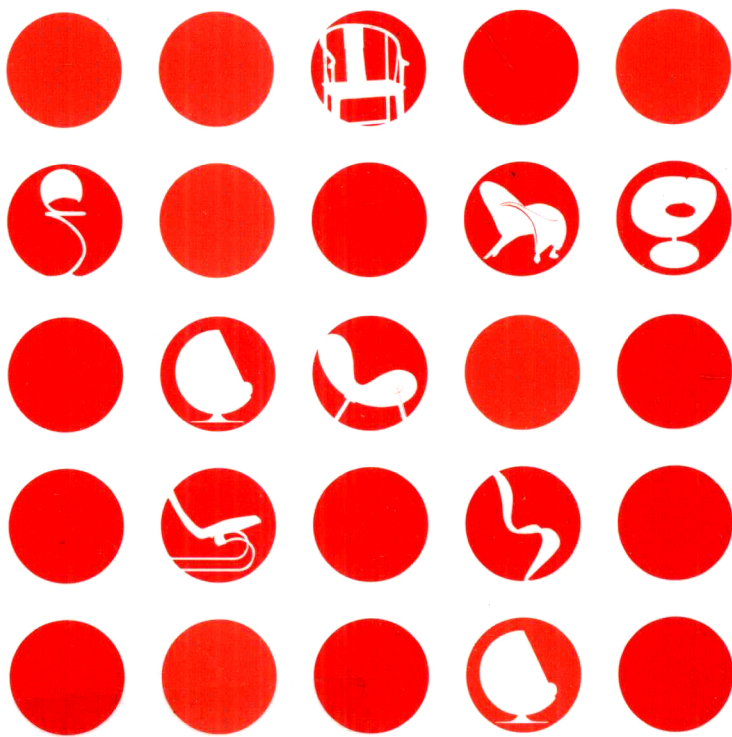

全国高等院校艺术设计教育丛书

经典家具赏析

Appreciation of Classical Furniture

程宏 编著

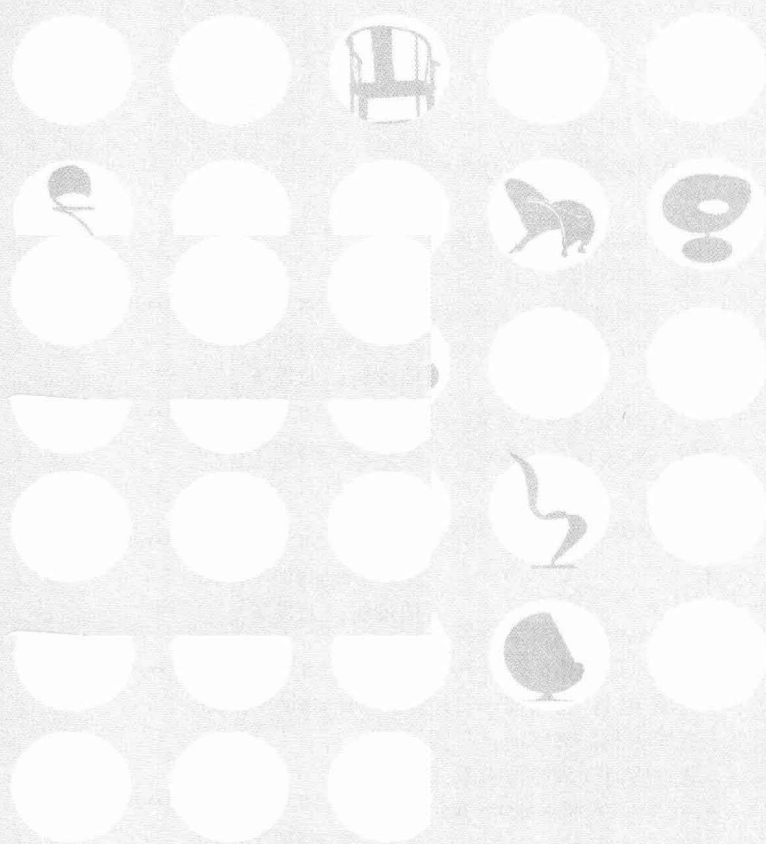
中国电力出版社
www.cepp.com.cn

全国高等院校艺术设计教育丛书

经典家具赏析

Appreciation of Classical Furniture

程宏 编著

中国电力出版社

www.cepp.com.cn

家具与人们的生活休戚相关,鉴赏、了解经典家具更是越来越多的人们所关注的。本书的编者多年来长期从事家具设计教学与研究,在编写时注重对家具风格诞生的历史背景的分析,突出介绍家具的造型、结构、用材、工艺以及对后世家具发展的影响。书中最大限度地选用实物图片,以图文并茂的形式,增强书籍的赏析性、可读性和适用性,使读者对各个时期、各个地区的家具有较为直观地认识,避免单纯文字描述的呆板和晦涩难懂。此书不仅能满足普通家具爱好者的阅读要求,也适合作为普通高校家具公选课教材和本、专科专业教学的参考书籍。

图书在版编目(CIP)数据

经典家具赏析/程宏编著. —北京:中国电力出版社, 2010.12
(全国高等院校艺术设计教育丛书)
ISBN 978-7-5123-1065-0

I. ①经… II. ①程… III. ①家具—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①TS664

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第217154号

中国电力出版社出版发行
北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>
责任编辑:王倩 邮箱: ian_w@163.com
责任印制:郭华清 责任校对:太兴华
北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售
2011年1月第1版·第1次印刷
787mm×1092mm 1/16·8印张·215千字
定价:45.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话(010-88386685)

