



北京理工大学“985工程”国际交流与合作专项资金资助图书

Chinese Classical Furniture Design Practice

中国古典家具 设计实务

于德华 (Dehua Yu)

姬勇 (Yong Ji)

编著

[德] 玛利亚 - 西西斯·阿尔伯特 (Marie-Theres Albert)



6. 202
5



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

北京理工大学“985工程”国际交流与合作专项资金资助图书

中国古典家具 设计实务

于德华 (Dehua Yu)

姬 勇 (Yong Ji)

编著

[德]玛利亚-西西斯·阿尔伯特 (Marie-Theres Albert)



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

中国古典家具设计实务 / 于德华, 姬勇, (德) 阿尔伯特 (Albert, M. T.) 编著. —北京: 北京理工大学出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-5640-8582-7

I. ①中… II. ①于… ②姬… ③阿… III. ①家具—设计—中国—古代
IV. ①TS666.202

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第279052号



出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

82562903 (教材售后服务热线)

68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 保定市中画美凯印刷有限公司

开 本 / 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 / 10

字 数 / 163千字

版 次 / 2013年12月第1版 2013年12月第1次印刷

定 价 / 36.00元

责任编辑 / 梁铜华

文案编辑 / 王子姣

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 李志强

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

序 言

中国古典家具是中华民族宝贵的文化遗产，是中华民族历史与文化的结晶。中国古典家具以不同的形式出现在不同的文化艺术领域，有人生活的地方，就有家具的影子，例如考古发掘中有家具明器、家具实物的出土，历代人物、风景绘画中有家具的形象，岩洞、古寺壁画中有家具的描绘，古庙宇、宅院里也有由传世的古典家具布置着的室内空间。中国古典家具在中国不同的历史时期、不同的地理位置呈现出不同的特点，是中国历史与文化发展的一部分，与中国工艺美术密不可分，与中国古典建筑紧密相连，它的发展反映了中国工艺、技术的发展水平。

中国古典家具的设计是在原有中国历史、文化、艺术的基础上，对中国古典家具进行深入理解，并提炼分析，最终提出新的理解和创意。中国家具的设计并不是对符号和纹饰进行简单的复制和使用，而是一种对文化的提炼和感悟，是精神层面的文化传承与发展。

近年来，中国发展迅速，国人的民族自信心不断提高。中国历史和文化是中国设计创作的灵感源泉，希望有更多的中国设计师对中国传统文化进行深入的理解和感悟，获得设计灵感。同时，希望有更多的年轻设计师重视中国传统文化，关注中国设计，参与中国古典家具设计，为设计出有中国风格的家具而努力。

中国工艺美术学会明式家具专业委员会会长

张乃仁

前 言

中国古典家具以其特有的榫卯结构和独特的造型风格独树一帜,是中国几千年来悠久文化凝聚出的精华,是中国乃至世界家具发展史上的一颗璀璨耀眼的明珠。家具设计应该从中国博大精深的悠久文化中汲取养料,从中国古典家具中吸收精华,创造具有中国灵魂的家具设计风格。

中国明式家具研究专家杨耀先生于1962年发表的《明式家具的艺术地位和风格》一文中就指出:“怎样革新?……我们所主张的是从我国传统中发展和蜕化而来的,利用现代的物质技术条件,吸取古今中外家具上一切好的东西,消化而成为我们自己的东西,看上去既非西洋古典的,也非西方的所谓现代化的;既非中国古典的,又非不中不西的,而是具有明显中国气质的新的风格形式。”清华大学美术学院教授、中国工艺美术学会明式家具专业委员会(明式家具学会)名誉会长陈增弼教授也提出了他对中国家具设计的看法:“中国家具造型可以是传统的,但功能必须是现代的。”

中国古典家具设计是艺术设计专业的基础课,涉及工艺美术、考古学、美学、艺术设计学等多领域、多学科的知识。本教材是对《中国古典家具设计基础》一书的深入,本书在广泛收集资料的基础上,收集总结了中国古典家具具有代表性的经典作品,将资料进行整理分析,分析了中国古典家具基本的种类和造型语言,提炼设计元素,总结设计规律,并以丰富的插图及造型分析的方式表达出来,表达直观易掌握。这不仅是对原有设计的总结与积累,更是对新的设计思路、设计创意的引导与启发。

