

构成艺术在北欧现代家具造型设计中的应用分析

杨文新, 蒲欣月, 贾如诗

山东建筑大学艺术学院, 山东 济南

收稿日期: 2024年9月30日; 录用日期: 2024年12月2日; 发布日期: 2024年12月10日

摘要

构成艺术是现代家具创新设计的理论基础与灵感来源, 深入研究构成艺术理论对现代家具造型设计有着重要的意义。本文对平面构成、色彩构成、立体构成这三大构成理论进行阐述, 并结合实际案例分析三大构成在北欧现代家具设计中的应用。构成艺术的合理应用, 不仅使北欧现代家具实现了家具的基本功能, 而且形成了简约、流畅的设计风格, 在视觉和心理上给人以美的感受。这一理论在设计中的应用为家具设计的创新发展提供了新的思路和方法。

关键词

构成艺术, 北欧现代家具, 造型, 应用

Analysis of the Application of Composition Art in Nordic Modern Furniture Styling Design

Wenxin Yang, Xinyue Pu, Rushi Jia

School of Art, Shandong Jianzhu University, Jinan Shandong

Received: Sep. 30th, 2024; accepted: Dec. 2nd, 2024; published: Dec. 10th, 2024

Abstract

Constructive art is the theoretical foundation and source of inspiration for innovative design of modern furniture, and in-depth research on constitutive art theory is of great significance for modern furniture styling design. This article elaborates on the three major composition theories of

plane composition, color composition, and three-dimensional composition, and analyzes the application of these three compositions in modern Nordic furniture design through practical cases. The reasonable application of art not only enables Nordic modern furniture to achieve its basic functions, but also forms a simple and smooth design style, giving people a sense of beauty visually and psychologically. The application of this theory in design provides new ideas and methods for the innovative development of furniture design.

Keywords

Composition Art, Nordic Modern Furniture, Styling, Application

Copyright © 2024 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

在当今追求生活品质和艺术感并重的时代背景下,构成艺术作为一种强调几何形态和结构的艺术形式,其设计理念与形式已完全渗入到现代家具设计中。北欧现代家具设计以简约、流畅和实用著称,这些特点很大程度上得益于构成艺术的巧妙应用。构成艺术作为设计领域的重要理论,在北欧现代家具设计中,不仅影响了家具的外观设计,丰富了家具的形态和美感,还深刻地影响着其结构和材料的使用,提升了家具的实用性和舒适度。本文结合实际案例,进一步阐述构成艺术在家具设计中的重要价值,为现代家具设计提供新的思路和建议。

2. 构成艺术理论概述

2.1. 构成艺术的发展及界定

构成艺术最初的理念萌芽是在 19 世纪 20 年代,荷兰的艺术家最初步入对绘画过程进行抽象化的探索之中[1]。而构成艺术起源于 20 世纪 20 年代末欧洲的抽象艺术运动,特别是立体主义和构成主义的影响,艺术家们开始摒弃传统的具象表现手法,转而探索几何形态和抽象结构的视觉语言。之后经过俄国构成主义和荷兰新造型主义、风格派的充实,构成艺术逐渐得到发展。

构成艺术核心理念在于形式的简化和结构的抽象化,力求通过基本的视觉元素达到情感表达和观念传递。《俄国构成主义》书中介绍:“构成主义的三个基本原则是:技术性、肌理、构成”[2]。所以构成主义是用抽象几何的方式来表达功能性的一种实用目的。随着时间推移,构成艺术的理念和技法逐渐影响到设计领域,特别是在荷兰和德国,这一艺术风格被广泛应用于建筑设计、家具设计和平面设计中。

2.2. 构成艺术理论的内容

2.2.1. 平面构成理论

平面构成是指将基本形态点、线、面在二维空间内,按照形式美法则并遵循一定的秩序进行分解、组合,从而创造出新的形态及新的组合形式[3]。平面构成理论包含一定的基本原则,如平面构成中的比例、节奏、韵律,涉及到元素间的相对大小、空间布局等方面,良好的比例关系能够使作品呈现出和谐与平衡感。

