

环境艺术设计丛书

家具设计

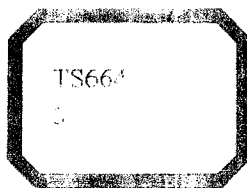
FURNITURE DESIGN

PUBLISHING HOUSE OF CHINA NATIONAL ACADEMY OF FINE ARTS



雷达 编著

中国美术学院出版社



环境艺术设计丛书

家具设计

雷 达 编著

北方工业大学图书馆



00487018

中国美术学院出版社

中国·杭州

F183/24

[浙]新登字第 11 号

环境艺术设计丛书

环境设计基础
设计思维与表达
建筑表现技法
室内设计
室内效果图表现技法
家具设计
展示设计
环境色彩设计
公共艺术创作
环境艺术史

图书在版编目 (C I P) 数据

家具设计 / 雷达编著. —杭州: 中国美术学院出版社,
1995.3(2000.4重印)
(环境艺术设计丛书 / 吴家骅主编)
ISBN 7-81019-387-2

主 编 吴家骅
副 主 编 朱 淳
策 划 陈 平
责任编辑 陈 平
封面设计 成朝晖
版式设计 思 南
责任监制 葛炜光

I. 家… II. 雷… III. 家具 - 设计
IV. TS 664.01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 18907 号

书 名 家具设计
编著者 雷 达
出版者 中国美术学院出版社
地 址 中国·杭州南山路 218 号 邮政编码 310002
印刷者 浙江省临安市曙光印务有限公司
地 址 临安市青山镇青中街 37 号 邮编 311305
发行者 中国美术学院出版社
经销者 全国新华书店
版 次 1995 年 3 月第 1 版 2000 年 4 月第 4 次印刷
开 本 787 × 1092 1 / 16
字 数 38 千
图 数 彩图 81 幅
印 张 8
印 数 20001-23000 册
书 号 ISBN 7-81019-387-2 / G · 58
定 价 22.00 元

序

这是一部有关环境设计的丛书,涉及到环境设计的技能、思想方法以及必备的职业修养。考虑到基础教材建设的需要,该丛书涉猎的面较广,重在普及,面向广大的初学者。但是,作为教材,一些基本的理论问题也在该丛书的讨论之列,读者可以根据自己的需要来阅读、取舍。

然而,环境艺术设计的教学体系还有待完善,因此,这部丛书的写作,与其说是著作,还不如说是一份“总结”——建设我国环境艺术教学体系全过程中的一个局部的总结。

我们试图将这个总结做得好一些,全面一些,深入浅出一些。这个目标是否达到,还需要读者来评定。即便如此,必须提及的是:在整个丛书的编纂过程中,陈平、朱淳两同志在文稿组织、文字订正和图片的编辑上作了大量的工作,贡献是实实在在的。

吴家骅

1995年1月于中国美术学院

目 录

序

第一章 概论	(1)
第二章 家具发展简史	(3)
第一节 中国家具发展概述	(3)
1. 矮型家具时期	
2. 矮型家具向高型家具的过渡	
3. 高型家具的流行及其发展	
4. 中国传统家具发展的鼎盛时期	
5. 中国近代家具的发展状况	
第二节 外国家具发展概述	(13)
1. 古代家具	
2. 中世纪家具	
3. 文艺复兴时期的家具	
4. 巴洛克、洛可可风格的家具	
5. 新古典主义时期的家具	
6. 近现代家具的发展	
第三章 家具与人	(25)
第一节 人体的尺度	(25)
第二节 体感与动作	(27)
第三节 家具中的人体工程学应用	(27)
第四章 家具与环境	(40)
第一节 家具与卧室	(40)
第二节 家具与书房	(45)
第三节 家具与客厅	(45)
第四节 家具与厨房	(46)
第五节 家具与办公室	(46)
第六节 家具与餐厅	(47)
第七节 家具与商场	(48)
第五章 家具的构造与材料	(49)
第一节 家具的构造	(49)
第二节 家具的材料	(53)
第六章 家具的色彩与涂饰	(57)
第一节 家具的色彩	(57)

