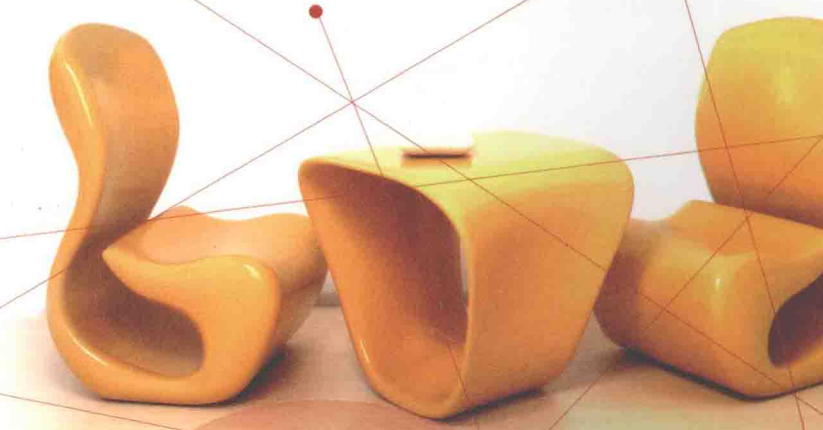

高等院校美术与设计类创新型“十二五”规划教材

艺术顾问 黄 凯

主编 刘明彬

FURNITURE DESIGN AND ANALYSIS OF EXAMPLE

家具设计与 案例分析

哈尔滨工程大学出版社

高等院校美术与设计类创新型“十二五”规划教材

艺术顾问 黄 凯

主 编 刘明彬

副主编 杜 煌 吕珊珊 孙思宇

刘哲军 蔡学静 李晓飞

王小元 黄 凯 张学东

参 编 朱 亮 王毅勃

FURNITURE DESIGN AND ANALYSIS OF EXAMPLE

家具设计与 案例分析

哈尔滨工程大学出版社

内 容 简 介

本书系统地介绍了家具设计的相关知识和成功案例,内容包括绪论、家具设计要素、家具造型设计、家具结构设计、家具设计程序与内容、家具设计案例分析。

本书依照知识的深浅、难易程度和设计程序进行了合理组织和编排,可作为高等院校工业设计、环境艺术设计、展示设计、家具设计等专业课程的教学用书,也可作为高职高专院校、各类培训机构教学及家具设计爱好者、专业设计师的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

家具设计与案例分析/刘明彬主编. —哈尔滨:
哈尔滨工程大学出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5661-0757-2

I. ①家… II. ①刘… III. ①家具—设计—高等学校—教材 IV. ①TS664.01

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第019308号

策划编辑 徐 峰 李 慧
责任编辑 崔 岩
封面设计 广通文化

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
地 址 哈尔滨市南岗区东大直街124号
邮 编 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 北京恒石彩印有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 10
字 数 302千字
版 次 2014年1月第1版
印 次 2014年1月第1次印刷
定 价 48.00元

<http://www.hrbeupress.com>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

对本书内容有任何疑问及建议,请与本书编委会联系。邮箱 designartbook@126.com

序

Preface

设计、文化与经济发展是息息相关的，设计发展是经济状况的折射，文化传承是经济发展的风向标。

家具设计是一门综合性设计工作，融艺术、技术和材料为一体，来表达家具的造型、功能、装饰、文化、工艺和结构等，体现了家具在设计文化观念层面的民族性、地域性、时代性、文化性和现实性。家具设计始终以功能、舒适、耐久、美观和人性化为基础设计，同时兼顾工效学、创造性、流行性、需求性、辩证构思与可持续发展等原则。

编者在充分研究同类相关书籍的基础上，结合多年家具驻厂设计经历和实践教学科研经验编著了本书。本书充分体现了技能教育与观念教育之间相互渗透、相互融合的特点，既注重设计技法的传承，培养学生的创造意识和设计能力，又将企业设计实践和成功案例引入教学分析，在课堂教学与社会实践之间搭建了一座桥梁。在内容上，本书体现以下特色：

第一，围绕家具设计的本质、文化和特征，力求设计与文化、设计与艺术、设计与技术、设计与工艺的有机融合，试图克服长期以来设计教育忽视文化、技术和材料，游弋于美术范畴的弊端。

