

海派家具探源及实践思考

朱松伟

(浙江万里学院, 宁波 315100)

摘要: **目的** 探究近代海派家具保持活力发展的内在原因及对当代中国设计艺术发展带来的启示。**方法** 通过对海派家具探源,分析海派家具发展的动力源、特征源和文化源,总结其活力发展的关键核心,并通过家具设计实践印证这种发展理念。**结论** 近代上海工业文明发展保障了海派家具发展,使其呈现出多样的设计语言,而传承创新则是海派家具保持旺盛生命力、由传统走向现代的文化内因。此外,海派家具之所以能展现出如此活力,关键在于它处理好了家具文脉演进中的恒常与变化,恒常是顺应时代、根植地方的文化意识,变化则是对技术手段、设计语言的创新。案例“嵩溪椅”的设计就体现出海派家具文化对当代中国家具设计实践的积极影响,这也是对当代中国家具设计创新发展的探索。

关键词: 海派家具;海派家具文化;嵩溪椅

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)16-0183-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.16.027

Source Exploration and Design Practice of Shanghai Style Furniture

ZHU Song-wei

(Zhejiang Wanli University, Ningbo 315100, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the internal reasons for the vibrant development of Shanghai style furniture and the enlightenment for the development of contemporary Chinese design art. By exploring the source of the Shanghai style furniture, the driving source, feature source and culture source for the development of Shanghai style furniture were analyzed and the core of vibrant development was summarized. Then, the development concept was proved by the design practice of furniture. The development of industrial civilization in modern Shanghai promotes the development of Shanghai style furniture, and makes it present a variety of design languages. The innovation development is the internal reason that Shanghai style furniture design can keep active and come from tradition to modern. In addition, the key to the vitality of Shanghai style furniture lies in the handling of constancy and change in the evolution of furniture context. Constancy is the cultural consciousness of adapting to the times and rooting in local areas, while change is the innovation of technical means and design language. The case of the Songxi Chair reflects the positive influence of Shanghai style furniture culture on contemporary China's furniture design, and it is also an exploration of innovation of contemporary Chinese furniture design.

KEY WORDS: Shanghai style furniture; Shanghai style furniture culture; the Songxi Chair

家具是人们日常生活工作中接触频率最高的物件,社会经济发展、生活方式转变,都能通过家具的发展演变体现出来。海派家具特征鲜明,是中国传统家具向现代家具的过渡形式^[1],也是近现代中国家具设计文化发展的典型代表。探源海派家具,不仅有助于微观理解中国近代家具设计发展的阶段特征,对今

天的设计实践也具有启示意义。

1 从生产力发展开始

海派家具泛指在近代上海地区生产的、是近代上海中式家具西化和西式家具本土化过程中产生

收稿日期: 2020-04-09

作者简介: 朱松伟(1982—),男,河南人,博士,浙江万里学院讲师,主要研究方向为环境艺术设计。

出来的民用户具^[2]，它之所以能被称为近现代中国家具文化发展的典型代表，其中重要一点就是其质量好、留存多。开埠后的上海，工业文明迅速崛起，机器制造被积极引入各种产业。早在 1881 年，上海就开设了第一家机器锯木厂——福隆久记树木行，改传统手锯为机械加工；1885 年英商开设福利公司，引入木工机器制作家具，大大提高了生产效率^[3]。生产工具的改进充分保障了近代上海家具产业的蓬勃发展，尤其是进入 20 世纪，“机械制造”已然成为上海家具业提高生产效率、保障产品质量的重要手段。另外，技术革新也是海派家具多样发展的物质前提。例如 1932 年，艺林木器店业主钟晃自设工场，改进家具结构，结合薄皮贴合胶合板技术，设计生产出摩登时尚的海派家具，大受市场欢迎，引得人们纷纷效仿^[4]。可以说，海派家具的发展首先得益于近代上海工业文明发展所带来的生产力提高。

