

从传统到现代

——宋代家具与室内空间的变化

吴涛¹, 邵晓峰¹, 崔颖²

¹南京林业大学艺术设计学院, 江苏 南京

²南京邮电大学传媒与艺术学院, 江苏 南京

收稿日期: 2023年9月28日; 录用日期: 2023年12月6日; 发布日期: 2023年12月14日

摘要

在中国古代, 宋代的家具设计与制作达到高峰, 其家具以精湛的工艺、优雅的造型而闻名于世。宋代家具与室内空间的变化过程具有重要的研究价值, 它们不仅反映了古代社会的生活方式和审美趣味, 还对现代设计产生了深远的影响。通过对宋代家具与室内空间传统特点的分析, 以及对现代社会背景下家具设计理念和室内空间需求变化的理解, 我们可以深入研究宋代家具在现代设计中的诠释和创新, 并为现代设计带来新的灵感和创造力。

关键词

宋代家具, 室内空间, 现代家具, 现代空间

From Tradition to Modernity

—Changes in Song Dynasty Furniture and Interior Space

Tao Wu¹, Xiaofeng Shao¹, Ying Cui²

¹College of Art and Design, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

²College of Media and Arts, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing Jiangsu

Received: Sep. 28th, 2023; accepted: Dec. 6th, 2023; published: Dec. 14th, 2023

Abstract

In ancient China, the design and production of furniture in the Song Dynasty reached its peak, and its furniture was famous for its exquisite craftsmanship and elegant modeling. The change process of Song Dynasty furniture and interior space has important research value, they not only reflect the lifestyle and aesthetic interest of the ancient society, but also have a far-reaching influence on

modern design. By analyzing the traditional characteristics of Song Dynasty furniture and interior space and understanding the changes in furniture design concepts and interior space needs in the context of modern society, we can deeply study the interpretation and innovation of Song Dynasty furniture in modern design and bring new inspiration and creativity to modern design.

Keywords

Song Dynasty Furniture, Interior Space, Modern Furniture, Modern Space

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

家具和室内空间是人类文明发展过程中的重要组成部分，承载着文化、社会和审美的演变。宋代以其文化繁荣而闻名，宋代是家具设计与制作的高峰，其家具以精湛的工艺、优雅的造型而闻名于世。宋人注重室内空间的合理布局和功能分区，追求舒适和实用，他们注重空间的层次感和流动性，通过精心的布置和巧妙的隔断，创造出开放而又有私密性的居住环境。宋代家具与室内空间的变化过程具有重要的研究价值，它们不仅反映了古代社会的生活方式和审美趣味，还对现代设计产生了深远的影响。

2. 宋代家具与室内空间的传统特征

2.1. 宋代家具的传统特征

2.1.1. 材料与工艺

承载宋人生活的宋代家具为后世留下了大量设计艺术资源，值得作系统而深入的研究[1]。宋代家具以其独特的材料选择和精湛的工艺而闻名，在材料方面，据目前有据可查的资料可见，宋代家具使用的材料有木、竹、藤、石、玉陶瓷等并以木材为主，其种类繁多，多就地取材，其中有杨木、桐木、杉木等软木，楸木、杏木、榆木、柏木、枣木、楠木、梓木等柴木，乌木、檀香木、花梨木(麝香木)等硬木[2]。这些木材质地坚实，纹理美观，耐久性强，使得家具具有很高的实用价值和装饰价值。此外，宋代家具还运用了金属、玉石、漆器等材料进行装饰，增添了家具的华丽感和精致感。

在工艺方面，宋代家具制作过程极为精细，注重细节和精度。家具制作师傅们熟练掌握木工技巧，采用榫卯结构、伸缩缝等传统工艺，使得家具结构牢固稳定。同时，宋代家具还运用了雕刻、镶嵌、绘画等艺术技法，赋予家具以独特的装饰性和艺术性。

2.1.2. 类型与功能

宋代家具的类型与功能丰富多彩，反映了宋代的社会生活和文化审美。家具不仅是实用品，还是表现个人或家庭地位、品位的象征，这一时期的家具设计强调的是功能性与审美性的和谐统一。宋代家具的类型大致可分卧具、坐具、承具、度具、屏具、架具六大分类。

