斯堪的纳维亚座椅设计美学与应用

武文玺, 胡志刚

陕西科技大学设计与艺术学院, 陕西 西安

收稿日期: 2023年7月18日; 录用日期: 2023年8月29日; 发布日期: 2023年9月4日

摘要

斯堪的纳维亚设计是现代设计历程中开出的一朵与众不同之花,将设计的美学推到了新的高度,纵观整个北欧地区的座椅设计,这些国家都非常推崇古朴的、自然的、舒适的设计,在艺术中增添细腻感,在座椅中融合本土地域特色的艺术之美,并以"简约而不简单、实用又美观"的核心美学席卷全球。文章从斯堪的纳维亚各国的座椅设计的代表作品分析其艺术设计特征,从设计背景、区域特色、审美文化的角度探究其蕴含的设计美学理念,并探究在不同场景下的设计应用策略,为现代座椅设计创新提供更多理论参考。

关键词

斯堪的纳维亚,座椅设计,美学,应用

Scandinavian Seat Design Aesthetics and Application

Wenxi Wu, Zhigang Hu

School of Design and Art, Shaanxi University of Science and Technology, Xi'an Shaanxi

Received: Jul. 18th, 2023; accepted: Aug. 29th, 2023; published: Sep. 4th, 2023

Abstract

Scandinavian design is a modern design process of a distinctive flower, which will design aesthetics to a new height. Looking at the seat design of the whole Nordic region, these countries are very highly respected for primitive, natural, comfortable design, adding exquisite feeling to art, integrating the artistic beauty of local regional characteristics in the seat, and sweeping the world with the core aesthetics of "brief but not simple, practical and beautiful". This paper analyzes the artistic design characteristics of the representative works of seat design in Scandinavian countries, explores the design aesthetic concept from the perspective of design background, regional cha-

文章引用: 武文玺, 胡志刚. 斯堪的纳维亚座椅设计美学与应用[J]. 设计, 2023, 8(3): 1139-1145. DOI: 10.12677/design.2023.83140

racteristics and aesthetic culture, and explores the design application strategies in different scenarios, so as to provide more theoretical reference for the modern seat design innovation.

Keywords

Scandinavia, Seat Design, Aesthetics, Application

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Open Access

1. 引言

纵观座椅的发展历程,座椅设计可以反映时代社会结构、材料运用、技术发展和时尚潮流的重要表现形式。斯堪的纳维亚地区的设计运动背景是 20 世纪发展起来的声势浩大的现代主义设计,现代主义设计对本世纪存在的各种艺术设计活动造成了强烈的冲击,由于现代主义设计在后期走上了极端的道路,使设计倾向于极少主义,因此在影响到斯堪的纳维亚地区时出现了不同的变化,设计的源泉和灵魂的精神内涵在于情感、生活、个性和心灵的融合,从而开拓出了一种具有人文主义色彩,关注人的心灵需要满足的设计倾向[1]。斯堪的纳维亚设计风格强调设计的文化背景、实用性、艺术性和功能主义,因为其具有的独特设计美学思想,从而更加受到人们的喜爱[2] [3]。

2. 斯堪的纳维亚地区设计背景

斯堪的纳维亚地区位于北欧,地理位置偏远,长期受寒冷气候影响,人口较少,大片森林覆盖。由于其远离欧洲大陆,斯堪的纳维亚地区在 19 世纪 70 年代之前并未受到工业革命的过多干扰。然而,随着时间推移,现代主义设计理念逐渐渗透至这片地区。19 世纪末 20 世纪初,斯堪的纳维亚地区的设计风格开始崭露头角,逐渐形成自身独特的风格[4]。斯堪的纳维亚国家在面临工业化生产和传统手工业的冲击时,与其他国家不同的是他们采取了一种独特的融合策略。他们将传统的手工艺与新兴的工业化相结合,创造出一种全新的发展格局。这种理念深深影响了斯堪的纳维亚的设计发展,并在各个设计领域中得到广泛应用,家具设计也不例外。这一独特的融合使得斯堪的纳维亚的家具设计既保留了传统的工艺和温暖,又融入了现代的简约和实用性。斯堪的纳维亚地区拥有广袤的森林、清澈的湖泊和雄伟的山脉。这些自然元素为设计师提供了无尽的灵感,斯堪的纳维亚设计多从大自然中汲取灵感,利用自然材料进行制作,保留有浓厚的大自然的痕迹,创作出众多独具特色的设计作品,斯堪的纳维亚设计充分展现了现代主义设计与当地传统文化的融合,体现了其独特的美感与优势。

