

船木家具人文特征初探

毛计中, 高林龙

(江苏航运职业技术学院 人文艺术学院, 江苏 南通 226010)

摘要:船木家具承载着深厚的美学价值。在对船木家具人文属性基本理解的基础上,从物质文化、精神文化、艺术文化三个方面分析了船木家具人文属性的基本形式,进而从船木家具的民族特性、时代特性、区域特性、美学特性四个方面探讨了船木家具人文特征具体表现。船木家具沧桑的肌理感、残缺的形式感、怀旧的文化感不仅传递了船木家具本身的美学价值,更丰富和拓展了家具产品的人文内涵和人文特征。

关键词:船木家具;形式特征;美学价值;文化内涵

中图分类号:TS664.01

文献标志码:A

文章编号:2097-0358(2022)1-0037-04

0 引言

一个成功的家具产品应同时具备使用功能和精神功能,失去使用功能的家具是没有意义的镜花水月,而没有精神功能的船木家具是焚琴煮鹤式的铺张浪费。在技术同质化的今天,精神功能要素的提升和凝练无疑具有更重要的作用。老船木历经风雨的洗礼、海浪的冲刷,它温厚敦实的形象、坚韧厚重的品质、千疮百孔的造型所带来的强烈的残缺之美是无与伦比的。同时,我们可以想象,历经沧桑的老船木经过设计师和技术师的设计、打磨成为今天的家具部件,这本身就是一个艰难的转变。这种转变是低调的,但在使船木获得新生的同时,也赋予了家具古朴的厚重和残缺的沧桑之美。老船木所承载的沧桑厚重、古朴怀旧的精神正与现代社会所追求的回归自然、心向自由的人文生活观念所契合^[1]。因此,对船木家具的设计满足使用者精神需求的功能至关重要。老船木家具原始的、残缺的沧桑之美必能赢得其使用者的情感共鸣,不仅实现了老船木家具的使用功能,还满足了使用者的精神依归,更彰显了船木家具本身的美学价值。

1 船木家具人文属性概念基本解析

人文出自《易经》与天文、地文(理)相对,与人道相通。《童子问易》中说道,原始蒙昧时期,人们始终认为“天道左行,地道右迁,人道尚中”,天、地、人是各行其道。《系辞》中讲“物相杂,故曰文”。《易·贲》:“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下。”孔颖达疏曰:“言圣人观察人文,则诗书礼乐之谓,当法此教而化成天下也。”《北齐书·文苑传序》:“圣达立言,化成天下,人文也。”^{[2]25}此人文专指教化之意。后来人文内涵进一步延伸,成为一个群体、一个族群共同具有的符号、价值观及其规范。海纳百川,有容乃大,文化的概念无所不包,且呈现向前发展的趋势。本文所谓人文的概念专指某个特定时代人们生活的一种方式、风格或行为模式。家具是人类创造活动的一个重要组成部分,也是文化的重要组成部分。家具,别称家私、家什等,家用器具之意。家具的概念有广义、狭义之别。在广义的概念里,家具是指人类在维持正常生活和从事社会活动、生产实践的过程中的一种可供使用的器具;在狭义的概念里,家具是为人们日常生活、工作或社交活动中提供坐、卧或躺以及能够进行货物收纳和储备的一种器具^{[3]48}。船木家具虽然出现历史不长,但亦是家具大家庭的一员,所以家具文化的一般人文特征船木家具都应具备。首先,家具是物质产品,作为物质文化的重要形式,为人类社会的生活、学习以及生产交流和娱乐服务提供载体。其次,家具亦是一种艺术的产品,它依托建筑艺术、空间环境、装饰艺术以及造型艺术,以其使用功能与精神符号的独特作用改变和影响人的情感与生活方

收稿日期:2021-07-01

基金项目:南通市科技计划项目(MS12020053;MS12020054)

