

中国现代家具设计创新的思想与方法

景楠 著

CREATIVE THINKING AND METHODS FOR CHINESE MODERN FURNITURE DESIGN

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

现代设计集成创新研究丛书 | 方海主编

中国现代家具设计创新的思想与方法

景楠 著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

南京 · 2016

内容提要

本书以传统和现代家具在设计原理上存在的共通性为视角,重点对中国传统家具的功能、结构、形式以及“一体化设计”的整体观展开研究,从中提取出蕴含思想规律与方法本质的设计原理。并以此为基础,分析了20世纪80年代以来中国现代家具对传统设计原理所形成的从沿袭、迷茫到革新的传承演变方式。其目的是在补充传统家具现代化设计理论研究的同时,利用传统设计原理的优势解决现代家具的实践难题。本书提出了针对传统家具现代化设计的系统研究模式、应用途径和评价方法,以及相关家具研究间的比较方法。结论表明,从思想和方法层面展开的设计传承是促进现代家具挣脱符号泥淖、满足多样化风格需求的有效途径。

本书面向的读者主要为高校和科研机构家具理论研究者、企事业单位家具设计师、高校学生等。

图书在版编目(CIP)数据

中国现代家具设计创新的思想与方法/景楠著. —南京:东南大学出版社,2016.9

(现代设计集成创新研究丛书/方海主编)

ISBN 978-7-5641-6653-3

I. ①中… II. ①景… III. ①家具—设计—中国
IV. ①TS666.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第179290号

书 名: 中国现代家具设计创新的思想与方法

著 者: 景楠

责任编辑: 孙惠玉 徐步政 邮箱: 894456253@qq.com 文字编辑: 谢淑芳

出版发行: 东南大学出版社 社址: 南京市四牌楼2号(210096)

网 址: <http://www.seupress.com>

出 版 人: 江建中

印 刷: 虎彩印艺股份有限公司 排版: 江苏凤凰制版有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 13.5 字数: 293千

版 次: 2016年9月第1版 2016年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5641-6653-3 定价: 49.00元

经 销: 全国各地新华书店 发行热线: 025-83790519 83791830

* 版权所有,侵权必究

* 本社图书如有印装质量问题,请直接与营销部联系(电话或传真:025-83791830)

1 绪论	/1
1.1 来源	/1
1.2 相关概念说明	/1
1.2.1 原理和设计原理	/1
1.2.2 关于设计原理的传承	/2
1.2.3 基于传统和现代设计原理共通性的研究模式	/2
1.2.4 中国传统家具中的设计原理概述	/2
1.3 研究的背景和意义	/4
1.3.1 研究的背景	/4
1.3.2 研究的意义	/6
1.4 国内外研究现状及综述	/7
1.4.1 国内研究现状及综述	/7
1.4.2 国外研究现状及综述	/10
1.4.3 现有研究存在的不足	/12
1.5 研究的目的	/12
1.6 研究对象和范围的确立	/13
1.7 研究的框架和内容	/13
1.7.1 研究的主要框架	/13
1.7.2 研究的主要内容	/13
1.8 研究的方法	/16

2 传统家具的设计原理研究一:功能、结构和形式	/19
2.1 传统家具功能中的设计原理	/19
2.1.1 传统家具的人体工程学	/19
2.1.2 传统家具的实用性功能	/28
2.2 传统家具结构中的设计原理	/32
2.2.1 兼顾力学与美学的榫卯工艺	/32
2.2.2 传统家具的现代结构	/35
2.3 传统家具形式中的设计原理	/39
2.3.1 传统家具形式的关联设计	/39

2.3.2	传统家具形式的现代美学	/44
2.3.3	基于现代美学的官帽椅线型感性意象研究	/49
2.4	小结	/56
3	传统家具的设计原理研究二:“一体化设计”整体观	/57
3.1	“一体化设计”整体观概述	/57
3.2	家具源起于建筑的“一体化设计”	/58
3.2.1	家具与建筑的同源性和同步性	/58
3.2.2	建筑对家具发展的影响	/60
3.3	从“矮型家具”到“高型家具”的“一体化设计”	/63
3.3.1	“矮型家具”的发展	/63
3.3.2	“高型家具”的发展	/64
3.4	外来家具影响下的“一体化设计”	/66
3.4.1	文化交流和外来家具	/66
3.4.2	胡床的影响	/66
3.4.3	绳床的影响	/67
3.4.4	其他外来家具的影响	/68
3.5	民间创新家具中的“一体化设计”	/69
3.5.1	民间家具的地位和研究价值	/69
3.5.2	民间家具的设计思想	/70
3.5.3	民间家具的创新精神	/71
3.6	小结	/72

