

x i a n d a i z h u z h a i
s h i n e i j i a j u
s h e j i q u a n j i

现代住宅

室

内

现代住宅室内家具设计全集

家具

设

计

全

集

主编

阮长江

江苏科学技术出版社

x i a n d a i z h u z h a i
s h i n e i j i a j u
s h e j i q u a n j i

现代住宅

主编 阮长江 江苏科学技术出版社

室
内
家
具
设
计
全
集

图书在版编目(CIP)数据

现代住宅室内家具设计全集/阮长江编著.-南京:江苏
科学技术出版社,1999.7(2000.1重印)

ISBN 7 5345-2447-4

I. 现… II. 阮… III. 室内装饰-家具-建筑设计
IV. TU237

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 76698 号

主编:阮长江

编务工作人员:吕巧霞 朱万春 王一鸣 张卫国
陈建宏 方 钢 吕松康 魏雪松
王永祥 宋宝生 刘海洋 马万年
孔庆宝 李桂珍 李 丽 毛红芳
袁剑鸣 许峰奇 纪 超 顾春红
王小民 吴国庆 刘志钧 刘天闻
刘 群 梁 燕 孙德仁 许 杰

现代住宅室内家具设计全集

主 编 阮长江
责任编辑 王剑钊

出版发行 江苏科学技术出版社
(南京市中央路 165 号,邮编:210009)
经 销 江苏省新华书店
印 刷 深圳利丰雅高印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 16.25
插 页 4
版 次 1998 年 11 月第 1 版
印 次 2000 年 1 月第 3 次印刷
印 数 11 001—14 000 册

标准书号 ISBN 7-5345-2447-4/Z·385
定 价 98.00 元(精)

我社图书如有印装质量问题,可随时向承印厂调换。

前言

为工作忙碌了一天的人,都希望能回到一个充满着温馨惬意的家庭环境中,体味居家的亲和气氛与舒适感受。而住宅家具则是构成这一舒适环境至关重要的物质因素,生活水平愈是提高,人们对此的认识也就愈加明显。

一个完整的家,离不了健全合理的家具配置,尤其现代住宅对空间功能的划分要求复杂,家具的形式、功能设计讲求美观舒适,已经不同于过去那种“有瓦遮头,有墙挡风”式的棚屋空间,这就对现代住宅不同空间功能的家具设计提出了更专业更严格的要求。只凭个人主观判断,违背实际需要,随意制作或购置家具,其结果,不是体积过大,就是物非所用,华而不实。因此,通过设计师的帮助或阅读相关的专业书籍之后,再作精心策划,这对住宅的室内装饰及家具的设计与规划不无裨益,且非常必要。本书就是以此为目的而编写的。

本书分设计与实例两篇,以现代住宅室内家具设计与布置的基本知识为出发点,结合大量的设计实例,以图文并茂的形式,较完整地阐述了家具在现代住宅环境中的作用,系统地介绍了现代住宅室内各个不同空间功能家具设计的内容、布置方法及设计的基本尺度和要求。同时在设计篇篇首部分还就家具的起源、西方家具的演变过程、中国历代家具等作了简要概述,以增进读者对东、西方各个历史时期不同风格的家具发展变化的了解,帮助读者提高对家具艺术风格和流派的欣赏水平。实例篇选编了大量优秀的住宅家具设计实例,除对照实例作详尽的设计分析说明外,还绘制有精美的制作图例,可供一般读者直接选用,也可供室内设计师、建筑师、家具专业设计人员以及相关专业院校师生设计与教学时参考。

由于专业知识有限,书中难免有差错和疏漏之处,还望读者指正。

陈长元

1997年5月

目 录

设计篇

一、西方家具的演变过程

- (一) 古代家具
- (二) 中世纪家具
- (三) 近世纪家具
- (四) 现代家具

二、中国历代家具

- (一) 商、周、战国、汉代及三国时期的家具
- (二) 两晋、南北朝与隋唐、五代时期的家具
- (三) 宋代、辽代、金代与元代时期的家具
- (四) 明代时期的家具
- (五) 清代时期的家具
- (六) 近代时期的家具

三、家具在现代住宅环境中的作用

- (一) 家具是现代住宅整体的重要组成部分
- (二) 不同功能的家具构成不同功能的住宅空间
- (三) 家具的艺术情调是构成住宅空间艺术风格的主要内容
- (四) 家具是住宅空间设计的进一步优化与延伸

四、现代住宅中的固定家具

- (一) 墙体类固定家具
- (二) 隔断类固定家具
- (三) 悬挂类固定家具

(四) 依墙类固定家具

(五) 地台类固定家具

五、现代住宅家具设计

- (一) 门厅及门厅家具设计
- (二) 客厅及客厅家具设计
- (三) 卧室及卧室家具设计
- (四) 餐厅及餐厅家具设计
- (五) 儿童房及儿童房家具设计
- (六) 书房及书房家具设计
- (七) 厨房及厨房家具设计
- (八) 卫生间及卫生间家具设计

实例篇

一、门厅家具实例及制作图例

二、客厅家具实例及制作图例

三、卧室家具实例及制作图例

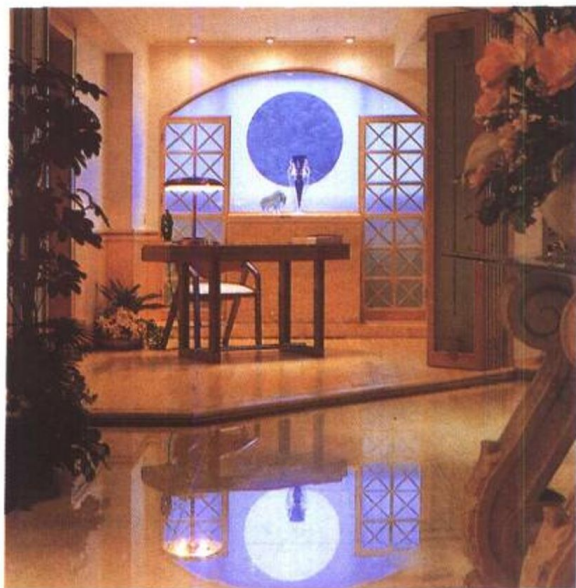
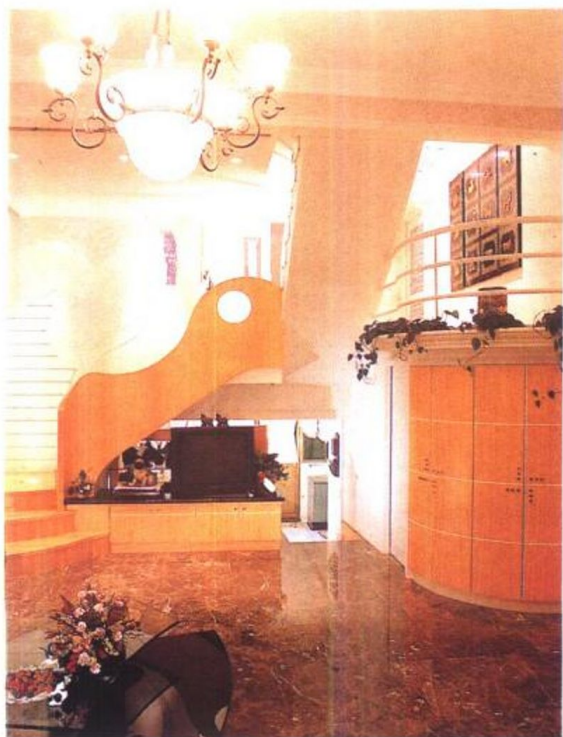
四、餐厅家具实例及制作图例