本书可以是艺术设计相关专业的参考书,是家具设计课程的参考书,也可以是中国古典家具爱好者的参考书。

于德华

姬 勇

Marie-Theres Albert

目 录

第 1 章 中国古典家具的设计.....	001
一、中国传统家具的定义.....	001
二、中国古典家具设计的思路.....	001
三、中国古典家具设计的类型.....	002
四、中国古典家具的分类.....	004
第 2 章 中国古典坐具的设计分析	011
一、杌凳.....	011
二、条凳、春凳.....	024
三、坐墩	026
四、靠背椅.....	027
五、四出头官帽椅.....	033
六、不出头官帽椅.....	047
七、圈椅.....	052
八、玫瑰椅.....	054
九、交杌、交椅.....	057
第 3 章 中国古典承具的设计分析	061
一、平头案.....	061
二、翘头案.....	081
三、方桌、半桌和条桌.....	083
四、炕桌.....	100
五、炕几、琴几.....	105
六、圆桌、半圆桌.....	108
七、香几.....	109
八、脚踏、滚凳.....	112

第4章 中国古典卧具的设计分析	115
一、榻.....	115
二、罗汉床.....	118
三、架子床.....	121
四、拔步床.....	129
第5章 中国古典度具的设计分析	131
一、闷户橱.....	131
二、圆角柜.....	135
三、方角柜.....	137
四、顶箱柜.....	138
五、四件柜.....	140
六、亮格柜.....	142
七、架格.....	143
八、多宝格.....	145
参考文献	148

第1章

中国古典家具的设计

一、中国传统家具的定义

1997年5月20日国务院令第217号《传统工艺美术保护条例》中指出：“本条例所称传统工艺美术，是指百年以上，历史悠久，技艺精湛，世代相传，有完整的工艺流程，采用天然原材料制作，具有鲜明的民族风格和地方特色，在国内外享有盛誉的手工艺品种和技艺。”中国传统家具属于传统工艺美术的范畴。

中国传统家具的定义是指在中国不同历史时期产生的不同风格特点的工艺家具，属于传统工艺美术。从定义上分析，中国传统家具具有三个要点：一是在中国不同历史时期产生的；二是具有不同的风格特点；三是具有独特的工艺和技艺。

中国传统家具产生于源远流长的中国历史长河、博大精深的中国传统文化之中，打着中华民族历史文化的烙印，是中国传统工艺美术的重要组成部分。中国传统家具在中国发展的不同历史时期，呈现出不同的风格特点，而这些不同正是代表了中国传统家具萌芽、发展以及高峰的不同历史阶段。中国传统家具的发展既是循序渐进、传承有序的，又是风格多变、内涵丰富的。

二、中国古典家具设计的思路

1. 中国古典家具修复

(1) 修旧如旧。针对家具残件信息完整的古家具，比如家具的四块牙板缺失三块，有一块信息存在，就可以修旧如旧。这是修复最理想的状态。

(2) 修旧似旧。针对家具残损致信息丢失，或部分信息丢失，比如四块牙

板全丢了，一块不剩，这样的修复难度较大，需要查阅历史材料、类似家具的造型风格，判断此件家具的年代、用材、表面处理工艺，做到修旧似旧。修旧似旧需要一定的历史、艺术、美学和实践能力，目前市场上的商业修复涉及经济利益，有不少“大刀阔斧”的修复，产生的效果也参差不齐。

(3) 借旧做新。如果家具残件残损到丢失了大部分可参考的信息，要么就扔掉废弃，或者给其他家具做修复，或者借旧做新。借旧做新必须是在古家具信息丢失了大部分，找回并修旧如旧，或修旧似旧的可能性已经极小的情况下。传统家具是中国宝贵的遗产，不能故意、盲目地去损害可能修复的古旧家具。借旧做新是就现有的剩余资源进行思量创意，设计新的、有想法的家具，既要充分利用旧物，又要承载新的内容。