中篇 流变

73

4	20世纪80年代中国现代家具与设计原理传承	/74
4.1	背景与概况:传统的延续和现代的萌芽	/74
4.2	传统功能与现代空间	/75
4.2.1	单体成套家具的使用灵活性	/75
4.2.2	多功能组合家具的空间适应性	/76
4.3	传统结构与板式工艺	/79
4.3.1	覆面板结构	/80
4.3.2	板式拆装结构	/80
4.3.3	通用部件结构	/81
4.3.4	折叠结构	/82

4.4	传统形式的特征延续	/82
4.4.1	传统线型和线脚的借鉴和应用	/83
4.4.2	带有传统形式特征脚架应用	/83
4.4.3	其他传统形式特征的借鉴和应用	/85
4.5	雏形阶段的“一体化设计”成果	/87
4.5.1	20世纪80年代的椅凳类	/87
4.5.2	20世纪80年代的桌几类	/88
4.5.3	20世纪80年代的柜架类	/89
4.6	小结	/89
5	20世纪90年代中国现代家具与设计原理传承	/91
5.1	传承背景与概况:传统的困境与现代的迷茫	/91
5.2	传统功能与多样化需求	/93
5.3	榫卯结构优势的弱化	/94
5.4	传统形式的突破	/96
5.5	成长阶段的“一体化设计”成果	/97
5.5.1	20世纪90年代的椅凳类	/98
5.5.2	20世纪90年代的桌几类	/98
5.5.3	20世纪90年代的柜架类	/99
5.6	小结	/100
6	21世纪中国现代家具与设计原理传承	/101
6.1	背景与概况:扎根传统的现代革新	/101
6.2	传统功能介入现代情感	/102
6.2.1	单体家具中的文化介入	/103
6.2.2	多功能家具中的趣味体现	/105
6.3	榫卯与现代结构的融合	/106
6.4	传统形式的审美衍生	/108
6.5	成熟阶段的“一体化设计”成果	/109
6.5.1	21世纪的椅凳类	/110
6.5.2	21世纪的桌几类	/112
6.5.3	21世纪的柜架类	/113
6.6	中国现代家具设计原理传承的演变方式及比较	/115
6.7	小结	/115

7	“东西方家具”实例研究	/117
7.1	“东西方家具”的品牌创建及发展概况	/117
7.1.1	“东西方家具”品牌创建的背景	/117
7.1.2	“东西方家具”的品牌文化	/117
7.2	设计师和制作者的思想与理念	/119
7.2.1	北欧设计师的功能主义	/119
7.2.2	中国设计师对传承的探索	/122
7.2.3	制作者对传统工艺的践行	/125
7.3	“东西方家具”与设计原理传承	/128
7.3.1	人体工程学和“朴实性”功能的集大成	/128
7.3.2	榫卯与现代结构的优势互补	/135
7.3.3	“简朴”与“简约”的形式融合	/137
7.3.4	“东西方家具”的“一体化设计”整体观	/139
7.3.5	基于设计评价的“东西方家具”感性意象研究	/146
7.4	小结	/151

下篇 汇聚

153

8	相关家具研究的表意梳理	/154
8.1	表意及其应用	/154
8.2	“中国风”的表意解读	/154
8.3	“中国风”的发展背景	/155
8.3.1	欧洲审美趣味对“中国风”的影响	/155
8.3.2	漆家具的输出对“中国风”的影响	/157
8.4	“中国风”家具	/158
8.4.1	巴洛克和洛可可的“中国风”家具	/158
8.4.2	奇彭代尔的“中国风”家具	/159
8.5	“中国主义”的表意解读	/160
8.6	“中国主义”的发展背景	/161
8.6.1	西方收藏热对“中国主义”的影响	/161
8.6.2	硬木家具的输出对“中国主义”的影响	/162
8.7	“中国主义”家具	/163
8.7.1	北欧设计师的“中国主义”家具	/163
8.7.2	其他西方设计师的“中国主义”家具	/164
8.8	“新中式”的表意解读	/165

8.9	“新中式”的发展背景	/166
8.9.1	民族文化对“新中式”的影响	/166
8.9.2	建筑发展对“新中式”的影响	/166
8.10	“新中式”家具	/167
8.11	“中国风”“中国主义”和“新中式”	/168
8.12	其他相关家具研究的梳理	/169
8.12.1	仿古设计和复古设计	/169
8.12.2	中式新古典主义	/170
8.12.3	调研与反思	/170
8.13	小结	/171
9	研究展望	/172
9.1	主要结论	/172
9.2	研究的创新点	/173
9.3	研究展望	/173
	附录	/175
	附录一 采访摘要	/175
	附录二 传统官帽椅线型的感性意象研究样本及线型元素分类	/178
	附录三 “东西方家具”代表性作品展示	/181
	附录四 “东西方家具”参与展览和设计项目一览表	/183
	附录五 “东西方家具”的感性意象研究样本	/184
	注释	/185
	参考文献	/188
	图片来源	/197
	表格来源	/201
	致谢	/206