历史上，我国传统家具制作属于手工业范畴，主要是靠匠师使用传统工具手工制作，这就要求一个优秀的匠师不仅要掌握各种木工手工艺，还要具有一定的设计鉴赏力。而工业化生产必然会导致分工细化。近代上海家具产业内部就已经开始出现职能分化，有专制“白货”（未髹漆、装配的家具白坯）的作坊，也有专做“红货”（漆饰、装配好可以售卖的家具成品）的商家；工种也有所细分，有锯木工、板木工、车木工、细木工、装配工、漆工、金工等；并且近代上海已经出现了专业的家具设计师，例如美艺木器行（1905 年）工人制造的每件家具，无论是金属的还是木质的，都能得到全尺寸工作草图或是适当的粘土模型^[5]，而“现代家庭”家具公司（1920 年）在移送工场的设计图纸中均会有设计师的签名盖章，见图 1。这些工业文明下生产关系的改变，在助力近代上海家具产业发展的同时，也推动着海派家具设计走向现代。

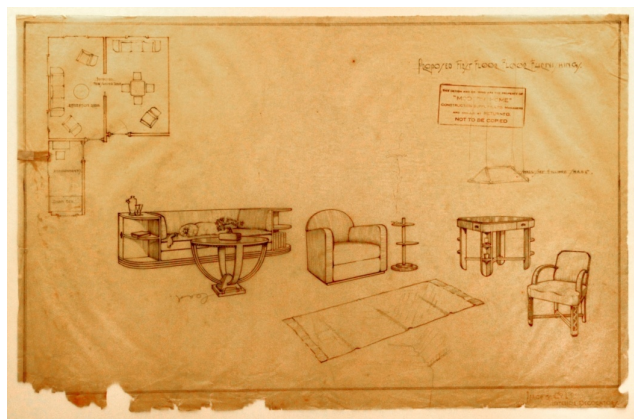

图1 “现代家庭”家具公司的设计图纸
Fig.1 Design drawing of “Modern Home”
by furniture company

2 多样的设计语言

相较以往中国传统家具，海派家具具有自身的特征，主要表现为设计语言的多样性，即材料多样、品种多样、形态多样。

随着生产技术改进，海派家具打破了传统家具以硬木为主的局面，将各种工业材料综合运用在家具制作上。例如海派家具常见的转椅设计，便是用一根固定的螺旋钢柱连接座面与椅腿，使之可以随意调节高度和水平旋转。这款在清末便普及开来的坐具，彻底改变了传统家具的使用体验，体现出工业生产对家具设计的重要影响。又如应用玻璃也是海派家具设计的一大特色。我国虽然早在春秋时期已经掌握了制作玻璃的相关技术，但是广泛应用于家具生产则是近代的事。近代上海生产的诸如衣柜、镜柜、衣帽架、陈列柜等众多家具中，均会大量使用玻璃制品，这一方面增强了家具的实用性，另一方面也丰富了海派家具的形式，在当时来说，特别洋气和现代。此外，因江南潮热的气候特点，藤编类家具颇受上海人的喜爱。当时，使用藤编工艺结合新颖的装饰设计，是海派家具非常流行的做法，就连宋庆龄结婚时所用的嫁妆，都是父母精选的藤编套装海派家具^[6]。

家具的出现是为了满足人们生活的需要，而当生活方式发生改变，家具款式也势必随之产生变化，就像我国魏晋时期，人们起居生活一改“跪坐”为“垂足高坐”，椅、凳等才逐渐兴起。开埠后的上海，西方文明潮水般涌入，潜移默化地改变着国人的生活状态，家具种类开始朝着多样化发展。例如，中国古代的床具主要是架子床，在相对高敞的中式传统建筑中，架子床可以起到保暖、分隔空间的作用；但伴随西方建筑文化的进入，近代上海城市居住空间发生了根本改变，更加适合现代室内空间的海派片子床得到普遍使用。又如，中国传统坐具虽然做工精美，但是远不如软体家具（如沙发、软包椅等）舒适，这种源自西方的坐具一到上海便深受欢迎，成为舒适生活的象征，也是海派家具设计生产的重要一类。此外，海派家具还包含为适应现代工作环境而设计的写字台、转椅、文件柜等办公家具，更加符合现代消费习惯而设计的套装组合家具等众多类型的家具品种。

在形态语言方面，海派家具与时俱进，呈现出丰富多彩的面貌。上海开埠后，西方传统家具文化对本土家具发展产生着强烈冲击。早在 1871 年，宁波人乐宗葆便在上海创办了第一家专门经营西式家具的泰昌木器公司^[7]，其生产的仿欧式家具大受欢迎。当然，也有外商开办西式木器工场，招本地工匠制作西式家具，这为上海匠师近距离了解、学习“正统”西方家具文化创造了条件。自此，上海工匠开始在学习中揣摩创造。耳濡目染后，西方传统家具文化逐渐成为海派家具设计制作的灵感源泉，“中西融合”的风