都说家具“是人类社会发展历史的见证，是人类文明的重要组成部分”，但一直以来家具往往被定位在“杂家之言”的边缘地位，人类对其的研究力度也远逊于建筑设计、室内设计等其他设计类学科。在物质文明日益丰富的今天，与人们日常生活更为密切相关的家具不可避免地成为大众关注的焦点，有关家具文化和家具审美的知识需求也成了普通百姓的热门话题和自发要求。

笔者编著此书的目的就是以家具文化和家具审美为切入点，选择在家具发展史上较有影响的家具流派，通过对其所处时代的社会背景、技术工艺水平以及社会审美要求等方面的剖析，还原它们自身发生的本质和发展的脉络，以及对后世家具设计的影响，使读者对了解家具的发生、发展有所裨益。

家具文化的关键问题之一就是家具审美。因为家具审美是由社会的、艺术的、技术的、经济的等多种因素所组成的家具特质所决定的，而这也正是家具文化所涵盖的内容，它们反映了家具与社会、家具与人类关系的相互影响。以家具为媒介，我们可以了解时代的主流设计思想，清晰社会审美文化精神，探讨社会进步和发展的进程，研究社会变革的历史。

我们还应该注意到，家具自制作完成投入使用的那一刻起，对家具的审美理解在很大程度上是由审美主体所决定的，而不同审美主体的个体差异又不可避免地对同一件家具作出不同的解读，有时甚至相差甚远。更何况艺术设计本身就具有见仁见智的不确定性，没有必要也不存在对审美理解的唯一性。因此，笔者在本书中对家具的审美解读也只是普遍意义上的概括，尤其是面对当今多元化的家具设计和生产的繁荣现状，与古典家具相比，并不是所有的家具风格都有明确统一的界限，它们相互影响、融合和借鉴，更关注于家具的个性魅力及其蕴含的象征意义，更重视通过家具来体现设计师对人性光辉的忠诚和使用者个性化的审美取向，以至于家具的使用功能也可以不再是重要的核心要素。这虽然在审美标准的确立上给我们带来了麻烦，但这不也正是家具发展的繁荣和家具审美进步的一种表现吗？

本书在编著时注重对家具风格诞生的历史背景的分析，突出介绍家具的造型、结构、用材、工艺及对后世家具发展的影响，尽可能采用实物图片，以图文并茂的形式，增强书籍的赏析性、可读性和适用性，使读者对各个时期、各个地区的家具能有一个比较形象直观的认识，避免单纯文字描述的呆板和晦涩难懂，不仅能满足普通家具爱好者的阅读要求，也适合作为普通高校家具公选课教材和本专科专业教学的参考书籍。

本书的编写与出版，要感谢中国电力出版社的筹划与席跃良教授的指导；对国内外相关参考书中的资料引用，尤其是对刘琪先生在编著过程中给予的帮助表示衷心的感谢。由于涉及的内容广泛，加之编者的水平和视野所限，书中难免存在不足，甚至谬误之处，在此恳请读者提出宝贵意见，不吝指正。

目 录

前 言

第一部分 家具文化与审美 001

- 一、科学严谨的家具设计 002
- 二、源远流长的家具文化 008
- 三、寓意深远的家具审美 013

第二部分 古典家具 019

- 一、威严霸气的古埃及家具 020
- 二、纯朴流畅的古希腊家具 025
- 三、凝重华丽的古罗马家具 029
- 四、庄严敦厚的拜占庭家具 033
- 五、挺拔精美的哥特式家具 036
- 六、高贵端庄的文艺复兴时期家具 039
- 七、典雅脱俗的中国明式家具 043
- 八、热情奔放的巴洛克家具 051
- 九、纤柔华美的洛可可家具 059
- 十、高雅精致的新古典主义家具 066

第三部分 近现代家具 071

- 一、优雅灵动的托耐特曲木家具 074
- 二、质朴纯真的工艺美术运动时期家具 077
- 三、美轮美奂的新艺术运动时期家具 083
- 四、简洁理性的现代主义家具 091
- 五、自然亲和的斯堪的纳维亚家具 101
- 六、缤纷绚丽的“后现代主义”多元家具 107

参考文献 124

第一部分 家具文化与审美

家具是人类社会发展的客观物质存在，伴随着人类社会发展的始终，成为衡量人类生活质量的重要标准，也是人类生活方式的真实体现。如图1-1所示的明清木画紫檀棋桌，它告诉我们围棋在当时社会的流行，其高度尺寸则反映了当时人们在榻上盘腿而坐的日常生活习惯。家具在历史上也是人们社会生活中尊严、地位的象征，如图1-2所示的清朝罩金髹太和殿蟠龙纹宝座，高贵、威武、庄严，凸显当权者至高无上的地位；另外，家具是艺术的载体，家具在造型、色彩、装饰、材质等方面都具有艺术设计的特