1 绪论

1.1 来源

20 世纪 70 年代末和 80 年代初,随着经济的复苏与大众生活需求的逐步多样化,中国现代家具找到了萌芽的土壤与契机。经过 30 多年的发展,中国现代家具经历了沿袭传统、仿制成风、民族文化自省、传统与现代触碰、自主品牌建立等挑战与尝试,普遍意识到传统的文化与思想对于提升中国现代家具国际竞争力的重要意义。然而,由于不同时代间的变迁与鸿沟,无论从形式符号还是从思想理念,不加筛选地对传统加以模仿都无法满足现代生活的需求。因此,如何以现代人的视角去审视传统家具,从中提取和“拿来”什么,以期与传统与现代的融合寻找适宜的契合点,是亟待解决的问题。同时,在以往的相关成果中,中国现代家具积累了很多值得借鉴的经验与方法,对其的系统研究究竟能够为传统家具现代化的理论和方法研究提供哪些参考?这些都是本书需要解决的难题,也是其主要来源。

1.2 相关概念说明

1.2.1 原理和设计原理

《辞海》对“原理”一词的释义为:“通常指科学的某一领域或部门中具有普遍意义的基本规律,是在大量实践基础上通过概括抽象得到的。从原理出发可以推演出各种具体的定理、命题等,从而对有关理论的认识和发展及进一步的实践起指导作用。”《韦氏词典》(Webster Dictionary)对“原理”(Principle)的释义主要为:“原理是构建事物基础的思想来源,是揭示事物运行和形成,或者事

件发生的本质规律。”维基百科(Wikipedia)认为“原理”(Principle)“是构成(事物)系统的规律和方法”,“这一(事物)系统中的原理能够通过它所体现出的必要特征而被使用者理解,或者原理反映出(事物)系统被设计的目的,一旦原理中的某一部分被忽略,该(事物)系统将无法有效地运行和被使用”。

由此可见,“原理”的含义可归结为以下几点:① 构成事物或事件的思想来源和基本规律;② 经实践验证并能指导实践的;③ 可通过特征显现并维持事物或事件的正常运行。而设计原理可据此描述为:在设计行为(主要为针对造物活动的预先计划)构思、开展、实施和检验的整个环节中起基础和关键作用的设计思想。这些设计思想经不断验证后表现为某种特定的经验和规律,并能指导进一步的实践。家具设计隶属于家具领域内的应用科学,是利用图形和文字等表达家具的色彩和形式、尺度和功能、材料与结构等的计划过程。对其设计原理的理解可从家具功能、家具结构和家具形式这三方面着手,经过对其中诸多设计思想和方法的提炼和总结,便能挖掘到其中存在的核心思想和基本规律,即设计原理。

1.2.2 关于设计原理的传承

中国明式家具研究所的创办人濮安国认为,传统家具(明式家具)“让人们永远感受到一种先进文化的感召力”,具有“进步卓越的造物理念和合理科学的设计原则”^[1]。芬兰设计大师约里奥·库卡波罗(Yrjö Kukkapuro)也曾有感于中国传统家具的优秀设计,他提出,“许多的中国样式都是永远不会过时的,它们为当代设计师,如迅速闪现在我脑海中的汉斯·瓦格纳(Hans Wegner)等人提供了许多灵感”^[2]。可以说,经过数千年的发展和验证,中国家具已然积累了丰富的设计思想和经验,进而逐渐形成了来自实践与指导实践的普遍规律,并最终表现为对现代家具具有启发性的设计原理,一度成为西方现代设计师的灵感所在,并激发了颇多“中国主义”家具的创作。因此,当我们有感于西方现代家具的魅力时,也应自豪于一些魅力背后所隐藏着的中国传统设计的影响。“我们的立足之处,是在过去与未来的夹缝之间。创造力的获得,并不是一定要站在时代的前端。如果能把眼光放得足够长远,在我们的身后,或许也一样隐藏着创造的源泉。”^[3]正如原研哉所说,传统家具也为中国设计师提供了“创造的源泉”。那么,在西方成果的有效验证下,作为嫡系传人的中国现当代家具设计师,又该如何实现对传统家具设计原理的传承呢?更为重要的是,传承的意义不应只停留在模仿和挪用,而应强调“融合”与“衍生”。“融合”旨在利用传统设计原理所提供的优势来解决现代家具的问题,“衍生”旨在新时代背景下赋予传统设计原理以新的生命力。

