

21世纪高等院校精品规划教材

总主编 / 肖勇 傅祎

家

黄永健 薛坤 主编

家具设计

具

21世纪高等院校精品规划教材

总主编 / 肖勇 傅祎

黄永健 薛 坤 主 编
刘 蕊 副主编

家具设计

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

家具设计 / 黄永健, 薛坤主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2009.8
ISBN 978-7-5640-2597-7

I. 家… II. ①黄… ②薛… III. 家具—设计—高等学校—教材
IV. TS664.01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 139210 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

地 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

发行电话 / (010) 68914775 (办公室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京奥美彩色印务有限公司

开 本 / 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 / 6

字 数 / 180千字

版 次 / 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

定 价 / 37.00元

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

总序

GENERAL PREFACE

20世纪80年代初,中国真正的现代艺术设计教育开始起步。90年代末期以来,中国现代产业迅速崛起,在现代产业大量需求设计人才的市场驱动下,我国各大院校实行了扩大招生的政策,艺术设计教育迅速膨胀。迄今为止,几乎所有的高校都开设了艺术设计专业,艺术类专业已经成为最热门的专业之一,中国已经发展成为世界上最大的艺术设计教育大国。

但我们应该清醒地认识到,艺术和设计是一个非常庞大的教育体系,包括了设计教育的所有科目,如建筑设计、室内设计、服装设计、工业产品设计、平面设计、包装设计等,而我国的现代艺术设计教育尚处于初创阶段,教学范畴仍集中在服装设计、室内装潢、视觉传达等比较简单的设计领域,设计理念与信息产业的要求仍有相当的距离。

为了适应信息产业的时代要求,中国各大艺术设计教育院校在专业设置方面提出了“拓宽基础、淡化专业”的教学改革方案,在人才培养方面提出了培养“通才”的目标。正如姜今先生在其专著《设计艺术》中所指出的“工业+商业+科学+艺术=设计”,现代艺术设计教育越来越注重对当代设计师知识结构的建立,在教学过程中不仅要传授必要的专业知识,还要讲解哲学、社会科学、历史学、心理学、宗教学、数学、艺术学、美学等知识,以培养出具备综合素质能力的优秀设计师。另外,在现代艺术设计教育院校中,对设计方法、基础工艺、专业设计及毕业设计等实践类课程也越来越注重教学课题的创新。

理论来源于实践、指导实践并接受实践的检验,我国现代艺术设计教育的研究正是沿着这样的路线,在设计理论与教学实践中不断摸索前进。在具体的教学理论方面,几年前或十几年前的教材已经无法满足现代艺术教育的需求,知识的快速更新为现代艺术教育理论的发展提供了新的平台,兼具知识性、创新性、前瞻性的教材不断涌现出来。

随着社会多元化产业的发展,社会对艺术设计类人才的需求量逐年增加,现在全国已有1400所高校开设了艺术设计教育专业,而且各高等院校每年都在扩招艺术设计专业的学生,每年的毕业生超过10万人。

随着教学的不断成熟和完善,艺术设计专业科目的划分越来越细致,涉及的范围也越来越广泛。我们通过查阅大量国内外著名设计类院校的相关教学资料,深入考察各相关艺术院校的成功办学经验,同时邀请资深专家进行讨论认证,发觉有必要推出一套新的,较为完整、系统的专业院校艺术设计教材,以适应当前艺术设计教学的需求。

我们所策划出版的这套艺术设计专业系列教材,是根据多数专业院校的教学内容安排设定的,所涉及的专业课程主要有艺术设计专业基础课程、平面广告设计专业课程、环境艺术设计专业课程、动画专业课程等。同时还以不同专业为系列进行了细致的划分,内容全面、适中,能满足各专业教学的需求。

本套教材在编写过程中充分考虑了艺术设计专业的教学特点,把教学与实践紧密地结合起来,参照当今市场对人才的新要求,注重应用技术的传授,强调学生实际应用能力的培养。且每本教材都配有相应的电子教学课件或素材资料,可大大方便师生的教与学。

在内容的选取与组织上,本套教材以规范性、知识性、专业性、创新性、前瞻性为目标,以项目训练、课题设计、实例分析、课后思考与练习等多种方式,引导学生考察设计施工现场、学习优秀设计作品实例,力求教材内容结构合理、知识丰富、特色鲜明。

本套教材在艺术设计专业教材的知识层面也有了重大创新,做到了紧跟时代步伐,在新的教育环境下,引入了全新的知识内容和教育理念,使教材具有较强的针对性、实用性及时代感,是当代中国艺术设计教育的新成果。

诚然,中国艺术设计专业的发展现状随着市场经济的深入发展将会逐步改变,也会随着教育体制的健全不断完善,但这个过程出现的一系列问题,还有待我们进一步思考和探索。我们相信,中国艺术设计教育的未来必将呈现出百花齐放、欣欣向荣的景象!