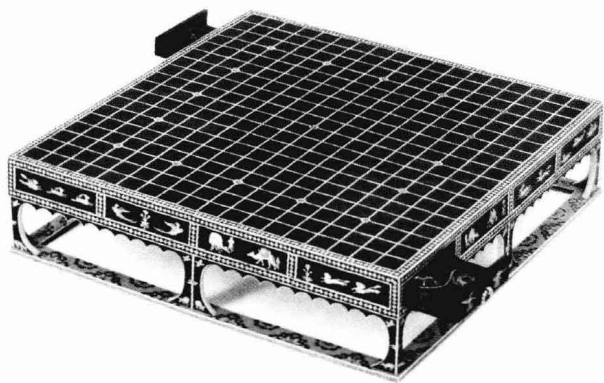

图1-1 明清木画紫檀棋桌

图1-2 清朝的罩金髹太和殿蟠龙纹宝座

图1-3 欧式古典家具营造的空间气氛

点，在室内外环境中扮演着提升空间氛围的角色，图1-3所示的精美的欧式古典家具使整个环境充满了欧陆风情，成了主导空间氛围的主角，是提升空间品位的重要元素。

一、科学严谨的家具设计

结构解剖 家具是由材料、结构、外观形式和功能四种要素组成。其中功能是先导，任何一件家具都是为了了一定的功能目的而设计制作的，功能构成了家具的中心环节，是推动家具发展的动力。一般而言，我们把家具产品的功能分为技术功能、经济功能、使用功能与审美功能四个方面。而结构是家具的主干，是实现其功能的基础。

材料是构成家具的物质基础，在家具发展史上，从家具材料构成上可以反映出当时的生产力发展水平。常用的家具材料除了木材、金属、塑料外，还有藤、竹、玻璃、橡胶、织物、装饰板、皮革、海绵等。然而，并非任何材料都可以应用于家具生产，家具材料的应用也有一定的选择性，其中主要应考虑到下列因素：一是材料的加工工艺性，它直接影响到家具的生产，如图1-4所示的塑料材质，要考虑到其延展性、热塑变形等；二是材料质地和外观质量，材料的质地和肌理决定了产品

图1-4 可塑性极强的塑料材质家具

图1-5 以玻璃钢为材料制作的现代家具

外观质量的特殊感受，如图1-5所示的玻璃钢，其视觉感受光洁时尚，形象饱满，且易于加工、着色，是现代家具生产的常用材料；三是材料的经济性，包括材料的价格、材料的加工劳动消耗、材料的利用率及材料来源的丰富性，图1-6所示的竹藤编织家具，资源丰富，价格低廉，而且环保；四是材料的强度，强度方面要考虑其握着力和抗劈性能及弹性模量，图1-7所示的金属材料强度高、弹性好、富韧性，可进行焊、锻、铸等加工，可任意完成不同形态，营造出曲直接合、刚柔并济、简洁明快的各种造型风格；五是材料的表面装饰性能，一般情况下，表面装饰性能是指对其进行涂饰、胶贴、雕刻、着色、烫、烙等装饰的可行性，如图1-8所示，毫无疑问，纺织材料是这方面的理想载体。因此材料被认为是家具“设计的灵魂”，设计师的能力在很大程度上取决于运用材料的能力，家具材料的发展导致了家具艺术风格上的“突变”，

图1-6 竹编家具

图1-7 金属家具

图1-8 装饰性较强的纺织材料在家具上的使用

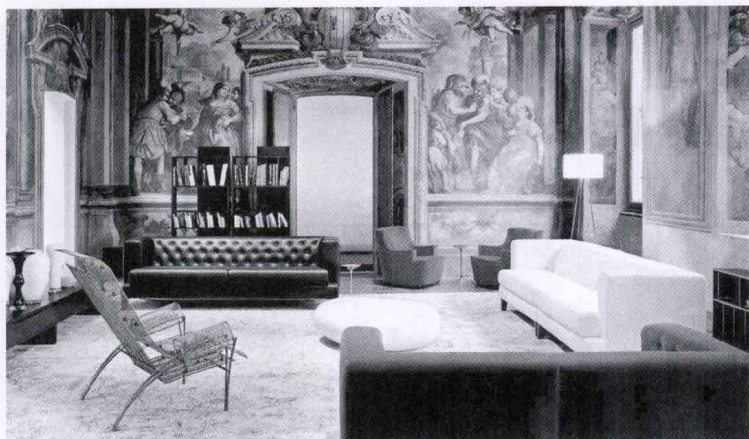

图1-9 材料选择多样的意大利 Driade 家具

对材料的认识和把握是家具设计师必备的知识基础。图1-9所示为意大利家具品牌Driade在2008年生产的由不同材料制作的家具，材料选择的多样性和材料性能的特异性，为设计师提供了更为宽广自由的创作空间。