1.2.3 基于传统和现代设计原理共通性的研究模式

研究是基于传统与现代家具在设计原理上存在共通性这一基础的,在对传统家具的设计原理进行提炼与归纳、对中国现代家具的设计原理传承进行剖析与论述时,都采用了现代设计的视角去审视传统家具,体现出基于共通性的设计原理传承研究模式。

1.2.4 中国传统家具中的设计原理概述

站在传统与现代家具共通性的基础上,中国传统家具的设计原理可概述如下:

一是存在于传统家具功能、结构和形式中的设计原理。这里的“功能”涉及使用需求,包括提供舒适性的人体工程学和其他实用功能;“结构”包括家具整体的构造和部件之间的连接方式;“形式”的字面解释一般为“形体造型”和“样式风格”,这里包括:① 与功能、结构关联的家具形式;② 与审美思维关联的家具形式。

功能、结构和形式是传统家具设计中的核心要素,它们是设计原理的集中体现。中国家具自发展伊始就伴随着对功能的不断追求。道家思想对物用观的“虚实”之说是传统造物中功能主义的理论基础。其中的“虚”统指器物的使用功能和内部结构,而“实”则为器物所表现出的外部形式。老子借“虚实”之说肯定了外部形态是由内部结构和使用功能决定的,即有形之实全凭无形之虚而存在。中国古典家具专家张德祥在其《继承与感恩》一文中赞美了传统家具,尤其是明式家具的结构、比例和实用性^[4]。中国传统家具学者陈增弼也从“功能、结构和形式”的角度总结出明式家具的成就,特别提到了其中所蕴含的与现代设计思想共通的启发性:在结构上,“结构科学,榫卯巧妙,创造了世界独一无二的无钉构造体系”;在功能上,“尺寸、曲线符合人体工程学,使用舒适”;在形式上,“造型大度,微细设计完美,与当今现代的美学一致”^[5]。濮安国也认为,明式家具形体构合与式样之间全部依靠框架的自立和完备来完成所需的功能作用。他还明确强调,明式家具曾一度成为以包豪斯为代表的西方设计革命的“榜样”,其在民族文化上展现的魅力和精华,有助于现代人创造出先进的物质产品,以实现自身的进步与生活的理想^[1]。其次,功能、结构和形式也是现代设计的核心要素。现代设计大师查尔斯·伊姆斯(Charles Eames)的胶合板家具常常表现出舒适、轻便的功能,充分利用材料特性的合理结构以及由胶合板部件的弯曲线条所构成的优雅形式^[6]。伯恩哈德·E. 布尔德克(Bernhard E. Burdek)认为,罗马艺术家、建筑家和军事工程师马可·维特鲁威(Marcus Vitruvius Pollio)在《建筑十书》里建立了一个“在设计历史中占有重要地位的指导原则——所有建筑必须满足三个准则:力量(稳固)、功能(实用)和美”^[7]。詹姆斯·波斯特尔认为以上三个准则所形成的理论框架同样适用于对家具设计的指导:力量(稳固)——结构整体化,构造和部件,即家具如何被制造和组装起来;功能(实用)——实用和体验,即家具的功能和使用的感觉如何;美——形式,空间组织和美学,即家具外观,家具与空间的匹配和所表达的含义^{①[8]}。与中国传统家具的功能、结构和形式设计在内容和目的上近乎一致。

二是存在于传统家具功能、结构和形式关联设计中的设计原理,即功能、结构和形式的“一体化设计”。“一体化”的概念经常在政治、经济和文化等领域被提及,可被解释为:“多个原来相互独立的主权实体通过某种方式逐步结合成为一个单一实体的过程。”或者“对两个或两个以上互不相同、互不协调的事项,采取适当的方式、方法或措施,将其有机地融合为一个整体,形成协同效力,以实现组织策划目标的一项措施”^[9]。研究引用“一体化”的概念,其目的是为了强调传统家具中功能、结构与形式设计之间的关联性和协同性。而这也是目前相关研究中容易忽略的问题。尼古拉·第弗利曾在对“新艺术”的评价中,提到了它所采用的能够使“整体得到统一”的重要革新理念,即“装饰取决于材料,它要与功能实现和谐,并被包含在结构之中”^[10]。柳冠中认为表现功能的“事”具有“特定联系”

的属性,它是作为产品的“物”之间产生关系的“关联要素”。同时他表示,中国古人有着“联系”的设计思维,“天、地、人、物、工”等要素在传统造物中被结合为一个“无限网络结构”的整体^[11]。具体到中国传统家具,家具学者许柏鸣曾提及,明式家具的成功源于设计要素的完美统一^[12]。陈增弼也认为家具设计须先考虑功能,然后再确定结构,而美的家具形式是建立在功能和结构的基础上的。他进一步解释道:“一件优秀的家具之所以能被人们喜爱和欣赏,是由于它适用、结实以及由此表现出来的最恰当的形式。因此,我们在探讨明式家具的造型问题时,不想孤立地就形式谈形式,或赋予某件家具以某种抽象的品评。外观是内在目的的反映。我们希望把家具的造型与功能尺寸、结构构造结合起来研讨。”^[13]这段话无疑是对传统家具尤其是明式家具设计的完整概括,也是对“一体化设计”的最好诠释。