3. 斯堪的纳维亚座椅设计美学

斯堪的纳维亚设计透露出一种独特的文化品格并且寻找出了现代主义设计无法提供的新的设计方式与风格,斯堪的纳维亚设计中不管是平面的还是立体的各种产品都在表达着一种真实与感人、柔和与极简。 其传达的极简理念并不是没有设计理念的单调设计,而是很好的将形式美和功能美合二为一。很多作品都喜欢采用自然的材料,形态上也更加倾向于简约的有机线条,喜欢采用现代材料与现代建筑方法进行设计,斯堪的纳维亚各国在地区性与民族性上都有各自侧重的设计理念,从而创作出具有不同美学特点的设计产 品。这场在斯堪的纳维亚地区兴起的设计艺术运动代表了传统与现代的碰撞,将这两个看似矛盾无法融合的元素进行统一,现代的功能加上传统的风格充分适应了当地的人文特色,在艺术美感上达到了新的高度。

3.1. 原生美学

原生设计美学主要体现在设计材质的选择上,瑞典设计师在寻找属于自己本土的现代主义风格过程中,将地域传统文化与现代设计理念相融合,用地域特征体现产品的个性表达,注重传统元素与自然形态的表现[6]。在座椅结构设计方面,斯堪的纳维亚设计师的作品以简约而非简单的设计理念著称。他们注重座椅的实用性和装饰性的兼具,使座椅在功能上更加全面和实用。尽管北欧地区有丰富的森林资源,但在现代的椅子设计中,并不仅限于使用木材作为材料,而是采用了多样化的材质,如皮革、藤编和麻布等,使当代座椅设计更加多元化,具有更大的创新空间。芬兰设计师阿瓦尔•阿尔托非常擅长将芬兰的自然元素贯穿进他的家具作品中,在那个世界拥抱工业机械的年代,他的创作不同于工业化色彩浓厚的传统钢管家具,他对木质家具的天然温度持续的坚守,他始终相信木头是带着阳光温度的自然之物。用木材的原生美感在设计中传达出人情味。

《夏娃椅》是瑞典设计师布鲁诺·马松的杰作,充分展现了他对自然形态的深入观察与探索。座椅采用木板框架和麻布带子构造,简约无华,没有过多的装饰。椅子的靠背和坐面自然融合成一条曲线,既具备优美的外形线条,又符合人体工程学的设计原则,一切从人的需求角度出发。这款椅子仿佛将用户包裹在舒适的怀抱中,为使用者带来舒适和安心的感觉。椅子两侧对称设计,增添和谐平衡感。麻布带子固定在框架的椅子腿上,椅腿采用弯曲带直角造型,视觉呈现清新、明亮且舒适的感觉。这种将木质框架与麻布带相结合的设计创意使得椅子轻巧方便(见图 1)。夏娃椅的流线型曲线、精致的细节处理、自然的材料选择、对称平衡感以及与人体工学的舒适性都在体现着一种原生设计的美感,原生设计美学强调创新性和独特性。它不是简单地模仿现有的设计风格,而是通过新颖的创意和独特的视角,打破传统,创造全新的设计风格和审美体验。

