

明式条案家具的传承与现代设计应用

刘媛媛

(云南师范大学美术学院,云南 昆明 650500)

摘要:通过对明式条案家具的造型及装饰特征的阐释,总结出我国传统条案家具的形态特征,在此基础上,通过设计实践探寻现代条案家具的设计途径。旨在弘扬我国传统家具文化,探寻现代条案家具的创新设计方法和原则,为明式条案家具的传承与现代应用提供参考与借鉴。

关键词:明式家具;条案;传承;设计应用

中图分类号:J528.5   **文献标志码:**A

与中国传统家具相比,现代家具多以简洁大方的造型、极简风格的现代化设计理念受到人们的欢迎和喜爱。继承和弘扬我国传统家具文化的关键就是要不断寻求设计产业的创新发展、产品类别的推陈出新以及制作工艺的精益求精。这就需要对传统家具系统进行深入的研究分析,探寻传统与现代造型特点相契合的途径,从而使现代家具既有民族文化内涵又具有与大众审美相一致的属性。

一、明式条案造型与装饰特征

1. 明式条案造型

明式家具造型简洁古朴,以其严谨的结构构成了整体的协调,并通过均衡的比例实现了装饰与结构的统一,彰显了简约优雅的艺术格调。明式家具的诸多经典理念可直接应用到现代家具的设计当中,以体现对传统家具文化的传承和发展。

(1)案面形态。明式条案案面形态整体上具有简洁古朴的艺术效果。

从平面上看,案面造型可分为长矩形案面和短矩形案面两种几何形体。每一种形体都在整体效果上体现出不同的风格特点,但是其共同特点是简洁,形体方正、有序且不叠加过多的装饰,仅以优良的材质来表现其淳朴的质感和内在品格。案面形体狭长,其长、宽比例关系也极为考究,整体关系协调,且造型轻巧不笨拙。案面可放置不同种类和功能的器具,在室内陈设能够起到很好的装饰作用^[1]。

从立面形态来看,则可分为平头案和翘头案两大类。其中,平头案是案面为整块平面的面板,翘头案则案面两端向上,如同书法中的首尾顿笔。图案形态如图1所示,图1(a)、(b)为平头案案面,整体精练朴素;图1(c)、(d)为翘头案面,刚健有劲。图1(b)、(d)的案形窄小,在室内可灵活陈设;图1(a)、(c)的长矩形平头案案面尺寸狭长,简约大方,腿足部位之间的空间更宽阔。

(2)腿足形态。明式条案腿足的形态以直足应用最为广泛,也最能代表明式家具的

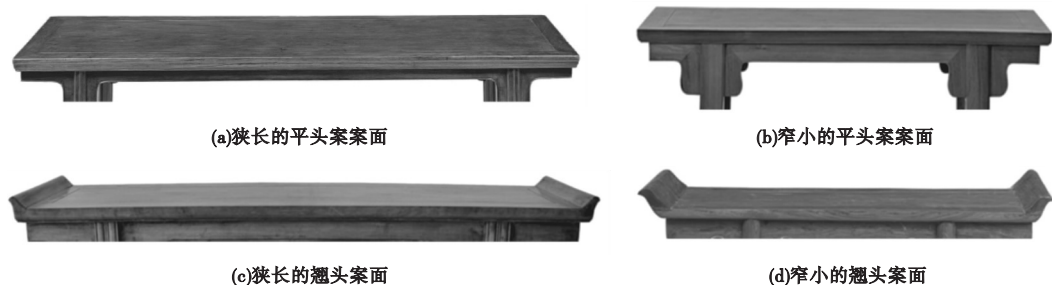

图1 案面形态

特点。明式条案类家具腿足光洁,通体素雅,挺拔秀丽。明式家具的直足一般不做任何附加装饰,有极少部分给腿足装上铜套,还有极少部分在足端带有浮雕装饰的足作。这些都丰富了明式家具腿足的造型式样。但无论从形态还是装饰上来说,“直足式”一直是明式

