

气韵生动美学思想对“新中式”家具设计的影响

张艺鸿 凡国昭 李宏恩 陈阁

(郑州轻工业大学 河南省郑州市 453000)

摘要: 本文通过对“新中式”家具发展现状的研究, 针对当代“新中式”家具设计发展现存的问题, 将谢赫“气韵生动”的美学思想应用于“新中式”家具的设计研究中。利用传统文化中所含“韵”的美学思想, 与中式家具结合, 创造出更为“新”的中式家具。注重新中式家具设计的文化内涵, 使其能够体现中国传统文化的精华, 有助于提升新中式家具设计的文化价值, 并为中国文化的传承做出贡献。

关键词: 气韵; 节奏和韵律; 新中式家具

1 研究背景

1.1 概念界定

1.1.1 气韵生动定义

“气”和“韵”作为单独的审美范畴早就被人们提出来了, 早有对气的论述: 万物的本身和生命就是“气”。气韵始于南齐画家谢赫, 《古画品录》论画六法提出“气韵生动”, 表现为创作与鉴赏中主客体气的交汇, 是宇宙情怀与生命情调的体现^[1]。“韵”和“气”是相互依存的, “气韵生动”强调与景融为一体, 传统美学用“气”来体现事物美的本原, 强调艺术要表现生生不息、元气流畅的天地间万物的节奏和韵律^[2]。

1.1.2 “新中式”家具定义

新中式家具是在传统美学规范之下, 运用现代的材质及工艺, 去演绎传统中国文化中的经典精髓, 使家具不仅拥有典雅、端庄的中国气息, 并具有明显的现代特征^[3]。新中式家具应包含两方面的基本内容: 一是中国传统家具的文化意义在当前时代背景下的演绎; 二是对中国当代文化情况充分理解基础上的当代设计^[4]。

1.2 研究综述

1.2.1 “气韵生动”美学思想

有关“气韵生动”的相关研究, 现有文献对“气韵生动”在思想来源、美学特征、文化内涵等方面做了深入研究^[5-7]; “气”生万物, 它是宇宙生命之根本, 同样也是富有生气之“韵”的表现形式, “韵”则是个体生命之“气”化生运转得以完满、协和的表现, 是审美得以实现的必要条件, 也是艺术自觉的重要标志^[8]; 以“气”为主到以“韵”为主, 从“以气取韵”到“韵中有气”, 都证明了“气”与“韵”是密不可分的^[9]。

通过分析对于谢赫“气韵生动”中涉及的美学思想的相关的文献, “气韵”体现一种主观精神的能动的美, 是一种又张扬又含蓄的美, “气韵”恰好体现了中国文化独有的精神特征。

1.2.2 “新中式”家具研究现状

研究分析了“新中式”家具在工艺、材料和造型特点等方面的发展, 并分析了新中式家居中所带有的中国文化^[10]; 新中式风格是传统中式风格在当代的继承和发展, 它将中华民族传统设计思想和艺术表现形式进行了重新演绎^[11]; 其延续传统家具的审美特征同时具有后现代

的时尚文化意象^[12]; 同时, 从设计思想的从属性、设计内容的适配性、设计方法的交叉性以及设计审美的导向性四个方面进行阐述^[13]。

通过对“新中式”家具的文献的分析与整理, 研究主要集中于新中式家具的装饰特征、内涵意蕴、造型艺术特征以及影响因素等方面进行分析。

1.2.3 总结

“气韵生动”美学思想对“新中式”家具影响方向研究较少, 更多集中审美特征、文化内涵等方面, 通过对家具的整体的把控可以使新中式家具更好地对此借鉴与继承, 既可以促进新中式家具的发展同时可以继承传统, 增强民族性。

1.3 新中式家具设计现存问题

1.3.1 新中式家具设计理念缺失

改革开放以后, 中国受西方发达的物质文明的冲击, 人们对中国传统家具文化出现了自我否定局面, 导致中国家具在很长一段时间内没有自己的设计理念和立场。另外当今业内的家具设计者素质参差不齐, 部分设计者缺乏对中国传统家具文化的认知, 完全不在乎所家具的文化内涵及设计内涵, 这让中国家具成为传统家具的“模仿品”^[14]。

1.3.2 新中式家具设计造型缺乏创新

随着传统文化的传播, 新中式家具作为中国古典家具的延续与发展深受年轻群体喜爱。然而, 目前新中式家具在整体造型方面存在一定问题, 主要体现在一味复古。许多设计受到传统文化思维的限制与约束, 刻意延续和模仿古典家具风格而造型缺乏创新。为了顺应时代发展, 一些设计将中式家具刻意简化, 缺乏了中式家具的内核与灵魂^[15]。

2 气韵生动在现代新中式家具设计中的表达与运用

2.1 “气韵”之美在新中式家具中的哲学思想

在追求家具设计形式上的“气韵生动”同时更加注重精神层面的追求, 形式上只是让人在感官上能感觉到, 而精神层面则是更加深层次的文化追求^[16]。而如何于新时代背景下在设计中将古典艺术中的“气韵”之美传承下去, 对于拓展艺术新境界、发扬博大精深的传统文化具有重大意义。

新中式家具首先体现出来的是中国样式,可以从这些家具上看到中国传统文化符号,并表现出中国传统家具的基因。这种新中式家具并不是简单的模仿,也不是对传统家具中符号的简化提取,而是基于对传统文化理解,融合历史特征与艺术符号,呈现古典之美,从而实现传统家具与现代家具的结合,达到传承与创新的目的。