五、儿童房家具实例及制作图例

六、书房家具实例及制作图例

七、厨房家具实例及制作图例

八、卫生间家具实例及制作图例

设计篇

人类对家具的意识可能要比对居住的需要要早得多。人类在为追求猎物而奔跑于山野中的狩猎、捕鱼时期,或为追逐水草不停地迁徙畜牧时期,因不会经常在一定的土地上停留,因此,并没有固定居住的需要。但是,奔跑、行走和站立都会使两脚疲劳,需要坐、躺与睡眠。坐在圆木头或石墩上,可以避免地面上的灰尘与潮湿,同时也方便了坐下和站起。而睡在满铺的树叶、茅草上面或以兽皮为席或躺倚于拼起的几根树杆上,自然会感觉到要比直接睡倚在潮湿的地面上舒适多了。这些可视为人类对舒适条件寻求意识的自然发展。用于坐、躺与睡眠的树叶、茅草、兽皮、树杆和石墩等,虽然没有经过加工,但在当时已经不同程度地起到满足人类生存需要的功能作用。大约在1万年前,当农耕的生活方式使人类摆脱了原始的穴居生活,而以比较稳定的筑木构件的定居生活固定下来之后,火的发现和作业,工具的出现又促进了人类在家具意识方面的新发展。人类开始用石斧、石锛等工具在树上把大面积的木材,用火烤烧成需要的形状,再用石制工具加工成各种器物。

至七八千年前,人类中的相当一部分,已经开始了卯榫构造技术的应用。食物盛器与盘子、陶器的使用,使人类设想出台与桌,以满足高出地面几尺的手的操作需要,工具与其他生产资料的存放,又启发了贮存空间的需要,最初席地坐卧的方式,随着起居生活的变化,导致床、椅的形成,“家具”的概念便由此而逐渐产生。

一、西方家具的演变过程

(一) 古代家具

1. 古代埃及家具

埃及是世界上最早的文明古国之一,位于非洲东北部尼罗河的下游。丰富的物产以及温暖而肥沃的土地,使得古埃及人民早在公元前2650年就建造出了宏伟的宫殿、庙宇和堪称世界奇迹的“金字塔”(图1)。

埃及人相信人死后可以在另一个世界里继续“过活”,就像植物在冬季死去,来年可以再生一样,所以埃及的祭司们相信,只要把他们的统治者,威力永无穷尽的法老王的遗体保存起来,他们就可以在墓室内和墓室外继续“生活”。这就产生了著名的“木乃伊”以及装饰豪华的棺匣、石槨和安置棺槨的墓室——牢固的金字塔。

出于对死后复生的信念,古埃及的王公贵族们把坟墓看作是永久的“住宅”,必须布置得与死者生前的生活情景一样,放上必备的家具、食品、饮料、兵器、首饰及化妆品。不过,家具在这个环境中,它是为强调统治者森严的等级观念和象征至高无上的权力而设计的。尤其是椅子,被看作宫廷权威的象征,这其中较具代表性的,是从十八王朝法老图坦卡蒙(Tutenkhamon,公元前1361~前1352年)陵墓中发掘出的一把御用金椅(图2)。椅背上的贴金浮雕,表现了国王生前的生活情景。王后正在为国王涂圣油。背面的人物服饰用彩色陶片和宝石镶成。其他的家具如现存最早的椅子是从第四王朝王后赫特菲尔斯陵墓中出土的黄金扶手椅和黄金床等(图3)。它们同当时的建筑一样,都具有安

图1 埃及的金字塔

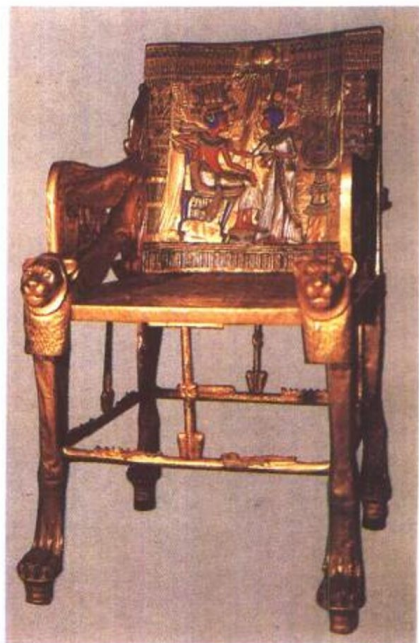

图2 从古埃及法老王陵墓中发掘出的御用黄金座椅

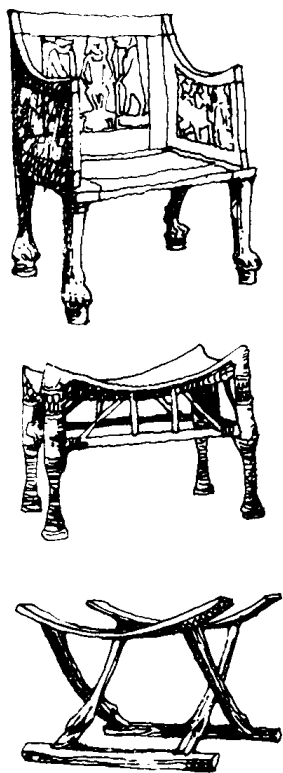

图3 古埃及赫特菲尔斯用椅及折叠凳

图4 亚述王森那凯里布用椅

定庄重、威严华贵的特征。在形象上,多将家具的腿雕成牛蹄、马脚和狮爪状;材料上,用芦苇茎编织小桌子和装饰台,用阑草、棕榈的纤维编织供贮藏用的筐,用皮革、灯芯草和亚麻绳作折叠凳、椅和床的蒙面料。装饰手法多为豪华的金银、象牙及宝石镶嵌和丰富的纹样彩绘与雕刻。

2. 古代两河流域的家具

在埃及东北方亚洲的西部,位于幼发拉底河和底格里斯河之间有一块肥沃的大平原,地理上叫做美索不达米亚(Mesopotamia)。从公元前3000年到公元前7世纪的2000多年中。这块平原上的许多国家和民族不停地相互征战和侵吞。在北部的亚述帝国于公元前8世纪消灭了南部的巴比伦帝国之后,公元前6世纪又被波斯人占领了两河流域。古代文化随之经历了兴衰的反复。家具文物等已基本荡然无存。现在我们只能从古建筑遗迹的浮雕中略知一点当时的家具概貌。

古巴比伦和亚述的家具创作灵感多来源于自然界的启迪,装饰也有着模仿自然形态的特征。有一块描绘森那凯里布(Sennacherib,公元前704~前681年)大帝进攻敌城堡的浮雕中所表现的椅子,用松塔状圆台装饰椅腿,将征战的俘虏作为支撑椅子的框和横木,还有高高的踏板以及异常高的座面等(图4)。通过椅中人物的形象描绘,炫耀东方统治者权威的特征。

另一块表现阿瑟巴尼帕尔(Assurbanipal,公元前668~前631年)国王和王后进餐的石刻中,真实地描写了古代亚述式家具的式样(图5)。国王随心所欲地半卧在床上与一旁端坐的皇后正在一边进餐一边交谈。

其他如公元前800年亚述的椅腿模拟狮爪,扶手端雕牛头装饰等。从当时反应贵族生活的浮雕上,我们还可以看到椅面和床上都铺有带穗饰的垫褥。此外在波斯的椅子上还可以看出当时已有旋木制作的椅腿出现。