2.2.2. 色彩构成理论

色彩构成是视觉艺术和设计中至关重要的一环,涉及颜色的选择、搭配及其在平面或空间上的组织

布局,掌握好色彩构成对于提升作品的视觉效果和传达既定的信息或情感具有不可忽视的作用。

色彩构成的基础是理解色环,包括原色、次级色和中间色等。理解这些基本的色彩关系并利用色彩学中的科学原理,如色彩的三属性(色相、明度、饱和度)、色彩对比、和谐等概念,来分析、运用和组合色彩。不同的颜色能引发人的不同情绪反应。

2.2.3. 立体构成理论

立体构成是设计领域中关于三维空间和形体创造的一个基本概念,它涉及利用各种立体造型元素和构成规律,通过点、线、面、体的排列与组合,探索形态与空间的关系,从而创造出具有独特视觉效果和功能意义的三维作品。

大自然中我们的生活环境是立体的,可以看得见摸得着的,是在实实在在的空间当中的,如植物、动物、山川等。由此可见,人们的生活与三维立体空间密不可分[4]。在设计过程中,往往需要在三维空间中进行造型艺术活动,来满足不同的功能和审美要求。

3. 北欧现代家具设计的研究

3.1. 北欧现代家具设计发展概述

北欧现代家具设计的发展可追溯至 20 世纪 50 年代,起源于斯堪的纳维亚半岛,主要涉及瑞典、挪威、丹麦、芬兰和冰岛等国。北欧现代家具设计强调简约、自然和人性化,其发展历程受到多种因素影响,包括地理环境、社会福利制度、外来设计风格等。

北欧现代家具的发展可以分为几个阶段。早期阶段,北欧设计受德国包豪斯风格和功能主义的影响,开始注重简洁和实用性。随着二战后社会民主主义的兴起,进一步推动了设计向大众化和社会化方向发展。20 世纪 50 年代,北欧设计风格在国际上得到了广泛认可,尤其是在北美和南美举办的“斯堪的纳维亚设计巡展”之后。80 年代,北欧设计受到后现代主义的影响,追求形式与环境的和谐统一。

3.2. 北欧现代家具设计特点

北欧的家具设计始终保持着自身的独特性,其特点可以概括为简洁、直接、功能化且贴近自然。北欧家具以其简洁而独特的造型著称,线条力求干净利索流畅,没有复杂的装饰[5]。家具设计以直线和必要的弧线为主,避免复杂的曲线,追求“少即是多”的审美理念,传递出一种亲切而自然、优雅而不俗的简约之风。

这些特点不仅体现在家具的造型和结构上,还体现在对材料的选择和使用上。北欧设计师善于利用当地丰富的木材资源,保留原木的纹理和色泽,不进行过多的加工,展现材料的自然美,使家具既美观又实用。

4. 构成艺术在北欧现代家具设计中的应用

4.1. 平面构成在北欧现代家具设计中的应用

4.1.1. 点的运用

在北欧现代家具设计中,点的运用虽不如线和面那样频繁,但其独特的视觉效果和空间意义同样不可忽视。如现代家具设计的经典之作——普拉诺(Plano)系列多功能办公椅,(见图 1)其是芬兰家具设计师约里奥·库卡波罗在 20 世纪 70 年代设计的杰作之一。六个球形滑轮的设计是整个座椅设计的焦点所在,这六个球形滑轮对座椅来说可概括为点,是点元素在家具设计中应用的体现。

4.1.2. 线的运用

在家具造型设计中,“线”扮演着重要的角色,它决定着家具的造型,是家具造型设计的灵魂[6]。

由线组合而成家具轮廓，而轮廓线本身就会形成家具基本形状，不同的线形式构成不同的造型式样和风格[3]。将曲线与直线相结合的座椅设计，如丹麦设计师汉斯·瓦格纳的设计作品，使曲线的曲木弯工艺与直线结合，座椅的视觉完美性表现得无可挑剔，同时将曲线中的几何形、自由行与直线中的垂直线、斜线等表现方式发挥到极致(见图 2)。