2.2 “气韵”之美在新中式家具中的应用

新中式家居设计通常比较具有形象性,因为它结合了传统中式风格和现代设计元素。通常会使用中国传统的图案和纹理,并且还会加入现代的材料和技术,使得新中式家居设计既具有传统的气韵之美,又不失现代的时尚感。这也是新中式家居设计如此受欢迎的原因之一。

新中式家具设计通常比较具有多样化,因为它结合了传统中式风格和现代设计元素,这使得新中式家具设计能够满足不同的消费者喜好,并提供更多的选择。在实际应用中,新中式家具设计可以广泛用于各种家居空间,如卧室、客厅、餐厅等。新中式家具设计的多样化可以使家居空间看起来更加精致和优雅,新中式家具设计能够营造出浓浓的中国传统文化气息,同时也能够体现个人的品味和风格。

新中式家具设计通常比较具有自然美。这是因为新中式家具设计通常会使用自然材料,如木材、竹子、石头等,并且还会运用自然色彩,使其看起来更加自然^[7]。在实际使用中,新中式家具设计的自然美能够为人们的生活带来更多的舒适和感受。例如,在家居空间中使用新中式家具,能够使人们感受到家的温馨和自然,并且能够提升人们的生活品质。

2.3 “新中式”家具风格对“气韵”的延伸与创新

气韵生动美学思想在新中式家具设计中的运用仍有待深入研究。未来的研究应当考虑将气韵生动美学思想与其他美学理论相结合,提供更为丰富和全面的解释。同时,也应当加强对新中式家具设计的实证研究,为气韵生动美学思想在实际应用中的运用提供更多的参考。气韵生动美学对新中式家具设计影响重大,需得到充分重视。未来研究应深入理解其与其他美学理论的关系,强调自然与人文结合,使家具更自然、优雅、舒适。在材料选择上可考虑天然经典材料,传统工艺手法,增加艺术气息和文化内涵。造型设计可融合传统中式元素和现代手法,突出中国特色与时尚感。

综上所述,气韵生动美学思想对新中式家具设计具有重要的影响,在材料选择、造型设计和生产过程方面均有显著的体现。未来的研究应当更加深入地探究气韵生动美学思想对新中式家具设计的具体影响,为提升新中式家具设计的质量和水平提供更多的理论支持。此外,未来的研究也应当考虑将气韵生动美学思想与其他美学理论相结合,提供更为丰富和全面的解释。

总结

受到“气韵生动”的影响,设计中更加注重整体与

局部的关系,有效整合元素创造出更具艺术表现力的作品。在审美意识变迁中,“气韵生动”不断激发艺术家探寻艺术的生命,让艺术生命不断演进,随着现代科技发展,传统文化如何嵌入现代生活是所有设计者需要考虑的问题。所谓新中式,“新”代表了现代人的生活方式与审美需求,中式则代表了古典家具的文化内涵和美学内涵,设计师只有立足于当下,深入了解现代人的生活方式和审美趣味,并对传统中式家具加以现代化设计,才能创造出优秀的新中式家具。

参考文献:

- [1]李健.“气韵”美学意义的构成及其当代价值[J].中国文学批评,2021,(01):85-95+159.
 - [2]张玮.浅谈美学中的气韵生动[J].大众文艺,2018,(19):128.
 - [3]李明,赵铭.对新中式家具设计文化内涵的思考[J].吉林广播电视大学学报,2012(12):82-83.
 - [4]柳蕾.浅析新中式家具文化特征[J].大众文艺,2018(05):100.
 - [5]冀志茜,谢赫《古画品录》中的气韵生动探析[J].美与时代(中),2022(05):9-11.
 - [6]蔡匀.“气韵生动”在艺术设计中的应用[J].艺术市场,2021(04):110-111.
 - [7]周依航.对“气韵生动”审美范式的现代性思考[J].汉字文化,2021(S1):162-163.
 - [8]帖译帆.“气”、“韵”的合流与分化[D].南京艺术学院,2015.
 - [9]王捷.从艺术美学角度浅析“气韵生动”[J].美术教育研究,2014(03):54-55.
 - [10]钱亚琴,戴向东.新中式家具发展思路探析[J].家具与室内装饰,2021(03):36-39.
 - [11]姜飞宇,徐刚,樊夏宁,马郡鸿,吴俊华.新中式椅凳家具的设计与创新[J].科技创新与应用,2021,11(16):43-45.
 - [12]唐立华.新中式家具艺术特征研究[J].艺术百家,2012,07.
 - [13]方方,关惠元.新中式家具生态设计的新思维探析[J].包装工程,2015,09.
 - [14]徐江,康森.新中式家具设计理念的分析及理解[J].大舞台,2010,07.
 - [15]刘大欣.现代工业设计下新中式家具设计现存问题与对策研究[J].新型工业化,2021,11(12):28-29+32.
 - [16]孟德新.从“气韵生动”看谢赫美学思想对中国传统绘画产生的价值和意义[D].四川美术学院,2017.
 - [17]刘宁,张子倩,马小东,陆加昕.新中式家具的材料选用研究[J].美与时代(上),2020(01):101-103.
- 项目名称:河南省教育科学规划项目 课题编号:2022YB0115 课题名称:河南省艺术学研究生学业成绩的影响因素及促进策略研究