1.3 研究的背景和意义

1.3.1 研究的背景

1) 中国家具产业转型的需求

“形成具有中国特色的现代设计艺术形式,当这个需求不是来自理论论证而是出自市场竞争的要求时,可以认为此要求具有更大的强制性,因为不达要求者就会被市场淘汰。”^[14]在持续的经济增长中,中国消费者可能在未来的20—30年内达到西方20世纪70—80年代的生活水平,进而在意识形态上渴望民族文化的复兴,产生对民族特色家具的依恋。作为日常用品,家具也扮演着如何满足大众个性与情感需求的角色,可见,从传统民族家具中攫取灵感将成为解决方式之一^[15]。众所周知,中国已经成为全球家具生产中心,2006年家具产业的贸易额就已占到全球家具贸易总量的1/5,产值跃居世界第一位。至2013年,据意大利家具信息咨询研究中心(CSIL)的研究结果显示,全球家具总产值高达约4 220亿美元,发展中国家占到其中的55%,仅中国就占到37%。从图1.1中可以看出,自2005年以后,中国的家具出口量就一直处于领先地位。

然而,出口量占据首位的另一面则是中国家具产业逐年突显的弊端,具体表现如下:①自主品牌依然弱势,设计模仿现象仍然严重,品牌附加值低,欠缺高端产品及市场竞争力,多以价格战争夺立足之地;②中国人口红利渐现颓势,劳动密集型产业遭遇用工荒,产业转型势在必行。鼓舞人心的是,中国政府近年来对设计领域的发展给予了多方面的激励和支持。温家宝在2007年做出了“要高度重视工业设计”的重要批示^[16]。习近平主席于2012年底参观访问了广东顺德工业设计城,并寄语:“希望我下次再来的时候这里的设计师有8 000名。”^[17]可见,由“中国制造”走向“中国设计”是现阶段经济结构转变和家具产业转型的必然需求。中国人民大学文化创意产业研究所的金元浦教授,呼吁与设计相关的创意产业的兴起,以提升综合国力中的文化软实力。这对于“中国道路、中国精神、中国力量”的中国梦的实现具有重要意义^[18]。

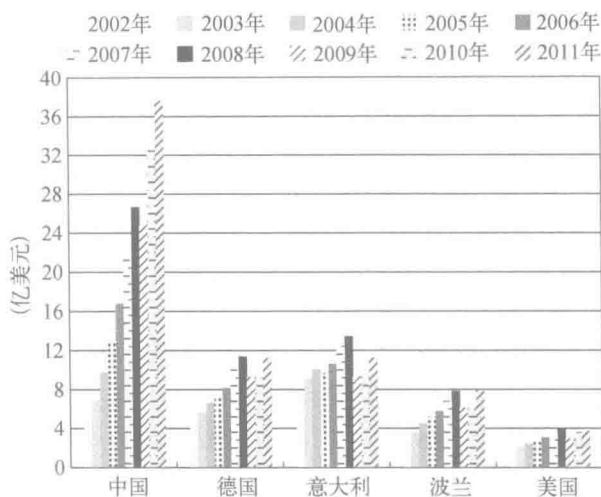

图 1.1 2002—2011 年主要家具出口国出口量、流通量

2) 文化交流下的中国现代家具发展

中国现代家具的发展突飞猛进,特别是在传统家具现代化的理论和实践研究层面,业界学者和设计师都跃跃欲试地寻找更为合理和有效的方式和方法。什么是传统家具设计中的核心内容,又将如何利用并最终使其为现代社会和生活服务?这一问题始终萦绕不去,人们迫切需要一种明确且直接的导向,而非宏观的风格概括。特别是当全球化背景下的文化交流愈演愈烈时,中西间的设计文化更是呈现出前所未有的密切性与交融性,这些均构成了中国现代家具发展的重要背景。

事实上,中国家具设计的发展史几乎就是一部丰富多彩的文化交流史。中国家具体系的发展离不开外来文化的贡献。早在汉灵帝时期,胡床作为一种西北游牧民族的家具文化就已传入并得到皇室认可。而由佛教带来的僧侣文化在南北朝时期对中国高型家具的萌芽起到了推动作用。唐朝以来,因佛教信仰的推崇而大力提倡垂足而坐的生活方式,进而迎来了宋朝以后中国框架椅的发展高潮。