Figure 1. Plaano series multifunctional office chair
图 1. 普拉诺(Plaano)系列多功能办公椅^①

Figure 2. Hans Wegner seat
图 2. 汉斯·瓦格纳座椅^②

4.1.3. 面的运用

面是由点、线的有序组织和排列最终表现出的形态，它是平面构成要素中最具表现特征的因素[7]。如丹麦设计师阿恩·雅各布森(Arne Jacobsen)设计的蚂蚁椅(The Ant Chair)(见图 3)，这款椅子最初被命名为 3100 椅，其独特的形态和精致的工艺使其成为永恒的经典。蚂蚁椅的设计初衷是模仿蚂蚁的形态，座椅的座面和背面以一整个光滑的曲面构成，既保证了椅子的坚固耐用，也赋予了其优雅的外观。

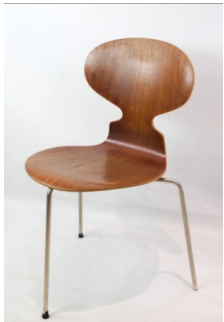

Figure 3. Ant chair
图 3. 蚂蚁椅^③

4.2. 立体构成在北欧现代家具设计中的应用

点、线、面、体是立体构成的基本元素，切割和拼接是立体构成中常见的造型手法。在北欧现代家具设计中，设计师们通过对材料进行精确的切割和拼接，创造出具有独特形态和功能的家具[8]。这种设计方式不仅节约了材料，还提高了家具的精致度和美感。例如，通过切割木材或金属板材，形成具有几何美感的家具构件，再通过拼接的方式组合成整体家具。如格里特·里特维尔德设计的红蓝椅，(见图 4)是立体构成在北欧现代家具设计中的经典之作。该椅子通过简单的线条和几何形态的组合，展现出强烈的现代感和艺术感。同时，其独特的构件交接方式和空间效果也体现了立体构成在家具设计中的重要作用。

Figure 4. Red and blue chair

图 4. 红蓝椅^④

4.3. 色彩构成在北欧现代家具设计中的应用

4.3.1. 色彩的面积和位置的运用

在家具设计中，每一块颜色所占的面积比对整个家具的色彩关系是否协调有着不可忽视的影响。设计师通常会避免使用大面积的高饱和度色彩，以免造成视觉上的压迫感。相反，他们倾向于使用大面积的中性色或柔和色调，通过少量鲜艳色彩的点缀来增添活力。

色彩面积的巧妙运用可以引导视线并突出空间中的焦点，色彩的位置也关系到视觉焦点的形成。在北欧现代家具设计中，设计师通常会利用色彩的位置关系来引导观者的视线流动，使家具成为视觉焦点或与其他元素形成有趣的互动关系。

4.3.2. 色彩的颜色和肌理的运用

在北欧现代家具设计中，色彩的颜色和肌理是两个关键的设计元素，它们共同塑造了家具的独特魅力和整体风格。考虑材料的肌理与色彩之间的关系，通过合理的搭配使家具在视觉上更加和谐统一。如 HAY 以瑞士设计师 Bruno Rey 于 1971 年设计的 Rey 系列原创作品为基础，与 Dietiker 联手重新推出了 Rey 椅子，这款椅子采用独特的圆边和弧形靠背，不同的色彩给人以不同的心理感受，座椅坐垫选用不同的材料，从视觉上来说，几款座椅的外形轮廓大小也不同(见图 5)。

5. 构成艺术应用于北欧现代家具造型设计中的具体案例分析

选取汉斯·维格纳设计的“中国椅”，分析其与中国明式圈椅的区别，并探究构成艺术在此案例中的应用体现。

Figure 5. Rey chair
图 5. Rey 椅子[®]