Figure 1. Bruno mason, eve chair 图 1. 布鲁诺・马松《夏娃椅》®

3.2. 色彩美学

斯堪的纳维亚的座椅设计中对于色彩的运用也非常具有地区特色,大多强调清新、柔和和谐调的色彩运用,追求色彩的自然性。这种美学风格通常采用自然的、淡雅的色调,如淡蓝、浅灰、米色、淡绿等。木材本身具有的柔和色彩也被设计师加以利用,将木材天然纹理视作艺术创作的展现,可以与整体家居环境自然的融合,展现出一种朴素、清新的原始之美。在一众自然柔和色彩运用下的设计风格中,也有一些

地区设计师在色彩美学上进行了新的尝试,冰岛与斯堪的纳维亚地区其他设计师强调从本土地理位置特色 中汲取设计灵感不同,冰岛的设计师们大多喜欢用许多靓丽的色彩,这与偏爱冷色系列的其他地区不同, 多选用纯度更高的颜色,让原本冰冷的地区多一些活力与热情,色彩成为冰岛座椅设计中最鲜明的设计元 素。在冰岛的许多旅馆中都有这种设计风格的体现,带着北欧的调性,但没有北欧风的冷淡。

丹麦著名设计师弗纳·潘顿为丹麦的座椅风格增添了大胆且富有创意的色彩系列,该设计师于 1960 年设计了著名作品《潘东椅》充满的表达了设计师的个性与创意,极端的单一设计色彩被巧妙融入,成为一股时尚潮流(见图 2)。这款椅子用鲜艳的色彩打破传统家具设计中常见的单一色调极具视觉冲击力,增添设计的现代感和时尚气息,潘东通过色彩的大胆运用,使潘东椅成为了家具设计中的艺术品,展现了对色彩美学的独特理解和表现,同时也为斯堪的纳维亚设计注入了新的活力与时尚元素。

Figure 2. Pan dong chair 图 2. 弗纳・潘顿《潘东椅》^②

3.3. 造型美学

斯堪的纳维亚设计风格在椅子的形式、线条、比例、曲线和材质等方面充满创意和艺术表现。设计师勇于挑战传统,巧妙地将现代元素融入椅子设计中,用流畅的线条创造出别具新意的造型。斯堪的纳维亚风格显著特征在于实用性、追求古朴和简约,这种独特风格并非导致现代与传统对立,而是在统一中不断变革、稳步发展。丹麦设计师潘顿设计的"潘东椅"在造型设计上做出突破,采用一次性压膜成型技术,使造型如同婀娜的少女,这款椅子凭借这种充满未来感的流线型设计而风靡全球。丹麦的另一位著名家具设计师汉斯•威格纳对中国明清家具情有独钟,椅子的多样造型均受到明清家具的深刻影响,彰显了其高超的艺术品位。威格纳的代表作品"中国椅"灵感源自明代的圈椅,以其独特的设计而脱颖而出。椅子扶手呈现圆形,背板独立且呈弯曲状态,使得椅子在造型上更具雅致[7](见图 3)。除了中国元素外,"中国椅"的独特创新之处在于采用实木做框架,将背板与扶手连为一个整体,呈现出优美的弯曲线条,同时四条腿与整体的靠背扶手与坐面牢固地连接在一起。与明代椅子坚硬的坐面不同,"中国椅"采用绳编加软垫的设计,赋予了椅子自然气息,同时在线条与触感上也展现出了优美与舒适。这把椅子凭借其独特的质感和艺术价值,在似与不似之间呈现出惟妙惟肖的美感。