家具的经典特征,也更适合现代家具腿足形态的审美需要。具体来讲,明式家具的“直足式”有圆足和方足之分(见图2)。圆足整体形态圆润饱满,给人以温和柔美之感(见图2(a));方足整体形态刚直有序,给人以方正稳定之美感(图2(b))。

图2 腿足形态

2. 明式条案装饰

明式家具的装饰精简优美,常在结构的主要部位附以配饰来进行点缀,以其独特自然、富有寓意的装饰形态追求一种超俗的装饰品位。其装饰纹样多样,富有动感,整体简练,图案自然清雅。将装饰与形体结构完美统一,是明式家具独一无二的装饰手法^[2]。

(1)装饰纹样。明式条案类家具装饰纹样主要分为具象类装饰纹样和意象类装饰纹样两种形式。其中,具象类装饰纹样分为植物类的花叶纹、卷草纹、灵芝纹等,动物类的龙纹、凤纹、蝙蝠纹等;意象类装饰纹样可分为吉祥类的如意纹、云纹、绳纹等,几何类的直线式和曲线式几何纹等。可见,明式条案装饰纹样的题材多种多样,装饰形态和装饰手法都千差万别。传统纹样中常以龙、凤纹样体现一种等级制度,如意纹和云纹多代表

委婉、超脱,颇有文儒雅士之意趣,直、曲的几何纹则具有自由、均衡的韵律。

(2)装饰部位。明式条案常在重要的结构部件上运用精巧的纹样装饰,装饰与结构的结合手法实现了美观与实用二者兼得。这种结构与装饰结合的特征主要集中在腿足与案面的牙子和牙条以及腿足之间的挡板处。其中,牙子常用的装饰方法有云纹牙子、棊格牙子、凤纹牙子、卷云牙子、弓背牙子等。这些牙子造型丰富,层次分明,既突出局部,又不显张扬。牙条在形态上基本是一木连作,牙条与牙子连成一个整体,装饰纹样连续统一,极具层次感和装饰性(见图3)。在现代家具的设计应用中,牙子和牙条的装饰特征应与现代家具的简约结构协调互补,如果将牙子看做是一个“点”,那么牙条则是一条“线”^[3],点与线的连作可以使现代条案家具

的整体效果更为挺拔、稳重。

图3 牙子装饰纹样

二、条案特征的继承和发展

在现代家具设计中,对明式家具内涵的解读和文化的继承是必不可少的。这种内涵并不具有直观的表现形式,不能以直接的方式去借鉴,而是要对其内在文化进行解读,从而实现设计思想的转化性应用^[4]。

1. 造型的继承和发展

(1)设计思想转化。明式家具风格的形成与发展很大程度上和人文思想有密切关联。中国的传统道德观念一直以儒家思想为基本理念,提倡含蓄内敛。这就使温柔敦厚、刚柔并济的审美思想渗入并影响着明式家具的艺术风格。明代的士大夫精神也在明式家具发展过程中起到了重要的推动作用。从史料《长物志》、《格物要论》、《遵生八笺》这些著作中,均可以看出这一时期的学者对家具进行过系统的分析,可见,要使明式条案的风貌在现代家具中得以继承和发展,就必须在现代家具设计中融入明式人文思想,并加以吸收转化,避免形似而神不似。

(2)材料应用转化。从材料应用上来看,明式家具选料考究,如花梨、紫檀、鸡翅木、乌木、红木和楠木等。传统家具所应用的这些名贵木材,一方面,价格比较昂贵;另一方面,木材在使用过程中的自然折损也破坏了家具整体的艺术效果。因此,这类家具往往只具有观赏性,而在实用性上不能替代常用家具。这就急需以新的材质来替代传统的硬木材料,而现代成熟的科学技术能够仿制各种纹样、色泽的木质外皮,犹如给家具穿上一层外衣。无论在外观还是整体效果上,都