3. 古代希腊家具

在爱琴海南端的克里特岛上,当公元前3000年埃及古王朝开始的时候,克里特人也已从石器时代转为金属时代而进入了文明的历史。公元前9世纪至公元前8世纪,来自北方过着原始生活的部落,在先后成了希腊各个城邦的基础后,它们的社会经济、政治也从民族的贵族统治逐渐转为奴隶制,并建立了许多国家形成古代希腊。古希腊人不仅吸收了克里特迈锡尼文化,还受到埃及和西亚文化的影响,并逐渐创造出欧洲大陆最古老且最有影响的文化。到公元前7世纪至公元前4世纪,古希腊的文化艺术达到了极盛时期。公元前5世纪左右,古希腊式的住宅内已出现客厅、卧室、起居室的划分。一般家庭中也有椅子、桌子、床和箱子等实用性家具,可惜古希腊家具的遗物极少。现今我们只能从建筑石刻和瓷瓶画上来了解当时的辉煌成就。

克里奈躺椅是好客的希腊人的常用家具之一,从出土的花瓶图案上可清楚的见到躺椅的下面放有小桌,需用时可拉出,上面放置食物和饮料(图6)。克里斯莫斯椅则是古希腊时期最原始的一种妇人用椅。靠背采用了适合人体背部的曲线设计和向外弯曲的洋刀状椅腿(图7),优美的造型和合理的功能

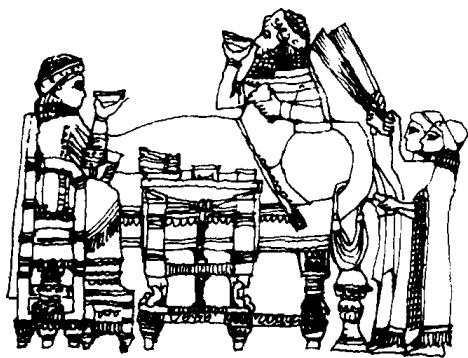

图5 阿瑟巴尼帕尔宴会图

结构设计充分体现了古希腊人在座具设计上的聪明才智。

古希腊的家具还因受其建筑艺术的感染,腿部常采用柱式造型,也有模仿自然形态如牛或狮子等动物的腿形。在装饰上,忍冬花饰似乎作为一种特定的艺术语言广泛地出现在家具上,这些细巧的装饰图案,以及在椅子上常见的轻快爽朗的曲线,构成了古希腊家具简洁流畅、比例适宜、典雅优美的艺术风格。在选材上,古希腊的家具多以木制为主,也有青铜和铁制成的。椅面、凳面和卧床上一般采用皮条编织编成,上面放置丝绸软垫,产生柔美舒适之感。

4. 古代罗马家具

公元前5世纪,位于意大利半岛中部西岸的罗马开始进入了古代的共和时期。公元前3世纪初,已建立起奴隶制的罗马人,随着不断扩张而迅速繁荣起来,到公元前1世纪末,其统治已延伸到欧、亚、非三洲,形成了一个强盛的大罗马帝国。历史上称其为帝政时期。

罗马人在共和时期就很羡慕希腊的文化艺术,至帝政繁华时期吸收希腊的经验,藉帝国宏富的资财,建筑起更加庞大而豪华的城市。当时罗马人的住宅和浴室就已有“自来水”和“暖气”出现,连洗手池、放衣服的橱架都是满饰雕像的大理石艺术品。古罗马家具在延继了古希腊家具风格之后,又将其推进一步,使民族特色得以充分体现,即罗马帝国严峻的英雄气概和统治者的权力与威严在家具上的显露与发挥。

罗马时期的木制家具现今已无留存。然而从庞贝古城出土的实物中,却可以看到一些遗存很好的大理石、铁或青铜制成的家具。古罗马人用的躺椅基本上采用旋制腿,床头装有“S”形扶手或头架。有些大理石床还采用精巧的镶嵌装饰与踏台相配套,成为艺术性极高的杰出作品(图8)。罗马人在桌子方面也创造出许多新的种类,如放在墙边起装饰作用的半圆形三腿桌,用石材制作,腿部用狮头脚支撑,刻划出厚重凝重的艺术风格(图9)。此外,古罗马的家具在装饰手法上,还将战马、胜利花环、希腊神话等题材作为装饰雕塑刻画在家具上,象征统治者的身份、地位和权威。

(二) 中世纪家具

1. 拜占庭家具

4世纪末,以基督教为国教的古罗马分裂为东、西两帝国,历史上称东罗马为拜占庭帝国,其统治直延续到15世纪。东欧本来是希腊殖民地,由于贸易往来,加上罗马与东方阿拉伯、伊斯兰的文化色彩,在4世纪以后盛行着拜占庭文化,使古代罗马文化融和了东方神秘的艺术气氛。

中世纪西方是基督教文化的时代。因此拜占庭家具的艺术风格在装饰上常用象征基督教的十字架符号,或在花冠藤蔓之间夹杂着天使、圣徒以及各种鸟兽、果实和叶饰图案。

拜占庭的象牙雕刻堪称一绝。因此拜占庭人常常将象牙雕刻的板面用于椅子、小箱、圣骨箱、门等重要的装饰部位,或作为镶嵌形式来点缀家具。

在贮藏类家具中,从收藏宝石类的小箱子到可以用作凳子、床、桌子及摆

图6 古希腊克里奈躺椅和小桌

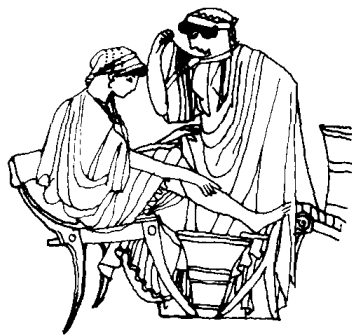

图7 古希腊的妇人用椅

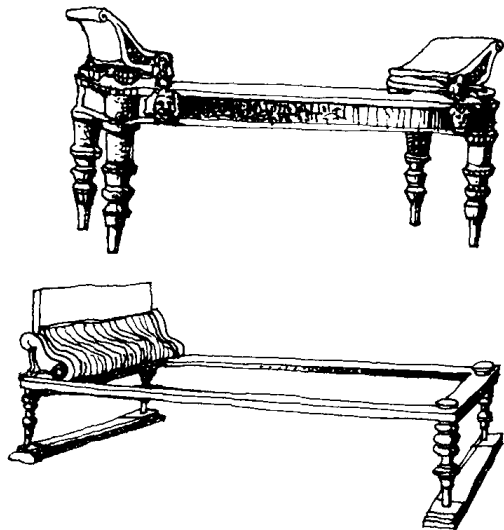

图8 古罗马时期的大理石床和铜床

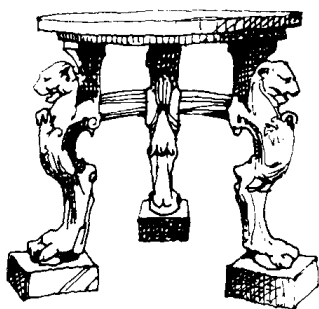

图9 古罗马时期的大理石半圆形三腿桌

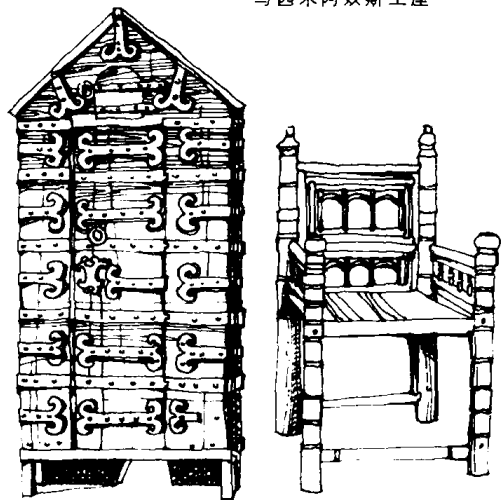
图10 用象牙镶嵌的拜占庭
马西米阿奴斯王座

图11 罗马风格的山顶形衣柜和椅子

放什杂物品的柜,都是以木材作为主要用材。同时,金、银、青铜饰件也常见于家具的装饰表现上(图10)。

2. 罗马风格家具

罗马风格的家具起源于罗马人发明的圆顶拱券式建筑风格。由11世纪开始到12世纪的哥特式家具为止。

中世纪的欧洲,从11世纪开始,封建制度走向成熟,基督教成了欧洲普遍的精神信仰。经济和艺术开始出现繁荣的趋势。意大利的家具在造型和装饰上首先开始模仿古罗马建筑的拱券和檐帽等式样,随后,法国、英国、德国、西班牙等也相继兴起,形成整个西欧流行的一种家具风格,在英国称这种风格为罗曼式家具。

