

中国传统文化元素与现代家具设计

文 / 毛怀艳 刘子建

运用符号学原理阐明传统文化元素运用于现代家具设计的方法与规则,将传统文化元素与现代家具设计融合在一起,不仅是弘扬民族文化,实现传统文化可持续发展的一条途径,也是当今“全球一体化”、文化多元化的国际发展趋势。从而可以使我国家具行业更好地融于现代生活方式而又提升民族品牌,增强国际竞争力,提高经济效益。

中华民族五千多年的历史源远流长,文化传统一脉相承,不曾中断。但是,在全球化进程日益加快的今天,国外各种新思潮的不断涌入和渗透及大批体现异国风情和设计精良的国外品牌家具进入我国家具市场,动摇着我们固有的价值观与审美观,使我们的家具设计越来越偏离民族传统个性。面对竞争有力的国外家具,我们将何去何从?一味的照搬、模仿显然不行。中国家具要想走向世界,必须有自己的特色,而优秀且具有广泛影响力的中国传统文化元素则为我们提供了丰富的素材。

一、中国传统文化元素

传统文化是一个民族或国家在长期的历史发展中伴随其独特的生产和生活方式而逐步形成的,是民族本性及其表现方式的浓缩,是人类发展的基础和灵魂。传统文化元素是中国文化的精髓,延续到我们现代生活中,更起到传承民族文化的作用,从中可以找到中华民族

独特的世界观、人生观以及生命情调。在这里,我们只谈中国传统文化元素的物化形式。

元素是事物本质的最基本的构成单位。中国传统文化元素的物化形式包括物质形态的和非物质形态的,即外在的和内在的^[1]。物质形态元素是可以轻易改变的,而非物质形态元素往往因其具有传承性,会随着文化的积淀而越来越占据重要的地位。

非物质形态的传统文化元素,在外在的形式中起灵魂的作用。这些不同种类的物化的传统文化元素背后,有相同的内在的抽象文化元素,主要有《周易》、儒、道和佛(释)的思想。

《周易》从阴阳八卦相摩相荡的原理出发,把天地宇宙的一切都解释为“生”^[2]。在传统艺术史上,先哲们追求的“变”、“神”等美学范畴,莫不衍生于此。由“生”及“变”,由“变”及“神”,引发了古代艺术高度重视艺术的创新及创造自由的理论,但这种创新和自由不是

表现在外在形式变化上,而是主体内在生命意识的发现与创新,同时,反对过分讲究外在形式美的雕饰,主张以意蕴美为本,超越外在形式美而走向艺术意蕴的深层发现。

儒家崇尚“礼乐”和“仁义”,提倡不偏不倚、无过不及的“中庸”之道。儒家“中庸”的思想就是不管哪部分如何变化,由内到外,自始至终都由一条主线贯穿其中。它提供了一种整体、全局、综合地看待事物的思想。这种思想体现在设计上强调结构要前后左右布局呈现均齐的势态,结构严谨、方正、井井有条、严肃和稳定的艺术效应。

道家主张“无为而治”和“不尚贤,使民不争”。它所体现的“和”的思想反映了“天人合一”、“亲近自然”的创造事物的准则,反映在设计上是要重视自然美与人工美的有机结合^[3]。

佛家提倡众生平等,主张采用修炼来超脱人的本性,追求“善”和“随缘”;讲“悟”与“圆满”,追求“大彻大悟”

的境界^[4]。这种思想体现在设计上强调空灵之美、意境之美、中道之美和圆相之美等的艺术效应。

如果要物质形态的传统文化元素具体细分,可归类为:

建筑及自然景观元素(紫禁城、布达拉宫、长江、黄河等),手工艺、食品及服饰元素(剪纸、饺子、唐装、旗袍等),日用品、家具及器皿元素(青铜器、明清家具、中国漆器等),图形图案及书画元素(祥云图案、太极八卦图、国画等),历史人文景观元素(园林、寺院、兵马俑等),其他元素(女娲、佛祖、梅、兰、竹、菊,其种类繁多,实在是举不胜举)等等。

以上所列元素还可再细分和扩展,它们均为中华民族绚丽文化的组成部分,也是“中国”二字在国际上的直观体现。站在设计的角度上看,中国传统文化元素具有极高的借鉴、赏析价值。