图 2 中西融合的海派家具

Fig.2 Shanghai style furniture mixing Chinese and Western furniture style

图 3 带有新艺术运动风格特征的海派家具

Fig.3 Shanghai style furniture with Art Nouveau features

图 4 “摩登”海派家具

Fig.4 Shanghai style furniture with Art Deco features

格特点也逐渐显现,见图 2。20 世纪初,伴随上海工业文明的不断发展,带有现代设计意味的艺术风格对海派家具产生了一定影响。笔者曾在上海的一间家具古董店中看到一款民初制作的海派梳妆台,见图 3,其整体采用曲线造型,婉转流畅,颇有新艺术运动风格的韵味。20 世纪二三十年代,源自欧美的装饰艺术派(Art Deco)成为近代上海摩登文化的潮流指向,在家具设计领域也产生了广泛影响。此时生产的“摩登”海派家具多是采用国人喜爱的传统木材(如红木),在新款型上结合几何化、构成化的装饰符号,这种形态设计与西方的装饰艺术派似有牵连但又别具一格,地域特色浓郁,被誉为海派家具的经典代表,见图 4。

3 传承创新的文化基因

作为在中国大地上结出的艺术之花,海派家具势必会受到本土文化的浸润,其中影响最深的,主要是成熟于明清时期的中国传统家具文化。

明清时期,中国步入封建社会晚期,传统家具发展日臻成熟,主要代表是苏式家具和广式家具。苏式家具滥觞于苏州,亦称苏做,是江南地区家具文化的高度凝结,也是明式家具的主要代表。有染于江南墨客的文人气质,苏式家具讲求装饰淡雅和意匠周祥,其最大的创新,莫过于改变了几千年来中国传统家具一贯采用的漆饰加工的制作方法,运用木材自身的高雅材质、天然纹理和光润色泽,使家具产生了一种崭新的意蕴^[8]。上海地处江浙腹地,在家具发展中自然流淌着江南家具文化的血液——对“材美工巧”的追求。而清朝家具的重要代表则是发源于广州的广式家具。广州有着悠久的海上贸易史,可以从南亚等地进口优质木材和装饰材料。因此相较苏式家具,广式家

具用材更为大胆,讲求雕刻精美,并常用玉石、螺钿等材料嵌饰。作为一个开放的港口城市,广州生产的广式家具受到西方家具文化的影响,形式、风格散发出一种“圆融雕贵”之感。近代以降,广州的港口地位逐渐被上海取代,大批原籍广州的买办商人、手工业者到上海谋生,这也促使广式家具在上海产生了深远影响。

探求某种文化的成因,必须结合特定历史条件。海派家具在“西风东渐”背景下逐渐形成,是“中西融合”的产物。与广式家具比较,两者既有相似,又有不同。相似是两者都受到西方文化的影响,不同则体现在形成背景和发展方向的不同。

广式家具走向成熟正值清朝中后期,当时中国社会的主流文化仍遵从保守的封建思想,国人对西洋文化虽然感到好奇但是又很谨慎。反映在家具设计,是在传统基础上借鉴西式纹样,所谓广式家具的中西融合是“中里融西、以西富中”,其对中华传统文化依然具有强烈承传性^[9]。而海派家具的形成发展则不同,上海是“因港兴商、因商兴市”,开埠后,浓重的商业文化促使整个社会重利思想兴盛,“拿来主义”成为早期海派家具发展的主要特征。无论是富有吉祥寓意的传统图样,还是注重写实理性的西方纹饰,只要看着合适,就都能拼合在家具设计中。然而,若是一味地盲目模仿,不思创造,不会保持强大活力。随着近代上海工业化发展和城市经济发展,商业社会的竞争意识和快速发展的消费文化,使上海的木器抢占市场,对家具生产方式和种类款式进行不断更新,逐步形成了“机械制造、中西合璧”的文化特点。到了近代后期,伴随以新兴中产阶级对摩登文化和现代生活的追捧,海派家具与时俱进,演变出“式样鲜明、功能现代”的文化特征,标志着海派家具文化逐渐走向成熟。

