

2019 年教师暑期专业实践总结报告

艺术设计学院产品艺术设计专业 家具设计方向 白平

1、专业实践项目背景

米兰、科隆等国际上几大知名家具展参展的家具中，金属家具在所有家具中占的比重很大，并且设计创意性很强，往往能给人耳目一新的感觉，在设计突破性方面要强于其他类型的家具，颇有家具设计中“先锋设计”的感觉。国外金属家具在国际家具展中出现频率高，设计更新速度快，说明金属家具在国外的市场上非常受欢迎。设计创意强说明金属家具表现创意的能力要高于其他类别的家具。通过对国内金属家具的现状研究发现，国人因传统思想的影响，较金属家具而言，他们更愿意接受木质或其他亲和力和生命感更强的家具类型，因此市场需求不如国外那么大。这与中国人传统的“天人合一”的思想有关，也与中国人“中庸”的文化历史有关。金属家具，它在视觉、触觉、情感及心理上都给人距离感、冷峻感和生硬感，这些都与中国人的传统审美观是背道而驰的，所以较国外而言没那么受欢迎。因此，本次专业实践希望通过一种具体的设计方法能有效的针对国内金属家具设计中存在的问题，通过设计上的创新，改善金属家具在国内家具市场中的位置。通过研究金属家具的种类和特点，可以发现，参与金属家具设计的材料种类较其他家具种类而言是最多的。并且金属材料的工艺性能和使用性能非常好，能与很多材料搭配使用，说明金属材料具有“百变性”和“百搭性”，另外，通过研究金属家具设计创新的主要表现发现，金属家具较其他家具而言表现创意的能力更强。因此，综合金属家具表现创新能力强以及金属家具在国内市场受欢迎程度不高这两方面的原因。本次专业实践希望找到一种设计创新方法，具体针对国内金属家具设计中存在的问题，以此来缓解国内金属家具市场的困境。

2、项目研究及实践

(1) 针对金属家具料质地坚硬、冰冷、缺乏人情味等特征，在产品研发时候我们提出“软设计”策略，具体如下：

① 造型策略

金属材料具有良好的锻、铸、铣、焊等加工性能，利用金属这些优良的性能，结合各种造型设计方法、形态美原则，可以创造出很多具有艺术感、雕塑感的金属家具造型。金属家具中的基材形态与构成艺术浑然一体。无论是金属管材、线材的柔韧弯曲造型，还是对金属板材进行冲压、锻、铸、模压等获得的各种造型，都能把构成设计之美体现得淋漓尽致。曲线型流畅、直线型隽永，统一中有变化、对称中有韵律，塑造曼妙多姿的金属家具造型能满足人们对家具审美功能的需求。许多金属家具具有其他材质家具难以比拟的造型特征，“线”、“面”造型创意独特，风格多样，艺术感强，情趣高雅，个性突出。

② 色彩策略

用柔和、温暖、舒适的表面材料和辅助材料可调和金属材料本身存在“冷”、“硬”缺陷，使整个产品具有硬中见软，软中见硬和冷暖调和的效果。通过各种靓丽色彩涂料的喷涂，能使家具变得更加艳丽美观。同时金属家具通过一些特殊的表面处理，如金属表面进行拉丝效果的处理，不仅可以给家具带来丰富的视觉效果和舒适的手感，更能把金属家具的档次和品位推向一个极高的境界。如2012年巴黎创意家具展上的“荷叶”座椅，手工缝制的布料褶皱似一片翩翩起舞的荷叶，造型大胆、色彩鲜明，让椅子充满了生命灵动感，坐在这椅子上，会让人有种进入童话世界的浪漫感觉。

③ 材质策略

金属能同木材、人造板、石材、玻璃、竹材、藤、塑料、织物、皮革等多种材料搭配结合，设计时尽可依着设计师的艺术匠心，充分发挥想象力。金属材料和其他材料搭配结合，避免了直接接触金属材料给人所带来的冰冷质感，其尽展千姿百态、万种风韵，令人赏心悦目。如日本 Nendo 设计工作室推出的一款作品“透明椅子”，它看起来只有一个简单的轮廓，但却是一个功能性极强的座椅，骨感的框架上蒙着一层聚亚安酯薄膜，即包装行业经常用到的防震材料，具有很高的弹力和能迅速回归原型的特质。这种塑料材料拥有织物一般的柔软的特性而且通体透明，能给人带来轻盈、柔软的感受。