鸦片战争以后,西方列强用炮火打开了长期封闭的中国大门,一方面,中国的家具被大量劫掠,引起了西方设计界的广泛关注;另一方面,外国租界、附属地、通商口岸、使馆区等也为西方文化的涌入提供了有利条件。1854 年以后的上海租界开始模仿西方的文化和生活,首先是中上层市民钟情于西式家具,市场上也陆续出现了专门制作西式家具的工厂。例如,在清朝同治十年(1871 年)由宁波籍人士乐宗葆在上海创建的泰昌木器厂,清朝光绪十四年(1888 年)由奉化籍人士毛茂林开办的毛全泰木器公司。1912 年国民政府成立以后,西式家具的流行更为兴盛,大批经营西式家具制造和销售的公司如雨后春笋般出现在诸如上海、天津、宁波和广州等开放城市。在这种西方文化的冲击下,为了适应新的生活方式,一种结合中国传统与西方现代家具思想的设计风格悄然兴起,这就是 20 世纪三四十年代由法国归来的设计师钟晃率先开发并逐渐走向成熟的海派家具,其被称为中国早期现代设计的代表^[19]。

新中国成立后,处于国家经济恢复期的家具行业百废待兴,虽在建厂和从业人员方面有

了较大发展,但政治上与苏联的结盟影响了欧美发达国家先进文化的输入。同时,由十大建筑引领的公共建筑热催生了新中国最早的办公和公用家具设计,苏联风格的家具虽未形成燎原之势,却也从某种程度上影响了那个时期中国现代家具的设计潮流。而一些大型城市的家具设计,如海派家具,其流行风格迅速传播到中小城市,且影响力一直延续到 20 世纪 70 年代。“大跃进”促使众多家具企业改产,之后的“文化大革命”又进一步阻碍了家具企业的发展。此期间的中国家具设计处于自我摸索的创新时期,主要以满足民众的基本需求为主,而西方文化的影响乏善可陈。

自 20 世纪 70 年代末改革开放以来,中西方文化的交流达到了前所未有的广泛和深刻,外商投资和市场经济的及时转变促进了中国现代家具工业的长足发展,中国家具由传统的框式结构逐渐向板式家具过渡,企业频繁且大量地从境外引入先进的家具生产设备,20 世纪 80 年代中后期的组合家具也来源于意大利和德国的组合柜设计,成为当时中国市场上的主流产品。总之,各种新技术、新材料和新工艺都以前所未有的汹涌之势输入中国,为中国家具行业提供了较为强劲的现代化革命武器。中国的家具设计也经历了从一开始的进口产品、仿制产品到 20 世纪 90 年代早期的生产线改造和 90 年代末期的创新性发展。近 10 多年来,中国的家具产业已然从技术、设计和营销等多方面尝试了突破式的改革。

如今,中国经济的大跨步发展亦带动了设计需求的持续增长,诸多颇具远见的西方设计师都将中国作为其施展才华的国际舞台。除 2010 年上海世博会的建筑荟萃及北京国家大剧院、奥运会鸟巢、央视大楼和无锡大剧院等建筑设计外,西方设计师也将兴趣点投放到中国的现代家具设计领域。“东西方家具”为中芬设计师提供了良好的交流平台,约里奥·库卡波罗引入其成熟的北欧功能主义,并期待在与中国设计师的互动学习中继续他“设计一把最好的椅子”的夙愿。2011 年 9 月 15 日库卡波罗艺术馆在上海九亭隆重落成,这也成为中国设计师了解芬兰现代设计的直接窗口。另外,频繁举办的国内外家具展也为中国现代家具设计不断注入新鲜的活力。

周宪在《中国当代审美文化研究》一书中曾引用亨廷顿的话来揭示中国民族文化在当下发展的背景:“非西方文明在全球化的进程中,可以接受西方的物质和技术层面的东西,但这绝不会改变非西方社会的文化根性”“现代化对于非西方国家来说,是一个回归传统文化认同的过程,也是一个抵制和颠覆西方文化价值的过程”。^[20]从当下仿古、复古以及“新中式”的设计潮流中可知,日益加剧的全球化趋势反而成为民族文化崛起的催化剂,而如何合理地应用民族文化成为其能否持久且辉煌的关键,这也是本书研究的宗旨之一。

1.3.2 研究的意义

1) 对传统家具现代化理论研究的补充

中国家具行业在 30 多年的发展中,始终呈现出“实践走在理论前面的特点”^[21]。诚然,多元且深厚的民族文化曾给予中国传统家具复杂而广阔的成长环境,也因此在中国现代设计师头脑中形成一片浩瀚迷茫的汪洋。很长时间以来,针对传统家具设计的研究都单方面着眼于宏观和抽象的思想文化部分,如哲学和艺术,却明显忽略了传统与现代家具设计思想