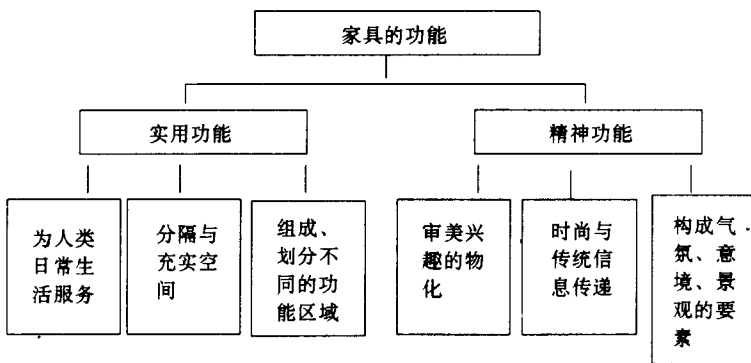
第二节	家具的涂饰方法	(57)
第三节	漆膜的修正	(58)
第四节	常用涂料的性能与分类	(59)
第七章	家具设计方法与步骤	(61)
第一节	设计的程序	(61)
第二节	计算机辅助设计(CAD)	(68)
主要参考书目		(71)
家具设计参考图例		(72)
家具造型参考图例		(80)
家具设计作品欣赏		(91)

第一章 概 论

家具是人类生活必不可少的物质器具,伴随着人类的出现而出现、发展而发展。它不仅使生活方便和舒适,而且为工作创造了便利条件,提高了效率。经过数千年的发展,家具不再是一种简单的功能物品,还是一种丰富的信息载体与文化形态。家具的设计和建筑、雕塑以及许多其它艺术品一样,无时不受到人类意识形态、社会心理、风俗习惯、生产方式、审美情趣的影响。一件好的家具,固然在造型、色彩上要合乎美的设计原则,而且在制作上也要求具有精巧的技艺。家具的发展是各时期审美情趣、科技水平和功能需求的综合体现。

据国外有关家庭问题的专家统计,大多数社会成员在家具上消磨的时间约占全天的三分之二以上。由此可见家具和人类的关系之密切。人们对家具造型的本身和合理的布置要求越来越高,“人体工程学”已在家具设计中得到广泛的应用。

在室内环境的设计中,在空间确定以后,家具和陈设便是主要设计对象。同时家具与陈设的布置排列设计,对整个空间的分隔,以人的活动及生理、心理上的影响也是举足轻重的。它是室内环境功能的主要构成因素和体现者。家具的功能可以做如下的分类:



家具作为物质文化的一部分,必然反映不同民族、不同国家和不同历史时期的传统特点和成就。应当正确地对待传统家具的继承和革新,并把它作为家具设计的一个重要的课题来研究。

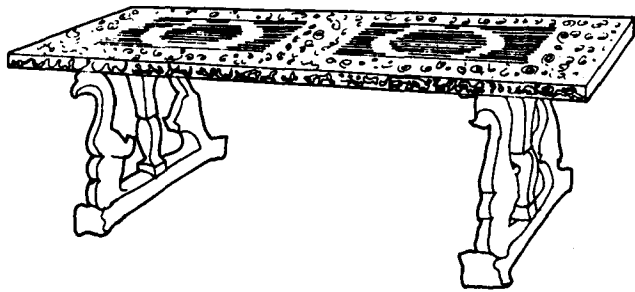
人是家具的服务对象,因此家具是人体工程学应用的典型专业。家具的实用性,是家具设计的基本要求。随着社会的发展,

家具的品种已越来越多样化,人们对家具的使用要求也越来越高。从家具最基本的功能来分类有坐卧性、凭倚性和贮存性三种,各自的功能要求决定了它们的特点。

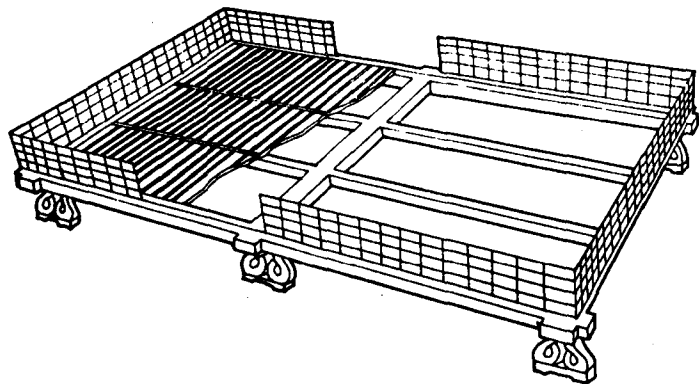
对于家具设计者来说,既要有家具设计的理论和实践知识,还必须掌握熟练的表现技巧和方法,来表达设计的意图。