第二，明确家具设计的原则、思维、趋势和技巧，注重家具设计要素领悟和设计方法的总结、提炼和升华，避免家具设计的按部就班和生搬硬套。

第三，融合家具设计实践和成功案例分析，以企业设计需求引导学生学习设计理论、设计思想和设计方法，同时将设计标准化、系统化和模块化融入设计教学。

本书内容翔实、条理清晰、重点突出、案例丰富、实践性强，是编著团队的实践经验总结。本书虽已完成编写，但仍需要接受教学实践的检验，不断地改进，使之更加完善。

安徽工程大学艺术学院院长、硕导、教授

前言

Foreword

家具是人们生活、工作和学习的必需品，也是室内最主要的功能性装饰品，更是技术与艺术完美结合的工业产品。它满足了人们的使用需求、精神需求和社会需求，引领着的审美潮流。改革开放以来，我国家具产业发展迅速，但家具设计领域的发展却相对滞后，在一定程度上制约着家具产业的发展。因此，家具设计急需打破模仿、跟风的被动局面，走上原创化、民族化、个性化和即时化设计的道路。

深化以多学科交叉结合为核心的设计人才培养模式改革，是当前我国高等教育加强内涵建设和专业教学转型的重要内容，也是实现高等专业设计人才培养目标的重要保证。家具设计作为一门以设计理论与实践操作紧密结合的设计类课程，贯穿于家居设计、室内设计及展示设计等课程体系中。

本书从家具概念和设计思维、设计方法入手，倡导创意设计，继承传统文化。以家具造型、装饰、结构和知名企业的新古典家具、工程家具、软体家具、酒店配套家具设计案例为核心，探讨家具设计思想、设计要素、造型构成法则、结构构成原理，以32mm系统标准化设计融合造型与结构。本书还以最近几年获奖的家具设计作品和企业设计案例分析，来加强设计理论学习，并以设计理论评审设计案例，让学生在案例分析与实践中巩固设计理论内容。

本书是编者多年来企业工作、高校教学、科研、参赛经验的归纳和总结。在编写上重视教学方法和创造性思维的培养，在内容上推行学校概念设计与企业产品设计的融合，以家具设计效果图和施工图引导学生将设计创意和软件运用相结合，同时以标准、规范、通用标准强化家具设计实训，力求跳出学科体系的藩篱，摆脱学科体系教学模式的束缚，实现学与用的无间融合，从设计的程序和内容上引导学生走进企业化的设计模式，更好地实现学校理论学习与企业上岗实践的自然过渡。

感谢哈尔滨工程大学出版社对本书出版提供的支持。安徽工程大学艺术学院院长黄凯教授、张学东教授、工业设计系主任王小元教授也对本书提出了诸多宝贵意见。

创新注重探索，设计追求卓越。编者真诚希望通过本书能够与全体同仁共同探讨家具设计的相关知识。书中疏漏、不足之处，敬请专家、读者予以指正。

编者

目录 Contents

第一章 绪论 001

- 第一节 家具概述 / 001
- 第二节 设计基础 / 011
- 第三节 家具设计 / 015

第二章 家具设计要素 029

- 第一节 家具设计人机要素 / 029
- 第二节 家具设计技术要素 / 036
- 第三节 家具设计环境要素 / 043
- 第四节 家具设计装饰要素 / 045

第三章 家具造型设计 051

- 第一节 家具造型设计内容 / 051
- 第二节 家具造型形态构成 / 056
- 第三节 家具造型形式美原则 / 059
- 第四节 家具色彩设计 / 066
- 第五节 家具质感表现与肌理设计 / 077

第四章 家具结构设计 082

- 第一节 软体家具结构 / 082
- 第二节 板式家具结构 / 090
- 第三节 实木家具结构 / 101

第五章 家具设计程序与内容 118

- 第一节 设计准备 / 118
- 第二节 设计策划 / 120
- 第三节 初步设计与评估 / 122
- 第四节 设计完成阶段 / 124
- 第五节 设计后续阶段 / 129

第六章 家具设计案例分析 132

- 第一节 新古典家具设计 / 132
- 第二节 工程家具设计 / 142
- 第三节 软体家具设计 / 145
- 第四节 酒店套房家具设计 / 149

参考文献 160

第一章

绪论

本章知识点

■ 家具概述；设计类别；家具设计内容与家具设计的学习方法。

学习目标

■ 了解家具的概念、文化、形态、风格以及设计的类别；掌握家具设计的原则、洞悉家具设计的思维与趋势；重点学习家具设计的学习方法。

第一节 家具概述

一、家具的概念

“家具”本意一词为“家用的器具”。据国内知名家具设计师朱小杰先生的理解：“家用的器具”有两层含义，其一是家用，与家庭、家居生活有关；其二是供人使用的一种物质形态的东西。家具在华南地区又叫家私，即家用杂物。然而这种概念是很不全面的，不具备与时俱进的特征。在人类社会发展的过程中，从古代的庙宇、中世纪的教堂、历代的王宫、官邸、手工业作坊、商业店铺，到当代的办公空间、酒店、学校、医院、车站等公共环境之中，都有家具的身影，虽然它已大大超出了家用的范围，逐渐发展为一种常见的物质文化形态，既满足人们的生活需求，又兼具审美、社会功能。

