

齐彭代尔设计思想对新中式家具的启示

谢晓影

(西南交通大学 建筑与设计学院, 成都 610031)

摘要: **目的** 通过研究齐彭代尔的设计思想和设计方法, 重新审视新中式家具中传统文化元素的感知方式和设计思考路径, 探究传统文化元素在新中式家具设计中的应用策略, 为新中式家具设计提供持续的创造源泉。**方法** 通过对齐彭代尔设计作品的梳理, 结合当下新中式家具的设计现状, 针对性地分析齐彭代尔的设计方法, 并导入实际工程项目进行设计实践与论证。**结论** 新中式家具并非传统中式家具的改良产品或者次生品, 而是与传统中式家具平行且独立的当代“东方(或中国)”家具成果, 将传统文化引入现代的家具设计, 可以带来更多的可能性, 也是我国未来家具产业发展的趋势。齐彭代尔家具设计兼容并蓄, 大胆破立, 并且形成了系统的设计方法, 值得在探索新中式家具的研发与创新中进行学习和借鉴。

关键词: 齐彭代尔; 新中式; 家具设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)12-0254-07

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.12.044

Inspiration of Thomas Chippendale's Design Philosophy on New Chinese-style Furniture

XIE Xiao-ying

(School of Architecture and Design, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China)

ABSTRACT: The paper aims to reexamine the perceptive mode and design ideas of traditional cultural elements in new Chinese-style furniture and explore strategies for applying traditional cultural elements in design of new Chinese-style furniture through study of Thomas Chippendale's design philosophy and methods, to provide enduring sources of creation for such design practice. Through teasing out Chippendale's design works and combining with the current design situation of new Chinese-style furniture, this paper made a targeted analysis on Chippendale's design procedures and imported practical engineering project to conduct practice and demonstrations. New Chinese-style furniture is not the optimized or derivative product of traditional Chinese-style furniture, but contemporary "Eastern or Chinese)" furniture parallel to and independent from traditional Chinese-style furniture. The introduction of traditional culture into the design of modern furniture can bring more possibilities. It is also the future development trend of the Chinese furniture industry. Thomas Chippendale was inclusive, disruptive and creative in his furniture design. He had established systematic design methods, which are worth learning and taking for reference in exploring, developing and creating new Chinese-style furniture.

KEY WORDS: Thomas Chippendale; Neo-Chinese style; furniture design

在国家复兴的大势之下, 国人的民族自信也随之增强, 传统文化需要进一步发扬光大。作为民族文化的宝贵遗产, 传统中式家具已经难以满足当代的生活需求, 如何创新性地传承中式家具, 值得思考和探索。新中式家具正是在这样的契机下得以发展, 兼具传承

与创新、本土与国际、功能与形式多重要素的新中式家具, 面临着机遇的同时也充满挑战。他山之石可以攻玉, 从同类经典案例中, 或许可以寻找到新中式家具设计创新的思路, 国际家具设计大师齐彭代尔是连接古今、融汇中西的集大成者, 其富有突破精神的

收稿日期: 2019-03-07

作者简介: 谢晓影(1984—), 女, 四川人, 西南交通大学建筑与设计学院博士生, 主要研究方向为工业设计与工程。

家具作品中，蕴含了珍贵的设计思想和创作方法，通过针对性的研究，试图从中寻求到有关文化融合和传承创新的启发，为新中式家具设计实践的进步予以指引。

1 新中式家具概述

1.1 炙手可热的新中式家具

当前，随着我国政治经济的持续崛起，“向东看”已成为新的国际趋势，风靡市场的新中式投射出了国民日益增强的民族文化自信。新中式家具正以其兼具传统韵味和时尚气质的独特魅力吸引着越来越多的目光，形成鲜明的“新势力”。美国、法国、意大利以及瑞典等国家都出现了大量以中国家具为主题的设计，比如2002年芬兰赫尔辛基家具展上出现的“中国椅”，以其独特的造型和舒适的品质，引起了国际设计界的关注。在国内，具有传统风韵和当代特质的“新中式”家具，在经历了国人对西洋欧陆风崇拜潮流之后，也正以崭新且自信的姿态进入公众视线。近年来，国内不少主打新中式风格的原创家具品牌也开始崭露头角。

