

“野兽派”艺术风格在现代家具设计中的应用研究

靳子仪

山东建筑大学, 艺术学院, 山东 济南

收稿日期: 2024年10月8日; 录用日期: 2024年12月3日; 发布日期: 2024年12月11日

摘要

本文旨在深入探讨“野兽派”艺术风格在现代家具设计中的应用与影响。通过分析“野兽派”艺术的起源、发展及其独特的色彩表现、线条构图和情感表达等艺术特点, 本文研究了这些元素如何被创造性地融入现代家具设计中。研究发现, “野兽派”家具以其狂烈张扬的用色、天真原始的选材、霸气狂野的造型以及热烈质朴的情感表达, 为现代家具设计带来了全新的视觉体验和情感共鸣。这种设计不仅摆脱了传统用色和造型的桎梏, 更赋予了家具独特的品格特征, 促进了现代家具设计思路的拓展与创新。本文还通过具体案例分析了“野兽派”艺术风格在现代家具设计中的成功应用, 展示了其独特的艺术魅力和市场潜力。

关键词

“野兽派”艺术风格, 现代家具设计, 艺术要素

Research on the Application of the “Fauvism” Art Style in Modern Furniture Design

Ziyi Jin

School of Art, Shandong Jianzhu University, Jinan Shandong

Received: Oct. 8th, 2024; accepted: Dec. 3rd, 2024; published: Dec. 11th, 2024

Abstract

This article aims to explore in depth the application and influence of the “Fauvism” art style in modern furniture design. By analyzing the origin and development of “Fauvism” art, as well as its unique

artistic characteristics such as color expression, line composition, and emotional expression, this article studies how these elements are creatively integrated into modern furniture design. Research has found that “Fauvism” furniture brings a new visual experience and emotional resonance to modern furniture design with its bold and bold colors, naive and primitive material selection, domineering and wild shapes, and warm and simple emotional expression. This design not only breaks free from the constraints of traditional color and shape, but also endows furniture with unique character characteristics, promoting the expansion and innovation of modern furniture design ideas. This article also analyzes the successful application of the “Fauvism” art style in modern furniture design through specific cases, demonstrating its unique artistic charm and market potential.

Keywords

“Fauvism” Art Style, Modern Furniture Design, Art Elements

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

该研究有助于将艺术史与设计史相结合,更好地理解艺术风格是如何跨越领域影响设计的。现代家具设计提供新的思路:通过研究野兽派家具,设计师们可以获得新的设计灵感,将野兽派艺术的元素融入到现代家具设计中,创造出更具个性和创新性的作品。满足消费者多样化的审美需求:随着消费者对家居环境要求的不断提高,野兽派家具以其独特的艺术风格和表现力,可以满足一部分消费者对于家居环境个性化的审美需求哦。推动家具产业的创新发展:野兽派家具的研究和应用,有助于推动家具产业的创新发展,促进产业升级和转型,提高家具产品的附加值和市场竞争力。

综上所述,研究“野兽派”艺术与“野兽派”家具概述这个题目,不仅可以深化对野兽派艺术的理解和认识,还可以为现代家具设计提供新的思路和方法,推动家具产业的创新发展呢。

2. “野兽派”艺术与“野兽派”家具概述

2.1. “野兽派”艺术的起源

“野兽派”(Fauvism)艺术的起源可以追溯到20世纪初的法国,具体来说是在1905年至1908年间。这一艺术流派的名称来源于1905年巴黎秋季沙龙展览上的一次偶然事件。当时,以亨利·马蒂斯(Henri Matisse)为首的一批前卫艺术家展出了他们的作品,这些作品以其鲜艳、浓重的色彩和直率、粗放的笔法引起了巨大轰动。有人形象地将这些画称作“一罐颜料泼在公众的面前”。而《吉尔·布拉斯》杂志的记者路易·沃塞尔(Louis Vauxcelles)在观看展览时,被马尔凯(Albert Marquet)的一件具有文艺复兴风格的小型铜像所吸引,他惊呼道:“多那泰罗被关在了野兽笼中!”这一俏皮话很快在《吉尔·布拉斯》杂志上发表,并广为流传,“野兽派”这一名称也由此而来[1]。

2.2. “野兽派”家具

野兽派家具,作为现代家居设计领域中的一股独特力量,深受艺术与设计爱好者的青睐。它源自于20世纪初法国野兽派艺术的灵感,将那种鲜艳的色彩、强烈的对比和粗犷的笔触巧妙地融入家具设计中,创造出既具有视觉冲击力又兼具实用性的家居作品。野兽派家具的设计理念在于打破传统家具的束缚,

