

晚明苏式家具的知觉现象学解读

徐丹

(盐城工学院, 盐城 224051)

摘要: **目的** 借用知觉现象学的观点来指导家具设计实践。**方法** 通过对传统家具设计案例的解读,从身体作为主体的知觉体验和具有场所精神的家具空间体验两方面阐述基于知觉现象学的设计过程。**结论** 通过对具有场所感的情感体验和情境表达,可以得出一个基本的观点。知觉现象学是研究家具设计体验的有效方法,通过强调身体的综合知觉对家具所处特定空间进行体验,其重点在于表达身体与场所之间的互动关系。强调对日常生活世界的再次解读和对现代人的生活方式和文化情感需求的探索。

关键词: 苏式家具; 身体; 场所

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)12-0167-05

Perception Phenomenology Interpretation of Ming Dynasty Furniture

XU Dan

(Yancheng Institute of Technology, Yancheng 224051, China)

ABSTRACT: It aims to discuss the furniture design from phenomenology of perception. It expresses that two aspects of body comprehensive perceptual experience and place spirit which guideline the modern furniture design, through the understanding of the traditional furniture design case. We can draw conclusions from emotion experience and express with a sense of place, that perception phenomenology is a effective method of furniture design experience. Through the experience to special furniture space by body comprehensive perception, we can express the interactive relationship of body and space. It expresses the method of perception phenomenology in furniture design from the life world of emotional experience and place situation expression.

KEY WORDS: Ming dynasty furniture; body; place

家具设计是一门复杂性和综合性很强的学科,它通过空间对日常生活中的事实进行描述,反映所在时代的社会、经济、文化和思想情感的特征。就设计过程来说,并非绝对依据使用功能,而是依赖主体的知觉体验,带有较强的主观心理和情感经验。同时,与绘画、雕塑等其他艺术形式不同,家具设计作为与人们关系最密切的设计之一,无时无刻不与生活世界的各方面相关联,同时基于知觉因素的研究越来越受到关注,正是这些特点使家具设计与知觉现象学有着天然的契合点。梅洛·庞蒂的现象

学从知觉出发,以“身体”与“场所”作为媒介,关注感知对象、感知主体及相互间关系的整体性,从而了解其本质,而且知觉现象学的直观、透彻的研究方法和注重体验的研究态度对认识复杂表象下的家具设计有着极其重要的意义。

中国苏州及周边地区所生产的苏式家具就很好地诠释了这种理念。苏式家具是明式家具的代表,以形态优美、工艺考究、品位素雅的特点闻名于世。明朝是中国古代设计发展的高峰,尤其在江南地区,不但有文人园林、居室陈设等家喻户晓的设计实践,

收稿日期: 2016-03-04

基金项目: 2014 江苏省社科应用研究精品工程(14SWC-016); 2015 江苏省高校哲学社会科学研究课题(2015SJB760)

作者简介: 徐丹(1976—),男,江苏人,硕士,盐城工学院副教授,主要从事环境艺术设计研究。

更重要的是《长物志》、《闲情偶寄》等设计著作的问世,其设计思想对苏式家具的影响一直延续到清代早期,后因外部环境的变化使得苏式家具逐渐失去原来的韵味,开始转向繁琐雕琢。因此,清中后期苏州等地生产的家具是并非典型意义上的苏式家具。为了使研究更趋于完整和连贯,这里把苏式家具的时间界定在晚明(明末清初)。

1 动态性的身体体验

知觉现象学的核心观点是将身体作为体验和感知世界的中心。生活世界中的知觉活动依赖于身体在空间中的姿势、状态和习惯,在整个过程里,身体是主体,起到了媒介的作用。在现代社会中,人类的身体在不断的变化和延展。因此,就知觉体验而言,家具设计实际就是身体在空间中的自我调节、适应和重构。

1.1 多种感觉的综合体验

对于家具的造型、色彩、质感、气味、尺度等方面的体验属于知觉范畴,是由视、听、嗅、触觉等器官共同感知的,其中视觉体验占有主导地位。在消费主义盛行的今天,家具设计往往侧重视觉信息,过于注重对视觉元素的堆砌,如华丽繁琐的装饰、新奇材料的使用和复杂工艺的展现,忽视了对其他感知的关注。而实际在家具的日常生活使用中,其他的感知体验同样不可忽视。

