

● 美术资料丛书 ●

椅子经典设计艺术 资料

刘森林 编绘

YI ZI JING DIAN YI SHU

安徽美术出版社

美术资料丛书

椅子经典设计艺术资料

YI ZI JING DIAN YI SHU

刘森林 编绘

安徽美术出版社

椅子经典设计艺术资料

刘森林编绘

安徽美术出版社出版

1998年3月第1版

安徽省新华书店发行

1998年3月第1次印刷

合肥远东印刷厂印刷

16开 9印张

ISBN 7-5398-0605-2/J · 605

定价:14.60元

椅子的艺术

刘森林

在人类的生活中,椅子是必不可少的。人对椅子有着多方面的企求:人需要在椅子上工作、学习、进餐、交谈、娱乐等。如果使用与身体不相适的椅子,不仅会改变身体姿势,引起视力下降,而且会造成疲劳、工作效率低下等弊病。

人们通常习惯将椅子看成办公桌或餐桌的附属成分,其实,它具有很大的独立性。椅子除了可坐这个基本内容外,还有其它意义,如象征性。四千多年前椅子在埃及诞生之初,是作为权威和宗教的装饰品和物化形式,以起到区别使用者的身份、等级的作用。当时的重点仅在于椅子的外观和装饰而已。今天,由于健康和工作、生活和环境的关系,椅子正受到人们的普遍关注,因而对椅子的正确用法以及椅子的舒适感的研究、设计工作就显得尤为重要了。正如美国家具设计师乔治·尼尔逊所说的那样:“椅子不仅没有被同化消灭,相反越来越显示出其既像一件雕塑品,同时又是一件实用品的特殊功能。”椅子是极富魔力的,而不再是单纯的、不登大雅之堂的实用品。

工业技术发展的记录

从椅子的技术革新、材料的更替以及造型、风格的变化中,可以梳理出现代工业技术发展过程的线索。

从简单、直接和大量的生产角度来看,德国设计师索涅特于 1856 年成功地利用弯曲木设计而成的曲木椅似可作为现代椅子的开端。经蒸汽处理后弯制成的山毛榉曲木椅,简化

了榫接工艺和繁琐的装饰,使原始、古老的曲木技术跨上了一个新台阶。

布鲁尔是钢管椅的伟大先驱者之一。1925年,他从自行车扶手中获得灵感首次设计了用镀镍的钢管代替传统木材的瓦西里椅,该椅由一根连续的线型钢管组成一个环形的基础框架结构,钢管之间用悬带状帆布连接,巧构成椅子的座部、靠背和扶手,具有风格派的美学观和构成主义的风尚。1928年,布鲁尔在包豪斯又设计了椅座和靠背系用弯曲木和藤编制成的弹性适中而又雅致的悬臂靠椅,而被誉为现代家具的典范作品。

60年代以来,世界科技与经济的日新月异,使家具业面临木材资源短缺的新问题。一方面,随着塑料工业和高分子工程的发展,促成众多材料的问世;另一方面,新的合金冶炼技术及合成化学技术同时也为家具提供了轻质铝合金材料及人造革,它们在强度、韧性、色彩、价格、任意成型等方面颇见成效,新材料的层出不穷极大地促进了椅子制作上新方法的运用。英国设计师摩劳兹于1963年设计的儿童椅以涂塑纤维板折叠而成。美国设计师格雷以硬纸板胶合成型的摇椅,拓展了椅子的造型领域。法国设计师马塔在1966年设计的坐垫系列,充分利用人造材料可塑性强的特点,设计出形态奇特、功能性强、可随意组合离异的套式坐具,颇具立体主义雕塑的风采。此外,塑料超高堆积式椅得到长足的发展。1963年,英国著名设计师罗宾·戴设计的波里普罗柏椅,声誉鹊起。这类堆积椅既能独立放置,也能并列联结成排椅,一米高度可容纳百余张椅子堆放,使公共场所的室内(如会议室、影剧院等)的坐椅获得了理想的贮藏(存)方法。

德国建筑师巴兹涅于1966年设计的坐椅,彩和玻璃纤维板作基材,在斯图加特的波芬格工厂中用模具压成,每四分钟可生产一张,成本价大幅度下降。这些新技术、新工艺和新材料的出现和运用,给家具界带来了极大的启发和莫大的振奋。

60年代澳洲的麦克劳尔利用夹板设计了Kong坐椅,及Grant Feather Ston,那全包软垫,造型优雅的安乐椅,表示了设计师对工业技术和新材料、新工艺的娴熟的掌握、运用以及充分发挥其特质的特点。

设计师智慧的结晶

古往今来,无数设计师对椅子倾注了大量心血,谱写了一部应接不暇、蔚为大观的发展史。荷兰建筑师马特·斯泰姆认为:设计一个比实际需要更庞大、更笨重的椅子是个错误,同样,为了炫耀而设计也是个错误,我们所作的一切都是为了满足我们的要求,那就是说,椅子必须轻便、灵巧。斯泰姆的S₃₃悬臂钢椅在材料上的俭省和精简的实用性,体现了讲求功能、注重简洁形式的设计原则。

椅子设计是一项专门的知识和技术。设计师必须纯熟地、创造性地把造型、构造、材料、经济等综合在一起进行整体考虑。建筑大师密斯·凡·德·罗,1929年为巴塞罗那国际博览会德国馆设计的巴塞罗那椅,一反常态被人误解为过分追求细节精致的密斯风格,以似乎随心所欲的X型椅座支架,配以黑色柔光革的软垫,置于和镀铬扁平钢材相连接的17根皮带上,颇具典雅风姿,显得十分精湛协调,用他自己的话说就是:“当技术实现了它的真正使命,它就升华为艺术。”

