

中国传统美学思想在极简风格家具中的传扬初探

穆宝宁, 穆亚平, 顾蓉, 肖霖

(西北农林科技大学 机械与电子工程学院, 陕西 杨陵 712100)

摘要:阐述了中国传统美学思想的主要内涵、极简主义风格家具的特点和设计要素, 以及如何利用符号学和语义学的设计方法来把握极简风格家具中的中国传统美学。以求更好的提炼中国传统美学的审美要素为现代的极简风格家具所利用, 从而设计出极具民族传统特点的极简风格的现代家具。

关键词:家具; 传统美学; 极简风格; 符号学; 语义学

中图分类号:TS666.20

文献标识码:A

文章编号:1001-7461(2008)03-0192-04

Research of Chinese Traditional Aesthetics Development in the Minimalist Styles Furniture

MU Bao-ning, MU Ya-ping, GU Rong, XIAO Lin

(College of Mechanical and Electronic Engineering, Northwest A & F University, Yangling, Shaanxi 712100, China)

Abstract: Main component of Chinese traditional aesthetics were described. Features and design element of furniture with minimal style were discussed, and how to use semiotics and semantics in designing the furniture was proposed to get elegant furniture with Chinese traditional characteristics.

Key words: furniture; traditional aesthetics; minimalist style; semiotics; semantics

“极简主义”又称 ABC 艺术或硬边艺术, 源于抽象表现主义。一般按照“减少、减少、再减少”的原则对画面、结构进行处理, 造型语言简练, 色彩单纯, 空间被压缩到最低限度的平面。极简主义风格迎合了现代人都市生活的快节奏, 在简单随意中蕴含了一种洒脱和浪漫的情感。极简主义被定义为: 当一件作品的内容被减少至最低限度时它所散发出来的完美感觉, 当物体的所有组成部分、所有细节以及所有连接都被减少或压缩至精华时, 它就会拥有这种特性。“极简”并不意味着单纯的简化, 相反, 它往往是丰富的集中统一, 是复杂性的升华。

极简主义是 20 世纪 80 年代开始兴盛的一种设计风格。印象中的“极简主义”大多都是源自西方的文化, 而其中东方的、民族的文化和设计构思则少之又少。传统美学思想的传承和发展对于设计本土化进程而言是相当重要的。

如何从本质上去提炼和转化传统美学中的设计审美要素, 并运用到现代家具设计中, 体现本土设计的创作思想, 是传统文化和现代设计相结合的重要途径。以现代家具设计中最具代表和发展前景的极简主义风格为例, 浅析极简主义中的中国文化, 并

且力求找到一个中国传统美学和极简主义风格家具的切合点^[1-2]。

1 中国传统美学概述

1.1 传统美学的意念美

中国的古典艺术形式中最高深的部分就是作品所表达的意念美, 倡导文采和本质、形式和内容的完美统一。传统美学的意念美是通过古典美学思想熟练的掌握技巧加上创作者平和豁达的创作心态和审美观念来表现到作品中。意念美高于作品的表现形式, 常常体现了作品的生命和灵魂。意念美总体来说包括和谐之美、含蓄之美和气韵之美^[3]。

1.1.1 和谐之美 “和谐之美”贯穿整个中国文化的精髓(图 1)。在家具设计过程中, 通过对各种设计元素的系统组织, 从而体现在家具的功能、家具的形式、家具所传达的情感以及家具在使用过程中与用户之间的交互等方面的和谐关系上。家具设计中的材质、形态、装饰、色彩等要素要求和谐, 家具上任何一个细节都不能脱离整个造型系统而独立存在,

任何2个元素之间都有相互的关联(图2)^[4]。

1.1.2 含蓄之美 “含蓄之美”是整个东方审美情趣的特点之一。含蓄之美释放情感是一个逐渐的过程,它不会在作品的第一映像给欣赏者一个很激烈的视觉冲击,而将情感的传达赋予体验,“此时无声

胜有声”,这也是东西方审美文化的差别。含蓄之美的审美过程是一个和欣赏者情感相互交流的过程,犹如欣赏“水中月,镜中之花”一样给人很大的联想空间(图3)^[4]。

图1 中国传统太极图案

Fig. 1 Traditional Chinese taiji photo

图2 中国传统龙纹样式

Fig. 2 Traditional Chinese dragon-pattern photo

图3 四开光圆墩

Fig. 3 Four opening-round stools

1.1.3 气韵之美 “气韵生动”是中国古代书画创作中“六法”中的第一法,也是最重要的艺术标准。“气”在中国古典哲学中指的是宇宙的本源,在家具设计中,它表现为整体造型所体现出来的生命力。“韵”最早出现在中国的文学作品中,表示人物形象所表现出来的个性和情调,在家具设计中用来代表造型或构图中生命力的具体表现。“气韵生动”体现出一种刚中有柔、柔中有刚、刚柔相推而生变化的哲理,又体现出虚中有实、实中有虚、虚实相映、相互依存而又相互转化的动态美。