追求个性与自由的表达。它不拘泥于传统形式与功能的界限，而是鼓励设计师发挥无限的创意，将家具视为艺术品来打造。这种设计理念使得野兽派家具在形态、色彩、材质等方面都展现出了前所未有的多样性和创新性。野兽派家具是现代家居设计领域中的一股重要力量，它以独特的设计理念、鲜明的色彩、独特的形态和多样的材质赢得了广泛的赞誉。在未来，随着人们对个性化、艺术化家居生活的追求不断增加，野兽派家具有望成为更多人心目中的理想选择(见图 1)。

Figure 1. “Fauvism” XBENTU—dark green marble pendant and desk lamp
图 1. “野兽派” XBENTU——墨绿色大理石吊灯及台灯

3. “野兽派”艺术风格的特征

3.1. 野性的色彩表现

野性色彩最显著的特点就是其鲜明的色彩和强烈的对比。野兽派艺术家们常常摒弃传统绘画中的柔和色调，转而采用大块面的鲜艳色彩，如红色、黄色、蓝色等，这些色彩在画面上形成强烈的对比，营造出一种视觉上的冲击力。这种色彩运用方式不仅使作品本身更加引人注目，还能够激发观者的情感共鸣，让人感受到一种原始而野性的力量。野性色彩不拘泥于传统的色彩搭配规则，敢于突破常规，将看似不和谐的色彩组合在一起。这种色彩搭配方式虽然看似大胆甚至冒险，但往往能够产生意想不到的效果，使作品更加生动、有趣且富有层次感。在野兽派家具设计中，这种色彩搭配方式也得到了广泛的应用，使得家具不仅具有实用性，还成为了一件件艺术品。

3.2. 主观的线条与构图

野兽派艺术家在绘画中使用的线条狂野而自由，不再拘泥于传统的精细和准确。他们通过扭曲、夸张、甚至是随意挥洒的线条来表现自己对客观事物的独特感受和主观理解。野兽派艺术家善于运用线条来增强画面的装饰性。他们常常使用蜿蜒起伏、富有节奏感的线条来组织画面，使作品在视觉上更加生动和有趣。在构图上放弃了传统的透视和明暗关系，采用更加平面化的构图方式。他们不再追求画面的立体感和深度感，而是将画面简化为二维的平面空间，通过色彩和线条的对比来营造视觉效果。野兽派艺术风格中的主观的线条与构图是这一流派的重要特点之一[2]。艺术家们通过狂野而自由的线条和个性化、平面化的构图方式来表达自己的情感和思想，使作品在视觉上具有强烈的冲击力和吸引力。这些特点不仅体现了野兽派艺术家的独特艺术追求和创造力，也为现代艺术的发展提供了重要的启示和借鉴。

3.3. 热烈的情感表达

野兽派艺术家们在创作过程中，往往不吝于直接宣泄自己内心的情感。他们不拘泥于传统艺术的束缚，而是大胆地运用色彩、线条和构图等艺术语言，将内心的激动、喜悦、愤怒或是忧郁等情感直接

呈现在画布上。这种情感的直接宣泄,使得野兽派作品充满了强烈的生命力和感染力,能够迅速触动观者的心灵。野兽派艺术风格中的热烈情感表达不仅仅是为了满足艺术家个人的情感宣泄需求,更是为了与观者产生情感上的共鸣和传递[3]。艺术家们通过作品将自己的情感传递给观者,引发观者的情感共鸣和思考。这种情感的共鸣与传递使得野兽派艺术不仅仅是一种视觉上的享受更是一种心灵上的交流和沟通。

4. “野兽派”家具的艺术要素分析

4.1. 用色狂烈和张扬

野兽派家具在色彩运用上极为大胆,常选用红、黄、蓝、绿等鲜艳明亮的色彩作为主色调。这些色彩不仅具有强烈的视觉冲击力,还能迅速吸引观者的注意力,营造出一种生动活泼的氛围。野兽派家具在色彩搭配上追求对比效果,通过不同色彩之间的碰撞和交融,产生出强烈的视觉反差。这种对比不仅增强了家具的装饰性,还使家具在空间中更加突出和醒目。

突破传统束缚;在色彩运用上突破了传统家具设计的束缚,不再拘泥于单调的色彩搭配和保守的装饰风格[4]。它以一种全新的视角和方式重新审视家具设计,将色彩作为表达个性和情感的重要手段。

4.2. 选材天真和原始

野兽派家具在选材上倾向于选择那些能够直接展现材料本身质感和美感的天真材质,如原木、石材、未经过多加工的金属等。这些材质保留了其自然生长的痕迹和原始的纹理,展现出一种质朴而纯真的美感。野兽派家具倾向于使用那些能够直接反映大自然风貌的原始材料,如裸露的混凝土、保持鲜明纹理的木材、古朴的水磨石等。这些材料未经人工过多修饰,保留了其最原始、最本质的状态,给人以强烈的自然感和归属感。野兽派家具通过选用天真和原始的材料,展现了材料本身的天然质感和美感[5]。这种对自然材质的尊重和运用,使得家具在视觉上更加质朴、纯净,同时也传递出一种回归自然、追求本真的生活态度(见图2)。

