

家具设计与文化在环境设计教学中的实践研究

赵伟 孙艳萍

(牡丹江师范学院 牡丹江 157011)

摘要: 依托于环境设计专业教学实践为背景,将家具设计与文化植入到环境设计实践教学与毕业设计创作中,针对专业教学、实践以及创作设计中所赋能的家具文化进行分析。依据家具设计在教学中的创新,家具文化在毕业设计创作中的引导,逐步探索出较为前沿的环境设计教学实践体系,基于设计教学实践进行教学改革与创新,并且利用家具设计与文化在教学中的新视角、新思路构建实践创新思维。

关键词: 家具设计;文化;教学;实践

在环境设计专业教学中,针对家具或是家具艺术在专业教学实践中,常规教学主要基于空间设计基础之上,并未形成相对独立的实践教学环节。家具设计与文化在环境设计教学中,尤其在毕业设计创作实践中,相关的教学实践与探索相对薄弱,家具设计更多依托于工业设计、产品设计专业进行相对独立的设计创作与实践,因此,家具设计与文化在环境设计专业教学中并未进行较为深度的教学实践尝试。

一、家具设计在实践教学中的应用

艺术设计专业的教学实践比较具有针对性,教学实践中的应用性具有较为重要的课程设置意义。艺术设计具有广泛的实践价值,专业设置本身就是为了解决实践、实用,处理社会实践中存在的实用性问题,是建立在提出问题、解决问题、应用问题的逻辑思维之上的应用型专业。家具设计在社会的应用较为广泛,是最为普遍性的设计应用行为。工业设计、产品设计专业课程体系中,家具设计具有举足轻重的作用,是教学实践中的重要组成部分,在环境设计专业中,家具设计同样占据较为重要的实践教学作用。

家具设计相对应的主要为产品设计、工业设计等专业,在教学实践中,主要针对实践设计与应用设计为前提,进行符合社会生活中所需的工业产品、家居产品等。然而在环境设计专业教学中,家具设计主要进行教学实践的辅助性教学,实践创新与实践教学主要依托于环境设计中的空间设计与空间陈设,教学与实践方面主要针对室内空间陈设与布置。现代家具设计创新主要是围绕空间的转换与变化进行,因此,家具设计在环境设计教学中具有较为前沿性的教学实践意义。例如在室内居住空间设计中,家具设计的要素主要针对居住空间的舒适性、实用性以及审美价值进行创新与实践;在公共空间设计中,家具设计的要素主要针对公共空间功能、布局以及色彩搭配与设计搭配进行实践与应用设计。在未来的“城市家具”配套设置建设中,家具设计的教学实践具有更加前沿性的教学作用,也是环境设计专业教学成果转化的主要方向之一。环境设计专业中的家具设计教学更加具有实验性与实践性,是未来家具设计拓展教学的主要方向,提升学生专业素养与实践经验更加需要家具设计教学的辅助与支撑。在专业教学与社会实践诸多方面,如何提升设计教学质量,提高教学实践环节的应用性,增强教学中家具设计产品的成果应用等,环境设计专业教学需要进一步将家具设计进行统筹设计与教学实验。

由此可见,家具设计不仅仅是单纯的教学实践环节,从学科教学与专业教学的视角分析,家具设计可以用更好的辅助环境设计专业教学,增强环境设计在室内外空间设计的应用性教学,对专业学生的实践经验积累与操作具有较好的实践教学补充,家具设计应用可以在教学中补强教学实践。

(一) 虚拟仿真实验技术在家具设计中的应用

随着传统教学课堂教学方式的逐渐转化与变更,家具设计课堂教学也呈现出多元化、多路径的教学拓展模式。虚拟仿真实验技术

则是较为前沿的教学方式方法,具有极强的实践性与科技性。

虚拟仿真实验技术原则上是将现实课堂中,完成难度大、危险性高、操作成本高等现实实验与设计难以完成的或是不可实现的实践教学呈现出来。具有极强的实践教学价值。教学中可以解决一些长期存在的教学“死角”与“真空”,满足教学实验的同时,还可以进一步提升教学质量与教学效率,虚拟仿真实验是较为先进的教学实验技术。家具设计在实验教学中存在诸多常规操作难以实现的教学环节,虚拟仿真实验技术的应用,可以进一步将家具设计实践提升到真正实验教学中。在家具的传统榫卯制作、家具切割剪裁等木作环节,可以真实地还原制作场景。然而在家具的艺术处理以及传统艺术装饰等环节,虚拟仿真技术结合现代制作工艺,更加真实地将设计与艺术相结合,并且可以在教学过程中实现教学质量的提升。