肖 勇 傅 祎

家具设计是对人类日常生活中行为用具进行设计的活动,其功能与形式必须符合使用目的,并体现其使用价值。为此,家具设计必须围绕材质特性、尺度比例、结构力学、人体工学、环境科学的标准来进行。本教材即是从家具设计理论和实践出发,对存在于家具设计各个环节中的内在因素和外在因素进行了科学的解析。

本教材的编写目的是通过对现代家具设计思维、设计方法和设计实务进行介绍和评价,探索如何培养艺术设计专业家具设计方面的应用型人才,着重解决我们在家具设计思维和家具设计方法上的实际问题。

此外,本教材尤其注重理论的实践性、应用性、指导性和创造性,以现代家具设计理念和设计思想为理论基础,围绕如何解决家具设计实务问题进行了阐述。本书所涉及的课题和案例都针对设计过程中出现的问题提出了理论性和技术性的指导,以供参考。编者希望本书能够为家具设计专业的学生提供科学、合理、有效的设计思维模式,并对家具设计专业实训有所增益。

本教材的编写工作得到了山东工艺美术学院及相关院校专家和教师的大力支持,其中所涉及的课题作业均由山东工艺美术学院应用设计学院家具设计专业的学生提供,在此表示衷心的感谢!

由于编写时间仓促,书中难免有疏漏乃至错误之处,敬请广大读者批评指正!

编者

目录

CONTENTS

家具设计

第一章 家具设计概述 7

- 第一节 家具的概念及特征 7
- 第二节 家具设计风格 10
- 第三节 家具设计中的人体工程学 19

第二章 家具造型设计与形态艺术 24

- 第一节 家具造型设计 24
- 第二节 家具形式与生活形态 34
- 第三节 家具造型与传统形态艺术 36

第三章 家具与色彩 41

- 第一节 家具与色彩美学 41
- 第二节 家具设计中的色彩构成原理 44
- 第三节 家具的材质与肌理效果 50
- 第四节 家具设计中的光与色 52

第四章 家具与空间 54

- 第一节 家具与室内空间 54
- 第二节 家具与办公空间 57
- 第三节 家具设计与空间环境 64
- 第四节 家具设计与空间延展 69

第五章 家具与文化 71

- 第一节 中国传统文化与家具设计 71
- 第二节 东南亚风格家具设计 76
- 第三节 美式家具设计 81

第六章 约里奥·库卡波罗家具精品欣赏 86

参考文献 96

家具设计概述

第一节 家具的概念及特征

家具是人类社会生活实践的产物，是造物观念和设计思想的集中体现，更是艺术与科学的结晶。家具文化的变迁反映了人类社会意识形态的发展脉络。在人类生活方式的发展过程中，家具对于人类文明的进程有着促进作用。因此，家具的设计与制作成为当今设计学科中的一个重要门类。

一、家具的概念

家具，从字面意义上解释，就是“家用的器具”，这个“家”是具备了集体和个人的双重含义。作为“家用器具”，家具的范畴十分广泛，不仅包括坐卧依凭的用具，也包括生产工具或娱乐设备等。如在原始社会，人们为了满足烤火与煮食的需要而设计了火塘，为了满足休憩的需要而设计了土台或炕，为了满足储藏功能而设计了窑穴等（图1-1）。现代意义中的“家具”主要是指人们为了满足日常生活的行为所需而制作的，具有坐卧凭依或贮存支撑等功能性的使用器具。

