

家具 设计 资料集

FURNITURE DESIGN MANUAL

主编 许柏鸣 方海

中国建筑工业出版社

家具设计资料集

主编：许柏鸣 方 海

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

家具设计资料集/许柏鸣,方海主编. —北京:中国
建筑工业出版社,2014.8
ISBN 978-7-112-16360-1

I. ①家… II. ①许… ②方… III. ①家具-设计-
资料-汇编 IV. ①TS664.01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 019228 号

责任编辑:徐 纺

装帧设计:景 楠

责任设计:陈 旭

责任校对:姜小莲 刘 钰

家具设计资料集

主编:许柏鸣 方 海

*

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

北京科地亚盟排版公司制版

北京画中画印刷有限公司印刷

*

开本:880×1230 毫米 1/16 印张:33¼ 字数:905 千字

2014 年 10 月第一版 2014 年 10 月第一次印刷

定价:98.00 元

ISBN 978-7-112-16360-1
(25088)

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)

本书编写人员

主编：许柏鸣 方 海

参编：金 蕾 张培蕊 孙 涛 吴 丹

陈 兵 赵 明 苏春莉 刘丹丹

蒋 健 刘 阳 景 楠

序

约里奥·库卡波罗

几天前，方海教授给了我厚厚一叠《家具设计资料集》的原稿，我看后感触良多，印象非常深刻。首先，我非常高兴能在第一时间欣赏和阅读这本书的全部内容。不得不说，这是一部内容极其丰富的资料集，其百科全书般的内容能激发你的灵感，为你提供近乎所有的相关专业信息，包括近年来世界各地的设计师们所取得的最新的卓越成果。

作为一名设计师，我在职业生涯中见过很多不同的设计指南，而这部由许柏鸣教授和方海教授主编的《家具设计资料集》，应该是该领域内目前涉及专业内容最齐全的著作。方海教授10年前取得阿尔托大学（原赫尔辛基艺术与设计大学）的设计学博士学位，并已在芬兰和欧洲其他地区活跃了近18年。许柏鸣教授是中国家具研究领域的第一位博士，他曾在意大利等地拥有三年多的相关研究经历。两位主编在繁忙的教学和设计实践之余，都饱览过大量的专业书籍，也研究了很多现代设计经典，为此书收集了充足的且富有价值的资料。诚然，我们都会了解一些各自专业内的知识，但现在有了这部著作，人们便能从一本书中就获知本设计领域几乎所有方面的信息。这种体验在相互学习和灵感激发方面都具有重要的意义，可以为专业设计师和有兴趣的人士上一堂卓有成效的课。

该书在绪论部分论述且列举了几千年以来人们设计、制造和使用过的众多有代表性的家具。很欣慰，我从中看到了完整的中国家具系统和欧洲家具系统，还有世界上其他的家具风格。为什么家具风格一旦形成就会长期为人们所喜爱？因为它们那产生于不同文化背景的设计与装饰手法中都蕴藏着深刻的含义。同时，这些家具又是以功能为基础的。那么，应该反思的是，作为现代设计师的我们，是否过于热衷简洁的设计呢？我们应该从传统中吸取怎样的灵感？

家具设计经常要考虑许多关于技术诀窍的问题。为此，对设计师和建筑师来说，对材料和技术知识的了解就显得颇为重要。值得欣慰的是，这部设计资料集非常系统地介绍了以上方面的内容，特别地，还与生态设计的理念联系起来。另外，“人体工程学与家具功能”这一章可能是全书最大的亮点。现代时期以前，人们有更多的时间与大自然直接接触，保证了基本的健康。然而，现代文明创造了更多的室内生活，人们大部分时间坐在椅子上。可以说，家具设计的质量开始变得愈来愈重要，因为它与人体健康和日常生活的品质都密切相关。

在“家具材料与结构”、“人体工程学与家具功能”之后，这本书余下的章节都涉及到美学方面，尤其是“家具感性设计基础”这一章。结合着功能设计的理念，这些章节陆续介绍了民用家具、办公家具、特种家具和系统家具。最后一章“品牌构筑与产品服务”则是以前的设计手册中罕有的。美学对任何设计都是很重要的，它促使设计表现出和谐和丰富多彩，用起来舒适和健康。一旦我想要在美学方面加以改善，倘若运用得当的话，我的设计肯定会非常精彩。

感谢许柏鸣教授和方海教授，他们为我们带来了这样一部内容丰富而时尚的资料集。这本书不久就要在中国出版了，我也真诚地希望它能够在以后的几年中以其他语言在世界各地面世。我有幸在过去的20年里和方海教授长期合作，也与许柏鸣教授多次交流，通过这两位主编，以及许多其他的中国朋友，例如去年仙逝的曾坚先生、现在仍与我合作的印洪强先生，我个人经历了一段因文化交流而硕果累累的时期，我从中所学到的远多于我教给大家的。从这部著作中，我也能够明显感受到中国设计在未来的惊人力量。

2013.9.6

前言

家具作为建筑与室内外空间的重要元素和人类生活的必需品，数千年以来一直忠实地伴随着我们，随着社会经济的发展和人们生活水平的不断提高，家具在我们的生活、工作和娱乐中扮演着越来越重要的角色。改革开放三十多年来，我国家具行业的变化翻天覆地，已经从工场手工业生产方式转变为真正意义上的现代产业，产业规模已居世界之冠，2009年的国内生产总值达7300亿元人民币，并一直在以每年20%以上的速度增长着，随着要素驱动经济向创新驱动经济的转型，对设计的要求也随之而日益提高。

正是在这样的背景下，中国建筑工业出版社继《建筑设计资料集》与《室内设计资料集》之后，再一次推出这一部《家具设计资料集》，从而在纵向形成了一个完整的设计资料库。

家具设计属于工业设计范畴，与建筑和室内设计的性质具有本质的区别，而与其他几乎所有的工业产品不同的是，它又与室内外环境密不可分，所以家具设计是唯一具有工业产品与环境双重属性的设计，具有自身独特的设计思维和模式。