在纽约的现代艺术博物馆,曾经举办过“密斯的成就的展览,其中家具图(绝大部分是椅子)竟有774张之多。建筑巨匠密斯深深感到椅子设计(指优秀的设计)绝不比摩天大楼设

计容易。

椅子在工业产品设计和建筑及室内设计中的独特地位,引起了无数设计师迷惑神往。英国格拉斯哥学派的领袖人物查尔斯·麦金托什,是上世纪末和本世纪初交替时期中西方家具设计史上最重要的人物。他的高背椅在当时扮演了最富有革新精神的角色,体现出艺术性和工艺性(技术性)完美精湛的结合。

建筑大师勒·柯布西埃强调技术加功能是设计的要素。对椅子的构造细部的细微处理极为重视,其钢管椅在拐角部位常施以夸张手法,使几何形体的构图颇有雕塑感(图3)。

50年代具有世界影响的丹麦设计师安恩·雅各布逊异军突起,一枝独秀。1958年雅各布逊设计的卵式椅子和天鹅椅,均按人类工程学原理,以仿生学作契机,用整张玻璃钢压制而成,上面铺敷泡沫橡胶的坐垫,座底是能转动关节的金属支架,它以丰富的想象力和奇特的形象而深受青年人的普遍欢迎。

椅子首先要使用方便、舒适,讲求产品的机能性。如何设计出理想完美的椅子,将人类工程学的科学知识运用到椅子中确是个重要的环节。必须调查、研究人与坐具的关联,取得两者的平衡与协调,提高整体的性能和质量。1977年轰动斯堪的纳维亚家具博览会上的平衡椅,又称之为新型办公椅,系建立在对坐具的一种全新认识理念之上的物化形态。其腿与其座之间角度为钝角,倾斜的坐垫与前面承托膝盖的衬垫之间也形成角度。这一角度比通常坐姿下所形成的角度要大得多,坐椅自动地使脊椎与身体保持平衡和处于自然状态,从而促进各器官功能的正常发挥,较好地适应人体的生理结构和特性。

历史的延续性。

当一具有鲜明风格的椅子创造出来时,其本身已烙上了历史的印迹,体现出一定的传统、文化、民族等因素的延续性,换言之,椅子的产生、创造和历史是连接在一起的。社会在发展,人类在进步,人的感情、审美、认识、觉悟在不断地变化,而且这种变化的周期在缩短,客观上要求椅子也要更新,并逐步改善其原有的不适和缺陷。因此,椅子造型形象上的延续性是体现椅子形式美的重要手段,延续性产生了艺术作品的四度空间——时间艺术。

早在1873年,日本就制定了第一部椅子标准《宫城县小学校建筑心得》,1922年文部次官又发出通告,规定了椅子的标准尺寸。当今对椅子的要求更加苛刻、更加完美。椅子的功能、造型、款式、材质、构造工艺及市场,都已成为设计师们广泛研究的课题,在现代发展史册上,烙下了印迹。

19世纪初欧洲各国先后完成产业革命,工业体系对生活性质和环境的改变也影响到了家具领域。维多利亚时代的感受性也随之分为两方面:一方面是崇尚自然、向往田园牧歌式情调,而对工业生产不以为然,设计风格仍然保留依据自然、随意的形式;另一方面则为新兴的工业技术摇旗呐喊。显然,风格已作为设计师的一种特殊语言,而形式、线条、结构、色彩、肌理、装饰和材料等又构成了语言中的语法,将这些因素有秩序地组合起来,便可以循序理解阐释它们赖以产生的历史和文化。

19世纪下半叶的英国工艺美术运动,最有实效和影响的当首推家具。早年深受莫里斯学派影响的设计师金森,其圆槐木蒲垫椅显示了从传统的纹样中吸取灵感,表现了简洁的形态、朴实的造型和精湛的工艺。

19世纪末本世纪初的新艺运动,主张艺术与技术相结合,提倡从自然界中汲取素材,

以动植物纹样作设计依凭、替代复杂严肃的古典几何造型。这种思潮在法国建筑师吉马德的作品中最能体现,此类椅子一概没有直线,形成一种极富流动感的曲线风格;比利时的凡·德·维尔德的椅子则注重材料本身的特质和原理,他的装饰是用来阐明其功能,因此装饰又体现在结构上,而非可有可无的附加物。

与此同时,在德国的德累斯顿和奥地利的维也纳相继出现了另一起家具的革新运动。维也纳分离派的霍夫曼等主张将古典几何造型和机械化的生产技术结合起来,使所设计的椅子,都具有几何直线型的共同特征。德国设计界则力求用净化的手法对椅子作出现代阐释:如里密斯契密德和贝伦斯的椅子设计就显示了简化的古典风格,他们共同肯定了机器作为新兴制作工具的价值,从而为现代家具的发展带来了新的契机。而里密斯契密德的扶手椅直到70年代仍在生产而且还像本世纪初一样盛行。

风格派的崛起显得更富有创新和探索精神,它努力寻求解决材料和工艺的新方法,里特维尔德于1918年设计的红蓝椅,被评论家赫温·索菲不誉为“现代家具与古典家具的分水岭”。以水平、垂直的框架和拼板构成的靠椅,用螺钉替代过去的榫结合起来,框架的杆件都经过精确的计算,呈现出一种简洁明快的几何美,具有雕塑形态的空间效果和质感。

如果说钢管椅是30年代的产品,胶合板椅是40年代杰作的话,那玻璃钢椅、塑料椅则是五、六十年代不朽的创新。美国设计沙里宁1956年设计的杯坐椅,上部用玻璃纤维压制,下部为铸铝支架,椅体可向任何方向转动,椅子外观线条流畅,造型优美,功能合理,具有一种整体稳定感。他认为,一把好的椅子应该是一件雕塑品,能供人欣赏;同时也应是个仆人,忠实地为主人效劳。杯坐椅的出现,一方面改变了椅子“腿”的概念而表现出一股浪漫情调,另一方面以有机的形式向30年代精致冷静但缺乏活力的钢管椅提出了挑战。