Figure 2. Material selection for “Fauvism” furniture

图2. “野兽派”家具的材料选择

4.3. 造型霸气和狂野

野兽派家具在设计上常常采用大胆的几何形态,如矩形、圆形、不规则多边形等,这些形态简洁而有力,能够凸显家具的霸气感。同时,这些几何形态也打破了传统家具设计的束缚,展现出一种前卫和创新的设计理念。野兽派家具在体积和尺度上往往较为宏大,通过增加家具的尺寸和体量,营造出一种强烈的视觉冲击力。这种设计不仅使家具在空间中更加突出,也体现了其霸气侧漏的特质。野兽派家具

的造型霸气和狂野是其艺术要素中的重要特点之一[6]。通过大胆的几何形态、不规则的线条运用以及强烈的色彩对比和原始质朴的材质选择,野兽派家具展现出了强烈的个性与力量感,为现代家居设计带来了一股全新的潮流与风尚(见图3)。

Figure 3. Furniture with a minimalist “Fauvism” design
图 3. “野兽派”造型简约的家具

4.4. 情感热烈和质朴

野兽派家具在情感热烈与质朴韵味之间找到了完美的平衡点。一方面,它通过鲜明的色彩和动感的造型传达出热烈的情感和活力;另一方面,它又通过质朴的材质和简洁的设计展现出一种宁静而深远的美感。这种融合不仅使家具在视觉上更加丰富多彩,也让人在情感上得到了一种既激动又安宁的享受。野兽派家具的艺术要素中的情感热烈与质朴是相互依存、相互衬托的[7]。它们共同构成了野兽派家具独特而迷人的艺术魅力,为现代家居设计带来了全新的灵感和启示。

5. “野兽派”艺术风格在现代家具中的应用案例分析

在“野兽派”家具的设计哲学里,最为醒目的形式表达特性是摒弃传统束缚,造型自由不羁,线条挥洒自如,巧妙地将奔放热烈的色彩融入家具设计的每一个细节之中,从点到线,再由线至面,构建起一个色彩斑斓、充满创意与趣味的空间。这些家具设计宛若一幅幅肆意挥洒的艺术品,经历了重组与解构的奇妙过程,既缤纷多彩又充满玩味;“野兽派”家具在材料的选择上尤为讲究,鉴于家具作为材料的载体,每种材料都承载着其独特的韵味与属性。采用更为质朴原始的家具材料,不仅让人能直接触摸到自然的呼吸,更能深刻感知材料背后蕴含的无限潜力与启迪思考的力量。

保罗·埃文斯,作为美国家具设计与室内设计界的璀璨明星,正是凭借其独树一帜的“野兽派”金属家具设计,在全球范围内赢得了极高的声誉与关注。埃文斯的金属家具作品,完美诠释了“野兽派”的精神内核,以其非凡的造型设计,在全球家具与设计领域独树一帜(见图4)。

这组装饰柜是埃文斯 1970 年设计的。柜子(a)将象形雕塑元素布置在网格框架中,并由深红色,淡蓝色,灰白色和黄色等色板覆盖,上面有金箔,黄铜和黑色古铜色装饰。柜子(b)整体都采用铝板,然后用墨水熏黑,并经过打磨、抛光等复杂的过程,让其产生独特的纹路。咖啡桌(见图5)。

Figure 4. “Fauvism” metal furniture design
图 4. “野兽派”金属家具造型

Figure 5. “Fauvism” coffee table design
图 5. “野兽派”咖啡桌造型

埃文斯在 1969 年的杰作中，巧妙地将树脂与青铜融入木板与钢制框架之中，此举不仅显著减轻了桌子的重量，还确保了其卓越的功能性。在色彩与图案的低调缺席下，设计师通过线条的流畅起伏与曲折变化，赋予了作品粗犷而富有质感的纹理[8]。其金属底座经过精心雕刻，形态宛如一枚精致指环，凭借其卓越的切割与焊接工艺闻名遐迩，带来强烈的视觉震撼，赋予了这款咖啡桌无可比拟的独特韵味。

“野兽派”家具设计往往突破表象的局限，深入探索家具的本质与内在构造，理性地融入鲜艳奔放的色彩、质朴原始的材质、以及灵活多变的线条与形态，这些元素与现代家具设计的核心理念不谋而合，既提升了人们的审美情趣，又拓宽了想象的空间边界。作为意念与象征的载体，“野兽派”家具更加注重形式语言在特定环境中所激发的思考与联想，展现出其独树一帜的艺术魅力(见图 6)。