具有硬木的物理效果,并且经济适用,适合于广大普通群众,从而使得这种现代明式家具能够融入人们的生活^[5]。

(3)制造技术转化。在明代经济复兴及政策鼓励的背景下,更多工匠加入到手工业中,人才的增加加速了工艺的发展,但当时单件家具的制造要历时数月,甚至更久。现代社会中,机械化生产线的出现使家具的生产制作周期大幅度缩短,但仍不适宜制做造型复杂的家具。由此可见,要实现现代家具对经典的传承,就必须探寻出传统家具和现代家具制作的契合点,即形态、材料、制作周期等方面的契合。

2. 装饰的继承和发展

继承明式条案类家具装饰纹样并将其运用到现代家具之中,就要将传统纹样进行提取、重组、转化,使其在原有纹样的基础上更适合现代审美需求。这种方式并非“拿来主义”,而是在原有图案基础之上的再创造。

(1)归纳与概括。明式家具装饰纹样较为繁琐,而现代家具装饰追求简易风格,所以要对明式装饰纹样进行归纳与概括。所谓的归纳与概括是指对纹样进行细枝末节的简化,去除其繁琐的部分,概括成具有规律性和本质性的图形。以体现其核心元素,突出重点,做到以少胜多、以局部突出主体、以核心代替整体,从而表现出具有现代感的装饰效果。

归纳与概括适用的装饰纹样非常广泛,明式纹样中的点、线、面大多适用于此方法。其概括出来的图形既要体现原有的内在本质,又要表现出简约的现代之美,不仅在外观设计上更具时代感,在制作中也更便于机械化生产。

(2)分解与重组。分解与重组给现代设计者提供了更为广阔的发挥空间,设计者可以依据自己的设计意图,将装饰纹样拆分成若干单元,最后通过一定的规律、秩序和空间序列形成新的构图形式。其中,分解的目的一方面是简化图形,基于符号学、心理学等原理进行再创作;另一方面,图形的分解简化有利于机械加工,方便家具的批量化生产。分解的方式也有很多种,其中一种表现为自由分解,即根据家具造型的需要来改变图形的样式。自由分解具有很强的灵活性,不强调规律性,通常应用在家具的特殊结构构件上。重组是将装饰图案通过一定的对称原则、秩序原则重新组合的一种转化方法,这种方法能够将琐碎且独立的图案变成规律性的图形^[6],一般为几何形,如牙子装饰的三角形、矩形、方形等。重组的构图方式也有很多形式,可在家具空间内进行横、纵、斜、平行或网状的排列与组合,具有很强的整体性和协调性。现代家具设计中,重组转化方式占有很大的比重,形式灵活又整齐有序,通常采用的手法有组合、镜像、重叠、对称等,由于其较强的灵活性,这种方式最能够传达出传统图形的内在文化,同时又符合现代人的审美,形成了一种古为今用的结合方式。

(3)添加与搭配。在明式条案装饰几何类纹样中,为了使纹样的呈现更为饱满、更适合于现代设计应用,所进行的组合方式就是添加和搭配。其中,添加是以传统纹样为基础、以图形样式为辅助,并且根据所需的样式进行穿插组合,目的在于美化装饰以满足审美需求,是以归纳概括、分解重组为基础的另一转化方式。其特点是灵活性强,可根据现代家具的硬性需求而添加,使家具形态与

装饰纹样相互协调。搭配主要是弥补图案本身的局限性^[7]。纹样的添加和搭配能够使家具装饰细致具体,对于现代家具装饰设计来说是重要的转化方式之一。

总的来说,现代家具设计既要有对传统形式的继承,也要有理性的取舍。随着现代化进程的加快,审美理念和功能需求在不断变化,不同地域、不同人群的喜好也不尽相同。传统文化的渗入,要求现代设计者在继承的基础上采用多种转化形式,做到与时俱进,这样才能在现代条案设计中体现明式风韵。