家具是人类维持正常生活，从事生产实践和开展社会活动必不可少的器具，在日常生活、工作和社会交往活动中供人们坐、卧、作业、支撑与贮存物品，如图1-1所示。家具的使用贯穿于人类生存的时间与空间。无论是先人的一堆泥土、一块石头或一个树桩等最原始的坐具形态，还是豪华、威武的御座，高雅、舒适的沙发，都充分彰显了人类的进化和社会的进步。家具以其独特的多重功能贯穿于社会生活的方

面面，与人们的衣食住行密切相关。随着社会的发展和科学技术的进步以及生活方式的变迁，家具也在不断地发展变化。家具不仅仅是一种工业产品、室内陈设或日常生活用品，更是一种艺术表现形式，蕴涵着文化形态与文明的特征，如图1-2所示。

图1-1 现代座椅

图1-2 明式龙纹圈椅

1. 家具是一种工业产品

随着家具生产技术的进步、自动化与流水线作业方式的普及以及企业规模的发展,家具的生产早已摆脱了以往的手工定制和手工业生产方式,成为一种工业产品的生产过程。

现代家具设计的趋势和市场营销策略为家具的工业化生产奠定了基础,模块化、人性化成为家具设计与生产的首要考虑因素。模块化设计是指在对家具进行功能分析和判断的基础上,划分并设计出一系列家具功能模块,通过功能模块的选择与组合,构成不同的家具。模块化设计突出的特点就是其标准化和通用性,能够增加材料的利用率,提高工作效率,降低运营成本,能更好地发挥机械化和自动化生产的优势,减少对手工业的依赖。模块化设计对于家具行业具有重要的意义,许多大型企业都在实施,如专卖店遍布世界各大城市的家居行业巨头——宜家,其研发就采用了模块化设计。宜家家具是自由拆分的组装件,产品分成不同模块,可自由组合、调换部件,这就意味着宜家可以进行大规模的生产和运输,为平板包装打下了良好的基础,节约了大量的运输成本,如图1-3所示。

现代家具设计强调大批量生产的概念,重视运用先进技术,主张将最前沿的成型技术、材料工艺和研究成果应用于家具设计和生产实践中,使家具生产更加适应工业化进程,新材料、新工艺、新设备技术的应用始终成为家具创新的焦点和突破口。

作为一种工业产品,家具产品的设计具有工业设计的一般意义。虽然家具产品设计和其他工业产品设计相比具有一定的特殊性,但它们的本质却是一样的。家具设计师同样应综合考虑人们生活工作习惯、审美趋势变化、居住空间条件、材料质感肌理、技术工艺特征、设备自动化程度等。如果将家具设计当成其他工业产品设计一样对待的话,设计思路和设计重点可能有所变化。例如,有人提出“家具是生活的一种机器和设备”的观点,并因此设计出了“视听中心”“工作乐巢”“睡眠中心”之类的家具。以这个观点出发,人们发明了许多类似于工业机器结构和造型的家具。

图1-3 宜家家具

将家具看成为一种工业产品,还应要求人们对家具生产的工业化给予足够关注。生产设备、加工工艺、计划管理、设计策划、产品营销、宣传推广、产品使用与维护保养以及产品报废、回收利用等内容也需纳入设计的程序范围。家具设计同时也唤醒人们重视家具的工业化批量生产与社会的关系,如家具与资源的可持续发展、家具与社会中人与人之间的关系、家具与社会生活方式、家具生产与社会劳动关系、家具生产与社会生产技术的发展等问题,让人们重新认识家具与建筑空间、居室环境、文化艺术、生活习惯之间的关系。

2. 家具是一种室内陈设

当前,人们崇尚“轻装修,重装饰”的设计理念。所谓“轻装修”是指人们不愿意花费大量的人力、财力仅追求室内空间界面的改造与重建,避免社会财富的巨大浪费和资源的无度索取。而“重装饰”的设计理

念则引导人们从单纯地改造室内空间界面质量的误区中醒悟过来,转而重视对室内空间氛围的营造和装饰的延续。传统室内设计理论认为,家具作为室内设计的完善和补充,为提供具有现实使用功能和审美功能的室内空间服务。这即是家具作为一种客观的物质存在于社会 and 人们生活中的真实写照。现在越来越多的人认为,住宅品质的高低由其中的陈设所决定,越来越重视对自身生活态度和生活意义的颠覆与觉醒。人们开始意识到,建筑之美在于为我所用,建筑之美在于情有所托,生活是建筑的基本原型,生活的本质在于“直接”与“适度”,而“重装饰”的理念正好是这种“直接”与“适度”的恰当反映。从这个意义上讲,“重装饰”的理念无疑是人们对室内空间审美意义认识上的一次革命,如图1-4所示。