苏式家具非常在意材料本身的物质性表现,并有意识地挖掘各种材料的建造结构和加工工艺。其“因材施教”的选材手法对多种感知体验做出权衡,尽可能带给人们多层次和完整的知觉体验。

江南文人喜爱自然木质,但在苏式家具制作上没有选择当地的红榉、黄杨等树种,而采用了花梨、鸡翅等优质硬木,特别是黄花梨。究其原因,除了黄花梨的木质稳定,能承受复杂的榫卯工艺,制成的家具使用寿命长外,多种感觉的综合体验尤为重要。如触觉方面,黄花梨坚硬的质地能够雕刻出丰富的纹样和流畅的线条,硬、重、滑等多种的材质表面特征与人的触觉体验相连;在视觉方面,黄花梨色泽文雅沉静、纹理细腻生动,《格古要论》有云:“花梨木……亦有花纹,成山水人物鸟兽者……”^[1]。甚至在嗅觉方面,黄花梨带有清幽木香,令人沉醉。

为了更好地展现硬木的天然色泽和纹理,苏式

家具改变了宋元时期重漆善描的工艺,少用油漆,局部打磨上蜡的技术,整体显得明暗分明、素净大方;细节方面,雕刻手法精巧古朴,很好地呈现了硬木纹理朴拙温润的自然美感,散发出浓郁的书香气,符合文人雅士所追求的安逸、简朴的感觉。

1.2 交互作用的知觉体验

人的器官之间是相互联系的,各种知觉信息在大脑中汇集,经过记忆、直觉、联想等手段的处理,得到综合感受。各种知觉体验之间也是相互影响的,比如视觉与听觉之间可以互通愉悦的感受,看到有韵律感的造型会有种聆听美妙音乐的感觉;同样,美妙的音乐使人产生视觉快乐的联想。视觉与嗅觉、味觉之间的互通感同样明显,比如中国菜肴注重色香味俱全,视觉上的颜色鲜艳,嗅觉上的香气扑鼻,即使你还没品尝,甜美口感便荡漾开来。所有的知觉体验在交互作用下构建起了无法分割的联系。透过几个突出的知觉特征就可以决定对一个形态的认识,诱发记忆,继而创造出一个完整的形态^[2]。

知觉的交互作用同样体现在家具体验方面。身体作为感知主体,在与家具接触的过程中,既是知觉的,又是空间的,两者互为主动和被动,始终处于不断调整自我的视野和空间的状态中。

比如苏式家具中的“交椅”。其通透俊雅的样式和灵活多变的构造同样体现了视觉与触觉交互的特点。交椅的形式源于汉代的“绳床”、“胡床”。为了达到最佳的通风透气的效果,除受力的框架外,包括靠背、档板和扶手等都尽量删减,就连坐面也用穿绳代替,只在局部饰以精致的雕饰纹样。椅背采用圆形栲栳圈的做法,弧形背板作为支撑,中间以如意纹样作点缀。线形柔美且契合人体工学。圈背与扶手端的弯头相连,扶手的末端弧线向外转,与椅圈的弧线相切。扶手向外的张力和椅圈向内的张力相互抵消,视觉效果更加协调合宜。上部的圈背延伸至下部交叉的椅腿,中间形成符合黄金分割比例的矩形坐面。整体造型方圆结合、曲线流畅、平整无缝,给人以视觉上的愉悦感和触觉上的舒适感。

交椅最大的特点是收放灵活,可以放在室内配合桌案陈设,也可以置于室外观赏风景,不用时可收起储藏和携带。这是因为交椅采用前后支架交叉的支撑结构,连接处加上转轴,所以能够折叠。从侧面看椅腿的距离与坐面宽度相同,椅腿交错形成两个稳定的三角形,下端还装有脚踏。这种形制呈

现出平衡稳定的美感，非常符合人体构造和方便日常使用。

交椅的结构与装饰具有同一性的特征，如搭脑、脚踏、扶手等构件发挥本身功能的同时，还兼具装饰作用。协调的比例、流畅的线条和简洁精致的纹饰，打破了主体构架在几何形态上的单调，使得力学、美学与功能达到完美的统一。