20世纪80年代，中国轻工业出版社出版过由上海家具研究所编写的一部工具书《家具设计手册》，对当时处于萌芽状态的国内家具设计起到了十分重要的参考和指导作用。今天，业界已经提出了新的更高的要求，以适应时代的需要。这部《家具设计资料集》在很大程度上颠覆了传统的家具设计理论，既吸收了三十年来国内理论和实践中所积累的基础资料和经验，更导入了当今国际最前沿的设计思想、理念、工具、方法和模型。我们希望这部新的专业性工具书能够承载行业、社会和历史所赋予的使命。

本书分为上下两卷，上卷为《基础篇》，下卷为《设计篇》。

《基础篇》重在提供设计所需要的基本信息、相关标准和规范，以及必要的数据库，主要涵盖了家具的类型、家具所用的材料与相应结构、人体工程学与家具的功能、家具感性设计基础等；《设计篇》旨在为家具设计实务提供直接的参考作用，既考虑了资料性，更突出了可遵循的创新思路，以引导新设计的诞生，主要包括了民用家具的常规设计、办公家具的常规设计、特种家具的常规设计、系统家具的设计等。需要特别指出的是：下卷的最后一章，即第5章“品牌构筑与产品服务体系设计”体现了当今国际上最新的大设计概念，旨在从根本上全面解决商业化设计的市场有效性问题，而不是局限于产品本身，产品是重要的，但方向和系统保障更加重要。如果没有品牌和包括服务与传播在内的产品服务体系的支撑，家具产品本身将越来越难以获得良好的市场表现。其中蕴含着战略性思维、复杂的知识系统和对智慧的诉求。设计应当理解为一个“知识集成中心”。当然，作为工具书，我们只能导入一个基本框架，更详尽和深入的理论将另以相关专著予以呈现。

本书的撰写历时六载，主要在于基础资料的采集与新理念的孕育，期间得益于许柏鸣先生在意大利两年的留学生涯，而方海先生带来了北欧学派的思想。感谢意大利米兰理工大学设计系、意大利设计系统(SDI)以及意大利“工业设计、艺术和传播组织”INDACO(Dipartimento di Industrial Design, Arte Comunicazione)的合作，尤其是米兰理工大学家具专业首席教授Alessandro Deserti先生和国际著名产品战略设计专家Francesco Zurlo教授的帮助。许柏鸣指导以金蕾为首的南京林业大学2009级全体研究生和方海指导的江南大学博士生景楠参与了全书的编写，做了大量的资料梳理工作，谨颂谢忱！

最后，对中国建筑工业出版社徐纺老师和黄居正老师在本书问世中所起的决定性作用致以崇高的敬意和诚挚的谢意！

目 录

序	约里奥·库卡波罗
---------	----------

前言

0 绪论	1
0.1 家具的缘起	1
0.2 系统与流派	3
0.3 中国家具系统	7
0.4 欧洲家具系统	11
0.5 现代家具：国际式及全球一体化	15
0.6 家具的风格特征	17

上卷 基础篇

1 家具的分类	79
1.1 按所用基材分类	79
1.2 按基本功能分类	80
1.3 按基本形式分类	80
1.4 按使用场所分类	81
1.5 按放置形式分类	82
1.6 按结构形式分类	82
1.7 按系统性质分类	83
2 家具材料与结构	85
2.1 家具设计的选材准则	85
2.2 具体材料的特性与家具结构	90
3 人体工程学与家具功能	176
3.1 人体参数与家具尺度	176
3.2 家具功能设计	205
3.3 基于人体工程学的安全性与舒适性设计	256
4 家具感性设计基础	259
4.1 知觉要素	259
4.2 家具美学造型法则	280
4.3 其他感觉设计	292
4.4 家具的文化内涵	293

下卷 设计篇

1 民用家具的常规设计	297
1.1 主卧室家具	297
1.2 子女房家具	327
1.3 客厅家具	336
1.4 餐厅家具	358
1.5 书房家具	374
1.6 门厅家具	388
1.7 卫浴家具	390
2 办公家具的常规设计	395
2.1 管理层家具	395
2.2 职员区家具	403
2.3 接待区家具	412
2.4 会议室家具	415
2.5 培训室家具	420
2.6 休闲区家具	423
3 特种家具的常规设计	424
3.1 商业空间	424
3.2 娱乐空间	435
3.3 特殊空间	440
4 系统家具的设计	449
4.1 标准化设计思想与“蘑菇式”模型	449
4.2 母板插接系统	450
4.3 二维模数	452
4.4 三维模数	453
4.5 旁板结构系统	455
4.6 组合桌与工作站	457
5 品牌构筑与产品服务体系设计	462
5.1 基于企业综合系统的大设计概念	462
5.2 创新设计的基本程序与相应工具	464
5.3 准设计	472
5.4 概念生成	478
5.5 设计输出与传播	494
参考文献	503

0 绪 论

0.1 家具的缘起

在人类历史发展的长河中,家具作为室内陈设的必需品,经历了漫长的演化与发展过程。追溯缘起,仪式与功能成为孕育人类家具的两方土壤。在中国,家具的萌芽主要源于人类对其实用性的认可,即家具体现的功能能够满足人类生活的基本需要;而在欧洲,人类寄予家具更多精神层面的含义,早期家具成为主要的仪式与庆典上的权威象征和精神符号。当然,早期的中国与欧洲家具并不存在仪式与功能的绝对分水岭。例如,中国商周时期的青铜家具,通过具有精神象征意义的图案装饰,体现出一种统治阶级被赋予神性的表达,这些家具通常作为礼器在仪式与庆典中使用;而在欧洲,古希腊时期的“克里斯莫斯椅”强调了一种简洁实用、合理优美的家具形式。随着东西方文化交流的逐渐密切,中国家具中实用的功能主义特点对欧洲的家具设计产生了广泛而深刻的影响,并最终融入现代主义的思想大潮,而中国在清朝盛期也大量引进欧洲家具的构图元素。

