

分类号: J524

密 级: 公开

学校代码: 10363

学 号: 2220830133

安徽工程大学

Anhui Polytechnic University

硕士学位论文

题 目 中和之美的现代书房家具
设计研究

论 文 作 者 陈龙平

校 内 导 师 刘明彬

校 外 导 师 刘栋梁

专业学位类别 艺术硕士

研究方向 (领域) 产品与交互设计

论文提交日期: 2025 年 5 月 1 日

分类号: J524

单位代码: 10363

密 级: GK

学 号: 2220830133

题 目 中和之美的现代书房家具设计研究

题 目 Research on the Design of Modern Study
Furniture with the Beauty of Neutrality

学生姓名: 陈龙平

校内导师: 刘明彬

校外导师: 刘栋梁

专业学位类别: 艺术硕士

研究方向(领域): 产品与交互设计

论文答辩日期: 2025 年 5 月 9 日

安徽工程大学学位论文原创性声明

本人郑重声明:我恪守学术道德,崇尚严谨学风。所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果内容。论文为本人亲自撰写,我对所写的内容负责,并完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名:

日期:2025年5月1日

安徽工程大学学位论文版权使用授权书

学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权安徽工程大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密☐，在_____年解密后适用本版权书。

本学位论文属于

不保密☒。

学位论文作者签名：

日期：2025 年 5 月 1 日

指导教师签名：

日期：2025 年 5 月 1 日

中和之美的现代书房家具设计研究

摘 要

在当今全球化趋势带来的消费升级与文化交流影响下,中式家具市场规模水涨船高。然而,传统家具与现代审美之间的隔阂却愈演愈烈。虽然,国家文化复兴战略及可持续发展要求为传统文化与现代设计融合提供了政策支撑,但如何将传统文化元素有效融入家具设计且符合现代审美需求仍缺少有效案例实证。特别是在现代快节奏生活里,消费者对中式意境的追求与市场现有产品存在严重脱节,使得如何正确高效地将传统文化融入现代审美并应用到现代家具设计中成为亟待研究与解决的课题。

本文以实现传统文化在现代书房家具中创新应用设计为目的,以中和之美概念在现代书房家具中的营造方式为研究对象,厘清其表现形式、本质特征及文化属性,探索该美学概念在传统与现代家具设计中的实践方式。运用层次分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP),依据马斯洛需求层次理论,从使用、审美和价值三个维度,通过问卷调研筛选相关描述词汇,构建用户需求层次模型并得到需求权重值排序。随后运用质量功能展开(Quality Function Deployment, QFD)分析高权重用户需求与具体设计因素之间的联系,获得设计因素权重排序,确立设计侧重点。本研究分为五个部分:首先,通过对中和之美的历史溯源和形式梳理,总结中和之美的本质特征与文化属性;其次,探讨中和之美在家具设计中的应用,分析传统家具中的“时中”观念、“礼乐和谐”、“文质彬彬”以及“天地人和”等思想,并评估现代家具设计“中和之美”的局限性;第三,运用 AHP 分析用户需求与综合权重,结合 QFD 剖析设计要素,确定设计侧重点;第四,提出中和之美在现代书房家具设计中的设计策略,为设计实践提供路线指引与理论依据;最后,根据设计策略与设计目标设计三套中和之美的现代书房家具方案,并运用 FAHP 对三套方案进行设计评价与分析,获得最佳方案,并对该设计方案展开优化设计。

本文创新性主要体现在三个方面。其一,为中式现代家具设计提供全新研究视角,为传统文化的创新应用提供参考,为文化创新发展和文化发展开辟了新路

径；其二，创新性地将 AHP、QFD 和 FAHP 三种分析与评价方法相融合，以定性定量相结合的方式形成一套系统的设计评价体系，为设计实践的科学性与严谨性提供数据支撑；其三，以质感营造、自然体验、层次构建以及稳定与简约四个层面，践行中和之美的美学理念，开展造型与结构设计，为中式美学创造性转化提供全新设计策略。

将中和之美理念融入现代书房家具设计研究具有重要意义：一方面，以中和之美为切入点，为现代家具设计提供创新思路，推动传统文化的创造性转化与创新发展；另一方面，通过 AHP-QFD-FAHP 设计评价模型，精准把握用户需求，促进传统文化与现代设计的融合，使其焕发崭新生命力，为增强文化自信与民族自豪感提供支撑，并助力提升中国文化软实力。

关键词：中和之美，书房家具，和谐，平衡，设计

RESEARCH ON THE DESIGN OF MODERN STUDY FURNITURE WITH THE BEAUTY OF NEUTRALITY

ABSTRACT

Under the influence of consumption upgrading and cultural exchanges brought about by the trend of globalization, the scale of the Chinese furniture market has risen. However, the gap between traditional furniture and modern aesthetics is getting worse and worse. Although the national cultural rejuvenation strategy and sustainable development requirements provide policy support for the integration of traditional culture and modern design, there is still a lack of effective case evidence on how to effectively integrate traditional cultural elements into furniture design and meet the modern aesthetic needs. Especially in the modern fast-paced life, there is a serious disconnect between consumers' pursuit of Chinese artistic conception and the existing products in the market, which makes how to correctly and efficiently integrate traditional culture into modern aesthetic and apply it to modern furniture design an urgent topic to be studied and solved.

In order to realize the innovative application design of traditional culture in modern study furniture, this paper takes the construction method of the concept of neutral beauty in modern study furniture as the research object, clarifies its form of expression, essential characteristics and cultural attributes, and explores the practice mode of this aesthetic concept in traditional and modern furniture design. Based on Maslow's hierarchy of needs theory, the analytic Hierarchy Process (AHP) is applied to select relevant descriptive terms from three dimensions of use, aesthetics and value through questionnaire survey, and the hierarchy model of user needs is constructed and the demand weight value is sorted. Then, quality function expansion (QFD) is used to analyze the relationship between high-weight user needs and specific design factors, construct the weight ranking of design factors, and establish the design focus. This study is divided into five parts: First, through the historical source and form of

the beauty of Zhonghe, summarize the essence and cultural attributes of the beauty of Zhonghe; Secondly, the paper discusses the application of the beauty of neutralization in furniture design, analyzes the concept of "time", "harmony of rites and music", "elegance" and "harmony of heaven and earth" in traditional furniture, and evaluates the limitations of "beauty of neutralization" in modern furniture design. Thirdly, AHP is used to analyze user demand and comprehensive weight, and QFD is used to analyze design elements to determine design focus. Fourth, the author puts forward the design strategy of the beauty of neutralization in the design of modern study furniture, which provides route guidance and theoretical basis for the design practice. Finally, according to the design strategy and design objectives, design three sets of modern study furniture with the beauty of balance, and use FAHP to design evaluation and analysis of the three sets of schemes, get the best scheme, and optimize the design of the scheme.

The innovation of this paper is mainly reflected in three aspects. First, it provides a new research perspective for Chinese modern furniture design, provides a reference for the innovative application of traditional culture, and opens up a new path for cultural innovation and development; Secondly, it innovatively integrates AHP, QFD and FAHP analysis and evaluation methods to form a systematic design evaluation system by combining qualitative and quantitative methods, providing data support for the scientificity and rigor of design practice. Thirdly, in the four levels of texture creation, natural experience, hierarchy construction, stability and simplicity, the aesthetic concept of neutral beauty is practiced, modeling and structural design is carried out, and a new design strategy is provided for the creative transformation of Chinese aesthetics.

It is of great significance to integrate the concept of the beauty of neutralization into the study of modern study furniture design. On the one hand, it provides innovative ideas for modern furniture design by taking the beauty of neutralization as the starting point, and promotes the creative transformation and innovative development of traditional culture; On the other hand, through the AHP-QFD-FAHP design evaluation model, it accurately grasps the needs of users, promotes the

integration of traditional culture and modern design, makes it full of new vitality, provides support for enhancing cultural confidence and national pride, and helps to enhance the soft power of Chinese culture.

Chen Longping (Art Design)

Supervised by Liu Mingbin

KEYWORDS: the beauty of neutralization, study furniture, harmony, balance, design

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
第 1 章 绪 论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 社会背景	1
1.1.2 理论背景	2
1.1.2.1 中和之美	2
1.1.2.2 马斯洛需求理论	2
1.2 研究目的与意义	4
1.2.1 研究目的	4
1.2.2 研究意义	4
1.3 国内外研究现状	4
1.3.1 国内研究现状	4
1.3.1.1 中和之美	5
1.3.1.2 现代家具设计	9
1.3.2 国外现代家具设计的研究现状	12
1.4 课题创新点	13
1.5 研究内容、方法与框架	13
1.5.1 研究内容	13
1.5.2 研究方法	14
1.5.2.1 文献研究法	14
1.5.2.2 实地调研法	15
1.5.2.3 层次分析法	15
1.5.2.4 质量功能展开	15
1.5.2.5 问卷调查法	15
1.5.3 研究框架	16
1.6 本章小结	17
第 2 章 中和之美的相关概述	18
2.1 “中和”的解析	18
2.2 中和之美溯源	18
2.3 中和之美的表现形式	20
2.3.1 平衡与和谐	20
2.3.2 适度与节制	21
2.3.3 含蓄与内敛	22
2.4 中和之美的本质特征	23
2.4.1 “时中”观念	23
2.4.2 礼乐和谐	24
2.4.3 文质彬彬	25
2.4.4 天地人和	26
2.5 中和之美的文化属性	27
2.5.1 以和为贵	27

2.5.2 中庸之道	28
2.6 本章小结	29
第3章 中和之美在家具设计中的应用分析	30
3.1 中和之美在传统家具设计中的应用分析	30
3.1.1 “时中”观念在传统家具设计中的应用	30
3.1.2 礼乐和谐在传统家具设计中的应用	32
3.1.3 文质彬彬在传统家具设计中的应用	33
3.1.4 天地人和在传统家具设计中的应用	35
3.2 中和之美在现代家具设计中的应用分析	36
3.2.1 现代家具中的“绿色”倡导	36
3.2.2 现代家具中的“自然”融合	38
3.2.3 现代家具中的“简洁”处理	39
3.2.4 现代家具中的“审美”体现	40
3.2.5 现代家具中的“个性化”追求	41
3.3 中和之美在传统与现代家具设计中的差异性分析	42
3.3.1 传统对称均衡与现代个性搭配	42
3.3.2 传统等级制度与现代自由平等	43
3.3.3 传统庄重色彩与现代清新自然	44
3.3.4 传统整装结构与现代拆装结构	44
3.3.5 传统自然材质与现代多元材料	45
3.4 本章小结	46
第4章 中和之美的现代书房家具设计分析	48
4.1 中和之美的现代书房家具设计需求分析	48
4.1.1 层次分析法	50
4.1.2 问卷调查	50
4.1.3 构建用户需求层次模型	55
4.1.4 构建成对比较判断矩阵	55
4.1.5 需求权重值计算与一致性检验	56
4.1.6 产品需求权重排序与分析	58
4.2 中和之美的现代书房家具设计侧重点分析	59
4.2.1 质量功能展开	59
4.2.2 设计师及专家会谈	59
4.2.3 质量屋模型构建	59
4.2.4 产品需求与设计要素关联度分析	60
4.2.5 设计要素权重值计算	60
4.2.6 设计要素权重值排序与分析	60
4.3 本章小结	61
第5章 现代书房家具设计的中和之美营造方法	63
5.1 中和之美设计原则	63
5.2 设计定位	64
5.2.1 用户定位	64
5.2.2 功能定位	64
5.3 中和之美设计目标	64
5.3.1 质感营造	66

5.3.2 自然体验	69
5.3.3 层次构建	71
5.3.4 稳定与简约	72
5.4 本章小结	73
第 6 章 中和之美在现代书房家具设计中的应用	74
6.1 设计目标	74
6.2 设计要素	74
6.3 设计方案一：“学海如意”	75
6.3.1 设计意象提取	75
6.3.2 设计方案	76
6.4 设计方案二：“纤尘不染”	79
6.4.1 设计意象提取	79
6.4.2 设计方案	79
6.5 设计方案三：“骐骥致和”	82
6.5.1 设计意象提取	82
6.5.2 设计方案	83
6.6 设计评价	86
6.6.1 评估标准确立	86
6.6.2 权重值分析	87
6.6.3 模糊评价结果分析	87
6.7 可行性分析	88
6.8 本章小结	89
第 7 章 结论与展望	93
7.1 结论	93
7.2 展望	94
参考文献	95
附录一 关于中和之美现代书房家具设计的问卷调研 1	99
附录二 关于中和之美现代书房家具设计的问卷调研 2	102
附录三 关于中和之美现代书房家具设计的问卷调研 3	104
攻读学位期间学术成果	107
致谢	108

第1章 绪 论

1.1 研究背景

1.1.1 社会背景

随着社会的发展和人们生活方式的演变,书房不再仅仅是阅读和工作的空间,而是逐渐演变成为一个集休闲、娱乐甚至休息于一体的多功能区域。这种多功能性的需求促使家具设计更加注重舒适性和实用性,以适应现代人的生活节奏和多样化需求。现代设计趋向于简约、实用和美观的结合,而强调中和之美,即在设计中寻求传统与现代、东方与西方、功能与美学之间的平衡。当代社会对于和谐、平衡的追求不断深化,对传统文化的发掘与弘扬迫在眉睫。

2017年1月25日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中指出:牢牢把握社会主义先进文化前进方向,坚持以人民为中心的工作导向,坚持创造性转化和创新性发展,坚持交流互鉴、开放包容,坚持统筹协调、形成合力。旨在到2025年,中华优秀传统文化传承发展体系基本形成,研究阐发、教育普及、保护传承、创新发展、传播交流等方面协同推进并取得重要成果,具有中国特色、中国风格、中国气派的文化产品更加丰富,文化自觉和文化自信显著增强,国家文化软实力的根基更为坚实,中华文化的国际影响力明显提升。在5000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化,积淀着中华民族最深沉的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。对于中华优秀传统文化的发掘与应用,是对先贤思想结晶地再“加工”、“再打磨”,使得中华传统文化在世界文化交流的洪流中熠熠生辉。中和之美包含了中华民族自古以来的艺术审美倾向以及艺术表达方式,它强调“中庸之道”并追求“以和为贵”,旨在寻求众要素间的和谐共处状态。而现代生活的快节奏、个性化追求、艺术审美等因素错综复杂,现代家具审美倾向逐渐西化,中和之美可以为现代家具设计提供指导,在现代风格杂糅中描绘中式意蕴,增强文化自信,推动文化传播。

随着时代发展,人们愈发注重对于环境的保护,现代设计着重于设计流程与材料的“绿色”实践,而忽略了对于人文因素的考量。中和之美崇尚“天地人和”,强调人与自然的和谐相处,同时注重对于材料的合理利用,宏观协调设计进程中