三、条案的现代设计应用

1. 现代条案造型设计

基于对传统条案案面形态和腿足形态的借鉴和转化,得出现代条案形态的设计方案。

(1)案面设计。本设计方案选取图1中(a)、(c)长矩形条案形态。这种长矩形形体狭长,其长和宽的比例适中,符合现代人的美学观念。这种长矩形的几何形体在室内空间可灵活布置,如靠近墙体、玄关、床尾等处。从形态选择方面来看,图1(c)中的翘头样式更富动感,更能体现现代人乐于接受新鲜事物的意愿。但传统的翘头,局部略微突兀、张扬,因此,本设计方案依据现代美学观念,运用归纳与概括的方法进行了现代条案案面设计。

条案翘头设计过程如图4所示,图4(a)、(b)为传统条案案头样式,其中,图4(a)为平头,图4(b)为翘头,图4(c)为图4(a)和图4(b)的结合形式,图4(c)是以图4(a)为案面的基准,以图4(b)为案头创新造型的基准,将翘头做成案头边缘向上翘起,运用圆曲线与直线结合的形式,在直曲之间寻求融合,从而形成刚柔并济的形态式样。

图4 案头设计

案面整体造型设计的过程运用了添加与搭配的转化手法,将明式传统平头案和翘头

案的造型相结合,从而构成案面的组合形态。其中,图5中的案面为主面,主要形式为创新

式的长矩形翘头形。图6中的案面为辅面,辅面为平头式,从而形成自上而下的承接与对比。条案整体形态以活泼的翘头案面为主,平整朴拙^[8]。

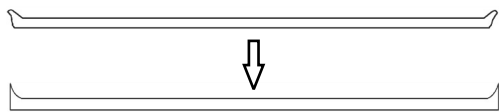

图5 主案面设计过程

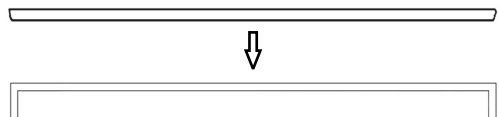

图6 辅案面设计过程

图5和图6为案面的形体结构。其中,图5主面是由翘头案演变而来,图6辅面则是对平头案的创新设计,令其完全由线形所构成,形成鲜明的框架结构,具有很强的稳定性。主面和辅面承接腿足,起到与其他条案部件相连的桥梁作用,从而组合成整体的案面效果(见图7)。

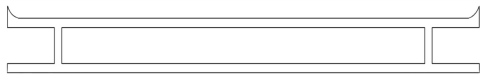

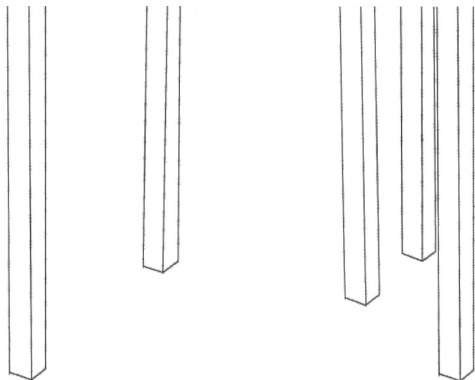
图7 条案整体案面设计图

(2)腿足设计。图2为明式条案常见的腿足样式。其中,图2(a)为斜式圆足,腿足斜向与案面相接,这种结合方式适用于中小

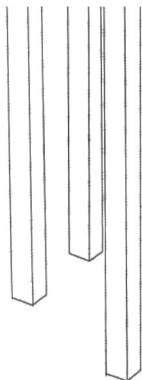
型条案。大型条案用这种斜足会加大腿足的受力程度,使得整体结构的稳定性下降。图2(b)为方形腿足,腿足垂直于案面,以直角的形式连接腿足与案面。这种腿足受力均匀,体现坚实秀挺的艺术效果。因此,方足的设计初衷更符合现代家居设计理念。

可以看出,传统条案腿足的形态极为简洁,这主要是由于复杂的装饰纹样大多不在腿足部位做装饰,而是集中在挡板、牙子等部位,为了整体的效果及对比的应用,腿足仍要做出光洁的样式。相比之下,现代家具比明式家具的装饰纹样要少,在这种情况下,就必须运用添加与搭配的转化手法,通过腿足间的结构搭配使现代条案更富有装饰性。这正是传承了明式条案形态与装饰相结合的思想,其设计转化过程如图8所示。