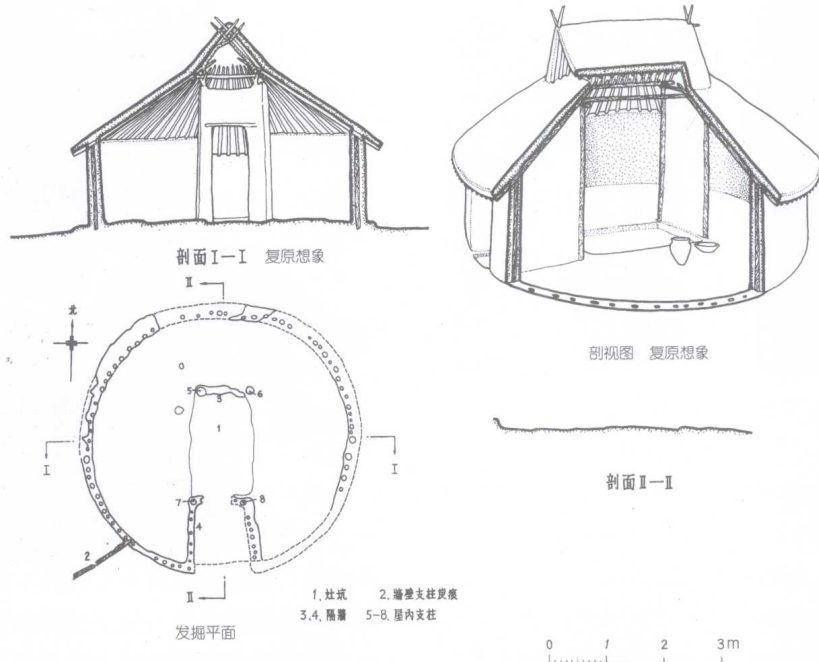

图1-1 原始社会住宅遗址复原图

二、家具的特征

家具具有生活性、功能性、审美性和社会性等特性。

1. 家具的生活性

人类在社会生活中的各种动作行为都是依靠各种工具来完成的。同农业、工业、商业等社会生产部门使用的工具相比,家具更贴近人类自身。我们每天从事的各种活动,包括休息、工作、学习等,甚至生老病死、婚丧嫁娶,都离不开家具的使用。人从诞生之日起,床便是伴随其时间最长的家具;在成长过程中,读书写字离不开桌椅的帮助;储藏衣物离不开箱柜的帮忙。家具可以说是社会生活的参与者,是美好生活的延伸。

2. 家具的功能性

众所周知,明式家具在家具史上具有很高的地位,其缘由就在于明式家具在结构与形态上几乎臻于完美。明代著名的学者文震亨在其宏著《长物志》中用“无不便适”概括了家具的核心理念,认为功能性是家具设计与制作的唯一准则。家具的功能性体现了合乎规律性与合乎目的性的统一,表现为根据人们在行为过程中的需要,利用家具的造型因素、结构因素、材料因素和审美因素,达成使用目的,实现使用价值。我们可以根据各类家具的特点将家具的功能分为坐卧、储存和凭依三方面。当然,现代家具设计往往将灯具的照明功能和饮食器具的承载功能也视作家具的功能表现,在此我们仅仅根据通常意义上的家具功能进行概述。

(1) 坐卧功能的家具主要包括椅、凳、沙发、床等,这类家具的功能特点在于直接与人体接触,是承接人体受力作用的主要工具。例如,椅子的造型与尺度必须完全符合人体动态中的蜷曲腿部、半蹲和背、腰部倚靠的形式(图1-2),让人体表面几个重要的受力点分别得到椅背、坐垫、扶手和搭脑的结构性支撑,从而使使用者身心得到放松。沙发是现代家具对传统椅凳家具的延伸,它的结构将靠背的角度扩大到 105° 以上,使人体倾斜地躺进沙发形成的环抱之中,全身都可得到放松,达到消除疲劳和紧张的作用(图1-3)。

图1-2 椅子的造型与尺度

图1-3 沙发的造型与尺度

(2) 凭依类家具的功能体现在对人体某个或若干个支点的辅助性支撑。这类家具包括桌子、梳妆台、茶几、炕桌、电脑台、写字台、柜台、工作台(图1-4)等。

图1-4 工作台的造型与尺度

(3) 储存家具的功能体现在人收取物品时对空间的要求上,如箱子、橱柜等家具在使用过程中必须按照储存物件的大小、数量、属性以及人在取放过程中的需要来设计。

3. 家具的审美性

家具在满足功能需求的同时还必须满足人类观赏的需求,这就是家具的审美性特征。现代家具的设计制作在人类造物观念的引导下逐渐走向一种观赏性、猎奇性和艺术性的道路。家具本身所具有的线条、节点以及结构与体廓,同人类的视觉审美知觉结合,成为家具设计美学的重要宗旨。

4. 家具的社会性

家具设计从产生至今,流派纷呈、风格多样,其设计思潮走过了由功能化、理性化、装饰化带来的同一化并向多元化发展的历程。家具设计思潮的变迁有从量变到质变的因素,同时也在不同地区、不同国家之间存在时空差异。

首先,家具不仅要满足人们的物质需求,还要满足人们种种的精神需求,如心理的、伦理的、宗教的、审美的等。家具体现了人类自身价值的实现,或者说“无意识”地反映着制造者和使用者的关系,这种为人的物质和精神需求所产生的家具,同时反过来在人自身上表现出来,这正是家具的文化性、社会性。因而家具本身代表着一种文化类型,是一种社会文化现象,体现了一定时期、一个国家、一个地域或民族的生产力发展水平,是技术进步和艺术特色的综合反映。不同的地域风貌、不同的自然资源、不同的气候条件,必然对人的性格发生影响,并形成不同的家具风格。比如,我国南方地区与北方地区的特征迥异;北方山雄地阔,故北方人质朴粗犷,家具相应地表现为大尺度、重实体、端庄稳定;南方山清水秀,故南方人文静细

