

古代圈椅的艺术分析及设计借鉴

陈哲^{1,2}

(1. 华南农业大学, 广州 510640; 2. 南京林业大学, 南京 210037)

摘要: 结合绘画作品和图片, 分析了圈椅在中国古代常见的形式。从对称和平衡美、完美的比例尺寸关系、线形美以及材料、结构、装饰美等方面对圈椅进行了艺术分析, 并挖掘其蕴含的文化特性。结合当代设计案例, 分析了古代圈椅对于开发现代中式家具的意义, 指出圈椅的大弧度椅圈曲线和“S”或“C”形靠背都是现代中国风格家具中常用的造型符号。

关键词: 圈椅; 造型; 中式家具

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)06-0043-04

Aesthetic Analysis and Design Reference of Ancient Round-backed Armchair

CHEN Zhe^{1,2}

(1. South-China Agricultural University, Guangzhou 510640, China; 2. Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)

Abstract: Combined with paintings and pictures, it analyzed ancient common forms of round-backed armchair. Its aesthetic analysis was carried out in detail from aspects, such as beautiful symmetry and balance, perfect size and ratio, beautiful line component intact material, structure, decoration, cultural connotations were also discussed. At the last, the influence of ancient round-backed armchair to the development of modern Chinese furniture was proposed with some modern design cases, and it pointed out that its circle back of large arc and wooden board of "S" or "C" shape were the common modeling symbols of modern Chinese style furniture.

Key words: round-backed armchair; modeling; Chinese style furniture

圈椅也称圆椅或罗圈椅, 因其大弧度圈状靠背得名。其典型特征为: 搭脑呈圆滑弧线, 自高向低与扶手成为一体, 椅圈的两端向外侧卷出。椅面宽度合理, 人坐在上面, 两臂正好搭在弧线形的扶手上, 坐圈椅的人既可以得到充分的放松, 又因与椅子的完美结合而不失端庄。

1 圈椅的形式

圈椅作为中国古代家具当中最常见、最典型的高足坐具之一, 不同的朝代其形式有所不同。在隋唐时期出现最早的圈椅的雏型样式——一种以竖木条支撑的圈椅。在周昉的绘画《纨扇仕女图》中, 就有仕女

坐在一张用竖木条支撑的圈椅^[1], 见图1。五代时期圈



图1 唐 周昉《纨扇仕女图》

Fig.1 Tang Zhou Fang "Lady holding fan"

椅样式因搭脑的添加发生了很大的变化, 典型的例子是画家周文矩的绘画《宫中图》中的圈椅, 见图2。圈椅在宋代又叫圆椅, 以一种结构简洁、造型朴素、装饰

收稿日期: 2010-11-14

基金项目: 华南农业大学校长科学基金资助项目

作者简介: 陈哲(1980-), 男, 山东人, 南京林业大学博士生, 华南农业大学讲师, 主要从事家具设计理论研究。



图2 五代 周文矩《宫中图》
Fig.2 Five Dynasties Zhou Wenju "In palace"

隽秀的风格而闻名于世,体现了宋代简洁为美的观念。刘松年《会昌九老图》中的圈椅见图3。圈椅作为



图3 宋 刘松年《会昌九老图》
Fig.3 Song Liu Songnian "Nine old men in Huichang"

明代家具中最为经典的制作,其造型古朴典雅,线条流畅,制作技艺达到了炉火纯青的境地。圈椅是方与圆结合的造型形式,上圆下方,以圆为主律。圆是和谐,象征幸福;方是稳健,宁静致远,两者的完美结合充分体现了这一理念。明代黄花梨圈椅见图4。清代,由于



图4 明 黄花梨圈椅
Fig.4 Ming Chrysanthemum pear armchair

统治者对家具的体积和装饰一味趋细趋腻的追求,椅圈发生了细微变化,线条平直硬拐。而靠背也变得平直无曲线且多垂直于座面,随着雕刻的增多,靠背的形状也不再局限于明代的长方条型,见图5。



图5 清 黄花梨大理石圈椅
Fig.5 Qing Chrysanthemum pear marble armchair

2 圈椅的艺术分析

2.1 对称和平衡美

对称,作为保持物体外观量感均衡,使物体在形式上达到安定的一种法则。圈椅在结构上采用了中轴线对称原则,椅圈、靠背板、坐面以及脚踏都是处在一条中轴线上,而且,其他的部位也是在以中轴线为准,强调左右完全对称。

