

明式家具“适”对现代家具设计的启示

王文瑜

(苏州科技大学, 苏州 215009)

摘要: **目的** 研究明式家具“适”的设计方法对现代家具设计的启示。**方法** 以传统明式家具为研究对象, 归纳总结明式家具“适”的设计特点, 尝试将其应用于现代家具设计创新中, 并列举现代家具的成功案例。**结论** 现代家具设计不但要从方法层面掌握其对材料、结构和空间“适”的法则应用, 而且还要从理念层面把握设计各要素之间相互限制、相互依存的关系, 真正掌握“适”的精髓。

关键词: 明式家具; 适中; 现代传承; 家具设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)24-0141-05

The Enlightenment from "Appropriate" of Traditional Ming Style Furniture to Modern Furniture Design

WANG Wen-yu

(Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China)

ABSTRACT: It researches on the enlightenment from "appropriate" method of Ming style furniture to the innovation of modern furniture design. We study in the design examples of the "appropriate" method, summarize the characteristics of Ming's works, try to apply them to modern furniture design innovation and cite examples. Through pointing out the word "appropriate" 's essence of the traditional Ming style furniture, it is explained that we should not only master the method of making the material, structure and space "appropriate" from the level of the method, but also coordinate the relationship between design elements from the methodology level to get the real essence of traditional crafts.

KEY WORDS: Ming style furniture; appropriate; modern inheritance; furniture design

著名家具收藏家王世襄在进行了一番细致的考察和调研后得出结论: 那些造型优美、工艺精湛的明代及清早期的黄花梨及榿木家具, 其产地在苏州而非徽州或广州^[1]。可见明清早期的苏州家具是明式家具设计的精华所在。明人高濂在《遵生八笺》中说过: “吴中之式雅甚, 又且适中”, 道出了苏州地区家具形制上“适”的特点^[2]。“适”者, 介于“过”与“不及”之中, 体现了随情景变化而保持的一种动态均衡性, 即孔子的中庸之道^[3]。正如马未都所说, 其是吴地文人注重内心世界肃静、不事张扬的情绪贯穿整个家具设计的集中体现。明式家具发源于苏州, 以苏式家具为典型代表, 因此, 其形与神均很

好地体现了这种“适”的中庸思想, 对现代家具设计创新有重要的启示作用。

1 适当的用材用料

明式家具的“适”首先体现在对材料的适当运用上。明式家具在选料和用料上极其讲究。明代匠人“惜木如金”, 善于利用边料做配件及结构件, 使其兼顾受力与装饰之用。明代匠人技艺精湛, 善于规划, 沉着下料, 对于木料纹路在家具成品上的体现有着极强的把控能力, 甚至有巧匠能一木连作, 保持珍贵木材的完整性^[4]。明式家具的这种将结构

收稿日期: 2016-08-14

基金项目: 国家社科基金艺术学青年项目 (15CG150); 江苏省高校哲学社会科学研究项目 (2015SJB554)

作者简介: 王文瑜 (1985—), 女, 江苏人, 博士, 苏州科技大学讲师, 主要从事工业设计方面的研究。

件与天然纹理巧做装饰的做法,非常值得现代家具设计学习与借鉴。

1.1 结构即装饰

明式家具设计极少为装饰而装饰,很多装饰部件本身就是结构部件,或起加固之用,如矮老,卡子花,角牙,枨子等;或起保护之用,如托泥,包角等;或直接作为功能部件,如把手,搭扣等。这些结构件或经弯折变化制成霸王枨、罗锅枨,或经巧妙修饰制成双环卡子花、如意牙头、壶口牙条,摇身一变,成了美观的装饰,裹腿罗锅枨结构见图 1^[5]。

