家具不同的是,主人椅更注重对座椅人机的反复推敲

和研究,着重体系的是座椅使用的健康性和舒适性。根据调查,中年以上的男人对座椅的舒适需求与年轻人不同,便秘、前列腺等现代健康问题困扰着很多中年男人,如何能让人坐得更舒服是主人椅在材料选择上首先考虑的问题。在坐垫上采用透气且有软硬适中的纯棕垫子,增加了人体的舒适感。椅面下的圆包圆罗锅枨起到了加固坐面与椅腿的作用,同时也是明式家具的经典元素,有利于加强主人椅的明式气质。椅腿由乌木和金属相结合而成,视觉上能让人感觉舒适,金属腿还可以规避椅腿受潮坏掉情况的发生。椅子的拼装工艺依然采用了替代明式家具的隼卯结构的预埋件,既方便运输拆装又环保。总而言之,主人椅引导并加深了人们对传统文化的了解和热爱。

5 结语

破除固守思想的能力和魄力成就了西方人的学而不同。怀揣朴素而单纯的理念,在物的形制、材料、结构、生产工艺和技术几个方面持之以恒、深入研究。设计需要反复推敲和打样,设计活动不是画图,实践是产生经典的手段。继承和发扬饱含民族智慧的传统文化很重要。另外,借鉴学习是方法和手段,融合是过程,创新创造才是目的,设计创新不是一蹴而就的,具有工匠精神的作品才是设计创新进步的路径和基石。

参考文献:

- [1] 方海. 丹麦现代家具[J]. 装饰, 2000(5): 57—59.
FANG Hai. Danish Modern Furniture[J]. Zhuangshi, 2000(5): 57—59.
- [2] 许振平. 明式家具风格成因试探[J]. 南方文物, 2016(1): 296—298.
XU Zhen-ping. Ming Style Furniture Style Formation Test[J]. Southern Heritage, 2016(1): 296—298.
- [3] 邵晓峰, 陶小军. 《宋代帝后像》中的皇室家具研究[J]. 艺术百家, 2008(4): 19—21.
SHAO Xiao-feng, TAO Xiao-jun. "The Song Dynasty Emperor" in the Royal Family of Furniture Like[J]. Hundred Schools in Arts, 2008(4): 19—21.
- [4] 杜月. 《中国宋代家具》学术沙龙在南京举行[J]. 艺术百家, 2011(1): 84.
DU Yue. "Chinese Song Dynasty Furniture" Academic Salon held in Nanjing[J]. Hundred Schools in Arts, 2011(1): 84.
- [5] 胡冬蕾. 从《闲情偶寄》看其家具设计[J]. 家具与环境, 1999(4): 14—15.
HU Dong-lei. From "Xianqingouji" Look at the Furniture Design Furniture and Environment[J]. 1999(4): 14—15.
- [6] 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.
- [7] 方海. “东方”、“东方设计”与“新中国主义”[J]. 新美术, 2015(4): 6—8.
FANG Hai. "Oriental", "Oriental Design" and "New Chinese Doctrine"[J]. New Art, 2015(4): 6—8.
- [8] 陈哲. 古代圈椅的艺术分析及设计借鉴[J]. 包装工程, 2011, 32(6): 43—46.
CHEN Zhe. Analysis and Design of the Ancient Art Chair[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(6): 43—46.
- [9] 罗无逸. 续解读明式家具的造型表象[J]. 装饰, 2012(3): 62—68.
LUO Wu-yi. Continued Interpreting Modeling Ideas of Ming Furniture[J]. Zhuangshi, 2012(3): 62—68.
- [10] 黄薇, 张濛, 吴剑锋. 明式家具风格形成中明代文人设计的影响[J]. 包装工程, 2015, 36(10): 80—84.
HUANG Wei, ZHANG Meng, WU Jian-feng. The Style of Ming Furniture in Ming Dynasty Literati Influence the Formation of the Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(10): 80—84.