腻,家具造型则表现为精致柔和与奇巧多变(图1-5)。

图1-5 苏州园林建筑室内的家具陈设

其次,家具文化是一种特殊的文化形态。家具文化的产生、发展、存在状态与社会的变迁、进步、存在状态有着必然的联系。家具文化表现出强烈的社会性特征、物质性特征和精神性特征。家具设计是一项关于家具文化的创造性活动。当代家具设计文化的焦点问题反映在家具设计与生态文化、消费文化、生活文化、科技文化的关系上。因此,家具的兴衰与物质条件有直接关系,在政治稳定、经济繁荣的社会背景下,它能发达昌盛,反之,就衰退不振。文化观、社会观的变迁对家具设计的影响深远。例如,受中国传统文化、社会观的变迁所影响的家具设计可让我们深刻地感受到中国历史的演变,可使我们从一个侧面了解生产发展、生活习俗、思想感情以及审美情趣等方面的变化(图1-6)。

图1-6 中国传统文化背景下的陈设与家具

再次,家具的时代特征、流行趋势和艺术风格呈现出一个民族政治、经济和文化等方方面面的现状,揭示了一个民族的精神面貌、文化素质和社会状况,是折射时代背景的一面镜子。家具设计属于文化领域的范畴,它的不断更新也促进了文化层面的变化。家具设计是物质文明的产物,给人以物质

享受,并能改善和美化生活环境,提高人们的文化修养和审美情趣。家具设计者不断以新的眼光、新的思维、新的观念去勇敢地探求生活与艺术之美,不断地影响和改变着人们的生活,从而促进了社会文化的发展。

总之,家具的使用价值、特殊的意识形态以及社会因素和经济因素的发展会导致家具在风格、结构和功能等方面的改变,而家具的革新又会反过来影响人们的物质生活和精神生活,两者彼此依赖,互相促进,反映出一个时代和一定时期的家具与社会背景的密切关系,即家具设计不会脱离社会背景而孤立存在。

第二节 家具设计风格

家具是人类生活中必不可少的用具,作为一种设计产品,它同时满足着我们在物质生活和精神生活两方面的需求,是艺术与科学的结晶。家具的设计风格不仅要体现人类物质化生存的功利性原则,还要展现出社会意识形态的发展趋势。由此可见,家具的设计风格的演变历程也就是一部人类文化发展的历史。

一、中国古典家具风格

中国古典家具是中华民族历史文化的缩影,它同中国古代的哲学思想紧密联系,呈现出其独特的风格特征。根据中国古典家具发展的历史,我们可以将这种风格变化的过程分为低矮型家具风格、过渡型家具风格、高坐型家具风格、重构与变异型家具风格四个阶段。

1. 低矮型家具风格

低矮型家具是中国家具初级阶段的风格。有专家认为,“家具的产生几乎是伴随着居室的产生而产生的。”在原始社会建筑遗址中发现了大量家具的雏形(图1-7)。此外,在原始社会里施用在建筑技术中的“榫卯结构”也成为我国后世家具设计与制作中的一个重要技术。

魏晋南北朝之前,我们的先人主要采取“席地而坐”的生活方式,包括跪坐、跏趺坐、箕踞坐三种形式,因此这一时期的家具品类多以茵席和相配套的低矮家具如独榻等为主(图1-8)。古人还特地为这样的起居习惯制定了严格的仪礼规范,如《礼记》中记载的“将即席,容毋怍,两手扞衣去齐(咨)尺(一尺)。衣毋拨,足毋蹶”。

图1-7 陕西长安县原始社会半地穴住宅遗址

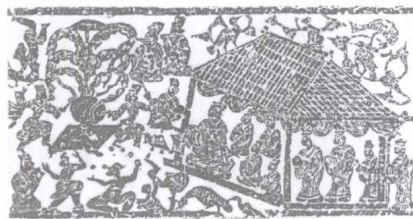

图1-8 汉代画像石中表现的家具

从一定程度上说,在中国古典家具的初级阶段,席地而坐的生活方式制约着家具的发展。这类低矮型家具的风格特征如矮足、平面、简约、轻盈等都是为适应这种生活方式而设计的。此外,俎、禁等案类家具,或以毛皮、麻织、草编为坐卧具的“席”,都成为当时历史条件下人们必不可少的家居用具。

2. 过渡型家具风格

有专家认为,在东汉末年传入中土的一种家具——胡床,改变了低矮型家具的发展轨迹,促使家具逐渐向高坐形式转变。其实,应该说是生活观念和生活形式的变革促使了家具风格的改变。东汉末年,政局动荡,战乱纷争,民族大融合与佛教的传入引起了思想意识的剧烈变化,人们生活起居的方式也逐渐发生了改变。“席地而坐”成为生活起居文化改革中的一个重要方面。