0.1.1 中国家具:功能主义的典范

早在新石器时代,中国的祖先就已形成了席地而坐的生活方式,直到秦汉时期,中国家具的类型都只局限在低矮式样。这个时期的家具如几、榻、箱、席等,均来自席地而坐的生活方式。其家具存在的形式完全以生活习性为准则,以满足人们起居生活的基本要求作为衡量家具优劣的标准,即家具的功能主义。到了商周时期,伴随着青铜冶炼和制作技术的逐渐成熟,青铜家具成为这个时期的典型代表,除了具有适当的功能性外,商周的青铜家具多作为礼器使用,承载了更多的仪式功能。中国家具发展中的这种尊崇仪式的特例源自商周时期的“天命观念”与“君权神授”,统治阶级企图借助一种超自然的力量维护其权威与统治。然而,随后而来的楚式家具,作为中国家具发展中的第一个高峰,已成为功能主义的设计典范。

商周时期青铜工具的发展为家具中木材的加工提供了更多可能性,自此以后,木制家具逐渐多了起来,漆家具工艺在春秋战国时期得以兴起,从而成为楚式家具的主体。春秋战国时期是我国古典哲学的萌芽与发展时期,诸子百家的哲学观念深刻地影响着中国设计的发展。其中,道家学派的创始人老子及其继承者庄子的“道法自然”学说成为中国传统设计观念的核心,中国家具之后呈现的一系列功能主义的特点,其根源都在于指导理念中质朴与实用的本质。秦汉时期是中国漆家具的成熟期,而民族大融合更促进了这种成熟和进一步的发展。胡床是西北游牧民族使用的一种可折叠的轻便坐具,它的实用性得到了汉灵帝的认可和大力提倡。直到南北朝,由佛教带来的僧侣文化对中国高型家具的萌芽起到了推动作用,人们能够看到僧侣生活中的座椅及其垂足而坐的生活方式。而这种直接来源于节制简朴的生活态度的家具类型,也促使这个时期的家具发展仍然以功能主义为主要理念。

中国家具发展至唐宋时,迎来了一个崭新的时期,并创造出宋式家具,形成中国家具发展的顶峰。首先在宫廷中流行的垂足而坐方式及座椅类型逐渐传遍开来,使得高型家具得以空前发展。唐前期的家具风格柔美华贵,加入很多繁文缛节般的装饰,但至五代以后,其家具类型转为简洁质朴和雅致大方,为宋式家具的最终形成奠定了基调。宋代家具以造型朴素纤秀、结构合理严谨为其特色,它不仅标志着席地而坐的结束,也确定了中国家具中的框架结构发展模式(图0-1)。同时,基于对家具功能性的渴

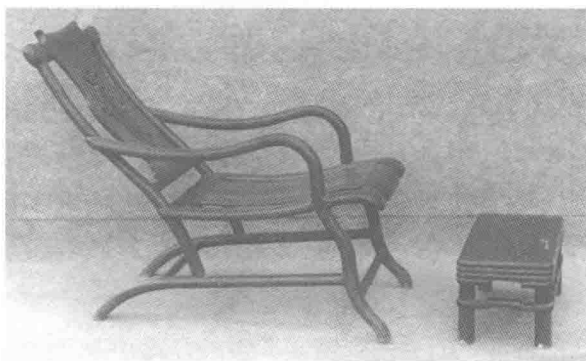
图 0-1 (宋) 赵佶《听琴图》(局部) 中的琴桌和香几
的这种集功能与审美于一体的设计成为诸多西方现代设计师构思理念的灵感来源。然而，中国家具发展到清式风格，其质朴雅致的特点逐渐加入更多的繁琐雕刻与装饰，但功能主义的基调从未改变。

求，宋代家具还注重家具整体尺寸与人体、室内布局的关系，在人体工效学与系统性设计上开创了先河。

明式家具是宋式家具的直接延续，并因硬木的使用让中国家具进入巅峰时期，其工艺精湛、结构巧妙、选材考究，每一门类的家具都完全以使用功能为设计出发点，即使以现代功能主义标准衡量，也堪称典范。以明式家具的座椅设计为例（图 0-2），其搭脑、S 形靠背板、扶手和座面尺寸等都在相当程度上符合现代人体工学对舒适的要求。明式家具

(a)

(b)

图 0-2 明式家具的座椅

(a) 带独立靠背扶手椅；(b) 带脚踏的中国红木躺椅

0.1.2 欧洲家具：仪式化的缘起

现存最早的木制家具要追溯到古埃及新王国时期，以四足靠背座椅居多，靠背的高低常用来表示尊卑，椅腿多以兽腿形态出现（图 0-3）。古埃及座椅的靠背、扶手及座面大多以直线居多，缺少舒适的概念。座椅的靠背多有雕刻或者镂空图案，装饰隆重而繁复。这些典型的特点都说明当时的座椅设计并不侧重于人体功能的需要，而主要为庆典仪式所用，象征着等级地位的高低差别。

家具发展到古希腊时期出现了人文主义的气息，在古希腊民主平等的社会氛围下，家具的设计更多地考虑了世俗的需要，虽然也存在仪式化的含义，但其优雅的外形和实用的功能成为欧洲古典家具中合理化的典范。

古罗马家具虽然继承了古希腊的若干传统风格，但究其区别来看，古罗马家具更注重装饰及其象征含义，大量采用雄狮、战马和胜利花环等元素，从而形成了一种浑厚浓郁的仪式化风格，