世界十大工业设计师之一的美国设计师埃姆斯于1945年设计出椅座和椅背分别成型的轻便坐椅,座面和背部采用五层桦木和桃木薄片模压而成的板材。外形呈圆角不规则长方形,椅腿则采用定型的多层长条胶合板制作,或用钢管弯作。然后用树脂将椅腿椅座粘连在一起,一派简洁明了、天然浑成的现代风格。被设计师尼尔逊称为“过去二十年中所设计的最杰出的椅子,是造型、功能和制作工艺的最完美结合的体现”。

六、七十年以来,世界各国家具生产发展的步伐更为迅速,各种新型材料的广泛运用,给家具造型提供了极为自由的发展天地。丹麦设计师庞顿,1960年设计的硬质聚苯乙烯堆叠椅整张模压一次成型,色彩艳丽,生产方便,有机玻璃具有板、管、线、块状等各种形态,且具有易切割、弯曲、折叠和模压等制作上的优良性能,也得到家具设计师们的普遍青睐。此外,充气 and 纸板椅也在不断革新和完善,为人类生活展示了美好的前景和全新的境界。

著名建筑理论家基地恩在谈及钢管椅时曾这样说道:“钢管椅的确是新建筑历史时期的一部分,它就像玻璃外墙替代承重墙一样。”确实,椅子的发展已作为一种象征性的说明,成为整个现代史中的一个缩写。

椅子与环境

椅子之美首先在于环境,在于整体,它不能离开室内外一切相关联的环境要素,人们通常所见的是特定环境风格中的椅子,因此椅子之美应是建立在群体环境要素的完整性之上的,唯此才能真正体现椅子的本色,显示出自身的表现力。

草原派建筑大师赖特认为椅子是建筑本体的一部分,为取得完美的室内环境,他将椅子

设计视作是建筑师的工作职责,从其不朽的名作流水别墅中可以看到在窗前和壁炉旁,都有与建筑相融合的椅子,增润着室内怡人的氛围。他于1895年设计的自家住宅中的餐厅,用高背椅上强调的垂直线和室内的水平线镶板形成对比,体现了严谨的几何形式和精炼的比例尺度。

法国当代工业设计师奥列佛尔·莫尔格认为一件好的椅子是易于搬动和变换环境的,创造的关键在于如何使它轻便,能适应多种环境,可以与不同时代共存,并指出设计的范围遍及整个生活,设计不仅改变产品和环境,还改变着人的处世态度。

世界名椅巴塞罗那椅只有陈设在密斯式的钢结构建筑空间中才具有永恒的美的内涵和意蕴。这正如布鲁尔所说的那样:家具并不是可以随意摆设的,应根据生活环境需要而设置。家具本身没有人格化的成分,只有在应用时,当它成为一个完整的设计部分时,才有存在的意义。

椅子的风格

优秀的椅子必定具有鲜明的风格特征,凝聚着民族文化、审美特性、地方性、时代感及其技术水准。美国的Len·D·Singer说:“为了寓风格于产品之中,就必须把民族特有的知识、技术、材料、精神资源融入产品之中,而且最为重要的是突出那些稳定不变的、时代鲜明和富有传统的东西。”

北欧斯堪的纳维亚半岛的丹麦、芬兰、瑞典、挪威等国的家具,在世界市场上享誉遐迩。领袖人物阿尔瓦·阿尔托认为,优秀设计意味着富有人情味,同时也意味着比单纯技术产品更为广泛的功能主义,因此在注重家具功能的同时,还着重指出凡与人体接触部位的处理,不仅需要美的形式,而且更应该有舒适的触觉感。北欧设计师们在长期得天独厚的自然环境里,养育成了对木材独特的审美体验和对系列形式的处理天赋,以及对技术问题的深思熟虑的探求,形成了北欧鲜明的设计风格,无论是阿尔托的有机曲线和简洁质朴的自然本质,还是汉斯·瓦格纳严谨的轮廓线条、微妙的细节处理及丰富的材质趣味和优美的雕塑空间效果,都给人一种自然、清新、舒适和亲切的视觉和触觉感。