作者简介:毛计中(1980—),男,江苏徐州人,江苏航运职业技术学院人文艺术学院讲师,硕士。

式,在漫长的历史长河中,形成了特殊的文化形态。

2 船木家具人文属性的基本形式

家具是社会生产力水平、审美艺术及文化形态的信息载体。家具的造型形式、艺术风格、工艺水平及家具的社会使用情况,反映了区域特定历史时期的社会生活水平、社会生活形态以及文化特点。家具是社会文化丰富内涵的深刻凝聚,可以说是特定时期、特定区域物质生活、精神生活和艺术生活的集中体现。

2.1 物质文化

家具是社会文明的重要标志,生活水平和科技水平发展的风向标。家具的造型形态、工艺水平、技术特点、生产的种类和规模,反映了人类社会从农业社会到信息社会的历史文明变迁,而家具材料的扩展和应用是人类认识自然、改造自然历史进程的一个见证。家具形式、工艺水平、家具结构也反映了人类审美的变化和科学技术的发展。由此而言,家具的发展史也是人类文明史的集中体现。船木家具的变“废”为“宝”,也正是人类审美诉求不断发展的一个重要现象,这个现象也契合绿色设计的时代理念。家具的形式、色彩、肌理具有独特的精神和美感,家具本身具备的功能形式和传递的艺术讯息,无不受到当代中国科技发展和审美思潮的影响^{[4]26}。

2.2 精神文化

所谓的家具的精神文化,是指特定时期的家具受到当时文化艺术的影响,所具有和体现的某种审美、可读以及娱悦等功能的信息。这些讯息的存在又反过来会潜移默化地影响和改变当时人民的审美情趣。同时,反观家具的艺术造型和工艺形态,也可以间接地从家具的艺术造型语言和工艺水平去了解当时的社会文化审美意识和生产水平甚至宗教意识形态。船木家具由于其残缺的形式感、沧桑的历史感、斑驳的色彩感、怀旧的文化感,所以在艺术造型和工艺形态上具有独特性,有别于传统家具艺术工艺形态,也注定船木家具的精神文化受众是小范围的。

2.3 艺术文化

家具是室内环境的重要组成部分,是艺术和文化的载体。家具风格是室内空间的创造形式,而对于一个艺术家而言,家具色彩和风格的选择是艺术气息凝聚汇集的一种方式。船木家具独特的形态与传统器物的美学理念是一脉相承的,也与设计师的人格性情、思想经历有很大关系。人格涵养关乎家具的品位,因此设计师只有熟谙传统美学要旨,才能体道而行、顺道而为,“体悟天道,外师造化”,若完全照本宣科,以普通匠人之法、传统工艺去处理船木材料,注定得形失神,囿于外在机巧而缺乏自然生动,而只有自然生动才会让船木家具具备永恒的生命和生生不息的内涵^{[5]73}。

3 船木家具人文特征体现

家具是特定时期内一个民族或地区社会生产力发展水平的缩影,显现了当地社会习俗和社会生产力的发展,是当地社会文化模式的集中体现。但随着社会的发展、科学技术的进步以及设计思想和观念的日新月异,社会文化形式和设计风格的变化更新将更加频繁。但是,在设计同质化以及设计理念趋同化日益严重的今天,民族设计、区域设计的意识逐渐觉醒,家具文化的民族特性、区域特性、时代特性以及美学特性被赋予了新的设计内涵和形式。

3.1 民族特性

民族特性的形成与该民族所处的地理环境、气候条件以及生活习俗密切相关。家具文化也同样如此。北欧森林资源丰富,在为实木家具制作提供充足的原料的同时,以其森林大自然的壮美、原生态文明的生机为北欧地区的设计理念提供了一个天然的设计范本。汉民族深受儒家中庸致和文化的熏陶,所以家具的设计多表现为直线条、中轴对称的形态。从中国古代器物创造的实践来看,道器关系无非道在器先、道在器中、天下惟器三种形式,但无论何种形式,古代器物的创造莫不是依循自然之美而达诸器物之理。自然之美寄寓于器物,在于器物能够展现自然朴素之道与盎然生意,而器物之美形于创造,在于圆融无碍与酣然创意,即在于器物本身能够流转自然之道。船木家具正是在中华民族传统器物美学思维影响下出现的一种新型家具形态,因此可以说,船木家具的形态也是家具民族特性的一种集中体现。