2. 中国古典家具高仿

“高仿”是收藏界共用的专有名词，专指艺术品古董的高仿真复制。家具高仿要“仿”到位，家具的尺度、空间、曲线、造型细节都必须模仿到位，但对材质、肌理、色彩没有特别要求。虽然中国古典家具业内“高仿”是频繁出现的词汇，但真正做到高仿到位的没有几家。一件高仿家具与一件粗糙制品的艺术价值相差甚远。

我们选择家具进行高仿时，需要选择设计优秀的古典家具。这些古典家具已经设计得很好，基本没有需要改动的地方。就像古人所言：“东家之子，增之一分则太长，减之一分则太短；著粉则太白，施朱则太赤。”中国传统家具里就有这样优秀的家具，即使放到几百年后的今天，依然看起来现代、实用和美观。

3. 中国古典家具传承再设计

“传承”一词包含着继承与发展两方面的内容，继承是发掘中国传统家具优良的基因，取其精华并继承下去；发展则是在继承基础上扬其长、避其短，发挥优势、填补劣势，为今所用。

传承不是像高仿似的完整复制，而是取其精华、去其糟粕，提炼出中国传统家具的精华，摒弃不足之处，在此基础上进行设计，为现代所用。论归属关系，高仿设计属于传承设计中的一部分。

三、中国古典家具设计的类型

设计是一项创新性活动，通过一定的方法和技巧，创造性地解决问题，从

而减轻负担,改善生活,提高生活品质。家具的基本要素为材料、结构、功能、形态四方面,家具设计可以以这四个方面为突破口进行创新,如材料创新设计、结构创新设计、功能创新设计、形态创新设计。中国古典家具设计以现有家具为设计参考,可以是部分改进的改良设计,也可以是大刀阔斧的概念创新设计。

1. 材料创新设计

中国古典家具主要使用实木来制作,间以金属、竹藤等辅助材料。材料创新设计可以在材料选择上进行创新,如不同色泽、肌理的木材搭配使用,使家具呈现色泽上的对比呼应,肌理上的渐变叠置,丰富家具的细节表现。同时,也可以使用新材料、新技术,使中国古典家具呈现新的材料美和独特的视觉表现。

2. 结构创新设计

中国古典家具构件之间的连接主要使用榫卯结构,榫卯结构不是一成不变的,在家具发展的不同历史时期、不同地域和不同文化背景,榫卯都是在不断变化的,这些变化有积极的发展改进,也有消极的偷手简化。中国古典家具的结构创新设计,可以是对榫卯结构的创新,使家具更加牢固坚实,也可以通过机械化的加工方法,对榫卯结构进行适当的改进,在满足家具坚实的基础上提高加工效率。

3. 功能创新设计

功能创新设计就是使家具的功能最大限度地满足使用者的需求,不仅满足现有的功能需求,还通过创新性的设计活动,开发新的功能需求。中国古典家具是在不同历史时期,为满足当时当地人们的生活需求而产生的,具有一定的历史局限性。现代人的生活习惯和生活需求与古人不同,要使中国古典家具为今人所用,必须做适当的调整,特别是使用功能方面。如现代人放置衣物经常使用悬挂的方法,而古人则多使用衣架搭置,衣架搭衣服的使用功能到现代已经不合时宜了,衣柜内部的布置也需要进行改变,以满足现代人的使用需求。再如现代人频繁使用的电脑桌、电视柜、鞋柜等是古人没有的,可以使用功能创新设计产生新的家具以满足现代的生活需求。

4. 形态创新设计

形态创新设计是对中国古典家具形态外观的创新,家具设计不仅要满足人们的使用功能,还要满足人们的审美功能,即物质需求和精神需求都要满足。形态创新设计强调家具的艺术性,对家具的比例、尺度、色彩、装饰等外观形式进行设计,使家具比例协调、尺度合理、色彩相宜、装饰得体,以满足人们