④ 结构策略

金属家具“软设计”可以通过“软连接”这种结构来实现，即利用各种五金

连接件将金属家具 2 个组成部分连接并可调控。软连接经常用在一些金属办公家具的设计上,如职员椅的设计。随着现代科学技术的发展,家具材料、家具构造和加工手段的不断更新,家具部件的连接技术也在不断发展。如通过可调控的连接,能让金属家具更加贴近使用者的使用习惯,让人享受到视觉与触觉的愉悦体验,还可以给人带来心理上的满足。如挪威制造商 Hodnebo 设计的金属座椅,弹簧钢框架可自由调节椅子的前后倾角,还可 360 度转动,拥有极好的灵活性、柔韧性和功能性,符合人体工程学的要求和现代设计的趋势。

⑤ 文化策略

家具既是一种生活用具,也承载着一种文化和一个区域的民族特征。当下的家具已经从“功能性需求”质变到“文化性需求”,因此家具要有文化性,体现家庭的品味,是文化的载体。金属家具“软设计”过程中可融入生态环保理念、民族文化要素等,这可以软化金属家具的冷峻感,增强金属家具文化属性和审美趣味,从而促进金属家具设计的创新。如中国设计师温浩设计的云龙椅,此家具金属的靠背外圈从中国传统圈椅中汲取灵感要素,靠背面用简洁的传统如意纹和云纹形成,家具座面软包用龙纹图案装饰。家具整体气质既实用又具有美感,既现代又具有传统文化韵味在其中。

(2) 现代家具创新设计手法

现代家具的发展始终与建筑技术的发展同步,由技术发展而引发的设计创新很多,设计师们大胆运用新的工艺和不同于传统家具的材料,改变家具的形态,进行结构的创新。

① 技术与工艺创新

金属家具在技术与工艺方面体现的非常明显,现代制造技术在金属成型、加工和表面涂饰处理方面有非常大的进步,使金属家具部件的结合更巧妙、形态更自由,甚至可以将全钢、全铝制造的椅子打造得非常圆润——从结构到局部都体现“有机形态”。加上超级成型、旋压成型、激光切割等新型工艺,使家具形态更加个性化和多样化。

② 多功能灵活转换

像临时桌椅这样的家具非常多见,家具要实现多功能,往往要求使用者对其

使用某种“动作”来实现其功能的转换。这些动作常见的包括：围绕轴心旋转或者通过折叠结构进行横向推拉或者竖向升降。钢管在多功能家具中使用广泛，其用于主体框架结构，能保证结构强度、节省材料，保持轻量，使转换动作灵活实现。

③ 构成与比例的设计

构成与比例关系是家具设计中的关键因素，家具中的零部件之间的不同比例所呈现的视觉效果有很大差异。家具形态的基本要素包括：点、线、面、体，金属家具中又以线、面构成居多。许多经典设计都是通过改变传统家具的形式，体现出不同的线条造型从而在视觉审美上给家具作品赋予崭新的生命力。

④ 视觉语言设计

家具的美学永远是最突出、最明显的特征，因为它是家具视觉语言中“最容易获得”的特征。利用材料、色彩和多种元素等多种形式构建独特的视觉语言，赋予家具新的形象是现代家具设计中常用的方法。比较讨巧的设计方法是对经典作品进行再设计，家具发展史上的许多经典家具，即便流传百年，依然为人们所津津乐道，很多设计师借鉴经典家具元素，进行新的设计尝试。例如家具设计史上的经典明代家具，就是国内外众多设计师研究、模仿的重点。明代圈椅是身份及品位的象征，低廉的塑料板凳是街头常见的家具，台湾品牌 Han Gallery 将两者结合而成如图 1 所示的圈凳，将精英品味的优雅线条，与街头的率直融为一体，有一种别样的美。如 Philippe Starck 以圈椅为原型，使用高分子塑料材质设计的，一改圈椅的敦厚沉稳，变得更俏皮年轻。