卧具主要有床、榻等，此类家具通常比较注重舒适性，设计上则更加精致和温馨，以满足人们对于卧床睡眠的需求；坐具是最常见的家具类型，主要包括椅、凳、墩等。这些家具线条流畅，构造精巧，旨在提供舒适的休息场所。椅子的设计通常简约，但线条流畅，方凳则坚固和实用性而受人欢迎；承具主要包括桌、案、几等，其主要注重线条的流畅与整体的均衡，给人以简约而不简单的审美体验。承具

的主要功能是为人们提供工作、学习和休息的空间；度具一般包括橱柜、箱盒等，此类家具在设计上重视储藏功能与空间利用，有助于人们整理和保管日常生活中的各类物品。同时也注重外观设计，将实用性与审美性结合起来；屏具即屏风，宋代的屏风制作极其精美，它不仅具有实际功能，同时也是文化、艺术和审美的载体。屏风具体又可以细分为屏、帐、帘等，在生活中起到了分隔空间、保持隔离、装饰美化等关键作用；架具一般包括各种灯架、衣架等，它们通常用于放置和展示各类物品，架具的设计注重开放性和展示性，使得放置在其上的物品易于取用和观赏。

2.2. 室内空间的传统布局

2.2.1. 空间划分

宋代室内空间的布局呈现出独特的特点，宋代室内空间注重空间的开放和通透，强调平衡与和谐，室内空间布局通常分为前后两进，前进为客厅或门厅，后进为主要居住空间，客厅常设有几块屏风作为隔断，以划分不同功能区域。在宋代，屏风的使用较前代更为普遍，不但居室陈设屏风，日常使用的茵席、床榻等家具旁也附设小型屏风，就连一些室外环境中也可以看到屏风。和前代相比，宋代屏风形制有了更大进展，造型、装饰更为丰富[3]。这时的建筑在组合方面加强了进深方向的空间层次，以衬托主体建筑，建筑内部的装修也变得丰富多彩[4]。在室内结构方面，宋代室内空间采用了多种传统结构形式，如梁架结构、斗拱结构等，这些结构形式不仅能够提供稳定的支撑，还能够增加空间的美感和装饰性。此外，室内空间还注重室内与室外的连通性，通过设置天窗、庭院等元素，使得自然光线和空气能够自由流动，为居住者提供舒适的居住环境。

2.2.2. 家具陈设

宋代家具陈设追求和谐与均衡，强调家具与居室空间、色彩、光线和自然环境的协调统一。家具的尺寸、比例和色彩都会仔细考虑，创造出一个宜人、美观的居住环境。装饰品如屏风、挂画等恰到好处地摆放，既美化了空间，又不显得狭小拥挤。同时，宋代家具陈设也注重人与环境的互动关系，家具的布置考虑到居住者的活动和心理需求，旨在创造一个符合人体工学、符合居住者心理的人性化居住环境。家具与植物、水景等自然元素的结合也是常见的陈设手法，使居住者能够更加接近自然。

3. 宋代家具与室内空间的现代演变

3.1. 时代背景的变化

宋代是中国历史上的文化繁荣时期，其家具与室内空间的设计理念一直影响着后世的工匠和设计师。放眼当下，整个社会已经发生了巨大的变化，尤其是在科技的快速发展和经济全球化的背景之下，人们对于家具和室内空间的需求和审美发生了新的变化。

3.2. 家具设计的演变

3.2.1. 设计理念的变化

在现代社会背景下，家具设计理念经历了显著的变化，传统的家具设计注重实用性和耐用性，追求经典的形式和工艺。然而，随着社会的发展和人们生活方式的改变，家具设计的理念也随之演化。现代社会中，人们对家具的需求不仅仅停留在实用功能上，更注重家具的个性化、舒适性和美学价值，现代家具设计强调创新性和独特性，追求与众不同的设计风格和形式。宋式家具的创新设计，就是要在现代居室空间中将宋代社会质朴、自然的“隐逸文化”特征重新发挥，带领人们回归自然的纯朴和本真，重新找寻属于自己内心深处的精神慰藉和自然情感的完美释放[5]。