1.2 新中式家具设计的现状

在成长为国际主流的道路上，新中式家具还有很长的路要走，当前新中式家具仍处于发展初期，存在诸多不足之处，最为突出的是设计创新的问题。尽管集中在高端市场的一线设计力量在新中式家具的研发与创新方面起到了积极的引领作用，但点难成面，远不能满足巨大的市场需求，新中式家具仍旧存在品质参差不齐，抄袭侵权严重，民众惠及度低等问题。处于实验摸索阶段的新中式家具设计，对传统中式元素采取“断章取义”、“拿来即用”、“胡乱拼凑”等方式，是十分普遍的现象。一方面，具有创新思维的高素质家具设计从业人员严重缺乏；另一方面，新中式家具设计还未形成系统的研发理念、设计方法和技术标准，从而无法保障最终的品质。

1.3 新中式家具的发展前景

新中式家具肩负传承和推广民族文化的光荣使命，随着国力的增强，必然促进民族文化的振兴，也将会创造出更多新的文化名片和民族品牌，因此，新中式家具有着巨大的生长空间，特色鲜明、品质出众、魅力独具的新中式家具正被国际市场所期待。无论是设计研发，生产制作均需要行业共同努力，发挥匠人精神。同时还需要在研发与创新的过程中借他山之石，旁征博引，取长补短，方能使新中式家具在充满激烈竞争与挑战的国际市场中，占有一席之地。其中，齐彭代尔在家具设计、文化传承和创新方面所取得的成就，十分值得研究和借鉴。

2 齐彭代尔家具设计价值剖析

齐彭代尔是18世纪中西方家具设计的杰出代表，被称为家具发展史上的天才设计师，其设计作品在文化融合和传承创新中，取得了举世瞩目的成就，留下不少家具设计史上的经典作品。他设计的一系列具有中国情调的家具，几乎成了当时家具设计最高水平的代名词，他也是第一个得以用本人名字给家具风格命名的平民。尽管时隔百年，但齐彭代尔的家具及其设计研究所取得的成就，对今天新中式家具所面临的问题，仍有很大的启示意义和参考价值。新中式家具作为传承和创新的产物，不仅需要关注博大精深的传统文化，还需要关照当代生活的现实和未来国际化发展的趋势，因此，借助经典案例，通过研究西方设计大师的设计思路和设计方法，采用跨文化的国际视角，审视新中式家具设计的发展和未来，有助于融贯中西和古今，为当下家具设计提供一些行之有效的思考路径。

2.1 齐彭代尔的设计思想

2.1.1 跨文化设计观

新中式家具一方面可以从丰富的传统资源中吸取养分，同时也因此承载着厚重的文化包袱，导致设计创新过程中“框架限制”过多，受限于传统。齐彭代尔在东西方文化融合设计中突破了层层枷锁的禁锢，以开放的眼光看待文化边界，在“跨文化”的视野下东学西渐，使不同文化和自己的创作达到融合，呈现出三位一体，自成一格的新作品。齐彭代尔通过文化符号的解构、重组、融合，打破文化壁垒，大胆诠释出了自由、解放的设计表达方式，赋予了时代新的记忆和特征。新中式家具面临着平衡传统与当代，本土与国际的双重矛盾，齐彭代尔的跨文化设计观，具有开创性和突破精神，给予了新中式家具设计开阔视野和创新思维的可能性。

2.1.2 系统化方法论

新中式逐渐发展成熟的过程，也是其设计思想和理论系统化的过程，从盲目到清晰，从混乱到有序。齐彭代尔的成就除了家具作品和创新才华以外，不可忽略的是其理论成就。齐彭代尔在《家具设计指南》一书中，构建了自己的设计思想和方法的理论体系，给予“经验主义”至上的行业传统以极大的启示。产品设计的标准化意识加速了家具设计的发展和成熟。至今《家具设计指南》无论在设计理论，还是设计实践都为后继者树立了卓越的榜样。这就不难理解为什么齐彭代尔能在无数同时代的工艺匠师中脱颖而出，独树一帜，自成一派。齐彭代尔完整系统的设计创新理论，以系统的方法和眼光看待家具设计的思想与技术，对新中式家具的设计具有战略指导意义。

