

文章编号: 1009-6825(2013)24-0219-03

商周青铜器对现代家具设计的启示

孙静 郭玺 邹宝玲

(广西大学林学院, 广西南宁 530005)

摘要: 主要研究了商周青铜器对家具设计的启示作用, 并选取商周时期青铜器为研究对象, 从设计艺术学角度剖析商周时期青铜器的形态特征、装饰特征; 在此基础上, 探讨其在家具设计上的应用方式, 以期在今后家具设计提供创新的设计思路。

关键词: 商周青铜器, 家具, 设计

中图分类号: TU767

文献标识码: A

0 引言

我国青铜器发展历史源远流长, 其中以商周时候最为璀璨夺目。世界上没有一个地方的铜器的使用规模、铸造工艺、造型艺术以及品种, 可以与中国古代铜器相比拟。本文借鉴杰出的文化艺术作品青铜器形态特征、装饰、文化内涵, 以启发现代家具的创新设计。

1 商周青铜器造型与纹样解析

产品造型设计是产品设计最主要的内容, 产品设计方案成功与否取决于造型方案的水准高低^[1]。商周时期青铜器艺术的辉煌的幕后功臣之一就是富于变化的器制造型。

1.1 “方”与“圆”

从整体形态来看, 商周时期青铜器尤其是鼎中“圆”与“方”是工匠们最为喜爱的几何形态, 这些几何形体都力求使重心落在理想位置获得沉稳的视觉效果。鼎是商周时期留存数量最多, 地位最重的器具。从整体形态来看, 以腹部形态区分, 鼎主要分为圆腹鼎与方鼎两类。圆鼎腹部形态平滑圆润, 特征总结为“圆”; 方鼎腹部则平直方正, 特征总结为“方”。“圆”与“方”是最基本的几何形态^[2]。

这一时期出土的青铜圆腹鼎, 造型多为圆腹双耳, 以三足支撑, 而且器腹与足相通。归纳圆腹鼎的器制形态可以用双耳、圆腹、三足六字来概括。圆腹鼎半圆便于加热食物时使得受热均匀, 体现出造型与功能和谐统一的特性, 见图1。而青铜方形鼎, 造型多为方形腹、双耳、以圆柱形四足支撑。这种造型风格庄严凝重, 方正周直而严谨, 完美地配合营造出祭祀时神秘庄严的气氛, 见图2。



图1 圆腹鼎特征

1.2 丰富的足部造型

收稿日期: 2013-06-04

作者简介: 孙静(1978-), 女, 博士, 讲师; 郭玺(1991-), 男, 在读本科生; 邹宝玲(1989-), 女, 在读本科生

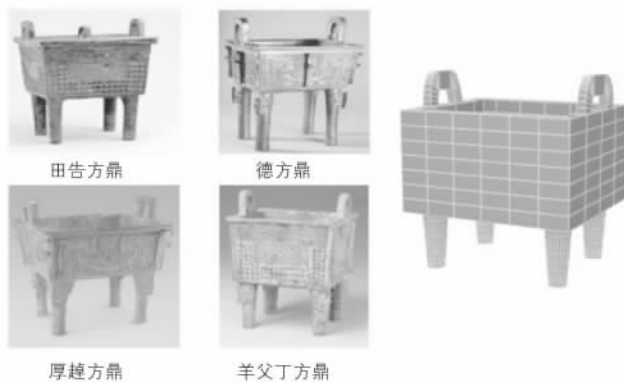


图2 方鼎特征

商周青铜器尤其是上文提到的鼎, 有扁足、锥形足、柱状足之分。家具设计可以从商周青铜器丰富多变的足部造型中获取灵感。

扁形足在整体器物长度方向上看, 就像是长了修长的美腿, 下部多呈弯曲样式, 依靠延伸弥补瘦削的腿型可能带来的脆弱, 从而获取视觉上的稳定。锥形足商早期多见, 具体数量并不多。后期锥形足截取尖部得到柱状足部造型, 锥形足可以说是柱状足的前身。柱状的足部相比轻薄的扁足在视觉上更为稳定, 既有方形的体量感, 又具有圆形弧度的运动感, 见图1、图2。

1.3 生动的仿生形态

商周青铜器造型仿生手法运用广泛, 通常把动物的完整形象作为器物的整体外观, 以尊类为多。如图3所示为妇好墓的青铜鸮尊, 器口开于鸟背, 鸮形双目圆睁, 脚爪粗壮有力, 双翼收拢尾羽着地。鼎身与鸮的外观有机地组合在一起, 整体造型简洁有力, 气势威猛。



图3 青铜鸮尊、三羊尊

1.4 纹样夸张狰狞

商周时期青铜器纹样绝大多数为动物纹, 几何纹、植物纹不占主体。兽面纹也叫饕餮纹, 形象不是实际存在的, 经过了工匠们的幻想创造, 夸张而具有狰狞的美感, 带有浓厚的神秘色彩, 见图4。