家具是室内设计中第一位重要的组成部分,室内空间首先由家具定下主调,然后辅之以其它的陈设品,构成一个完美的室内环境。

矮型家具



彩绘书案 随县曾侯乙墓



彩绘大床 信阳楚墓

第二章 家具发展简史

第一节 中国家具发展概述

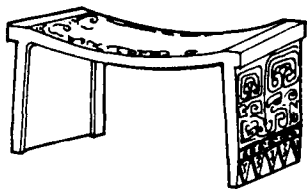
中国是具有悠久历史的文明古国,中国的传统家具也具有悠久的历史。由于民族、生活习惯和地理环境不同,中国传统家具形成了完全不同于西方而自成一派的东方家具体系,其艺术成就极高。周围邻国、甚至欧洲大陆都受到了很大的影响。

中国传统家具的历史可追溯到公元前 17 世纪的商朝。从商朝发展到明清时代的近 3500 年间,中国传统家具的发展大致经历了以下四个阶段:1. 商、周至三国时期。我们祖先由席地跪坐的生活习惯而形成了矮型家具;2. 两晋、南北朝至隋唐时期。席地跪坐的习惯依然存在,在多民族文化的影响下,高型家具由此引进,席地跪坐的习惯渐渐向垂足而坐的生活习惯过渡;3. 宋元时期。垂足而坐的生活习惯普及,高型家具随之流行、发展。4. 明清时期,这是我国传统家具发展的高峰期,形成了东方家具特有的艺术风格。

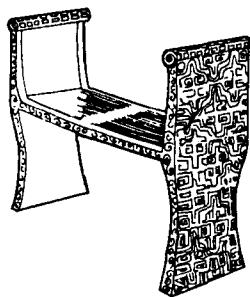
1. 矮型家具时期

距今 3000 多年前的商周时代,家具已普遍地应用于人们的日常生活中。当时在室内就地铺席,人们跪坐在席上。席上同时还有床、案、俎、禁等各种矮型家具。席地跪坐的习惯从商周起一直保持到三国时期。在这近 2000 千年的历史中,家具的类型有很大的发展。不仅品种丰富,而且装饰的纹样简练而秀丽,髹漆工艺精湛。战国时期的楚文化,尤为突出,其中有河南信阳出土的彩绘大床。床的高度很矮,由床身、床栏、床足组成。床身是用纵横方木条连接的框架,周围的床栏以竹木的竖条穿过横条构成方格,床足上施以透雕的云纹。当时的居家生活是以床为中心的。同时还有大量的俎、几、案、禁等,这些家具的造型古拙,装饰秀丽,特别是漆饰工艺之精湛为今人所赞叹。在装饰方面,纹样秀丽,线条流畅,有用文字作装饰的,也有绳纹、齿纹、菱形、波形等几何纹。图案有龙凤纹、云雷纹、饕餮纹等,用色绚丽多采,有红、黑、绿、赭、灰等色,以黑色、红色用得最多,点缀以其它颜色,具有深沉高贵的感觉。雕刻装饰也同时广泛地用于各种家具上,使家具使用功能和造型装饰得到完美的统一。

