

[文章编号] 1009-3729(2013)06-0104-05

新中式家具的意象形态设计

方方

(扬州工业职业技术学院 建筑工程学院, 江苏 扬州 225127)

[摘要]通过对传统中式家具形态的意象研究及对现代家具形态意象的多元分析,发现传统家具具有以线塑形、对称排列、虚实结合、外柔内刚的形态特点,新中式家具则注重功能、情感以及美感意象的创新设计。现代家具意象形态的创造既要努力超越传统之“象”,又要匹配现代之“意”,从而设计出既具有中国韵味又不失现代感的新中式家具,使消费者立象见意,进而体验象外之象。

[关键词]家具设计;新中式家具;意象;形态设计

[中图分类号] TB472 **[文献标志码]** A **[DOI]** 10.3969/j.issn.1009-3729.2013.06.019

“意象”是中国传统美学的一个核心的范畴,意象的延伸,可导出中国传统审美创造和鉴赏的基本思维模式^[1]。意与象的合拍、契合,既一目了然又耐人寻味。当下,新中式家具形态设计多侧重符号的浅层表达,如果将意象引入形态设计,不仅能为新中式家具的创新设计提供全新的视角,而且通过有目的的设计,能有效控制形态曲直、虚实、比例、组合关系及形式,避免设计方向的偏离,同时也可以充分发挥形态的固有意象及演变意象的作用,为新中式家具创造更为和谐的造型个性意象与整体意象特征,从而传达出更为丰富的意象信息,使新中式家具更具表现力、更有内涵。

一、意象形态设计对新中式家具的意义

1. 新中式家具设计现状概述

传统中式家具在世界家具史上首屈一指,然而随着供求关系的变化、自身文化符号的被忽视,导致传统中式家具的文化基因未能在现代中式家具设计中得以广泛传播,传统文化价值的基因构成在家具设计领域一度断链和残缺。为了改变这一局面,新中式家具理念应运而生。与传统中式家具相比,新

中式家具更注重传统文化与现代生活的形态、社会观念的融合,其形式与内容在具有民族个性的同时,更具有鲜明的时代特征。^[2]但设计理念的形成总是伴随着设计意象的产生,新中式家具也不例外。一是文化的表象嫁接。一方面是形态上的刻意仿古或复古,另一方面是文化作为设计噱头成为牟取商业利益的手段。二是对国际主义设计的盲目趋同。表现为对传统中式家具设计语言的不自信,将国际主义设计等同于新中式家具设计。三是新异意识的影响。为求独特,现代解构手法被肆意使用,导致审美情趣与实用性脱节。以上种种,无不反映出设计师对自我审美、文化价值的无视或粗浅理解,以及对消费者意象偏好的误读,致使设计师虽有心以“意”取“象”,消费者却无法见“象”生“意”。

2. 新中式家具意象形态设计的必要性

“意象”包含内在的“意”和外在的“象”,追求以“意”生“象”,再以“象”表“意”,即内在蕴涵与外在表现的有机统一。如今的新中式家具设计缺少的恰恰是“意”(传统文化内涵、民族特色、现代审美等)与“象”(形态、色彩、材料、结构等)的统一、平衡、契合。“意象”作为中国传统的美学概念、中国古老的哲学思想,本就该成为新中式家具追求的设

[收稿日期] 2013-08-10

[基金项目]江苏省高等学校大学生实践创新训练计划(2012JSSPITP4023);扬州工业职业技术学院2013年校级科研课题;江苏省教育厅2012年度高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养计划资助

[作者简介]方方(1982—),女,江苏省扬州市人,扬州工业职业技术学院讲师,硕士,主要研究方向:工业设计、家具设计。

计表达。同时,形态是最直接的“象”,是写意的最重要因素,具备一定象征性和喻意。因此,将意象形态设计作为研究新中式家具设计的一个切入点的优势在于,关注传统设计与现代设计的交汇,致力于保持传统文化意象的成功延续,而且从视觉外在物化的角度对意象设计进行导向,关注的是意象形态的创造与呈现,能够从形态的外在表现和意象内涵对传统中式家具形态本身固有的意象性与意象特征及其表现方法和规律进行研究、解析、扩散,进而根据现代家具的意象目标对传统家具典型形态要素进行归纳、整合、提炼,乃至重构、转化、融合。尝试运用新中式家具意象形态的创新设计,有助于设计师找出切实可行的设计思路,完成新中式家具由意造形的设计活动。

二、传统中式家具形态的意象分析

新中式家具既是传统的,也是现代的。因此,对传统家具的研讨必不可少。明式家具作为中国传统家具的集大成者,其美在“意象”,是新中式家具主要的借鉴对象,故此将其作为研究的主体。基于形态的分类(概念形态、具象形态、抽象形态)对明式家具的独特零部件以及典型家具实例的形态进行分解,可归纳出传统中式家具个性形态、整体形态所彰显的固有意象以及演变意象,在此基础上,完成观物取象、由象取意的意象形态分析,探求造型形态的本源以及表现方式。