图1-4 家具的室内审美

现代风格的建筑设计在解决建筑本身问题的同时,也给家具设计带来了一种新的机遇:相对简洁的建筑内部空间和简单的立面形象,势必带来室内空间氛围的不足,无疑需要营造一种场景来烘托空间的氛围和意义。家具本身就是绝妙的场景,这赋予了家具设计更大的空间和可能性。如果说建筑是一种生活方式的话,家具就是生活方式的本质体现和细节呈现。家具不仅赋予了建筑更为确切的功能意义,更演绎了建筑基本的情感因素。千篇一律的建筑内部空间正因有了不同的家具而变得丰富多彩。

家具陈设除了能完善建筑空间和营造场景氛围,还具有组织、划分空间的功能,如屏风的主要功能是分隔和掩蔽空间,还起到重点装饰作用,成为室内的视觉中心,如图1-5所示。

可以利用家具将建筑空间划分成许多不同功能的

活动区域,并通过家具的安排去组织人的活动路线,使人们根据安排的家具不同选择个人活动和休息的场所。如在空旷的房间角落里放置花架、茶几、条案等小型家具,在这些家具上还可以设置盆景、盆栽、玩具、雕塑、古玩等工艺品,既填补了空旷的角落,又美化了空间。对于一些不规则的空间,在设置家具时应尽量填充其不规则的部分,以求得整个空间的构图完整。

图1-5 屏风

3. 家具是一种日常生活用品

家具和人类的日常生活有着密切的联系。缺少了家具的存在,家的概念将无从谈起,人们也无法享受到家的氛围和基本功能,而家将变成一个毫无意义的空间框架。

家具在某种程度上影响着人们的生活质量。科学研究表明,人的睡眠状况除了与人的身体素质等内因有直接关系外,最主要的外因就是睡眠的环境和床榻的质量。不舒适的床榻与坐具是颈椎病、腰间盘病的主要诱因。

从产品语义学的角度来看,家具是人们社会生活中尊严与地位的象征。如纹理优美、做工精良的硬质实木家具与真皮沙发等是家庭经济殷实的表现;造型高雅和谐、工艺一丝不苟、木质纹理自然优美的新古典家具将生活的品质表现得淋漓尽致;配色丰富时尚、线面简约活泼的板式家具让个性化的生活气质显露无遗。一些家具在造型上也迎合了中国传统文化中关于人的等级制度观念,如古代皇上坐的御椅(也叫龙椅)代表着至高无上的皇权;大班台代表一个企业的至高地位,是具有中国特色办公家具的一道亮丽风景线,如图1-6所示。

图1-6 大班台

从生活的意义上理解,无论是高雅细致、丰裕华丽的欧式风格家具,时尚简约、线条流畅的现代简约风格家具,淡雅节制、禅意深邃的日式风格家具,还是运用传统美学与现代材质、工艺,演绎中国文化精髓的新中式家具,都是在服务和引领着人们的生活和生活方式。

4. 家具是一种艺术表现形式

在很长的历史时期内,人们为适应生活需要和审美要求,就地取材,手工生产家具,因而家具在造型、结构、色彩、装饰等许多方面都具有艺术设计的特征,传承了地域文化和民族特色。于是,人们开始把家具与工艺美术联系在一起。清华大学美术学院在20世纪60年代就设立了“家具设计”专业方向。

我国著名工艺美术理论家、教育家田自秉先生对工艺美术的定义是:通过生产手段(包括手工、机器等)对材料进行审美加工,以制成物质产品和精神产品的一种美术。它既有工,也有美,包括生活日用品制作,也包括装饰欣赏品创作;既有手工创作过程,也有机器生产过程;既有传统产品的制作,也包括现代产品的生产;既有设计过程,也有制作过程。它是集造型、色彩、装饰为一体的工艺形象。

家具作为一种艺术表现形式,表现在设计者可以以家具为载体来表达自己的生活和艺术的理解、对家庭的感情、对于社会和具体的事物的认识与看法。然而,因家具功能和审美趋向的影响,使家具设计有了与其他设计形式不同的方法论,有了更为具体和明确的艺术审美意义,因而具有了更高的精神价值和社会价值,如图1-7和图1-8所示。

图1-7 彩绘家具

图1-8 家具艺术

二、家具的意义

家具是人类告别动物的生存习性和生存状态的标志产物之一。家具的创造和使用,表现了人的体面、尊严与品位。在当今社会,很难想象没有家具人将处于怎样一种尴尬与狼狈的状态。