图 1 裹腿罗锅枨结构
Fig.1 Structure of Su style furniture

结构即装饰,是明式家具节俭用料设计宗旨下的匠心之笔,是典型的减法设计,可从以下 3 点进行借鉴与创新:(1)重点关照结构部分,赋予其韵律和美感,使其外露成为家具外观造型的一部分,设计时需注意结构件与整体外观的协调统一;(2)在结构外露的基础上对其特征进行一定程度的夸张设计,创造新奇的视觉效果,设计时需注意结构尺度夸大后与整体比例的协调性;(3)除对结构的尺度与造型进行夸张外,还可利用材质间色彩,肌理或质感的反差进行设计,获得良好的装饰效果。结构即装饰的设计方法避免了为装饰而装饰的设计浪费,例如裹腿罗锅枨的创新设计见图 2。

1.2 纹理即装饰

明人沈德符在《万历野获编》中记载到:“案头清玩、几案、床榻,近皆以紫檀、花梨为尚,尚古朴不尚雕镂。”明式家具的用料格外注重木材本身的纹理与家具造型之间的配合,且多以纹理优美

清晰的黄花梨,鸡翅木与榿木为原材料。为达到自然材质天然纯真,质朴无华的装饰效果,明式家具后期加工时大多只涂上少量的光蜡与清漆^[6]。黄花梨官帽椅见图 3(图片摘自明清家具的材质研究),在匠人的精心安排下,两张官帽椅的优美纹理交相辉映。

图 2 裹腿罗锅枨的创新设计
Fig.3 Structure of modern furniture

图 3 黄花梨官帽椅
Fig.3 Huang rosewood mandarin chair

明式家具纹理即装饰的方法体现了传统工艺因材致用的设计巧思。在家具原材料更为丰富的今天,人们同样可以利用这种方法进行创新设计。一是巧用材料纹理,设计时配合家具的造型设计,将有特色且美观的天然纹理置于显著位置,如靠背、柜门等,起到“无饰而饰”的作用;二是研究材料组合,将传统明式家具用材与新型材料组合,通过对比创造新的纹理感官体验,如 Greg Klassen 设计的玻璃河木桌见图 4;三是尝试材料置换,在明式家具传统形制基础上,运用其他材料替换惯常使用的材料进行设计,另辟蹊径,寻找新的纹饰效果。

图 4 玻璃河木桌
Fig.4 River collection

2 合理的模块应用

明式家具的“适”体现在对结构的合理规划上。明式家具的结构极为精巧，连接处紧密契合，可见制作颇费功夫。苏州匠人已经掌握了模块化设计的方法，工匠们可以更合理地分配任务，不但大大节约了制作时间，而且为家具的组合装配提供了无限可能。现代家具设计有先进的制造技术为基础，在明式家具模块化设计启发下，相信可以有更大的创新空间。

2.1 零件模块化

明代家具在宋代家具发展的基础上已经形成了较为完善的家具制造标准范式，无论是零部件的榫卯结构还是安装方式都有固定的形制与搭配。例如家具的腿与腿之间均以枳相连；横竖支架角点以牙子加固；四面边框之间，可做三围券口，亦可作四围圈口；束腰接弯腿，无束腰接直腿等。这些零件造法在桌、椅、床、柜等家具中通用，且有多种造型变体可供选择^[7]，为家具模块体系的建立提供了可能。长方香几的托泥结构，明代苏州地区房屋多为平房，且气候湿润，家具落地部分易受潮损坏，托泥为单独构件模块，可拆卸更换，起到了保护桌腿的作用。

零件模块化的做法在现代工业化大生产背景下已经被家具行业广泛使用，同一种方法理论在不同的技术支持下可以发挥不同的效果。2015 年米兰家具展上展出的 3D 打印家具见图 5，它可以根据实际需要选择零件型号与数量进行打印与安装，用户可以真正参与到设计中，是家具设计向多元化、