3.2.2. 材料工艺的创新

从宋代到现代，家具设计经历了从简约到丰富、从传统到创新的转变过程。宋代家具简约和人性化的设计理念一直影响着现代家具设计。在材料选择上，现代设计在继承宋代对刚性材料的偏爱的同时，也开始探索新的材料，如金属、塑料和玻璃，这些新材料的加入为家具设计带来了更多的可能性和灵活性。工艺方面，现代家具设计同样积累了宋代的工艺技术，特别是木材加工和结构设计的经验。同时，现代科技的加入也为家具设计带来了创新，数字化设计和生产工艺的应用使得家具制造更加精准和高效，也让更多的个性化、定制化需求成为可能。此外，随着市场需求的提升，针对家具设计可持续性的研究也逐渐增多[6]。可持续发展理念对家具设计产生了重要影响，人们对环保和可再生材料的关注日益增加，家具设计师们更加注重可持续性和环境友好性，积极探索使用回收材料、低碳材料和可再生材料等新的设计方向，以减少对环境的影响，并创造出符合现代审美和环保要求的家具作品。

3.3. 室内空间的发展

3.3.1. 空间布局的转变

与家具设计一样，室内空间设计也经历了从宋代到现代的演变，这主要体现在对空间的开放性和多功能性的追求上。宋代的空间布局注重自然、宁静与和谐，通常以中庭为中心，强调内外相连。而现代的空间布局受到居住空间限制和快节奏生活的影响，更注重空间的合理利用和功能多样。在现代社会，由于城市化进程的加快和居住空间的变小，室内空间设计开始关注空间的灵活利用。设计师们开始探索如何在有限的空间内实现功能的多样，使空间既实用又舒适。开放式的空间布局成为一种流行趋势，它打破了传统的空间视觉隔断，使得在空间上更加通透，同时也满足了人们对于多功能空间的需求。现代空间布局在追求开放和多功能的同时，同样考虑到如何满足居民的舒适和私密需求。通过科学的空间划分和巧妙设计，使室内空间布局实现了公共和私人空间的平衡，既满足了人们的社交需求，也保证了个人的独立空间。

3.3.2. 家具陈设的创新

与空间布局的变化相伴随的是家具陈设的创新。在宋代，家具陈设主要遵循着传统的规范和礼仪，体现了一种对于秩序和和谐的追求。而在现代，伴随着人们个性的追求，家具陈设变得更加灵活多样。现代家具陈设充分考虑到居住者的实际需求和生活习惯，更注重家具的功能性和人体工学。设计师会根据业主的生活方式和喜好，为他们提供定制化的家具陈设方案。而部分业主也更愿意尝试各种新颖、别致的陈设方式，以体现个人品味和生活态度。同时，环保和可持续发展的理念也渗透到家具陈设中。人们在选择家具时，更加偏爱使用环保、可再生的材料，以及节能、低碳的设计。这不仅体现了人们对环境保护的责任感，也符合现代人追求绿色、健康生活的理念。

除此之外，科技的发展也深刻地影响了家具陈设的创新。智能家具和家居自动化系统的应用，使得家具不再是静态的物品，而是成为居住者生活中的智能助手。这些智能家具和系统能够根据居住者的需求和习惯，提供更加便利、舒适的生活体验。家具陈设的创新和变革是一个持续不断的过程，它既受到社会、文化、经济等多方面因素的影响，也反过来影响和塑造着人们的生活方式和价值观。通过不断的创新和尝试，家具陈设能够更好地满足人们多样化、个性化的生活需求，同时也推动着家居生活的进一步发展。