3.2 区域特性

在区域设计被唤醒的今天, 区域设计元素受到越来越多的设计师的关注, 也使得区域文化与当地的地理地貌、自然环境、气候条件等互为依托。新地域主义就是强调设计应该和当地的设计文化传统、生活习俗、区工艺元素进行紧密结合, 创造出富有区域特色的家具形态。家具的形式、材料及其工艺技术能够体现出当地的文化传统和特色。以南通老船木家具为例, 笔者作为南通非物质文化遗产——老船木家具设计和制作的传承人, 认为南通船木家具的出现和发展得益于三个方面: 一是南通南襟长江入海口, 东滨黄海, 拥有南通港、天生港、洋口港、洋口国家渔港、如皋港、海门青龙港、吕四港、老坝港、小洋港、蒿之港等众多江海港, 因此原来的木质渔船数目繁多, 且木料多上乘, 为船木家具的出现和发展提供了必要的外在条件; 二是南通传统木作家具既具与南通一江之隔的苏作家具的典雅与细腻, 又有北方家具的自然与粗犷, 为船木家具制作技艺的传承提供了工艺技术的保障; 三是南通民间工艺设计门类宽泛、历史悠久, 民间工艺设计文化繁荣, 不仅丰富了船木家具的配件形式, 也推动了船木家具的创新发展^[9]。

3.3 时代特性

家具在不同的历史时期会展现不同的风格和形态。元明时期, 由于传统文人对政治反感, 转而大力参与家具设计, 为家具文化注入了鲜活的元素, 使这一时期的家具无论在造型、装饰、工艺、材料还是在家具文化的表现上, 都成为后世难以企及的经典^[758], 雍容典雅、简洁明快的时代造型特色被后世推崇备至。而清代的家具由于受到当时清文化的影响, 一改前朝温润挺秀的造型而变得浑厚庄重、体态丰硕, 材料之精、用工之良、装饰之繁无以复加^[9]。及至当代信息社会, 文脉和文化语义被重新提及, 推动家具风格呈现出多元化的发展趋势, 使家具的共性特征逐渐削弱, 而带有族群特性的家具形态逐渐得到重视。船木家具设计的每一个环节, 包括家具设计理念、家具结构、原木材料、设计形态和设计程序, 都始终秉承绿色设计理念, 坚持材料的可持续利用。船木家具注重人与家具之间的情感互动, 关注区域文化与家具的传承融合, 不过度依赖现代科技发展和机械工艺的运用, 而更多依靠家具的结构特征, 使家具造型生动而工艺精良, 彰显怀旧古朴的气息。这种气息与当下浮躁社会中人心对自然、对文化渴望的族群的精神诉求不谋而合^[9]。

3.4 美学特性

若抛弃了民族文化之根, 抛弃了传统美学之本, 再精美的设计也只能是插在花瓶中失去灵魂的无根之花。儒道两家共同构建了中国传统美学的大厦。道家人对宇宙自然的探究和思考, 对社会民生的叩问和沉思, 对艺术美学的构建和诉求, 无不融入了中华民族的精神血脉和基因, 与儒家中正平和的美学诉求共同铸就了东方文化、东方美学强大的基石^{[10][102]}。带有自然主义倾向的道家美学思想对中华美学影响巨大, 它与儒家美学思想互补融合, 构成了中华美学思想的主旋律。道家崇尚自然之道、清静无为的哲学思想, 与传统的文人审美意识相渗透, 成为与儒家美学思想互为补充的传统美学思想的重要源头。这主要体现在三个方面: 第一, 道家主张的审美直观与儒家主张的审美情感体验共同构成了东方审美现象学^[11]; 第二, 道家自然主义的美学思想与儒家伦理主义的美学思想截然不同, 但正是由于道家的参与, 才使东方美学在一定范围内摆脱了理性的束缚, 进而获得了自由的空间; 第三, 儒家美学思想注重审美的现实功利性, 具有实用理性的特性, 而道家美学思想具有准形而上学的性质, 它确定美是道的属性, 是自然天性的回归, 具有超世俗性, 是有与无的统一, 打破了儒家美学思想的实用性、经验性, 而具有了准超越性, 从而与儒家美学构成了互补关系。船木家具自出现之始, 从设计理念、设计原则、设计程序、工艺程序, 到原材料的处理、家具形式的表现、人文艺术精神的凝练, 无不凝聚着中国传统美学文化“体悟天道, 外师造化”“曲直举折之势, 规矩绳墨之宜, 皆以所用材之分, 以为制度焉”的圆融无碍、生生不息的美学理念^[12]。