罗马风格的家具在床榻的表现上,多以横托面采用长串连续拱券装饰;椅子多为小扶手椅,喜欢运用旋制的木柱作脚部支撑,靠背与扶手以连续的车子件或拱券造型作装饰形成节奏感。腿拉枕多用相同的形式进行调谐,此外,也有在椅脚上部制成动物的头或鸟爪形状。其造型给人以坚定、安静、沉重和朴实的感受。

柜在当时也是一个重要的家具种类。与罗马建筑的檐顶一样,罗马风格的柜类家具亦多将顶端制成山尖形式。边角及柜门均接合有青铜饰件和圆帽钉,既使整体的框架结构得以加固,又起到了较好的装饰美化作用(图11)。

3. 哥特式家具

从12世纪到14世纪之间,在欧洲的阿尔卑斯山的北麓,有一种以精雕细琢与华丽的镂花玻璃窗构成的新教堂建筑艺术样式。它早先盛行于法国,到了13、14世纪流行于整个欧洲。这就是“哥特式艺术风格”。哥特式教堂建筑的特点是以尖顶拱券和垂直线为主,高耸、轻盈、富丽而精致。

陈放在教堂中的哥特式家具多类似建筑物的设计,高耸的椅背带有烛柱式的尖顶,有如矗立的蜡烛,有些帝王宝座的上部还装有象征王权与地位的顶盖(图12)。椅背中部或顶盖的眉沿均由细密的拱券透雕或浮雕装饰。椅的下部并不都是用脚柱来支撑,可以看到很多类似箱子的形式,门框透雕内嵌饰着镜板,这种装饰风格与以稳定沉重为基调的建筑物结合,使空间似乎变得失去了重量,加之满镶彩色玻璃大窗的彩光直射,使人产生飘渺虚幻,向往天堂的情绪。在宗教精神的束缚下,给人的精神确实带来不可轻视的威力(图13)。

床也是当时显示贵族权威与地位高低的家具。在中世纪社会,由于没有寝室划分,因此床头上部设置了带有四根支柱的顶盖,头部出现了床头板。顶盖下也悬挂着床帷,既可防风,亦构成了休息时的私密空间。

哥特式家具的装饰大多都取材于基督教的圣经内容。如鸽子是圣灵的象征,百合花代表圣洁,橡树叶则表明神的强大和永恒的力量等。叶形装饰、唐草、“S”形纹样等是构成边饰的主要题材。衣褶纹样、缝隙装饰、火焰纹样、窗棂花格等是嵌板装饰的主要题材。当时雕刻技术的发展,使哥特式家具在精致的木雕装饰艺术上得以充分展露,同时也显示出了这个时期家具艺术的精湛成就。

(三) 近世纪家具

1. 文艺复兴时期的家具

在中世纪基督教会的思想精神禁锢了千年之后,在西欧的意大利、法国南部、尼德兰等地的一些大城市开始出现了最初的资本主义萌芽。16世纪,各地资本主义兴起,封建社会开始瓦解。这期间,资本主义一经产生就同封建制度在宗教改革、政治思想、文化各个领域进行了针锋相对的斗争。14世纪下半叶至16世纪首先在意大利开始了“文艺复兴”的浪潮。15世纪末,越过阿尔卑斯山影响到法国与英国,并波及到欧洲各地。文艺复兴时期,艺术则更多地是为了丰富人和娱悦人。文艺复兴运动提倡的是人道主义精神的新文化,宣扬人的价值、人的理性、人的创造力和科学知识。因此,这一时期的家具较为注重庄严厚重的外观及粗犷纯美的线型,并吸收了古希腊、古罗马建筑的特征。

文艺复兴时期,家具的装饰图案主要表现在扭索(麻花纹)、蛋形、短矛、串珠线脚及叶饰、各种花果蔓藤花饰、涡卷形装饰上。大型图案有圆形浮雕、垂花边饰、菱形花饰等。人像图案有带翅的小天使、丘比特、男柱像、女柱像、胸像及鸟身女妖和仙女等。而宗教、历史、寓言故事也是雕刻家善用的装饰题材。

家具的主要用材有栎树、胡桃木、椴木、橡木、紫檀木等。早先植物图案或几何图案的镶嵌用材主要是骨、象牙和色泽不一的木料。盛行期发展到用抛光的大理石、玛瑙、玳瑁和金银等珍贵材料镶嵌成有阿拉伯风格的花饰。

文艺复兴时期的家具设计、配置等的基本形式都是采用对称形。椅子的设计由哥特式的箱形座又转化到了罗马时期的样式。蒙面料主要采用染有鲜艳色彩的皮革和天鹅绒(图14)。文艺复兴的影响在法国是16世纪初期,德国是