图 0-3 古埃及兽腿椅

这点也能从古罗马庞大的建筑遗存中窥见一斑。可见,仪式化的特征在古罗马家具中已非常显著。

欧洲中世纪的家具风格分为前后两个时期,前期为拜占庭式与仿罗马式,二者都沿袭了罗马家具的主要风格,家具中都惯常以古罗马建筑中的拱券、檐柱等元素作为造型与装饰的来源。其中,拜占庭风格在古罗马家具的基础上有了明显的变化,其家具线条常由弯曲变为直线,显得挺拔庄严,特别是王座的设计,上部装有顶盖和高耸的尖顶,整个造型成为后期哥特式风格的雏形,带有明显仪式化的特征。后期哥特式家具的兴起达到了欧洲家具仪式化表现的高峰。哥特式家具与同期的建筑风格完全一致,其中最典型的主教座椅中采用了高耸的尖拱与直线,表达了宗教信仰中强烈的精神向往,同时,也通过繁琐的雕刻与装饰烘托出主教的神圣地位。总的来看,除古希腊家具的简洁实用含义之外,早期欧洲家具的发展都是以装饰和造型的改变为主线,而它们都建立在为统治阶层或宗教系统的仪式服务上,因此类罕有舒适与实用化的功能创新。

文艺复兴时期的家具试图从古希腊与古罗马的风格中寻觅一种久违了的人文气息,早期文艺复兴风格的家具具有简洁、优雅及合理的结构与比例。而在后期,家具的发展逐渐走回到装饰与仪式的图囿之中,而巴洛克风格的家具就来源于后期的文艺复兴式。与文艺复兴家具的前期理想不同,巴洛克家具追求新奇与繁复的动感效果,广泛流行于欧洲各国的皇室与贵族阶层。洛可可风格最早出现于法国皇室,被称为路易十五式,其对装饰与奢华的重视成为皇室贵族们竞相炫耀财富的象征,欧洲家具中的仪式化发展到这里达到了继哥特式家具后的另一个高潮。需要说明的是,巴洛克与洛可可风格的家具在很大程度上受到中国清式家具的影响。中国清式家具在继承了明式家具功能性的同时,也发展了自己独特的甚至有些过度的装饰风格。

欧洲家具发展到新古典风格时,摒弃了洛可可时期繁琐的装饰,朝向简洁合理的古典主义精神迈进。家具的理性结构与和谐比例已经有了功能化的倾向。这个时期的一批设计风格,其原型来自中国家具,例如英国的齐彭代尔式座椅。可以说,欧洲家具自萌芽以来,它所包含的仪式化特色始终贯穿其中,而忽略了人体工程学对使用感受的要求,因此,当欧洲家具在装饰的道路上走到尽头时,一种舒适、健康与平民化的风格就变得迫切而必要,而中国家具的功能化恰恰为其带去了革新的灵感。

0.2 系统与流派

世界家具发展史中包括两个完整的家具系统,一个是欧洲家具系统(包括美国等),另一个是中国家具系统(包括日本等亚洲国家)。在这两个完整的家具系统中,又各自派生出种类繁多的设计流派或风格,而这些流派与风格又反过来影响与促进两大家具系统的逐步完善,相辅相成,不可分割,共同发展,最终创造出普遍适用于全人类的功能主义家具体系。

何谓完整的家具系统?为何是中国和欧洲分别发展出各具特色的家具系统?世界上其他国家和地区的家具发展状况又是如何呢?

0.2.1 完整的家具系统

完整的家具系统应当具备以下特点:(1)对日常生活而言,必须包括日常需要的所有种类,并充分满足使用功能的需求,且各自发展成熟;(2)对文化传统而言,必须成为一个民族或国家整体文化的一部分且含有文化的精神与符号,同时能够利用该符号和精神下的元素,较为明显地展示本民族或国家的文化传统特色;(3)对经济体系而言,必须成为构建国家经济体系中不可或缺的重要组成部分。

由此可见,在世界范围内,只有中国及欧洲的家具系统在其发展过程中始终能够彰显以上特色,不

但为其本民族，也为整个人类发展的进程作出了不可估量的贡献。在此贡献中，两种家具系统的形成与发展不是各自孤立的，而是在交流与互通的基础上彼此推进，缺一不可。

0.2.2 中国及欧洲的家具系统成因

中国及欧洲家具系统的完备形成于漫长的人类文明发展史中，需要强调的是，这里的人类文明史不单指东方及欧洲文明，还有在此过程中对东西方文明产生过重要影响的其他文明，可以说，中国及欧洲家具系统的发展是建立在世界文明的不断交流与融合之中的。而从形成的成熟与完整性来讲，中国及欧洲的家具分别代表了东西方的文化特色，其主要原因如下：首先，中国及欧洲文明从发展伊始就以定居的农耕文化为主。定居的生活方式导致村落及城市的形成，同时也导致民众对于日常用品需求的增加，为文明的积累和发展提供了稳定的环境及创新的意识。其次，高座一系列的家具是其他家具体系中欠缺的，由于宗教及游牧文化的影响，伊斯兰、印度和日本的家具体系中，始终以地毯或座榻取代高座家具的功能化。而在中国及欧洲的家具系统中，高座家具成为完善和促进系统发展的重要构成部分，可以说，东西文化的交流纽带就系于高座家具之上。最后，一个完整家具系统的发展取决于多方面的共同努力，例如该民族或国家的经济、文化、科技等诸多因素的先进与否。就科技发展来讲，中国早期科技的发达于古代四大发明就可窥见一斑，而欧洲的现代工业革命则引发了一系列技术的革新与进步。两者在科技层面的成果直接应用于家具领域的创新，为各自家具系统的发展注入了一针强心剂。