图5 嵩溪椅
Fig.5 The Songxi Chair

综上所述不难发现,海派家具呈现出由传统走向现代的发展趋势,这首先得益于工业文明的进步,也体现了创新在家具发展中的重要作用。中国传统家具历来都浸润着儒家精神和道家思想^[10],带有封建精英文化的烙印;而近代上海门风开放、格局洞开,尤其是步入20世纪,新兴阶层逐渐崛起,他们在意识形态、生活理念和文化诉求上力求打破传统。这一时期逐渐发展成熟的海派家具拥有广阔的文化土壤,面对繁杂的文化选择,它并没有泥古不作,而是紧跟新兴阶层的文化追求,锐意创新,保持了旺盛的生命力,终究孕育出特色鲜明的家具文化,也预示着近代中国设计文化找到了一种与西方现代设计接轨的设计语言。

4 实践与思考

通过对海派家具探源,可以得出如下结论:海派家具自传统中来却不囿于传统,之所以能展现出旺盛生命力和瑰丽姿态,关键还在于它处理好了文脉演进中的恒常与变化,恒常是顺应时代、根植地方的文化意识,变化则是对技术手段、设计语言的创新。这一点于今天仍有现实意义。

笔者为浙江金华浦江县嵩溪村设计了一款座椅,作为该村某次展览活动时使用。经实地调研后,笔者了解到嵩溪村有着近千年的历史(始建于宋代),是浙江省历史文化村落保护利用的重点村,它背靠浦江名山鸡冠岩,依势展开,村中有源自山间的两条溪水穿过——地面上的“明溪”,地面下的“暗溪”。整个村落可谓“双水长流通浦内,两山横抱锁鸡岩”。无疑“山”与“溪”是嵩溪村最大的地理特征,甚至村名“嵩溪”就是由村落格局凝练而来——“高山”与“溪水”。此外,嵩溪村入口颇有特色:村口有两扇门,西侧为圆拱门,东侧为方形门,“圆门进,方门出”是村子不成文的风俗,这进出之间也反映出古村乡里对“为人规矩”的讲究。

通过对嵩溪村的总体感知,笔者希望设计一款能够传承传统文化,诠释嵩溪村历史古韵和形态特征的座椅。首先,椅子的整体风貌应当有中国传统家具的韵味,这样方能承载得住嵩溪村的悠久历史;其次,

椅子的形态设计应能够体现出嵩溪村的总体特征——高山、双溪、方圆规矩等;再有,椅子应当能够映射时代,带有现代文化的印痕。基于以上认识,笔者首先决定使用清水原木为基本材料,借材质美来营造传统家具格调;而形态设计总体以“嵩”字展开,运用现代设计手法进行抽取和变形,细部阴刻或阳刻简洁的方圆图案,借以隐喻“明溪”、“暗溪”和“方圆规矩”。嵩溪椅见图5。

“嵩溪椅”采取传统与现代耦合的设计理念,既迎合了当下文化发展诉求——现代语境下对乡村优秀传统文化的传承,也试图有所突破——扩大传承途径及拓展家具设计的文化视野,这在根本上与海派家具似一而出,也是当代背景下对我国家具设计创新发展的实践探索。

5 结语

海派家具带有浓厚的地域特色和时代特征,它发展于中国工业文明初期,与传统文化保持着联系又追求创新,是中国设计文化发展由传统走向现代、由本土联结世界的重要代表,也是中国现代设计艺术的重要组成部分。

如今,随着经济崛起和国力强盛,文化复兴成为当代学者努力为之的重要事业。在步入生态文明新时代的今天,如何处理好传统与现代、传承与创新,是当前我国设计文化发展所面临的现实问题。而海派家具无疑为人们提供了一个良好借鉴:只有根植本土,充分吸收先进文明成果,才能保持中国设计文化的创新发展和繁荣昌盛。

参考文献:

- [1] 胡景初,方海,彭亮.世界现代家具发展史[M].北京:中央编译出版社,2005.
HU Jing-chu, FANG Hai, PENG Liang. 20th Century Modern Furniture[M]. Beijing: Central Compilation & Translation Press, 2005.
- [2] 曾利.近代上海(木)家具发展研究[D].长沙:中南林