4 结束语

优秀的设计是人性真善美的集中体现。家具的表现总能触及人性情感中最柔软的部分, 使得家具从使用功能的满足进一步上升到对人的精神关怀。设计师在创造产品使用功能的同时, 也赋予了产品形式美的特质, 通过家具形态表现出来的色彩、肌理、材料、造型等特性给使用者最直观的心理感受。明代家具具有简洁明快的线条造型特征、金属家具的工业时代机器美学特征、船木家具沧桑厚重的体态特征, 这是家具给人的直观感受, 同时这种直观感受也是产品在形态、质感、色彩方面传递给使用者的体验, 是对情感特性的一

种渲染和影响。现代家具产品对于家具情感特性语言的传递更加丰富和强烈,如特殊材料、使用功能、工艺特点这些理性认识符号在逐渐拓展,不断丰富,而在家具产品的形态造型、产品色彩、家具纹理等感性认识语言的表达上,设计师更是注入了丰富的时代语言 and 个人的美学艺术素养。总体而言,理性设计语言是家具设计的基础,感性设计语言是家具情感语言的升华,在信息高度发达、艺术多元化的今天,感性语言对时尚家具的未来发展可能更具影响力。

参考文献:

- [1]周翠微.家具审美评价体系的研究[D].长沙:中南林业科技大学,2002.
- [2]刘文金,邹伟华.家具造型设计[M].北京:中国林业出版社,2007.
- [3]李天道.老子美学思想的当代意义[M].北京:中国社会科学出版社,2008.
- [4]李彬彬.设计效果心理分析[M].北京:中国轻工业出版社,2001.
- [5]程能林.产品造型材料与工艺[M].北京:北京理工大学出版社,1993.
- [6]毛计中.基于新地域主义视域下的船木家具创新设计策略[J].家具,2018(6):45-49.
- [7]柳沙.设计艺术心理学[M].北京:清华大学出版社,2006.
- [8]钱筱琳.基于用户的家具设计目标定位分析系统研究[D].南京:南京林业大学,2010.
- [9]许继峰.现代中式家具和谐化设计系统研究[D].无锡:江南大学,2011.
- [10]胡天君,周曙光.家具设计与陈设[M].北京:中国电力出版社,2009.
- [11]唐开军,杨星星.现代中式家具的开发方法与途径[J].家具,2001(3):55-58.
- [12]孔定新,石硕.船木家具用户族群现状分析[J].南通航运职业技术学院学报,2020(3):55-58.

(责任编辑:范可旭)

Preliminary Exploration on Humanistic Characteristics of Ship Wood Furniture

MAO Ji-zhong, GAO Lin-long

(School of Humanities and Arts, Jiangsu Shipping College, Nantong 226010, China)

Abstract: Ship wood furniture carries profound aesthetic value. On the basis of basic understanding of humanistic attributes of ship wood furniture, the basic forms of humanistic attributes of ship wood furniture are discussed from the three aspects of material culture, spiritual culture and art culture, and then the four aspects of the national characteristics, the characteristics of the times, the regional characteristics and the aesthetic characteristics of ship wood furniture are analyzed to explore the specific performance of the humanistic characteristics of ship wood furniture. The vicissitudes of texture, incomplete form and nostalgic culture of ship wood furniture not only convey the aesthetic value of ship wood furniture, but also enrich and expand the humanistic connotation and humanistic characteristics of furniture products.

Key words: ship wood furniture; formal features; aesthetic value; cultural connotation