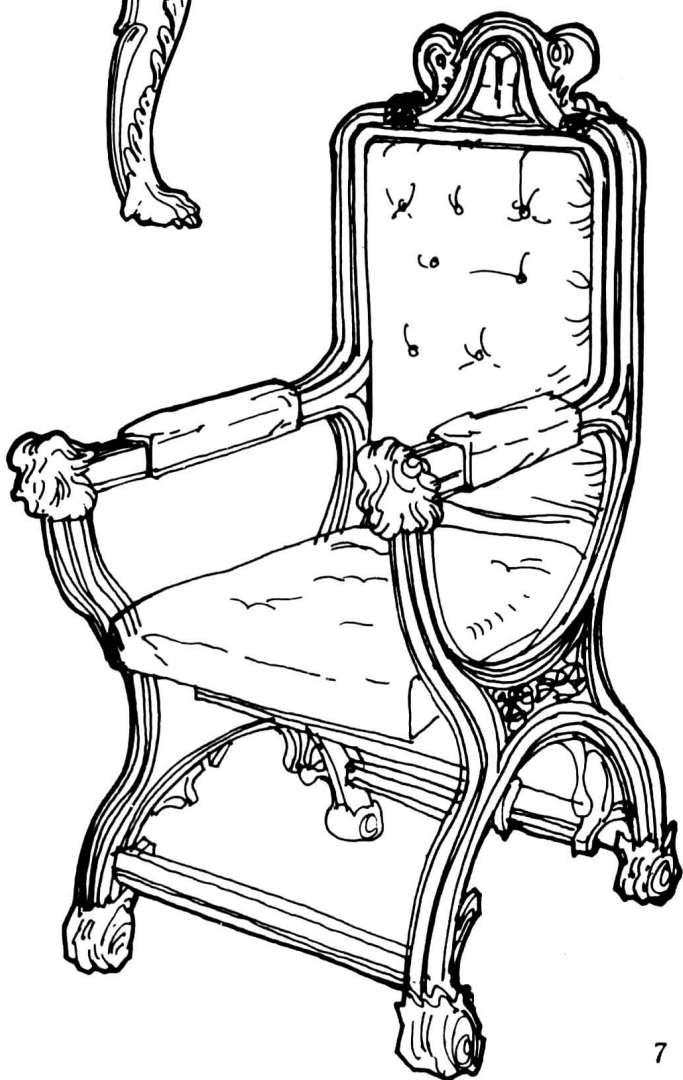
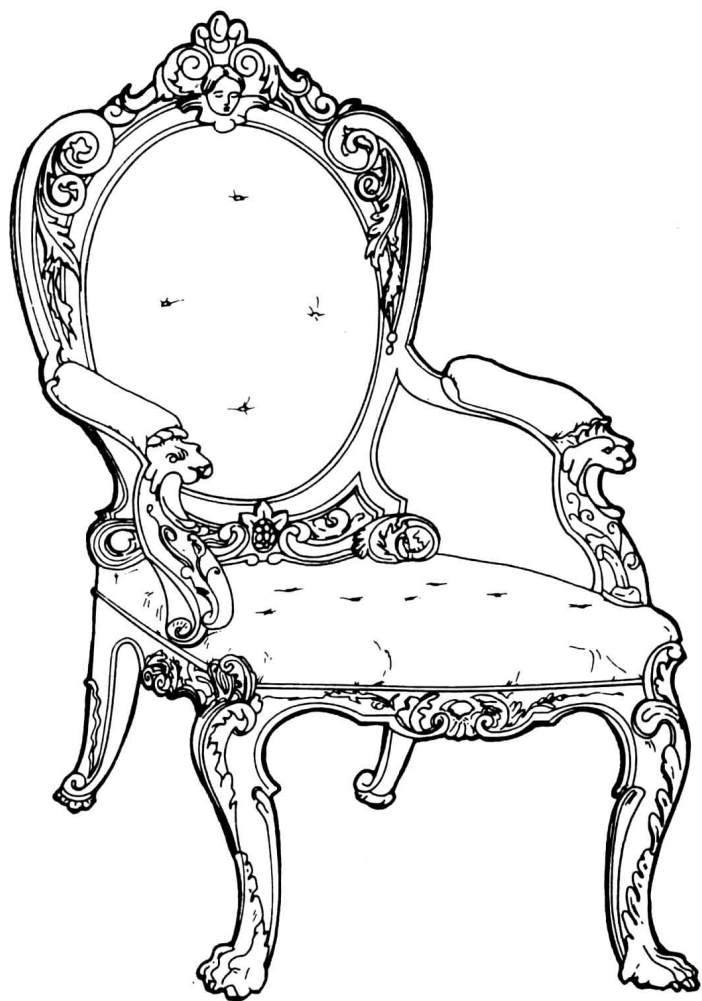
60年代以来的意大利家具及椅子,发展迅猛,有人形容意大利设计师的活力有如放学时奔出来的一群男生。意大利设计师始终严格地从设计基本因素出发,不是单纯追求形式新奇,而是把生活需求与文化意识结合在一起;把功能的合理性、材料的特性和文化意识融为一体,表现了灵活多样和善于变化的特色,显示出雍容端庄的风姿,单纯、简朴、抒情、宜人,意蕴隽永,启领了时代的风范。

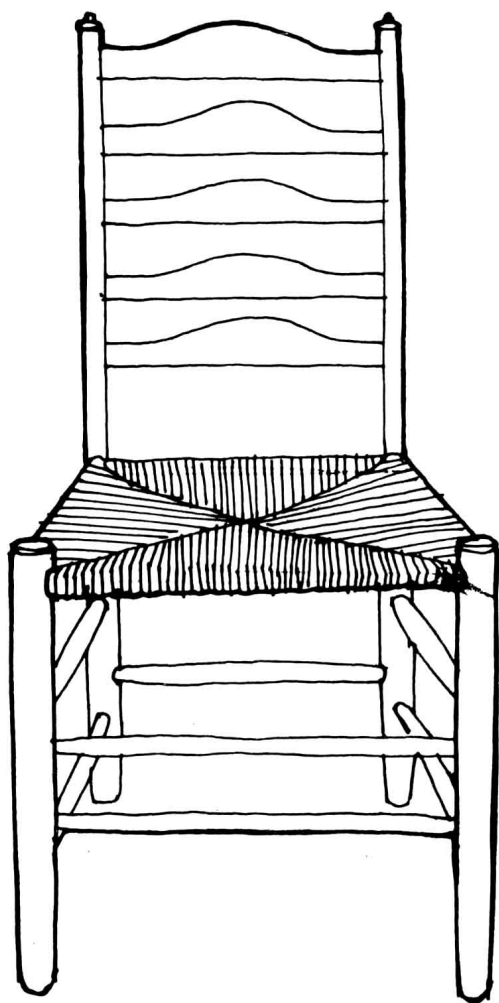
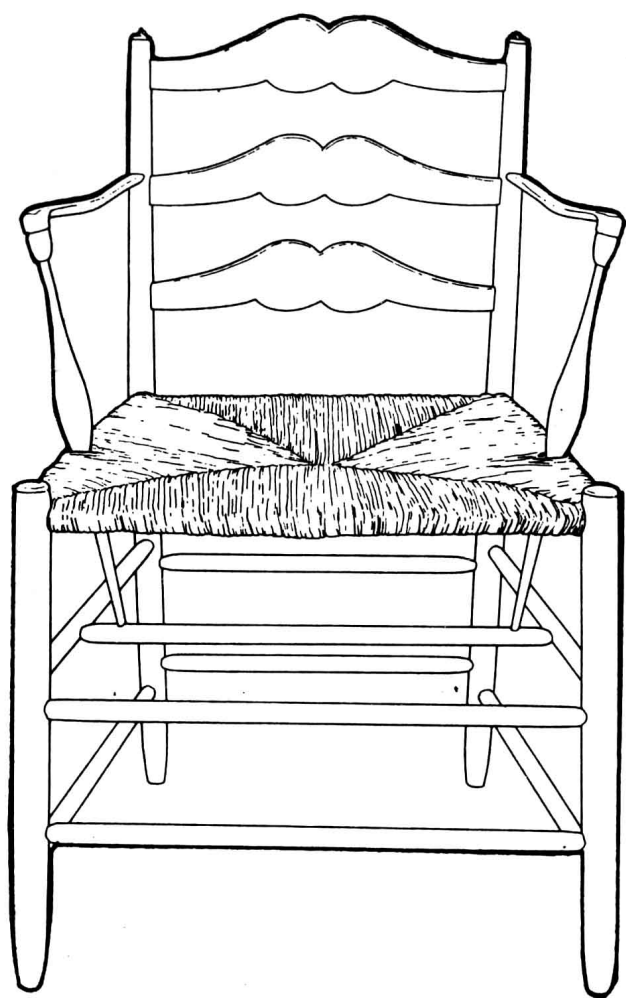
美国当代产品设计师华德·贝内特以哲学家罗梭的主张为主旨:“我们的生活已被细枝末节弄得四分五裂……要简单化,更简单化。”这位柯布西埃的高足设计了可以“真正支撑人体骨骼”的椅子成为布里科尔公司的系列产品。他还用木条设计制作了一种大气的、光滑的、形为桶状的“路边餐馆”用椅。设计评论家菲勒拟将它收进当年惠特尼博物馆的20世纪全美设计年鉴,因为他称这种桶形椅将是家具中最为广泛的样式。

