

新中式家具“中式”传统的界定

黄圣游, 叶 喜

(西南林业大学 艺术学院, 云南 昆明 650224)

摘 要:新中式家具是中国家具产业发展的主要方向之一,然而业内对于新中式家具如何继承传统文化却没有一致的认识。针对新中式家具发展的不足,通过分析传统家具的发展轨迹、资料和实物可获得的情况、国内外接受程度与现代设计理念的契合度,明确提出新中式家具继承的对象应该是以明式家具为主体,包含其他时期家具和其他艺术形式中优秀元素的完整体系,为新中式家具风格界定了中式的内涵。

关键词:新中式家具;传统文化;明式家具

中图分类号:TS664.01

文献标志码:A

文章编号:1001-7461(2013)01-0192-05

Definition of Traditional Element in New Chinese Style Furniture

HUANG Sheng-You, YE Xi

(Art College, Southwest Forestry University, Kunming, Yunnan 650224, China)

Abstract: Development of the new Chinese style furniture (NCSF) is one of the main directions for the modern furniture industry in China. However, no consensus has been reached within the industry on how to inherit traditional Chinese culture in furniture development. Aiming to solve the problems in the development of NCSF, by analyzing the history of traditional Chinese furniture, the availability both for literature and antique furniture, degree of acceptance at home and abroad, as well as the degree of conforming to modern design concept, this paper definitely proposed that the main inheritance objects must be those in Ming Dynasty, including outstanding elements from other periods and forms, therefore, to define the meaning of traditional element in the development of NCSF.

Key words: new Chinese style furniture; traditional culture; Ming dynasty style furniture

吸收中国传统文化的真谛,并加以发扬光大是现代中国家具设计师的根本任务之一,也是中国家具行业立足本土、走向世界的根本出路之一。随着我国居民可支配收入的增加及文化素质的提高,消费的意识也在逐步发生变化,先前那种“以洋为荣、崇洋媚外”的思想,已趋于淡化或消失^[1],家具消费表现出的高档化、个性化与民族化等特征,形成了新中式家具成熟而巨大的国内外市场。与此对应,市场上出现了大量号称“新中式”的家具产品,众多的研究、设计人员也在不遗余力地推动新中式家具的发展。

然而,看似发展得轰轰烈烈的新中式家具,其在理论研究上却出现了停滞,产品也参差不齐,整体风

格体系的建立依然任重道远。分析传统文化及现代家具体系对新中式家具风格的影响,建立鲜明的风格特征理论,成为新中式家具研究的首要问题。找出继承传统的对象与范围,明确“中式”的内涵,对于新中式家具风格特征的形成具有指导性作用。

1 当前新中式家具研究的误区

1.1 传统与现代融合的尺度不清

新中式家具是中国传统文化与现代家具融合的结果,但是当前这种结合的尺度却是模糊不清的。现在市场上比较有代表性的“新中式家具”主要可以归结为4种。

1)基本保持了明清家具的特点,只在造型和装饰上稍作简化处理,结构上将传统榫接合与现代接合方式结合,色彩上也多保持明清家具的红木色(图 1)。

2)造型方正,局部采用传统家具典型的造型形式,如翘头、马蹄足等,构件也多直边直角,常铣出回纹等几何纹样作为贯穿整个系列的装饰元素(图 2)。

图 1 中式餐桌
Fig. 1 Chinese style dining-table

3)吸取传统家具的曲线造型特点,以圆润的线条构件为主,一般不直接借用传统造型,而是将传统家具的造型变形重组,色彩上采用浅色木纹或现代材料多样的颜色,显得清新时尚(图 3)。

4)仅在现代家具甚至板式家具上增加一两个传统符号,以少量的中式元素体现传统(图 4)。

图 2 中式矮桌与凳子
Fig. 2 Chinese style table and stool

图 3 新中式贵妃椅
Fig. 3 New Chinese style chair

图 4 中式符号装饰的柜子
Fig. 4 Cabinet with Chinese characters

以上几种家具基本的共同点是或多或少都采用了传统文化的元素。尽管这些家具作为中国传统家具发展的多样性在当前及以后都有存在的必要,但其中的不少产品只是简单地选用传统家具的装饰元素,因此只能在表面上形成中式的印象,并不能建立一种明确的风格。

新中式家具应当是属于现代家具之列的,应当明显区别于中国古典家具,在现代语义的概念重构下,重新认识和发掘传统家具的构成元素,并将之完美地溶入现代家具设计的细节之中^[2]。它是以现代家具体系为基础,吸收传统家具文化的精华,依赖现代生产条件生产出具有中国传统特色的现代家具产品,重点在创新,形成区别于传统和当代所有其他风格的新类型现代家具。