存在的矛盾之处。

中式家具的崛起为中华优秀传统文化与现代家具的结合开辟了新路径,同时提升了中国元素在国际的影响力,吸引了更多人对于中式审美的关注,为现代家具设计过程中的文化应用与创新提供新方向。

1.1.2 理论背景

1.1.2.1 中和之美

中和之美是中国传统美学的核心概念之一,其思想源自儒家的中庸之道,强调在艺术和设计中追求平衡、和谐与适度,认为美在于事物之间的和谐统一,既不过分张扬也不过于平和,追求的是一种恰到好处的美学境界。中和的精神内涵十分丰富,在中和思想的影响下,情感的抒发也会具有中和之美,平淡而自然的审美追求是中和之美的具体表现^[1]。结合现代设计来看,可以通过绿色设计与可持续设计实现人与自然的和谐统一,通过人机工程与适应性简约设计满足人机关系的平衡,利用材料设计和色彩设计营造多感官肌理与质感,可以更加精准地体现“天时、地利、人和”的设计效果。

中和之美强调在设计中调节各种元素之间的平衡,追求和谐统一。这种平衡不仅体现在视觉层面上,更需要在功能和结构中做到和谐统一。中和之美倡导的设计理念倾向于含蓄和内敛,反对过分张扬和直白,认为真正的美往往蕴藏于不言之中,需要观者细细品味。中和之美倡导尊重自然规律,同时协调人的智慧和情感,达到人与自然、物质与精神的和谐统一。社会与科技的发展进步促使人们的现代生活需求在不断变化,因此,中和之美的体现需要传统美学理念与现代设计理念的结合。要敢于尝试将传统元素与现代审美、功能需求相结合,创造出既具有传统韵味又符合现代审美倾向的设计作品。

中和之美是一种综合性的设计理念,它不仅关注形式上的美感,更强调设计的内涵、文化价值和对环境的责任感。通过这些原则的运用,设计师可以创造出既美观又和谐统一,且具有深远意义的作品。

1.1.2.2 马斯洛需求理论

美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Maslow)在1943年提出需求层次理论,将人的需求分为五个层次,为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求以及自我实现需求,五个层次由低到高逐步递进。其中,生理需求是最基本的

需求，包括食物、水、睡眠、呼吸等维持生命所必需的条件。只有当这些需求得到满足时，人们才会关注更高层次的需求。当生理需求得到满足后，人们开始寻求安全感和稳定性，包括身体安全、就业、资源、健康和财产的安全。随后，人们开始渴望与他人建立情感联系，包括友情、亲情和爱情。这涉及社交圈、家庭、亲密关系等。上述基础上，产生尊重需求，这包括自尊、自信、成就、独立性、地位和被他人尊重。人们希望得到认可和尊重，以及自我实现的机会。而自我实现需求是需求层次中的最高层次，涉及实现个人潜能和自我发展，包括个人的创造力、问题解决能力、接受现实能力和自我满足能力。

马斯洛需求理论不仅适用于心理学领域，还广泛应用于管理学、教育学、市场营销等多个领域。尤其在设计学领域的应用广泛且深入，主要体现在五个方面：生理需求层面的功能性设计和人机工程学，设计必须满足用户的基本生理需求，并通过人机工程学原理，设计出符合人体功能结构和使用习惯的产品，提升用户体验和舒适度、实用性；安全需求层面的安全性设计和可靠性设计，强调产品设计需考虑用户的安全，确保产品的可靠性和耐用性，减少故障和意外发生的可能性；社交需求层面的互动性设计和认同感，实现设计促进人与人之间的互动，通过设计营造社区氛围，增强用户的归属感和认同感；尊重需求层面的品牌价值感和个性化设计，以满足用户的个性化需求，提供定制化服务，并通过设计提升品牌形象，满足用户对品牌及品质的追求；自我实现需求层面的创新设计和用户体验感，以创新和突破，设计出具有独特性和前瞻性的产品，满足用户对自我实现的追求，从而使用户在使用过程中获得成就感和满足感。

马斯洛的需求层次理论在设计学领域的应用涵盖了从基本生理需求到自我实现需求的各个层面和用户多层次需求，虽然广为接受，但也受到了一些批评。一些批评者认为该理论过于简化，忽略了文化、性别、年龄等因素对需求的影响。此外，人们的需求并非总是严格按照层次顺序发展，有时会同时存在多个层次的需求。尽管如此，马斯洛需求理论提供了一个有用的框架，帮助我们理解人类行为背后的动机和需求，更好地获取并通过设计满足用户的多层次需求，从而更好地提升产品的功能性、审美性、安全性和用户体验，最终实现用户满意度和产品价值的提升。后续的研究和理论，如克莱顿·奥尔德弗的 ERG 理论、大卫·麦克利兰的成就动机理论等都对马斯洛的需求层次理论进行了扩展和深化。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

(1) 从人—家具—社会—自然/环境系统的视角出发,研究传统造物逻辑中隐含的审美逻辑,链接中和之美的美学理念与哲学倡导,以文化传承和创新相融合,赋予书房家具新的设计理念和表现形式,为人与自然和谐共生的现代家具设计提供创新发展路径。

(2) 探索传统造物中有关中和之美的需求与设计侧重点,对其进行定性、定量的综合评价分析,并以权重排序和设计要素评价,探究符合传统文化创造性转化的传承方式及艺术价值呈现路径,为现代家具设计提供有效的设计评价体系。

(3) 探究中和之美的美学表达方式,剖析设计中调和各元素的形式与方法,同时结合 AHP-FAHP-QFD 设计评价方法,为中和之美的现代书房家具设计提出科学有效的设计策略与方法。

1.2.2 研究意义

(1) 在现代书房家具设计中引入中和之美这一审美理念,有助于增强文化自信与民族自豪感。现代家具设计过程中遵循中和之美,既是对中华文化的传承与发扬,也是对民族特色的深度挖掘和全新阐释。以传统与现代相结合,既可以加深人们对中华优秀传统文化的理解,也在一定程度上推动中华文化的与时俱进。

(2) 在现代书房家具设计中引入中和之美这一审美理念,有助于构建中和之美设计理念。通过对中和之美在文化、功能、美学等层面的分析,并结合具体的设计案例进行比较研究,结合对人—家具—社会—自然/环境系统的分析与探讨,进而系统性地建构符合中和之美的产品设计方法,从而有效指导设计实践。

(3) 将中和之美这一审美理念融入现代书房家具设计中,可为设计创新提供新的设计思路。践行习近平总书记强调的“抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来”的重要论述。中和之美的引入为家具设计提供文化传承策略与创新思路,促使设计师在更广泛的领域中寻找灵感和切入点,从而为现代家具设计提供创新路径,促进中华优秀传统文化的传承与发展,推动传统文化的创造性转化与创新性发展。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国内研究现状

1.3.1.1 中和之美

在国内学术网站（知网）上对该词条进行检索，综合数据可得知中和之美在各领域的研究方向以及学科定位，如图 1-1 所示。国内学者对中和之美理论（包括对中和之美的概念、内涵、历史渊源以及在不同文化领域中的体现）进行深入分析。中和之美不仅是一种理论概念，还深刻影响了中国的艺术创作，特别是在绘画、雕塑、建筑等领域。

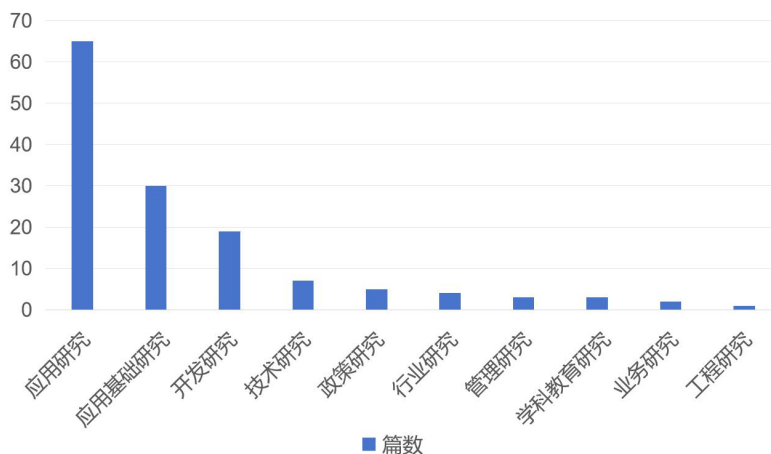

图 1-1 知网关于中和之美的研究方向统计

（图片来源：笔者自制）

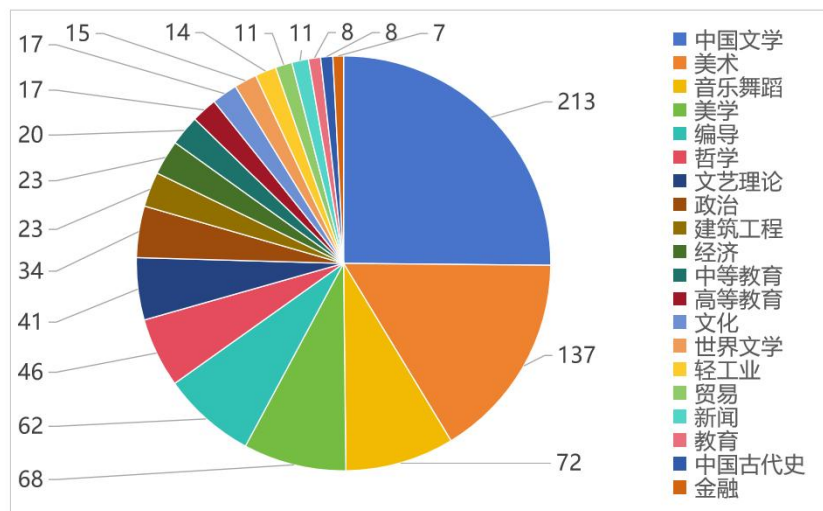

图 1-2 关于中和之美研究的学科分布

（图片来源：笔者自制）

中和之美是中国传统文化中的一个重要美学概念，它源自中国古代哲学思想，尤其是儒家和道家的理论。这一概念强调的是一种平衡、和谐与适度的美，它不仅体现在艺术创作中，也渗透到人们的生活哲学和行为准则中。国内论文数据研

究发现,针对这一理论的探索集中在文学、艺术、美学等领域,数据如图 1-2 所示。针对这一审美准则,如何定性定量地在设计实践中使用亟待进一步研究。

国内对于中和之美研究的部分相关文献查阅与梳理情况如表 1-1 所示。

表 1-1 中和之美相关文献梳理(表格来源:笔者自制)

篇名	年限	内容梳理	作者
论中和之美	1988	作者从正确性原则与普遍和谐观出发,深入探讨了中和之美对于“中”的坚决追求,认为其是具有价值论美学色彩的美学概念。	张国庆 ^[2]
论朱自清散文的“中和”之美	1989	作者以朱自清的性格特征与行文手法,分析其文章中中和之美的产生方式与效果。	郭运恒 ^[3]
中和之美的几种常见表现形式	1992	作者以“A 而 B”、“A 而不 B”和“亦 A 亦 B”三种元素存在状态,阐述了中和之美对于艺术整体和谐的形式追求。	张国庆 ^[4]
孔子中和之美的时空阐释 ——以《诗经》、《论语》为个案分析	2003	作者以传统美学的中和形态入手,从时间与空间角度剖析孔子阐述的中和之美概念。	叶仁雄 ^[5]
《论传统中国文人画的中和之美》	2010	作者从儒、释、道三家思想观点阐释了三种心境下的中和思想体现,并分析倪瓒、梁楷和徐渭画作中中和之美的营造方式。	李媛媛 ^[6]
《论多元视阈下李安电影的中和之美》	2018	作者以中西方思想文化差异、商业构思与个性化表达调和以及技术与艺术的平衡为出发点,深入剖析李安电影中的中和之美表达。	张霖芸 ^[7]

《以“中和之美”思想为理念的室内空间设计探究》	2020	作者系统阐述了中和之美与现代室内空间设计之间的关系，结合设计实践探寻了中和之美思想在室内设计中的应用可行性。	郝嘉懿 ^[8]
《生态视域下书法艺术的“中和之美”研究 ——以魏晋、唐、宋为例》	2021	作者以魏晋时期的“流韵之美”、唐代的“寓庄之美”和宋朝的“生趣之美”来分析王羲之、颜真卿以及苏轼对于中和之美在书法领域的艺术营造方式。	朱亦璇 ^[9]
“中和之美”影响下的中国古典舞动作质感探究 ——以毕业晚会《古韵舞语》为例	2022	作者以“三节”与“六合”分析中国古典舞对富有中和之美的动作质感的营造，并结合艺术创作进行实践。	张心甜 ^[10]
《〈诗经〉家国情怀的建构及书写特征》	2022	作者从《诗经》中怨刺诗与战争诗的特殊表达方式出发，详述了诗歌中中和之美在家国情怀营造上的应用法则。	李馥君 ^[11]
中和之美理念下的现代包装设计研究	2024	作者从包装的视觉元素、造型结构、材质工艺三个方面分析中和之美理念在现代包装设计中应用形式与方法。	李梓萌 ^[12]

对于中和之美思想的相关概述，国内学者的研究集中在儒家“中庸之道”与中和之美的关系探讨，强调和谐平衡的美学理念，以及中和之美与道家“天人合一”思想的联系，强调人与自然的和谐统一等领域。大致分为历史梳理、哲学思想、艺术应用三个方向，总结了中和之美的哲学内涵与应用价值。上述研究可以为现代家具设计中的氛围营造、造型设计、艺术表达以及设计思想融合提供指导，为中和之美的现代家具设计指明路径。

中和之美的相关研究成果涉及方方面面，但在现代家具设计中的应用还存在进一步研究的空间：

（1）中和之美美学理念与现代审美融合研究

一方面，中和之美涵盖了诸多传统审美理念，与现代审美间存在着时代、环境、思想等众多因素差异而导致的不同价值趋向，但同时存在一定的共通性，需要深入发掘探究，才能在文化交流思潮中找到立足之地，发挥中华文化极具包容性的特点，扬长避短，从而实现古今结合，绽放新时代文化荣光。

另一方面，在现代艺术创作传达中，也可以集众家之长，协调融合诸多创作形式与艺术手法，让中式美学与时代接轨，在消费升级的市场状态下形成独特闪光点，满足消费者需求，实现传统审美理念与个性化艺术追求的共生。

（2）中和之美在功能与审美间的平衡性研究

中和之美倡导内在本质与外在表现的统一，投射在现代家具设计上正是对功能与审美的统一性要求，在结构、效能、人体工学等功能要素与装饰、造型、色彩等审美要素之间，做到宏观调控，达到不偏不倚，是中和之美于现代家具设计中应用的现实意义，也是基础要求，因而如何平衡和调配众元素而达到和谐存在状态，是急需深入研究的重中之重。