在空间环境中,作为一种装置、一种用品的椅子,其外延是无限的:在人类发展的历史进程中,椅子以其蕴涵的意义担当了重要的角色。从椅子的众多方面折射出时代的印痕,如思潮、流派、风格、技术、材料、工艺、生活及时尚等等,尽显无遗。从而构成了一整完整、系统的社会文化和技术的发展系列。

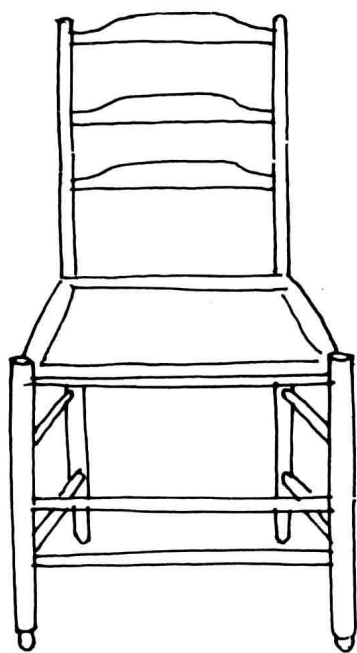
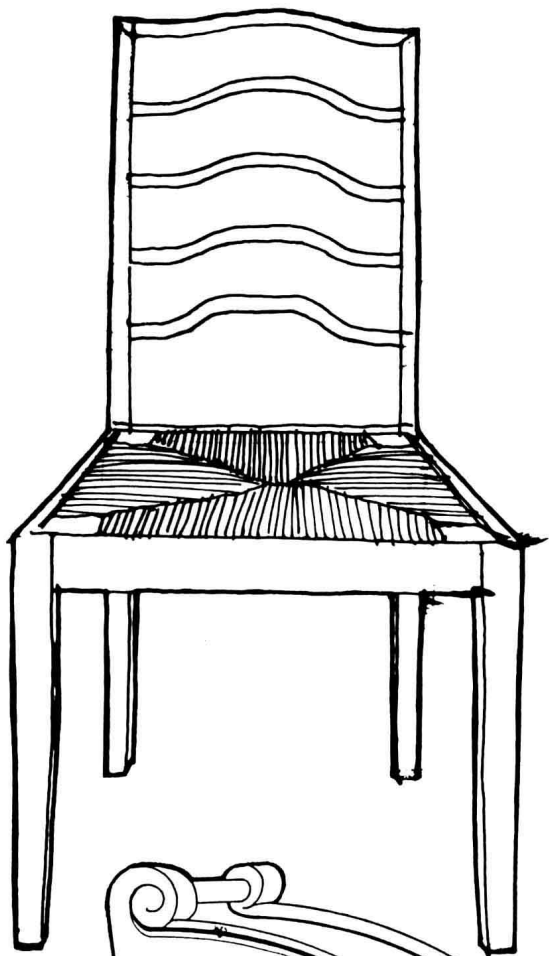