0.2.3 其他国家和地区的家具发展状况

0.2.3.1 古老而神秘的黑非洲：闭塞而缓慢的发展进程

据考古资料显示，非洲大陆是人类的发祥地之一，也是最早产生人类文明的地区之一。德国哲学家黑格尔曾将非洲分为三部分，包括非洲本土，即撒哈拉以南的黑非洲；欧洲的非洲，指被视为“欧洲的延伸”的大陆北缘；亚洲的非洲，即通常所说的尼罗河流域。

扎根于非洲本土的古代黑非洲文明主要分布于东北非和南部非洲。其中东北非以麦罗埃文明及阿克苏姆文明为主，而南部非洲孕育出了盛极一时的大津巴布韦文化。囿于地形地貌的复杂状况，尤其是撒哈拉沙漠与大海的阻隔，黑非洲仅在东北角上，通过尼罗河、或通过红海与外界有所联系。这种天然的闭塞环境严重制约了黑非洲文明的发展，使其进程缓慢而独立。需要说明的是，黑非洲文明在阿克苏姆时期呈现出较为丰富的多元文化，这与阿克苏姆优越的地理条件密切相关，其地处连接地中海与印度洋水路的交通要冲，移民与商旅的活跃促进了不同文明之间的交流贯通，从而形成了黑非洲文明中较为先进的一支。另外，以巨石建筑闻名遐迩的大津巴布韦文明于15世纪末或16世纪初突然瓦解，其所属王国也于近代成为英国的殖民地。可以说，闭塞的环境因素导致了黑非洲文明的不开放与少交流，无法形成对外影响的同时，也缺少引进先进文明的契机，从而使该文明在经济、技术及社会的整体水平上始终处于相对原始的发展状态。

回到家具文化中来，原始文明的停留制约着黑非洲家具（图0-4）从材料、加工工艺、结构到造型等多方面的发展。黑非洲的家具主要依附于简朴原始的生活方式及落后的经济技术。其家具体系中的种类颇少，名目简单。而针对那些代表仪式含义的家具（例如座椅等），所采用的加工方式依旧古朴，只是添加了富有浓郁黑非洲特色的装饰风格。

然而，古老而神秘的黑非洲美术给予现代艺术大师的灵感是不言而喻的，马蒂斯和毕加索就是这些受益与传承者中的重要代表。马蒂斯善于吸取多门类的艺术元素，并在积极研究东方地毯及北非景色的配色法中发展出一种独特的现代设计风格；1906年至1910年是毕加索创作的非洲时期，他从德兰的非洲面

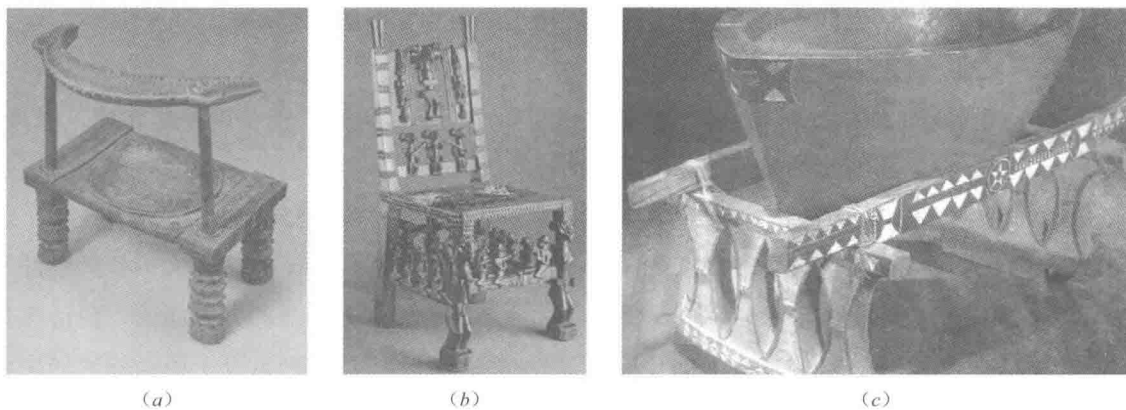

图 0-4 黑非洲的坐具与日常用具

具中得到启发,形成了多角度、多组件的人体画法,预示其立体主义时期的来临。

0.2.3.2 兼收并蓄的伊斯兰:游牧文化中的宗教需求

随着阿拉伯人自公元7世纪中叶以来的不断扩张,伊斯兰文明拥有了兼收并蓄的发展契机,它不但继承了古波斯萨珊王朝的艺术传统,还吸取了西方希腊、罗马、拜占庭艺术甚至东方中国、印度艺术的优秀元素,发展出一种独树一帜的原创风格。

伊斯兰文明的萌芽根植于游牧文化,其发展也伴随着游牧民族的生活需求。阿拉伯人、波斯人、土耳其人以及蒙古人成为伊斯兰文明的主要创建者。沿袭下来的游牧传统深刻影响着伊斯兰的家具文化,使轻便和富丽成为日常家具设计的主基调,并沿用至今。伊斯兰人惯用地毯(图0-5)代替坐卧家具的功能,除了便携的优点外,地毯的编织制作易通过色彩的适宜搭配呈现出奢华富丽的风格。

图 0-5 印度绘画《皮尔斯的玫瑰花园》(局部)中的地毯(左)和波斯绘画《情侣敬酒》中的地毯与靠枕(右)

伊斯兰文明曾一度受到异族文化的冲击,却从未屈从。伊斯兰人在积极学习他人之长的同时,始终保持着自身的传统文化。因此,即使伊斯兰人形成了定居的生活方式,也未曾改变过游牧文化下的家具使用特色。

另外,虔诚的穆斯林每天要进行五次祈祷,而为祈祷专用的拜垫也成为伊斯兰人不可或缺的日常家具形式之一。这也充分体现了宗教文化对于伊斯兰人的生活及用品(例如家具)的深刻影响。