对家具的审美需求。

5. 改良设计

改良设计以家具满足人们生理和心理需求为目标,针对现有家具存在的缺陷和不足,提出新的解决方法,创造性地解决问题,以改善生活质量,提高生活品质。改良设计是综合性的创新设计,是材料、结构、功能、形态的综合改进,是已有家具的提升和升级,是循序渐进的设计过程,是家具设计发展进步的过程。

6. 概念创新设计

概念创新设计是在对原有家具理解的基础上,打破常规,大刀阔斧的全新设计,甚至是新的设计风格、未来设计的产生。概念创新设计是一种具有前瞻性的设计,带有预见性,是引领家具设计发展的新思路。因为概念创新设计是超前的,具有前瞻性的,所以一定要慎重考虑,否则有可能设计成不伦不类的“怪胎”。

四、中国古典家具的分类

中国古典家具具有多种不同的分类方法,按家具产生的历史时期分类可分为商周家具、春秋战国家具、秦汉家具、三国两晋南北朝家具、隋唐家具、宋代家具、明代家具和清代家具等;按家具风格分类可以分为明式家具、清式家具等;按制作材料分类可分为硬木家具和柴木家具等;按使用功能分类可以分为坐具(见图1-1)、承具(见图1-2)、卧具(见图1-3)、皮具(见图1-4)、屏座具(见图1-5)和台架具(见图1-6)等。目前中国古典家具研究领域通常按使用功能分类,这一家具分类方法是中国明式家具研究学者杨耀教授首次提出的。以下章节将以使用功能为分类方法,分别对中国古典家具的设计进行分析。



图1-1 坐具



图1-1 坐具 (续)

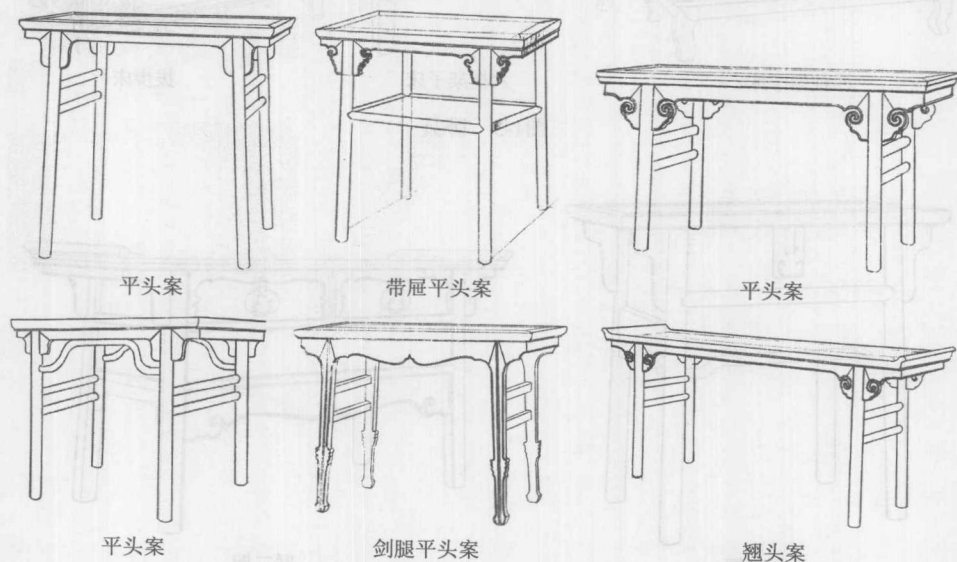


图1-2 承具

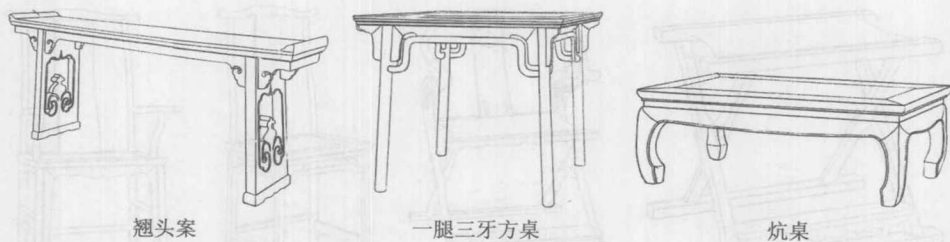


图1-2 承具 (续)