在这一阶段内,高坐型家具出现,表达了人们追求功利的意愿。我们在顾恺之的《女史箴图》

中可以发现,人们不再拘泥于席地跪坐的礼制生活方式,而是随心所欲地坐在较高类型家具的边沿上(图1-9)。

图1-9 《女史箴图》 顾恺之

考古发现,这一时期的家具样式呈现出纷繁多样的局面,茵席坐蓐、床榻凭几、胡床椅凳等皆出现高矮并用的形式。而人们的起居形式也多种多样,有直身挺坐于胡床上的,有半卧形式的,也有跏趺坐于茵席上的(图1-10)。

高坐型家具与低矮型家具的共同使用经历了魏晋、隋唐和五代一个相当长的历史跨度。这种风格的共融并不是由于胡床的传入而产生的,而主要在于特殊的人文环境和思想意识的影响(图1-11)。

图1-10 敦煌壁画

图1-11 唐代《宫乐图》中的高坐型家具

3. 高坐型家具风格

两宋时期,古礼旧俗与席地而坐一起被“新文人”所扬弃。高坐型家具风格彻底占据了人们的

生活,床榻椅凳和几案橱柜都相应地抬高了自身的高度。此时,人们的坐姿与我们现代人没有什么不同。应该说,中国古代传统的起居习惯经过一个漫长的过渡时期,到了宋代已经基本完成了一个转变——从“席地坐”到“垂足坐”的转变。经过这种生活方式的变革,中国古典家具也完成了由低矮型风格向高坐型风格的转变,明代家具是这个阶段家具艺术的高峰。

闻名于世的“明式家具”不仅在造型上较前代有很大突破,同时在材质、结构方面以及适应人们日常生活需要的陈设格局上都有很严格的要求,这是中国传统家具达到实用与审美、科学与艺术完美结合的重要标志。明式家具闻名世界,主要是因为明代海外贸易高度繁荣,东南亚地区的花梨、紫檀、红木等木材不断输入中国。这些热带硬木质地坚实、木纹美观、色泽光润,适于制作各种精致的家具。明代家具形体秀美简洁,雕饰线脚不多,构件断面细小,多作圆形,榫卯严密坚牢,与家具形态和谐统一,髹饰则充分利用木材本身的纹理和色泽,堪称我国家具艺术的典范(图1-12)。

图1-12 明式扶手椅

4. 重构与变异型家具风格

清代中期以前,家具基本上保持了明代家具的样式与风格。清代康熙之后,手工业发展迅速,家具的制造不但成为宫廷负责的项目,而且人们更注重其造型的完美和技艺的精湛。随着清代对外贸易的发展,西方先进的科学文化逐渐传

入我国,在清代后期兴起了仿效西洋家具造型的热潮。晚清的家具样式装饰极其繁琐,甚至破坏了统一的造型。

清代后期至民国时期,中国古典家具风格受到了外来文化的影响,呈现出一种重构与变异的设计趋向。此时,欧洲巴洛克与洛可可的装饰手法同晚清宫廷审美趣味不谋而合,使那种“不伦不类、新奇琐碎”的变异风格取代了明式风格的简练雅致,家具艺术风格的发展偏离了传统的轨道。不过,尽管如此,清代家具的优秀技艺和风格特征还是代表了生产力发展的趋势,细致入微的植物花纹同各种材料的巧妙组合,以及绘画雕塑建筑装饰手法的渗入,使得大部分清代家具呈现出繁华雕饰的艺术风格(图1-13)。

图1-13 清式紫檀木太师椅

二、西方古代家具风格的发展

在西方古典美学典范中,建筑与雕塑无可争议地是每个历史阶段艺术、文化和人文的象征。家具作为建筑空间或雕塑的“副产品”,在传达审美意识的历史含义时,其风格的发展总是受到宗教与艺术观念的束缚,西方家具并不像中国家具那样按照功能或生活形态的变迁而发展。西方家具的发展蕴含着浓郁的历史性、宗教性和人文性。

1. 古埃及家具风格

古埃及是人类文明最早的发源地之一,公元前3500左右的尼罗河沿岸便出现了许多小型的奴隶制王国,其后,古埃及先后经历了古王国、中王国、新王国时代,但从公元前6世纪开始,先后被亚述、波斯、古希腊和古罗马所征服。古埃及的文化艺术具有