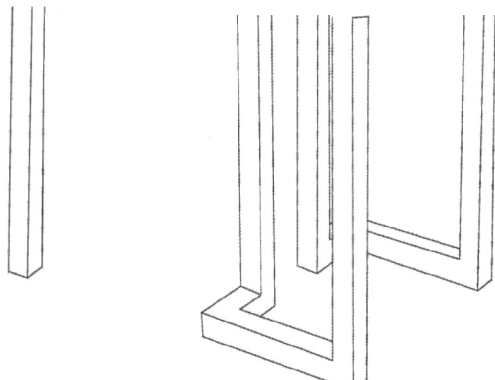
图8(a)为传统的方形腿足,为了加强腿足间的装饰性,在图8(a)的基础之上进行转变和重组。将腿足间的距离缩短后进行复制,从而形成了复合式的结构。随后将两组腿足进行前后排列,按外宽内窄的原则进行重组(见图8(b)),最后用托泥连接,将两组腿足连成统一的整体,即图8(c)的样式。这种复合型腿足,通过结构之间的添加与重组,改变了传统条案单足的式样,目的是以结构代替装饰(见图9)。

(a)传统方足

(b)添加重组

(c)连接

图8 腿足设计与转化

经过案面与腿足的设计,现代条案的基本形态已然浮现(见图10)。条案整体运用了极为简单的线形结构,通过部件之间的搭

配与重组构成整体形态,且注重条案整体与局部之间的比例关系,这种比例关系体现在案面与案面、案面与腿足、腿足与腿足之间的

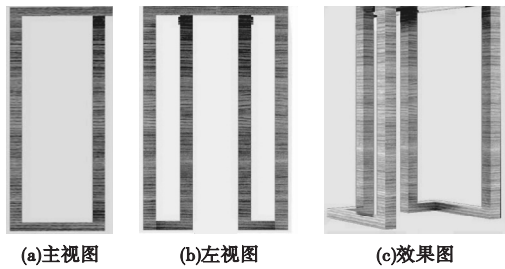

图 9 腿足设计视图

图 10 现代条案形态整体效果图

协调与统一。条案整体多采用添加与重组的转化方式,并继承了明式家具以“简”为主的设计格调,让整个条案在形态上彰显明式神韵^[9]。

2. 现代条案装饰设计

装饰是家具向外界传达情感的语言载体,同时也使家具更富情趣。纹样是条案造型形体的元素,是基于形体的装饰手段。通过分析明式条案的装饰特征,从中进行提取并转化,得出现代条案的装饰纹样和装饰形

态设计方案。

(1)纹样设计。装饰是家具的重要构成元素,给家具带来视觉上的美感和韵律上的动感。现代生活节奏快,繁复的装饰图案往往会加剧人们心理的紧迫感。另外,传统装饰纹样往往寄托一定的寓意,用以体现社会地位的尊卑。这种寓意如今已逐渐被淡化,人们在提倡自由平等的条件下,更趋向于情感的交流和自然的呈现,体现在家具上就是精练的形态、简化的装饰以及自然的色泽纹理。因此,简洁典雅的设计理念已经逐渐被社会大众所认可和接受,装饰纹样的形式美取代了形象美。

从图 3 中可以看出,几何类纹样主要由线形的直、曲两种形式构成。例如图 3(a)、(b)、(c)、(e)。这种线形透空纹样,具有良好的空间感,能够体现出线的舒展和张力。其中,图 3(b)的枳格纹样,运用直曲结合的形式,但整体上过于简洁。因此要通过添加与重组的方式来将其图案进行转化。图 3(c)、(e)的曲线纹样都具有一定的组合规律。图 3(d)为几何形式的面结体,层次感较强,但不宜多用,过分使用容易给现代家具带来沉闷感,略显笨拙。经过对几何类装饰纹样的总结与分析,选取传统纹样案例,并通过归纳、添加和转化对现代条案纹样进行设计(见图 11)。