1. 个性形态意象分析

在传统中式家具中存在许多形态独特的零部件,如靠背、搭脑、马蹄足、鹅脖、枨、矮老等,它们或是受力构件,或是装饰构件,都极具形外之象,如表1所示。

2. 整体形态意象分析

针对形态的曲直、虚实、比例、组合关系及形式等进行的设计整合就形成了整体形态。通过选取明式家具典型案例,分析出传统中式家具中不同整体形态所传达出的意象特征,如表2所示。明式家具的外在表现与意象内涵之所以能够实现有机统一,就在于设计师、制造者对中国传统文化的特性、内涵与美学意境的准确把握及周密的意匠经营。

通过对个性形态意象与整体形态意象的分析可知,传统中式家具的形态设计以线为主,崇尚对称排列,整体形态方圆相济、虚实结合、外柔内刚,其内敛隐忍之美随处可见。其演变意象更是将传统造物的美学思想、哲学理念(如中庸之道、道法自然、人为

物本、物为人用、天人合一等)予以充分诠释。

三、新中式家具形态意象的多元化

形态意象的构成包括功能意象、感觉意象、情感意象、美感意象和认知意象^[3],对现代家具形态意象的分析一般从这5个方面展开。无论是设计思想还是设计方法,现代家具设计都随着社会发展需求以及现代审美认知的转变不断更新变化,由此出现了人性化设计、智能设计、模块化设计、系列化设计等。通过解析这些设计思想或设计方法,发现它们在诠释演绎形态意象时各有侧重。笔者从设计共识、技术发展要求、美的认知、社会生产要求及品牌塑造5个角度,选取人性化设计、生态设计(绿色设计)、智能设计、体验设计、非物质设计、简约设计、解构主义设计、多功能组合化设计、模块化设计、系统整体化设计、系列化设计11种设计思想或设计方法,进行形态意象分析,结果见表3。

由表3可知,现代设计理念下的家具设计在意象形态创造方面更注重功能意象化、情感意象化以及美感意象化的塑造。以模块化设计为例,其理念提出的背景在于解决多样化设计与标准化、通用化设计之间的矛盾。基于此理念设计出的家具功能意象丰富,在满足使用者简约、现代审美意象等需求的同时,有效满足了使用者在运输、存放以及组装等环节中可能产生的消费情感体验。形态意象大致表现为两类:一是灵活、标准、通用、规律。其特征表现为以面作为主要构成配件,形成零部件模块,通过线型、线脚的变化体现个性需求,如板式家具。二是趣味、简单、多变、实用。通过几何体的切割、组合等方式形成单体模块,再由单体模块组合成不同功能意象的形态。图1为Pac-Man模块化家具,这种“吃豆人”的模块设计,可以轻松组合成如书架、椅子、桌子等多种多样的实用家具,充满童趣。新中式家具

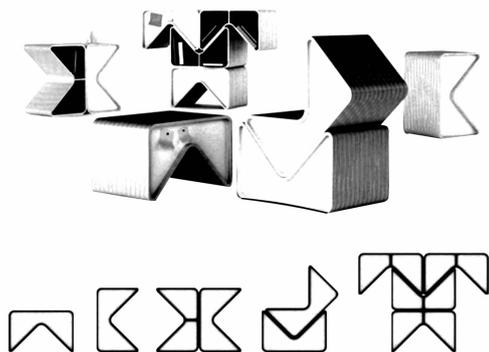

图1 Pac-Man 模块化家具

既是现代家具,其形态设计必定凸显“现代”之意象,因此,现代家具的多元意象形态在新中式家具中同样存在。其意象形态的创造也应从功能、情感以及美感意象的创设3个方面着手,由此凸显“新”之意。

统之“意”,取其精华,将现代与传统共融,而非简单的表象性重构,通过功能意象形态、情感意象形态以及美感意象形态的创造,设计出既具中国韵味又不失现代感的新中式家具。就功能意象形态而言,图2的形态设计隐含对休闲、盘腿而坐之功能的意象化描述。图3的百叶窗形态凸现鞋柜的典型特征,其中旋转构件的造型形态为使用者提供了旋转取鞋的功能意象信息;与鞋柜主体形态匹配的穿鞋凳设计,在尺寸上具有显著的功能意象。在情感意象形

四、新中式家具意象形态创新实例

新中式家具归根结蒂是现代家具,因此其意象目标应设定为:首先匹配现代之“意”,同时兼顾传

表1 明式家具的个性形态意象分析表

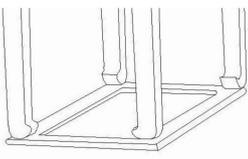
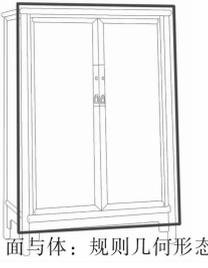
典型部件	形态美感塑造	固有意象	演变意象
 <p>各式吊牌</p>	概念形态:点	对称 精致	道法自然 天人合一
 <p>圈椅C型曲线 搭脑弧线 靠背S弧线</p>	概念形态: 大曲率曲线	柔婉流畅 富有弹性 曲而不弯	人为物本 物为人用
 <p>马蹄足</p>	概念形态:小曲率 曲线与直线结合	形象生动 曲直结合	中庸之道
 <p>鹅脖的曲线</p>	抽象形态:仿生形态	形象生动 隽永典雅 虚实结合	道法自然
 <p>罗锅枱的曲线</p>	具象形态:仿生形态		
 <p>面与体:规则几何形态</p>	概念形态: 面(梯形、矩形); 体(长方体、梯台等)	稳定对称 简洁淳朴	中正中和