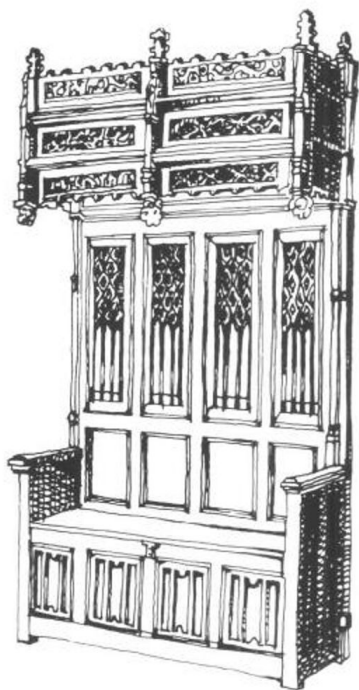

图12 带顶盖的哥特式教堂椅

图13 哥特式类似箱子的座椅

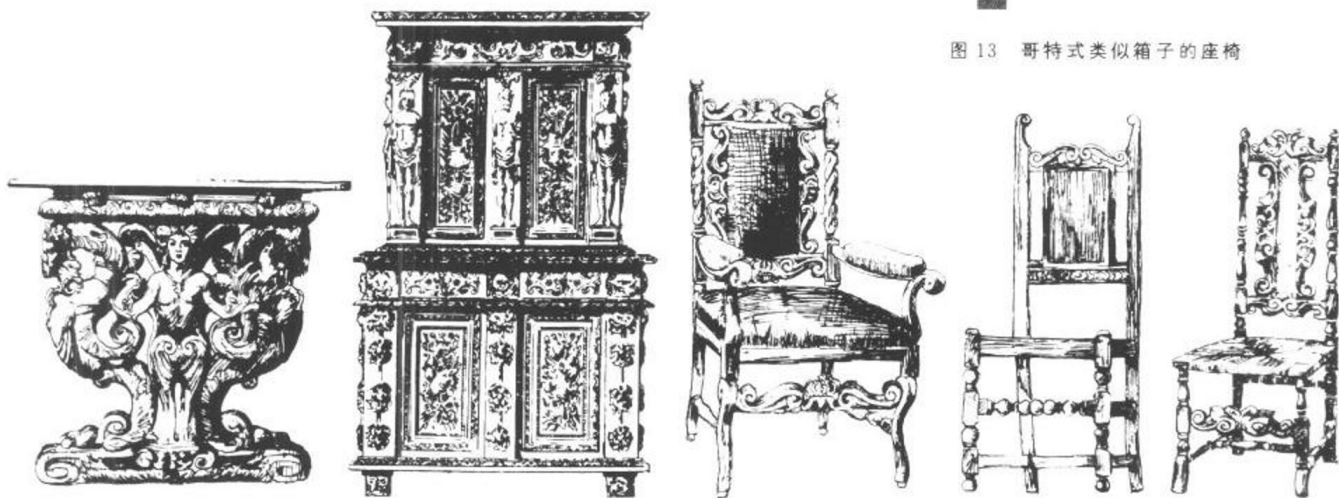

图14 文艺复兴时期的桌、柜和椅子

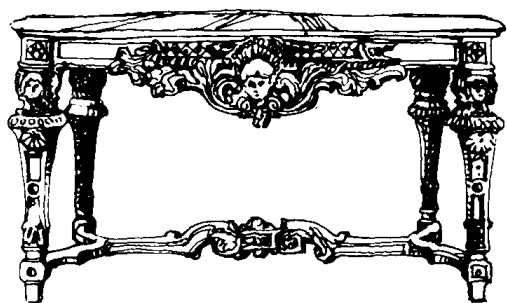

图 15 法国路易十四时期的巴洛克家具

16 世纪中期。哥特式家具在英国存留了很久，由亨利八世到爱得华六世的时候总算掀起了文艺复兴，直到 16 世纪后期伊丽莎白女王时才真正进入高潮。17 世纪，詹姆士一世时代的家具也称为贾可宾式，同属英国的文艺复兴家具，主要以追求时尚为主，并保留着皇室的豪华与尊贵。

2. 巴洛克风格的家具

巴洛克一词源于葡萄牙文，原意是指椭圆形的真珠。并含有不整齐、扭曲、怪诞之意。从 16 世纪末期到 18 世纪初期之间，是文艺复兴的后期。那时，艺术追求浪漫气质和追求自由奔放的倾向，推翻了再现的古典主义的严肃、拘谨和偏重于理性的观念。

巴洛克艺术的开始首先是以意大利的罗马为中心，继而传向西班牙、德国、澳洲、法国和英国。巴洛克艺术虽起源于意大利，但巴洛克家具风格的形成却是在 1620 年间，由佛兰德斯的安特卫普首先拉开了帷幕，并于 1630 年至 1640 年间在荷兰兴起，紧接着是法、英、德等国家受巴洛克风格的影响，也都进入了巴洛克时代。特别是法国路易十四时期的巴洛克家具，最负盛名，跃居欧洲各国的领先地位，成为巴洛克家具风格的典范(图 15)。其他如英国的雅各宾式、威廉—玛丽式以及美国早期殖民地式的家具亦较具影响(图 16)。

在文艺复兴时期，家具的风格大都为建筑风格的缩影。然而巴洛克家具却剔除了堆砌建筑造型装饰的倾向，将富于表现意味的细部集中，以达到新的整体结构，从而形成有别于建筑风格的独立的装饰样式。巴洛克家具风格的形成，打破了古典家具稳定、古板、肃穆的宗教风气，运用多变的曲面及流畅的线条雕刻，使家具各部都处在动感之中，产生一种和谐的节奏与韵律美。

巴洛克家具风格中常见的雕饰图案有不规则的珍珠牡蛎壳、美人鱼、半人半鱼、海神、海马、叶翼和花环、涡卷纹、叶饰旋涡、丝带、爱神裸体像、有翅天使、奇异的形体和头像等。在法国，巴洛克风格的桌类家具还常常运用人体雕像来做桌面的支撑腿，或桌面下的横托装饰。显现出委婉秀丽的动态美。

巴洛克家具在表面的装饰上，除了精致的雕刻之外，金箔贴面、描金填彩涂漆以及细腻的薄木拼花装饰亦很盛行。此外，由 17 世纪末期，从中国和日本传入的大漆涂饰、雕漆及贝雕镶嵌技术也开始应用于豪华家具的装饰。而玉石、玛瑙、琉璃等也是构成当时镶嵌花鸟、山水、风景等图案的主要珍贵材料。

3. 洛可可风格的家具

洛可可法语是洛卡尤(Rocaille)，具有“螺贝”的意思，用以形容造型艺术中那种善用蜷曲的线条和繁复装饰的风格。18 世纪初期，法国的美术与装饰艺术中呈现出自由化的倾向。室内与家具装饰开始运用蜷曲而纤细的线条进行美化设计，并很快成熟的发展起来，形成了盛行于欧洲 18 世纪前半叶的洛可可风格。

洛可可风格的家具是在巴洛克家具风格的造型装饰基础上发展起来的一种新样式。巴洛克家具虽有生动、奔放的艺术效果，却摆脱不了追求宏伟与繁拙的特征。而洛可可风格的家具则恰恰排除了巴洛克家具中的一些不良成分，

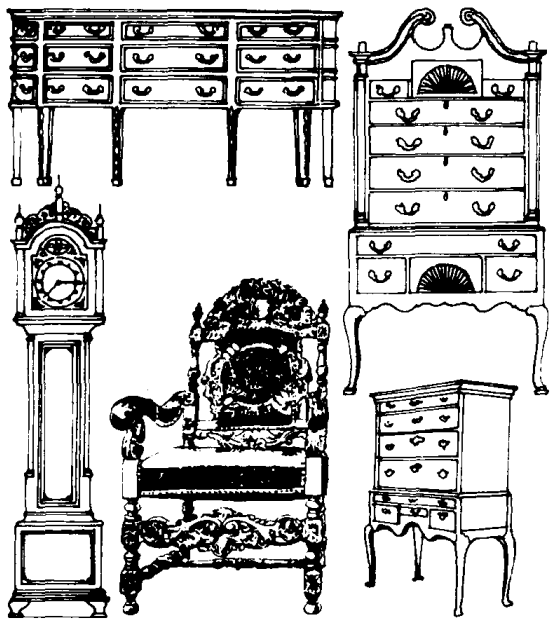

图 16 英国安娜女王时期的巴洛克家具和雅各宾式扶手椅

而以柔美、回旋的曲折线条和精细、纤巧的雕饰特征成为巴黎沙龙所喜好的物品。弯脚成了当时唯一的脚形,甚至连柜门也常做成凹凸的曲面。

当时,室内与家具设计都受到女性很大的影响。房间地板由冰冷的大理石改变成细致的拼花木板,白色的壁面涂上了金色纤细的曲线雕饰。由于当时上层社会妇人的服饰为使裙子膨大而加上了里衬,为了方便坐憩,制作了将座垫前面宽度扩大,扶手稍向后退的新形扶手椅。椅的脚端多为小巧而秀丽的山羊脚或猫爪脚,表现出一种柔婉、轻巧的舞姿动势,给人以快乐、愉悦的气氛和秀丽、纤巧、活泼的女人气质。椅子的靠背和座面多采用包蒙高级织锦图案的面料或天鹅绒,座垫的填充材料多选用羽毛,坐感柔软且舒适。

洛可可家具的涂饰特点是以白色为基调,模仿上流社会妇女的洁白肤色,以示尊贵,在白色基调上镂以优美的曲线雕刻,通过金色涂饰或彩绘贴金,最后再以高级硝基漆罩光,使整体产生富丽豪华之感。也有采用花梨木等珍贵材料以透明硝基漆来显示美丽纹理的本色涂饰。