（3）中和之美融入现代设计的隐性文化传达研究

在上述研究的基础上，延伸出文化的应用与赋值，需要结合现有优秀设计案例剖析文化传达方式以及存在的可优化方向，为传统文化在设计中的应用提供切实可行的设计方法。同时需要结合定性定量分析，为文化内涵的传达确立有效的设计策略，指明正确方向。

因此，在后续研究中，将中和之美概念与现代审美需求、现代设计原则的融合作为研究重点，具体从四个方面展开：

①对中和之美理念进行溯源研究，厘清其哲学思想本质，探索其应用于现代书房家具设计领域的深刻思想内涵。

②总结中和之美理念的表现形式，探究其美学概念下的实践方法，为中和之美与现代书房家具设计的融合提供理论依据与实践引导。

③提取中和之美理念的本质特征，研究其审美追求与价值趋向，探究其在设计实践中的具体应用方式。

④剖析中和之美理念的文化属性，发掘其精神文化价值，为优秀传统文化传承与民族文化认同奠定理论基础。

1.3.1.2 现代家具设计

同样，关于国内家具设计领域的研究主要集中在技术研究，如图 1-3 所示，其次是对应用与应用基础的深入探究。现代家具设计在国内的研究现状呈现出多元化、创新化和国际化的特点，同时在技术、材料、功能、文化传承以及市场趋势等方面都有所探索和突破。未来，中国家具设计有望在保持文化特色的同时，进一步融入国际市场，形成具有中国特色的家具设计风格与流派。

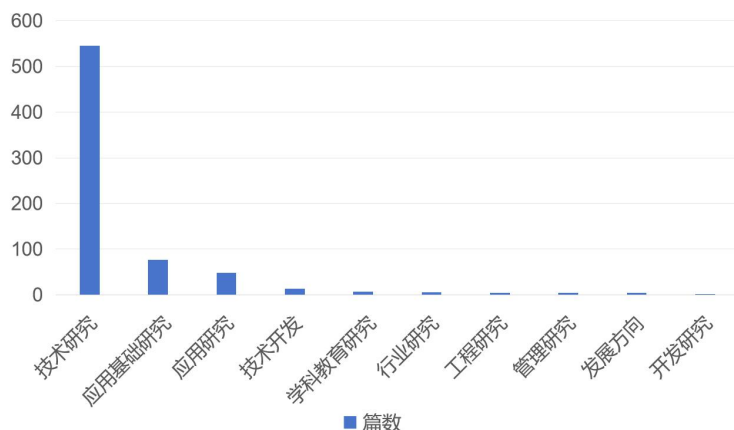

图 1-3 知网关于家具设计的研究方向统计
(图片来源：笔者自制)

中国家具设计正积极融入国际化发展趋势，通过理论研究与实践探索相结合的方式，不断挖掘中国家具文化的潜能。这要求设计师们在设计过程中要善于发现西方现代家具设计的优点和长处，同时注重中国传统文化元素的融入，以实现文化的传播、传承与发展。现代家具设计不仅关注美学，还注重材料与技术的创新应用。针对国内对于现代家具设计的相关文献进行查阅与梳理，如表 1-2 所示。

表 1-2 知网关于家具设计的研究方向统计（表格来源：笔者自制）

篇名	年限	内容梳理	作者
迎接家具设计的春天	2000	作者以设计现状展开，剖析并反思了国内在现代家具设计研究中存在的不足，并对未来家具业发展做出分析与展望，强调了中国风格的重要性。	胡景初 ^[13]
中国当代家具设计思想梳理	2012	作者在对当代家具设计思想的梳理中，提出优良转化原则下“新中国主义”的构建，倡导对于传统设计中核心理念的当代转化。	景楠、方海 ^[14]

论家具无处不有的空间性特征	2013	作者详细的论述了家具与空间之间存在的不同形式，探究了家具在空间构成中的重要性。	胡景初 ^[15]
数字技术下的传统家具研究概况	2020	作者分别从数字模拟技术、数字制造技术、数字化的鉴定检测技术三大方面，阐述传统家具领域中相关数字技术的应用的发展前景。	刘铁军、蔺明林 ^[16]
中国传统家具文化遗产的信息可视化设计研究	2023	作者对传统家具文化遗产的信息资源特征与可视化应用进行研究，提出理论框架模型进行深度挖掘，归纳出文化遗产信息可视化设计核心方法指南。	罗方 ^[17]
文旅融合视域下的东北乡村民宿空间与家具设计——以嘉荫县红光乡为例	2023	作者通过需求调研、量化分析深入探究通过民宿负载文旅融合设计的内在逻辑与实现路径，为类似乡村民宿设计提供借鉴。	陈姝元 ^[18]
传统傣族家具的现代设计	2023	作者根据调查研究提出了将传统傣族元素融入现代家具设计的若干方法，以及与现代家居趋势结合的色彩和风格选择，为传统文化审美注入新活力。	马文文 ^[19]
基于RIR-MOO与可拓符号学的茶山瑶族服饰元素家具产品设计研究	2024	作者深入研究了家具产品设计如何与传统茶山瑶族服饰元素深度融合，探索了传统纹饰元素特征与现代产品设计的关系，彰显了民族文化与现代家居环境的契合性。	徐云 ^[20]
商周青铜酒器感性意象对家	2024	作者基于感性工学对商周青铜酒器设计要素的感性意象进行了调查与分析，并根	李偲敏 ^[21]

具设计的启示		据所得结论指导家具设计实践。	
白蜡杆材料在现代家具领域的创新设计研究与应用	2024	通过运用合理的设计模式与创新设计思路，探讨了白蜡杆材料在现代家具领域拓展应用的可行性，为良性持续发展提供创新设计思路。	陈静 ^[22]

国内学者对家具设计的研究大多以地方文化为切入点，探讨了具体文化内涵在家具设计实践中的应用方法，也有部分学者研究各类新型材料在家具设计中使用的可行性。主要研究方向包括传统文化与特色、材料与工艺、功能与需求、创意与美学营造以及产业发展分析。虽然研究方向各有不同，但都倡导中式风格以及传统文化元素的运用，期望形成中国风格，打造中式美学影响力。中国的家具设计在融合中和之美这一美学理念方面研究甚少，关于中和营造的实践方法亟待总结与探索。

因此，结合现代书房家具的这一文化意象承载媒介，课题研究应可从以下三个方向展开：

（1）中和之美的现代书房家具设计需求分析

针对中和之美现代书房家具的用户群体需求，需要进行定性定量分析，获取需求侧重点，为具体设计实践指明方向。

（2）中和之美的现代书房家具设计侧重点分析

依据科学评价体系与设计引导，对中和之美的现代书房家具设计侧重点进行定性定量分析，进而制定中和之美的现代书房家具设计策略，为同类设计提供理论依据与实践参考。

（3）中和之美的现代书房家具设计文化融合路径

中和之美能够为中式意蕴构建奠定基调，同时，还能体现家具设计的强大文化包容性，为传统文化的设计融合提供广阔空间。而传统文化中拥有丰富的意象元素，其符号化特征与语义内涵极具深度，在中和之美的现代家具设计中合理运用这些意象元素，能够最大程度地体现中华文化的博大精深。因此，传统文化元素需经过语义重构，在满足现代审美需求对简约自然追求的同时，实现优秀传统文化内涵的有效融合，从而有效推动民族文化自信的深层次构建。

1.3.2 国外现代家具设计的研究现状

现代家具的开端在十九世纪中叶，曲木工艺的发明促使生产成本降低，且实现了批量生产，现代家具登上历史舞台。发明者迈克尔·托内特（Michael Thonet）在 1859 年创作的维也纳咖啡椅（十四号椅）因线条简洁、结构巧妙简易成为经典。英国新艺术运动代表人物查尔斯·雷尼·麦金托什强调设计中直线与几何形态的力量感，推动现代家具向极简风格与功能主义的发展。二十世纪初格罗皮乌斯创立的包豪斯学校对于现代家具设计的发展意义重大。包豪斯学派强调设计服务大众，主张功能、材料与结构的合理运用。马塞尔·布劳耶运用皮革结合钢管结构打造的瓦西里椅正是这种理念的典范。1932 年，芬兰设计师阿尔瓦·阿尔托将本地的自然环境和传统文化与现代设计理念相结合，打造的帕米奥椅体现了北欧风格中对于人文的探讨和艺术的承载，为文化融入家具设计提供参考。

随着科技的不断发展与精进，潜移默化地改变着现代家具的发展方向，使之不断发展成一门跨学科跨领域的交叉研究学科。Isil Ozcam（2017）认为家具作为身份、信仰和威望的象征，除了实用功能外，还能够作为传递信息、表达哲学与意识形态的媒介^[23]。Petar Namicev（2019）等人通过对中世纪以来的家具整合对比研究，发掘现代家具的演变过程，梳理家具使用需求的变化与现代家具设计之间的联系^[24]。Muhammad Suandi Mohd Effendi（2022）等人发现家具设计中的可持续性特征标准化尚未实现，他们通过文献综述和实际考察，确定了家具设计中常见的环境、经济、社会可持续性特征，能够帮助家具设计师在设计和制造满足客户需求的产品时，提供适当和有效的可持续性标准，同时，此研究在一定程度上填补了该方面文献的空白^[25]。

国外对于现代家具设计的研究集中在设计理念、材料与工艺、风格与文化等方面。国外现代书房家具设计的研究核心在于平衡功能、美学与可持续性，同时通过智能技术、文化转译和跨学科创新推动行业变革，在全球化背景下的设计语言正逐渐趋同于“以人为本、环境友好、科技赋能”的价值观。

中和之美中包含“天人合一”的自然和谐、“文质彬彬”的功能与审美的统一、“时中”观念的适中状态以及“礼乐和谐”的人文内涵，与国外对于现代家具设计的研究方向不谋而合，因而对于中和之美在现代家具设计中的应用研究符合发展趋势，对于现代家具设计发展具有长远意义。

1.4 课题创新点

(1) 以中和之美设计理念拓展现代中式家具设计的创新视角。在全球化发展趋势与消费升级背景下,本研究以中和之美设计理念,为淹没在时代洪流中的传统优秀文化瑰宝洗去浮尘,为传统文化的创新应用提供新的研究视角,从而增强文化自信与文化自豪感,提升文化软实力。

(2) 运用 AHP-QFD-FAHP 设计评价体系对用户需求予以分析验证。创新性地 将 AHP-QFD-FAHP 评价体系相融合,以定性定量相结合的方式进行设计评价与分析,从用户需求到具体设计侧重点分析、设计方案评估,形成一套系统、科学的设计评价体系,为设计实践的科学性与严谨性提供数据支撑,为中和之美理念在现代书房家具设计中的应用指明方向。

(3) 基于用户需求研究,将中和之美理念融入设计策略并进行创新设计实践。以质感营造、自然体验、层次构建以及稳定与简约四个方向,践行中和之美对于“文质彬彬”、“天地人和”、“礼乐和谐”以及“时中”观念的追求,实现造型与结构创新,为现代书房家具注入中式美学韵味。

1.5 研究内容、方法与框架

1.5.1 研究内容

本文以实现传统文化在现代书房家具的创新应用设计为目的,以中和之美理念在现代书房家具中的营造方式为研究对象,厘清其表现形式、本质特征及文化属性,探索该美学概念在传统与现代家具设计中的实践现状。运用层次分析法(AHP),依据马斯洛需求层次理论,从使用、审美和价值三个维度,通过问卷调研筛选相关描述词汇,构建用户需求层次模型并得到需求权重值排序。随后运用质量功能展开(QFD)分析高权重用户需求与具体设计点联系,构建设计点权重排序,确立设计重点。具体研究内容分为以下七个部分:

第一部分绪论,从研究背景、国内外研究现状、研究内容、方法与框架出发,阐述本研究的概况,厘清研究目的与意义课题创新点

第二部分中和之美的相关概述,针对中和之美思想进行系统概述,解析“中和”一词的含义,并追根溯源,探究中和之美的形成与发展。根据资料收集与文献查阅,分析中和之美的具体表现形式、本质特征以及核心内容。通过对中和之美思想的学习与理解,为后续研究提供理论支撑与审美模范。

第三部分中和之美在家具设计中的应用,着重探索中和之美在家具设计中的应用,从传统家具与现代家具两方面深入探究家具设计中可实现的中和之美审美逻辑。深入发掘传统家具中“时中”、礼乐和谐、文质彬彬以及天地人和的思想。从以人为本原则、生态原则、适度原则、功能与形式统一原则以及色彩与肌理统一原则为视角,探索现代家具设计中融入中和之美的逻辑与框架,从而对传统美学思想在现代家具设计中的局限性进行分析。

第四部分中和之美的现代书房家具设计分析,针对中和之美的现代书房家具设计进行调研与分析,首先运用 AHP 分析法对中和之美的现代书房家具需求进行分析,包括目标用户访谈、构建用户需求层次分析模型、问卷调研、构建成对比较判断矩阵、产品需求权重值计算与一致性检验和产品需求权重值排序及分析六个步骤。其次运用 QFD 法对中和之美的现代书房家具设计侧重点进行分析,包括设计师及专家会谈、质量屋模型构建、产品需求与设计点关联度分析、设计点权重值计算和设计点权重值排序与分析五个步骤。由此得出关于中和之美的现代书房设计侧重点权重值,为后续设计实践提供数据值支撑。

第五部分中和之美的现代书房家具设计原则,则根据前四章的调研分析得出中和之美的现代书房家具设计思维,从中和之美的质感营造、自然体验、层次构建以及稳定与简约四个方面展开,罗列具体的设计思路与原则,为设计实践指明方向。

第六部分中和之美在现代书房家具设计中的应用,进行基于中和之美的现代书房家具设计实践,首先确立设计目标、设计定位、设计策略以及设计要素,结合第四章的调研分析数据进行实践操作,从草图到建模再到渲染,始终结合前期的调研结论,在设计中融入中和之美的审美与巧思。对所得到的三个设计方案进行评价分析,选出最佳方案并优化设计,形成最终方案。

1.5.2 研究方法

1.5.2.1 文献研究法

本文运用文献研究法,通过收集、整理、分析传统造物相关文献资料来获取有关中和之美与现代家具设计的相关研究信息。其目的在于全面、系统地了解传统造物逻辑中中和之美的相关知识,包括其历史演变、理论基础、实践应用等诸多方面,同时挖掘这些知识对于现代家具设计的启示和借鉴价值。