鲜明的宗教性,古埃及人信仰“灵魂永生”的观念,于是,在建筑雕塑艺术中出现了伟大的金字塔、阿蒙神庙和狮身人面像等具有强烈象征性的艺术。

古埃及的社会等级制度非常严格,法老与贵族们的生活和民间百姓有着天壤之别。然而,古埃及家具的艺术风格却没有因为地位或经济的因素而产生变化。古埃及人全部的生活起居与行为状态都是围绕着宗教而发展的,家具同建筑一样作为生活用品具备了象征意义。古埃及人将法老视作神,以人形与兽形的综合表达体现出对自然的景仰。在古埃及家具形式中,椅、凳、柜、奁等家具按照一种装饰的象征原则进行设计,功能并不是他们所注重的,那些具备抽象艺术意志的“纸莎草”纹样、牛兽浮雕、羊头鹰身的形象,以及狮子腿部造型等成为家具或建筑的主体(图1-14)。

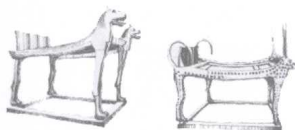

图1-14 古埃及家具

1922年英国考古学家卡特(Howard Carter)在尼罗河西岸一带发现了著名的“图坦卡门”墓址,这位赫赫有名的古埃及新王国时期的法老将不计其数的精美家具作为陪葬带到了坟墓中(图1-15)。正是这些古埃及家具的出土,引起了西方工业设计界的关注,亦使得世界各地的人们对于这些具有抽象装饰艺术形态的家具产生了强烈的好奇心。

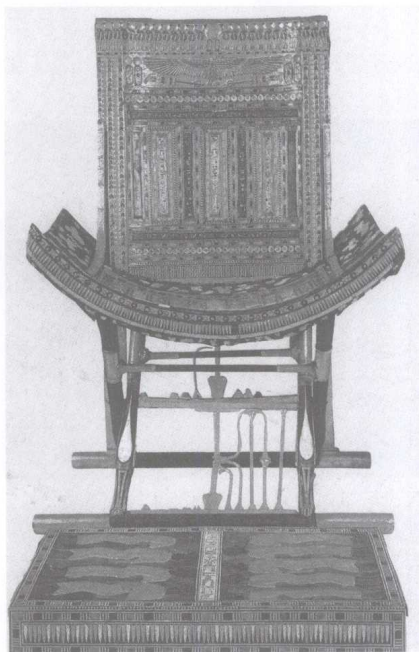

图1-15 图坦卡门墓出土的交椅

2. 古希腊与古罗马家具风格

德国新古典主义美学家温克尔曼曾经这样描述古代希腊艺术的起源：“在自由中孕育出来的全民族的思想，犹如健壮的树干上优良的枝叶一样。正如一个习惯于思考的人的心灵在敞开的门廊或房顶之上，一定比矮的小屋或拥挤不堪的室内，更为崇高和开阔通达。”著名的历史学家希罗多德这样评价希腊的文化：“自由乃是雅典城邦繁荣强盛的唯一源泉。”正是在这样的文化背景下，古希腊的家具风格充满了古典雕塑般的气息，尽管彼时的家具艺术绝难与伟大的希腊雕塑或建筑同日而语，但是带有哲学气质的古希腊人还是将“崇高与静穆”的风格特征赋予了家具。

古希腊自由的市民生活使得家具文化体现着生命的价值和艺术的尊严，“人是万物的尺度”成为那个时代家具设计思想的核心。然而，为了凸显崇高与美感，古代希腊的家具形式透过优美的结构线条散发出静穆、单纯和优雅的气质（图1-16）。当时，在各个阶层都十分常见的C形椅、S形靠背椅、坐凳等家具都是对人体尺度精确研究的成果。尤其在古典时期，许多养尊处优的希腊男性公民或贵族钟爱的半卧式躺椅最为典型（图1-17）。这种躺椅头部稍高，椅面宽阔舒适，柱式风格的腿部雕刻华美，从侧面映照了希腊公民的日常生活。

图1-16 古希腊家具艺术

图1-17 希腊躺椅的复制品

与悠闲的希腊公民相比，古罗马人在社会生活中拥有最务实的性格，他们每日操劳于军政、民建或扩张等工作。古罗马文化在继承希腊经典艺术与哲学的基础上，为了迎合罗马贵族的审美趣味，家具设计作品往往追求华丽和威仪。在帝政时代，青铜雕塑的宝座、案几等家具十分普遍（图1-18）。古罗马人致力于日常生活的改善，他们修建公共建筑、水利工程、桥梁碑额等大型民建设施，在建筑和家具作品中显现出维特鲁威所倡导的“实用、美观、耐用”三原则。

图1-18 古罗马青铜家具

3. 中世纪与文艺复兴家具风格

欧洲的中世纪文化并非如人们想象的那样充斥着“黑死病”和战乱，田园诗般的城堡与浪漫的骑士传奇也是这个历史阶段文学与艺术的主题。但是，宗教的力量在这个时代已成为不可违背的艺术准则。