洛可可家具的雕刻装饰图案主要有狮、羊、猫爪脚、“C”形、“S”形、涡卷形的曲线、花叶边饰、齿边饰、叶蔓与矛形图案、玫瑰花、海豚、旋涡纹等。

此外,在洛可可风格时期,家具的品种亦较前有了新发展,随着沙龙文化的流行各种适应小型社交场所活动使用的家具如观牌椅、梳妆椅、长椅、组合椅、恋人椅、早餐桌、牌桌、咖啡桌、梳妆桌、标罗(一种处理事务,带有多功能的小型写字桌)、各种样式的四柱床及带顶盖的贵族床相继产生(图17)。此外,17世纪在英国兴起的温莎椅,至18世纪又盛行于美国,并很快遍及世界各地,时至今日,仍久盛不衰(图18)。

4. 新古典主义风格的家具

18世纪下半叶,英国资产阶级革命的胜利以及法国资产阶级革命的爆发,加速了欧洲大陆资本主义新的发展,盛行于17、18世纪巴洛克与洛可可风格的家具,由于大量运用繁琐、曲折的装饰,开始受到新兴资产阶级的抨击与厌弃。认为巴洛克与洛可可式家具滥用曲线,完全违背了古典的理性与原则,与新时代的艺术观背道而驰。新时代的家具应以简洁明快、庄严和单纯的形式进行表现。1793年被维苏威火山熔岩埋葬的古罗马庞贝城,经过了近1700年的岁月于18世纪中期被发掘出来。欧洲大陆的艺术师又一次为古代艺术的纯朴刚劲而震惊。人们看到了古希腊艺术的优美典雅、古罗马艺术的雄伟壮丽。开始重新确定真正古典艺术的合理性,于是出现了第三次学习古典艺术的运动,历史上把这一时期的家具倾向和家具潮流称之为“新古典主义”风格。

新古典主义风格的家具发展,主要分有两个阶段。一是18世纪后半期以法国为代表的路易十六式,其他有英国的亚当兄弟式、赫普尔怀特及谢拉顿式、美国的联邦式家具等(图19)。另一个是盛行于19世纪前期以法国执政内阁和帝政时期的帝政式家具为代表(图20)。其他主要有英国的摄政式、美国的邓肯·法夫式等。

新古典主义风格的家具主要特征表现为做工考究,造型精炼而朴素,以直

图 17 路易十五世供贵族炫耀的椅子

图 18 1750~1755年盛行于美国的温莎椅

英国亚当兄弟式扶手椅

英国赫普尔怀特式扶手椅

图 19 新古典主义风格的家具

线为基调不作过密的细部雕饰,以直角为主体,追求整体比例的和谐与呼应。表现出注意理性,讲究节制,避免繁复的雕刻和娇柔造作的堆砌。家具的腿脚大多是上大下小,且带有装饰凹槽的车木件圆柱或方柱。椅背多作规则的方形、椭圆形或盾形,内镶简洁而雅致的透空花板或包蒙绣花天鹅绒与锦缎软垫。

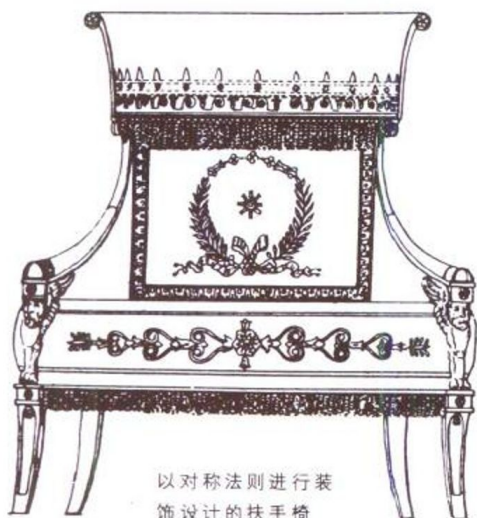
新古典主义风格的家具装饰图案主要以玫瑰花饰,花束和丝带、壳形垂花饰、三角扇形、杯形、涡卷叶形、弓和缠着月桂的权杖,长柄镰刀、铲和长笛、圆筒、七弦竖琴和管子等相结合的物品被系上美丽的花结。其他图案如羊齿植物、贝壳、卵形垂花、莨苕叶饰、荷花、棕叶、花环等也很时兴。此外男女像柱、狮身人首、山羊头和爪饰、公牛头饰等亦很流行。

(四) 现代家具

1. 前期的艺术运动、著名设计师及其作品

西方现代家具的萌芽生长于 19 世纪中期。当时,欧洲新兴的社会阶层——富有的新资产阶级仍然极力追随贵族情趣。然而新工业的发展和新机器的产生,为家具制造工艺提供了大量的新材料和新方法。加之经济的跃进,不断增长的大众买主,进一步推动了市场的竞争和发展。使新兴的变革与传统观念处在交替变化之中。1888 年在英国由莫里斯提出的“手工艺运动”,倡导改革过去的装饰艺术,用大规模工业化生产的廉价产品满足人民需要的思想,迈出了欧洲家具从古典装饰开始走向工业化设计的第一步。莫里斯虽然未能超出他这一代先驱的限度而最终抛弃了工业化生产,但由他带领的公司开创性的工作,却在以后的设计师中产生了强烈的影响。

1895 年,在欧洲又出现了一种不同的运动,它是以尽力摆脱历史仿制品

以对称法则进行装饰设计的扶手椅

《莱卡米尔夫人》
肖像画中的长椅雕有胜利女神与
花束图案的长桌

图 20 法国帝政式家具

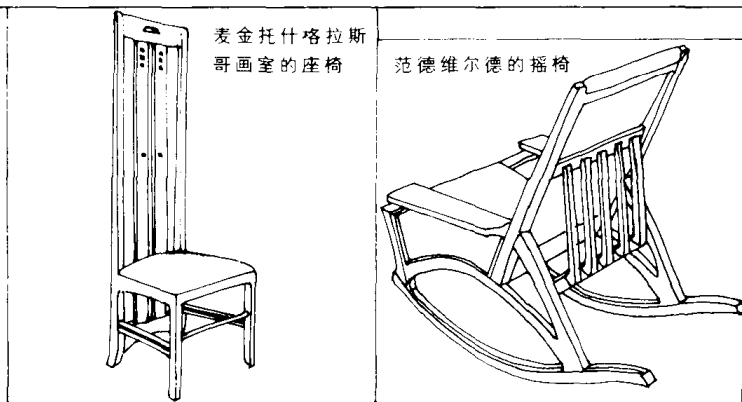

图 21 现代家具前期的著名设计师及其作品

的影响,作为设计的唯一手段。历史上称其为“新艺术运动”,新艺术运动强调自然,不主张人为。家具设计要像生物一样地富有活力。这个运动中最有声誉的理论家是比利时的亨利·范德·维尔德,另外还有比利时人维克托·霍塔和具类似创造力的法国人赫克托·格曼特共同参加。新艺术运动是以植物茎叶状为基础的流线形曲线形状的风格。他们的作品由于过分追求罗曼蒂克,而使艺术滞留在形式的表现上,因此最终被工业化生产所不容。