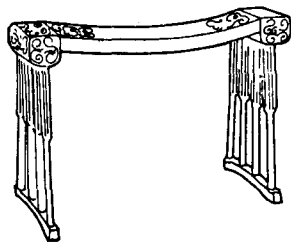
矮型家具



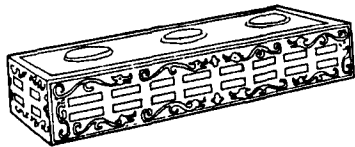
铜俎 陕西



漆几 随县曾侯乙墓



雕花几 信阳楚墓

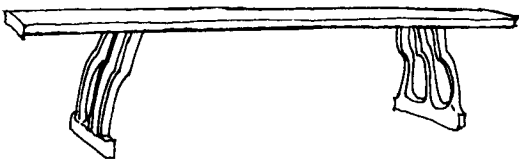


铜禁 陕西宝鸡台周墓

矮型家具向高型家具的过渡



床 晋顾恺之《女史箴图》



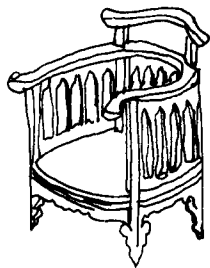
木几 汉代文物



榻 唐阎立本《历代帝王像》



桌、靠背奇、凹形床 顾闳中《韩熙载夜宴图》



圈椅 杨耀据唐宫中图复原



月样杌子 唐《纨扇仕女图》



圈椅 唐《纨扇仕女图》

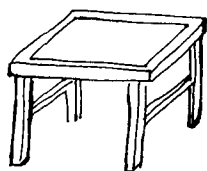
2. 矮型家具向高型家具的过渡

两晋、南北朝是中国历史上汉族与西北少数民族大融合的历史时期,人们席地而坐的生活习惯仍然未改。但西北少数民族进入中原后带来了各种形式的高型家具,如椅子、方凳、圆凳等。睡眠的床已逐步增高,上有床顶并加有床帐,又可以垂足坐于床沿。床上出现了可以倚靠的长几和弯曲的凭几。佛教的火焰纹、莲花纹、卷草纹、飞天、狮子等已在家具装饰中应用。

隋唐五代是中国封建社会极其辉煌的时期。这段期间,席地而坐、在床榻上伸足平生、侧身斜坐、盘足坐及垂足坐同时存在,总趋向是向垂足坐过渡。此时高型家具具有桌、案、长凳、圈椅、靠背椅和平面的床。家具的造型简明、朴素大方,结构上采用中国建筑结构的抬梁木构架的结构方式,使结构趋于合理的简化。当时在宫廷和士大夫阶层里,高型家具的使用已十分普遍。这些家具的造型已十分接近现代生产的框架结构的家具,为宋明时期的家具奠定了风格的基础。



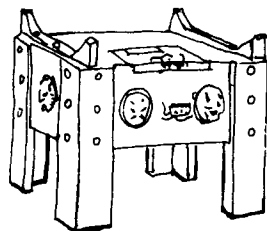
小榻 敦煌



方凳 卫贤《高士图》



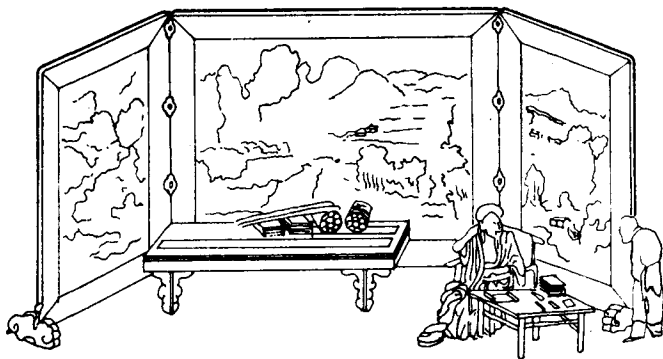
长桌及长凳 敦煌 473 窟壁画



三彩钱柜 西安唐墓



住宅内的床 敦煌 217 窟壁画



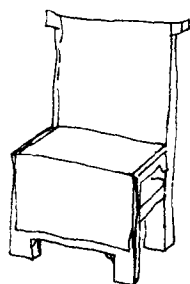
屏风、案、桌、扶手椅 五代王齐翰《勘书图》

高型家具

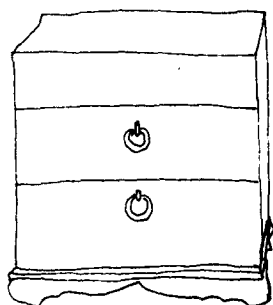
3. 高型家具的流行及其发展

自两晋南北朝垂足而坐的起坐方式兴起至两宋与辽金对峙时期,垂足而坐的生活方式已经遍及于普通百姓家庭,由此高型家具完全得到了定型和迅速的发展。除了日常使用的桌椅外,还产生了许多新的品种,如圆型和方型的高几、琴桌和床上的小炕桌等。在造型和结构方面有了比较大的变化,首先是梁柱式的框架结构替代了隋唐时期的箱型壶门结构,使得家具的结构受力体系与造型结构更加清晰合理;其次是大量应用装饰性的线脚和结构附件,使家具造型更加丰富、活泼。如足面与柱腿连接处出现了牙条、罗锅撑、霸王撑等。桌椅四足的断面除了有方形和圆形外,还出现了马蹄形等,为今后明清家具的发展打下了基础。

