

“百慧杯”首届中国家具设计大赛

BAIHUIBEI

SHOUJIE ZHONGGUO JIAJU SHEJI DASAI
YOUXIU ZUOPINJI

优秀作品集

中国工艺美术学会明式家具专业委员会
刘铁军 主编

中国建筑工业出版社

“百慧杯”

首届中国家具设计大赛优秀作品集

中国工艺美术学会明式家具专业委员会

刘铁军 主编

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

“百慧杯”首届中国家具设计大赛优秀作品集 / 中国工艺美术学会
明式家具专业委员会编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2009
ISBN 978-7-112-10954-8

I. 百… II. 中… III. 木家具—设计—作品集—中国—现代
IV. TS664.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第069667号

责任编辑: 唐 旭
责任设计: 董建平
责任校对: 兰曼利 王雪竹

“百慧杯”首届中国家具设计大赛优秀作品集

中国工艺美术学会明式家具专业委员会

刘铁军 主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京盛通印刷股份有限公司印刷

*

开本: 889×1194 毫米 1/20 印张: 9³/₅ 字数: 286千字

2009年6月第一版 2009年6月第一次印刷

定价: 78.00元

ISBN 978-7-112-10954-8

(18201)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

主办单位：中国工艺美术学会明式家具专业委员会（明式家具学会）
中国工艺美术学会工艺设计分会

承办单位：清华大学美术学院
北京理工大学设计艺术学院

协办单位：清华大学家具设计研究室
上海百应展览有限公司
上海商慧文化传播有限公司

大赛组委会

总策划：

刘铁军 清华大学美术学院副教授、中国工艺美术学会明式家具专业委员会副会长
朱 平 中国工艺美术学会工艺设计分会艺术家具研究中心秘书长

组委会成员：

梁 冰 中国工艺美术学会明式家具专业委员会副会长
于历战 清华大学美术学院教师
姚 健 北京理工大学设计艺术学院副教授、中国工艺美术学会明式家具专业委员会理事
于德华 北京理工大学设计艺术学院教师、中国工艺美术学会明式家具专业委员会秘书
李笑寒 北京理工大学设计艺术学院教师

洪 海 上海百应展览有限公司 总经理
黄 华 上海新民晚报《艺术家具》专版主持
刘 辉 上海解放日报《艺术家具》专版主持

后期制作： 赵云芳

专家评审团

陈增弼

中国工艺美术学会明式家具专业委员会 名誉会长
清华大学美术学院 教授

胡景初

中南林业科技大学 教授
《家具与室内装饰》杂志社 社长

郑曙暘

清华大学美术学院 副院长、教授、博导

张乃仁

中国工艺美术学会明式家具专业委员会 会长
北京理工大学设计艺术学院 院长、教授、博导

李连坤

中国工艺美术学会工艺设计分会 会长

张德祥

中国古典家具研究会中国文物学会 副理事长

韩国荣

中国工艺美术学会工艺设计分会 副秘书长
《解放日报》艺术家具专版 主持

濮安国

苏州教学学院，中国明式家具研究所创办人 教授

朱玉成

上海市工艺美术学会 会长

吴少华

上海市收藏协会 会长

张彬渊

南京林业大学家具研究所 南京林业大学木材工业学院 所长 / 教授
中国工艺美术学会明式家具专业委员会 理事

柯惕思 (美国)

原美国加州中国古典家具博物馆 馆长

“百慧杯”首届中国家具设计大赛

“百慧杯”首届中国家具设计大赛是由中国工艺美术学会明式家具专业委员会（明式家具学会）、中国工艺美术学会工艺设计分会主办，是以“中国家具”风格为主题的设计竞赛。意在鼓励高等院校师生和社会自由设计师共同努力，使中国传统家具的精华古为今用，为“中国家具”的复兴而努力。

木材是人类最早掌握并使用的材料之一，其温和的物理性质又使其成为人们最喜爱的材料，它天然及可循环再生的属性已成为人们永恒使用的材料。木质家具一直是家具类型中极为重要的一部分。

中国自古以来就运用木质材料制作家具，中国古人对木性的掌握、对木材的利用达到了炉火纯青的程度。特别是以简洁、合度著称的明式家具，更是以木材为载体，充分发挥木材天然的纹理、色泽等物理属性之美，运用精湛娴熟的造型能力和独特的加工工艺，将木家具的发展推向高潮，不仅创造了中国家具历史的高峰，而且在世界家具史上占有重要的地位。