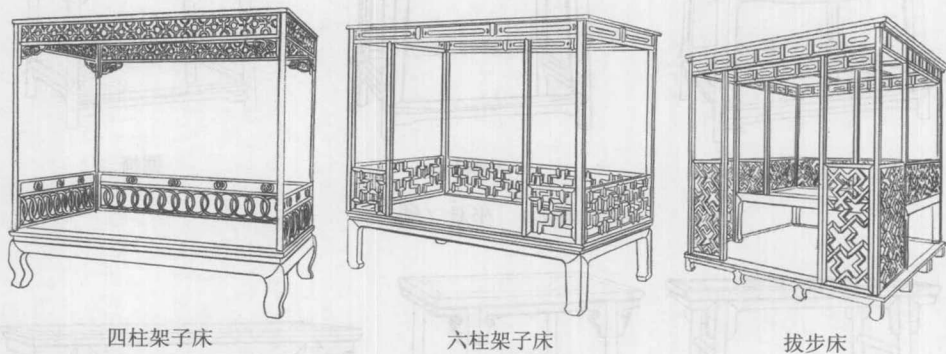
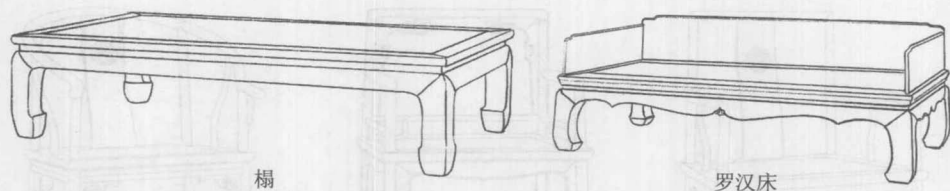


图1-3 卧具

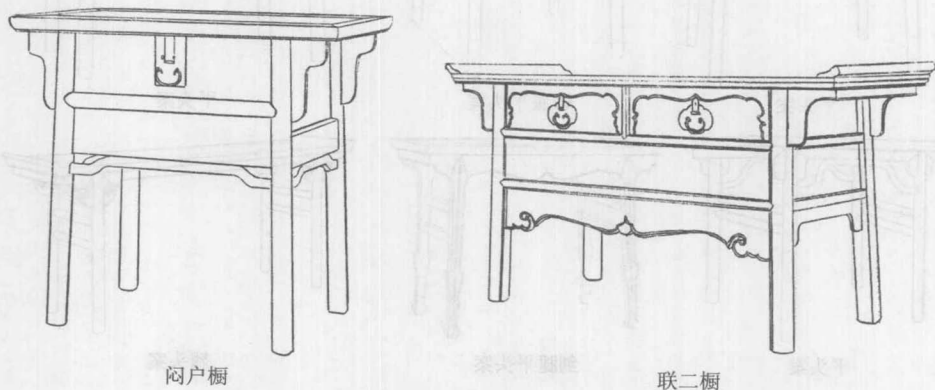
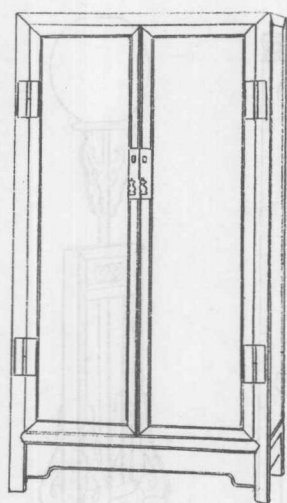
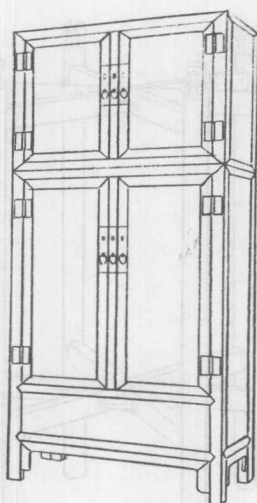