由此可见，身体是感知、体验空间的接收终端。家具设计应满足动作和空间的需求，不能只关注造型、色彩等视觉内容，而忽视人的行为方式及心理感受，特别是这些因素对人造成的象征意义和综合感受。

2 开放式的场所精神

“知觉，是借助身体使我们出现在某物面前，该物在世界的某处有其自身的位置，而对它的破译旨在将其每一细节再置放到适合它的境域之中”^[9]。场所是生活世界的基本组成部分，一个未定义和没有特征的空间，经过设计并赋予其价值后，就形成了场所的特征。场所并不具备某种特别的功能，只在特定时间内对特定的人群保持归属感和认同感，这就是通常所说的“场所精神”。诺伯舒兹在解释“场所精神”时说：“将建筑（设计对象）放在具体、实在和存在的领域加以理解的理论^[9]。”意思就是说在设计过程中要把设计对象放在真实的生活世界中进行参照和研究。

2.1 场所的情感体验

从本质上来说，所有的场所感都被体验为一种气氛，也就是作为一种情感和思想存在于生活世界中。中国传统设计讲究生活气息和人情味，不仅重视在日常生活中场所精神的体现，还要为具体设计提供指导，使其获得幸福感和存在感。

“创造力的获得，并非一定要站在时代的前端。在我们身后，一样会看到悠久的历史为我们积累的丰厚资源”^[9]。北欧家具闻名于世，在中国更是容易被接纳和备受好评。究其原因，北欧家具的整体感觉和设计理念秉承明清家具传统风格，融合现代审美需求，形态灵动，韵律优雅。加上抽象的中国元素设计，营造出变化多样又亲近怡人的东方情调和气韵，使人们感受到久远记忆中的情感和温暖。据说丹麦著名的家具设计大师汉斯·瓦格纳迄今为止的500多种设计

当中，近1/3与中国圈椅的主题相关^[6]。苏式家具和北欧家具主客体之间尽管时空相隔很远，但由于它们之间的联系使得彼此交流不存在隔阂和滞后，于是产生出时空拉近甚至消失的体验。

2.2 场所的情境表达

现象学家博通德·伯格纳认为设计中的功能、技术和效益虽然重要，但这些都只是在创造美好生活世界的过程中只能起到辅助作用。由此，他倡导在设计中加入现象学的方法，营造场所的“情境”氛围，理解事物与所处环境的关系，从环境的变化肌理中找寻存在的情感，找寻场所与栖居于此的人的互动联系，以延续场所中自然景观及文脉的情感。

苏式家具有着悠久的历史，蕴含灿烂的地域文化，形成了一种素洁文雅、工艺精巧的东方家具体系。它不仅功能实用，而且富有装饰性与艺术韵味，渗透出的文化底蕴一直为世人所称道。更重要的是其中蕴含着浓郁的“场所精神”的生活气息。“适筑是表，家具是里”。随着明代“大木构架”建筑体系的成熟和苏州园林风格的形成，苏式家具采取了遵循场所内的造型法则和象征意蕴的策略，形成了依附于园林建筑的“小木作”体系，具体表现在以下几方面。

2.2.1 “宜形”的整体结构

苏州园林建筑和苏式家具都由竖向的承重系统与横向的围合系统构成。园林建筑以梁柱结构为主，不受开间跨度的限制；木作力求精致考究，构件采用节点榫卯的做法，彼此相互穿插并可根据需要任意增减，功能兼具装饰作用；梁柱间的挂落装饰采用各种纹样，精巧秀美。受此影响，苏式家具同样以框构架，横档为梁，竖者为柱，用榫卯连接，构架严谨；所有构件的位置、大小、形态均以协调匀称称为美。局部雕饰多附加在辅助构件上，不影响主体的简洁精炼。

2.2.2 “宜境”的外观形态

苏式家具的形态和苏州园林建筑一样，都采用比拟自然的手法。比如苏式家具中椅子的外观式样丰富多样，常出现在靠背顶部的搭脑是其中最具形式美感和艺术表现力的地方。搭脑的式样除了与人体工程学有关外，更注重与周围环境的协调。为了将家具与建筑同构和融入室外的苍松翠竹中，搭脑向上翘起，形如枝桠参差交错，又若飞鸟展翅，呈飞翔之势，营造出轻盈灵动的韵味。此外，苏式家