二、现代家具设计

在本土文化上的欠缺

首先让我们先把眼光投向国外一些在家具设计领域相对成熟的国家,可以看到意大利设计简约时尚,美国设计商业化,北欧设计自然朴实。如此鲜明的风格特点,使他们的设计在国际设计舞台上占有重要地位,并有了许多具有代表性的作品。

当我们回顾中国家具发展过程时,发现辉煌的明清家具设计风格体现了中华民族文明成就和文化精神的博大,对世界家具设计都产生过重要的影响,仿佛成为了中国家具的代名词。而现代家具数十年的发展却总是与“来样加工”相联系,以抄袭国外式样为主,一种完全的“拿来主义”。对于国外家具的造型表现、设计理念与产生背景等,设计师们缺乏冷静的思考,思维以西方的现代化文明为衡量一切家具的标准,于是中国家具在一种没有现代文化、现代设计理念与方法积淀的基础上“突兀而出”,虽然迅猛的家具生产满足了市场的“急

需”,但同时缺乏自己的文化品牌形象,也给中国家具日后的原创发展造成了障碍。

当然,学习的第一步是模仿借鉴,这无可厚非,但对于具体设计,创新不足是会阻碍其健康发展的。若因国外各种新思潮的涌入和渗透而动摇我们固有的价值观与审美观,我们的作品就会越来越远离民族个性。深究下去,国人对西方文化存在一定程度的盲目崇拜,全面接受之后,中式传统便被排挤。这样的设计思维导致的直接后果就是中国家具设计没有了自己的风格,甚至已谈不上是真正的中国设计。长此以往,只能让自身的家具产品成为附庸。

三、融合中国传统

文化元素的现代家具设计

世界把中国或者整个东方的传统文化艺术看作一个宝藏,中国设计师有随手拈来的素材。但任何的设计都有其逻辑性,对中国传统文化元素的应用并不是简单的堆积,要对其物质形态和非物质形态进行微观细致的采纳和吸取。我们可以以我国传统文化元素的非物质形态为指导思想,借鉴传统文化元素中物质形态方面的元素开展具体设计,而符号学为我们提供了一个行之有效的办法。

现代符号学的发端有两个源头,分别出现在语言学和逻辑学的研究中,其代表人物分别是语言学家索绪尔与哲学家莫里斯。莫里斯第一次明确地把符号学的研究划分为三个组成部分,也就是语构学、语义学和语用学。其中语构学涉及符号之间的组成,语义学涉及符号以及各种意指方式所进行的表意,语用学则着重于符号的起源、使用和影响^[5]。受符号学的启发,通过语构学、语义学和语用学的方法阐明中国传统文化元素,并将其应用到现代家具设计中去,从而能够为现代家具创作带来一些新的理念。

(一) 运用语构学规则

中国传统文化元素的选择和组合是现代家具形态构成、信息传递的关键,是决定现代家具设计成败的主要因素。一件完美的家具作品不是传统文化元素的堆砌和任意拼凑,创造新的元素固然重要,但仅有好的元素而无好的选择和组合仍无法得到完美的整体效果。因此,研究现代家具中传统文化元素之间的构成关系及组织形式极为重要。

传统文化元素的组成关系不仅在元素形式本身,而且建立在现代家具的外部规律上。其表现是:必须符合现代大批量、互换式生产方式,遵循加工工艺、材料特征等约束;必须符合物理学、化学等属性,遵循受力状态、平衡、稳定性等约束;必须遵循与消费群体人体匹配关系上由统计规律所给定的语构学规则。如图1威格纳设计的“Y”型椅就是一个成功的例子。其中主要的一个线索,就是对物质形态元素中明清家具的提炼和阐述。它是由一系列具有明清家具特色的元素以及组合这些元素的形式结构形成的。整个家具体现了民族风格的气派,是现代的同时也是传统的,浸润着中华民族文化的精髓。

(二) 运用语义学规则

在语义的创作上,建立在特定感官对元素认知的心理学基础上,应该解决好中国传统文化元素与现代家具设计的关系。

在传统文化元素的再造中,除了利用旧有元素与现代家具设计及理念相结合的方式之外,将旧有元素进行自身形态上的改造,不仅是实现其自身的改良和增值,也是设计原创性的表现,更是摆脱功用的束缚,由功用层面上升到形式层面的表现。对于具有中国特色的旧有元素其形态上的改造,则使其不仅能够传递现代设计观念,更能够真正传递家具的现代信息,从而摆脱旧有元素在使用上的局限和语义上的偏差^[6]。如图2维格纳设计的“古典椅”,更是物质形态元素中明式圈椅的的精妙运用。它在装饰