4. 宋代家具在现代室内设计中的应用与创新

4.1. 传统与现代元素融合

在现代设计中，传统元素的运用是一种常见的設計手法。传统装饰形式丰富多彩，类型众多，将之

分解出最具有传统特征的部分与符合现代审美倾向的装饰元素，运用现代设计法则，重新设计后应用到现代环境艺术中去，并与新的环境造型有机融合[7]。宋代家具以其简约而不简单的设计、流畅而富有张力的线条获得广泛赞誉。在现代设计中，这些元素与极简主义、现代主义等风格进行融合，形成了具有多元文化特色的全新设计风格(图 1)。这种风格既有东方的优雅和内涵，又具备西方设计的简约和实用。设计师通过对比和平衡，巧妙地将宋代家具的特色元素与现代元素结合在一起。例如，将传统的雕刻图案与现代的几何形状相融合，或者将传统的暖色调与现代的冷色调相对比，从而创造出一种新颖而和谐的视觉效果。同时，传统元素的运用也可以体现在空间布置上，传统的空间布局和功能分区可以作为设计的参考，通过现代的技术和材料，创造出既符合现代生活方式又具有传统美学的室内空间。例如，在室内设计中，可以借鉴宋代书房的布置理念，创造出兼具功能性和文化氛围的工作环境。

Figure 1. Study design
图 1. 书房设计^①

Figure 2. Tea room design
图 2. 茶室设计^②

4.2. 家具与室内空间整合

宋代家具与现代室内空间的整合，实际上是一场东西方文化与设计美学的碰撞与融合。宋代以其独特的文化底蕴和极简的设计理念，塑造了一套富有哲学意味和审美价值的家具。将这样一种古老且富有

文化深度的设计风格融入现代的室内空间，不仅是对传统文化的一种传承，也是对现代设计原则和实践的一种创新和拓展。

宋代家具的色彩通常较为淡雅，多以木质的原色或淡漆为主，这一特性也极为符合现代室内设计中对于色彩的掌控和运用。淡雅的色调可以和现代室内设计中的多种色彩进行搭配，形成和谐而统一的视觉效果，使得空间更加明朗、清新。例如，(图 2)淡雅的木色宋代家具与现代空间中的淡灰、米白等颜色相结合，可塑造出一种宁静而温暖的氛围。宋代家具的设计注重实用和舒适，每一件家具都充分考虑到使用者的需求和体验。这一点与现代室内设计追求功能和实用的设计原则相契合，通过合理的空间布局和家具摆放，可以使宋代家具发挥出其最大的功能性和实用性，满足现代居住的多样化需求。

5. 结语

宋代家具与室内空间的变化对现代设计产生了深远的影响，对于传统元素的运用，使得现代设计更具文化气息和历史沉淀。宋代家具与室内设计凝聚了中国古代的文化精髓与设计智慧，以其简约、自然、和谐的特质，不断地影响着现代室内设计的发展方向，为现代空间赋予了更加丰富的文化底蕴和艺术内涵。通过宋代家具与现代室内空间的成功融合与对话，设计师们可以看到传统与现代，东方与西方美学融合的无限可能性与创新性。展望未来，设计师可以进一步探索宋代家具与室内空间的变化对现代设计的影响，尤其是在跨文化的背景下，研究不同文化之间的设计理念和审美取向的交流与融合。此外，结合科技的发展，可以运用数字化技术和虚拟现实技术，对宋代家具与室内空间进行数字化重建和模拟，为进一步的研究提供更多的数据和视觉化展示。

注 释

①图 1 来源：网页引用，<https://www.pinterest.ca/pin/764274999289259642/>

②图 2 来源：网页引用，<https://www.pinterest.ca/pin/351210470950350575/>

参考文献

- [1] 邵晓峰. 宋代家具与现代主义设计[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2011(3): 37-44+182.
- [2] 邵晓峰. 宋代家具材料探析[J]. 家具与室内装饰, 2007(8): 15-17.
- [3] 邵晓峰. 宋式艺术生活[M]. 上海: 上海文艺出版社, 2023.
- [4] 邵晓峰. 宋代家具与建筑的关系探析[J]. 艺苑, 2008(1): 13-19.
- [5] 李林蔓. 基于现代生活方式的宋式家具创新设计[D]: [硕士学位论文]. 株洲: 湖南工业大学, 2020.
- [6] 宗蕊, 戴甜甜, 吴层娟, 等. 基于可持续理念的家具设计研究[J]. 戏剧之家, 2018(9): 126-127.
- [7] 王琦. 将传统元素融入现代创作[J]. 上海工艺美术, 2005(3): 94-95.