结构是指家具所使用的材料和构件之间的组合与连接方式，它是依据一定的使用功能而组成的一种结构系统，包括家具的内在结构和

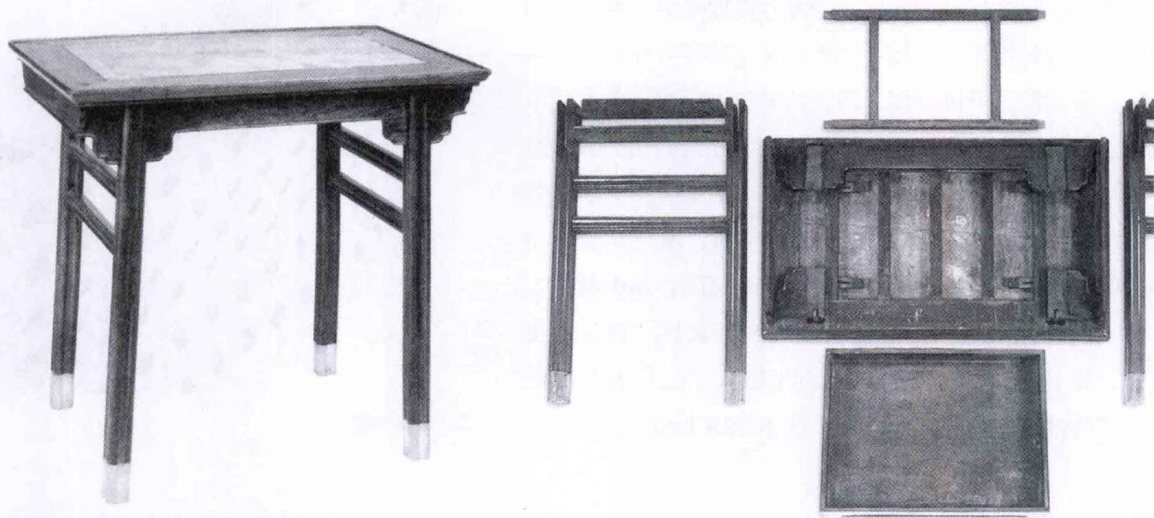

图1-10 中国明代黄花梨折叠式带抽屉酒桌

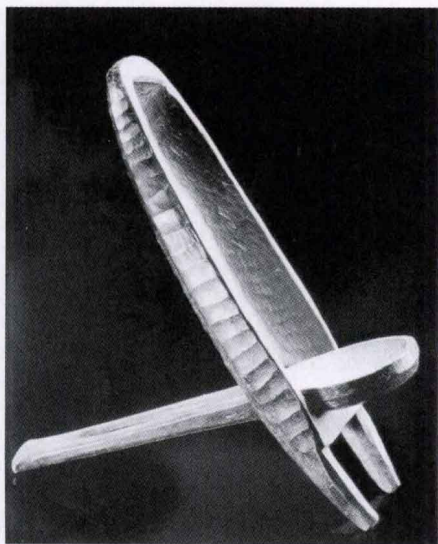

图1-11 非洲象牙海岸的土著木椅

外在结构。内在结构是指家具零部件间的某种结合方式，它取决于材料的变化和科学技术的发展。图1-10所示为中国明代黄花梨折叠式带抽屉酒桌，它巧妙的拆卸式结构使其功能性得到进一步的延伸。另外，家具的外在结构直接与使用者相接触，它是外观造型的直接反映，因此在尺度、比例和形状上都必须与使用者相适应。图1-11所示为非洲象牙海岸土著的木椅，座面的高度、深度、后背倾角都能够通过其简单而极富想象力的结构关系体现出来。这种外在结构的设计，也为家具的审美要求奠定了基础。虽然家具设计师需要具备对一般家具结构的驾驭能力，但涉及特殊和复杂的结构问题时，也需要机械、结构工程师的帮助，因为他们很难解决关于结构本身的技术问题。

家具的外观形式是功能和结构的直观表现,家具的外观形式依附于其结构,特别是外在结构。但是外观形式和结构之间并不存在对应的关系,不同的外观形式可以采用同一种结构来表现。外观形式上存在着较大的自由度,空间的组合上具有相当大的选择性。家具的外观形式作为功能的外在表现,在具有信息传达和符号意义外,还能发挥其审美功能,从而产生一定的情调氛围,形成一定的艺术效果,给人以美的享受。图1-12所示的意大利MOROSO家具公司2009年设计生产的这款沙发,除了作为坐具之外,无疑还能给人带来愉悦的视觉享受,是设计师在对“家具”具有客观认识基础之上的一种有意识的实践创作,这种有意识的实践创造活动就是所谓的设计。

图1-12 意大利MOROSO 2009年生产的“My beautiful backside”沙发

设计透视 家具设计是一种以家具为创作对象的创造性活动,家具设计的目的在于表明设计师对社会的认识,包括对待自然的态度、对社会生产关系的理解与调整的意识,以及对人性的关注(如对人性的理解与阐释)等方面。家具设计师通过家具这个媒介来传达自己对社会和家具本身的认识,期望由人与家具的关系来影响人们建立新的社会关系和新的生活方式。图1-13所示为以色列设计师Itamar Burstein在2009年米兰家具展上推出的木质书架,该产品充分说明实木家具设计及制造中所蕴含的意义:质地亲和的木质材料家具,不仅使用寿命长,还让室内增添了自然、生态、和谐的气氛,增进了与大自然的感情,唤醒了珍惜木材、保护环境意识;制造工艺和过程也