1. 家具的功能意义

家具与建筑同宗同源,家具与建筑共同构建了人类的生存空间。家具依附于建筑,家具的功能不仅是建筑功能的补充、对应,又有其独特的意义。

建筑的原始功能是御寒暑、避风雨和防止野兽侵袭,家具的原始功能是坐、卧和储物;建筑的最佳功能效果是让人身心两安,家具的最佳功能表现是舒适、高效和美观。

家具是人类消化和享用建筑室内空间的必要条件和手段,如图1-9所示。

图1-9 书房家具

家具主要是从内部构建来完善建筑功能。建筑依托家具和家饰形成特定的室内氛围,像磁场和电场一样,与特定的人群产生共鸣,引起人们的关注和热爱。年轻人多向往酒吧,而老年人则钟情茶馆,正是因为它们有不同的室内氛围。

2. 家具的文化意义

家具作为一种物质文化产品,反映了不同历史时期的科技、工艺、审美水平。新材料的研发与应用、制作工艺与设备的更新是现代家具形成的重要原因,也是现代家具的重要文化内涵,如图1-10所示。没有实木的软化和弯曲木技术,就不会有迈克·索耐特的曲木椅问世;没有多层单板胶合技术,也就不会有阿尔瓦·阿尔托的胶合弯曲家具面世;没有钢管和弯管技术,也就不会有布鲁耶的现代钢管椅出现……

家具反映了不同时期、不同民族人们的审美观念和审美情趣。如中国明式家具的典雅、美国殖民地式家具的粗犷、北欧现代家具的简洁、意大利现代家具的时尚、日本家具的淡雅深邃、非洲土著部落家具的原始野趣,都充分反映了各自不同的文化追求。

家具还承载着不同的风俗习惯和宗教信仰。如日本席地而坐的和式家具、中国东北农村的炕桌、记录宗教故事和历史传说的彩绘图案的西藏式家具、反映政教合一的硕大与威严的欧洲中世纪家具,充分彰显了风俗与信仰在家具形态的和装饰上的差异,如图1-11所示。

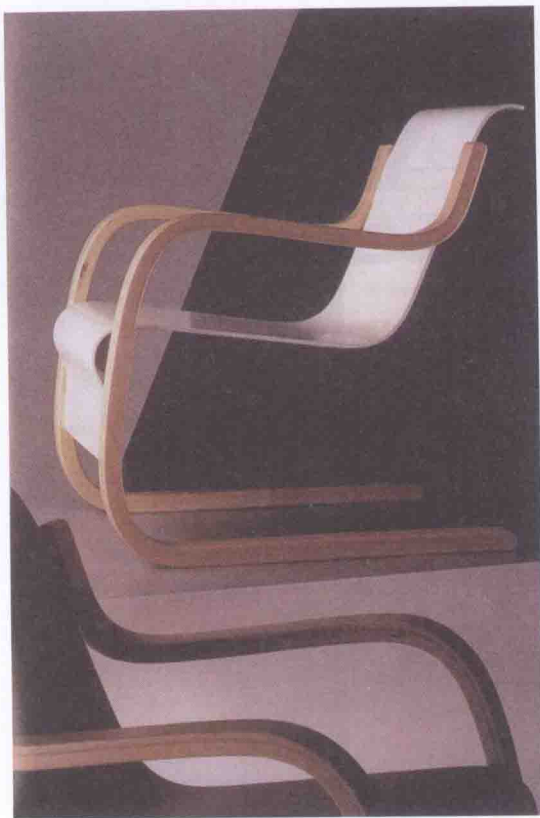

图1-10 胶合弯曲家具

图1-11 日本和式家具

家具的造型在一定程度上也显现了伦理观念和道德风尚。在中国的传统家具中,八仙桌的尊卑长幼座序,太师椅的正襟危坐;欧式家具中的长餐桌的主次坐序等都从不同方面“规范”着人们的举止礼仪,甚至有些成为特定政治秩序和经济实力的物化表征。现代环保意识、生态伦理、可持续发展观则对现代家具提出了新的要求。

3. 家具的美学意义

家具的美是实用性与审美功能的统一。家具属于生活,首先要满足直接功能,适应环境的需求。离开了实用性,家具就失去了最基本的价值。没有任何用

途的家具不可能是美的家具。

家具的美是艺术性与技术性的统一。家具的功能性决定了家具的艺术与技术构成。家具是由不同的材料通过一定的结构工艺和构造艺术而实现,而工艺技艺、技能是决定条件,如图1-12和图1-13所示。同时家具的造型又要根据美的造型规律,由不同的形态、色彩、肌理和特色装饰予以实现,因此家具既包含艺术的要素,又具有技术、技能、技艺的要素。

图1-12 卵形座椅

图1-13 时尚座椅

家具的美是传统性和时尚性的统一。家具经历了数千年的发展,在不同的民族和地区形成了丰富多样而又各具特色的传统风格。工业革命以后,在探索各种现代设计思想的过程中又产生了许多美轮美奂的现代风格家具。传统家具与现代家具相互交汇、相互促进,特别是20世纪60年代以来,家具个性化的需求和多样化设计使家具与时尚密切关联。因此家具是传统的时尚化,传统的现代化。新古典、新中式家具的提倡与开发正是传统时尚化的具体表现。