总之,独有的民族文化与宗教文化孕育出世界文明中的一朵奇葩——伊斯兰文明。同时伊斯兰文明中的各部,例如家具发展也时刻受制于民族及宗教的特殊性。伊斯兰人的家具种类甚少,因以地毯取代

坐卧家具，其在高座家具的发展中处于劣势，最终难以形成较为完备的家具系统。

0.2.3.3 宗教本位的印度：多元化宗教的交叉影响

印度是世界四大文明古国之一，古代印度系指现在整个南亚次大陆，包括现在的印度、巴基斯坦、孟加拉等8国领土。从石器时代的相关遗址来看，南亚次大陆是古人类活动的区域之一。土著居民达罗毗荼人培植了印度文明的胚芽，创建了以生殖崇拜为主的农耕文化。约公元前21世纪中叶起，以游牧生活为主的雅利安人陆续由中亚迁徙到印度，逐渐占据了先前土著居民的土地，带来了自然崇拜下的游牧文化。两种文化在印度本土实现融合，并深刻而长远地影响着印度人生活的方方面面，包括与日常生活息息相关的家具设计文化。轻便易携的低矮家具随着游牧文化的渗透逐渐走进了民众的家居生活，而农耕文化孕育的日常家具也在某种程度上影响着游牧民族的生活方式。以至于当佛教从印度传往中国时，其僧侣画像中的座椅成为中国高座家具雏形的灵感来源。

逐渐地，阿拉伯帝国于公元8世纪占领印度西部的信德地区，伊斯兰教文化也随之向印度内陆渗透。公元11世纪，突厥人入侵印度北部并建立了印度史上第一个伊斯兰帝国——德里苏丹国。这一事件伴随着德里苏丹人对佛教与印度教的残酷打压，加速了伊斯兰教文化在印度的广泛传播。与此同时，印度的佛教文化在这一时期遭受了毁灭性的打击。1526年，莫卧儿取代德里苏丹国成为印度历史上的又一个伊斯兰教封建王朝。在莫卧儿帝国统治期间，艺术文化在稳定与兴盛的社会氛围中得到了长足发展，伊斯兰教文化深入地融入印度的本土文化之中，同时结合了中亚及波斯的艺术文化特色。多种文化结合的优势得以在当时的诸多建筑作品中显现，而阿克巴陵与泰姬陵是其中的典型代表。伊斯兰教文化理所当然地影响到了与民众生活密切相关的家具领域，不但进一步加强了印度家居中以地毯满足坐卧功能的生活方式，其浓郁的宗教气息也不容置疑地形成了这些家具设计的独特风格。

需要强调的是，印度是世界宗教的发祥地之一，宗教信仰对其的影响已经深入到印度社会与文化发展的各个方面。印度历史上也曾出现过多种本土宗教，这些类目繁多的宗教文化始终贯穿于印度文明的篇章之中，例如早期的婆罗门教（印度教前身）、耆那教和佛教。而印度的家具设计一直以来也都充满着宗教色彩。宗教成为其创作的源头与动力，而这种创作本身也凝聚与包含着对宗教信仰的虔诚与忠实。

囿于强烈的宗教影响，印度的家具发展首先受到了精神层面的严重制约，其早期作品中总能反映出佛教、印度教等宗教文化的精神与隐喻（图0-6）。

由此可见，印度的家具文化是其占领袖地位的宗教文化下的分支，有着强烈的精神象征、信仰束缚和深刻的地域特色，不具有普适性。另外，如前所述，印度的家具文化中高座一系的发展受到抑制，不足以支撑其形成较为完备的家具体系。

0.2.3.4 封闭原始的南美：陨落的辉煌文明

美洲是亚美利加州的简称，包括北美洲和拉丁美洲两大部分。其中拉丁美洲又分为墨西哥、中美洲、西印度群岛和南美洲四个地区，而印第安人是美洲文明的创建者。印第安人中的玛雅人、阿兹特克人和印加人先后在墨西哥、中南美洲建立了三个印第安文化的中心。

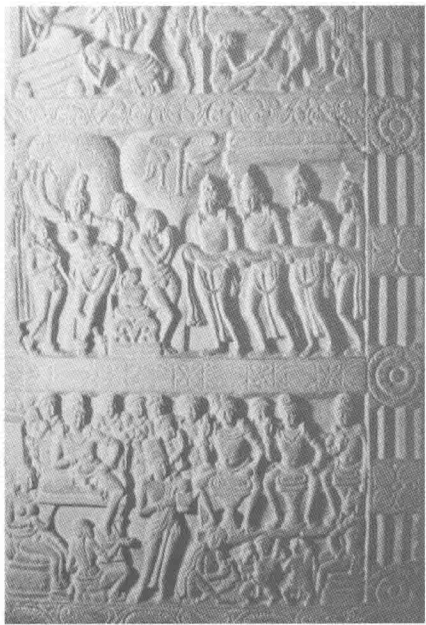

图0-6 古印度佛教雕刻中的坐具

南美安第斯高原是古代美洲文明的重要一支，即印加文明的

发祥地。印加人最早以采集和渔猎为生,直到公元前4000年,印加人转而经营原始农业,农耕文化下的定居生活为其日常家具的发展奠定了基础。然而,美洲新大陆的发现致使印加帝国于1533年被西班牙殖民者摧毁,随之衰败的印加文明也严重遏制了南美文化的发展。