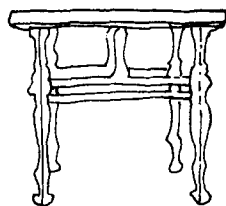
在家具的表面涂饰方面,崇尚朴素、清秀、淡雅、大方,不尚浓华的风格。



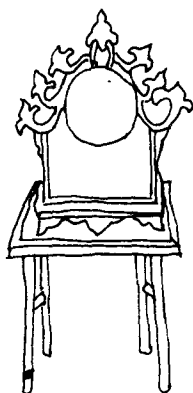
灯挂椅 盐城宋墓



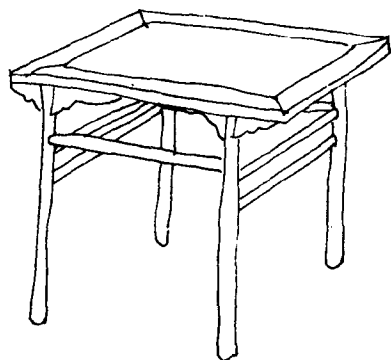
箱 盐城宋墓



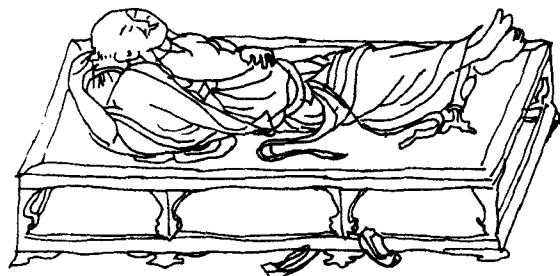
木桌 内蒙昭盟



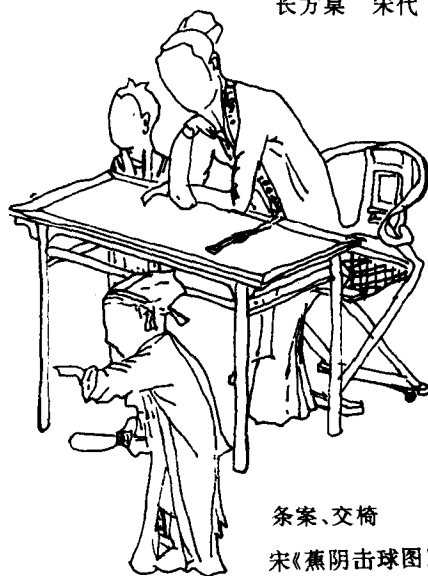
镜台 河南白沙宋墓



长方桌 宋代



榻 宋代



条案、交椅
宋《蕉阴击球图》

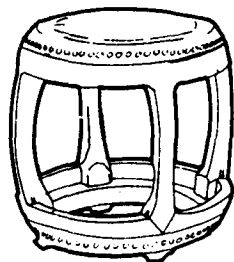
4. 中国传统家具发展的鼎盛时期

进入明清时期,商品经济有了较大的发展,促进了城市的繁荣。这些社会因素促使明式家具达到中国传统家具发展的顶峰。

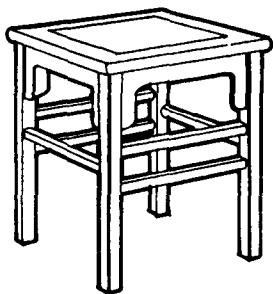
随着手工业的发展,明代的苏州、北京,清代的广州、扬州和宁波等地逐渐发展成家具制作中心。由于各地的作法不同,当时出现了称为“苏作”、“宁作”、“广作”等不同的艺术风格。

当时从南洋各地输入的名贵木材如花梨、紫檀、红木等,为明式家具特有的结构造型提供了丰富的物质基础。这些木材质地坚硬,色泽和纹理优美,在制做家具时,可采用较小的结构剖面,制作精密的榫卯,并进行各种精细的雕饰和线脚加工。这形成了明清家具艺术风格的特色。

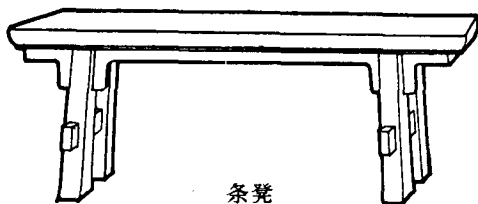
从明清家具的发展过程看,从明至清初时期的家具称为“明式家具”,因为这时期的家具不论硬木,还是大漆家具,甚至是民间的柴木家具,都以它造型简洁、结构合理、线条挺秀舒展、比例