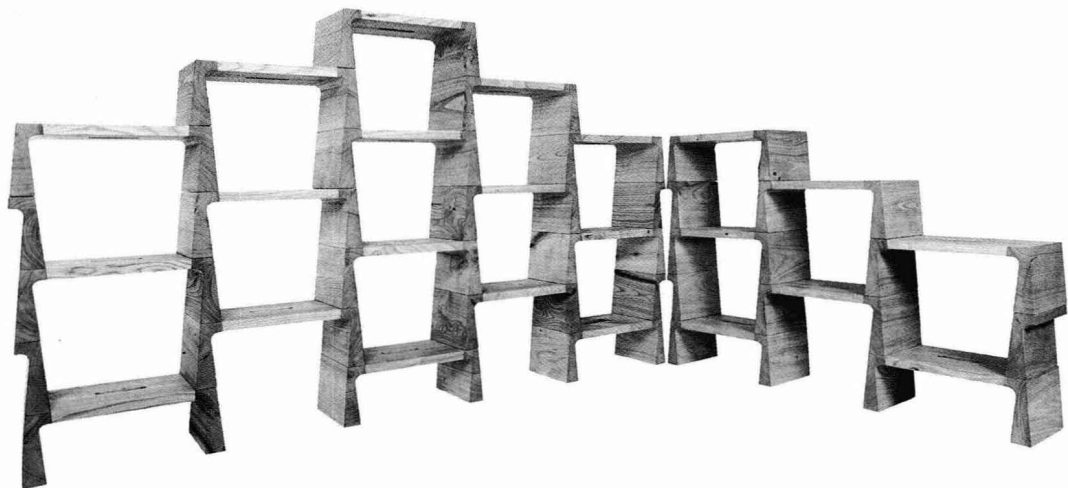

图1-13 以色列设计师Burstein 2009年设计的木质书架

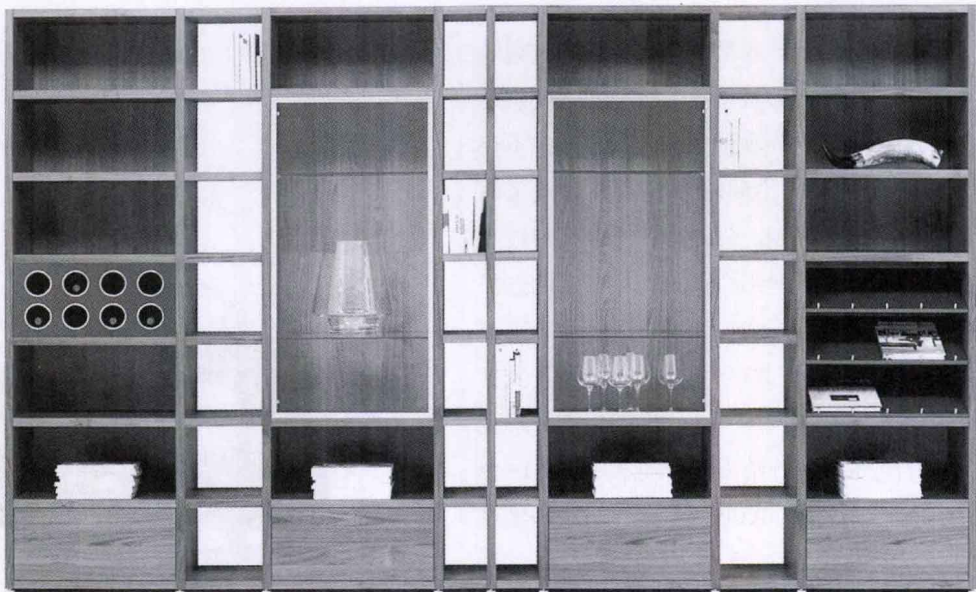

图1-14 丹麦BoConcept家具公司2010年生产的板式组合柜

满足了设计师、生产者和使用者的个体审美要求，更具艺术价值和商品价值。图1-14所示为丹麦BoConcept家具公司2010年生产的板式组合柜，带杂志架和酒架，采用胡桃木实木贴面材料。它突出了板式家具设计与制造中蕴含的自身的意义——现代和时尚，展现了社会的进步和审美的变化，产品样式的类同营造了“平等社会”的氛围，大量人造板的使用抑制了对自然的过度开发，其工艺和批量化生产的要求，培养了人们平等、合作、进取和坚守纪律的品格。

家具设计是科技指导下的实践，“集成性”和“跨学科性”是它的本质特征。家具设计师从家具使用者的立场和观点出发，结合自己对家具的认识，对家具产品提出新的、创造性的构想，包括对外貌形式的构想、内部结构的构想、未来使用功能的构想、使用者在使用该家具时的体验和情感构想，以及符合时代生产要求的构想等，用科学的设计语言加以表达。图1-15所示为法国设计师Sacha Lakic 2010年设计的BEL AIR

图1-15 法国设计师Lakic 2010年设计的BEL AIR系列吧椅

系列吧椅，材料上采用铝管、环保型高分子聚合纤维和5毫米的真皮，软体坐垫面料采用适应户外抗紫外线严苛要求和抗菌抗盐的高科技产品 Twitchell（并可全脱卸），靠垫面料采用特别研发的防晒防水面料，桌面用高密度聚乙烯树脂漆涂层，颜色使用棕色、米色和灰色，全手工工艺编制。这些高科技成果的应用，保证了它在户外环境中的使用。

家具设计是艺术创作的成果，它体现了一定的审美思想，遵循一般的审美“法则”和规律。家具设计在强调功能等物质内容的同时，也充分重视形式的内容，重视由形式所带来的象征与隐喻。由于家具在形式上的差异，人们很自然地将它们加以区分；由于家具在形式上与其他艺术形式的类同，人们也很自然地将它们按各种艺术风格加以总结和分析。图1-16所示的意大利家具品牌 Driade Store在2008年推出的这款躺椅，其造型与作为背景的涂鸦装饰画都具后现代主义风格的特点，因此家具设计也具有审美特征并表现出明确的艺术风格。