哥特风格的家具艺术与耸入云霄的教堂建筑融合为一个整体，尖拱造型和细长的柱式不仅体现在哥特式大教堂中，也体现在这一时期的椅类、柜类、床类等家具结构中（图1-19）。除此之外，出于宗教教义宣传的缘故，这个阶段的家具艺术尤其重视装饰的意义，许多家具的面板、支杆底部或上部以及连接部位的装饰内容皆取材于圣经故事或传

说（图1-20）。这个时期的浮雕装饰手段繁复，在家具中随处可见耶稣诞生或创造生灵等的图像内容在家具形态上的表现，无论是罗马风格中简约的线

条，还是拜占庭风格中的东方情调，都与哥特艺术有着同一个艺术理念——遏制一切有机体或自然的

表现，将风格建立在无机的抽象价值基础上。

图1-19 哥特式家具

4. 巴洛克、洛可可与新古典主义家具风格

16世纪后期,北方的尼德兰资产阶级革命,一种新的艺术风格成为当时社会意识形态的媒介。巴洛克艺术突破了文艺复兴以来艺术造型中追求静止的束缚,转而表现运动与矛盾的形式。家具艺术风格在这股思潮中再次发生转变,工匠们不但在家具的结构和整体上运用一些曲线、涡旋、蜷曲植物纹样进行装饰,而且常常为了突出家具的贵族气息刻意追求形式上的繁琐和华丽(图1-22)。

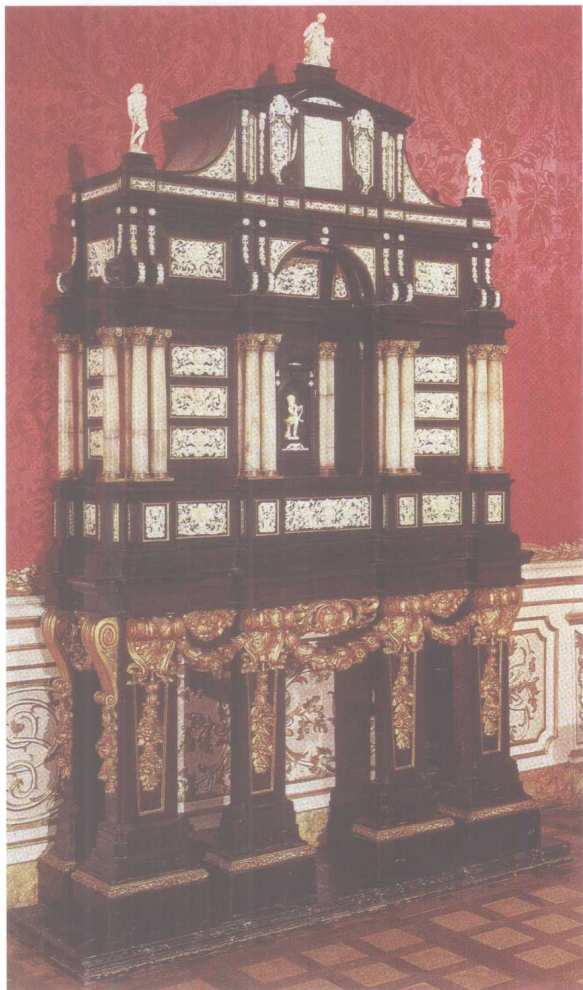

图1-22 巴洛克家具

18世纪的法国宫廷助长了贵族装饰风格的演进,变形扭曲的线条和镶嵌螺钿珍宝的光彩,加之镀金饰银的浮华,以路易十五扶手椅为典型代表的洛可可式家具风格满足了欧洲上层社会追求奢侈的要求(图1-23)。彼时,在靠背椅、长桌、抽屉柜、雕刻床等家具的设计上,女性化色彩十分浓郁,纤细的支撑、长卷的镀金装饰线条、活泼轻盈的束腰与轮廓线,加上华丽迷幻的色彩搭配,洛可可家具的风格内涵就如同可爱的奥博克歇男爵夫人在1782年所讲述的:“将法国的奢华剥夺掉,尤其是它首都的奢华,你就毁掉了它在贸易中的最大部分。”

图1-20 中世纪宗教题材的家具

意大利的文艺复兴运动改变了人们对上帝的态度,也为中世纪艺术风格的无机性带来了生命的力量。欧洲文艺复兴时期的家具艺术在建筑艺术“春风”的吹拂下,表现出古典的造型特色。由于吸收了古希腊或古罗马的建筑、绘画、雕塑等造型元素,这个时期的家具从结构到装饰都表现出注重材料属性、人体比例尺度和古代艺术内容的再现等特征(图1-21)。此外,文艺复兴时期的家具形式特别注意与空间的结合,这不但表现在装饰上的结合,而且在结构件处理或功能的实现上也是如此。