在现代加工技术条件下，木材的应用范围和表现力被大大地加强了。本次大赛就是以木材为基本材料进行家具设计，在中国家具风格的基础上进行新的设计，使其满足现代人的生活方式和审美标准，为今所用。同时，更好地拓展木材在家具设计中的应用，更深入地开发木材的应用潜力，设计出更符合人们使用要求、更具表现力的中国家具。

本次大赛自始至终都受到社会各界的关注与支持，在短短的不到三个月的时间里共收到来自全国各地的参赛稿件 1427 份，其中来自全国高校的稿件就有 1358 份。这些参赛的单位或个人对大赛投入了极大的热情，他们为本届大赛设计了自己的参赛作品，许多参赛作品甚至做出了实物。

本届大赛组委会由清华大学美术学院及北京理工大学设计学院骨干教师及上海百应展览有限公司组成，完成大赛相关的各项工作，2008 年 3 月 31 日作品提交截止后，组委会立即将所有作品隐名打印，由组委会聘请的首批专家对参赛作品进行认真的初评，经过反复的筛选，初评期间共选入围的参展作品共计 185 份。5 月 9 日，来自全国各地的专家齐聚上海展览现场进行复评，按组委会章程选出各类获奖作品。最终评审出金奖一名，银奖两名，铜奖三名，优秀奖二十名。在此书即将出版之日再次感谢为大赛辛勤工作的专家及同仁们，感谢中国建筑工业出版社李东禧、唐旭对出版工作的鼎力支持。

序 一

陈增弼先生曾说过这样一段话：“有的同志认为‘明式家具，一般是指以紫檀木，鸡翅木，花梨木等优质硬木制作的家具’，这样的理解是不全面的。因为在明代，制作家具的木材十分广泛，除去硬木类还常使用楠、榿、柞、松、杉、杨、柳、榆等木材。传世的遗物就是明证。还有的同志把今天生产的具有某种明式家具因素的家具也称为‘明式家具’，这也是不恰当的。因为‘明式家具’这一专用术语是有着特定含意和具有一定历史的内涵。在时间上，它专指数百年前那个时代里制作的家具；在空间上，它指流行于明代，清初封建帝国遍布及城乡的家具。这种时间和空间的因素，赋予了任何一件流传至今的明式家具具有一种文物价值而被人们重视和收藏。”

在这里之所以引用这段话，无非是想说明：如何界定红木家具今天的设计方向。因为在目前的红木家具市场，不少在观念上将红木家具与明式家具画等号的人们，更多看中的是材料体现的价值，而非明式家具在技术与艺术层面所达到的高度。

为了珍稀硬木收藏的需要，在外观上完全仿制明时的式样，自然可以取得货真价实的保值效果。如果大家都持这样的想法，问题就严重了，我们可能永远都实现不了红木家具的设计创新。明式家具的造型反映了所处时代在思想、文化、道德、风俗、艺术、制度以及人的行为方式等方面的需求，后来的清式家具同样是在继承传统下的创新。为何到了 21 世纪材料与工艺条件异常优越的今天，我们反而因循守旧，不敢越雷池一步。看来在红木家具的设计领域，需要彻底地解放思想。

在传统的所有理念中，观念性的要素处于支配的位置。观念是人思维活动的结果，人的思维活动除了业已形成的主观思想之外，主要来自于外界的信息刺激。

传统具有典型的时间阶段性，并受制于时间阶段性的局限。并不是所有的传统内容都能为今天所用，这里必然有一个去粗取精、去伪存真的过程。

自然界的物质千变万化，不同物种具有截然不同的形态，各个物种在自身的繁衍中，依靠遗传基因的作用能够做到外在表象和内在实质的完全相似。虽然在孕育和生长的过程中会发生诸多变化，但发育成熟后的形态依然能够保持前辈特有的形象。

苹果经历的是种子、禾苗、成树、开花、结果；蝴蝶经历的是虫卵、幼虫、蛹、成虫。

每个物种的特定形象因此代代相传。在进化的过程中受环境的影响，物竞天择或人工繁育促使遗传基因的突变，又会产生新的品种。

虽然物种进化与设计的艺术创作是完全不同的两个概念，但其继承过程中所反映的变化本质却是相同的。在民族文化继承传统创作风格的问题上，看来也应遵循自然的法则，做到符合时代要求神形兼备的创新继承。