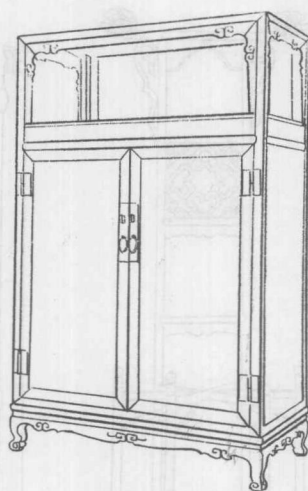
图1-4 皮具



方角柜

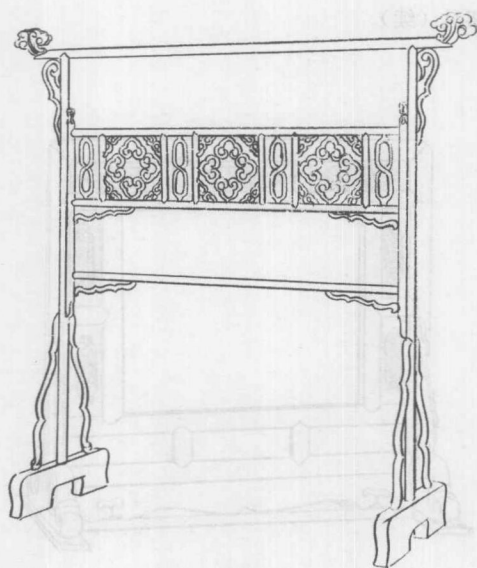


顶箱柜

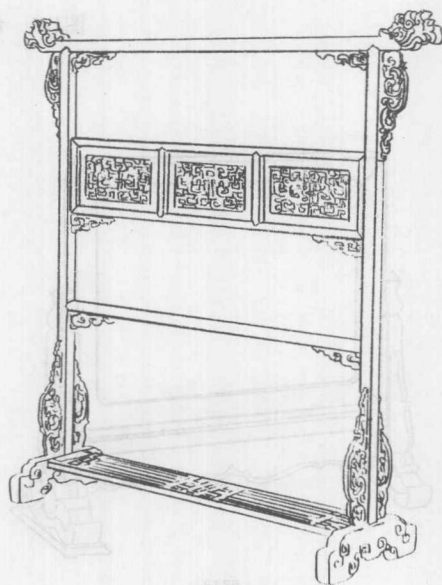


亮格柜

图1-4 皮具(续)