墩



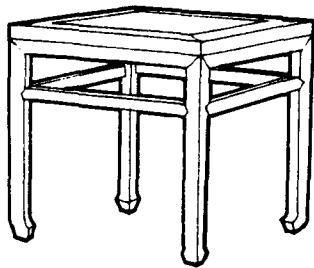
杌凳



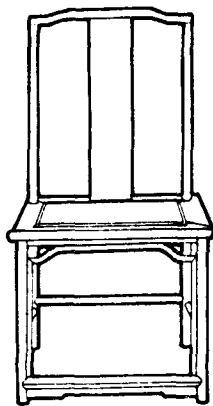
条凳



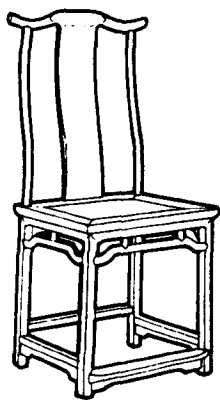
春凳



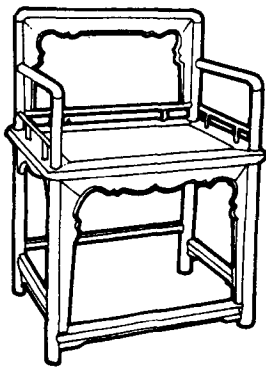
凳



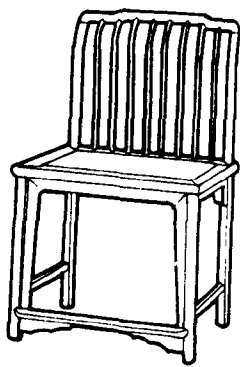
靠背椅



灯挂椅

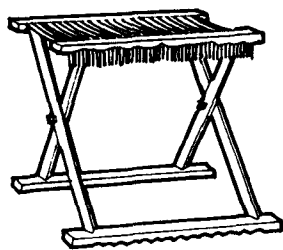


玫瑰椅

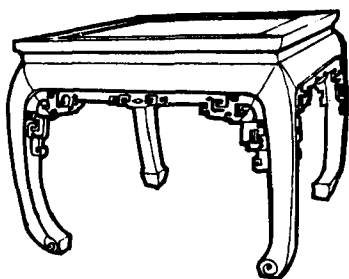


梳背椅

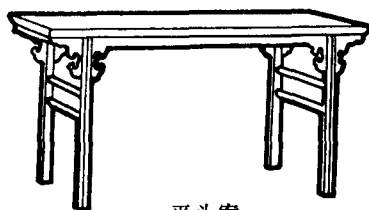
明代家具



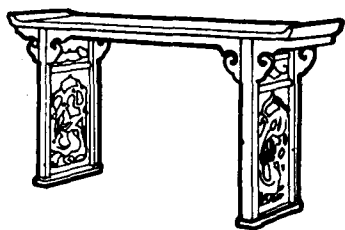
马扎



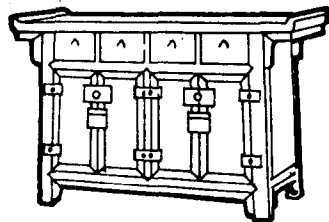
机凳



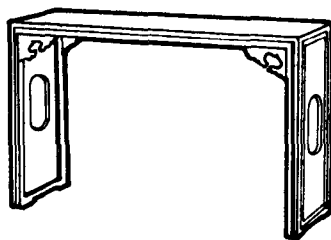
平头案



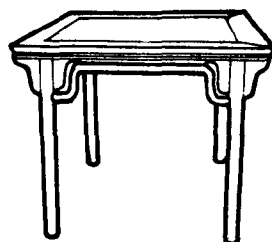
翘头案



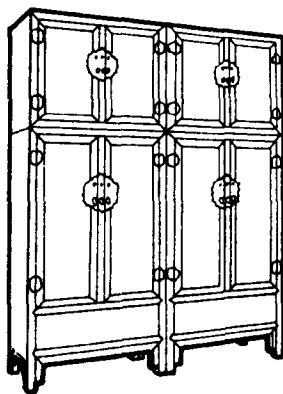
矮榻



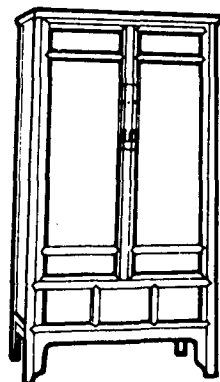
琴几



一脚三牙方桌



四件柜



圆角柜

适度、注重使用功能、素雅端庄的自然美而形成独特的风格。清代中后期的家具继承了明代家具构造上的某些做法，但造型趋向复杂，风格华丽厚重，线条平直硬挺，雕饰增多，大量饰以牙、角、玉、螺蛳等的镶嵌装饰，却忽视了家具结构的合理性和与人体的协调性。因而这时期的家具显得尺度大而形重，在官场中炫耀气派，人们称其为“清式家具”。