Figure 3. Hanswigner "China chair" 图 3. 汉斯・威格纳《中国椅》®

3.4. 韵律美学

韵律美学强调设计中的动态感和节奏感,使人在视觉上感受到一种流动和律动的美感。自然给了芬兰人汩汩不息的灵感,成为一种能量的内在源泉,从而在自然中产生出带有韵律美感的设计作品。阿尔瓦·阿尔托为帕米欧疗养院设计的椅子整体向上倾斜,有助于病人把肺部舒展开来,将曲木技术融入设计中,让椅子呈现出一种流畅的线条与柔性的波曲面,这种曲线的柔软动态感会让整个作品看起来更加简洁与轻便,同时充满雕塑般的美感(见图 4)。帕米欧椅采用胶合板和弯曲木材制成,使材料的自然属性与曲线造型相互呼应,这种带有韵律的设计美感并不会忽略结构的合理性,设计师充分考虑了椅子的支撑和平衡。这种韵律设计美学使得帕米欧椅子不仅成为实用的座椅,更成为了一件艺术品,体现了阿尔托在设计中对美学和功能的完美平衡追求。因此斯堪的纳维亚座椅设计中的韵律设计美学可以理解为在设计中运用流畅的线条、曲线和形式,营造出一种动感和舒适感的美学效果。

Figure 4. Palmio chair 图 4. 阿尔瓦・阿尔托《帕米欧椅》®

3.5. 功能美学

瑞典设计倾向在保留自然元素和传统工艺的基础上,逐步采用以人性化和功能化为原则的现代化设计。这种设计风格不仅体现在椅子的外观和形态上,更是表现在设计师对细节处理和功能性的注重,使得斯堪的纳维亚座椅成为家具设计中的艺术品和实用品的完美结合。丹麦设计师威格纳的座椅设计精髓是实用且不失美观,注重人体结构,在设计时将整个椅子构造将明代的椅子简化到只剩基本构件,每一步设计都被威格纳推到"多一分嫌重,少一分嫌轻"的完美状态。巴兰斯椅是挪威著名设计师彼得•奥普威斯克的代表作品。这款椅子设计独特,可调节座椅的角度,底座可以摇摆,类似于摇椅的设计。它完美契合人体姿势,为用户提供舒适的坐姿体验(见图 5)。这种时刻从人的需求角度出发的设计理念充分体现了挪威设计对人们生活的关注,并将挪威独有的风格发挥极致。尽管瑞典、丹麦、芬兰、挪威和冰岛这五个国家在政治、文化、语言、传统和经济等方面存在差异,但他们共同拥有不断创新的理念和保持传统工艺的设计风格,使得这些国家在设计领域拥有高度的共识和统一。设计师们根据人们的生活需求,创造出人性化、舒适、安全、方便和实用的椅子,这种设计得到了大多数人的认可和接受。椅子的功能设计美学体现在其注重用户体验和生活便利的同时,追求形式与功能的完美融合。在这样的设计中,椅子不仅是简单的家具,更是为人们提供舒适支持的艺术品,从而真正实现了为人服务的根本设计目标。

Figure 5. Balance chair **图 5.** 彼得・奥普威斯克《巴兰斯椅》^⑤

4. 斯堪的纳维亚座椅设计美学的应用策略

4.1. 家居环境中的斯堪的纳维亚座椅

室内家具设计侧重产品与空间搭配的整体性,设计师们可以保留材料的天然特性和质感,设计的座椅产品更加贴近自然的原始状态,为空间增添了舒适和温馨的氛围。在材料的选择和色彩的表达上,斯堪风会更倾向保留原始色彩以及材料所具有的天然纹理特性,避免过于鲜艳和张扬,而是选择温和的色调,使座椅在室内环境中显得温馨而舒适。斯堪的纳维亚座椅设计强调与其他家具和装饰元素的协调,创造出和谐的室内环境。造型上通常采用简约的线条和优雅的曲线,选用自然的材质并注重人体工学和舒适性,身处其中能感受到一种清新的原始之美。因此带有斯堪风的座椅产品成为许多人在家里用来放松和休息的理想选择。