同时,身为奴隶社会的印加帝国,国王、王族、贵族、官吏和寺庙祭司等占有充分的国家主导地位,被统治阶级的奴隶们在宗教、政治、经济等方面都被压制,其所服务的对象和进行的劳动都依附于统治者的需要,无法自由地发挥自我才能。另外,印加人的宗教是对太阳神和月亮神的崇拜,而国王是太阳的化身,国王的木乃伊祭奉在太阳神庙的金椅上。因此,就家具制作而言,统治阶级的仪式化需求成为南美印加家具文化的重要特色(图0-7)。可以说,辉煌的印加文明随着入侵者的践踏陨落了,加之奴隶制与神秘的宗教信仰,南美家具文化的发展缺少了自由与创新的土壤,势必形成落后与单一的状况。

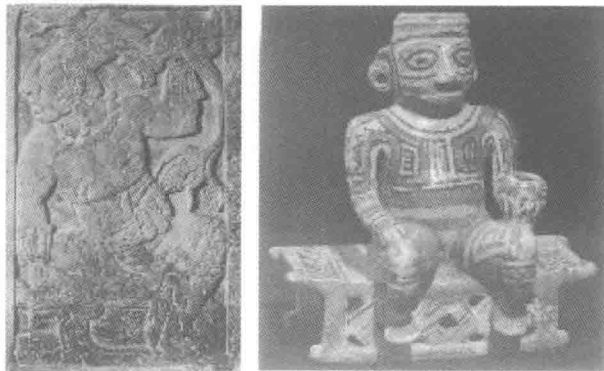

图0-7 南美文化雕刻艺术品中的坐具

0.2.3.5 坚韧朴实的爱斯基摩:残酷环境下的实用需求

爱斯基摩文化形成于北极地区爱斯基摩人的原始社会晚期。由于特殊的自然环境,爱斯基摩人在经济上主要以渔猎为主,而文化上主要以适应北极苔原和冻土环境为主,被称为“白色文化”或者“冷文化”。

爱斯基摩人是北极土著居民中分布地域最广的民族,其居住地域从亚洲东海岸一直向东延伸到拉布拉多半岛和格陵兰岛,主要集中在北美大陆。其中西部爱斯基摩文化深受亚洲和美国印第安人文化的影响。

传统的爱斯基摩人具有近乎原始的生活方式,其社会及生活构造相对简单。同时,爱斯基摩人疲于奔波,以寻求充足的猎物用于生活与生产。总之,爱斯基摩文化中的家具部分单一而简朴,实用且轻便。这种家具文化对种类的需求不高,以必需为主。

0.3 中国家具系统

从广义的概念来讲,中国家具系统中也包括日本、韩国及东南亚国家的家具。家具在中国几千年文明史中占有重要地位,它通过对材料结构、装饰文化、生活方式、思想情感等各方面的表达,充分体现了不同时代的艺术价值及其发展。同时,其独特的艺术与设计理念对许多国家产生过影响或带去创作的灵感,在世界家具设计的整体发展舞台上,扮演着关键角色。而这种独特设计艺术的核心在于中国家具以人为本的基本理念和在各个阶段发展出来的艺术性与功能性的完美结合,这也是与欧洲家具体系一开始就以仪式化为萌芽进行创作的差别。我们现从中国家具系统的几个要点,即从生活方式、设计师及设计文献三个方面进行探讨,从而大致描绘出中国家具系统成形与发展的轨迹。

0.3.1 生活方式决定家具的类型

人类生活方式的发展与变化是中国家具发展的内在推动力,而高椅家具的出现则是中国家具发展的最重要转折点。据悉,中国是现代时期以前在东亚地区唯一采用以椅子为中心的起居生活方式的民族,实际上也是西方以外唯一使用椅子的民族。其实,中国在北宋的高椅生活方式之前,经历了漫长的“席

地而坐”及低型家具的起居方式。

中国古典家具的雏形早在新石器时代就已出现,只不过从新石器时代到秦汉年间,家具的类型都止于席地而坐或者较为低矮的使用方式,与当时人们的生活习惯密不可分。这类家具的品种较少,至今尚存的只有为数很少的青铜或木髹漆家具。到了商周时期,青铜器的制作工艺带动了一批青铜家具的发展,其造型古朴且纹饰粗犷,常见的装饰纹样有饕餮纹、夔纹、蝉纹等。同时,由于青铜工具的发展,其制作工艺慢慢成熟,进而带来了木制家具的加工可能性。在这之后的中国家具中,木制家具类型就逐渐多起来。春秋战国是漆家具的兴起时期,髹漆彩绘为其家具的首要特色,此时的家具样式较前代更为丰富,除已有的俎、禁、床以外,还出现了几、屏风、衣架等。秦汉时期为我国低型家具的大发展时期,其中漆家具走向兴盛,髹漆技术达到一个高峰,出现了多种装饰技法,家具的品种也已经发展到床、榻、几、案、屏风、柜、箱、衣架等,而胡床的出现影射着高型家具的初现端倪,同时,软垫的出现表达了对坐具舒适度的追求,这个时期的家具选材也越加广泛起来。

中国家具的发展伴随着人们对礼教观念的认识及其变化,随后引起日常生活习惯的变化,并导致家具从矮向高发展,品种不断增加,造型和结构逐步完善,从而为后期家具木框架体系的最后形成奠定了基础。

民族的融合和佛教的流行,使汉代就已出现的胡床逐渐普及,并出现了各种形式的高型家具,如凳、筌蹄、椅子等。魏晋南北朝时期,矮型家具继承前代并有所发展,新的结构和装饰技法也时有出现,而高椅无疑成为中国家具发展中的最关键环节,并由此影响到建筑造型,室内设计,空间尺度及相关社会习俗的改变。高椅家具的源起首先与宗教及礼仪有关。佛教中的高座最早于汉末传入中国,唐朝时,作为虔诚佛教徒的武则天提倡宫中的高座文化,使女性坐于凳上,两腿垂下。后来,这种习俗逐渐扩散开来。其次,生理学上对健康与舒适的要求也促进了高椅的发展。