2.2 完美的比例尺寸关系

古语云“增一分,则长;减一分,则短”,这种完美的尺度和比例关系是产生造型美的基础。圈椅优雅形式源于相对稳定的尺寸比例,包括整体、各个局部以及局部与整体间的比例关系。如《中国花梨家具图考》中所载的明式黄花梨家具,圈椅整体轮廓的宽高之比为 $90:128 \approx 1:1.422$,接近矩形,矩形被称为动态矩形,数值接近黄金分割比,使得此椅稳重而有变化;侧面整体高宽比约为 $128:77.6 \approx 1.66$,接近黄金分割,使圈椅的侧面接近完美;整个椅圈的外轮廓在俯视图中是2个矩形,使椅圈构图具有精确地比例美感;扶手圈的小圆直径与外轮廓大圆直径之比为 $6.3:37.5 \approx 1:6$,轮廓优美的扶手圈令椅圈空间饱满^[1]。

2.3 线形美

圈椅最能打动人的特征是它所表现出来的线条的张力,强调虚空。严整的线条烘托出圈椅的大气和气势,饱含充实之美。曲线变化柔婉,产生了清静、柔软韵美,增添空灵之美。其扶手和背部形成的单纯、大弧度的曲线形延续了中国传统艺术线形完整的发展规律,成为中国椅子设计的著名元素之一。其二,圈椅中的线形与功能性保持一致,二者和谐的结合在一起。椅背中间纵立呈“S”或“C”形弯曲的长条木板,

是从人体工学角度考虑的典型设计,与人体脊椎的曲线相匹配,使得坐者背部和靠背板联系上,圈椅给予足够而恰当的接触面,以使人的韧带和肌肉得到最大放松。

2.4 材料、结构、装饰的美

由于材质的不同,不管是硬木如黄花梨、紫檀等,还是材木类如榉木,圈椅从造型、工艺、装饰手法上都有所差异,但都是强调凸显木材的自然纹理,充分显示木材自然质朴的本色。圈椅制作者运用简单的装饰性雕刻,把装饰和结构巧妙地融合在一起,不仅增加了结构体的美观性,也符合现代设计对结构的美的追求,抛弃一切多余的装饰,表现真与美的统一。

圈椅采用榫卯结构,符合力学原理,看似轻巧简单,结构却结实有力,经久耐用。榫卯结合非常巧妙,甚至看不出结合的痕迹,使家具表面光润柔滑,整体性很强。

3 圈椅的文化特性

1) 受道家“天人合一”传统哲学思想的影响,古代文人形成了“崇尚自然、师法自然、道法自然”的审美认识。在家具上体现为:一方面挖掘材料自身的属性,从家具本身上体现材料与工艺之美;另一方面从人性的角度去制造家具,使得物性与人性相得益彰。以明代圈椅为例,长方形座面与轭状曲线的椅圈,是整体造型的主调,其他的配件都是与之相呼应,而靠背及镰把棍的大曲率线形则与椅圈呼应。总体上无论是整体还是局部,都是在对比中求统一,在统一中求变化^[3]。

2) “中庸之道”为儒家思想中的一个重要观念。所谓“中庸”,即无过、无不及,在事物的两极中寻求恰到好处中正。中庸之道在形式上重视“中正”、“中行”,在内涵上主张凡事都不要过度,要含蓄,以免适得其反。这一传统观念在明式圈椅的造型中得到了充分的体现,明式圈椅往往做成收分有致,下宽上窄、侧脚收分等,以追求视觉和心理上的稳定和平衡的感觉。明代圈椅造型中直线与曲线的完美结合,不但使造型式样具有直线的稳健、挺拔,而且还具有曲线的流畅、典雅,更使圈椅造型收放有度,刚柔并济。明式圈椅对称式的整体构架、外扩内敛式的椅圈及扶手、天圆地方的整体造型,无不传达出中庸、含蓄的“文化

特性”^[4]。

4 圈椅的设计借鉴

4.1 思路

现代家具设计强调设计的文化内涵,主张民族文化、地域文化与世界文化的融合。圈椅作为古代坐具的代表,其风格特征以及其蕴含的人文内涵都值得现代设计师借鉴。圈椅的设计借鉴是指吸收圈椅的文化内涵,探讨其造型的变化,总结其造型规律,运用现代家具设计理论,结合现代的生产技术条件,设计具有中国特色的现代简约的新中式家具。