4.2. 办公环境中的斯堪的纳维亚座椅

在办公环境中,斯堪的纳维亚座椅设计提供了舒适和功能性兼具的工作体验。座椅的材质常常选用 高质量的木材,如橡木或桦木,使其具有自然的质感和温暖的氛围,一些座椅可能会模仿树木的曲线或 其他自然元素,营造出一种融合自然的感觉,让人们在办公场所中感受到自然与人文的和谐。座椅通常具有人体工学设计,提供良好的支撑与舒适度,以减轻长时间工作对身体的压力。此外,它们还注重细节和耐用性,例如可调节的座位高度、可倾斜的背部和扶手等,使座椅能够适应不同的身体需求和工作环境。这种兼具外形美感与功能性的座椅设计与办公环境的适配度更高,充分体现斯堪的纳维亚设计所传达的功能主义理念。

4.3. 公共场所中的斯堪的纳维亚座椅

传统的斯堪的纳维亚风格座椅设计受早期包豪斯设计理念影响,略带曲线和纹样的装饰可以提升产品具有的设计感,这些座椅设计既注重美观性,又强调舒适性。其独特的风格和舒适性能够为用户创造一个宜人的休憩环境,并为公共空间增添一份独特的魅力。斯堪的纳维亚座椅常常以自然的材料和精湛的工艺制成,展现出现代化和时尚的氛围。同时在公共场所中的设计还考虑到了空间的布局和风格。座椅通常具有相对轻巧的外观,易于摆放和移动,具有灵活的布局和组合方式,充分利用空间。此外,斯堪的纳维亚座椅在公共场所中也注重实用性和易于维护。它们通常易于清洁,并采用耐用的材料和构造,以承受高频率的使用。因此人们不仅可以得到品质追求的满足还能感受到设计带来的人性的关怀。

5. 结语

斯堪的纳维亚座椅设计极具独特和鲜明的艺术特征,它既没有美国设计浓厚的商业属性,也不像德国设计的过分机械与理智,它传达的是以人为本的设计理念。融合极简、自然、现代与传统,少而美,少而精致就是斯堪的纳维亚设计给人们来带的新的艺术风格思考,这对于整个世界来说是一场新的关于美的革命,这同时也在启示着人们,在面对时代发展进程中的矛盾点是,该如何与这些矛盾进行和解,在单调与繁杂间找到平衡,将浓郁的斯堪的纳维亚风情融于设计艺术的创作中就是斯堪的纳维亚设计的成功之处,这种不随波逐流,独树一帜的艺术设计传统一直贯穿到了今天,在当今的艺术设计作品市场上,斯堪的纳维亚仍然存在于最耀眼的地方。

注 释

- ①图 1 来源: 网页引用, http://baijiahao.baidu.com/s?id=1716033759940580322
- ②图 2 来源: 网页引用, http://www.1688.com/huo/b-c5cbb6d9d2ce.html
- ③图 3 来源: 网页引用, http://m.sohu.com/a/349047169 766165
- ④图 4 来源: 网页引用, http://www.douban.com/note/662499028/
- ⑤图 5 来源: 网页引用, http://www.futepika.cn/a/171014075548258-2.html

参考文献

- [1] 张倩. 由北欧风格简析后现代主义设计精神[D]: [硕士学位论文]. 南京: 南京师范大学, 2014.
- [2] 陈多政. 斯堪的纳维亚风格对现代产品设计影响的探究[J]. 设计, 2017(7): 42-43.
- [3] 郎丽娟. 斯堪的纳维亚设计风格对现代家具设计的影响[J]. 艺术品鉴, 2019(23): 291-292.
- [4] 张文迪, 郭安, 苗琳. 北欧现代家具设计中椅子设计的艺术特点[J]. 文艺生活·中旬刊, 2017(3): 183, 185. https://doi.org/10.3969/j.issn.1005-5312.2017.03.152
- [5] 刘志国. 针对斯堪的纳维亚室内与家具设计分析[J]. 房地产世界, 2020(21): 8-10.
- [6] 文英、戴炯、鲁翠强、探讨北欧设计美学之皮革及服饰产品设计应用[J]. 皮革与化工、2022(2): 33-38+44.
- [7] 纪梦寒. 中国传统文化在现代家具设计中的传承研究[J]. 西部皮革, 2020, 42(23): 50-51.