具不仅与室外自然环境相融合,还注重与室内人文环境的协调适应。苏州文人居所内盆景、古玩、文房四宝等陈设品较多,墙上的书画也占到很大比重,营造出浓郁的艺术氛围,对苏式家具的形式感产生了重要影响。线形是中国传统艺术中主要的造物形式,晚明文人常用书画理论来指导设计,对家具的

审美要求就像吴中四家的书法一样秀骨清像。因此,苏式家具的整体外观流线趋于简洁、灵动、少雕饰,如书法笔调一般运用自如洒脱,呈现出“形态潇洒、线条飘逸”的审美特征。苏式家具形式与自然、人文环境的呼应见图1^[7]。

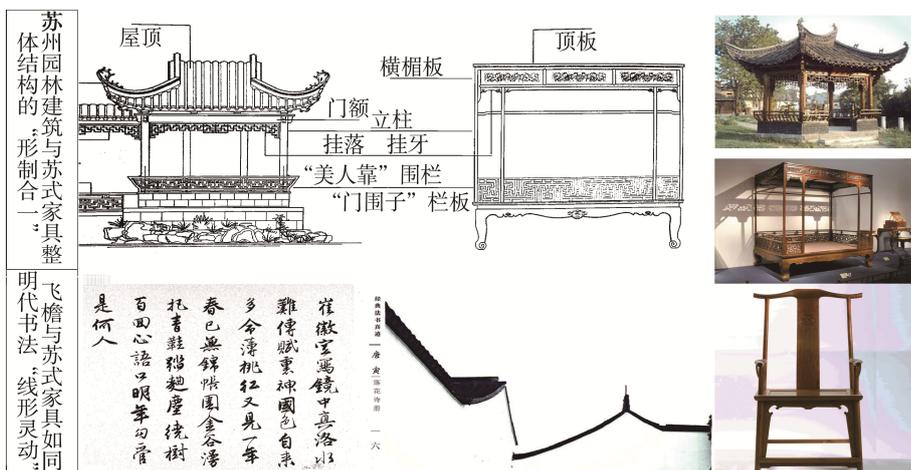

图1 苏式家具形式与自然、人文环境的呼应

Fig.1 The form of Ming dynasty furniture and the natural and humanistic environment

3 深层次的思想构建

苏式家具在成为物理对象之前,承载着观念、理念、情感等无形的创作行为。家具除了使用功能外,在思考方式、设计内容等精神方面其美的表达显得更加重要。当家具在现实中形成有形的结构之后,蕴含在其中的行为文化便隐藏了起来,但这些无形的深层结构,将会成为支撑家具的骨架,并决定它的价值。在中国传统家具的设计中,使场所与生活世界发生关联的有“取象”和“体道”两种表达方式。

“取象”出自于《易传·系辞》的“取象比类”,指的是用直观形象的概念来表达事物的抽象意义。比如苏式家具由于制作中心在苏州,因此设计从江南当地灵秀的自然景观和人文园林中吸取灵感,精巧简约的造型,往往能在将苏州园林建筑复杂多变的结构化繁为简的同时,更具备很强的形式美感。苏州园林的山水景观和建筑轻灵精巧的造型、通透的门格花窗构造和玲珑精致的供桌、座椅、花架等家具陈设,三者之间功能、形式和格调相互统一,体现出园林和家具内在的和谐,蕴含着苏州园林艺术的哲理和温润的情感。苏式家具艺术是场所环境、园林建筑、陈设、雕塑等多种艺术的综合体。

“体道”是对道的追求和体验,身体力行地进行道德实践。在现象学中的表述则是借用某种具体的形象暗示特定的事理,把一个约定俗成的事物再现在另一个场所。比如苏式家具上的传统纹样不是对事物外在形象的简单模仿,也不是纯粹抽象的符号提取,而是蕴含于对象中的情理即“道”的象征和表达。观物——取象——比类——体道是中国传统的方法论,对于事物的认识往往在关照他物、在编织起的此物与他物相互倚重的整体中达到对此物的理解^[8]。