Figure 6. Concrete furniture series

图 6. 混凝土家具系列

时间流转至 2011 年,英国家具设计界的杰出代表 Philippe Malouin,以方格元素为核心灵感,运用线性金属与混凝土这一创新组合,创作了一系列混凝土家具作品[9]。这些作品不仅展现了设计师对材质与形态的独到见解,更在“野兽派”精神的基础上,探索了现代家具设计的新边界(见图 7)。

2012 年,这组别具一格的混凝土家具在巴黎 nextlevel galerie 展出时,其鲜明的“野兽派”风格瞬间吸引了家具设计界的高度瞩目。相较于传统家具,“luder 架子”、“scarpa 桌子”及“powel 碗”等作品最显著的特点在于它们采用了混凝土与钢架结构的创新结合。冷峻的混凝土板与温暖的黄铜钉形成了鲜明对比,而混凝土粗犷的质感与重复叠加的线性金属几何图案相互交织,不禁让人联想到宏大的建筑体量,完美诠释了“野兽派”家具的独特魅力。

与此同时,以色列家具设计师 Hilla Shamia 以一种前所未有的创意,推出了一系列融合“野兽派”风格的木铝结构家具,包括凳子、桌子和椅子。她巧妙地将原始质朴的材料与现代工业技术相结合,唤醒了“野兽派”艺术风格的审美共鸣。在设计中,Hilla Shamia 将熔融的铝液注入不规则木材的缝隙之中,这一过程中铝与木材因接触而燃烧,最终两者紧密结合,仿佛整个树干都被巧妙地融入金属家具之中,既保留了木材的自然韵味,又赋予了作品前所未有的视觉冲击力与独特美感(见图 7)。

Figure 7. Fashionable table

图 7. 时尚的桌子

6. 结语

在探索“野兽派”艺术风格在现代家具设计中的应用研究中,我们不难发现,这一充满个性与情感表达的艺术流派,为现代家具设计领域注入了新的活力与灵感。通过对色彩、材质、形态及构造的大胆革新与重新诠释,“野兽派”不仅突破了传统家具设计的界限,更引领了现代审美趋势的变革[10]。

本研究深入剖析了“野兽派”艺术风格的核心特征，如狂放的色彩运用、质朴原始的材质选择、灵活多变的线条与造型，以及对内在结构与本质的探索，这些都为现代家具设计师提供了丰富的创意源泉。同时，通过实际案例分析，如混凝土家具的“野兽派”风格展示，以及 Hilla Shamia 等设计师的木铝结构家具创新实践，我们看到了“野兽派”艺术风格在现代家具设计中的成功应用与广泛影响。

综上所述，“野兽派”艺术风格在现代家具设计中的应用研究，不仅促进了家具设计理念的多元化发展，也提升了人们对于家具艺术价值的认知与追求。未来，随着设计技术的不断进步与审美观念的持续演变，“野兽派”艺术风格必将在现代家具设计领域绽放更加璀璨的光芒，为我们的生活空间增添更多艺术气息与个性风采。

注 释

文中所有图片来源：徐从意. “野兽派”艺术风格在现代家具设计中的应用研究[J]. 包装工程, 2021, 42(18): 416-422.

参考文献

- [1] 郑琦凡. 基于多元化视角的家具设计路径探索研究[J]. 包装工程, 2020, 41(2): 311-313.
- [2] 杨梅, 薛明明. 基于用户多维感官需求的家具意象评价方法探究[J]. 包装工程, 2020, 41(8): 111-117.
- [3] 刘永翔, 王颖, 李万军. 现代意大利家居产品设计研究[J]. 包装工程, 2016, 37(8): 86-88.
- [4] 刘杰. 野兽派绘画的艺术风格及其影响[D]: [硕士学位论文]. 长沙: 湖南师范大学, 2018.
- [5] 陈洁. 设计审美趋向的回归[J]. 艺术工作, 2020(2): 86-89.
- [6] 张昊成. 浅谈中国、日本道家色彩对当代设计的影响[J]. 戏剧之家, 2017(8): 127-128.
- [7] 殷双喜. 影像艺术中的时间与历史[J]. 艺术工作, 2019(1): 25-30.
- [8] 谷文文. “自觉”完成: 中国当代艺术的“现代性”欲求[J]. 艺术工作, 2020(2): 25-29.
- [9] 孙欣欣, 许柏鸣. 基于情感交互理论的家具设计研究[J]. 包装工程, 2016, 37(14): 113-116.
- [10] 詹伟锋. 区域性文创产品的设计与研发——以闽台妈祖文创产品为例[J]. 艺术工作, 2018(5): 103-105.