隋唐五代的高低型家具得以并行发展,其中唐代家具造型浑圆丰满、装饰清新华丽、形态上崇尚富丽华贵。该时期高型家具的品种和类型已基本齐全,阵容初具规模。五代家具风格则相对简洁,为宋式家具的发展奠定了基础。

垂足而坐的生活方式极大地改变了中国家具的古老风貌,宋代是我国传统家具的框架结构体系及家具类型完善和定型的时期。首先是宋代的梁柱式框架结构代替了隋唐时期沿用的箱形壶门结构。结构由

繁杂趋向简化,造型日趋丰富、挺直、秀丽。而同时代的西夏、辽、金、元少数民族的家具文化也基本追随宋式家具风格走向高型化,但漆雕装饰则趋于朴素。宋式家具完成了中国家具系统中的几乎所有环节,也是中国家具设计发展的最高峰。

中国家具发展到明代达到另一高峰,硬木的使用是明清家具的最大特征。典型的明式家具(图0-8)用材讲究,质地优美,造型简捷,比例适度,结构严谨,榫卯精密,装饰适度,繁简相宜。最后到了清式家具,其结构工艺大致沿用明式家具,只在选材取向、装饰纹样和设计风格方面做了较多变化,这些变化时常伴随着中国与西方之间越来越频繁的文化交流。

不过,高椅家具的发展并没有完全代替以往的低矮家具,相反,两种家具形式并行不悖,一起形成了当时独特的生活方式。同

图0-8 明圆后背雕花交椅

时,高低家具的共同发展丰富了中国家具的类型和功能。总之,自宋朝以来,中国人已完全采用了以椅子为中心的起居生活方式,随着椅子和桌子的搭配作为家具的主要设置,形成了室内布置的重点,并影响着日常生活的方方面面。

0.3.2 谁是中国的家具设计师

在中国家具史中,有关设计师的历史记载寥寥无几。传统意义上的家具设计师被看作是工匠,而在这其中也仅有木匠的祖师爷鲁班名载史册。古代中国对艺术有着狭隘的概念,人们甚至认为只有诗歌、书法、绘画等门类才是艺术,这种偏见致使众多家具设计师成为默默无闻的奉献者,即使一些设计师名垂青史,其前提也是他的艺术家身份。同时,中国的家具设计师本质上是业主与工匠的结合,通常是业主用草图和口头表述来设计,然后由工匠执行操作。

追溯到早期的家具设计,商周时代的文化与技术革新带动了手工技艺的进步,而青铜器的出现则促进了更多更复杂的家具设计(例如三足的青铜容器)。这个时期的青铜家具更多的拥有礼器属性,因此,这些青铜家具的设计师就不只是单一的手工业工人,还可能包括许多负责供奉的官员。战国时期的楚国是中国艺术,特别是实用艺术中更多诗意元素的灵感来源。楚国主要的手工艺是各种各样的家具和绚烂多彩的漆木刻画,画有奇异的符鸟、蛇和具有长舌头的角鹿。而从事这些设计的人可能是那些游走在不同国家之间的艺术家、谋士或者学者。这一时期各国之间的竞争大大推动了相关文化与技术的更新和发展,不但涌现出诸如中国细木工匠的祖师鲁班等优秀代表,也出现了许多与家具设计和制作相关的技术书籍,如《考工记》,这是一部中国古代手工技艺的集大成著作。

秦朝和汉朝的艺术与设计,逐渐由早期的宗教仪式和典礼转为更多地与日常生活相关。它是叙述性艺术和表达性艺术的开始,家具首次用绘画、画像砖或画像石来描述。这种做法不但是对日常生活的表达,也开了家具设计的先河。按《西京杂记》的记载,皇帝与贵族第一次接触家具设计领域是在汉朝。其中记录了汉武帝曾用7件珍宝制作了一张床;汉灵帝对胡床——一种可折叠凳的使用和推介作出了贡献。从全国出土的这个时期的文物中,我们可发现一种完整统一的家具风格,这意味着相同的设计是由一些建筑师、设计师或至少是那些熟悉这些家具的政府官员来传播的。

中世纪时期的中国,僧侣文化对家具设计的影响至关重要。特别在南北朝时期,佛教得到了朝廷的认同,相应带来了家具设计领域诸多的变化,例如,中国人采用椅子起居的生活方式的改变。我们可以从石窟壁画和墓室出土文物中看到多种式样的家具,由此推断出佛教徒扮演着家具设计师的角色,或者说将已存的设计带入了中国,并因地制宜地进行若干修改。同时,许多僧侣也是艺术家或设计师,他们擅长于设计自己的家具并进行制作,例如唐朝时期的乡村椅。他们的创作对以后的中国家具设计,甚至西方的现代家具设计产生了深远的影响。另外,画家和官员等也尝试了家具设计方面的改良,李密就是其中一位。据说,李密习惯于使用一根互相缠结在一起的松树枝条来支持他的背部。他称这根枝条是“和谐的润饰物”。后来他设计了一根龙形靠背并把它献给皇帝,每个人都竞相模仿。这种创新设计使得靠背可拆且轻巧,深受当时人们的喜爱。之后,靠背和椅子形式的多种结合产生了大量的新式椅子。

在多元文化并存的宋朝,民族间的竞争激起了更多的创造力,由此,家具的重要设计风格出现,而设计艺术不再意味着次等艺术,它形成了中国室内文化的重要元素。当时社会各阶层都强调高质量的技艺和富有想象力的设计,这些恰是当时实用艺术的特征。这个时期的画家、学者和官员扮演着设计师的角色。皇室的鼎力支持使得这些家具设计师竭尽所能地创新。而作为杰出画家的宋徽宗成立了艺术研究院,并一直延续了整个宋朝。同时,一些著名画家(例如李嵩),在其绘画中施展了卓越的创造力,这