据史料记载,晚明文人积极参与家具设计实践,并总结设计理论。在家具的式样、构造、尺度、材料、工艺等方面都有涉猎。有画家推敲形制并绘制图样流传后世;有学者钻研设计理论并撰写论著;甚至有文人亲自参与加工制作,这并不是他们的谋生手段,而是一种闲赏方式,在于对生活细节的精致化、艺术化、情趣化的表达。晚明文人重知觉和实践观念的形成对苏式家具生活美学的形成起到了至关重要的作用。

上述现象其实体现了当时学界“崇实黜虚”的实学思潮。晚明时期政治腐败但经济相对繁荣,加上手工业的发展和西方思想的涌入,使得社会文化主要群体——文人在思想观念、生活方式、伦理道

德、审美情感方面都产生了巨大的变化。为了反对晚明儒家王学空谈心性、不务实学,文人承接北宋“实体达用之学”,崇尚道德实践、经世应用,提出走出书斋,融入社会和生活。以个性解放为动力,摆脱“百工、六艺之人,君子不齿”的羁绊^[9],全程亲身参与设计和制作过程,进行反复的实验思考和亲身体验,并乐在其中。这种崇尚设计创意和对日常生活方面细致入微的关注的风气在晚明文人中成为一种时尚,使得设计贴近生活、注重实用,从而将苏式家具设计推向巅峰。

4 结语

苏式家具设计的过程是审美与功能完美结合的过程,是对生活世界的再次解读,是探索人的生活方式和文化情感需求的完美案例。而知觉现象学是研究家具设计体验的有效方法,通过强调身体的综合知觉对家具所处特定空间进行体验,其重点在于表达身体与场所之间的互动关系。因此,只有对“场所精神”生活空间和完整的“身体”知觉体验的充分体现,并饱含着我们生活世界中所有知觉体验和情感经验,设计的民族身份才能嵌入身体,植根于灵魂^[10]。

参考文献:

- [1] 曹昭,王佐. 格古要论[M]. 北京:金城出版社,2012.
CAO Zhao, WANG Zuo. The Ko Ku Yao Lun[M]. Beijing: Jincheng Press, 2012.
- [2] 张宇,孟娟. 视觉艺术中形态知觉与心理[J]. 包装工程, 2014, 35(4): 203—204.
ZHANG Yu, MENG Juan. Shape Consciousness and Psychology in the Visual Art[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(4): 203—204.
- [3] 梅洛·庞蒂. 知觉的首要地位及其哲学结论[M]. 王东亮,译. 上海:三联书店,2002.
MERLEAU P. Conclusion the Primacy Perception and Philosophy[M]. WANG Dong-liang, Translation. Shanghai: The Joint Publishing Company LTD, 2002.
- [4] 诺伯舒兹. 场所精神——迈向建筑现象学[M]. 武汉:华中科技大学出版社,2010.
NORBERG S. Genius Loci, Towards a Phenomenology Architecture[M]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 2010.
- [5] 王绍强. 漫步设计系列——日本设计[M]. 北京:电子工业出版社,2011.
WANG Shao-qiang. Stroll Design Series, Japanese Design[M]. Beijing: Electronics Industry Press, 2011.
- [6] 李杰,王鹤. 以休闲为导向的城市家具设计美学体系研究[J]. 包装工程, 2014, 35(8): 114—118.
LI Jie, WANG He. Aesthetic System in the Design of Leisure-oriented Street Furniture[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(8): 114—118.
- [7] 顾蓓蓓. 门与窗的文化与图析[M]. 武汉:华中科技大学出版社,2012.
GU Bei-bei. Culture and Chart of the Doors and Windows [M]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 2012.
- [8] 刘大椿. 科学活动论互补方法论[M]. 南宁:广西师范大学出版社,2002.
LIU Da-chun. Scientific Activity Theory of Complementary Methodology[M]. Nanning: Guangxi normal University Press, 2002.
- [9] 王树良. 文心匠意——晚明江南文人意趣与局势陈设思想[M]. 重庆:重庆大学出版社,2011.
WANG Shu-liang. Literary Thoughts and Craftsman Technique[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2011.
- [10] 原研哉. 设计中的设计[M]. 南宁:广西师范大学出版社,2010.
KENYA H. Design of Design[M]. Nanning: Guangxi Normal University Press, 2010.