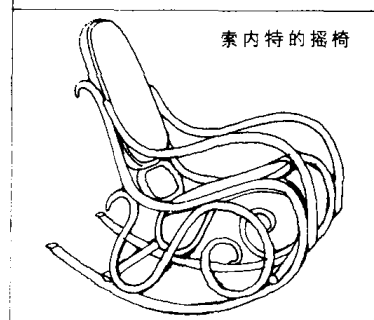
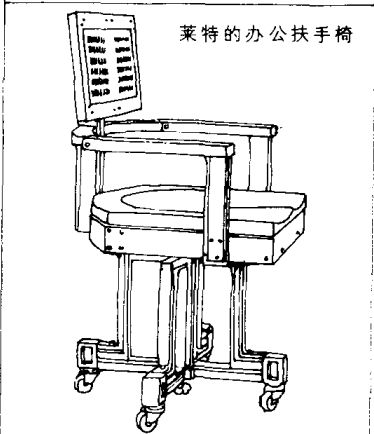
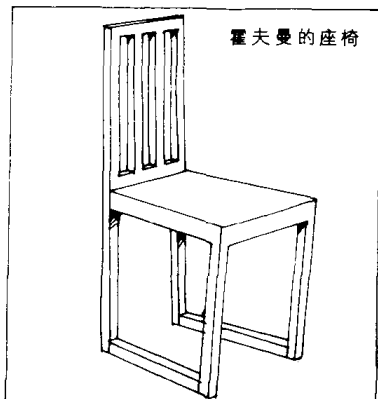
1899年,受“新艺术运动”影响,以瓦格纳为首的一些奥地利建筑师形成了维也纳学派,并建立了维也纳装饰艺术学校。其核心人物还有在该校任教的欧布利希和霍夫曼等。他们的主导思想是:现代形式的设计应从结构和材料的表现力中产生,并应与时代生活的需求统一起来。因此简洁明快的现代感构成了维也纳学派设计的主要特征。其影响迅速传遍欧洲,并对现代家具的形成起到了积极的推动作用。

1907年,德国建筑师赫尔曼·马蒂斯(Hermann Muthesius, 1861~1927年)在慕尼黑创建了德国制造联盟。其目标是通过美术、工艺、工业、商业各方人员的共同努力,来改善商业生产的水平。并在1907年的德累斯顿工艺美术展览会上,展出了从家具到炉子和火车车厢等机制产品,以及各类手工制造的物品。受其影响,1910年奥地利制造联盟和1913年瑞士制造联盟相继成立。紧接着在1915年英国又成立了设计与工业协会。其目标与德国制造联盟的目标相一致。其实践活动在整个欧洲都产生了极大反响。

此间,欧洲涌现出了一大批著名的优秀建筑与家具设计师,他们在新时期为探索人类的所有的形式设计,特别是在提倡合乎科学的原理,抛弃古典的繁琐装饰,以功能要求来决定形式,强调适用性、简洁性,以创造出与机器大生产相协调的价廉物美的物品都发挥出了积极的作用,为后来现代家具的形成奠定了基础。其中比利时的设计师主要有:亨利·范德·维尔德(Henri Van de Velde, 1863~1957年)、荷兰的伯拉奇·亨德里克(Berlache Hendrik, 1856~1934年)、法国的赫克托·格曼特(Hector Guimard, 1867~1942年),奥地利的约瑟夫·霍夫曼(Hoffmann Josef, 1870~1956年)及卢斯·阿道夫(Luos Adolf, 1870~1933年),英国的查尔斯·兰尼·麦金托什(Charles Rennie Mackintosh, 1868~1928年)及威廉·莫里斯(William Morris, 1834~1896年),德国的迈克尔·索内特(Michael Thonet, 1796~1871年)、美国的莱特·弗兰克(Wright Frank, 1867~1959年)(图21)等。

2. 第二次世界大战间的艺术运动、著名设计师及其作品

1917年前后,在荷兰的莱顿城,由一批画、作家和建筑师聚集到一起,成立了一个他们称之为“风格派”(De Stijl)的组织。其目标是要把“一种清新的、起源于立体主义的空间几何构图法应用于其他艺术领域和建筑方面”。因此风格派的作品总是以方块为基础。色彩只使用三原色——红、黄、蓝,在确实必要时才以白、黑和灰作为对比。风格派的著名设计师里特维尔德(Gerrit Thomas Rietveld, 1888~1964年),于1918年设计了著名的代表作“红蓝”椅(图22),

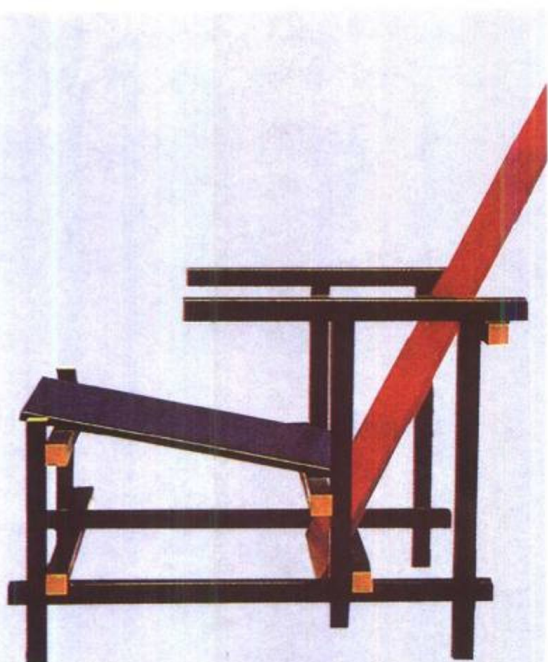

图 22 荷兰设计师里特维尔德的风格派代表作红蓝椅

1928 年他参加了首届国际新建筑会议 C. I. A. M, 1933~1934 年间, 他又专为大规模生产而设计了著名的“条板式椅”及“Z”形椅(图 23)。

1919 年 3 月, 由德国的建筑家前魏玛市立工艺美术学院校长瓦尔特·格罗庇厄斯(Walter Gropius, 1883~1969 年)创立的国立魏玛建筑学院, 简称包豪斯(Bau haus), 通过其理论与实践方面在美学、技术及经济领域的开拓性工作, 令人信服地证明了住宅与家具室内设计在内容上的相互关联性。包豪斯设计的特点是注重艺术与技术材料的统一。强调设计的目的是人而不是产品, 设计必须遵循自然与客观的法则等。包豪斯的设计思想使这所学校成为 20 世纪研究现代建筑及其设计的最伟大的学校。并将欧洲现代工业设计带上了一条正确的发展轨道。他的学生马塞尔·布鲁厄(Marcel Breuer, 1902~1981 年)同时也是对包豪斯家具设计产生深远影响的著名设计师。“瓦西里”(Wassily)椅(图 24)是他所设计的第一把钢管椅, 并由此而诞生出了一系列的不朽作品。

在 20 年代末和 30 年代初, 一种新的建筑倾向开始出现。其观念认为: 建筑物应是一种容积, 而不再是一种体量; 总体设计手法, 需要规律性并应禁止随意使用装饰; 功能作为形式设计的最高准则, 具有世界性的共同需要。这就形成了国际风格作品的特征。它在社会学、美学以及技术方面所涉及的问题, 同样也反映在室内与家具的设计上。1929 年, 与格罗庇厄斯、勒·柯布西耶、赖特同被列为现代建筑四大元老的密斯·凡·德·罗(Mies Vander Rohe,