1.5.2.2 实地调研法

本文采用实地调研法，在多地民间古居以及家具市场进行实地调研收集中和之美的现代书房家具设计相关资料。旨在精准把握当下书房家具的实际情况、用户需求、市场动态以及传统造物理念在现实中的留存与演变，为中和之美融入现代设计提供切实依据。

1.5.2.3 层次分析法

本文使用层次分析法（AHP）针对中和之美的现代书房家具设计需求进行定性定量分析，获得用户需求权重排序，以此开展后续设计实践，能够更加精准地在设计中把握用户需求，设计符合用户消费倾向的中和之美现代书房家具。

1.5.2.4 质量功能展开

本文使用质量功能展开（QFD）对设计要素关联度进行计算分析，通过用户需求与具体设计操作之间的关联度打分，构建质量屋模型，得到具体设计侧重权重，据此分析具体设计要素，为中和之美的现代书房设计实践指明方向。

1.5.2.5 问卷调查法

本文运用问卷调查法，以书面形式向用户收集数据和信息的研究方法，广泛、系统地了解了不同人群对于书房家具的需求偏好、对中和之美内涵的认知程度，以及他们期望在现代书房家具设计中如何融入这一美学理念，从而为后续的设计决策、产品优化提供精准依据，确保设计成果契合市场需求。

1.5.3 研究框架

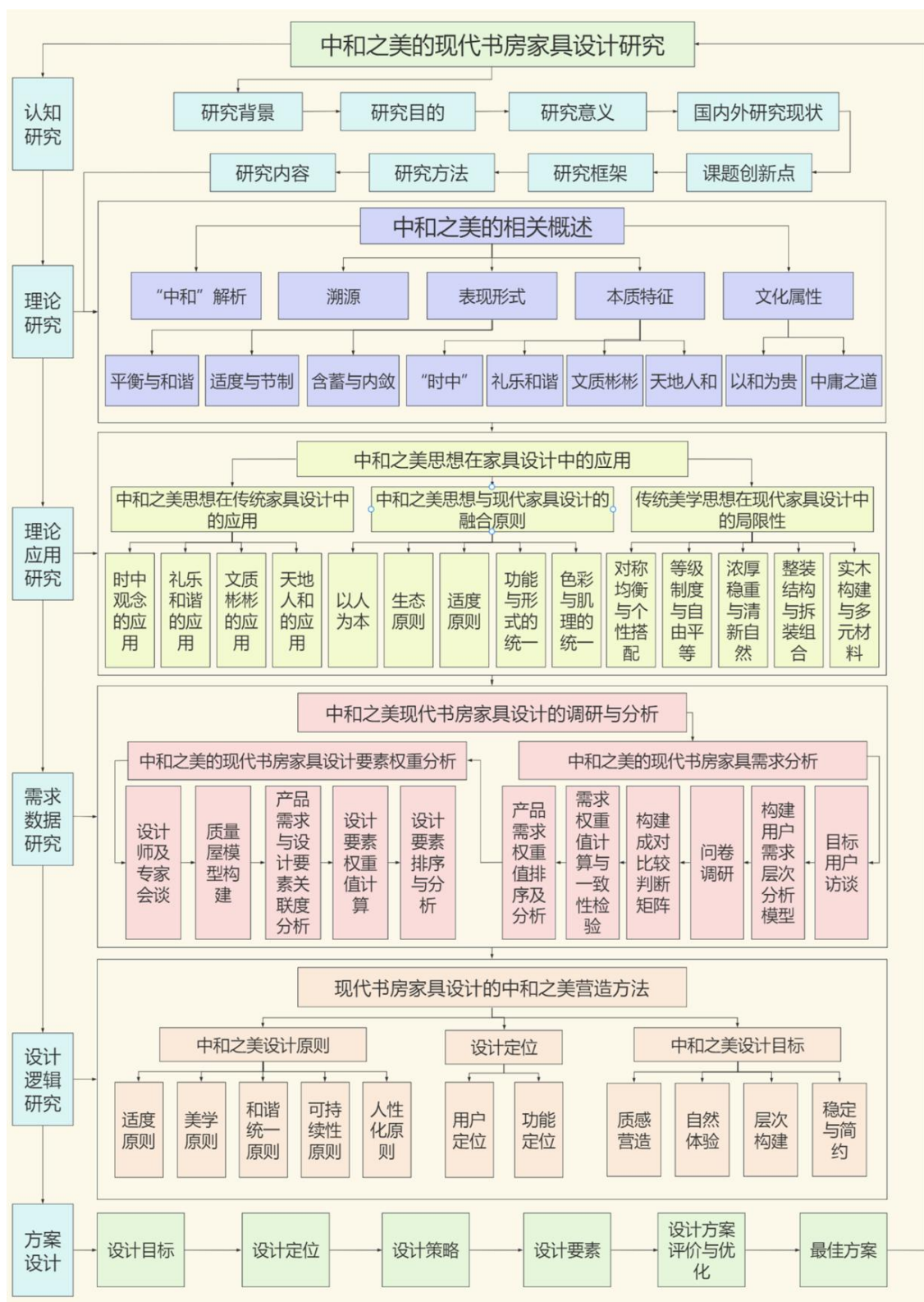

图 1-4 研究框架图

(图片来源: 笔者自制)

1.6 本章小结

通过对中和之美理念进行剖析,将其和艺术设计理念有机融合,强调该理念的重要性。在此基础之上,通过对国内外中和之美在各领域的研究文献以及学科定位等进行梳理总结,进一步明确了中和之美在家具设计中的研究现状,并强调了其应用价值。此外,通过文献研究法、实地调研法、层次分析法、质量功能展开、问卷调查法等多种研究方法的综合运用,梳理了论文各章节脉络,制定出本论文的研究框架,确保本课题的研究深度和条理性,为现代书房家具设计厘清研究思路,明确研究目的、意义和创新点。

第2章 中和之美的相关概述

本章围绕“中和之美”这一核心概念展开相关概述。首先从语义学角度对“中和”的概念进行词源解析与研究范围界定，追溯其哲学渊源与文化思想；继而剖析中和之美的多元表现形式，分析平衡与和谐、适度与节制、含蓄与内敛的具象呈现形式；进而深入探究中和之美的本质特征，揭示“时中”观念、礼乐和谐、文质彬彬、天地人中和所蕴含的辩证统一规律；最后从文学与哲学视角阐释中和之美的文化属性，探讨以和为贵、中庸之道作为中华美学核心范畴的文化价值与当代意义。通过对“中和之美”多维度、系统化的论述，旨在构建“中和之美”的文化属性与理论框架，为后续研究奠定理论基础。

2.1 “中和”的解析

“中”是个体最原始的本质存在，“和”是群体环境对个体存在的理想要求，“中”与“和”的结合则是要求个体遵循本性的同时，又能在群体中位于“中”而不偏不倚，与环境、与其他个体之间“和”而共存。“和，故百物皆化^[26]”，“中和”是传统社会中对于社会存在状态的哲学探讨，是极具智慧的思想结晶，它存在于中国人生活的方方面面，影响着每一个国人的成长轨迹，要求以自身为中心，不断探索中和状态，以期提升与发展，而中和之美则于人们追求中和之态中留存与显现。

2.2 中和之美溯源

中和之美这一美学观念由儒家中庸思想的诞生而浮现，儒家围绕“仁、义、礼、智、信”来规定人的行为，进而判断艺术的创作价值，以“尽善尽美”与“文质彬彬^[27]”，但“中和”的由来则可以追溯到尧舜禹治之时。《尚书·尧典》中关于尧帝的称颂曰：“克明俊德，以亲九族。九族既睦，平章百姓。百姓昭明，协和万邦。”意为尧帝以自己的贤德与才智，凝聚调和了族群和百官，从而凝聚中原群落与部族百姓，体现了“和”的凝聚力。自此崇“和”观念应运而生，在王朝更迭与华夏子孙万代的延续中不断扎根，从而形成了中国人以和为贵的性格以及海纳百川的气度与格局。而王朝兴衰、政权更迭致使天下出现“合久必分、分久必合”的社会局面。统治者如何把握权力机构、人民生计、财建运营等社会

统筹以求“久和”是中华之地持续数千年的探索和反思，在极端措置之间衡量适宜之处，随“时变”、“地转”、“人因”而异。“和”既是政治目标，也是政治原则和手段^[28]。这种政治手段掺杂了哲学思辨、社会伦理、经济统筹等各个领域的思量，所导致的结果时有成效、时有反灾，但都能为后世之治留下经典与借鉴，而今的中国人民也在先祖智慧与中外思想交流的融合中探索出最适宜之路，更可谓“和”。

关于“中”的含义，最早所指是方位上的中，正如《春秋左传正义》中所提：“日至之景尺有五寸，谓之地中：天地之所合也，四时之所交也，风雨之所会也，阴阳之所和也^[29]”。中华之地，地大物博，王都位于中 四邻之邦可以相同的距离管辖，又可以远近来亲疏尊卑，由此一来，尚“中”观念产生并延续在华夏文明之中。而后在对“和”的求索中，不断探寻最适宜之处。“中”作为代名词，即可指代基于自身条件发展的客观要求，在理性与感性、主体与客体、人与自然、人与社会之间把握最适当的处理方式，由此方可谓之“中”。

儒家思想最先产生了“中和之美”的概念。《礼记·中庸》所记：“喜怒哀乐之未发，谓之中：发而皆中节，谓之和”。所示思想为节制与适当，在表达情感或为人处事当循适宜之举，既执“中”而又当求“和”，中和之美正是此追求的最理想状态。正如孔子曰：“君子和而不同，小人同而不和。”事物的产生发展各不相同，人的处世之道亦不尽相同，但总有适宜众生的正道，既可以“和”众人亦能在“中”处形成规范为大众所能遵循。庄子基于孔子的思想进一步提出：道德品性的特征在于“仁义”，善美统一的特征在于中和^[30]。这种状态正符合中和之美的要求。

随时间推移，对于中和之美的追求从政治追求延伸至更多方向。文人墨客以诗书记下自己对中和之美的理解。《周南·关雎》中寄以情而写鸟鸣之欢，咏物言志而含蓄婉转。《秦风·蒹葭》中以情爱相思铺陈，但又夹杂更多情感，抒发情思而又超脱儿女情长，是思人或是求贤？随读者心境而异，这更是中和之美超脱时间、空间、心境的展示，诗书也因此而源远流长。中和之美更是影响了中国人在艺术、建筑、服饰等其他方面的探索与发展，因其独特的中华文化特质成为中国风重要考虑因素。

2.3 中和之美的表现形式

中和之美是对表现对象综合性的整体把控,如古代贤者总结:“一气,二体,三类,四物,五声,八风,九歌,以相成也;清浊、大小,短长、疾徐,哀乐、刚柔,迟速、高下,出入、周疏,以相济也^[31]”。根据中和之美的具体形态可总结其表现形式包含平衡与和谐、适度与节制、含蓄与内敛。

2.3.1 平衡与和谐

从《礼记·中庸》的观点来看,“中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”此观点强调了平衡与和谐是天地万物存在和发展的根本原则。在美学范畴中,平衡意味着各个元素在构图、比例、色彩等方面相互协调,避免一方过于突出或缺失,从而形成一种稳定、均衡的状态。

中和之美,首在平衡与和谐。传统思想中对“天人合一”、“阴阳和合”的崇尚,奠定了追求自然、崇尚自然的基调。就像自然中的生息规律一样,大自然包含万物而和谐一体,日月星辰、草木山川,自成体系,各执规律,度数亿万年瞬息万变而壮美依然,此为自然的平衡与和谐。人与人之间、人与社会之间也应如此,这就要求每个人找到适宜自己的位置,才能促进社会稳定发展,此为社会的平衡与和谐。在传统造物中则讲究对称彰显平衡,在功能与造型审美中寻求稳定和谐。平衡与和谐在艺术作品中的体现,可以是形式上的对称,也可以是不对称中的动态平衡。

在设计领域,平衡与和谐是适度设计的两个核心原则,它们确保设计在装饰、形态、人机和功能等方面达到协调统一,将各设计元素的视觉重量和谐均匀地分布,避免某一设计元素或局部显得过重或过轻等不协调因素出现,以各元素之间相互协调,形成一个整体。它通过统一的设计语言和风格,增强造型整体视觉效果的一致性。从而提升用户体验感和整体造型美感。设计中的平衡可以分为以下几种类型:

(1) 对称平衡:设计元素在整体造型中心轴两侧对称分布,整体视觉感受给人以稳定、正式的感觉,常见于我国传统建筑设计和家具设计等形态中。

(2) 不对称平衡:通过不同大小、颜色或形状的设计元素组合达到造型整体的视觉平衡,形成动态的均衡感,打破规则的对称平衡,彰显变化的韵律,同

时又具有动态感和现代感。

(3) 径向平衡：设计元素围绕造型中心点以放射状分布、布局，常见于圆形或放射状的造型设计中，形成任一径向的“量”的均衡。

同样，和谐可以是色彩的和谐，在整体造型中使用相近或互补的色彩搭配，以协调统一的视觉效果避免色彩冲突，保持整体色块之间的协调、互补，并形成均衡和谐的整体配色效果，给人以轻松、愉悦的审美感受；也可以是形状的和谐，造型塑造中使用相似或互补的形状，突出视觉层次的平衡和谐，引导用户的视觉效果。以形状的协调统一突显形态的视觉舒适感，增强整体感和认同感，引发用户的情感共鸣和良好体验。和谐是对于组成设计的各个同类或不同类元素间的平衡，统筹规划后形成的整体状态，这正是设计的最终目的和最佳意义所在，因而中和之美概念可以为设计提供正确的调和方式与借鉴价值。

2.3.2 适度与节制

《论语·八佾》：“子曰：《关雎》乐而不淫，哀而不伤”。意为快乐而有节制，悲哀而不过分伤心，这正是对于适度与节制的最好诠释^[32]。中和之美是一种介于优美与壮美之间刚柔并济的综合美。适度意味着在处理各种事务和表达情感时，避免走向极端，掌握恰到好处的分寸。《孟子》中也有相关的论述，如“不以规矩，不能成方圆。”这里的“规矩”即为“适度与节制”的标准。在行为举止、欲望追求等方面，遵循一定的规范和限度，不肆意妄为。

适度与节制在个人修养方面表现为，对自身欲望和行为的约束，不被物质财富裹挟，也不被名利地位蒙蔽双眼，追寻内心的本真。在艺术创作中体现为对情节的铺陈、情感的抒发的理性控制，避免过于冗长或激烈；体现在色彩的运用、线条的勾勒处，都不该过分浓烈或清淡；体现在将众多元素和谐的整合于一体。需要的就是适度的把握和节制的使用，与“君子和而不同”有异曲同工之妙。

对应在设计领域，这就要求在把握要素特性优势的基础上扬长避短，而又不过分强调个体特色，既有美的呈现又不出众即为最佳。适度与节制是对整体的宏观调控，也是对个体的约束与要求，是对求同存异精准的量化表现，具体有两点要求：