在中国的文化传统中，艺术始终是以人的主观意识为出发点。表现自我，追求事物的内在灵魂。以“意境”代替“逼真”，以“神似”代替“形似”，成为中国传统艺术最本质的特征。以这种特征所形成的中国民族文化风格具有内在含蓄的神韵。

“形似”是物质上外在表象的相似，它包括造型、色彩、纹样、质感等方面的要素；“神似”是精神上内在实质的相似，它包括气势、气韵、神采、风度等方面的要素。从理论上讲艺术设计创作的“形似”和“神似”应是物质与精神的对立统一。

虽然在实际的操作方面仍具有相当的难度，但设计观念的改变至少明确了发展的方向，在经过艰苦的努力之后，具有时代特色的中国红木家具必将产生于“中国设计”诞生之时。

郑曙旻

序 二

中国古典家具以其特有的榫卯结构和独特的造型风格独树一帜，是中国几千年悠久文明凝聚的精华，是中国乃至世界家具发展史上的一颗璀璨耀眼的明珠。

自 20 世纪初，受西方的影响，在家具设计上出现了不少中西合璧的作品，其代表为上海的海派家具和广东的广式家具。改革开放以来，中国与世界文化不断地交流与发展，西方的家具设计风格涌入国内，使国内家具业出现了模仿照搬世界家具风格的趋势，现今百姓家中已被板式家具、现代家具所垄断。中国古典家具风格的发展竟出现了断层的尴尬局面，这是一个反常而又遗憾的现象，不得不引起我们的深思，中国古典家具发展该何去何从？

谈及中国家具风格的发展问题，早在 1962 年中国明式家具研究专家杨耀先生在《明式家具的艺术地位和风格》一文中就提及了一场关于“传统与革新”的辩论，文中对中国家具行业里如何创造家具的中国风格问题进行了阐述，他提出：“我们所主张的是从我国传统中发展和蜕化出来，利用现代的物质技术条件，吸取古今中外家具上一切好的东西，消化而成为我们自己的东西，看去既非西洋古典，也非西方的所谓现代化的；既非中国古典的，又非不中不西的，而是具有明显中国气质的新的风格形式。”清华大学美术学院教授、明式家具学会名誉会长陈增弼教授也提出了他对中国家具设计的看法：“造型可以是传统的，功能必须是现代的。”

目前，中国古典家具的发展，业内主要有两种方向，也就是“传统和革新”两种不同思路的发展。

一种是把中国古典家具作为中国独有的文化遗产来看待，潜心研究、探索中国古典家具的精华，收藏、研究珍贵的中国古旧家具珍品，并利用高仿技术还原古典家具的原汁原味，将其发展至极致，以满足中国古典家具收藏者、爱好者的需求。

而另外一种方向就是继承传统基础上的革新。

我们知道，中国古典家具毕竟是一定历史阶段的产物，与其存在的历史环境息息相关，历史发展到现在，古典家具中的部分因素已经很难适应现代人的功能需求和审美需求。革新的思路就是寻求中国古典家具的风格再发展，吸收中国古典家具的精华，探索满足现代人的生理需要和心理需要，追寻“具有中国气质的新的风格形式”。中式家具、中式

装修、中国风等都是这种思路的有益尝试。

两种思路都是积极、有益的发展方向，是可以并肩发展的，是互补的，不是互斥的。

中国工艺美术学会明式家具专业委员会一直致力于中国古典家具，特别是明式家具的学术研究与发展。我们一直在思索，能否建立一个新的平台，成就中国古典家具繁荣的发展之路。

“百慧杯”中国家具设计大赛，就是这种思索的产物。

2007年9月至2008年5月，由中国工艺美术学会明式家具专业委员会、工艺设计分会主办，清华大学美术学院、北京理工大学设计艺术学院承办了“百慧杯”第一届中国家具设计大赛。令人欣喜的是，学会举办的第一届比赛，获得了社会各界的广泛关注，也取得了喜人的成果。希望这个平台能鼓励、引导更多的学生、设计师以及有志之士参与到关注、研究中国古典家具的平台上来，吸收中国古典家具、现代家具的优点，应用到新的设计中去，追寻“具有中国气质的新的风格形式”。