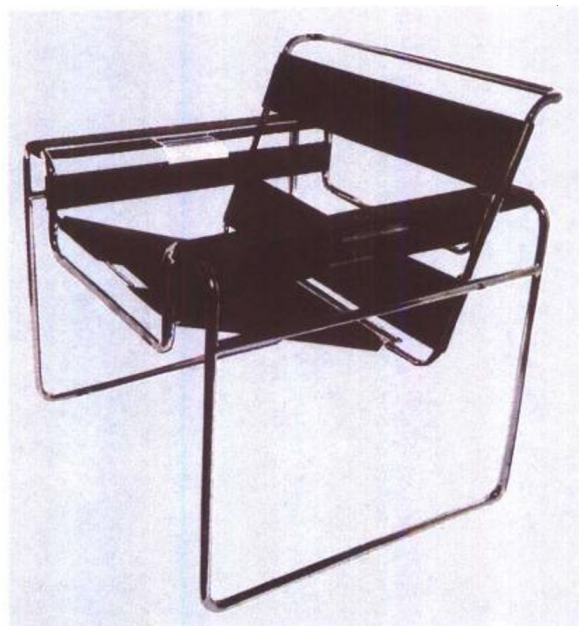

图 24 美国建筑师马塞尔·布鲁厄设计的瓦西里椅

图 23 荷兰设计师里特维尔德设计的带抽象造型的“Z”形椅

图 25 美国建筑师密斯·凡·德·罗设计的巴塞罗那椅

图 26 法国建筑师勒·柯布西耶设计的可调式躺椅

1886~1969年)为巴塞罗那世界博览会德国馆创作设计的“巴塞罗那”椅(图25),连同那些为建筑住宅而设计的家具一起,由于完美地将清澈透明感、和谐感、材料的运用以及制作技巧融为一体,从而博得了全世界的称赞。时至今日,它们仍然是富贵人家与总经理办公室中显耀地位和烘托时代气氛的象征。此外,这一时期的另一伟大人物,也是本世纪最重要的建筑师之一,出生于瑞士后移居巴黎的勒·柯布西耶(Le Corbusier, 1887~1965年),在他设计的为数不多的家具中,1928年的完全可调式的躺椅、靠背可转动的扶手椅及大安乐椅在运用了人体解剖学原理的同时,还成功地结合了造型上的美学要求,成为国际风格家具的设计典范而投入了大批量生产(图26)。

3. 北欧风格的现代家具与著名设计师

斯堪的纳维亚半岛上分布着瑞典、挪威、芬兰、丹麦与冰岛五国。由于地处欧洲北部,又称北欧五国。北欧冬季漫长、森林资源极为丰富,加之五国共同的生活方式即农民传统与中产阶级文化的基础,使他们敦厚而舒适的家具同18世纪以来英国模式的家具一样盛行。欧洲大陆新艺术运动,特别是受维也纳学院派家具和索内特家具工业化模式的影响,北欧家具到40年代已逐渐形成了一套完整的独立的设计风格,从而,使“斯堪的纳维亚”的家具设计一跃成为国际优秀设计的同义语。北欧的设计运动首先从丹麦和瑞典发展起来,并迅速波及芬兰和挪威。

丹麦现代家具设计的奠基人是一个在新古典传统中成长的建筑师凯瑞·克林特(Kaare Klint, 1888~1954年)。他的唯一的准则是简单而实用并热衷于将传统的造型和现代的功能融为一体。且对人体比例与工效学极有研究,其设计思想形成了克林特学派,对以后的北欧家具设计产生了重要影响。他在1936年设计的克林特椅(图27)通过对传统家具式样最小的改变,而成功地使他们适合于现代技术和美学的要求。

1927年,哥本哈根橱柜制造者协会开始了一年一度的展览会,1930年为最佳新式设计颁发奖金,这为家具设计师提供了一个表现才华的舞台。同时构成了设计思想与创作灵感的重要源泉,大量被认为是当今一流的设计通过展览会得到推广。一大批有才干享誉国际的家具设计师如博基·莫根森(Borge Mogensen, 1914~)、弗利茨·施莱格尔(Fritz Schlegel, 1896~1965年)、阿尼·雅哥布森、汉斯·J·魏格纳等的涌现,通过他们在造型与材料方面的实践,创造出的一系列既有严谨结构,又具丰富想象且充分体现材质天然美与高标准质量的绝妙作品,而得到国际家具界及各国公众的一致推崇和钟爱。(图28~图31)。

图 27 丹麦设计师凯瑞·克林特设计的克林特椅

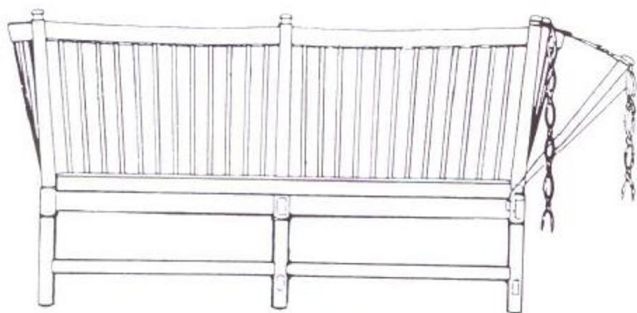

图 28 丹麦设计师博基·莫根森设计的双人沙发

图 29 丹麦设计师弗利茨·施莱格尔设计的弯木椅

瑞典现代家具的先驱者墨·卡尔·马尔姆斯滕(Carl Malmsten, 1888~1972年)一生致力于工艺美术教育及室内与家具的设计事业。受英国工艺美术运动的影响,极力主张以实用与美观相结合的方法装饰室内环境。对传统的文化则善于运用辩证的手法力图使古老的形式适应20世纪的发展需要。瑞典另一位著名的家具设计师是布鲁诺·马松(Bruno Mathsson, 1907~)1930年由于受到勒·柯布西耶的国际风格的家具及瓦尔特·格罗庇厄斯与马赛尔·布鲁厄等包豪斯学派的家具风格的影响,开始了人体解剖学的深入研究,并独创了一种柔和优美的马松椅。其靠背有一个硬木框架,外面紧箍网状织物,底腿则采用胶合板弯曲成形。1939年他的家具作品代表瑞典参加了纽约的国际博览会,并为瑞典赢得了国际赞誉(图32)。

谈及北欧的现代家具,还不得不提起一下伟大的芬兰建筑师和家具设计师阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto, 1898~1976年)。在他1922年开始的建筑创作生涯中,也同时投入到家具的研究和设计创作。他的作品极富人情味,并特别注意人体尺度与空间的层次变化,同时他还非常重视人体与有机材料的接触关系,不断地反复试验使他取得了可喜的丰硕成果。1930年他展示出了第一种模压胶合板座的可堆椅,以后又和妻子埃诺为维普里(Viipuri)图书馆设计了可堆叠的凳子与椅子(图33)。1937年前后,阿尔托又一改前套,创造了以桦木弯制成像早先的钢管椅那样的柔软椅子。从而使他成为芬兰现代家具发展的引导者,对以后年轻一代的芬兰设计师,产生了重要影响。

4. 第二次世界大战后的家具

(1) 美国现代家具的发展

1925年4月包豪斯运动的新思想及其改革方针迁怒了纳粹当局,包豪斯

图 30 丹麦建筑师阿尼·雅哥布森设计的蛋形扶手椅

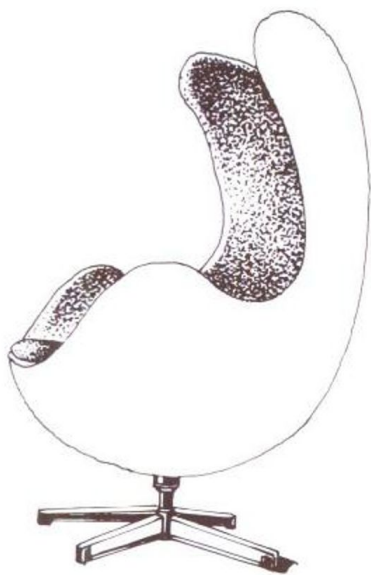

图 31 丹麦设计师汉斯·J·魏格纳设计的座椅