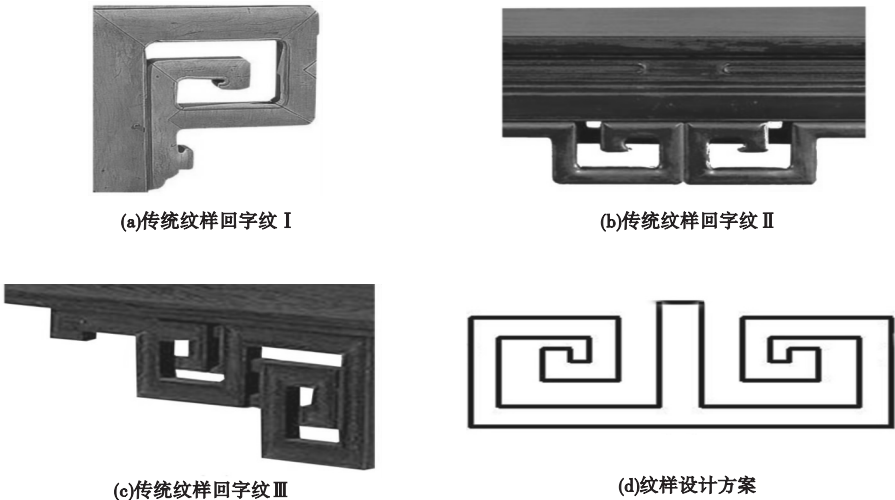

图 11 装饰纹样设计

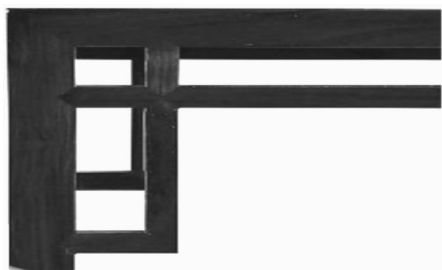
如图11所示,图11(a)、(b)、(c)为用以借鉴的传统装饰纹样,图11(d)为纹样设计方案。其纹样主要继承了传统纹样中回字纹的样式,在此基础上加强了线形的粗细变化以及直线的线形结构。从图11(a)、(c)中借鉴了形体结构,从图11(b)中借鉴了分布方式。在此基础之上采用镜像和翻转的手法,让线体主要分布在下方,加强下部的稳定性和整体的均衡感^[10]。

(2)形态设计。装饰形态是指装饰纹样所呈现的状态,及其所装饰构件的整体结构反映出的设计理念和艺术追求。本节通过对传统条案装饰形态的分析,运用继承和重组等方法生成现代条案设计方案。

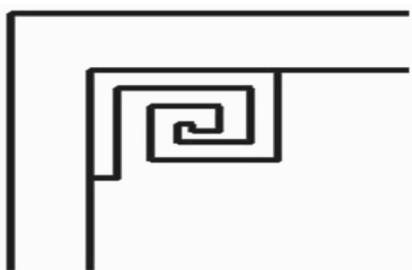
明式条案几何类纹样的特征主要表现在对称性和层次性两个方面。其装饰构件主要集中在牙子和牙板两个部位,形态简洁有序,整体对称统一,局部又不乏变化。牙子和牙

板均属条案类家具较小的结构部件,在此部位进行装饰,能保证装饰效果的同时,又不破坏整体的简洁风格。由此可见,现代家具设计完全可以借鉴和传承这一堪称经典的手法。

如图12所示,图12(a)的传统装饰纹样常见于腿足和案面之间的夹角处,加强结构稳定性的同时,也丰富了装饰手段。现代家具设计也应继承这种手法,图12(b)中的回纹用直线延续腿足和案面的线形,直至回纹末端。此外,牙板也是纹样装饰的重要构件,传统牙板装饰通常以木板为基材并运用浮雕手法,但板式构件在现代家具的设计上不宜使用。因此,本设计方案将纹样重组,排序组合成现代牙板式样(见图13)。从图13中可以看出,牙板整体呈轴对称形式,以回纹为主要装饰元素,自中心向两侧起伏,中心点承接案面,中心点两端对称分布尺寸较小的回纹,直至腿足内侧。