个性化发展的探索与尝试。

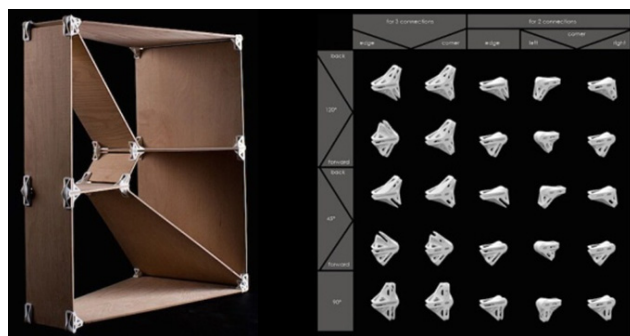

图 5 3D 打印家具
Fig.5 3D print furniture

2.2 部件模块化

模件体系的应用使明式家具在造型装饰和结构功能上都有很多组合变化。部件模块化是在零件模块基础上，对单体家具进行有目的的设计与改造，使其能够通过改变搭配和组合方式为使用者提供不同的布置方案与功能选择。在明式家具中，不乏通过部件模块组合的家具，如现存于苏州留园揖峰轩中的七巧桌以及王世襄在《明式家具研究》中提到的由两个小几和一块桌面组成的架几书案。

部件模块由单体家具组成，部件模块间的组合通常不需要额外结构固定，只需通过摆放堆叠来改变家具的使用状态，可根据此特点进行家具创新设计。以同一形制的家具单体为部件，进行数量上的差别组合以适应不同的环境空间尺寸需求，或以不同形制的家具单体为部件，对其连接处进行通用化、标准化、系统化的设计^[8]，并根据实际需要选择部件模块进行组合，如上下的“大天地”博古架见图 6。

图 6 上下的“大天地”博古架
Fig.6 "Big world" curio shelves

3 恰当的空间规划

明式家具的“适”还体现在对空间的恰当安排上。明式家具中有一些品类,能够通过巧妙的结构设计,以较小的空间使用量来满足使用者更多的功能需求,此种方法可称为集约设计。集约设计的实质是将实体与空间进行归纳和统筹,在兼顾功能多样性的同时使产品变得统一,使空间变得有序。

3.1 空间集约

空间集约是指通过结构变化使空间集聚组合,实现空间资源高效利用的方法^[9]。明式家具中的折叠类家具便是家具空间集约化的最初形式,如交椅,交几,折叠镜台等,明折叠式镜台,就是通过“折”与“叠”的结构实现空间节约的。

现代家具空间集约化设计则可由浅层次的单一化向深层立体复合化进行转变,以此达到高效利用室内空间,减少空间资源浪费的目的^[9]。电脑床见图7(图片摘自新华网),该设计通过巧妙的机械结构,在无需占用多余空间的前提下实现了床和电脑桌之间的互换。

图7 电脑床
Fig.7 Computer bed

3.2 跨界集约

跨界集约是将家具以外的功能容纳于家具之中,实现多功能的同时达到节约空间目的的设计方法。与部件组合家具不同,跨界集约更强调空间的集聚使用以及家具的一体化与整体性,因此,在设计时需注意加入功能与家具本身功能合并是否合理;功能合一之后,整体造型是否协调以及功能转换是否易于操作等问题。明代高濂《遵生八笺》中记载的滚凳便是踏脚与按摩器的跨界集约设计。

家具的跨界集约设计与现代人生活方式日益丰富的发展趋势相符合。意大利设计师 Edoardo Carlino 设计的 Hi-can 投影床见图8,内设高清投

影、专业声音系统、个人电脑及 Xbox 控制平台,是娱乐影音与家具功能集约的典型案列,被戏称为“御宅神器”,迎合了御宅族的生活需求。

图8 Hi-can 投影床
Fig.8 Hi-can projection bed

4 适中的情理关系

丹纳认为作品的产生取决于时代精神和周围的风俗。明式家具所体现出的适度 and 节约的品质与其发源地苏州文化的内敛温和,秀外慧中的气质相一致^[10-11]。这种对材料,时空的巧思经营所蕴涵的是吴人对宇宙的敬畏及对自然赐予的珍重,是天人合一心境的外显。文化的物质层,行为层与思想层展现的是一种同构的秩序关系。有怎样的思想情感指导便有怎样的设计制作呈现,明式家具的形与神便是在“适”字上达到了高度统一,实现了情与理的融合。