新中式家具的研究有必要避免当前常见的两种错误方向:

1)将重点集中在传统中式家具造型与现代生产加工技术的结合问题上,而忽视了对中国历史传统和地域文化内容的深度发掘,减弱或失去了创新的成分,这样设计出的家具往往是“应用机械加工的明清家具仿制品”或“应用红木材料的现代家具仿制

品”。这种家具尽管也有一定的市场需求和存在的意义,但至多只能算“中式新古典”,不符合新中式家具作为现代家具的本质。

2)在现代家具上简单地加上中式装饰符号,而将传统文化的现代应用简单化了。很多标榜新中式风格的家具都仅从家具的装饰图案中去研究变化,以为改一两个图腾,加些回纹甚至汉代纹饰就是新中式家具。如此简单的设计观念当然不能全面表达传统文化的精髓,使产品给人刻意、肤浅的印象,也不足以区别于一般的现代家具。

1.2 没有以风格特征为研究重点

风格是由独特的内容与形式相统一,艺术家的主观特点与艺术的客观特征相统一而构成的艺术区别系统^[3]。风格还是具体的,存在于与之并列的系统风格中,没有比较与区别,就无法认识风格。

一个成熟的家具风格,必定具有独特性、一贯性和稳定性:

- 1)独特性,就是具有容易辨认的明确的特点;
- 2)一贯性,就是从整个家具系列乃至整类的产品到个体家具的造型、立面、局部、细节装饰等都贯彻这个特点,构思完整统一;

3)稳定性,就是在一个相当长的时期内,基本特点不变,并且产生一批代表作品。

独特性是一种家具风格的核心。没有独特性,也就不存在一贯性和稳定性。新中式家具的独特性是其之所以为新中式,是区别于其它风格的典型特征。遗憾的是,从大量新中式家具的研究的文献中,找不到任何一篇明确提出这种风格特征。绝大多数研究对新中式家具的描述都停留在“传统与现代结合”的层面,而没有进一步探讨新中式家具究竟应该是什么样的。市场上的“新中式”家具尽管有少量的精品,总体上却是五花八门、思想混乱,不足以表现出一致、成熟的特点。

风格特征研究的缺失是新中式家具研究停滞的根本原因。诚然,风格特征的形成不是一蹴而就的,需要旗帜鲜明地提出理论,大量的产品推广,然后经过反复的批判、完善、再推广才能完成,但一味回避这种特征的研究却使得新中式家具成熟体系的建立从困难变为不可能。

1.3 重精神内涵与设计方法而轻实际产品

在新中式家具研究中,很多研究者都充分肯定了传统家具包含的哲学思想和设计理念,如“天人合一”、“雅”、“中庸”、“含蓄”、“空灵”等,认为新中式家具中应该充分表现这些传统思想。然而,大都没有提出这些思想具体的表现形式,没有相应的产品佐证,从而使理论陷于空洞,也使得大批文化功底有限的设计师无所适从。还有一些人将所有在中国历史上出现过的哲学思想嫁接到传统家具中,进而作为新中式家具的指导思想,出现了一些牵强附会的说法。哲学思想仅是设计思想的一种抽象反映,尽管这些思想或多或少对家具都有影响,但事实上不是所有观念的影响都是那么直接的,再加上缺少形式研究的支撑,更使得研究成果流于空谈。

目前在市场上,家具企业受研发能力、经济效益的制约还没有成为新中式家具的发展主体,少量的家具精品也不足以表现出成熟的设计观念,因此新中式家具出现了缺乏一批代表作品的现象。

1.4 不加选择地吸收所有中国传统家具与现代家具的设计思想

在一些研究中,新中式家具成为古今中外设计艺术的集大成者,恨不得将所有传统与现代甚至将来的设计理念、造型特点、技术都在一种风格中得到完美体现。这种思想显然不符合客观规律,不但无法实现,也无助于形成新中式家具的核心特征,因为具备了所有特点也就等于没有特点。

在现代家具体系方面,拆装化、标准化等设计原则是现代家具进行工业化生产的基本要求,新中式

家具当然也应该满足,而柔性化生产、模块化等先进理念即使在整个家具行业也还在逐步发展应用中,只能作为整个家具行业发展的方向,不应强求新中式家具面面俱到。作为现代家具的一个分支,新中式家具的核心特征应该是它区别于一般现代家具的特征,也就是中国传统文化的表现。

