

明式椅的造型艺术研究

王晶

(山西大学商务学院, 太原 030031)

摘要: **目的** 探究明式椅的造型艺术及其对现代家具设计的启示。**方法** 从明式家具的基本形态入手, 探讨明式椅独特又鲜明的造型, 并配合实例展开论证, 最后总结明式椅的造型设计对现代家具设计的启示。**结论** 明式椅造型设计中体现的精神与文化对现代家具设计有着深刻启示, 不仅要积极借鉴其中的传统文化, 而且要借鉴其对传统的独特理解方式, 在继承与创新中发展现代家具设计。

关键词: 明式椅; 造型艺术; 家具设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)06-0256-03

Form Art of Ming Style Chair

WANG Jing

(Business College of Shanxi University, Taiyuan 030031, China)

ABSTRACT: It aims to explore the form art of Ming style chairs and its enlightenment on modern furniture design. Starting from the basic form of Ming style furniture, it discusses the unique and distinctive form of Ming style chairs, with examples and discussion, finally summarizes the inspiration of form design of Ming style chairs on modern furniture design. The spirits and culture of Ming style chairs design has the profound enlightenment to modern furniture design. We should not only actively learn from the traditional culture, but also learn from the unique traditional ways of understanding, develop the modern furniture design in the inheritance and innovation.

KEY WORDS: Ming style chair; form art; furniture design

在我国悠久的家具设计史上, 明式家具一直经久不衰, 这不仅得益于明式家具对我国传统艺术思想和民族精神的体现与传承, 而且在于其本身精巧的做工、典雅的风格和优美的造型。在此基础上, 明式家具还融入了古建筑、服饰、诗歌、国画、手工艺品等传统文化中的优秀元素, 配合了文人理论与实践, 大大提升了其附加值。然而, 这一辉煌并没有被很好地延续下来。时至今日, 家具设计日趋多元化, 无论材质还是造型皆呈现出多样化趋势。为了追随时代的步伐, 我国的家具设计开始模仿和追随国外的设计风格, 真正能够体现民族特点与风格的作品少之又少^[1]。毫不夸张地说, 缺乏原创设计已成为中国家具业发展的最大症结。当务之急, 我们必须对传统家具尤其是明式家具的造型与内涵进行深入研究, 借鉴其中优秀的传统艺术精华, 赋予其鲜明的时代特征, 创造出传统与

现代结合的中式家具, 为中国家具产品形成特色, 打开世界市场助力。这里即以明式椅为切入点, 详细探讨了其造型特点及其对当前家具设计的启示。

1 明式家具的概述

明式家具主要指在继承宋元家具形式基础上逐渐发展起来的, 以花梨木、鸡翅木、紫檀木、铁力木、楠木以及梓木、红木等优质木材为主要材料制成的, 椅、凳、墩类, 几、桌、案类, 床榻类, 箱、橱类, 框架类, 屏联类 6 大类居室家具^[2]。之所以有如此多的材料和种类, 与明代日益繁荣的经济、人们对家具的品质的追求以及皇家对家具工艺制作与设计的重视分不开。在这一大背景下, 明代家具大多在追求简朴的同时注重精美, 同时坚持长宽高比例适度的造型形式, 通过点、线、面的完美结合, 实现了整体与局

收稿日期: 2016-11-20

基金项目: 山西省艺术科学规划课题 (2015E08)

作者简介: 王晶 (1982—), 女, 山西人, 硕士, 山西大学商务学院讲师, 主要研究方向为展示设计和环境艺术设计。

部、局部与局部之间的匀称和协调,既坚固牢实又符合人体应用原理,适合人的坐卧、立举的高度和范围。明式椅作为明式家具中不可忽略的重要存在,更是将这些特点发挥到了极致。比如,明式椅类家具造型和装饰发展变化的核心即靠背的设计就充分体现了明式家具的整体文化内涵和艺术气质^[3]。靠背上端的搭脑、两边的立柱与中间的靠背板由点、线、面等基本几何要素有机组合构成,实现了整体与局部、局部与局部之间的匀称和协调,将造型艺术与人体部位的自然生理特点有机结合起来,使明式家具的整体文化内涵和艺术气质得到了充分地体现。

2 明式椅的造型艺术

在我国悠久的传统手工业发展史中,明式家具以其深刻的思想内涵和独特的造型特点,在中国传统文化中留下了浓墨重彩的一笔^[4]。下面即对明式家具中的佼佼者明式椅展开分析,深入探讨其造型艺术。