(1) 设计量的适度：针对设计对象，设计过程中存在造型、色彩、材质、功能、装饰等诸多因素的考量，每一种因素投入的设计量的大小都有可能会导致

设计偏向的转移，因而需要根据具体的需求进行分析，量化使用标准，才能真正实现适度。

（2）精神传达的节制：这要求设计师做到设计在精神层面的融入和传达，需要克服主观情感带表达欲望，应当结合大众普遍能接受的思想表述方式，点到则止的融入文化、情感等主观因素，引发共鸣，方才节制。

2.3.3 含蓄与内敛

含蓄与内敛是中和之美在精神层面的深刻体现。传统文化中对于道不明、说不尽的事物往往采用含蓄的表达，因而观者结合自身阅历与见识会得出不同的见解与观感。以适应作者想表达的观点不受曲解又能与时俱进不断优化。含蓄与内敛是一种极具辩证思维的状态，是在做到平衡与和谐、适度与节制后的外在表现，在精神与物质方面都处于和谐的层级，进而形成独特的韵味。但更多的是在情感上的共鸣，可以是审美与文化上的结合，在细节处体现内涵。

图 2-1 宋代 寒江独钓图 马远

（图片来源：www.weibo.com）

含蓄是“发而中节”的克制，不展现愉悦而放纵，不抒发哀伤而沉溺，体现了中和之美对于艺术表达的规范要求。这种节制性表达通常表现为“意在言外”，通过常规叙事暗合心中之意，而非表象留于言表，使得闻其言知其意者产生共鸣，而最妙之处在于，此类表意总结了意象的规律性，用最简单的物象叙述表达，传达出的真正意义的同时，可以在不同语境、阅历下折射出不同含义却不脱离本质。正是白居易对诗词中含蓄表达的总结“诗有义例七，一曰说见不得言见，二曰说闻不得言闻，三曰说远不得言远，四曰说静不得言静，五曰说苦不得言苦，六曰说乐不得言乐，七曰说恨不得言恨^[33]。”如王维在《鹿柴》中写道：“空山不见人，但闻人语响”。可以简单地理解为山中未见到人但听到声音，描写山景空幽。

但表象下是超脱世俗的心境，以无我之境传达深意，以山的静与人言的响产生对比，当见到人时听到的人声是真有人言还是心中所想，不同人可以听出不同的含义。

内敛是“以少胜多”的智慧，是“不着一字，尽得风流^[34]”的深邃。内敛的美学含义集中体现在对于冗杂的去除，对于重点的关注。旨在艺术传达中通过更少的笔墨来实现更多的意境传递。如马远的《独钓寒江图》，如图 2-1 所示，以一人一舟浮于绢本之上，虽不画景，但流水之感依然呈现，通过人与船之间夸张的比例与动势以及人物神态的出色刻画，甚至你能感觉到有鱼儿咬钩。如此“不求形似求生韵^[35]”之妙，正是内敛的极致之美。

含蓄与内敛作为中和之美的表达形式，体现了对于艺术表达的深刻要求，也正是中和之美极具哲学意蕴的根源所在。将其应用在设计领域则应当：

（1）设计语言的含蓄：设计中各种风格、技法等因素的形成带有强烈的个性化元素，应当避免直接使用，规避设计风格同质化。应当根据设计对象的客观情况以及本质特征，选择适宜的设计语言，并提炼方法与主题结合，从而达到设计语言的含蓄，从而构建中和之美。

（2）“少即是多”的内敛：与现代设计中所提倡的“少即是多”异曲同工，在设计中应当减少主观设计输入，而做好功能与审美的和谐统一，以无声胜有声的设计质感打造内敛，而独具中式意境。

2.4 中和之美的本质特征

中和之美不仅是一种哲学思想，也是一种重要的审美原则，强调平衡与和谐、适度与节制、含蓄与内敛。它既是评判设计作品形式美感的重要标准，也是指导生活方式与用户行为的重要原则。中和之美的本质特征集中体现在“时中”观念、“礼乐和谐”、“文质彬彬”与“天地人和”之中。通过对于中和之美的探求，设计不仅能够实现功能与审美的中和，还能增强产品的文化内涵与用户体验，提升设计美感和整体文化价值。

2.4.1 “时中”观念

“时中”，即“随时以处中”，是一种强调在变换的时代、环境以及各种复杂关系背景下，灵活调整自身以达到执中尚和的哲学理念。正所谓“乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞”（《乾卦·传》）。这是《周易》的核心思想。

“太和”意为程度最高的和谐，它包括人与自然的和谐、人与人的和谐甚至万物之间的和谐，在和谐之中寻找合适的行为与标准^[36]。这一理念不仅深刻体现了对“中庸之道”的理解，还融入了对时间性和情境性的高度关注，旨在达到一种动态平衡，而非静态一成不变的。正如艺术创作并非孤立的个人表达，而是与时代背景、社会环境、个人情感等多重因素紧密相连的复杂过程。因而设计师在创作过程中，需要敏锐地感知和把握这些因素，以实现作品与时代的和谐统一。

《周易》中强调了事物的发展变化是有规律的，而人应当根据不同的时势和情境来做出恰当的行动和判断。这就体现了“时中”的思想，即根据时势的变化，灵活地居于“中”，不僵化、不拘泥。正如孟子所说的“可以仕则仕，可以止则止，可以久则久，可以速则速”，强调了行动要根据具体的时机和条件来决定。“时中”观念意味着在设计中追求中和之美，不是一成不变地遵循某种固定的模式或标准，而是要与时俱进，因时制宜。

但想在设计领域中真正实现“时中”还需要找寻不会为时间所异化的精神元素，它要求人们具备敏锐的洞察力，能够准确地把握时代的特点和变化，从而在不同的情境中做出最合适的选择，以达到和谐、平衡的状态。应当始终谨记：“中”是“和”的前提条件，“和”是“中”的目的所在，两者相互交融，达到在变化中寻求和谐^[37]。同时在设计作品的表达中留有余地，含蓄而内敛地让观者获得适配自身条件的最佳观感。“时中”包含着深层次的精神传达，给予作品穿越时间的表达能力与共情能力，这也是中和之美之所以经久不败的精神内核。

2.4.2 礼乐和谐

“礼乐和谐”观念是中和之美中的重要思想，体现了古人对于感性与理性之间关系的思考，对人性与秩序的深思，更是对中和之道的探索。礼乐文化孕育于远古时期，形成于夏、商、周三代，尤其在周朝达到定型和成熟阶段，音乐是先于文字且能够表达情感的工具，并且极具感染力。礼乐融合可以使规则制度更具权威，更生动形象。《礼记》中的“礼乐相成”，强调的就是要求礼乐相辅相成，相得益彰，进而形成和谐秩序。

礼乐和谐首先强调的是人与自身的和谐，即个人内心的和谐。通过礼乐教化使人们修身养性，提高精神境界。其次是人与人的和谐，“礼之用，和为贵^[38]”。礼乐通过外在的礼仪和内在的情感共鸣来协调人际关系，使人们在尊重差异的基

础上实现和谐共处。“礼”的存在彰显了人际之间的差异，而“乐”则通过情感的共鸣缩小人际间的距离，实现“和而不同”。最后是人与自然的和谐，传统文化中存在着对自然最原始的崇拜，自然规则的发现不断改变着人们的生活方式。如孟子云：“不违农时，谷不可胜食也；数罟不入洿池，鱼鳖不可胜食也；斧斤以时入山林，材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食，材木不可胜用，是使民养生丧死无憾也”。所以规则与个人内在的统一才能实现中和之美。礼乐文化包含了对于秩序和谐的憧憬，在变化中寻找和谐统一的尺度^[39]。

因而在现代家具设计中，礼乐和谐对于“礼”与“乐”的关系探讨，折射的正是家具中人—机—环境的和谐关系，倡导在秩序构建中实现和谐统一这一质朴的理想，是在静态家具的设计中，寻找动态节奏，将不和谐的音符归置在合适的位置，扬长避短地中和各个因素的特性差异，从而为中和之美奠定基调。

2.4.3 文质彬彬

如果说“时中”观念与“礼乐和谐”是中和之美产生的前置条件，那么“文质彬彬”则是必不可少的基础要求。《论语·雍也》中所记孔子言：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子”。“质胜文则野”，意为如果内在品质超过了外在的修饰，展现出来的只能是粗野与质朴无华；“文胜质则史”，即外在的修饰超过了内在的品质，往往浮夸而虚伪。“文质彬彬”是中和之美的具体表现，不仅是个体修养的标准，也是维持社会和谐的思想倡导。它强调个人的内在修养（质）与外在表现（文）互为表里，共同构成一个人的完整形象。内在的道德品质需要通过外在的言行举止来体现，而外在的礼仪文化也需要有内在的道德修养作为支撑。

刘勰曾写道“酌奇而不失其真，玩华而不坠其实”，正是“中和之美”在“文”与“质”之间的辩证思维的反映^[40]。这种哲学逻辑在家具设计中应用应当表现为：外在的高质量要求与内涵的文化精神内核相统一。同时还需要做到形式与内容的统一，不仅要追求诸如色彩、线条、构图等形式要素上的完美，更要注重内容上的深刻与真挚，把握感性与理性的中和，既能够在满足使用功能的基础上提供视觉享受，又能做到文化内涵的精神辐射而触动人心。因而现代书房家具设计想要达到“文质彬彬”，则应当秉持“时中”观念，在设计过程中探究“中和”之态，于“礼乐和谐”的设计节奏中构建和谐秩序，同时做到形式与功能的统一、物质

与精神的并存，以达到内在本质与外化表现的相辅相成。“文质彬彬”的产生，则标志着“中和之美”这一份“佳肴”只差最后一味“佐料”，那便是“天地人和”。

2.4.4 天地人和

中国传统哲学认为“人与自然是截然分离的对应物，人的存在与自然的存在是互为包含的，天地万物与人类相通，而形成一个和谐统一的宇宙系统^[41]。《春秋繁露·深察名号》记载：“事各顺于名，名各顺于天。天人之际，合而为一”。意为人和自然在本质上是相通的，故一切人事均应顺乎自然规律，达到人与自然和谐。“天地人和”是中和美学思想的理想状态。世间万物的生长发育都以一种和谐的状态进行，使宇宙与个体生命得以和谐相处。“中和之美”的“天地人和”观念就是强调人的审美意蕴应该符合自然的发展规律，尊重自然、利用自然规律合理地进行创造与发展，从而实现“天人合一”的最终理想。如徽派建筑（图2-2）中白墙黑瓦与青山绿水相互映衬，建筑顺应地势高低起伏而建，不破坏自然山水脉络，遵循“地”之韵律；天井则引入自然光源，雨水聚集与宅院之内寓意聚财，是与“天”的互动；世代家族聚居其中，以方位分隔，和谐且自成秩序，展现出对于“人”的质朴关怀。

图 2-2 天地人和的徽派建筑

（图片来源：www.baijiahao.baidu.com）

“清水出芙蓉，天然去雕饰^[42]”，这与传统家具的取材自然不谋而合。古人将家具作为家庭礼仪与经济状况的彰显载体，因此，古人对家具的用材与规格十分考究。明代宫廷家具和官宦贵族家具优选硬木作为基材，硬木中又以黄花梨、紫檀、鸡翅木和铁力木等为最为尊贵。普通人家也能根据家庭财力状况选用廉价

或更具性价比的材质，仍然可以制作出精美而实用的家具。“天地人和”是中和之美中流露出的质朴的自然崇拜，是华夏先民智慧的结晶，是传统造物思想中科学的理念构想。即使是高度发展的现代社会，也需要这种理念来指导实践，从而推动绿色发展，实现人与自然的和谐统一。中华传统文化是极具包容性与开放性的文化形态，又同时秉持着对于自然的尊敬与崇尚，使得千百年来始终以融入环境为主旨，而非破坏性改造，因而“天地人和”是传统造物的最终目标。

在现代家具设计中，“天地人和”对应的则是人、家具以及环境之间关系问题的回答。从设计中的“可持续发展观”视角来看，无论是关注资源的有效利用程度、还是关注生态环境的污染状况亦或是关注人类社会的协调发展，归根结底是“关注人的生存与发展^[43]”。正如古希腊哲学家普罗泰戈拉所提出的哲学命题：“人是万物的尺度^[44]”，人类总能根据自身情况与所处环境做出抉择，并发挥主观能动性对身边的事物加以利用与改造。因而，家具设计中，用户需求是所有设计实践的中心，而需求的来源正是“痛点”所在。由此可知，家具设计应当围绕人与人、人与家具、人与环境、人—家具—环境之间的关系展开。在不同交互关系中，发掘深层次需求，从物质与精神两方面出发，探究家具设计侧重点，最重要的是融入环境，拥抱自然。

因而，家具设计中若能贯彻“始终”观念，找寻“礼乐和谐”的和谐秩序，达到“文质彬彬”，进而实现“天地人和”的最终目标，中和之美则应运而生。中和之美的审美价值实现后，下一步则需要构建文化价值，因而需要对于中和之美的文化属性进行梳理。

2.5 中和之美的文化属性

中和之美产生于先贤的文学哲思，是对人、社会与环境之间关系的思考，更是政治哲学的智慧思想。其中包含的以和为贵与中庸之道在华夏数千年的历史中延续至今，影响了每一代中国人的为人处世原则。

2.5.1 以和为贵

出自《论语·学而》：“礼之用，和为贵”。古今天下之间，人与人、国与国之间都存在着差距与优劣之处，相处间无可避免地存在着摩擦与偏见。“和”永远是百利而无一害的选择，只是在坚守“和”的道路上会有阻碍，所以人们期盼“和”，崇尚“和”。中华民族自古以来就有以和为贵的思想，这造就了中国

人热情好客、包容、大方的性格，各民族的团结、各地区的统一始终是中国人最基本的坚守。如今中国俨然已经位于世界前列，但我们秉持以和为贵的思想，不会恃强凌弱，因为只有崇和才会有适宜的环境创造更多价值。

在《礼记·中庸》中提到：“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”这里所强调的“中”是指人的内心在未受到情绪干扰时的平衡状态，而“和”则是当情绪表达出来时能够符合节度、恰到好处。这种平衡与适度的状态体现了一种和谐之美，其根本在于“以和为贵”。《乐记》中也有相关表述，主张音乐应该达到“和”的境界，通过和谐的音律和节奏来陶冶人的性情，促进社会的和谐。这反映出在艺术领域，“中和之美”所追求的和谐效果，其背后的价值取向也是“以和为贵”。