首先,圈椅的设计借鉴应注重古代圈椅风格的继承。风格的继承,神似重于形似。模仿外形,只能作到形似,抓住品格,才能达到神似。其次,圈椅的设计借鉴应注重圈椅造型的符号化运用。符号化的过程其实是一个将造型元素分解、重构的“二次设计”过程,它需要对传统元素进行提炼和改造,使更具时代特色^[5]。大弧度的椅圈曲线和“S”或“C”形的长条木板都是典型的造型符号。最后,圈椅的设计借鉴还应把握其现代特征。造型简洁化,材料多元化,结构拆装化,零部件模块化,符合人体工学等。

4.2 案例

库卡波罗和方海设计出一系列具有中国风格又具有现代设计理念的家具——东西方系列椅,见图6。这



图6 东方椅

Fig.6 Eastern chair

款椅子为全木制,采用三角支撑的原理,结构牢固简单,可堆叠,体积小,重量轻。虽然椅圈源自中国圈椅,但在保证其功能的基础上进行了很大的简化,整个椅圈由3段长木条,并插入圆棒榫蘸胶结合而成。4条腿端面与椅圈木条端面规格相同,这样做不但适于批量生产,还提高生产效率和加工精度。靠背和

座面板中部嵌软包,用4个螺钉固定,便于破损后更换。

洪达仁秉承中国传统,将圈椅的设计精髓融入“新中式长椅”中,见图7。此椅无托泥,轻盈,采用圆



图7 新中式长椅

Fig.7 New Chinese bench

裹腿枱,坐面左宽右窄,椅腿用榫卯连接,椅圈杆形顺势延伸,而呈“S”状的线型靠背等都承传了中国古典圈椅的传统特色,在装饰上利用木材的天然质朴表现,展示中国文化的典雅和含蓄的神韵。

朱小杰将木材纹理与圈椅的设计要素融合,一面向后看,一面向前看,将传统与现代有机结合。“蝴蝶椅”见图8,针对现代生活的特点和审美观点,把椅圈



图8 蝴蝶椅

Fig.8 Butterfly chair

和靠背符号化,在装饰上其构件大多采用通体光洁处理,不作雕饰,突出乌金木木材纹理(斑马纹)的自然美,渗入木纹里面的蜡使木质保持亮而不燥,呈现出润泽含蓄、古朴典雅的气质。

笔者也尝试着运用圈椅的造型特点来开发家具。“中国风”系列凳椅见图9,设计构思来源于中国古典椅的造型特征和元素,全系列主要由3种色调(榆木色、水曲柳色,胡桃木色)20余件产品组成。运用实木材料,采用榫卯结构和现代五金,结合模块化的设计理念,尽可能的减少零件数量,增大零件的通用程度,降低成本。



图9 “中国风”系列凳椅

Fig.9 "Chinese wind" series chair

5 结语

圈椅做工精致,工艺考究,装饰上以少胜多,呈现挺拨、简洁、圆润流畅的艺术特色,给人以美的享受。因其科学合理的结构、自然生态的材料、简洁质朴的造型风格、深厚的文化底蕴成为中国古典家具的典型代表,达到使用性和艺术性的高度统一。

古代圈椅对开发现代中式家具具有重要的意义,对于圈椅的设计借鉴主要表现在椅圈和靠背造型的符号化运用方面。大弧度的椅圈曲线和“S”或“C”形的长条木板都是中国风格椅子设计中常用的元素。

参考文献:

- [1] 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,2006.
- [2] 左清华,朱毅.明式黄花梨圈椅设计比例分析——以《中国花梨家具图考》为例[J].家具与室内装饰,2009(11):12-13.
- [3] 胡俊红.“天人合一”思想在中国家具中的体现[J].包装工程,2007,28(10):228-230.
- [4] 肖秀英.明式圈椅的设计研究[D].哈尔滨:东北林业大学,2008.
- [5] 周丽华.明式家具中椅的造型艺术研究[D].苏州:苏州大学,2007.
- [6] 胡中艳,曹阳.中国古代家具设计的继承与发展[J].包装工程,2009,30(1):158-160.
- [7] 苏珂,穆亚平.浅析中国圈椅的演变历程[J].西北林学院学报,2006,21(4):176-179.
- [8] 阮长江.新编中国历代家具图录大全[M].南京:江苏科学技术出版社,2004.