2.1 传统文化与文人思想的渗透

2.1.1 宋元风格的继承

明式椅在设计理念及技艺上继承了宋元时期传统工艺,这是因为家具发展到宋代已经形成了十分丰富的品种,只是碍于少数民族的侵扰,宋朝国力衰微,加之社会崇儒轻武,“存天理,灭人伦”的伦理思想又有着禁欲主义特征,宋朝的家具设计完全没有了前朝的奢华和厚重,更多的是简约和严谨^[5]。与宋朝不同,元朝是豪放的蒙古族创建,豪放不羁的生活方式和繁复华美的视觉感受将宋朝的文弱气息完全打破,更加成熟与大气。这两种完全不同的家具设计风格对明代的家具设计都产生了巨大的影响。通过吸收和舍弃,明式家具逐渐形成了自己简约明炼、舒展大方的风格特色,这一点在明式椅的设计中体现得尤为明显。首先,比例关系严格。受宋朝家具造型风格影响,明式椅在整体造型上有着严格的比例关系。无论局部与局部的比例还是装饰与整体形态的比例,都十分匀称协调。纵观椅子的上部与下部,其腿子、帐子、靠背、搭脑之间的高低、长短、粗细、宽窄都合乎比例,匀称、自然又协调,丝毫没有多余的累赘。其次,造型设计醒目。明式椅的设计除了比例严格,还有着醒目的造型,这一点则是对元代豪放风格的借鉴。比如罗锅帐、霸王帐的广泛运用,曲线造型、棱角线型的大量使用,以及云头转珠图案的盛行和雄丽的雕刻风格,都是对元代家具造型的延伸。

2.1.2 社会文人的直接参与

在明代,文人的社会政治地位较高,是典型的文人社会。但封建礼制的压制和官场的险恶,使得很多

文人将兴趣转移到造物上,希望通过这样的方式宣泄不满,表达对自由的渴望^[6]。受这一社会现实影响,明式家具的设计逐渐具备了文气,明式椅的浸染尤为突出,并逐渐形成了委婉、空灵、流畅的特征。比如,明式椅的各部位总是做得很圆滑,但为了不让人感觉结构失衡,还会穿插一些柱子和帐子,再配合圆脚柜的四脚外撇的形式,在空灵委婉的形式上又显得稳定大气。

2.1.3 儒道思想的浸染

明式家具在设计制作中深受儒道两家思想的浸染,不自觉地在外在造型中融入两家风格。儒家讲究中庸之道,突出表现在对事物的把握上强调“度”,既不能不及又不能太过。明式椅的造型很好地体现了这一点,多以方、直和流畅的曲线为主,配合简洁质朴的装饰,将儒家思想淋漓尽致地表现了出来^[7]。与儒家不同,道家的思想主张“天人合一”和“道法自然”,这体现在明式椅的造型设计上便是整体的结构造型与人体机构的吻合。虽然明式椅的造型设计只是具备了人机工程学的雏形,但是这已经足以体现其与“天人合一”思想的契合。可以说,无论儒家中的“中庸”还是道家中的“道法自然”和“天人合一”,二者都已经融入到了明式椅的设计中,并体现在了其所处的环境中。

2.2 点、线、面的使用

点、线、面是造型设计中最基本的要素,在家具设计中也不例外。对明式家具的造型进行研究,自然也离不开点、线、面这3方面^[8]。点是物体上很少的一个部分或构件,是环境和整体中相比较显得很小的物体。在明式椅中,点可以是实的,也可以是虚的,可以是规则的,也可以是不规则的,可以是圆的,也可以是方的。只要能够突出重点,打破单调沉闷,就是可取的。比如,明式黄花梨带托泥圈椅,由于体量较大,为了破除面的单调性,减轻家具在视觉上的重量,通常会配有透雕装饰图案和云纹亮脚,这些镂空的点的分割,使得整个靠背板和搭脑、座面的衔接自然,既具备了很强的装饰性,让椅子看起来流畅清新,又有效地减轻了该部分的重量,丰富了整体的造型。线是点的移动轨迹。在明式椅的造型设计中,线主要指轮廓线、分割线、拼接线、装饰线。正是各种线条的艺术美造就了明式椅整体的美的造型^[9]。比如,明式椅中的椅腿,搭脑等主要构件,线条相对较粗,而扶手、帐子、联帮棍、矮老等次要构件,则相对稍细。另外,明式椅的设计讲究自然舒适,在靠背线条的选择上多用S形曲线。有时候,明式椅的券口边缘也会起线,通过不同组合以及线与面交接营造凹凸和光影效果,这种手法虽然并不常见,但是在无形之中赋予了明式椅形体空间的层次感,增强了家具设计中线条

的艺术表现力。只要具有长度和宽度的形态,都可以称为面。在家具设计中,要想满足使用功能,并尽可能达到舒适的效果,面便是关键所在。虽然明代生产力水平有限,明式椅在舒适性方面不及现代椅,但是座面、靠背板和搭脑面3方面的造型设计已经具备了人机工程学的雏形。比如,明式椅的座面一般为方形,但有时也会在面与面的结合处采用曲面过渡,整体给人以端庄质感而不失圆润。为了让整体更具活力,部分明式椅甚至进一步打破了方形的沉闷,开始采用s形曲面,具有科学性和实用性特点。