1.2 传统美学的造型语义

意念美的表象用现代语诠释即为造型语义,是借助色彩、图案和形态等符号传达产品内部和外部信息的造型语言。在家具设计中,表达中国文化最浅显和广泛使用的方法就是对传统色彩、图案和造型的引用。中国传统的色彩、图案和造型都有其特

定的文化背景和历史含义,有选择的借鉴那些涵义通俗深刻的造型元素到现代家具设计当中,才能引起更多人对中式文化的共鸣^[5]。

1.2.1 传统图案的利用 传统图案能感召人的原因是因为它存在于特定的文化背景中,并不是单独发挥作用。现代家具设计中的传统图案常常被用来代言中国文化,充当装饰和点缀的作用。这样往往脱离了它的文化环境,所以很多设计作品对于传统图案的运用显得相当的表面甚至觉得多余(图4),只是简单的将传统图案生硬的应用到家具中。要将传统图案加入新的成分——现代生活的感受,这样才能与真实生活相沟通。也就是说,设计需要将传统图形中的特殊意味用现代的生活解释,如图5,将传统图案中荷花的图案提炼、精简,并富有一定的语义,人坐在其上,慢慢摇动,很有徜徉在静静的湖面随水波起伏之感。

图4 吉祥椅

Fig. 4 Propitious chair

图5 摇椅

Fig. 5 Rocking chair

1.2.2 传统色彩的利用 中国最早的色彩系统是源于大自然中天体运动所产生的色彩——黑、白、

蓝、红、黄。这5种色彩在中国传统审美中有非常明显的情感特征,更具有丰富的象征含义^[2]。五

行——金、木、水、火、土；五方——东、南、西、北、中；五时——春、夏、长夏、秋、冬；五气——寒、风、热、湿、燥；五声——吟、笑、呼、哭、歌。色彩在中国的传统文化中还代表不同的阶层。

色彩并非仅仅是造型表面的装饰成分，还是表达设计含义的必要手段。现代中国人的色彩观受到传统色彩观和西方色彩观的双重影响，所以颜色所代表的含义就更加丰富了。设计师应该充分了解现代人的色彩观与传统色彩观的视觉效应，考虑色彩与产品功能、使用环境、使用对象之间关系，在选择色彩与安排色彩之间合理搭配，力求一种亲切和谐的色彩效果^[6]。

1.2.3 传统器物造型 中国传统器物造型非常注重“兼养幸神、文质相一”的审美价值，基本上不用纯理性的几何形式。器物的造型上，其比例、大小、曲线的曲率都是经过反复推敲而成的。传统器物的造型和人体也有很大的关联，常常以人体不同的部分相互之间的关系来设计器物的造型和比例。这样不仅能将形态美以自然和谐的方式表现出来，并且也能使人们感到亲切和传神，为器物赋予特别的情感。

2 极简主义风格设计思想及特点

2.1 线条俐落简洁

极简家具通常线条简单，除了橱柜为简单的直线直角外，沙发、床架、桌子亦为直线，没有太多曲线，造型简单，富含设计或哲学意味，但不夸张。

2.2 色彩多为单色

极简主义家具的代表色是黑与白，兼有灰色、银色、米黄色等原色。这样的设计利用无印花、无图腾的整片色彩带来另一种低调的宁静感，典雅、沉稳而内敛(图6)。

图6 里特威尔德 1934 年设计的折弯椅

Fig. 6 Bending chairs designed by Lane Tewcielde in 1934

2.3 材质多样化

木质、皮质是家具主要的基本材质，而在极简主义的家具中，可见到现代工业的新材质，如铝、碳纤维、塑料、高密度玻璃等，这些材质的使用为家具添

加了各种功能性，如防水、耐刮、轻量、透光(图7)。

图7 潘顿设计的整体成型玻璃纤维塑料椅

Fig. 7 Fiber glass molding plastic chairs designed by Pan Macedonian

2.4 功能更加完善

虽然线条与颜色的设计和搭配较为简洁明快，但极简家具的功能却不简单。例如，极简风格设计的椅子可自由调整高度、变化造型；床架可打开成为另一处置物箱；橱柜打开后具有收纳功能，椅可拉开变宽等。

3 中国传统美学在极简主义家具中的传扬

极简主义的核心是“恰如其分”，即在考虑功能的合理性的前提下强调造型上的完美和精炼，把其他影响因素减至最少来体现现代感，使它具备了现代的个性特点，进而成为20世纪末以来最为流行的新风格。

3.1 将传统审美要素符号化

在极简风格的家具中体现中国的传统美学思想，首要的是将传统造型元素符号化。符号不仅是构筑文化的基础，还系统的阐述了文化系统的本质，勾勒出了文化系统的结构。与语言相同，家具艺术的视觉符号也只有“能指”与“所指”两个特点。“能指”即为家具的外在形态，如色彩、图形、线形、结构的物质形态，“所指”是其观念和意义及构成语言的内容，即家具形态所包含的一定概念和含义，两者相结合才产生其所要表达的意义。