(a)传统装饰纹样

(b)回纹装饰纹样

图12 牙子应用设计

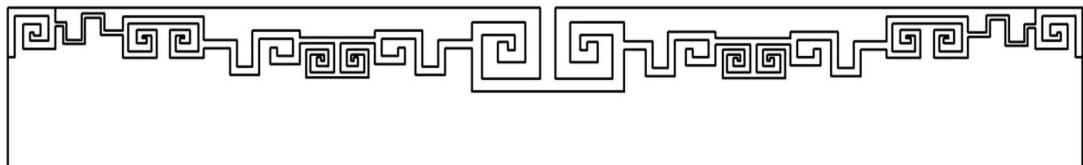

图13 牙板应用设计

图14是整体的设计方案,设计理念主要来源于现代化形体设计与传统几何装饰纹样的结合。其中,装饰纹样体现出明式家具的装饰风格,彰显了古朴的传统文化;现代化的形体设计给条案注入了新鲜的血液,其创造性的外观虽然在形体上突破了传统条案的规律,却保留了明式家具的核心内涵。例如,翘

头简洁、质朴、灵动,有古典的元素又有现代的符号。其组合型腿足与传统的架几案有几分相似,更具层次感,前后组合型的腿足也是对明式挡板形态的提取和转化,不失古韵,又具有现代美感。回纹组合的牙板是对传统的继承,也是创新的体现,采取中心对称形式,强调了构图的比例关系。回纹的对称性和层

次性变化,使局部与整体之间协调统一。总的来说,现代条案设计一方面要传承传统家具的文化与特点,另一方也要融入现代化的审美观念,在形式与观念、形态与装饰之间交融、转化和创新,以寻求传统文化与现代设计理念的契合点。

图 14 现代条案设计效果图

四、结 语

中国传统家具的现代设计是对我国古家具文化的传承,通过对传统装饰纹样和形态的特点进行承接和重组,得出现代条案装饰设计方案,旨在传承明式家具的文化内涵,探

寻现代条案家具的创新设计方法和原则,为现代家具发展方向提供借鉴与参考。

参考文献：

[1] 邓莉锋. 明式家具审美研究[D]. 西安:西北大学,2014.

[2] 陈静. 中国传统家具元素审美价值研究[D]. 大连:辽宁师范大学,2012.

[3] 宋佳. 明式家具造型研究[J]. 大众文艺(学术版),2011(24):352.

[4] 田家青. 颐和园藏明清家具[M]. 北京:文物出版社,2011.

[5] 张哲. 明式家具雕刻装饰图形与其人文意义[D]. 新乡:河南师范大学,2013.

[6] 胡德生. 明清家具鉴藏[M]. 太原:山西教育出版社,2014.

[7] 张梦. 论中国传统图案在现代室内设计中的运用[D]. 北京:北京服装学院,2012.

[8] 温琳. 明式家具细部设计研究[D]. 北京:北方工业大学,2014.

[9] 李胜南. 明清家具在现代家居设计中的融合性研究[D]. 秦皇岛:燕山大学,2013.

[10] 石超. 明式家具设计理念研究与表现[D]. 北京:北京林业大学,2015.

The Inheritance and Modern Design Application of the Ming Style Furniture with a Long Narrow Table

LIU Yuanyuan
(School of Fine Arts, Yunnan Normal University, Kunming 650500, China)

Abstract: Through explaining modeling and decorative characteristics of Ming style furniture with a long narrow table, this paper summarizes the morphological characteristics of traditional Chinese furniture with a long narrow table. On this basis, through design and practice, it seeks the designing way of modern furniture with a long narrow table. This paper aims to carry forward the traditional furniture culture of China, explores the innovative design methods and principles of modern case furniture, and provides reference for the inheritance and modern application of the Ming style furniture with a long narrow table.

Key words: Ming style furniture; a long narrow table; inheritance; design application