1.5 工整对称

商周青铜器图案纹样多采用对称的格式,具有对称的形式美感。兽面的正面对称表现可以更强烈地衬托出青铜祭器的肃穆威严的气氛;另一方面,也与器物的制作和成型有关,运用左右对称的办法,更能做到工整和准确^[3]。如图5所示为对称的兽面纹样拓片,同样是突出头部造型,睛目突出,涡形纹向两侧延展以鼻梁为中线严格对称。



图4 兽面纹



图5 对称的纹样

1.6 节奏韵律

节奏和韵律感体现在所有的青铜器装饰形式中,以青铜器纹样中的几何底纹最能体现节奏和韵律感^[4],青铜器纹样善于运用节奏韵律的构成形式,如图6中乳钉状纹样以相同的形式排列重复出现,兼顾层次的同时节奏强烈,富有韵律。



图6 富有节奏韵律感的纹样

2 商周青铜器造型与纹样对家具设计的启示

纹样在一定程度上反映了这个时期青铜器所具有的工艺美术特征。商周时期的青铜器更多地反映出奴隶主阶级的宗教迷信和神权意识,有些则与远古图腾存在关联。

2.1 均衡

青铜器整体造型重心落在中轴线,带来稳定平衡的感觉,启示我们在进行家具设计的过程中,整个形体的重组要注重使整体保持和谐的均衡感。在构筑均衡感的过程中一种重要的基本形式是保持对称,实现家具的对称可以采用镜面对称、轴对称、旋转对称等手法。

2.2 细部互融

在家具设计方面细部的操作部分主要是结构部位和装饰部位。商周青铜器在结构部位细节处理可谓十分到位,造型上足部的多变,这些丰富的腿型可以尝试结合家具腿部设计出新作品,两者细部可以相互渗透交融。

图7为两种腿型稍加变化之后运用在同一张椅子上的效果,锥形腿部变化遵循细一粗一细形成相互呼应的美感,较之先细后粗的变化形式更灵动,家具比例更显合理性。因此我们在进行家具细部设计的时候,要更加注重细微之处的变化,以期达到更完美的效果。

图8为着重在腿部细节变化设计的一套客厅家具。茶几剪刀型腿分布四个角,玻璃几板下是方格子的置物空间。沙发两前腿为圆柱状,后腿扁方形做变化。边几四足给人穿插的错觉。

2.3 纹样灵活运用

青铜器的纹样可以用于家具的某些部位。如椅腿、桌子腿

部、扶手、抽屉拉手等部位,使得家具产品颜色、图案有变化但不零乱,突出重点,主次分明,古典气息浓厚。

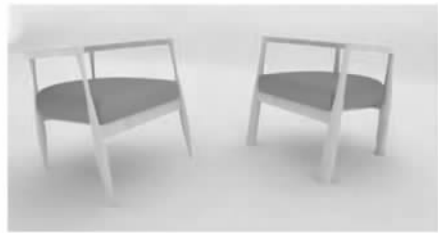


图7 腿部直接运用



图8 设计效果

密斯凡德罗曾说“少即是多”,繁琐的纹样图案已经不再是主流的装饰手法,也不适用于工业化生产。经过简化抽象的青铜器纹样放大应用到家具产品上去,可以体现出一种博大、豪放的风格。下面以笔者的设计作品来说明具体应用,见图9。



图9 纹样简化

将兽面纹加以艺术提炼,在不损神态的基础上,把繁琐的装饰笔画去除,抽象图案。处理后的图案依然保有原始图案对称的特性,狰狞的感觉微微弱化,更加符合现代人的审美,将其应用在柜面板装饰上,变化后的兽眼充当柜体拉手作用,不仅给装饰增添了神秘感,而且充分考虑到使用层面。柜体两边隔层板微曲,两旁的开放与柜体的封闭形成对比,虚实呼应,轻巧中又带有沉稳。

3 结语

商周时期的青铜器作为社会生活、宗教礼仪、艺术文化的载体,在中国艺术史上占有极其重要的地位。其考究的造型、精美的纹样及传统的造物思想给中国现代家具设计以一定的启示,现代家具设计应注重从传统文化中汲取丰富的营养,运用造型法则和青铜器的符号特征,使现代家具设计既时尚又富有文化内涵,以期在更大程度上满足人们的审美和精神需求。

参考文献:

- [1] 杨远. 商周青铜容器的装饰艺术研究 [D]. 郑州: 郑州大学, 2007.
- [2] 邓背阶, 陶涛. 家具产品开发与设计 [M]. 北京: 科学工业出版社, 2006.
- [3] 孙晓楠. 商周青铜器纹样在家具设计中的应用 [D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2011.
- [4] 吴敏, 红燕, 孙建平. 家具装饰纹样的传承与创新 [J]. 家具与室内装饰, 2011(6): 16-17.