2.1.3 潜在的功能主义

在文化碰撞、元素融合的设计实践中，齐彭代尔具有清晰的方法和原则。通过解读齐彭代尔的家具设计作品，可以发现其装饰与功能并举的特点。Leslie Pina 在其所著的"Furniture in History"一书中，认为那些齐彭代尔式的中国风格家具，贴合了当时西方贵族的生活，比如西方人的高大身材、妇女的宽大裙摆、宴会活动等，体现出了齐彭代尔家具的实用性特点。

2.2 齐彭代尔家具的设计方法

2.2.1 设计元素多元化

齐彭代尔的创作元素来源十分广泛。目前大部分的研究成果都认为是明清家具对其中国风家具产生了重大的影响，比如齐彭代尔设计的家具有中国明清家具中的兽爪、弯腿等元素。此外，也有研究表明，齐彭代尔的设计还受到了中国建筑及绘画艺术的极大影响，如齐彭代尔的家具饰面上有很多的中国工笔画和中式几何纹样，见图 1（摘自《Gentleman and

Cabinet-Maker's Director 绅士与橱柜制作者指南》），家具细部上的大量雕刻纹样与中国窗棂图案极为相似，而一些装饰细节更是直接采用了中式建筑的屋顶和亭子的造型，见表 1。齐彭代尔从多数家具设计师忽略的建筑纹样及造型中提取灵感，使其设计元素的来源更加多元化，创新的思路也更加宽广。

图 1 哈伍德宫的梳妆台
Fig.1 Dresser of Harewood House

表 1 齐彭代尔中国风家具与中国建筑元素对照
Tab.1 Chinese-style furniture of Chippendale and contrast with Chinese architectural elements

齐彭代尔中国风家具	中国建筑
	
齐彭代尔床的顶部	苏州园林凉亭
	
齐彭代尔床的顶部	上海豫园
	
齐彭代尔椅子的靠背及扶手	阆中古城
	
齐彭代尔椅子的靠背及扶手	明朝窗花
	
齐彭代尔橱柜的顶部	西蜀子云亭

2.2.2 设计语言化繁为简

从中国明清家具及中国建筑中提取装饰元素，是齐彭代尔家具设计中常用的手法，但这些元素多为具象而繁复的视觉形态，并不完全符合当时西方人的审美及家具的使用需求，因此齐彭代尔在提取和应用时，将相对繁冗的造型进行了概括、简化，取其主体，去掉一些次要的支节。通过化繁为简的设计加工，使其作品更具独特魅力，也彰显出齐彭代尔的设计价值。

2.2.3 解构与重塑

借鉴并非难事，但能通过对文化元素的解构、提炼与重塑，最终创造性地设计出独立、完整且焕然一新的作品则极为不易。齐彭代尔借助多样化的素材提取设计语言，并结合上层社会的审美习惯进行再创造，同时兼顾功能需求。比如，齐彭代尔从中式窗棂中提取的纹样经过提取简化后变成椅子靠背的结构，或变成橱柜门上的雕花图案。这种将原始素材解构为基本的符号，再经过重新组合，创造出全新的形式与意味的设计方法，令人赞叹。

3 齐彭代尔设计对新中式家具创新的启发

3.1 新中式家具设计体系的独立性

齐彭代尔在家具设计创新中之所以能获得巨大的成功，在于其思维层面的突破，在已经成熟甚至固化的东西方家具流派体系下，大胆地将创作视为新的独立体系，而不受制于传统框架，从而建立起新的独立体系，因此，新中式家具的创新之路也需要建立起独立的体系，尽管新中式家具是对传统中式家具的传承与创新，但绝不是依附于传统中式的简单改良和衍生。新中式家具的价值在于满足新时代背景下的生活诉求，涉及实用功能、审美习惯、现代技术和国际化背景。或许，跳出视新中式家具为传统中式衍生品的思维定势，将其作为新的、独立完整的系统进行研究，会获得更广阔的发挥空间和更多的创新突破机会。