在传统家具方面,中国古典家具历经先秦的质朴浑厚、春秋秦汉的浪漫神奇、两晋南北朝的婉雅秀逸、隋唐的华丽润妍和宋元的简洁隽秀,最终沉淀出质朴简练、古雅精丽的明式风格^[4],这么多的家具风格,尽管一脉相承,具有某些共同的因素,但特点不尽相同,甚至前后冲突。如早期的漆艺家具到后期的红木本色,明式家具简洁轻快而清式家具富丽堂皇。这些各自不同的风格全部糅合到一起只能造成混乱,因此只应当选择其中优秀、典型、一致的特征作为新中式家具的继承对象。

2 选择新中式家具继承对象的影响因素

中国传统家具是一个庞大、复杂多样的体系,应综合考虑各种因素,从中抽取出优秀的代表作和设计思想作为新中式家具的继承对象。

2.1 传统家具的发展轨迹

中国家具的历史源远流长,早在六七千年前的新石器时代就出现了席、围栏等简单家具。在商、周、春秋时代,已经有大量青铜家具和木家具问世。至战国时期,在诸子百家的思潮影响下,家具设计也出现了百花齐放的局面,尤其是庄周的崇尚自然,反对雕琢等美学思想的影响,家具在造型上自然流畅、绮丽壮观,具有奇幻浪漫的风格,髹漆及彩绘的利用也为这一时期的家具艺术增添了光彩。秦汉时期,家具的形式、品种有了较大的发展,铜器被木质器物逐渐取代,髹漆家具成为流行器物,使这一时期的家具显得富丽豪华。魏晋至唐、五代时期是我国低矮型家具向高型家具过渡的时期。在两晋、南北朝,受道家空灵虚无思想的影响,家具不追求过多的装饰,造型柔婉秀丽。传统家具到唐代已发展为多品种、高型化、大体量,在设计中,非常注重造型和装饰,例如圈椅和腰圆杌,不仅使用舒适,而且外型圆浑隽美,配以软垫、流苏、镶嵌什宝,十分华丽珍贵。到宋代高型家具已基本确立,桌椅普遍使用。宋代家具的造型在整体上改变了唐代家具富丽厚重的特色,而走向了以实用功能为主,崇尚简练精粹的道路,这一时期人们对家具的理念与风格、造型与结构、材料与装饰上的丰富探索,为明式家具的成就奠定了坚实的基础。

明式家具是中国传统家具的集大成者,经过朝

代更替、经济发展以及各民族文化的融合,达到了相当高的艺术成就。明式家具以其考究独到的选材、科学合理的结构、舒展挺秀的线条以及质朴简洁的造型等特点,成为中国封建社会物质文化和精神文化的杰出代表。

清代家具在康熙以前,大体保留着明式的风格和特征,和明代家具一并被人统称为明式家具。随着清初手工业技术的恢复和发展,到乾隆时期清代家具已经发生了极大的变化,形成独特的清式风格。它的突出特点是用材厚重、装饰华丽、造型稳重,和明式家具的用料合理、朴素大方、坚固耐用形成了鲜明的对比。清式家具走的路子与明式家具截然相反,由重神态变为重形式,在追求新奇中走向繁琐,在追求华贵中走向奢靡。

2.2 资料和实物的可获得状况

在风格创新的过程中,传统的延续有赖于传统艺术实物与著作的获得。以欧洲新古典主义家具为例,正是从古罗马建筑遗址中发掘出的大量艺术珍品,使人们看到了古希腊艺术的优美典雅、古罗马艺术的雄伟壮丽,促成了以希腊、罗马家具为基础的新古典主义家具的诞生^[5]。

在文献古籍方面,中国传统家具缺乏理性、科学的研究基础,给家具艺术的传播和积累带来了困难。尽管中国传统家具产品涉猎各个方面,然而系统化的整理工作仅仅在现代才有所突破,曾经为我们荣耀一时的“鲁班真经”、“营造法式”与古罗马几何研究、西方透视法则和形形色色的家具古籍相比较,甚至是与中国传统家具的物质文化相比较,显得十分单薄^[6]。

我国的传统家具多为木材制作,由于年代久远,早期能够留存下来的实物极其稀少。中国传统家具在一千年前的北宋时期已经发展到形体优美、结构科学、各种元素很完善的阶段,家具的民族化特征在这一时期已很成熟,可惜当时制作家具的材料抗腐蚀性不强,没能留下足够的物证,现在只能用古代留下的画作来佐证当时的家具文化。