家具设计的艺术处理与技术相结合,是常规教学实践中的壁垒,难以形成较为系统的实践秩序。因此缺乏教学的生动性与艺术性,课堂教学中的复杂程序同时也会大大降低课程效率。因此虚拟仿真实验技术的应用,不仅仅提升的是教学质量,围绕教学相关的实验效率都实现了较大突破。未来的家具设计实验中,将逐渐将虚拟仿真实验技术逐一推广,争取在家具设计实验中形成系统的教学模式,辅助专业课程实验设计与教学规划,做到实验与实践技术同步,知识在实践中逐渐消化,将实践与理论、技术与科技进一步相结合。家具设计中注入的虚拟仿真实验技术,不仅仅是教学方式方法的更新,更是为未来设计实验课程更新了“新坐标”。系统化实践教学与现代虚拟实验技术融入,提升的是专业实验效果与学生的知识理解效率,从而实现现代教学理念的更新与发展。

(二) 传统艺术技法在家具设计中的应用

中国传统艺术表现形式种类繁多,在艺术形式的表达与传播途径也十分广泛。教学实验中如何将种类繁多的中国传统艺术植入到家具设计中,是该专业教学的主要创新实践。中国传统文化与中国传统艺术在艺术设计学科的教学体系中,具有十分重要的作用,不仅可以在教学实践环节传播与推广中国传统技艺,更是弥补当代大学生的实践创新能力。传统艺术技法在设计学体系的实践课程中具有较为重要的实践意义,家具设计中的传统艺术技法体现在教学环节中,主要进行家具结构解析与制作、家具彩绘纹样绘制、家具饰面漆艺技术、家具装饰配饰制作等等。

家具设计在实践中,不仅仅是对现代家具的创新与实践,更主要是对中国传统家具的继承与发展。家具设计教学无论从艺术理念还是技术思路,都要对中国传统家具进行继承。设计思维在教学实验中可以进一步增强学生的实践操作与技术创新能力,尤其在中国传统家具的艺术表现形式方面,更要进行对传统艺术技法的学习与沿袭。例如在唐代家具中的螺钿镶嵌技术、木画技术等,在现代家具设计中针对唐代家具中所承载的传统艺术技法,已经极为罕见了,尤其在现代家具设计教学中,传统艺术技法更加缺失。传统家

具中所体现的中国传统艺术技法,是现代家具设计教学中较为忽视的,也是现代大学生对于传统技艺缺失的一个要点。因此传统艺术技法在家具设计教学中的应用,是家具设计教学体系所需要进一步加强的教学实践环节。

二、传统文化在家具设计教学中的应用

传统文化是一个民族历史的写照,同时也反映了传统艺术教育的历史文化历程。中华优秀传统文化所包含的优秀智慧结晶,更是现代艺术设计教育与教学的文化基础。家具设计教学中,更加需要从传统文化中提炼文化精髓,将中国传统家具文化与现代家具设计教学相结合。

(一) 中国家具文化

“家具”一词最早出现在南北朝时期贾思勰所著《齐民要术》中。《齐民要术》记载:“柳柳楸梓梧柞,凡为家具者,前件木皆所宜种”。这也是中国古代文献中对家具最早的记录,从文献记载中可以看出,中国古代家具是木器时代,也证实了家具文化同为“木作文化”。在家具定义未形成之前,先人们更多地将家具视为人们在生活、生产中,以及开展社会活动必不可少的一种器具。

随着社会生产力的进步,以及文明程度的不断发展,家具逐渐在生活与社会活动中,形成服务于人们坐与卧、储备、收纳等功能性的日常器物。通过大量的史料以及图画影响记录中可以发现,家具的形成是伴随社会文明发展以及人们生活方式转变而演变的。逐渐形成了具有独立文化特色的中国家具文化。中国家具文化的形成汇集多元文化与习俗,同时也吸纳了异域外来文化与宗教文化,因此,中国家具文化是在文化包容与文化自信的基础之上形成的。

唐代时期的家具可谓是中国传统家具文化的重要时期,该时期的家具文化不仅仅体现着唐代家具的包容性与艺术性,更为重要的是唐代家具是中国传统家具的重要转折时期,即中国家具从低矮家具向高型家具的过渡时期。唐代时期不仅仅经济富庶,国家强盛,随之带来的是文化的大发展与大融合,唐代之所以强盛,最为主要的是文化的强盛,文明的进步,种种的文化与文明强盛对中国家具文化的影响是巨大的,为后世明清家具文化盛世的到来,奠定了厚重文化基础。唐代时期的家具,形成了低矮家具与高型家具并存的阶段,因此中国传统家具文化在该时期交相辉映,凝聚了中国传统家具在艺术、技术、工艺等领域多元的融合。