表2 明式家具的整体形态意象分析表

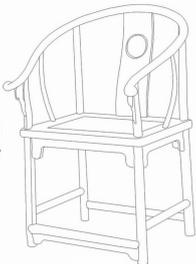
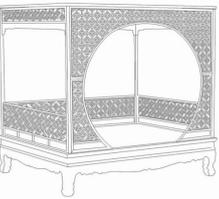
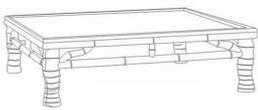
典型家具	形态美感塑造	固有意象	演变意象
圈椅 	概念形态:大曲率 曲线与直线结合	比例匀称 方圆相济 曲直结合	刚柔并济 中庸之道
玫瑰椅 	概念形态:直线	劲挺简练 爽利明快	格物致知 节制物欲
月洞式门罩架子床 	具象形态:月亮门 抽象形态:云纹	秾丽豪华 规律匀称 虚实结合	富贵之气
竹节纹方炕桌 	具象形态:竹	生动自然	正直奋进 虚怀若谷 高风亮节 道法自然

表3 设计思想、设计方法与形态意象的对应简表

设计侧重	设计方法	形态意象的构成				
		功能意象	感觉意象	情感意象	美感意象	认知意象
发展理念	人性化设计	◆		◆		◇
	生态设计(绿色设计)			◇		◆
科学技术	智能设计	◆	◇			
	体验设计		◇	◆		
	非物质设计		◇	◆		
审美风尚	简约设计				◆	
	解构主义设计				◆	
消费体验	多功能组合化设计	◆				◇
	模块化设计	◆				◇
品牌塑造	系统整体化设计				◆	◇
	系列化设计				◆	◇

注:◆突出表现的形态意象;◇次要表现的形态意象。

图2 坐具设计

图3 鞋柜、穿鞋凳设计

态方面,图2通过线条、结构的简化,在保留明式家具基本风貌的前提下,按照现代人的审美观念,对其造型进行简化、变异和重组。这样的造型,既有当代设计的简洁,又有传统的神韵,可满足消费者对新中式家具的情感体验。图3则针对现代家居空间的功能性转变,选取不同于传统中式家具的类型,基于传统美学进行形态创新设计,通过形态传达生活个性和价值观念。两款设计在美感意象形态方面也各有特点,图2对圈椅造型进行符号化运用,即大弧度的椅圈曲线配合S型的靠背曲线,其意象特征侧重于神似,同时搭配布艺坐垫,凸显“现代”之意象。框架与圆形坐垫虚实结合,比例匀称,契合传统中式家具的中庸之道。图3厚实的圆柱体作线条分割,体态稳重而不失轻盈;俯视之曲线与正视、侧视之直线,虚实结合、方圆相济;抽象的菱形纹饰简洁整齐而又富有古韵的形式美感。

五、结论

研究意象形态设计的目的在于故弄玄虚、无病呻吟,而是旨在将意象的客观生成与主观创造有机融合,从而改变浅显、生硬的设计面貌让消费者对新中式家具见象起意,感受现代审美与传统文化在新中式家具形态设计中的重构与互融。本文通过对传统中式家具形态的意象研究以及现代家具形态意象的多元分析,一方面完成了对传统家具“象”的提炼、概括和总结——以线塑形、对称排列、虚实结合、外柔内刚的形态特点;另一方面,揭示了现代家具之“意”——注重功能、情感及美感意象的创新设计。对比古今,对新中式家具应具备的象与意、形与态之间的匹配与契合有了认知上的升华以及设计实践的体会,希望对设计师有所启示与指导,从而有助于设计师在超越传统之象外的同时,设计出新的意象,使消费者立象见意,进而体验象外之象。

[参 考 文 献]

- [1] 邹其昌.“意象美学”的现代形态——论叶朗的美学本体论[J]. 郑州大学学报:哲学社会科学版, 2002(5):104.
- [2] 邹伟华. 新中式家具生成设计法的探索[J]. 装饰, 2011(5):112.
- [3] 于帆. 形态主导产品创新设计[M]. 合肥:合肥工业大学出版社, 2011.
- [4] Dialoguemethod. Pac-Man 模块家具设计[EB/OL]. (2012-06-26)[2013-07-30]. <http://www.vision-union.com/article.jsp?code=201206220020>.