- 学院, 2004.
- ZENG Li. Research on the Development of Wood Furniture in Modern Shanghai[D]. Changsha: Central South University of Forestry and Technology, 2004.
- [3] 贺贤稷. 上海轻工业志[M]. 上海: 上海社会科学院出版社, 1996.
- HE Xian-ji. Shanghai Light Industry[M]. Shanghai: Shanghai Academy of Social Sciences Press, 1996.
- [4] 张智泉. 上海西式家具业的形成和变化[J]. 家具, 1994(5).
- ZHANG Zhi-quan. The Formation and Change of Western Furniture Industry in Shanghai[J]. Furniture, 1994(5).
- [5] 夏伯铭. 上海 1908[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2011.
- XIA Bo-ming. Shanghai 1908[M]. Shanghai: Fudan University Press, 2011.
- [6] 秦量. 上海孙中山宋庆龄文物图录[M]. 上海: 上海辞书出版社, 2005.
- QIN Liang. Collection of Historical Memorabilia of Sun Yat-sen & Soong Ching Ling in Shanghai[M]. Shanghai: Shanghai Lexicographical Publishing House, 2005.
- [7] 徐美琪. 海派家具的形成与特点[J]. 家具与室内装饰, 2012, (5): 20.
- XU Mei-qi. The Formation of Shanghai Style Furniture & Its Characteristics[J]. Furniture & Interior Design, 2012, (5): 20.
- [8] 濮安国. 明清苏式家具[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2009.
- PU An-guo. Suzhou Style Furniture of the Ming and Qing Dynasties[M]. Changsha: Hunan Fine Arts Publishing House, 2009.
- [9] 陈玲玲. 广式家具及其起源[J]. 收藏家, 2004, (4): 8.
- CHEN Ling-ling. Cantonese Furniture and Its Origin[J]. Collectors, 2004, (4): 8.
- [10] 徐美琪. 中国当代家具文化的重建及其价值目标[J]. 家具, 2018, 39(1).
- XU Mei-qi. The Reconstruction of Chinese Contemporary Furniture Culture and Its Value Target[J]. Furniture, 2018, 39(1).
- (上接第 182 页)
- [13] 肖文波. 广义交互导向下智能厨房家具整合设计研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2013.
- XIAO Wen-bo. Research on Integrated Design of Intelligent Kitchen Furniture Under Generalized Interaction Guidance[D]. Changsha: Hunan University, 2013.
- [14] 郁舒兰, 施佳露, 于娜, 等. 交互式老年人手指握力康复产品设计[J]. 家具, 2019, 40(2): 84-88.
- YU Shu-lan, SHI Jia-lu, YU Na, et al. Design of Interactive Finger Rehabilitation Products for the Elderly[J]. Furniture, 2019, 40(2): 84-88.
- [15] 张辛, 梁俊生, 张庆阳. 日本老年建筑设计理念及其典型案例(下)[J]. 建筑, 2019, (15): 46-49.
- ZHANG Xin, LIANG Jun-sheng, ZHANG Qing-yang. Design Ideas and Typical Cases of Japanese Elderly Buildings (Part 2)[J]. Architecture, 2019, (15): 46-49.
- [16] 马晓艺. 智能家居的人性化设计研究[D]. 北京: 北方工业大学, 2019.
- MA Xiao-yi. Research on Humanized Design of Smart Home[D]. Beijing: Northern Polytechnical University, 2019.
- [17] 张军, 吴智慧. 适老家具功能情感化研究[J]. 家具, 2018, 39(2): 44-48.
- ZHANG Jun, WU Zhi-hui. Research on the Emotionalization of the Function of the Furniture for Elderly[J]. Furniture, 2018, 39(2): 44-48.
- [18] 张雪颖, 吴智慧, 詹先旭, 等. 基于智能控制技术的除湿杀菌衣柜研究[J]. 家具, 2018, 39(2): 68-74.
- ZHANG Xue-ying, WU Zhi-hui, ZHAN Xian-xu, et al. Research on Dehumidification and Sterilization Wardrobe Based on Intelligent Control Technology[J]. Furniture, 2018, 39(2): 68-74.
- [19] 张雪颖, 吴智慧, 詹先旭. 智能家具的控制技术与设计方法[J]. 家具, 2019, 40(1): 52-57.
- ZHANG Xue-ying, WU Zhi-hui, ZHAN Xian-xu. Intelligent Control Technology and Design Method of Intelligent Furniture[J]. Furniture, 2019, 40(1): 52-57.
- [20] 李芳宇, 刘英啸. 老年人群新零售服务体验影响因素及优化策略研究[J]. 包装工程, 2019, 40(4): 6-12.
- LI Fang-yu, LIU Ying-xiao. Influencing Factors and Optimization Strategies of New Retail Service Experience for Elderly[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(4): 6-12.