图1 “Y”型椅
图2 古典椅
图3 联邦椅

上对明式家具进行了简化,更加具有抽象性意味,造型上粗下细,增加了轻松活泼的趣味,传达出现代生活的气息^[7]。

(三) 运用语用学规则

在设计中基本元素相当于作品的构件,每一个元素都有传递和加强传递信息的作用。作为家具的使用者,人所具有的各种经验和知识都会作为理解因素反映到对家具的认识上来。诸如年龄、性别、所受教育、职业等都会导致个体心理结构的差异。每个人对同一元素会产生不同的联想,对家具的目标诉求也各不相同。在家具设计中,要把多种元素进行有机艺术化组合,从中国人本身的生活方式、习惯、思维方法中寻找中国人现在最需要的东西。这样才能够真正被中国社会接受,从而给人们带来更多温馨和耐人寻味的经典设计,并培育出中国自己的设计风格。此外,在处理元素和环境的关系时,要能够使元素符合家具的使用环境。如图3联邦椅。它的设计糅合了物质形态中的明式家具元素,简洁的造型,流畅的线条,明快的色彩,迎合了现代人快节奏的生活方式,同时在取材上,采用大众化的橡胶木,在满足现代人崇尚自然、回归自然怀旧的情结的同时,又照顾了现代消费者的经济性需求^[8]。

总之,用符号学的方法来解构中国传统文化元素的实质,从符号的角度对传统元素进行提炼和二次设计,能够让

我们更好地在家具设计中表现自己的传统文化,使旧有元素能够真正传递现代信息,而不是泛泛体现“中国味”。

四、现代家具设计与中国传统文化元素融合的意义

1. 满足消费者日益上升的审美需求,走出模仿与抄袭,用个性化的思维和视角做自己的设计。同时以中国传统文化为元素的设计风格与现代家具结合,给家具注入浓厚的文化内涵和时代气息。

2. 弘扬民族文化,实现文化的可持续发展,创造国际化品牌。通过原创传统文化元素提升中国家具文化,增进家具的民族化,开辟新的现代家具设计风格,提升民族品牌,增强国际竞争力,提高家具产业的经济效益。

3. “全球一体化”的进程要求中国传统文化元素与现代家具设计结合。一体化是当今时代的一个显著特征。一体化进程体现于文化中,就是世界各地不同的文化已经被纳入到全球化的世界体系中,任何一种文化都不可能成为“化外之地”。而传统文化元素恰恰是表达中华文化多元特质的行之有效的媒介。

五、结论

中国传统文化元素是人类智慧的结晶,它是唤醒中国现代设计面向世界的重要源泉。对中国传统文化元素中非物质形态影响下的那些物质形态,如果站

在现代的角度去对它进行重新审视,将会发现巨大的文化价值,将会成为“世界的中国”设计的一种文化身份识别,而能为多样的世界消费方式所接受。对传统文化元素的继承是必要的,也是必然的,将其融入到现代家具设计之中,必定会使中国现代家具设计更具文化性与社会性。

注释:

[1]李晓芳.继承·融合·创新——对在现代工业设计中融入中国传统文化元素的一些看法[J].市场周刊,2007(11):14-15页

[2]毛宣国.中国美学诗学研究[M].长沙:湖南师范大学出版社,2003

[3]李萌、祝朝龙.浅析民族文化内涵在我国现代汽车造型设计中的应用[J].艺术与设计,2008(09):175-177页

[4]代锋.中国传统文化符号在建筑设计中的应用研究[D].东北师范大学硕士论文,2008

[5]尼跃红.室内设计形式语言[M].北京:高等教育出版社,2003

[6]李国庆、宋国彬.平面设计及其设计元素的本土化与再造[J].包装工程,2004(06):157-158页

[7]唐蕾.中国艺术哲学在现代家具设计中的运用[D].北京林业大学硕士论文,2005

[8]杨纯红.中国现代家具设计理念研究[D].中南林业科技大学硕士论文,2006

作者简介:毛怀艳,陕西科技大学研究生
刘子建,陕西科技大学设计与艺术学院教授

编辑:张国钦