英国柯林逊设计的椅子,由一段段雕刻成形如树状的木头组成,四周缠绕着“树枝树茎”,展于1851年伦敦博览会。

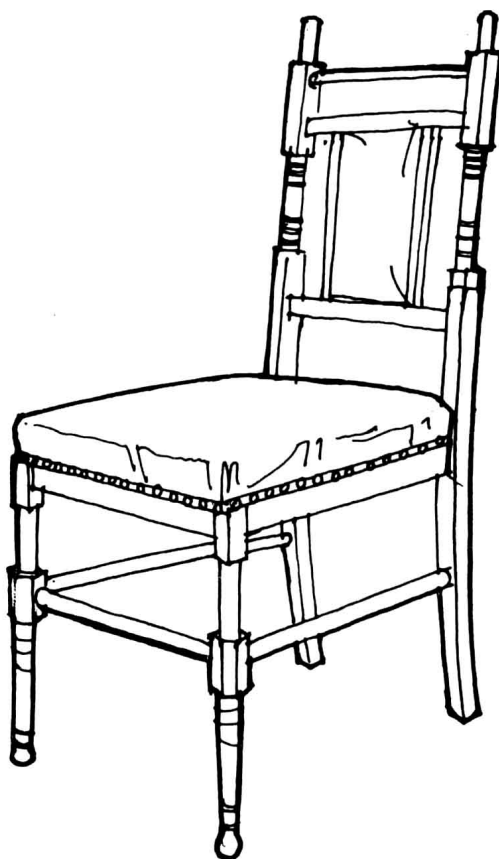
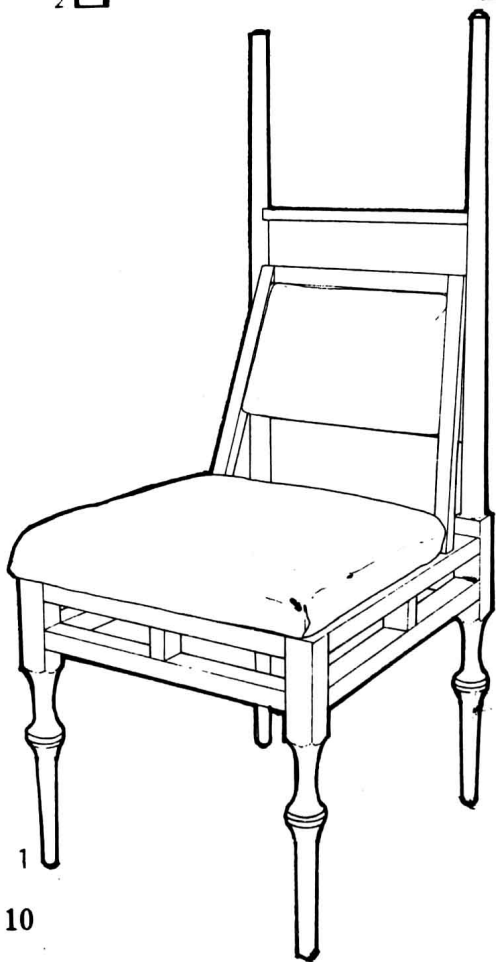
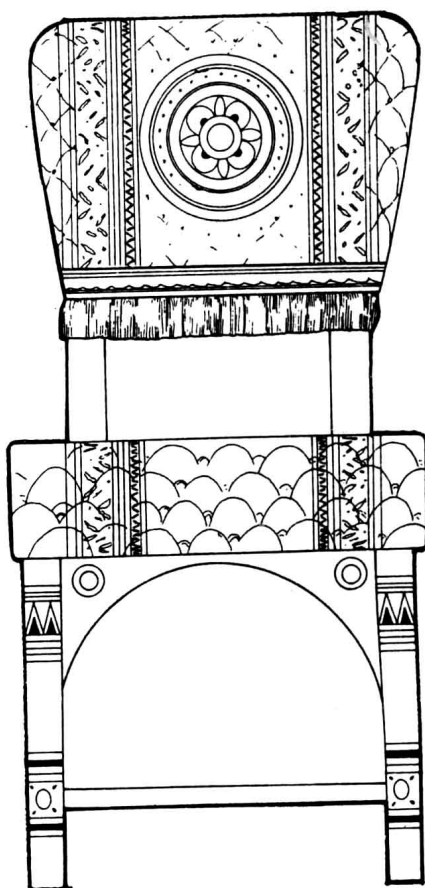
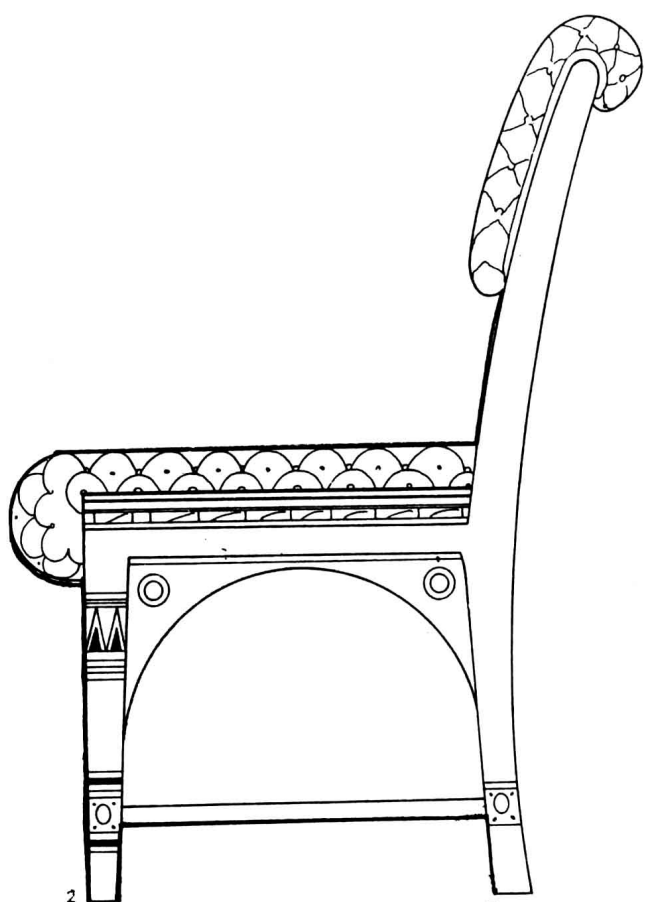

英国金森设计的圆槐木蒲垫椅。显示了从传统的形式和纹样中汲取灵感。圆槐木蒲垫椅充分的体现了简洁的造型、朴实的构造和精湛的工艺。他的家具设计在英国工艺美术运动中占有重要的地位和影响。