唐代之前的家具文化更多呈现的是一种低矮家具文化,通过家具文化传授着中华文明与礼仪之道。家具的型制主要以席地而坐形式出现,这与唐代之前人们跪坐的礼仪与生活习惯相关,通过低矮家具为载体,形成了具有中国传统文化礼仪特色的家具文化。家具使用与应用也围绕着低矮造型的木作文化所进行,在家具的艺术形式与装饰工艺方面,将中国传统的漆艺技术融入到家具文化与艺术领域,形成了中国传统家具早期的艺术文化表现形式,这也为后期中国漆艺技术与艺术的发展拓宽了传播途径。唐代后期的中国家具文化逐渐转向以宋代为起始的具有文人气质的艺术文化形式,家具以日常生活中的简单实用为标准,在家具文化艺术形式中,逐渐追求家具的朴素、简洁的文人气质。简洁的流线造型为审美意志,突出家具型制中的“极简主义”是宋代家具文化所追求的气质,这也为迎接中国明清家具文化的顶峰时期提供了文化传承前提。

明清家具文化不仅仅是中国家具文化的精髓,更是代表着世界家具文化的精华。通过家具将中华优秀传统文化彰显得淋漓尽致,是代表中国传统文化经典范例之一。明清家具涵盖了中国木文化、礼仪文化等诸多传统文化,明清家具最为难得的是通过家具将中华优秀传统文化应用于人们的生活与社会活动中。

(二) 家具文化与设计教学

家具设计教学在教学实践与传统文化相结合方面,在未来应当

作为教学重点。主要从几个方面进行考虑,一是提升学生素质教育,强化学生对于传统文化的认同;二是中华优秀传统文化在教学实践中的应用与传播推广;三是家具文化在设计教学中树立大学生文化自信、民族自信。

家具文化在未来设计教学中,不仅仅可以提升素质教育,实践教学与实训实验等教学环节中更加提升教学质量,进而达到学生能力与素质的全面提升。应对就业环境以及未来学科专业发展等诸多因素,需要在设计教学体系中增强家具文化,尤其是中国传统家具文化的植入与应用。将教学与实践相结合是传统教学体系一贯的实施标准,在此基础上加入文化载体,家具文化作为教学实践的过程植入,可以充分导入教学过程中的中国传统文化,促使课程体系升级与提升学生素质教育。

在教学中可以将中华优秀传统文化通过课程体系的传授进一步推广传播,并且将家具文化实现教学成果的转化。教学实践中逐渐将各类家具文化进行教学成果转化,进而实现设计教学的作品转换,充分强化了学生的素质教育同时,又增强了学生实践能力,最终的教学目的是实现学生能力全面提升。以教促学,以学带动能力提升等一系列教学计划,均离不开家具文化在设计教学中的实施与开展,这也是顺应现代教学体系优化的体现。势必将家具文化与设计教学紧密相结合,并且在教学中进一步推进中华优秀传统文化的传播。再利用现代数字化教学手段将家具文化进行植入,生动教学过程与立体化的教学规划并行,运用现代数字化与虚拟现实技术等前沿教学方式方法与家具文化应用于一体,有利于建立设计教学的新优势与新方向。教学体系的升级可以更好地服务于学生能力的培养,可以解决传统教学长期存在的“知识死角”,可以打破传统教学中的壁垒,建立与发展适应现代设计教学的新方式与新方法。

结语

家具设计与文化在环境设计教学中的应用,在未来的设计教学中是一种新的教学模式探索。构建适应新时代高校设计教学体系的教学改革创新,需要家具文化在教学与实践中的应用,提升中华优秀传统文化在教学体系中的教学与实践意义,符合未来人才培养模式与教育教学方向。

可以说,在未来数字化教学与虚拟现实技术应用等教学实践环节,更加需要家具文化作为教学内涵的引导。实现未来环境设计以及艺术设计教学体系的优化与教学实践效率的提升。

参考文献:

- [1] 赵玉冰,韦宇航.中国传统家具文化的当代价值与传承发展[J].大众文艺,2021,04.
 - [2] 赵伟.浅议新中式禅椅设计——以敦煌莫高窟壁画中禅椅形式为依据[J].美术大观,2019,04.
 - [3] 韩凤,李沙,仇耿.基于创新实践能力培养的传统家具创新设计教学探索[J].2022,06.
 - [4] 罗碧英.家具设计教学方法改革与实践研究[J].大观,2021,06.
 - [5] 赵伟.新闻可视化应用对唐代传统图式发展的启示[J].新闻战线,2019,06.
- 课题名称:双创视角下毕业设计实践教学环节改革与研究——以渤海国家家具设计与研发为例
- 课题来源与编号:黑龙江省高等教育教学改革研究一般项目 SJGY20210896
- 作者简介:赵伟(1982—),牡丹江师范学院,讲师,硕士研究生导师,主要从事中国传统家具文化研究;
- 孙艳萍(1982—),牡丹江师范学院,讲师,主要从事美术教育研究。邮编:157000