5.1. 设计理念

汉斯·维格纳于 1944 年设计了“中国椅”，设计理念来自丹麦现代家具的开山鼻祖凯尔·柯林特，即从古代传统设计中吸取灵感并净化其已有形式，进而发展自己的设计构思。设计造型源于我国明式圈椅，(见图 6)他去除了传统明式圈椅上的精细雕刻，使得椅子的装饰更加简洁，突出了现代工业产品的简约性，这与北欧设计的基本原则相吻合，即功能性、简洁性和民主设计。

Figure 6. Chinese chair
图 6. 中国椅[®]

5.2. 材料的运用

“椅子”的扶手由几块实木拼接而成，其间融合了中国的榫卯结构，与西方的曲木技术相比，榫卯结构不需要对木材进行强力弯曲，因此能够更好地保留木材的自然品质和强度。木头表面没有刷漆或涂料，不加粉饰，只在完工时用一层肥皂片擦拭，以便于后期保养。这既保持了北欧设计对自然材料的偏爱，也体现了对环保的重视。

5.3. 构成主义理论的应用

此设计采用直线与曲线相结合的形式，椅腿的设计上粗下细，呈现出直线形态，线元素应用于北欧现代家具设计中，这种设计不仅美观，而且结构稳固。椅腿上粗下细的直线设计，腿间或无或抬高横杖，释放了脚部活动空间。而椅靠背板的弧度选用更贴合人背部的曲线，线条流畅优美，给人以亲切感。在

座面上以面的形式增设椅垫,不仅丰富了座椅的视觉感受,还增加了椅子的柔软度和透气性,使得坐感更加舒适。

6. 结语

构成艺术在北欧现代家具设计中的应用是多方面的、深入的。它不仅为家具设计提供了丰富的造型手法和结构设计思路,还促进了家具功能性与审美性的融合与提升。在进行家具设计时,可充分进行传统元素的现代运用,将构成要素进行打散、重组,结合自身文化,从而实现创新设计。

北欧设计强调可持续性和环保,构成艺术在家具设计中的应用也体现了这一点,在未来的家具设计中,尽量使用可再生材料,并考虑产品长期的使用寿命,我相信构成艺术将继续发挥重要作用并不断创新发展。

注 释

① 图1来源:刘宏利.基于构成学理论的现代中式家具创新设计研究[D]:[硕士学位论文].哈尔滨:东北林业大学,2012.

② 图2来源:网页引用, <https://zhuanlan.zhihu.com/p/41916616>。

③ 图3来源:网页引用, <https://baike.so.com/doc/2689070-2839311.html>。

④ 图4来源:网页引用, <https://baike.so.com/doc/6774780-6990048.html>。

⑤ 图5来源:网页引用, https://fashion.sohu.com/a/565397193_121124372。

⑥ 图6来源:网页引用, https://www.sohu.com/a/224032567_215440。

参考文献

- [1] 王璐芳,李纶.浅析构成艺术在现代家具设计中的应用[J].南宁职业技术学院学报,2008,13(6):91-93.
- [2] 李波,田丰.构成主义产生的源起发展及历史意义[J].艺术研究,2015(3):78-79.
- [3] 刘宏利.基于构成学理论的现代中式家具创新设计研究[D]:[硕士学位论文].哈尔滨:东北林业大学,2012.
- [4] 李德荣.现代家具设计中的构成学应用探究[J].设计,2022,35(23):78-81.
- [5] 华黎强.北欧风格家具设计特色对中国现代家具设计的启示研究[D]:[硕士学位论文].长沙:中南林业科技大学,2008.
- [6] 刘宏利,朱毅.平面构成理论在北欧现代家具造型设计中的应用分析[J].美与时代旬刊,2012(1):99-101.
- [7] 张欣,马宏儒.平面构成要素在现代家具设计中的应用[J].大众文艺,2011(2):65-66.
- [8] 雷莹.立体构成在室内与家具设计中的应用[J].中国建材科技,2017,26(3):155-156.