文章编号: 1009-6825(2013)24-0221-03

可持续装饰材料在室内设计中的应用研究

杨玲

(西南交通大学艺术与传播学院, 四川成都 611756)

摘要: 通过归纳常用可持续装饰材料的不同特征, 提出了可持续装饰材料创新性使用的原则、价值, 并用实例证明了其创新应用方式的多样性。综合系统地分析了可持续型装饰材料在室内设计中的应用问题, 总结了新思路和新方法, 为更深入的探索和研究打下了基础。

关键词: 可持续装饰材料, 室内设计, 应用方式

中图分类号: TU767.4

文献标识码: A

0 引言

随着新材料的不断出现, 很多设计师为了单纯展现材料的视觉效果而在设计中同时大量的运用各种材料, 装饰材料的使用越来越轻率和杂乱, 大量使用含有挥发性物质的材料, 结果使大部分的室内空间成了“材料垃圾场”。而在一定程度上忽视了可持续装饰材料恰当设计产生的戏剧性效果以及其创新性应用设计赋予空间的感性特质, 从而造成了大量资源的浪费与环境的破坏。因此研究可持续装饰材料在室内设计中的创新性应用方式, 有着时代的紧迫性和重要性。

1 可持续装饰材料设计概述

可持续装饰材料设计是指在材料及其生命周期全过程的设计中, 要充分地考虑到对资源和环境的影响, 在设计阶段考虑材料的功能、质量和成本的同时, 更要优化各种相关因素, 使材料在制造过程中对人类和环境产生低风险或者无风险。理想的可持续装饰材料是环保的、自然的、无毒的, 根据可持续装饰材料的材质属性, 将目前常用的可持续装饰材料按其特征分析归纳于表1中。

表1 常用可持续材料及其特征分析表

可持续材料	色彩特征	肌理特征	质感特征	形态特征	生态特征
绳、玻璃杯、线、瓷盘、纸等废旧生活材料	怀旧色彩明度低	肌理陈旧	生活、质朴、亲切	点状、块状、线状	可持续、无毒
软木、废旧木材	固有色	自然肌理、肌理细腻	自然、柔软、质朴、温和、轻韧	条状、块状	可持续、可再生
石、砖、瓦、土、陶	固有色、明度低	天然肌理、肌理粗糙	自然、冷峻、硬朗、笨重	块状、点状	可循环使用、环保、无毒
植物、竹、藤、秸秆、棉麻	自然色	天然肌理、肌理丰富	自然、轻巧、柔和、质朴	条状、线状	生态环保、再生周期短、可回收

2 可持续装饰材料在室内设计中的创新应用原则

可持续设计意识是基于一种比较健康的、科学的、环保的、生态的设计理念, 其在室内设计中的创新应用原则主要应包含如下几点。

2.1 功能性原则

可持续装饰材料的创新应在满足材料本身的功能性前提下, 要与空间的用途、性质和功能相协调, 满足空间在人体工程学、生理学、心理学等方面的要求, 最大限度地实现材料的价值。

2.2 经济性原则

经济性原则应充分考虑到空间环境所使用的材料与地域文化和文化的密切联系, 注重就地取材, 以更好的发挥地域特性。其次要做到适度适量的设计, 这样既能有效节约能源与资源, 减少环境污染及保持生态环境平衡, 又能使室内空间环境健康、舒适、优美。

2.3 生态性原则

设计师在材料的选用上应秉承环境优先的理念, 多选用再生周期短和可循环利用的材料, 如竹、秸秆等, 既能减少对生态的影响, 又能营造高雅独特的文化氛围。

2.4 自然属性原则

无论对可持续装饰材料进行何种方式的创新, 都不能完全磨灭其材料的天然属性, 即材料的形态、肌理和质感。这就要求设计师在设计时充分体现材料的自然美, 发挥其自然特性。

3 可持续装饰材料在室内设计中的应用价值

可持续装饰材料的创新应用能节约建筑装饰的成本, 其生产所用的原料利用自然、可持续的和可生物降解的原料制成, 最大限度地不使用自然界再生资源, 不但可以提高其美学价值, 营造出富有个性化的室内环境, 而且也在一定程度上促进了资源的循环利用和再创造, 降低了能耗, 减少了因废弃物分解而造成环境污染, 既有创意性, 又有可持续性。

4 可持续装饰材料在室内设计中的创新应用方式

4.1 打破常规, 功能置换与重组——生活材料

好的设计方案, 它的功能效益、经济效益以及自身价值成倍的超过一般方案, 显示出设计的作用和魅力。设计师应更多地关注生活材料, 对其表现力进行挖掘。例如纸、麻绳等生活材料(见

Shang and Zhou dynasty bronzes on China furniture design

SUN Jing GUO Xi ZOU Bao-ling

(Forestry College, Guangxi University, Nanning 530005, China)

Abstract: Research the affection of Shang and Zhou bronzes for furniture design. Selecting the bronzes of Shang and Zhou dynasties to analyze the morphological characteristics and decorate features of Shang and Zhou bronzes in artistic vision. On this basis, to investigate the usefulness for furniture design, in order to provide innovative design ideas.

Key words: Shang and Zhou bronzes, furniture, design

收稿日期: 2013-06-07

作者简介: 杨玲(1984-), 女, 在读硕士