明清家具作为发展到高峰时期的中国传统家具,在继承和发展早期家具造型、装饰、结构、工艺特点的同时又具有自身特色,而且所处历史年代最近,有据可查的史料和家具原型最为全面和清晰。明代文人撰写家具方面的论著,其人之多,涉猎之广,是任何一个朝代都不能与之比拟的^[7]。

2.3 国内外接受程度

如果一种风格已经被广泛认可,那由此发展出的新风格显然更容易让人接受,这对新风格的推广流行有巨大的推动作用。中国的传统家具不仅得到

现代国民的青睐,而且深受外国朋友的喜爱^[8]。

中国传统家具具有极强的生命力,近年来持续的红木家具热潮更使普通民众接受了传统家具是精品的观念。在这些浩如烟海的古典家具中,明式家具被公认为中国传统家具的最高峰,吸引了大批专家学者对其进行深入研究。在传统家具的研究文献中,绝大部分是针对明清家具的。由于现在销售、展出的传统家具实物基本上都是明清家具,近代保留下来的民间家具也多数带有明清家具的特点,有许多人甚至认为中国传统家具就是明清家具。

在西方现代家具设计中,“中国主义”^[9]是一个不可忽视的体系,它随着中国与欧洲之间几百年的文化交流而日益显现。从 17 世纪末到 19 世纪初欧洲各国的家具业都先后出现过“中国热”或“中国风”,这种“中国热”主要是对于明清家具的热衷,国外众多的博物馆中至今还保存着大量的明清家具。1932 年,丹麦设计师韦恩思切尔第一次肯定了中国家具在世界家具体系中的地位^[10]。现今的西方家具设计中也还有不少直接吸收、发扬中国明清家具风格特点的设计,如汉斯·韦格纳的“Y 型椅”(图 5)、约里奥·库卡波罗的“龙椅”(图 6)等。据说丹麦著名的家具设计师汉斯·韦格纳迄今为止的 500 多种设计当中,近 1/3 与中国圈椅的主题相关^[11]。总的来说,中国家具明确了一个特定的、成功的传统风格——明清家具,被其他国家视为高品质的代表和内蕴中国传统文化而接受。

图 5 汉斯·韦格纳的“Y 型椅”
Fig. 5 Y chair, Hans J. Wegner

图 6 约里奥·库卡波罗的“龙椅”
Fig. 6 Dragon chair, Jyrjo Kukkapuro

2.4 与现代设计理念的契合度

在中国传统家具中,明式家具与现代设计理念惊人地吻合,很多时候我们竟然能够直接以若干明式家具融入现代风格的空间而不觉得冲突。

现代设计以功能为核心,人体工程学的发展使功能主义达到了新的高度。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^[12]。明式家具同样追求实用价值,每件家具无不以“宜用”为根本要求,根据起居、读书、礼仪、闲赏等需要创造出了大量适用的家

具形式。李渔在《闲情偶寄》之《一家言居室器玩部》中,强调家具设计的原则是实用,即“凡人制物,务使人人可备,家家可用”。明式家具中有大量根据实用理念创造的形式,如李渔的暖椅设计:“可享室暖无冬之福……硯石常暖,永无呵冻之劳”,明式座椅靠背的“S”型曲线更是人体工程学完美的应用。

现代理性思想与大机器批量生产的标准化、机械化技术使得现代工业产品造型简洁明快,这一点与明式家具的特征不谋而合。明式家具设计一直崇尚“宜简不宜繁,宜自然不宜雕琢”的风格,强调适度,反对华丽奢侈^[13]。王世襄先生把明式家具的特征归纳为五组十六品,其第一品即为“简练”^[14]。

现代主义之后,后现代主义大行其道。狭义的后现代主义设计,指的是在现代主义、国际主义设计上大量利用历史装饰动机进行折中主义装饰的一种设计风格^[15]。后现代设计风格所强调的重点就是设计的文化内涵,主张民族文化、地域文化的张扬与世界文化的交融和协调,主张对文脉的把握。明式家具造型上借鉴早期家具的特点,通常以小面积的精致浮雕或镂雕点缀于简洁的造型,体现了古典家具一脉相承的文化传统。中国传统文化的博大精深以及中国家具文化的源远流长为中国的家具设计师们提供了丰富的素材,为新中式家具风格的形成奠定了坚实的文化基础。