明至清初是我国传统家具发展的历史高峰，无论从制作工艺，还是从艺术造诣来看，都达到了登峰造极的水平，对 17 至 18 世纪西方家具设计产生了较大的影响。明清家具在当今世界上仍有重要地位。

这时期的家具，按其使用功能可分为五大类：

- 坐具——机凳、坐墩、交机、长凳、椅子。
- 承具——炕桌、长方桌、方桌、条案、香几。
- 卧具——榻、罗汉床、架子床。
- 皮具——箱、架格、柜格、立柜、闷户橱。
- 其它——屏风、衣架、面盆架、镜台、灯台等。

明、清家具的成就在于以下几个方面：

一、选材与用材的统一；

二、结构与造型的统一；

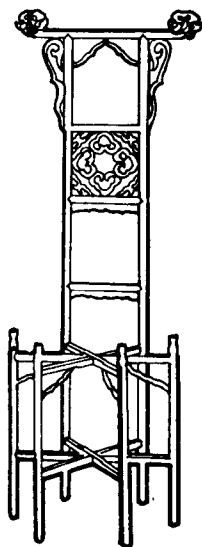
三、实用与美观的统一；

四、细部处理与整体效果的统一。

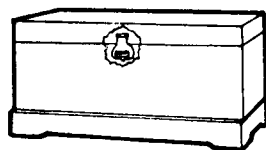
我国明式家具研究的著名学者扬耀先生在其著作中称：“明式家具有很明显的特征，一点是由结构而成立的式样，一点是因配合肢体而演出权衡。从这两点着眼，显然它的种类千变万化，而归综起来，它始终保持着不太动摇的格调。那就是简洁、合度”。

我国另一位明式家具的著名学者王世襄先生在对明式家具造型的研究中得有“十六品”，即“简练、淳朴、厚拙、凝重、雄伟、圆浑、沉穆、秾华、文倚、研秀、劲挺、柔婉、空灵、玲珑、典雅、清新。”这些都是对明式家具的结构件所形成的装饰神态的高度概括。