3.2 新中式家具设计元素的多元性

齐彭代尔家具设计中融入中国传统建筑造型，不仅对中国窗棂图案应用娴熟，还巧妙地把中式屋顶嫁接到床、橱柜等家具上，恰如其分地将中国建筑融入到自己的西方家具设计中，给人们带来了很多的思考和启迪。齐彭代尔从许多被主流设计忽略的方面提取灵感，使其创作鲜活而新颖。同理，中国传统文化博大精深，有太多尚未被发掘和利用的资源。除明清家具外，中国几千年的文化积淀和多民族的文化、建筑、艺术等，都能持续不断地提供设计创新的来源。

3.3 新中式家具设计创新的当代性

齐彭代尔从中国的建筑等传统文化中提取了一些元素，并结合当时西方社会的审美进行了设计重

构，正如他在《绅士和家具设计指南》中所说，他“呈现中国风格的椅子”的设计，会改进其“品位或工作方法”。今天，整个中国乃至世界都发生了翻天覆地的巨大变化，新中式家具所处的时代背景与传统中式家具截然不同，需要考虑使其符合现代需求的审美习惯、生产技术、商业规律、使用功能等，因此对传统文化的解读和传统元素的运用，都需要与当代吻合。将人们千百年来总结的造型艺术与现代设计思维相结合，既是对传统文化的保护，又是其在现代背景下的创新发展。

4 新中式家具设计创新实践

齐彭代尔的设计成就是基于家具设计实践的不断试验，当代新中式家具的发展也必须在实践中寻求发展的方向，将理论研究与设计实践相结合，创作出具有启发意义的设计作品，是新中式家具传承与创新过程中最行之有效的路径。尤其是当下“订单式”按需设计的生产模式，促使新中式家具设计在创新方面获得了更多的可能性和更大的发挥空间，明确的使用者，明确的使用环境，甚至明确的价格，都使得新中式家具设计的创新更有目的性，不至于盲目设计和生产。

笔者通过实际的项目案例，对新中式家具设计方法进行了实践。项目名称为“时风间”，是一家主张顺应时节的、健康膳食理念的概念中餐厅，位于四川省成都市翡翠里。餐厅在都市中倡导“道学”中质朴尚简的生活态度，整体设计和品牌定位皆以“留白、节制、淡雅、艺趣”为主题，同时引入时节的概念，空间以中国的传统二十四节气来命名，既增添了宾客的传统乐趣，同时又为空间的深入设计提供了清晰的线索和明确的主题，其中家具设计便获得了深入设计的依据。

基于整体简练、留白的空间设计思想，此次家具设计以“新中式”为方向展开创作，选取餐厅“立春、立秋、夏至、冬至”4个主题包房的桌椅进行设计，见图2—5，力求将中国传统四季时节的特色元素，融入到现代、简洁、时尚的形体中。

4.1 工艺与材料

此次设计中摒弃了传统中式家具常采用的一些名贵木种，如红木、金丝楠木等，选择平价、常见的水曲柳为主要材料，同时结合金属等现代材料，使新中式家具呈现出充分的现代意味。

4.2 色彩与装饰

整体空间色彩简练干净，以白色为主基调，搭配灰色和原木的暖色，浓淡相宜，家具用色整体呼应原木基调，搭配米色和烟灰色的布艺，使其与空间相得益彰。家具的装饰元素是以中国传统文化中代表四季

图2 “立春”包房的家具
Fig.2 Furniture of private room "Beginning of Spring"

图3 “夏至”包房的家具
Fig.3 Furniture of private room "Summer Solstice"

图 4 “立秋”包房的家具
Fig.4 Furniture of private room "Beginning of Autumn"

图 5 “冬至”包房的家具
Fig.5 Furniture of private room "Winter Solstice"

的4种植物,即梅、兰、竹、菊作为设计母体,经过提取、概括、抽象后与椅子的结构(椅背、扶手、细部结构等)相结合,使装饰与功能浑然一体,避免装饰的生搬硬套。其装饰简练而有节制,总体呈现出轻松、洗练的简雅气质。