4. 家具的社会意义

家具是改善人居环境,提升生活品质的重要手段。在人类进化和发展的过程中,家具与建筑都扮演着重要的角色。在当今中国建设和谐社会的进程中,家具同样不可或缺。和谐、标准的民居要求有和谐舒适的家具配套;豪宅要求品牌家具和个性化设计与之匹配,如图1-14所示;现代办公空间要有现代科技办公家具相适应;大型公共空间要有相应的无障碍公共家具来实现其功能与价值。

由于家具时刻存在于人们的生存空间中,它的风格、形态、装饰特色、历史文化、新潮符号等无不潜移默化地影响着人们的情绪,或给人以关爱,或给人以启迪。它以物质文明的形态规范着人们的生活方式,并以此影响着人们的精神生活,增强着人们的审美意识。

图1-14 欧式家具

5. 家具的经济意义

家具产业是朝阳产业,除了战争等特殊时期外,家具都是随着社会的进步而不断发展的。自20世纪80年代以来,在国际产业的大调整中,中国以丰富的土地资源和人力资源,吸引了大批海外家具企业在中国落户,特别是珠江三角洲、长江三角洲、川陕地区和环渤海湾

地区,吸引了大批港、台地区和欧美家具企业,大大促进了中国家具业的发展,家具业成为国民经济新的增长点。2006年,中国家具生产总值达4300亿人民币(折合530亿美元),约占当年世界家具生产总值(2650亿美元)的20%,出口174.65亿美元,占世界家具贸易总量的19.4%;2011年,中国家具工业创造了总产值5195.64亿元,累计出口家具388.82亿美元的业绩,成为世界第一家具生产大国和第一家具出口大国,并由家具大国向家具强国迈进。

家具是一种大众消费用品,如图1-15所示。中国是年消费家具超过100亿美元的世界八大家具消费大国之一。家具可以传播时尚,通过产品创新和市场拓展拉动消费,扩大外贸出口,从而促进经济持续健康发展。

图1-15 座椅

三、家具的文化形态

1. 文化与家具文化

“文化”一词的来源见于《易经》中的“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下”,意为按照人文来教化。在英文中比较贴切的词是“culture”,其释义为:一是人类社会发展的证据;二是某一社会、种族等特有的文艺、信仰、风俗等的总和。按照人类学家的观点,文化是一种社会现象,是人类环境中由人所创造的一切方面的统称。

同时文化又是一种历史现象,是社会历史的积

淀物,是一个国家或民族的历史、地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等一整套的“生存式样”,其中人的创造能力和习惯是这一概念中至关重要的组成部分。

按现代观点来看,文化是人类精神的创造和积累,它包括:纯粹的精神创造,诸如宗教、艺术、哲学等;行为化的精神财富,诸如礼仪、法律、制度等;物化的精神创造,诸如工具、兵器、建筑等。

人类的一切文化都是从造物开始。每件工具的选择与制造都伴随着人类的行为与经验。这些行为与经验的集合便构成了人类的知性,从而使人从自然中分离出来成为人本身。从自然中分离出来的人类有着特殊的概念以及表达这些概念的符号:语言、图像、色彩、形态、内容、文字……这些符号作为人类认识和实践的工具,又进一步激发了造物活动的深化。人类从最初的对自然物的选择开始,就已包含了某种设计的因素。可以说产品设计是通过实现功能的物质载体来体现人类文化体系的造物活动的重要组成部分。中外家具发展史是人类造物活动的一个重要组成部分,也是人类文化在家具产品上的充分体现。

首先,家具是一类社会物质产品,作为重要的物质文化形态,表现为直接为人类社会的生产、生活、学习、交际和娱乐等活动服务;同时,家具又是一门生活艺术,它结合环境艺术、造型艺术和装饰艺术等直接反映我们的文化,以自己特有的形象和符号来影响和沟通人的情感,是人类理解过去,表现现在,规划将来的一种表现,有着历史的连续性和对未来的限定性。因而,家具是一种文化形态。

再者,家具文化是人类文化的重要组成部分之一。作为与人的基本生存方式相依存的家具,它深深地植根于生存环境的土壤,不管时代如何变迁,家具的文化形态总会顽强地表现出来,影响着其他文化形态的存在和发展,如生活方式和生活内容的改变,人类行为审美观的改变,人与人之间关系的确立和变化等。作为人类劳动的结晶——劳动产品而言,它表面上反映出的是无以计数、琳琅满目的家具产品,但在本质上所反映出来的是它一方面按照政治、经济、宗教、信仰、法律、社会习俗和道德伦理来决定家具的意义、内涵与形象;另一方面,家具在不断地凝聚其丰富的历史文化与传统内涵的基础上,不断地深化并改变着人类的方方面面。可以说,家具是人类文化的