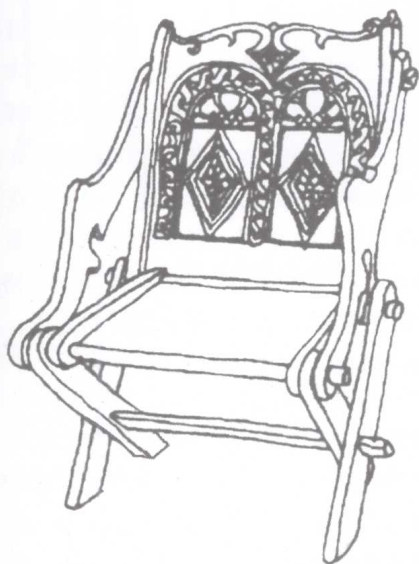

图1-21 文艺复兴时期的交椅

图1-23 路易十五扶手椅

18世纪60年代的工业革命促进了生产力的发展，在机器逐渐代替人类手工劳作的过程中，人们逐渐意识到社会民主性和自由性的重要。此时，无论是苟延残喘的贵族阶级，还是忙着争权夺利的资产阶级，都不再满足于腐朽奢华的洛可可风格。更重要的是，在社会变革和民主主义、科学社会主义思想大潮中的无产阶级迫切需要全新的、健康的、有进取心的艺术形式和内容来服务于社会。追求理智和典雅的新古典主义艺术登上了历史舞台，以温克尔曼为代表的新古典主义者强烈要求复兴古典艺术风格，革除洛可可造型上的脂粉气。新古典主义风格的家具表现了其合理性与功能性的统一，而且具备了典雅与肃穆的气质（图1-24）。

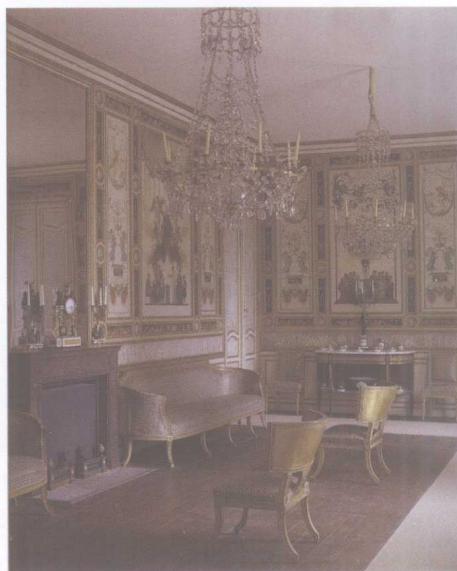

图1-24 新古典主义风格的家具

三、现代家具设计理念与风格

1. 现代家具设计理念的形成

19世纪中叶是英国工业革命的盛期，其社会形态由农耕时代迈向工业时代。当时，技术的发展使得设计应用亦发生了变革，设计表达的方式变得复杂多样。与古典着重装饰不同，现代家具着重运用单纯的机能性线条，功能成为造型的决定性因素。包豪斯所提出的“形态追随功能”为现代家具设计奠定了理论基础。包豪斯成立于一战后的德国，创始人为格罗皮乌斯。包豪斯的设计证实了艺术家、建筑师、技师能合作并创造新的作品。布鲁耶尔、密斯·凡·德·罗、格罗皮乌斯等除在包豪斯授课以外，亦对现代家具的研究颇有贡献。他们不但使家具走向量产，对材料的处理和新的设计观念亦有独到的见解。如曲木椅以明快的造型出现，并开始大批量地生产；之前装饰味很浓的以实心铁棒和钣金结合的金属家具，也变为钢管制品，钢管家具能够发挥钢制材料的弹性、强度，它的出现对现代家具而言是一大贡献。

包豪斯之后，秉承工业化与人性化理念的北欧人将家具的生产引入胶合弯曲，这是某种程度上对包豪斯设计中冷漠钢管的机器美学的修正，体现了现代设计对人性的关注。

(1) 曲木家具。

曲木家具代表着19世纪末20世纪初家具工业化生产的开端。实木弯曲是用加压的方法把直线形的方材压制成各种曲线型的零部件，其优点在于可提高生产效率、节约木材，并能直接压制复杂形状，简化制品结构。索内特把蒸汽弯曲法应用在设计 and 规模生产中。他在1856年推出的后来在商业上大获成功的14号椅是实木弯曲的典范（图1-25）。14号椅非常简洁，由6个部分、10枚螺丝组成（图1-26）。框架材料使用蒸汽弯曲的山毛榉木，座位材料为藤材或成型胶合板。椅子部件上大部分零件在实施弯曲时要借助金属夹板和端面挡块，放在手工弯曲夹具或曲木机上进行弯曲。14号椅在1869年专利期满后大量复制，到1886年销售数量已经超过4千万张。由索内特创立的具有维也纳风格的家具公司，制造了数以百计的曲木设计的变体，涵盖了桌子到衣架等各种家居产品。