“中和之美”中的“以和为贵”意味着在家具设计实践中，应当避免冲突与极端的表现以及不协调的元素，追求形式与内容、情感与体感、个体与整体之间的和谐统一。所以设计中的平衡与和谐是“以和为贵”的外化表现，“礼乐和谐”则是其抽象艺术表达，而“天地人和”是最终目标。

2.5.2 中庸之道

中和之美的另一个文化属性是“中庸之道”，孔子首倡“中庸”，子思据其意而著《中庸》，其中写道：“君子素其位而行，不远乎其外。”译为君子可以根据所在的位置做应该做的事。即在现有环境下，根据自身具体情况，决定正确的道路方向，更要不偏不倚。同时，把握最适合的方式方法，强调随时随境而动，始终处于“中”的位置，这正是“时中”观念的体现。

从《论语》中可以看出，孔子多次提及中庸，如“中庸之为德也，其至矣乎^[45]！民鲜久矣。”中庸并非是在两个极端之间简单地取中间值，而是一种恰到好处并符合事物本质和规律的状态。朱熹在《四书章句集注》中对中庸进行了深入的解释和发挥。他认为，“中者，不偏不倚、无过不及之名。庸，平常也”，“中”是指不偏向任何一方，没有过度或不足；“庸”则是指平常、恒常。中庸之道要求人们在处理事情和为人处世中，保持适度，追求平衡，避免走极端。正如冯友兰在《中国哲学简史》中指出，中庸之道体现的是一种和谐的精神。由“执其两端用其中”到“庸，常也，用中为常道也”再到“庸，常也，中和可常行之”，

这三层思想的层层递进，能够很好地诠释“中庸”的基本逻辑和全部含义^[46]。

中庸之道是一种具有高度智慧和实践价值的思想理念。将其融入设计中，应当做到，在各种设计考量中保持平衡、适度与和谐，以实现家具在用户生活中的调和状态，即：链接日常生活与学习、工作需求，在常态化稳定形态中，调和用户的喜怒哀乐。就是以“始终”观念为基石，以适度与节制、含蓄与内敛的表达方式，实现“文质彬彬”的基础要求，以“中庸”之态，潜移默化地感染用户的使用情绪，传达中和之美素雅婉约的文化底蕴。

2.6 本章小结

本章通过对于“中和”的解析，以及对中和之美的追本溯源，展示了古代先贤对个人、社会、自然三者之间的哲学思考与见解，并在后世的探索中形成中和之美的认知，使其逐步成为理想之美。中和之美因其独特的美学含义，形成了对于“时中”理念、“礼乐人和”“文质彬彬”与“天地人和”的追求，并产生了平衡与和谐、适度与节制、含蓄与内敛的表现形式。其中蕴含的以和为贵、中庸之道更是影响至今的优秀思想。中和之美从诞生之初就与中国人的生活习惯、处世原则、理想信念高度相关，因而中和之美的研究能更好地在现代书房家具设计中满足中式文化需求。本章研究内容可为后续探讨中和之美的设计应用奠定理论基础和文化脉络，其核心要旨能为现代书房家具的创新实践提供理论指导和创意启发。

第3章 中和之美在家具设计中的应用分析

本章围绕中和之美在现代家具设计中的创新应用方式展开研究,通过三个部分进行系统性论述:首先,探究中和之美在传统家具设计中的应用范式,提炼其“时中”观念、礼乐和谐、文质彬彬、天地人和等设计精髓与文化内涵;其次,基于现代需求与审美取向,深入分析现代家具设计所倡导的绿色、自然、简洁、审美、个性化等审美需求演变;最后,对比现代设计语言与传统家具构造规则,探索中和之美在现代家具创新中的表现形式。这三个部分层层递进,既注重中和之美思想的传承,又强调现代设计理念的倡导,旨在构建传统美学思想与现代设计需求相融合的设计理论框架,为现代家具设计实践提供新的研究思路与实践方法。

3.1 中和之美在传统家具设计中的应用分析

3.1.1 “时中”观念在传统家具设计中的应用

“时中”观念最核心的要求是事物的经久不衰,而在造物过程中融入这种思想,则要求对于质量与审美的综合考量。尤其是家具的产生,其根本意义就在于使用。因此,使用者的基本需求是使用方便、兼顾牢靠、安全稳定,即满足使用功能。其次,审美方面的巧思与安排,则需要在兼顾使用质量的同时,提升作品审美价值,如此即可满足“时中”的基本需求。所以,在家具设计中应当首先考量结构的控制与稳定,优先满足使用需求是家具经久不衰的核心原则之一,也是产生“时中”效应的重要因素和必然选择。

图 3-1 明代黄花梨方桌

(图片来源: www.360doc.com)

正如明代黄花梨方桌(图 3-1)在结构上的构思:桌腿间连接牙条,两端留牙头,下装高拱罗锅枨与牙条相抵,桌面四角下方另装小牙头,形成“一腿三牙”,

共同支撑桌面和固定四腿。“三牙”在桌腿的三面形成三角支撑，如此一来桌腿不仅稳定非常，还能提升整体负重能力。侧面的高拱罗锅枨不仅可以为桌面中部提供支撑，又能与牙条间形成镂空装饰，增添趣味。如此营造巧思，怎能不可谓“时中”。

在中国传统文化的深厚底蕴滋养下，传统家具作为室内陈设的关键构成部分，承载着各个时代独特的审美意趣与哲学思想，其中又以明式家具和清式家具最具代表性，二者风格迥异，艺术造诣也高下立判。明式家具从尺度设计上看，它巧妙地符合了人体工程学原理，既不会因过于宽大而让使用者感到空旷疏离，也不会因局促狭小而使人感到拘谨不适，一切都恰到好处。如明代的花梨藤心扶手椅，如图 3-2 所示，比例匀称，给人以视觉上的极度舒适感；外形轮廓简洁大方，不肖冗余，装饰处理点到即止，致使明代家具形成了独具一格、超凡脱俗的艺术表达风格。完美诠释了中国传统文化中“中和之美”的精神内核。这种美，不张扬、不浮夸，却有着直击人心的力量，历经岁月洗礼，愈发熠熠生辉。

图 3-2 明代 花梨藤心扶手椅

（图片来源：www.360doc.com）

图 3-3 复刻，清雍正，御制紫檀描金百福纳吉扶手椅

（图片来源：www.baijiahao.baidu.com）

反观清式家具，仿若一位身着华服、满身珠翠的皇家贵族，沉甸甸的堂皇之感，彰显着统治阶层的威严与奢华。如清雍正时期的御制紫檀描金百福纳吉扶手椅（图 3-3），繁雕冗饰，无一不承托着工匠们的高超技艺。然而，过度的装饰反而掩盖了家具本身的结构之美，表面的雍容华贵，容易使人审美疲劳。

中和之美中所蕴含的“时中”观念要求设计师需要找到和谐因素的基础上，突破时代局限和浓重的风格化审美，实现设计作品跨越时间、超脱时代背景的升华。因而在现代家具设计中，合理的选用元素，运用解构重组的方式融入传统元素的创新形态，在保留精华的基础上，打破传统结构的束缚，结合现代审美与表现形式，中和的调配众多视觉元素。以追求和而不同的统一状态来设计现代审美逻辑下对于中华优秀传统文化的发扬与继承，让古韵得以新生。

3.1.2 礼乐和谐在传统家具设计中的应用

中国素有礼仪之邦之称，礼仪文化深深影响着人们的生活方式及习俗。家具作为生活方式的缩影，其形制及种类也受到了礼仪文化的深刻影响。这时的家具不仅是满足人们日常生活需求的物品，而且是社会礼制的象征，深刻反映了社会中人与人之间的层级关系^[47]。在礼乐和谐观念的影响下，致使家具不仅具有实用功能，更蕴含着丰富的礼乐文化内涵。

传统家具中的礼乐和谐体现在空间布局、制式规格、纹样装饰等方面的和谐统一。聚焦在值得借鉴的优秀造物逻辑上，首先是对于人与自身、人与人之间和谐关系的体现，如具有祝福意义的元素（蝙蝠、如意、金钱、寿桃……），具有象征意义的元素（梅、兰、竹、菊、鲤鱼、龙……），还有关于名人轶事的雕刻等。它们都彰显了使用者对于自身思想品质追求，或是对他人的美好祝福，追寻的是超脱物质存在的精神价值。其次是人与自然之间和谐统一的追求，体现在自然材质、自然元素（花、鸟、兽、水、云……）在造型和装饰上的使用。包含了传统思想中崇尚自然、尊重自然的朴实思想，追求人与自然和谐统一的生活环境。

相比明代的朴实无华，清代家具忽视了制具尚用的实用性，只注重装饰。透雕、浮雕、镂雕通体皆用，超越了中而给人以密不透风之感，形成繁饰雍华的风格而忽略本真的美。传统家具的礼乐和谐从美学思维上理解，可以视作对于节奏的把握。就家具物件个体而言，设计实践中包括结构设计、造型设计、装饰设计等诸多方面，而对于设计的整体把控存在着适宜的节奏，如结构与结构之间、结

构与装饰之间、造型与材料之间、造型与装饰之间等关系的考量,如同不同音高、音色的音符,做到适中与和谐的排列,即家具设计的最佳节奏。其间存在的疏密关系、平面构成、色彩对比、结构联通等因素的衡量,能够左右使用者的最终体验。这种中和秩序的构建也正是结构规制的礼与设计节奏的乐之间的和谐。

在当代传统家具创新发展的多元语境下,工匠与设计师肩负着传承与创新的重任,深刻领悟到协调理性与感性之间微妙关系的紧迫性与重要性,这已然成为完善传统家具营造的必要环节之一。只有深入体验人们的生活方式,洞悉时代的审美体验,厘清传统文化表达的方式,并精准拿捏选材与造型设计等元素之间理性布局与感性渲染的分寸,促使诸多因素相辅相成、相得益彰,才能雕琢出既满足现代生活功能需求,又饱含文化底蕴与审美意趣的中和之美家具,使其宛如一部经典乐章,奏响和谐共鸣的美妙旋律,穿越时空,经久不衰。

3.1.3 文质彬彬在传统家具设计中的应用

“文质彬彬”在传统造物实践中以满足使用功能的基础上,适度的增添文化情感因素和装饰要素,使得整体观感上体现出含蓄内敛的特征。因而,“文质彬彬”是形式与功能的统一^[48]。这需要在设计实践中选用适宜的材料、装饰元素、构造特征等,在情感表达上践行节制与合理的调控,能够践行“乐而不淫,哀而不伤”的理念,从而实现含蓄与内敛。如何做到节制与合理,则需要立足于使用者的体验与感受、情感元素的解构与重组方式、感性因素的引导形式等客观因素。只有做到在设计中充分理解和尊重使用者情绪与意图,才能形成对其主观情感的深刻把控。一言以蔽之,即适度原则。在情感元素的使用上应该避免元素的生硬出现,通过对其特征的拆解重构,运用到细节设计中去。在潜移默化中令使用者接受创作者的情感设定,结合更多设计引导,含蓄的传达设计理念,如此才能真正做到“文质彬彬”。

“文”的首要体现是设计的形式表达和外在形式美感,以造物设计的艺术性与审美价值、文化内涵,赋予作品独特视觉风貌与文化表达。以传统家具中的明式家具为例,其设计堪称形式美学典范。线条运用简洁流畅且曲直有度,腿部线条多遵循外圆内方原则,不仅展现出刚柔并济的美感,更蕴含着古老东方文化对天地乾坤阴阳调和的哲思领悟。更有学者认为明式家具中融入了书法的笔画意象,如图 3-4 所示,通过形态与形式结合,巧妙地将笔画造型与意蕴暗藏其中,

既不突兀的构造家具造型，又能构建书法的结构美感，强调家具造物设计中装饰与功能、形式与内容的和谐统一，使明式家具在形式审美上达到极高水准而成为经典^[49]。“质”紧密围绕设计的功能核心，聚焦于内容、功能等实质要素，是保障设计实用性的坚实根基。明式家具对“质”的追求同样精益求精，具体表现在人机、内容、材料、结构和功能方面。

图 3-4 明式家具部分结构与书法笔画对照比较图

（图片来源：笔者自制）

人机适应方面，明式椅子设计严格遵循人体脊柱生理曲线，座面高度精准设定，确保使用者腿部自然舒展，起身落座便捷流畅；靠背弧度精妙贴合人体背部曲线，给予腰部恰到好处支撑，有效缓解久坐疲劳，充分满足人们日常坐卧生理需求，切实呵护使用者身体健康，生动展现“质”在功能层面的关键价值。

明式家具（图 3-5）在内容方面崇尚简洁的造型、典雅的风格，造型中线条流畅，装饰适度严谨，避免繁杂的雕饰和厚重的构件。将实用与美观相结合，不仅注重家具的实用性，还通过优美的造型和简约的装饰提升家具的形态美感，体现“文质彬彬”的美学理念。明式家具多选用优质硬木，如铁力木、黄花梨、紫檀、鸡翅木等材质坚硬、纹理雅致、色泽温和、耐用性强的材质。注重木材自然纹理的运用，通过精细的手工打磨和抛光，展现材质的天然美感。

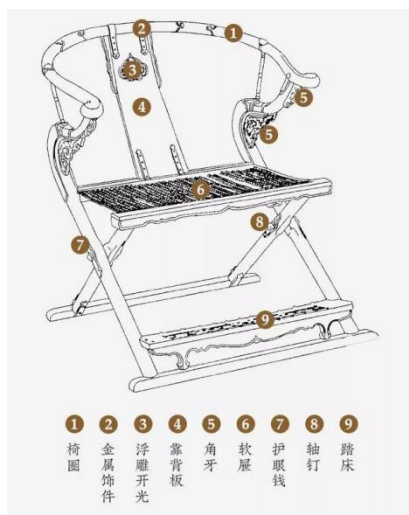

图 3-5 明式交椅结构图

（图片来源：www.baijiahao.baidu.com）

在结构方面，明式家具优选传统榫卯结构，以榫头、榫槽、木质铆钉等精密连接，呈现线条流畅，细节处理到位，不用铁钉或胶水，结构持久稳固且易于拆卸与组装。同时，注重家具比例协调，各细部尺寸恰到好处，使家具整体造型和谐统一。

功能方面，明式家具强调实用性、多功能性，如座椅的舒适性与尺度适宜性、桌子的高度高度和棱角处理的适宜性等，满足人们日常生活需求。同时，部分明式家具彰显多功能性特征，如可折叠的桌子、便于折叠携带的交椅、多用途的柜子等，以多功能性适应不同的使用场景，体现“质”的内在实质美和中和造物理念。

在传统家具设计领域中将“文”与“质”有机融合，形式与功能完美统一。唯有在设计实践中实现：形式表达上赏心悦目、装饰陈设上独具匠心、情感抒发上真挚动人，同时精准满足功能需求，方可营造出如君子般“文质彬彬”的家具作品。