家具设计具有明确的技术设计属性，家具设计的过程始终与技术联系在一起。技术设计赋予艺术设计以内容，艺术设计赋予这种内容以形式。从某种意义上说，艺术设计对于技术设计是第二性的设计，即在技术设计基础之上的艺术设计，技术设计的

图1-16 TOKYO POP系列之躺椅

图1-17 意大利设计师Ross lovegrove 设计的 LA BIENNALE DI VENEZIA 系列座椅

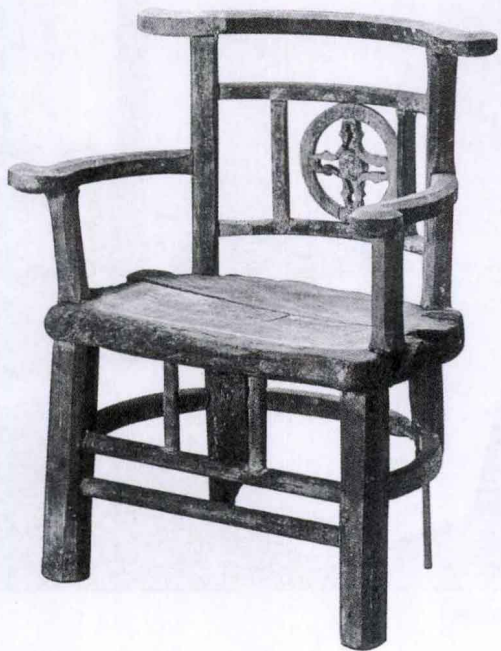

图1-18 中国辽代柴木四出头椅

产品是艺术设计作进一步改进的对象。但是在设计的实践过程中，艺术设计的构思往往在技术设计之前形成，图1-17所示为意大利家具制造商Moroso Generale在2009年设计生产的一系列座椅，就是以新材料和新工艺为技术保障，否则设计师的设计思想不可能得到如此完美的体现。

家具的发展总是与各个时代的各种社会现象有着密切的联系。从宏观上讲，不同时代的家具体现了人们对当时社会的认识，反映了社会政治、经济、艺术、技术、生活等各种要素的关系。图1-18所示为辽代的柴木四出头椅，用材制作虽粗陋，但已能反映当时的家具风貌，靠背横竖四撑，中间装饰圆形卡子花，椅子下部结构奇特，两脚及后面的管脚撑均呈圆形，两腿间的双横撑及左面的双竖撑相连，反映了当时匠人的设计和制作工艺水平。因此，家具不仅仅是一种器具，也是一种文化，认识家具必须从文化的范畴着手。

二、源远流长的家具文化

文化解读 从家具对社会和人们生活的影响，以及家具与其他文化形态的关系来看，家具文化是一种客观存在。人们席地而坐时期在洞穴里所挖造的高低有别的土墩和现代的座椅是一样的，都有别于自然界中的土堆。前者是一种文化形态，后者则仅仅是一种自然物意而已。

家具文化本身就是人类文化发展历史长河中的源头和主要组成部分，作为与人的基本“生存方式”息息相关的因素，它与其他文化形态的存在和发展相互影响，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，家具一方面按照政治、经济、宗教、信仰、法律、社会习俗和道德伦理来决定其意义、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，图1-19所示的中国明式紫檀南官帽椅就是其代表例子，儒家文化的精髓、平等自由的理想、殷实节俭的生活、繁荣高超的技术尽显其中。这种物质与精神之间的谐调关

图1-19 中国明式紫檀南官帽椅

系，充分显示了“文化”的意义。

家具文化是一种服务于人类并可以继续进化和演变的文化形态。它以家具为研究对象，探讨家具随社会的进步而发展的历史，研究围绕家具而发生的社会变革与社会事件，分析家具与其他文化形态的关系，从而总结出关于家具的属性与本质、家具的意义与内涵、家具的表现方式等。因此，家具文化意义的核心就在于家具与社会、家具与人类的关系的相互影响上。图1-20所示为美国设计师米奇尔·格雷弗斯1981年设计的后现代作品“广场梳妆台与座凳”，反映了后现代社会对冷漠的现代工业产品的反动。

然而家具文化除了具备一切文化形态所具有的一般特征之外，同时又有其自身的特点——包容性、多元化和多层次。家具文化的包容性体现在家具的种类、营销、造型、装饰等内容中，包含有诸如人类学、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、制作工艺等内容又包含材料学、力学、物理学、工艺学等自然科学的成分，它们是人类文明的综合结晶。家具文化的多元化反映在不同的地域、不同的民族、不同的历史时期，必然产生家具的种种差异，各种家具文化各得其所，充分满足社会各阶层的需要，家具的多元化构成了世界家具发展史的主旋律。家具文化的多层次性则反映为：家具的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特殊结构；而家具文化层次之意义层则主要反映在家具的文化属性、社会属性，以及艺术风格和自我价值等方面，其核心层主要表现为家具的使用性能和实用性能，形式层主要反映家具的品牌、造型、特色、质量、个性等方面。图1-21所示的法