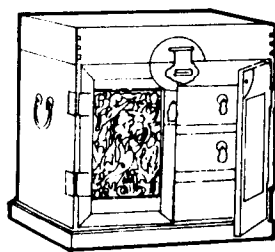
明代家具



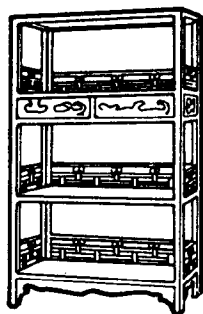
面盆架



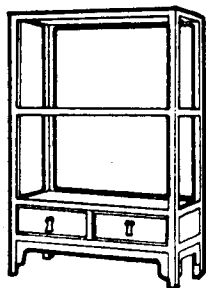
躺箱



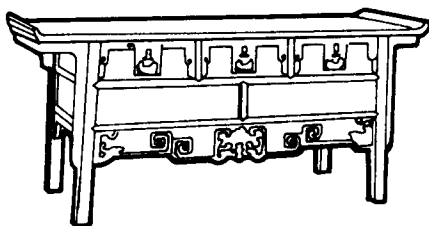
小柜



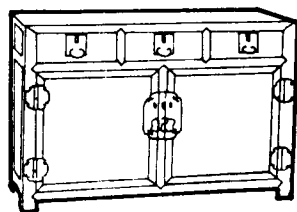
书架



书架

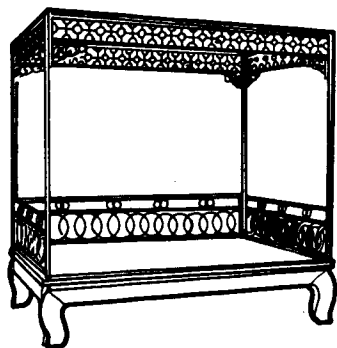


闷户橱

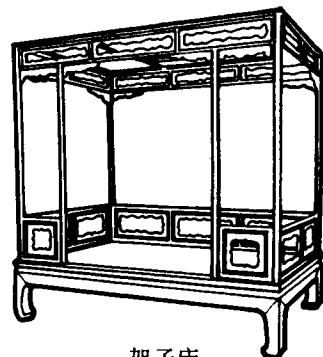


矮柜

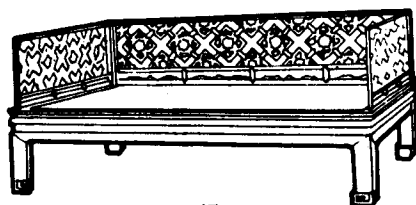
明代家具



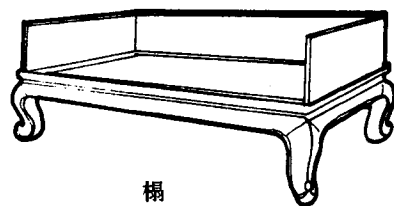
架子床



架子床



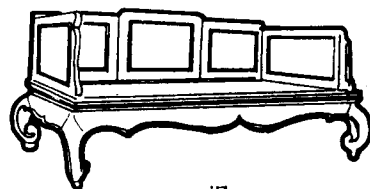
榻



榻

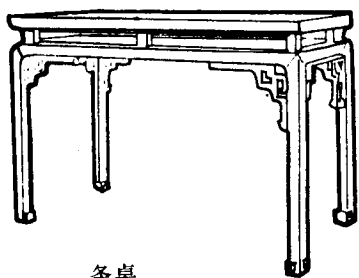


镜架

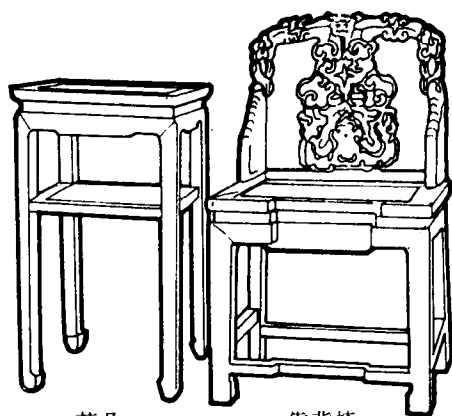


榻

清代家具

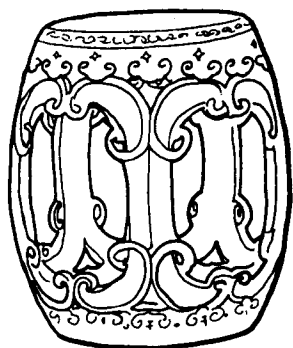


条桌

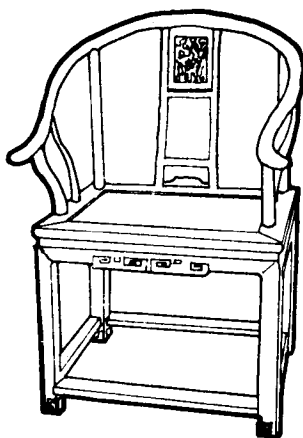


茶几

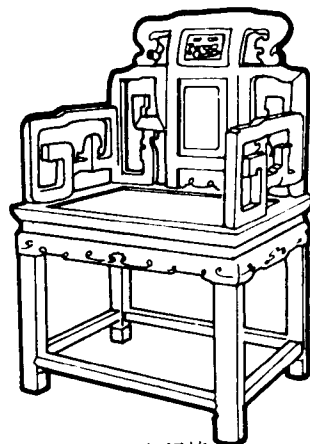
靠背椅



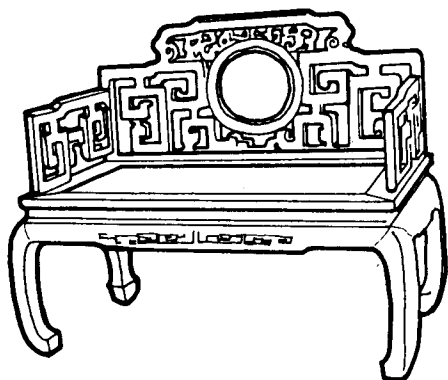
墩



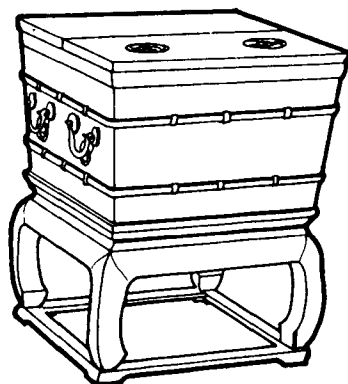
圈椅



太师椅



宝座



冰箱