之间有着异曲同工之妙的共通性。曾经,“中国主义”为我们展示了中国传统与西方现代家具在设计思想层面实现融合的伟大成果。而今,本书将站在“中国主义”的肩膀上继续展望中国传统与本土现代家具进一步契合的可能。本书的进行不仅有利于明确传统家具中有关设计原理和方法的精髓所在,也为中国设计师建立了一条更为有效和具体、联结传统和现代设计的理论纽带。

2) 中国传统家具文化的再创造与再利用

回顾历史,放眼世界,中国传统家具曾因舒适的功能性及成熟的装饰性影响着西方家具的设计潮流,在世界家具的现代发展史中占有极其重要的地位,也曾与欧洲家具一道被称为世界两大家具体系。自中国漆家具于5世纪进入西方之后,中国传统家具的设计风格就被普遍认可,尤其体现在西方现代家具设计中。一些西方设计师善于从中国传统家具的设计思想中汲取灵感,并创作出大批广受好评的经典之作,大致表现为以下两种:一为“中国风”家具;二为“中国主义”家具。

然而,中国传统文化坎坷的近现代发展使其在继承方面遭受了近乎毁灭性的打击。辛亥革命和五四运动在推翻旧制度和建立全新文化视野的同时也颠覆了以儒学为主的中国传统文化体系,而西方文化的乘虚而入亦使迷失于文化信仰的民众无所适从。新中国的成立为家具业的发展提供了安定和积极的环境,岂料“文化大革命”再次成为传统文化的一大浩劫。不可否认,这些曾对传统文化全盘否定的历史对继承或借鉴产生了负面影响。于是,当我们感慨北欧设计师对传统进行着游刃有余地现代应用时,却很难站在传统文化的肩膀上将中国的家具设计重新推上世界级的重要舞台。幸运的是,改革开放的政策为设计领域再次吹进了春风,西方设计师的卓越成就令我们叹为观止。此时,东西方文化的交流有了前所未有的广阔平台,中国设计师也积极争取在当今的家具设计领域中涂抹上浓重一彩,试图使传统家具这种优秀的文化遗产在新时代下得到诠释,以期赋予传统设计思想以全新的含义,进而实现中国家具优秀文化的再创造与再利用。

3) 对中国现代家具发展的促进

近年来,国家政策大力提倡设计对于经济发展的重要性。在其鼓励之下,中国设计师也有了更明确的职业理想和充满希望的发展前景。更为重要的是,当代中国设计师有义务凭借设计的无限力量为中国的经济与社会建设添砖加瓦。对民族文化极力倡导的今天是中国设计师对传统再审视与再创造的良好契机,而关键是要把握传统与现代的共通性,促进传统家具创新的效率和彻底性,为中国家具的品牌建设提供一条基于传统的发展之路。这正是本书研究的核心宗旨。

1.4 国内外研究现状及综述

1.4.1 国内研究现状及综述

一方面,与本书相关的针对传统家具现代化的研究,自20世纪80年代末就已展开。特

别是 21 世纪以来,产生的大量的文献资料为本书的研究提供了极具意义的参考。20 世纪 90 年代关于传统家具现代化的相关议题主要集中在“现代中国风格家具”和“具有民族特色的中国家具”的探讨上,并提出了一些可行的方法和途径。虽然还未形成一套系统且完整的设计理论和方法,但相关观点的热烈展开已然对当时的中国现代家具设计产生了积极的影响。部分家具产品逐渐走出了仿制的图囿,追求创新与个性化的表现。

自 21 世纪以来,中国原创家具的实例逐步增多,相关研究人数和资料数量也逐年递增。对于传统家具现代化的相关研究而言,无疑是有了理论与实践结合的良好平台。诸如联邦家私集团和三有家具有限公司等家具企业试图通过对传统家具的创新来寻求产品设计的差异化。其成果主要包括联邦家私集团开发的“现代中式”系列家具,它们是“梦江南”系列、“三味书屋”系列、“荣宝斋”系列、“黄河谣”系列和“敦煌遐想”系列,以及三有家具有限公司研发的“明清风韵”系列家具。此外,研发“翰林”系列的深圳市高帆家私有限公司、研发“明月清风”系列的成都市福晟家具有限责任公司、研发“中国概念”系列的萨汀尼家私厂,以及利用材质纹理及涂装技术等表现古典韵味的中冠家具制造有限公司等都是这一时期相关设计实践的活跃者。表 1.1 是 20 世纪 80 年代以来具有代表性的论文及其主要观点。