张乃仁

目 录

“百慧杯”首届中国家具设计大赛	005
序一	006
序二	008

“百慧杯”首届中国家具设计大赛获奖作品

金奖	012
----------	-----

银奖	013
----------	-----

铜奖	015
----------	-----

优秀奖	018
-----------	-----

“百慧杯”首届中国家具设计大赛入围作品

入围作品	038
------------	-----

“百慧杯”首届中国家具设计大赛
“BAI HUI BEI” China Furniture Design Competition

获奖作品

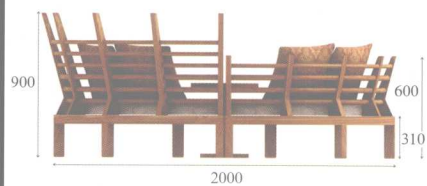
作者: 陈边喜

作品: 《四合院》

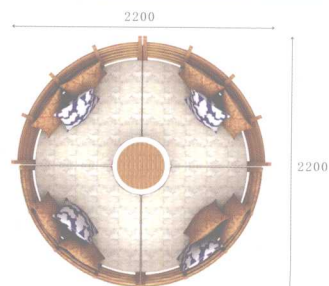
单位: 广州拓源家居用品有限公司

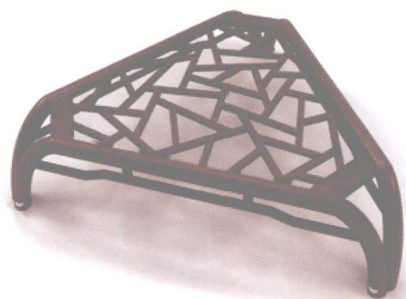

旋转组合

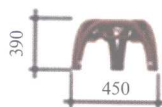
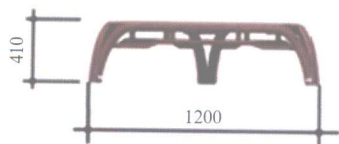
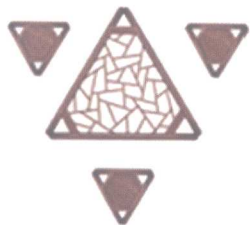
双位组合

(局部图)

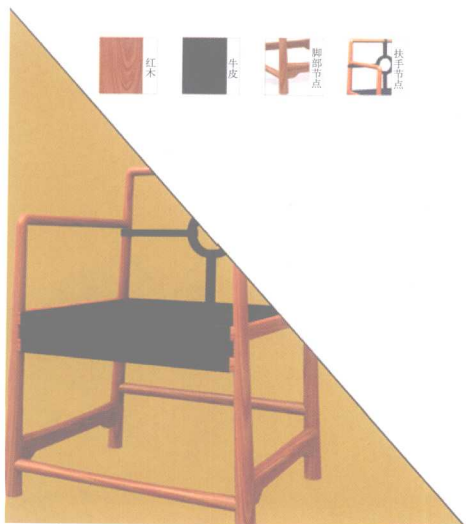
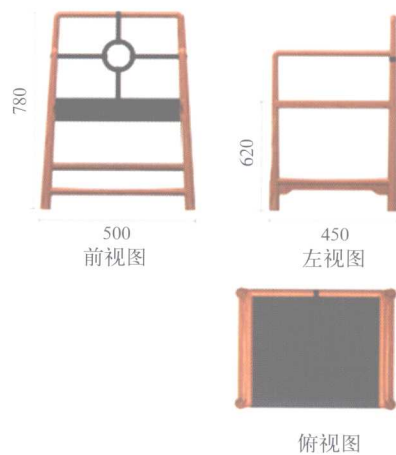
材料：实木
玻璃
金属
单位：mm

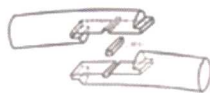
作者：曾奇军

作品：《韵律》

单位：广州市萌立尔家具有限公司

①

②

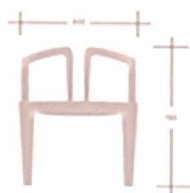
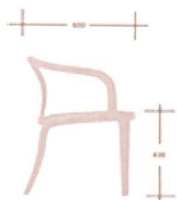
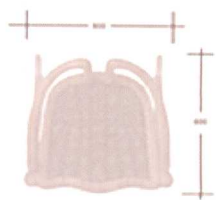

③

④

结构图分析以上四点。

作者：李景秀 作品：《古颂》 单位：顺德职业技术学院

尺寸：750mm × 550mm × 550mm