3 结论

新中式家具风格成熟的关键是一大批家具产品表现出鲜明的中国传统文化,这需要明确适合于继承的传统文化的具体内容和范围。明式家具造型简练、结构严谨、做工精细、装饰得当、繁简相宜、木材坚硬、纹理优美的特点和超凡脱俗的人文气质为中国传统家具创造了代表审美理想的优秀典式和风范,从我国家具发展轨迹、资料可获取情况、国内外接受程度、与现代设计思想的契合度这几个方面综合考虑,明式家具必然成为新中式家具继承传统的核心源泉。

中国传统家具“简、厚、精、雅”的艺术风格的形成,携带着极其深厚的文化积淀,具有强烈的民族风格,尽管各个时期的家具各具特点,却都是一脉相承的艺术风格,包含着中华民族崇尚自然、讲求义理、追求意境的文化价值取向。除明式家具外,其他时期家具以及其他艺术形式中能够融入新中式风格的造型、纹样等也都可以选择吸收。因此,新中式家具继承的对象应该是以明式家具为主体,包含其他时期家具和其他艺术形式中优秀元素的完整体系。

参考文献:

- [1] 陈祖建,关惠元.现代中式家具的存在问题及对策[J].福建农林大学学报:哲学社会科学版,2008,11(5):104-107.
CHEN Z J, GUAN H Y. Current status of modern Chinese furniture and the counter measures[J]. Journal of Fujian Agriculture and Forestry University: Philosophy and Social Sciences Edition, 2008, 11(5): 104-107. (in Chinese)
- [2] 刘显波.新中式家具设计的困境分析及设计思路探索[J].湖北工业大学学报,2008,23(6):86-87.
LIU X B. Status analysis and approach to design thinking of new chinese-style furniture design[J]. Journal of Hubei University of Technology, 2008, 23(6): 86-87. (in Chinese)
- [3] 唐开军.论家具的风格及其特征[J].江南大学学报:人文社会科学版,2005,4(5):108-112.
TANG K J. Research on furniture style and characteristics[J]. Journal of Southern Yangtze University: Humanities & Social Sciences Edition, 2005, 4(5): 108-112. (in Chinese)
- [4] 赵克理.中国古典家具的艺术风格成因[J].郑州轻工业学院学报:社会科学版,2005,6(3):21-23.
ZHAO K L. The stylistic formation of the classic Chinese furniture[J]. Journal of Zhengzhou Institute of Light Industry : Social Sciences Edition, 2005, 6(3): 21-23. (in Chinese)
- [5] 李雨红,于伸.中外家具发展史[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,2000.
- [6] 刘文金.对中国传统家具现代化研究的思考[J].郑州轻工业学院学报:社会科学版,2002,3(3):61-65.
LIU W J. Studies on modernization of Chinese traditional furniture[J]. Journal of Zhengzhou Institute of Light Industry : Social Sciences Edition, 2002, 3(3): 61-65. (in Chinese)
- [7] 赵艳,王小平,侯璠.明式家具对现代工业设计的启示[J].西北林学院学报,2008,23(3):196-198.
ZHAO Y, WANG X P, HOU F. Studies on practical significance of ming dynasty style furniture to the present industrial design[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2008, 23(3): 196-198. (in Chinese)
- [8] 刘文金,唐立华.当代家具设计理论研究[M].北京:中国林业出版社,2007.
- [9] 方海.现代家具设计中的中国主义[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.
- [10] 王玺,干静.从中国传统家具设计中思考当代中式家具设计新的思维理念[J].科技创新导报,2009(32):200.
- [11] 穆宝宁,穆亚平,顾蓉,等.中国传统美学思想在极简风格家具中的传扬初探[J].西北林学院学报,2008,23(3):192-195.
MU B N, MU Y P, GU R, et al. Research of chinese traditional aesthetics development in the minimalist styles furniture [J]. Journal of Northwest Forestry University, 2008, 23(3): 192-195. (in Chinese)
- [12] 陈玉婷,陈玉霞,穆亚平.传统家具元素在现代家具设计中的应用[J].西北林学院学报,2007,22(1):123-126.
CHEN Y T, CHEN Y X, MU Y P. Application of chinese traditional furniture element in modern furniture design [J]. Journal of Northwest Forestry University, 2007, 22(1): 123-126. (in Chinese)
- [13] 陈培勇.立足根脉文化探寻明式家具设计理念[J].重庆交通大学学报:社会科学版,2009,9(5):106-108.
- [14] 周健.用现代设计的眼光看明式家具[J].消费导刊,2008(9):171-173.
- [15] 王受之.世界现代设计史[M].北京:中国青年出版社,2002.