表 1.1 国内相关研究的论文及观点

作者	年份	论文	主要观点
朱仲德	1980	《介绍一些传统家具的金属配件》	探讨了传统家具装饰技术中对金属配件的使用,认为对其的学习与借鉴有利于丰富中国现代家具,对体现民族风格具有积极意义
张炳晨	1987	《现代家具和传统民族文化的根》	提倡与时俱进,担心因过分沉溺于传统家具的成就而裹足不前。他还提出要考虑功能和审美等方面的现代需求,并在传统家具创新的同时学习国外经验
苏东润	1997	《中国家具应该有自己的设计》	提到了“具有中国特色的现代家具”,倡导继承和发扬家具的文化传统
张帝树	1998	《现代中国风格家具的开创途径》	提出了发展“现代中国风格家具”的观点,他认为传统明式家具的造型值得借鉴,但材料的种类、结构和工艺的选用等都应以现代产业和技术为基础
张奇等	1999	《初探中国家具的大工业化与民族风格的结合》	提及“中国风格的家具”的设计前提是以人为本,并综合考虑现代生活的使用功能和审美追求等。“中国风格的家具”提倡利用机器大工业生产,同时具备中华民族特征和国际市场竞争力的家具产品
叶翠仙	1999	《中国家具的现代与传统》	建议采用重构理论来实现传统与现代设计的结合。设计师要关注中国传统家具的民族特色,并用民族形式的产品来满足现代社会多元化的需求
胡景初	2000	《迎接家具设计的春天》	倡导“主动开发”,开发的路线可展开为现代式、传统式以及传统与现代结合式。其中,传统与现代结合式产品的开发思路为:将传统家具的结构节点和装饰形式应用于现代家具

续表 1.1

作者	年份	论文	主要观点
李新明	2000	《中国家具要有民族特色——'99 瓦仑西亚家具展观感》	主张中国家具也要有民族特色。他以“新古典家具”来命名自己的观点,即自主开发与现代工业相结合的具有民族特色的家具
沪言	2000	《对家具设计“大文化”理论的商榷》	期望通过对“文化”的关注与理解来寻求中国家具自主设计的途径。他提倡要把文化提升到艺术角度,而中国的家具设计应当站在中国文化的立场上。具体的实施途径有:① 在对传统地域文化和现代生活理解的基础上,用家具形式来表达文化。② 对传统文化和民族生活习俗等进行思考,形成与其相关的某一种家具风格的设计。③ 在家具中体现出文化与艺术,如音乐、绘画、工业设计等的结合
刘文金	2002	“首届中国家具产业发展国际研讨会”	提出“新中式”家具的概念,具体为:① 基于当代审美对中国传统家具的现代化改造。② 基于中国当代审美现状对具有中国特色的当代家具的思考
彭亮	2003	《明清风韵的现代演绎——三有家具品牌案例剖析》	认为现代家具的民族化或者传统家具的现代化,“已成为推动家具发展与进步的两条主线”
谭文胜	2004	《用心品味生活,追求品质至上——品至系列家具精品展示》	“品至”系列中的概念家具引发了针对“新现代主义”观点的讨论。该观点强调,在家具中融入中国传统文化艺术精华的同时,也应积极引入现代人文精神、生活时尚、审美情趣和西方先进的工艺技术与设计理念,包括人体工程学原理,以期实现“人与自然、传统与时尚协调和统一”的目的
唐开军	2005	《现代中式家具发展态势探讨》	展开了“现代中式家具发展态势探讨”,他称“现代中式”家具为“全新的家具风格概念”,具体为:“应用现代技术、设备、材料与工艺,既符合现代家具的标准化与通用化要求,体现时代气息;又带有浓郁的民族特色,适应于工业化批量生产的家具。”同时,他认为“现代中式”家具在 20 世纪 90 年代中期就已出现
深圳拓璞家具设计公司研究中心	2010	《2010 中国家具设计主流趋势浅探》	提到了“锐中式”风格:主要采用现代元素来包裹传统灵魂。它结合现代生活的需求将中式家具进行拆分重构,并对其形式进行现代设计的线条化与抽象化的处理。几乎任何种类的民族文化元素,如旗袍、京剧、剪纸等,都可以被“锐中式”利用
张天星	2012	《现代家具设计中的“新中式”与“新东方”》	提出并展开了针对中国“新古典”家具和“新东方”家具的探讨,认为前者是“保守与创新的纽带,(其风格)主要通过造型、功能以及工艺改良和原创设计的融入体现出来”;后者是挣脱传统风格束缚的、基于西方现代设计思想的东方风格
林作新	2013	《对深度迷失的文化反思——新中式设计的诞生》	在文化迷失和技艺式微的背景下,中式家具的设计现状值得反思。在对西方家具和中国传统家具的回顾中,他提出了新中式家具的发展需注重对文化的认同和回归这一观点

另一方面,针对中国传统家具本身的研究,为本书的顺利进行提供了基本保障,成为研究中的重要参考,见表 1.2。王世襄在 1985 年和 1989 年分别著有《明式家具珍赏》和《明式