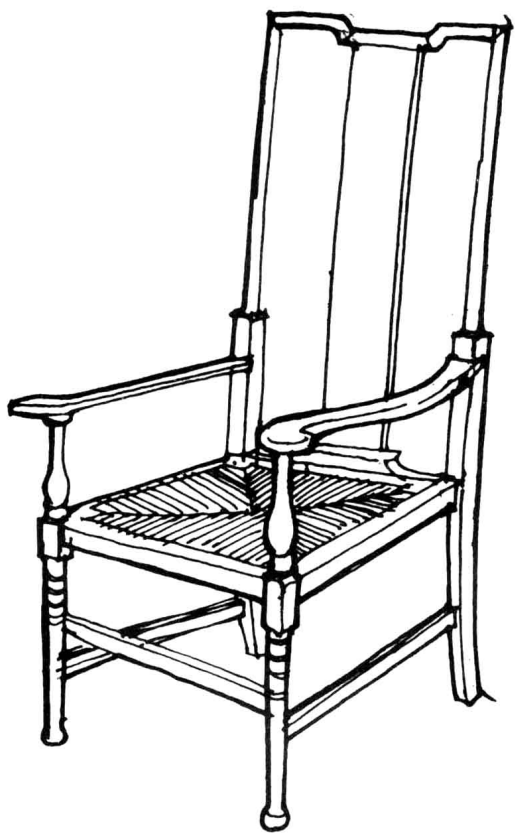
19世纪下半叶重要的设计师德莱塞认为,好的设计应基于科学性。他竭力反对将木材弯曲成拱形,使之与原来的自然形状相异的形态,其家具常溶合镶嵌和绘画的手法,给人以装饰与构造浑然一体的整体感。

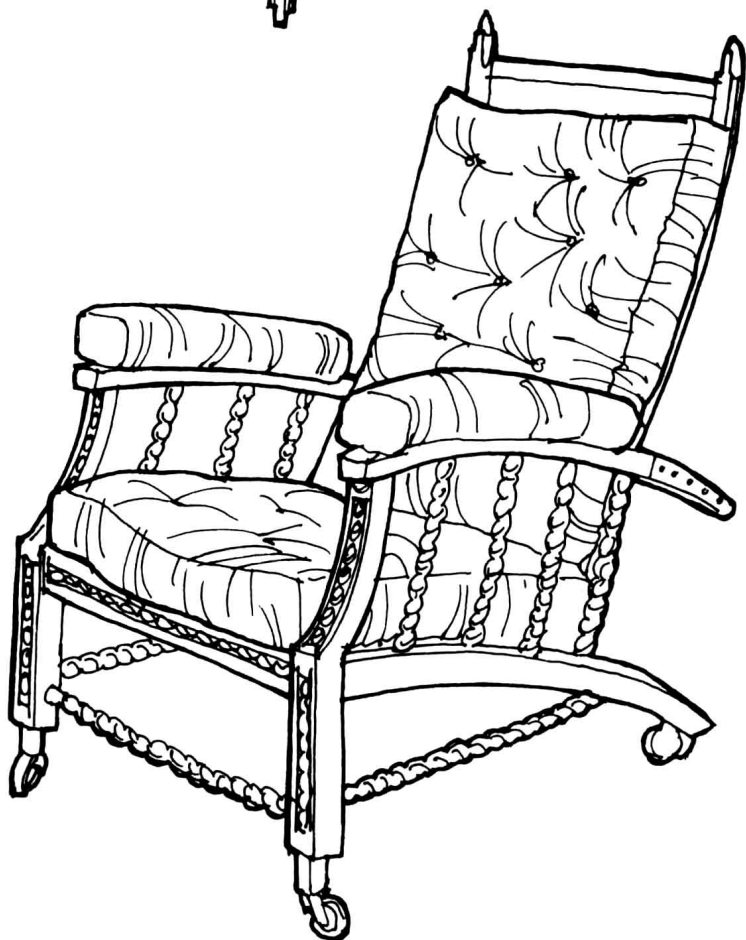
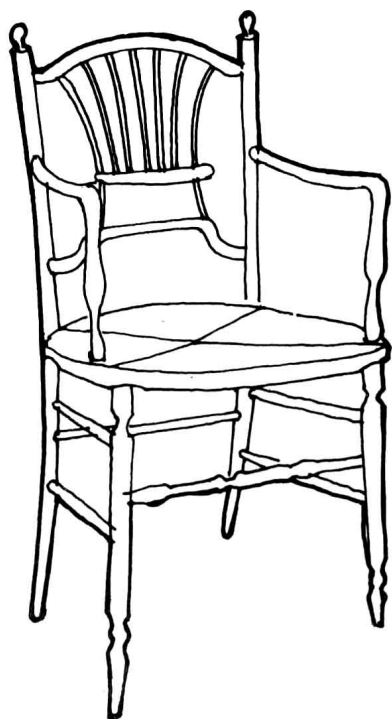
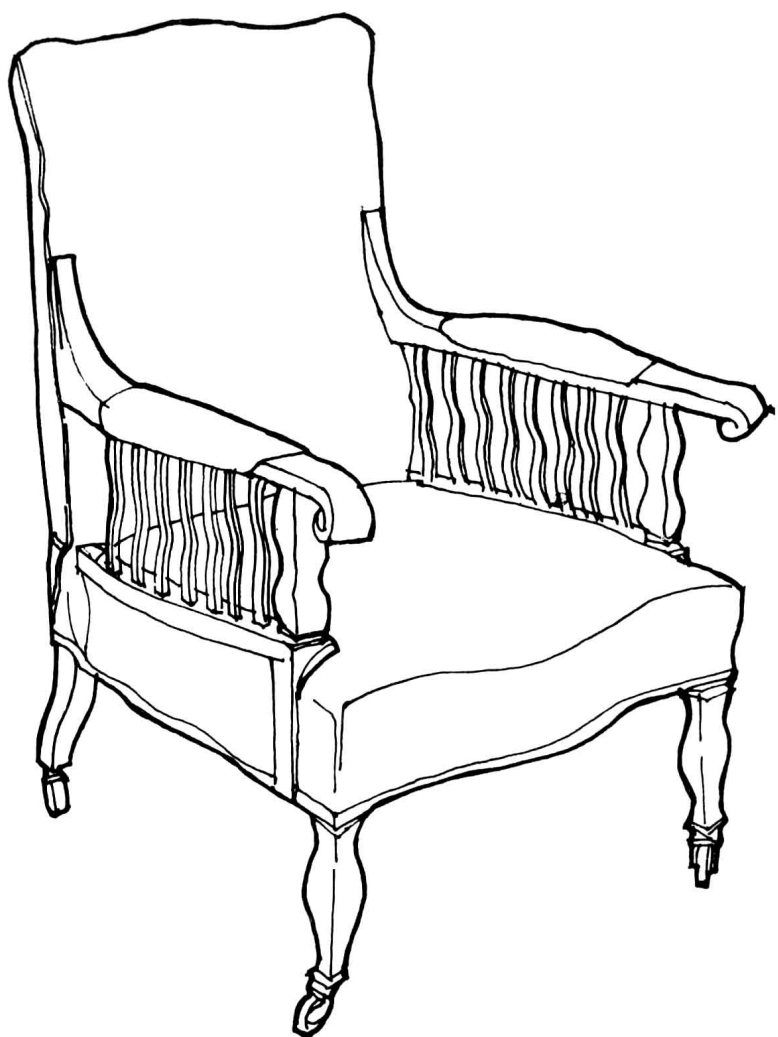