见证和缩影。中国明式家具就是其中最好的例子，儒家文化的精髓、平等自由的社会理想、殷实而又节俭的生活风尚、繁荣而又高超的制作技术尽显其中，如图1-16所示。这种物质与精神之间的协调，充分显示了文化的意义。

图1-16 明式家具

在论及家具文化的时候，许多人常常把它和家具的精神功能联系并等同起来，这是不全面的。家具的精神功能必然属于家具文化范畴，但是家具文化的含义远比其精神功能的领域要深广得多。家具文化具备一切文化形态所具有的一般特征，也具有自身的特点。

(1) 家具文化具有包容性。家具的种类、风格、结构、造型、装饰等内容包括文学、心理学、历史学、美学、艺术学等社会科学的成分，家具选材、结构、制作、涂饰工艺等内容又包含材料学、心理学、物理学、工艺学等自然科学的成分，它们是人类文明综合的结晶。

(2) 家具文化具有多元化、多层次性的特点。就一般文化而言，它的多元化反映在地域性、民族性、时代性以及人的不同年龄阶段等多方面。它的多层次性反映在文化结构方面，最里层的内核是观念心态，中层是制度行为文化，最外层是物质文化。

家具文化的理想状态应该是多元文化并存，各种家具文化在各自的土壤里健康成长，充分满足社会各阶层的需要。家具文化的多元化与一般文化形态相同，它的多层次则反映在物质文化，体现在表层，精神文化体现在深层，艺术文化则体现在二者之间的中间层面上。

对于家具产品而言，其文化层次的核心层主要表现为家具产品的使用性能和实用功能，即家具既要能用，又要适用，充分满足使用者的各种使用要求；文化层次的形式层主要反映在家具的品牌、造型、特

色、质量、个性等方面；文化层次的意义层则主要反映在家具的文化属性、社会、艺术、自我价值等方面，如图1-17所示。

图1-17 仿明式家具

由此可以看出，家具产品的层次属性是人们在进行家具设计时所必须斟酌的重要因素，一方面要充分考虑使用者的需求，另一方面要充分发挥形式层和文化层的主观能动性，创造出既美观又具有一定文化内涵的家具产品。

(3) 家具文化是动态的文化。家具文化以其自身的现实存在性和社会功能的完整性而成为特别的文化现象，是人类进化过程中文明和文化行为的共同产物，在潜移默化地影响和改变着人们的生活方式。同时，家具自身也在从简至繁，又从繁至简的变化着，有的是受社会文化（社会制度的变化、社会经济技术条件的改变等）的影响，有的是受一定的历史时期内审美观点的影响。家具文化的动态发展说明，家具文化与整个社会文化是平行发展的。

(4) 家具文化受其他文化形态的影响。在家具的发展历程中，我们不难找到家具受建筑、绘画、雕塑等其他艺术形态影响的例子，如哥特式建筑和哥特式家具，如图1-18所示；抽象派绘画与19世纪的抽象艺术家具，如图1-19所示。欧式家具也曾受欧洲雕塑文化的影响，以浪漫的贝壳形曲线和精巧的雕琢点缀作为主要特征等。由于家具与建筑、绘画、雕塑等其他艺术形态处于不同的社会支撑点（技术、人文、审美需求）上，因而才有了与它们不同的表现形态。

(5) 与其他文化一样，人是家具文化的主体。人既是家具文化的创造者，又是家具文化的鉴赏者和享受者。因此，发展家具的文化多样性就必须认同自己的民族文化，又要尊重其他民族的文化，互相借鉴，求同存异。

图1-18 哥特式家具

图1-19 抽象艺术家具

(6) 家具文化可以在不同的地域、民族、时代间交流。外来文化和本土文化的交流以并存和融合为主。即使到了世界文化大融合的今天，不同民族、不同国度，不同地域的家具产品仍然具有各自不同的文化形式和特征。中国传统家具在西方国家

颇受欢迎，因其艺术魅力充分体现材料美，这就是对中国文化“天”、“道”的遵循，体现出质朴硬朗、刚中有柔以及光洁匀称特征；意大利、法国、德国等发达国家的家具产品出口中国时，也须考虑到中国人的文化信仰、生活特点、审美习惯、人体特征、地域环境等因素。

2. 家具的文化特征

家具是一种丰富的信息载体与文化形态。家具文化作为一种物质生产活动，随着社会的发展、风格的变化和浪潮的更新等因素而频繁地变化，而且每一种因素的影响也不尽相同。因而家具文化在发展过程中必然或多或少地反映出如下特征：