⑤ 金属家具的视觉语言创新设计

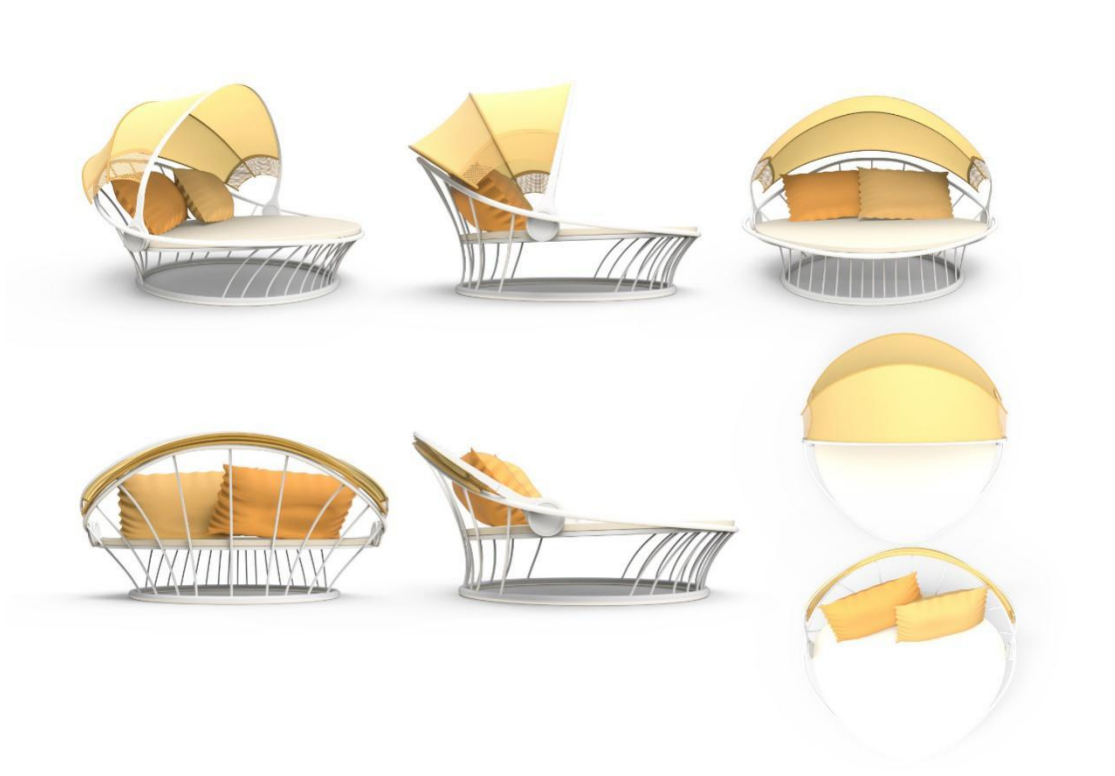
课题组重点分析了以明代家具为代表的传统木制家具所体现的人文精神。道家思想追求返璞归真，天人合一、自然天成的朴素哲学，在明代家具上体现得淋漓尽致：以人为本、造型简洁、结构通透、线条清秀舒展、不会过度装饰。如图 3 灯挂椅的搭脑形似美人肩，靠背的 s 形带来让人愉悦的温柔感，简约形制更是与明代文人在造型艺术上对简约极致的追求相互呼应。明代家具的设计理念主要是：遵循建构、强化结构、应对功能、淡化装饰。传统文化是一种抽象概念，它来源于生活哲学和理念[7]。明代家具作为传统家具的典范，其装饰及形态符

号是当时政治、经济、文化的反映，当代的设计与传承，必须辩证地看待，通过概括和提炼找出具有代表性又符合现代审美的“有意形态”，并进行抽象加工，获得最基本、最普遍的语言代码，再根据使用环境及人机工学加以修正。课题组从灯挂椅中抽取最有特征性的搭脑形态，简化靠背，拉长腿足，变成高台椅。但结构评估发现，C形结构不适合用于低靠背设计，因此简化为直板设计，如设计使用丝绒为面料，加入中国传统刺绣工艺，以清爽的蓝白色系搭配。设计借鉴了明式家具的线型和人文精神，细腻的软包材料和亮丽的刺绣工艺部分地中和了钢管的硬朗感，为椅子注入更多的现代感，融合了传统文化与现代生活，与原型神似而形异，极具装饰感。框架结构稳定，通透感极强，黑色的主体框架使其低调地保持个性，更容易融入周围环境，适合主题酒吧、家庭陈设或者餐饮使用。这一设计借鉴模块化设计思想，采用座面框架不变，只更换不同形态搭脑的方式，结合软包的材料及图案的变化，最大程度上降低成本，为企业提供了多款不同的产品，获得企业好评产生活，是区分不同国家、不同民族的核心内容，同时也反映了这个国家和民族所崇尚的生。

（3）设计实践

运用“软设计”策略与现代家具创新设计手法，我们进行了一批次户外金属家具的研发，具体方案如下

3、体会与收获

- (1)、金属家具的情感化设计尤为重要
- (2)、金属家具设计造型构成上以线材为核心
- (3)、将学生引入企业项目中的具有领先的人才培养意义
- (4)、教师要与时俱进、与行业企业通行
- (5)、以木质基材的家具课程体系转变为以木质基材为主，多种现代材质为辅的家具课程体系
- (6)、进行了项目制教学的初步探索
- (7)、家具专业可以增设以市场为线索的商业性家具设计课程
- (8)、人才培养方案要与时俱进、与行业企业通行