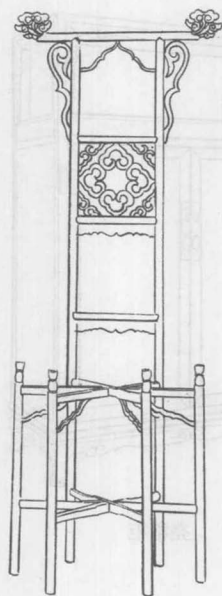


衣架

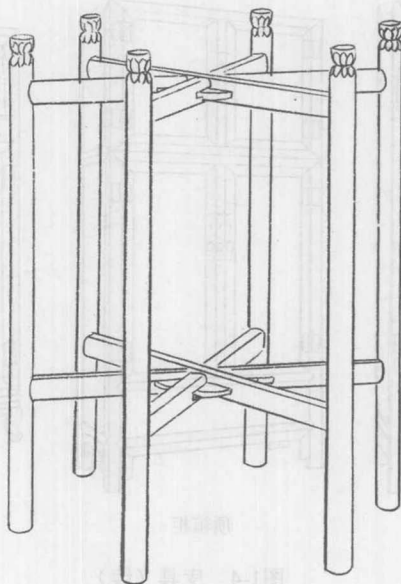


衣架

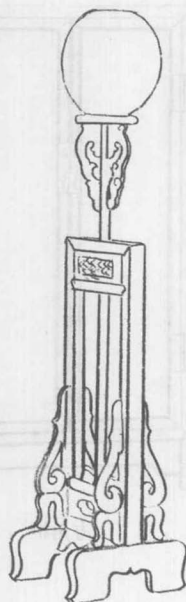
图1-5 台架具



洗脸架

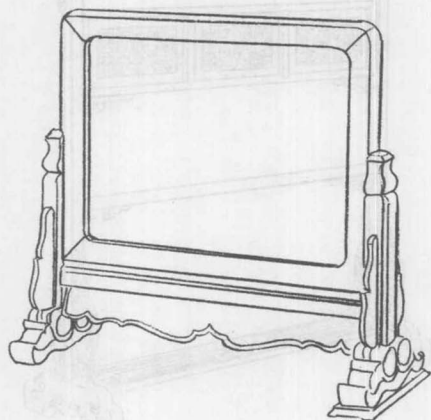


洗脸架

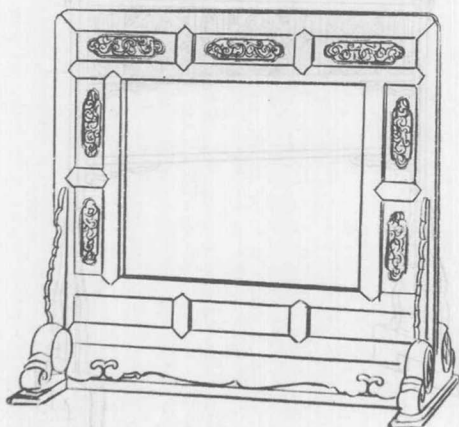


灯架

图1-5 台架具(续)

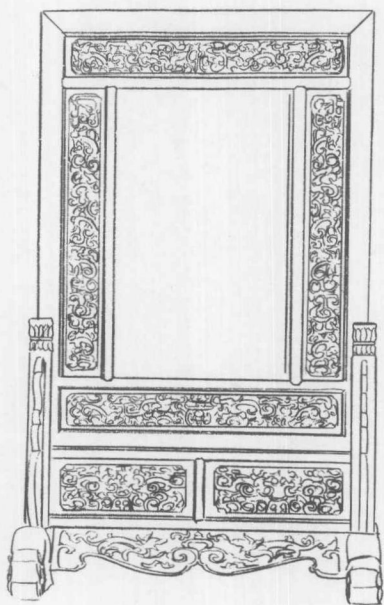


屏风

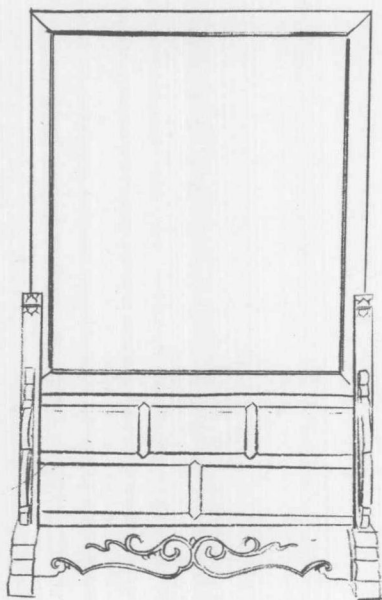


屏风

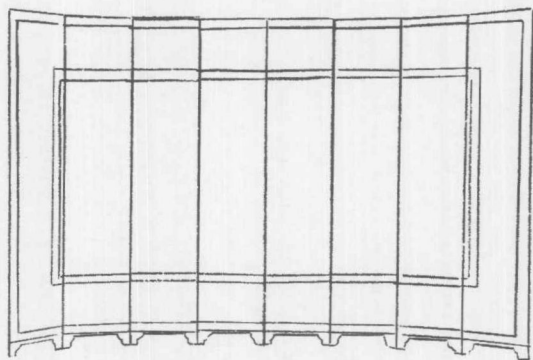
图1-6 屏座具



屏风



屏风



折屏

图1-6 屏座具（续）