3 明式椅对现代家具设计的启示

从上面的分析可以看出,明式椅的设计完美继承与诠释了前代的设计精神和所处时代的文化氛围,不得不说,明式椅的设计已经达到了中国传统家具设计的高峰。在现代家具设计中,我们要以开放的态度对待传统,积极吸收明式椅造型设计方面的亮点,并结合时代精神对其进行全新的解读,设计出既适应时代发展又极具民族特色的家具。曲美家具对明代圈椅的借鉴就是一个成功案例。圈椅是明代家具中最为经典的家具。与其他椅子不同的是,圈椅的造型讲究古朴典雅,线条流畅,并与古代“天圆地方”之说有异曲同工之处,整体上圆下方,上面以“圆”为主旋律,有圆满、幸福、富贵之意;下面的“方”则代表稳重、宁静深远之意,这与古代“天圆地方”之说有异曲同工之处。不止于此,圈椅的靠背连着扶手,由高向低地形成了曲线下降之势,契合了当前家具设计对人体工程学原理的追求。曲美家具在设计时对明代圈椅的精髓进行了深入挖掘,不仅整体造型简约,极具线条美和结构美,而且还遵循了人体工程学原理,使人的身体与产品的接触面积在最大限度上得到支撑,减轻了人体因长时间坐卧而产生的疲乏劳累感^[10],因此,曲美家具的相关产品颇受消费者青睐。

4 结语

明代家具是中国家具史上最为经典的一个代表。明式椅作为其中的佼佼者,无论是理念还是造型,都为现代家具设计提供了很多可供借鉴和学习的地方。当前,传统技术手艺已经在不自觉中被大量的工业技术取代,批量化的生产虽然提升了家具生产效率,却丢失了人情味和传统文化的精髓,尤其是在分工明确的家具设计和制造领域,我们更要做到各守其职、各尽其责,从各个细小的方面积极吸取一些中国传统家具中的经典造型和设计理念,将过去和现在很好地结合起来,让现代家具在造型上借鉴传统,崇尚简约,在功能上追求舒适、

科学。相信做到这一点,我国当代及未来的家具设计领域必将走进一个比较完整和成熟的时期,在世界家具设计史上画下浓墨重彩的一笔^[11-12]。

参考文献:

- [1] 周丽华. 明式家具中椅的造型艺术研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2006.
ZHOU Li-hua. Ming Style Chair[D]. Suzhou: Soochow University, 2006.
- [2] 徐涛涛. 明式家具与明代文人审美情趣[D]. 青岛: 青岛大学, 2011.
XU Tao-tao. Ming Furniture and Ming Literati Aesthetic Taste[D]. Qingdao: Qingdao University, 2011.
- [3] 张斌, 张焱. 传统明式椅对现代家具设计的启示[J]. 艺术科技, 2013(10): 200.
ZHANG Bin, ZHANG Tao. Traditional Ming Style Chair of Modern Furniture Design Inspiration [J]. Art Technology, 2013(10): 200.
- [4] 张蕾. “留白”在现代产品设计中的应用初探[D]. 南京: 南京艺术学院, 2012.
ZHANG Lei. The "Blank" in Modern Product Design in the Application[D]. Nanjing: Nanjing Arts Institute, 2012.
- [5] 朱志荣. 家居装饰的审美特点[J]. 美与时代, 2008(7): 77—81.
ZHU Zhi-rong. Aesthetic Characteristics of Home Decoration[J]. America and Times, 2008(7): 77—81.
- [6] 高丰. 木头构创的诗篇——明式家具的艺术与文化[J]. 东南文化, 2000(2): 74—78.
GAO Feng. Wood Structure a Poem: The Ming Dynasty Style Furniture Art and Culture[J]. Southeast Culture, 2000(2): 74—78.
- [7] 金丽萍. 试论中国古典家具审美[J]. 职业圈, 2007(4): 66—67.
JIN Li-ping. On Chinese Classical Furniture Aesthetic[J]. Professional Circle, 2007(4): 66—67.
- [8] 郑榕玲. 明式家具中的含蓄美探析[J]. 兰州学刊, 2008(1): 157—158.
ZHENG Rong-ling. Ming Style Furniture in the IMPLICIT Beauty of Lanzhou[J]. Journal of Lanzhou, 2008(1): 157—158.
- [9] 周莹, 赵寅. 从方法论角度探析古代家具设计本元[J]. 现代装饰, 2013(4): 98.
ZHOU Ying, ZHAO Yin. On the Perspective of Ancient Furniture Design[J]. Modern Decorative, 2013(4): 98.
- [10] 邓伊均. 浅谈明式家具造型设计中的人机工程学应用[J]. 濮阳职业技术学院学报, 2011(2): 157—160.
DENG Yi-jun. Ergonomics Application[J]. Journal of Puyang Vocational and Technical College, 2011(2): 157—160.
- [11] 任浩, 李木子, 林若曦. 明式家具的生态伦理审视[J]. 家具与室内装饰, 2016(5): 94—95.
REN Hao, LI Mu-zi, LIN Ruo-xi. Review of Ecological Ethics of Ming Furniture[J]. Furniture and Interior Decoration, 2016(5): 94—95.
- [12] 郑为时. 明代苏式家具的“空白”美学思想探析[J]. 家具与室内装饰, 2016(5): 98—99.
ZHENG Wei-shi. An Analysis of the Aesthetic Thought of "Blank" in Su Style Furniture in Ming Dynasty[J]. Furniture and Interior Decoration, 2016(5): 98—99.