3.1.4 天地人和在传统家具设计中的应用

中和之美中作为儒家美学，既是一种普世关怀，又是一种自然审美态度^[50]。其中“天地人和”强调天、地、人三者之间的和谐共生状态。古代先贤对于天、地、人三者之间关系的探讨始终围绕着中和展开，《庄子·达生》曰：“天地者，万物之父母也。”他们认为没有自然之道的和谐运转，就无法形成如此美丽的世界。万物的生长依赖着天地孕育，符合自然规律的生存方式必然有益于生息发展，

对于“天人合一”的追求成为最终理想。传统家具多采用质地优良且纹理清晰优美的天然木材（紫檀、黄花梨、红木等），“道法自然”的哲学意味蕴含其中。

图 3-6 圈椅

（图片来源：www.anywood.com）

工匠们在制造家具时，通常因材取形、因材致用，根据木材的自然纹理、大小以及色彩变化来设计家具的造型和结构，既尽物性又尽了人性，实现了天人皆物、心物合一的境界。

明式家具中极具盛名之一的圈椅（图 3-6），是一种靠背与扶手相连，至上而下顺连一体的传统座椅，曲直交至，刚柔并蓄，并在造型上暗合“天圆地方”的古典哲学理念。这种座椅不仅观感甚佳，同时具有舒适的使用体验，体现出设计者对于“天人合一”思想的深刻凝练，是“天地人和”的最佳验证。

传统造物中讲究“天时、地利、人和”。直观来说，是从时间、空间和人文三个视角出发，对材料选用、制作流程、目标人群特性、地域特征、结构造型、色彩装饰、文化等因素的综合考量，是一种庞杂的系统规划决策，给予传统造物合理、科学和优质的评判标准，以求精准命中用户需求且实现“天地人和”。

因此，“天地人和”在传统家具中的应用是多方面的、深层次的。它不仅体现在家具的材质选择、造型结构、装饰手法上，更体现在其深厚的文化内涵和哲学思想上，使得传统家具具有经久不衰的文化魅力。

3.2 中和之美在现代家具设计中的应用分析

3.2.1 现代家具中的“绿色”倡导

人是自然万物的一部分，也是自然中和之气所生，天、地、人同为自然界的

一部分，本身就有着共生共荣的关系，因此必须要互相尊重、和谐共处。与天地人和相似的是，现代绿色设计也包含了对人与自然关系的思考，倡导使用可再生的环保材料，在设计实践及制作过程中尽量节约能耗、减少排放。它要求在贯彻可持续理念的同时兼顾使用者的健康与舒适性。

Burnt Cork 的这套软木家具（图 3-7）是对这种可持续材料的弹性和美感的致敬。运用软木的可塑性特征对现有家具形态进行重构，部件的连接与分离赋予其独特的雕塑美感。上下分布不同精细程度的软木材料，由下而上，逐渐密集，产生了粗犷与精致的对比，展现了绿色设计理念下人与自然的互动连接。

图 3-7 Burnt Cork 软木家具系列

（图片来源：www.zhuanlan.zhihu.com）

Bjarke Ballisager 的作品：“Together and Apart Table”（图 3-8）巧妙地利用锯齿形切口将简单的木块转化成两个楔形组件，它们在锯齿状的表面互锁，微微倾斜的楔口增强了部件间堆叠的稳定性并保证水平稳定性。此作品将地球重力作为家具结构连接点，强调了人与自然的和谐共生，同时选用极其简易的材质与制作工艺，实现绿色理念的传达。

图 3-8 Bjarke Ballisager 家具作品 “Together and Apart Table”

（图片来源：www.weibo.com）

优秀现代家具设计中对于环境保护与健康舒适的考量正是中和之美的自然流露。在设计现代家具时需要充分考虑与自然环境的关系，为使用者的体验增添

能够连接人与自然的意趣巧思，在满足舒适安全的基础上，思考制作和使用中可能存在的浪费与多余损耗。这不仅满足中和之美对于天地人和的追求，更契合节俭的中华传统美德。

3.2.2 现代家具中的“自然”融合

古代哲学家庄子曾提出“以天合天”的概念，即以自然合自然，前者所指人的思想状态或还未产生的物体，只有到达无限贴合自然的境界才能与后者所指代的规律与道相合，即艺术创想或设计营造应当顺应人的天性与物质的特性，亦能契合天道。众多现代家具设计师从自然中汲取灵感，可以是材料的选择，也可以是自然元素的雕刻与装饰，但最直观的表现还是聚焦在仿生家具。仿生雏形的出现是人类“师法自然”的结果。原始人类怀揣着对自然力量的敬畏，转向自然界中的生物寻求生存法则^[51]。

丹麦设计大师雅各布森的蚂蚁椅（图 3-9），是现代家具设计的经典之一，背板与座板连于一体，造型上提取了蚂蚁的曲线元素，细长的钢管四方斜向下支撑，如同蚂蚁四组给予支撑。简易的造型取舍结合现代工艺，为这把椅子增添了与自然相通的使用趣味。

雅各布森还设计了基于蛋形态的蛋椅（图 3-10），灵感来源于壳体结构受力均匀、稳定性极高的独特形态。整体造型如同半个鸡蛋壳，仿若小鸡刚刚孵化而留下的，产生趣味性的同时，引发观者兴趣。流线优美婉转，靠背上方的延伸能够给予使用者包裹感，仿佛置于蛋体之中，增强沉浸感。

图 3-9 蚂蚁椅

（图片来源：www.weibo.com）

图 3-10 蛋椅

（图片来源：www.douban.com）

来自日本的设计师柳宗理结合蝴蝶造型设计的蝴蝶椅子（图 3-11）也独具美感，整体造型取用了蝴蝶翅膀的线条造型制作了两块胶合板，并通过一个轴心对称地连接在一起，巧妙地结合受力情况，用最少的结构设计实现了稳定性与观赏性的结合。蝴蝶凳独具匠心的构造，是抽象形态仿生中的经典之作。在现代设计领域中，仿生设计一直是最新鲜、最具活力的设计理念与创新方法^[52]。

图 3-11 蝴蝶椅

（图片来源：www.sketchupvray.com）

仿生家具的出现深刻体现了传统造物中对“师法自然”的追求，从本质上来说，最早的仿生设计实际是生存设计^[53]。因而在设计中结合更多自然之道，做到与自然的融合，能够提升作品感染力与亲和力，符合中和之美对于“天地人和”追求与倡导。

3.2.3 现代家具中的“简洁”处理

相对于清代家具繁杂装饰与华丽材质的堆砌，现代家具设计的简约风格更加注重实用与舒适，关注家具本身和家具与人的关系。简约不是追求简单或是简陋，而在于提炼出最纯净最直接的表达方式，破除形式的束缚，寻找返璞归真的途径。

正如古人云“大道至简”，简约之美在于以少胜多、以简驭繁。简约主义的本质就是消除浮华，以简单的形象或符号来构建对象，强调对于结构和用材的把控。

图 3-12 Finn Table

（图片来源：www.7m8.cn）

Finn Table（图 3-12）是采用极其简易的四块构建组成的茶几，由纽约工作室 Egg Collective 设计的简约风格作品。通过高度差、破形、圆角、疏密对比等手段，合理且舒适的把控了各部件间结构与功能的组成方式。通过相同宽度但不同高度、长短的三个立柱将桌面分割开来，形成视觉引导。受力薄弱处的圆角处理，预示了使用区域的规划合理性。产品整体方圆共存、刚柔并蓄、错落有致，简单而不随意，做到了实用与审美的中和。

现代家具设计的简洁侧重于结构与成本的控制，雕琢形式与功能的相融、平衡。虽然设计师充分的挖掘简易结构、表现手法，也做到了实用性与审美性的结合，但缺少了对于人文内核的考量，家具成为简单的工具。设计主题脱离了环境、脱离了交互流程中的精神碰撞，从而成为孤立的个体，进而成为新的结构形式创新，缺失了对于“文质彬彬”的构造。

3.2.4 现代家具中的“审美”体现

在现代家具的形成和发展中，产生了基于不同设计理念、表现形式的审美风格。尽管它们对于美的定义大相径庭，但也存在着诸多共性。

简约主义虽以功能为导向，崇尚极简的线条与功能，却能通过空间分割与构成组合提升审美价值。斯堪的纳维亚风格强调实用性与舒适性的同时，利用自然材料与柔和色彩营造出温馨和美的审美意蕴。工业风格虽然以粗狂的视觉效果闻名，但仍植根于实用主义，从而产生“粗中有细”的反差魅力。

在全球化浪潮和互联网信息风暴的席卷下，现代家具设计更加偏向文化多元

性与个性化表达，正所谓“各美其美，美人之美，美美与共”。例如新中式风格将中国传统元素与现代设计理念相结合，通过文化元素与传统审美的传达，展现民族特色和文化生命力。而波西米亚风格则融合了多种文化与艺术元素，利用色彩、图案与纹理，搭建自由随性的生活氛围。

总言之，现代家具设计中审美体现在功能与审美、材料与技术以及文化与个性的统一，这需要设计师从更广阔的艺术文化视角找寻灵感，从更多审美原则中探求指引。中和之美的强大的包容性和对于差异的中和能力使其能够成为符合现代家具审美的设计逻辑。

3.2.5 现代家具中的“个性化”追求

社会条件不断发生变化的大背景下，中西风格的合璧，色彩大胆的搭配、不同功能的相结合以及多种材料混合应用的潮流颠覆了传统的家具设计。个性化追求反映了当代社会对于自我表达和独特生活方式的渴望，也成为设计师突破传统、探索创新的新方向。德国建筑大师路德维希·密斯·凡德罗提出“少即是多”的设计原则，旨在以简约精炼替代繁冗奢华。现代家具设计师通过简约而不失独特的设计语言满足个性化需求，使得家具不再是简单的满足功能性的物品，更多是包含着使用者的个性表达、品味追求以及情感连接的艺术品。

来自荷兰的马塞尔·万德斯（Marcel Wanders）是一位设计风格大胆且善于营造戏剧性效果的设计师。他的作品“Knotted Chair”（图 3-13）采用手工编织碳纤维绳索，利用绳结工艺打造而成的既轻盈又坚固的座椅。他通过将传统手工艺质感于现代工业产品质感相融合，实现“古今对话”，传递出他对于家具设计独有的艺术性见解，从而使作品独具特色。

图 3-13 Knotted Chair

（图片来源：www.360doc.com）

直至今今天信息时代追随后现代人性化设计的一百多年中,设计的最终目的始终是探索怎样满足人的需求^[54]。现代家具设计对于个性化的追求,不仅是对传统设计理念的创新升级,更是对未来生活方式的勇敢探索。正如维克多·帕帕奈克(Victor Papanek)所言“设计是一种责任”。家具设计的最终目的是服务使用者需求,承载着人们对美好生活的无限向往。

3.3 中和之美在传统与现代家具设计中的差异性分析

中和之美所包含的传统造物理念包含着时代局限,致使对于它的研究并没有完全的延续在现代设计中。中和之美在现代家具设计中的应用需要面对众多古今认知差异形成的矛盾,而如何解决则需要具体问题具体分析,找出矛盾的关键所在,探究设计取舍,如此方可实现中和之美在现代家具设计的和谐使用。

3.3.1 传统对称均衡与现代个性搭配

在中国传统建筑和室内设计中,均衡对称是一个重要的美学原则。无论是建筑群的整体布局,还是室内空间的平面设计,亦或是家具的摆放,都追求对称与和谐。平面上常常使用圆形、矩形、六边形、十字形等对称图形,视觉上给人以稳重、大气的感觉。然而,过度依赖对称和均衡的设计手法,容易在观感上显得过于刻板,缺乏变化和新意。而如今,越来越多的人开始追求个性化和创新性,渴望在居住空间中体现出自己的独特品味和生活方式。所以传统的对称设计虽然经典,但如果不加变化地广泛应用,可能会导致设计风格的单一化和趋同化,无法满足现代人对个性化设计的需求,二者对比如图 3-14 所示。

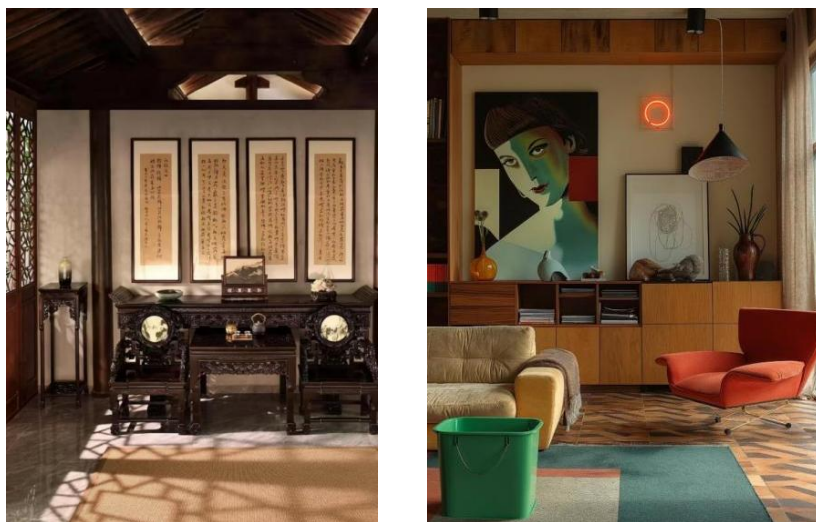

图 3-14 传统对称均衡与现代个性搭配对比图

(图片来源: www.xiaohongshu.com)

因此,在现代家具设计中,我们需要将传统元素与现代时尚相结合,创造出既有文化底蕴又具时代特色的作品。在平面布局上,可以采用非对称的设计手法。通过各部件的布局来实现平衡视觉重心。这样不仅能打破传统对称布局的刻板印象,还能增加空间的动感和趣味性。在材料选择上,可以运用现代新型材料与传统材料相结合,形成视觉上的对比差异。既保留中式风格的韵味,又增添了现代感。在色彩运用上,可以采用大胆的色彩搭配,打破传统中式风格中常见的红木色、深棕色等沉闷色调。保留中式的典雅,又融入现代的清新感。

传统造物中的对称与均衡旨在营造典雅与端庄,在形式上可以进行保留,而在设计手法上可以另辟蹊径,找寻均匀与杂乱间的中和之态,做到在对称中寻变化,动态中求平衡。

3.3.2 传统等级制度与现代自由平等

中国传统室内空间设计受到儒家“礼制”思想的影响,在空间布局、结构形式、色彩选择等方面均表现出了严明的等级制度。例如在空间布局中明确区分尊卑、长幼、亲疏等差异;在色彩的使用方面更是有着严格的等级划分,色彩的明度、纯度使用都有规定而不可逾越。传统社会中希望通过礼制约束人们的言行举止,以求人与人之间的和谐,目的是便于统治者集权与管制。等级制度希望通过等级规制约束人的行为而达到人与人之间的和谐,企图通过阶级压制实现秩序的稳定,但否定了和谐所基于的自由平等,二者对比如图 3-15 所示。