作为信息载体的家具视觉符号虽然复杂多样，但总体上可分为“指示图形性”和“象征隐喻性”两大类。作为“指示图形性的符号”常依附于家具本身，通常与使用功能有密切联系，具有明确的指示意义，能迅速准确地传达其目的，只要是属于同一文化体系中的人都可准确获取其信息。如门、柜把手的位置，可以传达给使用者门开启的方向。从广义上讲，所有家具都具有图形性，但并不是所有的图形都具有指示意义，那些不具备单纯指示意义的符号或信

息载体并不一定就不具备“传达意义”。也就是说,所有的图形或家具符号都在不同层次上传递出其所负载的信息,传递着历史性和地域性等信息。这些符号通常具有强烈的象征性和隐喻性,耐人寻味。比较多见的象征性、隐喻性符号大量出现在传统家具中,从帽头到扶手、牙条、券口、靠背和腿足等许多细节上都含有象征性的符号,这种符号又可分为具体象征和抽象象征。具体象征非常明确,可以简单地解释,如龙椅靠背上的龙纹图案象征王权;蝙蝠之“蝠”与“福”字同音,故以五蝠代表五福,是民间一种广为流传的装饰图案,这种装饰类型的象征性几乎一目了然。而抽象性象征是那些不能直接传递给人们比较明确的信息符号,是以一种形式引导人们联想或感知的某种情感经验。如直线、曲线、圆等几何形体的互相渗透,象征着有力和持续的运动^[7-8]。

3.2 改造传统造型符号,构建现代中式新语义

3.2.1 造型语义 形态是营造形象的一个重要方面,主要通过产品造型的尺度、形状、比例及其相互之间的构成关系营造出一定的产品氛围,使人产生夸张、含蓄、趣味、愉悦、轻松、神秘等不同的心理情绪,使消费者产生某种心理体验,让用户产生亲切感、成就感,从而建立一定的产品形象。

3.2.2 色彩语义 色彩是最抽象的语言,作为情感与文化的象征,在产品设计上,不仅具备审美性和装饰性,还具有象征性的符号意义。作为首要的视觉审美要素,色彩深刻地影响着人们的视觉感受和心理情绪。人类对色彩的感觉最强烈、最直接,印象也最深刻。色彩对产品意境的形成有很重要的作用,在设计中,色彩与具体的形相结合,使产品更具生命力。产品形象的色彩语义来自于色彩对人的视觉感受和生理刺激,以及由此而产生的经验联想和生理联想,从而产生某种特定的心理体验。

3.2.3 材质语义 是产品材料性能、质感和肌理的信息传递。在选择材料时,首先要考量材料的使用性能,如强度、耐磨性等物理量,还要考虑其加工工艺性能是否可以满足使用的需要。而材料的质感肌理是通过产品表面特征给人以视觉和触觉感受、心理联想及象征意义。因此,在选择材料时还要以材料与人的情感关系远近作为重要选评尺度。质感

和肌理本身也是一种艺术形式,通过选择合适的造型材料来增加感性成分,增强产品与人之间的亲近感,使产品与人的互动性更强。

在符号学和语义学的基础上,改造传统造型要素并融入到极简主义风格家具中,主要把握以下几点:

(1)形式的极端简化,如使用基本形状,原色中的单色,讲究客观性而不刻意追求风格。

(2)在艺术、文学或设计创作中使用最少的基本成分和审美要素。

(3)主张用“极简的色彩,极简的形象”简化造型和结构,除去干扰主体的不必要的东西。

(4)最低限度的、必要的简化整体。

(5)采用新型工业材料,在细节上体现现代感。

在具体设计过程中,使用尽量简洁概括的表现手法和造型元素组织家具的形态。表现手法越简洁,给欣赏者的思维限定就越小,情感冲突也越小。但这并不意味着产品失去自己的个性特征,含蓄之美对简洁的造型提出了较高的要求,每一个元素都要经得起反复推敲,简洁的表达形式更要体现造型的传神之处^[9-10]。

参考文献:

- [1] 马涛.家具设计中传统图案的运用[J].家具及室内装饰,2003(8):61-63.
- [2] TRISTAN S. The complete book of furniture restoration [M]. London: Resent Books, 1994: 67-68.
- [3] 陈祖建.略探中国家具图案装饰的发展[J].美与时代,2002(11):47-48.
- [4] 吕九芳.中国古典家具吉祥图案[J].民艺之窗,2005(10):59-60.
- [5] 耿晓杰.中国传统家具的分形探索[J].林产工业,2006(5):16-18.
- [6] 金银.视觉传达中形的语义与传达[J].包装工程,2007(5):112-114.
- [7] 包天伟.从现代工艺看明清家具的传承与发展[J].上海工艺美术,2004(3):76-78.
- [8] 申丽娟.设计的传统与创新[J].家具及室内装饰,2003(5):12-15.
- [9] 王君.现代室内设计中的新宠——“简约主义”风格[J].科技咨询导报,2006(9):198.
- [10] 马克斯·本泽,伊丽莎白·瓦尔特.广义符号学及其在设计中的应用[M].北京:中国社会科学出版社,1992.