从明式家具对材料、结构、空间的细心经营中可以看出古人设计中所运用的“适”的理念,即“适应”、“适当”与“适合”。“适应”指“适”有方向,设计需与环境,人因,物理等因素相应;“适当”强调“适”有限度,设计需在“过”与“不及”间把握平衡;“适合”含有“满足”之意,代表主体感到符合,满意时设计所达到的最佳状态。在生产资料技术变革,人们审美需求变化的现代社会,家具无论结构还是造型都与古代相去甚远,因此,学习明式家具的“适”字精髓,应从协调设计“情”“理”各要素之间的关系入手,做到理念与方法统一、形式与功能一致、需求与用途相符。

5 结语

明式家具给予现代家具设计的启示在一个

“适”字上,“适”者含“适应”、“适当”、“适合”之意,体现了一种和谐的宇宙观,因此,掌握明式家具的“适”的精髓,不但要掌握“适”的设计方法,学习明式家具对材料、结构和空间的合理经营,而且还要领悟“适”的设计理念,学习协调设计活动中各要素之间的关系,使其既相互依存又相互限定,最终形成和谐统一的整体。

参考文献:

- [1] 王世襄. 明式家具研究[M]. 上海: 三联书店, 2013.
WANG Shi-xiang. Study of Ming Furniture[M]. Shanghai: The Joint Publishing Company LTD, 2013.
- [2] 高濂. 起居安乐笺[M]. 北京: 中华书局, 2013.
GAO Lian. Eight Discourses on Living[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2013.
- [3] 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. Influences of the Ming Literati's Design on the Ming-style Furniture Style Formation[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(10): 80—84.
- [4] 李亦文. 明代苏作家具原型体系研究[J]. 美术与设计, 2014(5): 118—124.
LI Yi-wen. Study on the Prototype System of Su Style Furniture in Ming Dynasty[J]. Fine Arts & Design, 2014(5): 118—124.
- [5] 杨爱慧, 王秋惠. 从形态角度看明式家具榫卯结构艺术[J]. 装饰, 2013(7): 141—142.
YANG Ai-hui, WANG Qiu-hui. Tenon and Mortise Arts of Ming Dynasty Furniture from Form Perspective[J]. Zhuangshi, 2013(7): 141—142.
- [6] 卢晓梦. 装置艺术对现代家具设计的反思[J]. 家具与室内装饰, 2014(4): 14—15.
LU Xiao-meng. Reflection on Modern Furniture Design by Means of Art[J]. Furniture & Interior Design, 2014(4): 14—15.
- [7] 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. Interpreting Modeling Ideas of Ming Furniture[J]. Zhuangshi, 2012(3): 62—68.
- [8] 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.
- [9] 唐蕾, 林作新, 张亚池. 竹材在现代家具设计中的应用研究[J]. 家具与室内装饰, 2014(3): 46—47.
TANG Lei, LIN Zuo-xin, ZHANG Ya-chi. Study on the Application of Bamboo in Modern Furniture Design[J]. Furniture & Interior Design, 2014(3): 46—47.
- [10] 张轶. 吴越地区家具设计文化的传承与发展[J]. 艺术百家, 2014(6): 200—202.
ZHANG Yi. Inheriting and Advancement of Furniture in Regions of Wu and Yue[J]. Hundred Schools in Arts, 2014(6): 200—202.
- [11] 戚惠, 郭劲锋, 袁哲. 当代美式客厅家具分析与研究[J]. 家具与室内装饰, 2016(1): 109—111.
QI Hui, GUO Jing-feng, YUAN Zhe. Analysis and Research on Contemporary American Living Room Furniture[J]. Furniture & Interior Design, 2016(1): 109—111.