4.3 功能

不同于传统中式家具的形式受到实用功能和象征意义(礼制)双重因素的影响,此设计用于餐厅环境,需要考虑用餐久坐的舒适性和人机性能。结合人机工学、生理和心理领域的研究成果,此设计在椅背的弧度、坐面的高度以及椅面的柔软性等方面都做了考虑,使其既能展现传统文化的韵味,又能符合现代人的使用需求。

5 结语

齐彭代尔在家具设计思想、技术方法、创意创新等方面,都给予人们诸多启发,对新中式家具的发展有着重要的参考价值和借鉴意义。在确立新中式作为独立于传统中式的前提下,一方面大胆地从传统中吸取和提炼多元化的创意资源,另一方面积极寻求适应当下生产、生活特点的产业策略,才能逐渐寻找到真正属于当代人的,有生命力的“新中式”家具,最终形成内外兼修的高品质文化名片,在国内、国际范围产生影响力,立于世界民族品牌之列,与所谓的美式、法式、北欧、日本家具等平分秋色。

参考文献:

- [1] 张颖泉,徐雷,孙琦.论中国建筑对齐彭代尔中国风家具的影响[J].家具与室内装饰,2013(1):13—15.
ZHANG Ying-quan, XU Lei, SUN Qi. The Impact of Chinese Architecture on Chippendale Style Chinoiserie Furniture[J]. Furniture and Interior Design, 2013(1): 13—15.
- [2] 刘骅.东方艺术在西方绽放[J].家具与室内装饰,2014(6):89—91.
LIU Hua. The Blooming of Eastern Art in the West[J]. Furniture and Interior Design, 2014(6): 89—91.
- [3] 彭妮·斯帕克,汪芸.英国设计,从威廉·莫里斯到今天[J].装饰,2014(11):14—20.
PENNY S, WANG Yun. English Design, from William Morris till Today[J]. Zhuangshi, 2014(11): 14—20.
- [4] 郝慧明,许佳.欧洲古典家具浅析——文艺复兴与浪漫主义时期[J].中国市场,2011(9):123—124.
HAO Hui-ming, XU Jia. Classical Furniture of Europe: from the Renaissance to the Romantic Period[J]. China Market, 2011(9): 123—124.
- [5] 方海.世界现代家具发展史[M].北京:中央编译出版社,2005.
FANG Hai. History of Modern Furniture[M]. Beijing: Central Compilation&Translation Press, 2005.
- [6] 陈璐.影响研究——齐彭代尔式家具与中国明清家具[D].北京:北京林业大学,2011.
CHEN Lu. Impact of Chippendale Style Furniture on Ming and Qing Dynasty Furniture[D]. Beijing: Beijing Forestry University, 2011.
- [7] 曹青.中国风影响下的洛可可风格[J].文学与艺术,2010(5):35.
CAO Qing. The Impact of Chinoiserie on Rococo Style[J]. Literature and Arts, 2010(5): 35.
- [8] 傅丹,章晨.明清家具与洛可可家具风格比较研究[J].景德镇陶瓷,2010(6):80.
FU Dan, ZHANG Chen. A Comparison Study of Ming and Qing Dynasty Furniture and Rococo Style Furniture[J]. Jingdezhen's Ceramics, 2010(6): 80.
- [9] 林峰,宋魁彦.巴洛克式家具与明式家具在色彩上的比较研究[J].家具与室内装饰,2009(7):14—15.
LIN Feng, SONG Kui-yan. Color Comparison Study of Baroque Style Furniture and Ming Dynasty Furniture[J]. Furniture and Interior Design, 2009(7): 14—15.
- [10] CHRISTOPHER P. Sotheby's Concise Encyclopedia of Furniture[M]. New York: Harper&Row, 1989.
- [11] LOUISE A B. The Complete Guide to Furniture Style[M]. New York: Charles Scribner's Sons, 1997.
- [12] JOHN L F. Furniture and Cabinet Making[M]. Peoria: Bennett Pub. Co., 1983.
- [13] GUSTAV E. Chinese Domestic Furniture[M]. Beijing: Seismological Press, 1991.