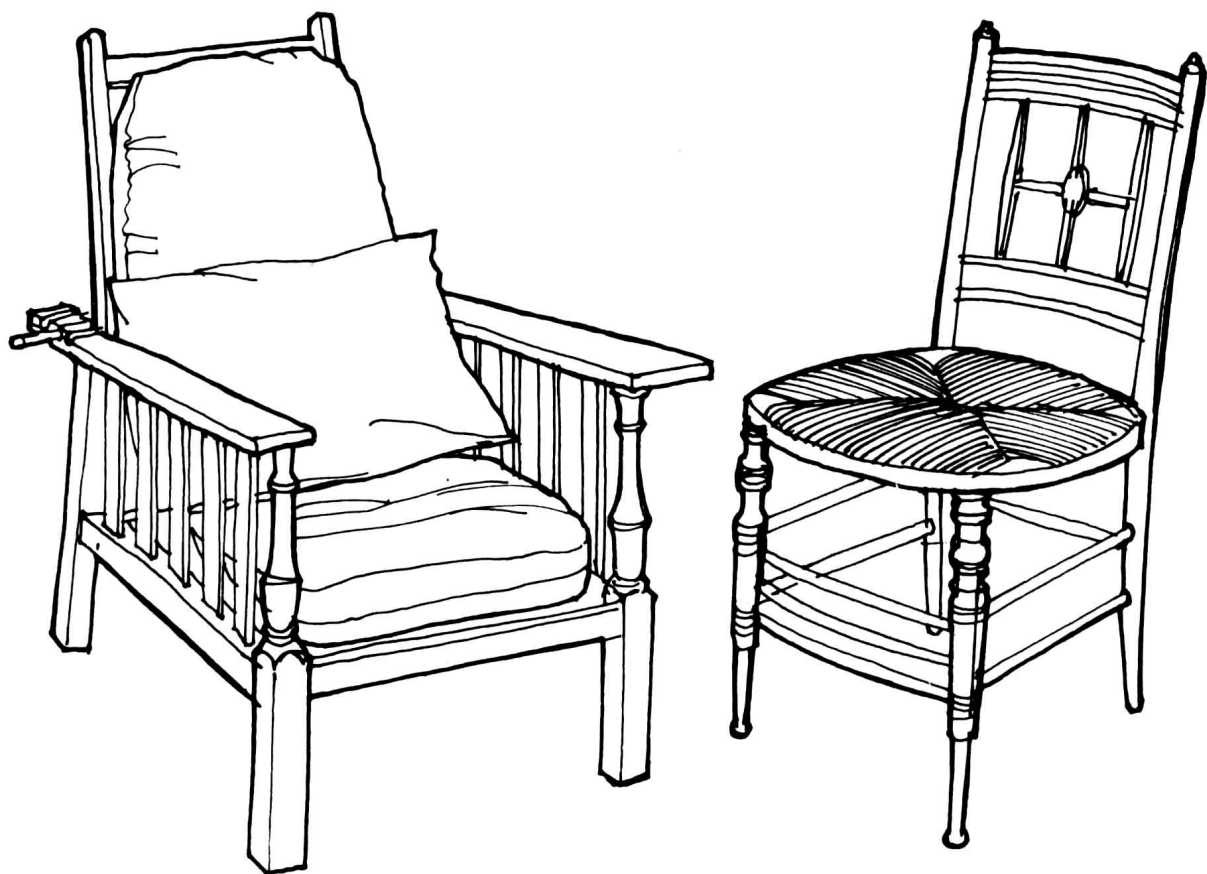
设计师戈德温的家具优雅严谨，纤巧韵致，并对中世纪家具进行了大量深入细致的研究。他认为“漫不经心的工作绝不能使家具成为一件艺术作品。”同时他还是一位擅长将东方艺术尤其是日本的设计思想融入西方设计语汇的英国设计师。

英国工艺美术运动领袖莫里斯于 1861 年创立了绘画、雕刻、家具和金属制品公司，旨在让划时代的艺术家们以完全

艺术化来进行创作与设计所有“艺术化”的产品。公司主要设计、生产制作壁纸、家具、织锦、地毯、彩色镶嵌玻璃及其他室内装饰材料。

莫里斯公司的设计风格体现了崇尚歌特风格,主张从自然中,尤其是植物的纹样中汲取养料和素材。