(1) 社会特征。社会政治、经济制度、道德意识、社会生产力发展水平等对设计的影响是显而易见的。任何设计都需要社会的文化土壤，而不是脱离社会孤立存在的。家具是特定时期社会经济、文化艺术的集中反映。不同历史时期的生活方式对家具风格的形成与发展有着重要的影响。如从中国家具造型风格的演变中可以解析中国传统文化的精神内涵以及不同时期的审美风范，进而诠释出社会因素对家具风格形成与发展的影响；又如现代文化所依存的是二次世界大战的历史背景；后现代文化产生于西方高度发达的物质文明沃土；高技派文化所体现的是精妙科学技术等，这些都可以归结为社会因素的集中反映，如图1-20所示。

图1-20 后现代家具

(2) 时代特征。与时代有关的艺术文化更多的是来源于特定时代的审美。和整个人类文化的发展过程一样，家具文化也有其时代性和阶段性，不同历史时期的家具风格显现出家具文化不同的时代特征。富有时代性的家具设计都是这个时代科学技术与艺术文化相结合的产物。古代、中世纪、文艺复兴时期、现代和后现代均表现出各自不同的风格与个性。

如果说,先进的科学技术和材料工艺能给家具设计注入新的物质功能的话,那么,一个时代所形成的审美观念,所流行的审美思潮能使家具设计产生新的精神功能。新的科技成果的采用能使家具设计产生新的形象,从而促进审美观念的转换。而新的科技成果的更新又反过来促进家具设计不断开拓新工艺、新材料、新技术,从而满足人们新的物质和精神需求,如图1-21所示。

图1-21 现代玻璃家具

中国家具的时代特征比任何国家都要显著。如从适应席地而坐为起居方式的低矮型家具,到汉代的彩漆家具体系;从魏晋唐宋的高足家具的完整组合,到明代大批文化名人热衷于家具工艺研究和审美探求,使之完备、成熟,形成了独特硬木风格的家具;从清代在继承明式家具的基础上做工更为细腻,极尽装饰,表现出尊贵与富足的气派,到民国时期受外来家具文化的影响,造型向中西结合趋势转变等。

近年来,从“米黄情缘”、“蓝色组合”、“聚酯倒模”、“表面贴纸”、“薄木贴面”、“黑胡桃”的新古典、“白色旋风”、“黑色风暴”、“奶油加巧克力”、原木樟子松、清一色的“榉木”、“红樱桃”到布艺家具的方兴未艾、玻璃与亚克力家具的崭露头角、塑料金属家具的一贯追求、新中式家具的独领风骚等,也都在我们脑海中留下了深刻的时代印象,如图1-22所示。

(3) 地域特征。家具所具有的地域特征主要体现在家具的存在环境和生活审美两个方面。不同的地域地貌,不同的自然资源,不同的气候条件,形成不同的家具特性。就我国南、北方的差异而言,北方山雄地阔,北方人质朴粗犷家具则相应表现为大尺度,重实体,端庄稳定的特性。南方山清水秀,南方人文

静细腻,家具则精致柔和,奇巧多变。关于家具造型,业界有“南方的腿,北方的帽”之说法,意为北方的柜讲究大帽盖,多显沉重;而南方的家具则追求脚型的变化,多显秀雅。在家具色彩方面,北方喜欢深沉凝重,南方家具则更崇淡雅清新。

图1-22 新中式家具

自然环境对于家具的地域性特征形成的影响表现在家具功能需求上。气候、温度的不同,四季冷暖的变化,使得人们的生活习惯具有很强的地域特征,不同地域对于家具的需求有很大的差别。同时,地域化的自然资源对于就地取材的家具影响很大。如中西部地区自然资源相对匮乏,加之气候较为寒冷,有强烈的取暖需要,因此以砖、土垒炕的现象十分普遍,家具的体型相对较小,高度相对较矮。同时影响家具的主要因素还有居住形式,其建筑特点和形式也是家具创造的思想根源。

生活方式的各个方面对于家具的影响是全方位的。比如,人们借助家具的尺寸、造型、装饰,表达出对于人文精神的崇拜和对于现实美好生活的追求。以中国为例,过去民间极为盛行“床不离七”的习俗,就是床的宽窄、高低的尺寸不能没有“七”,主要是取“七”与“妻”的谐音。各个地区由于生活环境和生活方式的差别,同时形成了审美观念上的差别。这种审美观的地域性差别反映到家具上,就形成了家具审美的地域化特征。

(4) 民族特征。家具具有民族性。世界上每个民族,由于不同的自然条件和社会条件的制约,形成了独特的语言、习惯、道德、思维、价值观和审美观。家具的民族性主要表现在文化的层面上,它能直