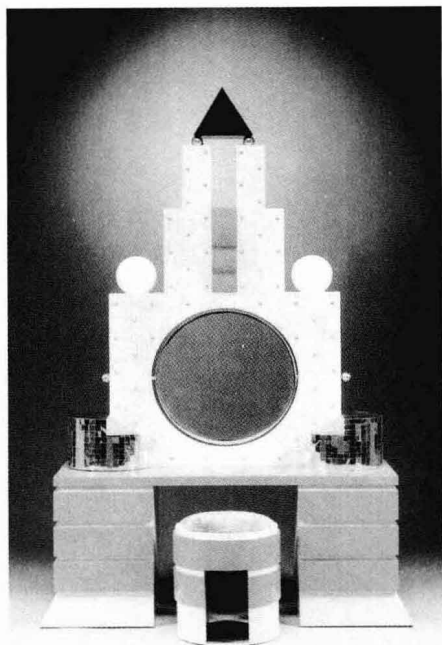

图1-20 美国格雷弗斯1981年设计的“广场梳妆台与座凳”

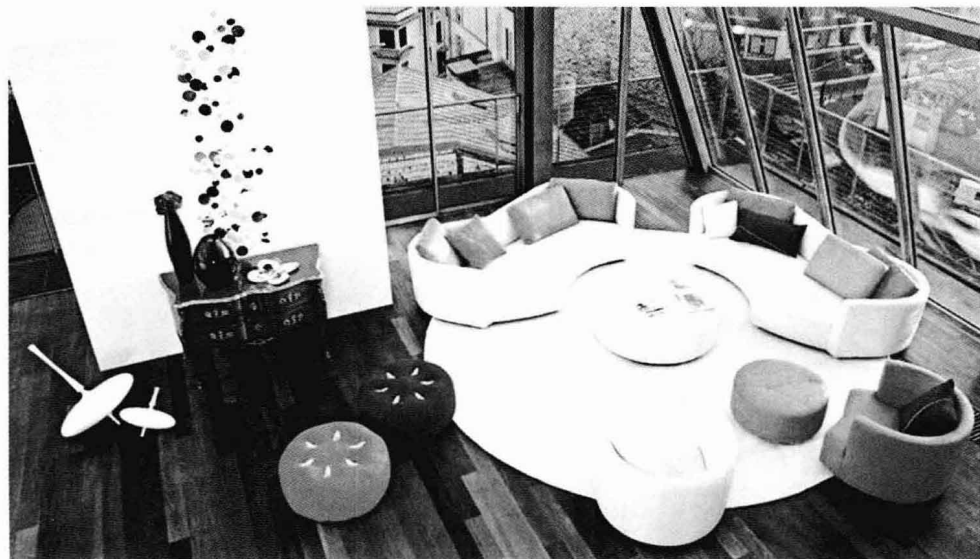

图1-21 法国Roche-Bobois家具公司2009年生产的Tangram系列圆形沙发

国家家具品牌Roche-Bobois在2009年生产的Tangram系列圆形沙发，模块造型使用皮革包面、HR泡沫坐垫、纤维和羽绒靠背、实木框架、编织弹力绷带悬挂和镀铬支脚底座，提供多款摆放方式，柔和的线条，轻灵略带朦胧迷幻的紫色系，透露出愉悦的女性色彩。

意义体验 家具的文化意义在于家具通过它的文化内涵，体现了人类的美学观念和价值体系，当代绝大多数家具已演变成一种大众化的产品（作为纯艺术作品的家具所见不多），家具设计在某种意义上可以说是取悦大众和服务大众的设计，只有当它的文化意义充分为大众所理解和接纳时，才具有更大范围的文化意义，这也体现了家具与大众主流文化取向之间的关系。由此可见，对大众消费文化的解读是进行家具设计的根本，研究大众对家具产品的要求，就形成了研究家具产品文化意义的基础。

大众文化在人们生活中占有相当的分量，而大众文化与高雅文化在审美观、价值观等方面存在一定差距。商业社会使我们的文化与古典文化不同，在古典文化阶段，虽然也存在着高雅文化与通俗文化的对立，但由于高雅文化占据着文化的绝对控制权，通俗文化没有能力与之抗衡。而当前大众文化已经相当繁荣，这种文化的产生受到外在物质因素的控制，即一切是为了满足市场的需求，因此，大众文化是“他律的”。另外，文化表达方式的重大变化，随着科学技术的发展，尤其是计算机技术的发展，使艺术的复制变得易如反掌，加上纷繁的家具产品已经背离了传统意义上家具的意义，也使人们的审美观从传统的地位、政治、经济和其他因素中挣脱出来，从而更贴近人们的日常生活。图1-22所示的意大利家具品牌Driade是2008年生产的家具，其设计灵感来自经典的巴洛克风格，但带给我们更多的是反映时尚潮流的现代生活理念。

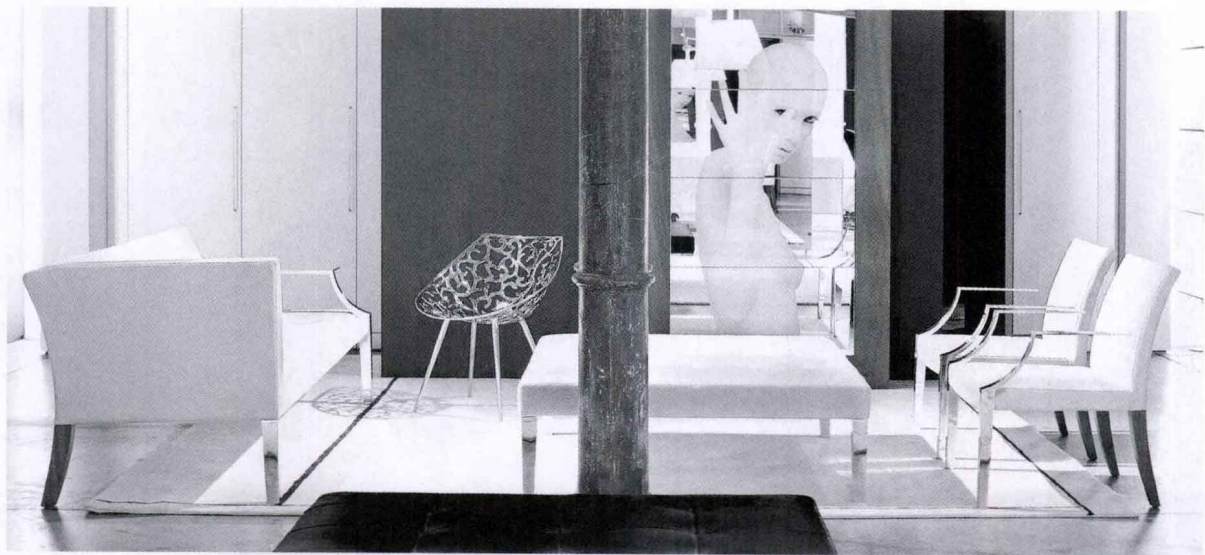

图1-22 意大利设计师Philippe Starck 2008年设计的 MONSEIGNEUR 家具系列

随着商业文化的蓬勃发展，在一切均成为商品的时代里，“意义”也从“圣坛”上走下，成为消费的对象。就以目前兴起的所谓“仿古”家具和“古旧”家具的消费热为例，与其说这些家具承袭了古典的精神，不如说它们更多地反映了商业时代的商业气息。它们的目的除了营造表象让消费者去体味环境外，更多的是尽量使消费者在消费的同时获得某种身份的认同。商业化所带来的家具设计的另一种倾向就是设计手法上的平面化，图1-23所示为法国品牌家具罗奇堡2009年生产的MARIANNE安乐扶手椅，榉木实木雕刻构架，做旧米色上漆，古法手工蜡光双层后道处理，温莎淡紫色织布面料，集巴洛克、洛可可、美国殖民地等风格于一身。它们往往在同一个套件的不同单件甚至是同一件家具的不同部位上都在各自演绎着不同风格的“碎片”，但看起来又是那么的“浑然一体”。

图1-23 法国罗奇堡2009年生产的MARIANNE安乐扶手椅

对这些现象我们完全可以见仁见智，可以认为它们是新创造、新风格的前奏，也可以认为是想赚钱的创作本质的驱使，只是披着先锋的表皮，而没有先锋思想的乌合之作，但不可否认的是，艺术意义已经走下“圣坛”，日趋平民化了。传统经典在积累和传播文化方面起到了巨大的作用，但现在对经典的认识的确处于一种剧烈的变化当中，对经典的文化意义取向决定了人们对当代家具文化意义的取向。经典为我们提供了特定的传统价值，但对经典认识的不稳定性将为我们带来一个前所未有的“多元化”时代。放弃对经典的崇拜可以让我们更加客观地审视当代的设计，“文无定法”、“文成法立”可能是我们当今对待经典的最好态度。图1-24清晰地告诉我们，在商业化时代，家具文化所包含的各种风格和流派充其量只不过是精神建构的手段或模式，没有哪一种思潮可以成为主宰或亘古不变，没有一款家具能满足所有人的审美取向，同样的，无论哪一款家具都有欣赏它的眼光。

图1-24 意大利设计师Tord Boontje 2008年设计的 Shadowy Collection 家具系列

一件家具作品是否具有设计师在设计时预想的文化意义，与是否适应消费者对美的阐释模式有着密切的关系。对于设计师而言，他一方面应该有自己独特的阐释模式，以便形成自己的特点；另一方面，更重要的是对大众阐释模式的体验与把握，也就是必须重视使用者的二次创作。超前的意识是必要的，完全置于大众文化之外的“另类”，在当今文化消费市场同样也是不受欢迎的。因此，家具文化意义及其对它进行理解的深度，可以脱离历史审美的经验实体，更多的是在现实审美阐释下进行的精神建构。图1-25所示为新现代主义的设计风格加上现代的材料、结构和工艺，并没有拉大产品与使用环境（古典氛围）的距离，只超前一步的设计思想使受众与设计师保持恰到好处的距离，让我们依然觉得如此的高雅、时尚、风情万种。

家具文化无论用何种形式来表现，其核心都是关于家具的审美。家具审美不是一种单纯的审美形式，是由家具的特质（社会的、艺术的、技术的、经济的等多种因素）所决定的。时代的主流设计思想是家具设计的基础，而社会审美文化精神则是家具设计基础的基础。

图1-25 意大利设计师Philippe Starck 2008年设计的 MOOR 座椅