而当今时代已经不再需要这种封建落后的思想规束,人们有了自己的追求和道德准则,礼制思想已被时代摒弃。因此在现代家具中应更加注重对于自由平等的追求,做能够增加人与人之间距离的设计,从而实现自然和谐的家具生态。

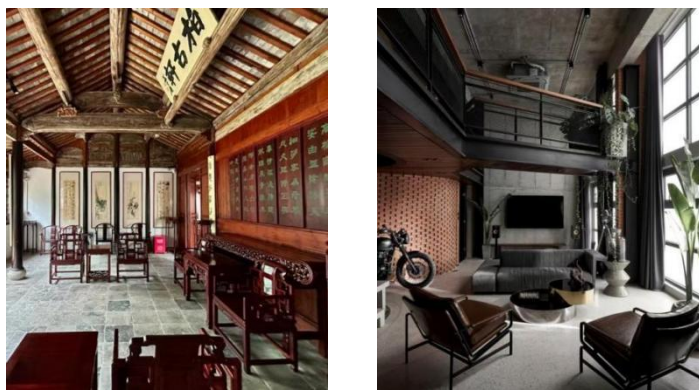

图 3-15 传统等级秩序与现代自由平等对比图

(图片来源: www.xiaohongshu.com)

3.3.3 传统庄重色彩与现代清新自然

传统家具在用色方面往往偏向于选用深厚的颜色,形成的原因包括审美观念、材质特性、工艺影响以及历史积淀。首先是古人追求厚重、沉稳的审美,能够营造出庄重、典雅的质地。其次是选用的材质和加工工艺的影响,传统家具常用硬木如紫檀、红木等,这类木材本身颜色较深,再加上打磨、髹漆等工艺,呈现出深邃深厚的色彩效果。最后,留存下来的家具实物饱经风霜,经过长期使用、风干老化等历史沉淀,最终形成色彩凝重、敦厚稳定的美感。

图 3-16 传统色彩庄重与现代清新自然对比图

(图片来源: www.xiaohongshu.com)

相反,现代审美则倾向于追求清新自然、简约明快的风格。在色彩选择上,现代设计更倾向于使用淡雅的色彩营造出一种宁静、舒适且不失时尚感的居住环境。现代家具设计强调用色自然明快以及材质的环保舒适,旨在通过简约而不失细节的设计,展现出在现代社会的快节奏生态下对于生活品质的高要求,二者对比如图 3-16 所示。

3.3.4 传统整装结构与现代拆装结构

传统家具常用榫卯结构实现结构连接,这样的连接方式常伴随着不可逆的部件镶嵌,从而实现坚固、稳定的整体结构。传统造物理念更看重实用与耐用,而现代家具由于设计理念的转变、技术的升级,甚至在商业价值的引导下,重心更偏向于空间利用和便利性的考量。现代家具结合模块化设计、可拆卸设计、绿色设计等需求导向,强调灵活性、成本效益与个性化的考量(图 3-17)。二者的价值出发点有所差异,因而对结构的要求不同。所以,设计师应当结合设计需求来推敲适合选用的结构营造方式,在功能与审美间找到平衡点。

传统家具的榫卯接合有利于受力分散，抗震性强，秉持“一器永传”的造物理念，要求家具能够具有稳固性和长久性，契合“天人合一”的自然价值观，使器物浑然天成，而不见施工痕迹。但需要匠人手工雕琢，工期长且修复成本极高，无法拆卸。由于稳定承重需要基础件的厚重做支撑，因而导致大件家具体积庞大，重量非常，不易搬动。

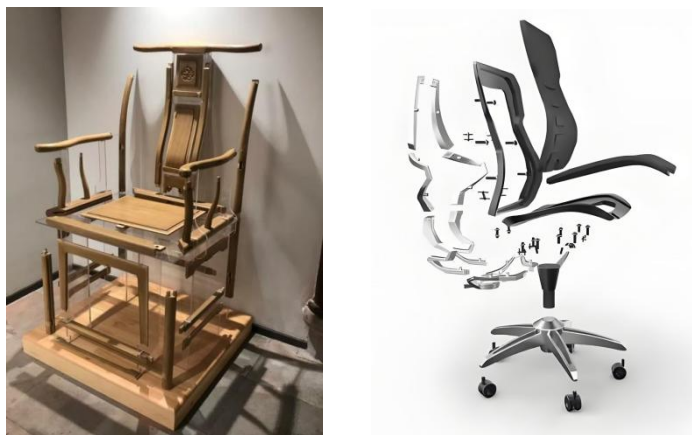

图 3-17 传统整装结构与现代拆装结构对比图

（图片来源：www.zhuanlan.zhihu.com）

现代家具的拆装结构打破了人工的束缚，采用标准化构件，如“32mm 系统”（常用于板式家具的标准化制造体系，原理为：在板材的垂直方向上，以 32mm 的整倍数开孔以供五金安装，而水平方向上以板材厚度做参考，结合 32mm 来设计），实现以用户便捷性为主导的方便简易安装。虽然更加便捷，但长久使用，稳固性较差。

所以，在现代书房家具设计中，应当综合考虑两种构件方式的优缺点，从而实现收益最大化，尤其是结构上的考量，既要照顾到长久使用的稳固性，有需要结合现代用户对于便捷的需要，设计中和之美的现代组装结构。

3.3.5 传统自然材质与现代多元材料

随着时代的进步与发展，多元材料以及各种材料加工工艺的创新发展，现代家具在材料的使用上拥有了更多选择。新材料与新技术的开发带来了前所未有的视觉冲击，基于此开创的家具设计流派数不胜数。传统家具对于木材的使用，只局限于纹理、颜色、硬度、质地等细节方面变更，因此略显单一。但传统家具可以通过对木材的充分利用形成不同的视觉效果，从而服务于家具设计。不同品类的木材拥有不同的颜色与纹理形态，如黄花梨木以“鬼脸”著称，其纹理变化复

杂，行云流水一般塑以柔和文静之感，其颜色始终透着金黄，可随时间变化而显紫红、褐红色；有“帝王木”之称的紫檀木，质地坚硬，因其密度极大，几乎很难观察到清晰的木纹。刚加工的切面呈橘红色，久之变为深紫色或黑紫色。还有奢华无比的金丝楠木，它一直被视作最理想的建筑用材，因其耐腐、避虫、冬暖夏凉、不易变形等特点使其价值不菲，最难得的是木纹中有金丝，观感甚佳。

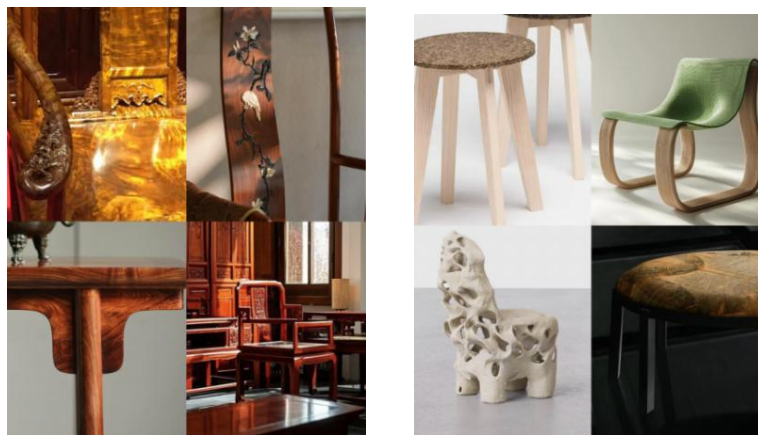

图 3-18 传统自然材质与现代多元材料对比图

（图片来源：www.xiaohongshu.com）

传统家具中木材纹理的使用体现了古人对自然之美的追求，也是对审美形式的探究。古代造物者受限于科技、产能等客观因素，因而没有现代家具的多元化发展，但它们本质都是对于形式美的探索，旨在设计出满足需求的产品。

由于时代发展与技术进步，以及对于可持续发展的需求，现代材料选择趋向多元，甚至不断开发出全新材料，以体现不同设计手法、形式、思想理念等因素的差异，促进审美与功能革新。在传统材料的基础上，融入合成材料（塑料、树脂等）与复合材料（碳纤维、玻璃纤维等），能够更好的促进循环经济，提升用户与家具的情感联结，二者对比如图 3-18 所示。

因此在现代家具中引入中和之美的造物理念，可以探究多元材料间的和谐状态，探究材料使用与审美构成的“中”，以此做到自然融合且时尚新颖。

3.4 本章小结

通过实例证明来探讨中和之美在传统与现代家具设计中的传承与创新形式。首先，探究了中和之美在传统家具中的表现形式与文化特征，为后续研究提供理论基础。其次，基于现代家具设计中关于绿色倡导、自然融合、简洁处理、审美体现以及个性化追求等方面，分析现代家具设计与中和之美思想的共性与兼容性，

探索符合中和之美的现代家具设计思路，为设计实践提供指导。最后，梳理了传统家具与现代家具中和之美的内在关联性，论证两者之间的差异性与设计兼容性，构建现代家具中和之美研究框架。从而提出创新性的设计构想，为现代家具设计创新提供理论指导与实证支持。

第4章 中和之美的现代书房家具设计分析

本章围绕中和之美的现代书房家具用户需求与设计要素关联度分析,从用户需求与设计要素排序两个维度展开研究:首先,运用层次分析法(AHP)进行层次模型构建、问卷调研,通过量化分析需求权重及排序,深入探析现代书房家具设计中的用户需求优先级。其次,基于质量功能展开(QFD)构建质量屋评价模型,深入分析产品需求与设计要素的关联度,并对设计要素综合权重进行对比排序与设计要素评估,从而为基于中和之美的现代书房家具设计提供科学指导与设计决策。

4.1 中和之美的现代书房家具设计需求分析

根据马斯洛需求层次理论划分的五个需求层次来梳理现代书房家具设计需求,生理需求层次和安全需求层次对应了家具的实用需求,即使用过程中的基础功能需求;爱与归属层次和尊重需求层次则呼应家具的审美需求,即家具设计过程中的所有美学因素考量;自我实现层次可指代家具生产使用后的价值需求,即对使用者产生的客观影响(图4-1)。

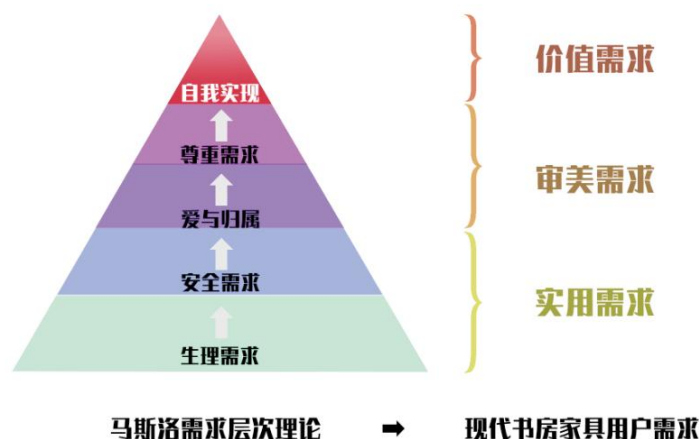

图 4-1 马斯洛需求理论分析

(图片来源: 笔者自制)

(1) 实用需求

家具在使用过程中需要满足最基本的使用功能、安全性需要、舒适耐用、环保健康等方面的使用需求,是家具产品被设计创造的核心意义,任何形式上的、审美上的设计都无法脱离实用需求而存在。因而设计师应当充分调研产品使用过

程中存在的各种显性或隐性需求。现代书房作为办公学习区域,相对其他家居环境来说更严肃,但并非不舒适,而是需要在舒适的基础上营造出端庄典雅的氛围,为用户的工作学习提供更加“引人入胜”的环境。书桌是书房的主要交互区域,需要有一定的负重能力,满足书籍和办公用品的放置以及用户的接触所带来的负重需要;椅子则需要更强的负重能力和更安全更稳定的结构支撑,同时出于舒适度的考量,需要结合人体工学设计适合久坐的座椅结构;书架与博古架作为书房的占用空间最大的储物功能区域,首先需要可靠的稳定性,其次是功能分区的大小与形式。只有厘清功能实现的最低限制,才可以根据需要进行更多设计,否则就失去了被设计的意义。中和之美追求的“时中”观念可以理解为满足不同人的共通性需求,且都寓于对应的合适尺度之间,而家具的基本功能的满足是这一点的前提条件。

(2) 审美需求

从传统家具到现代家具,对于审美的追求日益增加,家具已然成为个人审美水平、审美追求的外在表现。消费者也更倾向于为打动他们的审美形式消费。在现代书房家具的设计中,审美需求体现在风格、材料、装饰、色彩等方面,主要关注点还是落在视觉效果上,因此中和之美理念可以很好地应用在外观设计过程中。首先是对自然的追求,实现人机环境的和谐,追求人与自然和谐相处的状态,这点可通过材质、造型以及使用体验方面综合构想。其次是中和之美对于礼乐和谐的要求,可以解读为审美设计与使用者行为、情感的和谐,更强调“中”的状态,即不偏不倚、过犹不及。如何做到这一点则需量化分析用户需求权重,进而找出设计侧重点来实现。

(3) 价值需求

家具作为商品被购买使用,首先产生的是使用价值,而使用价值是由实用需求和审美需求综合作用产生的。满足使用价值的同时通过视觉设计产生审美价值,文化元素的融入则可以带来更多文化价值,集合众多价值之后便能产生收藏价值。

当代消费者不再仅仅满足于家具的基本功能,倾向于那些能够打破常规而具有新奇性的特色,以满足其个性化表达与审美要求^[55]。在现代书房设计中,需要考虑众多用户需求,而需求的量化分析不应该简单地根据设计师经验而论,需要

对每个需求进行合理的量化分析，通过对需求的权重排序来确定它们的优先级，以此指导设计实践可以更精准的满足用户需求。因此，在后续实践中将采用 AHP 对设计需求进行量化分析并计算权重，从而厘清现代书房家具设计中应当优先考虑的设计需求。

4.1.1 层次分析法

层次分析法(AHP)是美国运筹学家萨蒂 (Thomas L. Saaty) 提出的权重分析方法。它是一种通过将研究对象梳理为多个层次，并进行定性定量分析的科学有效的多目标综合评价方法。AHP 被广泛应用在现代设计领域中并充分展现了它的合理性和有效性。具体评价分析流程如图 4-2 所示。

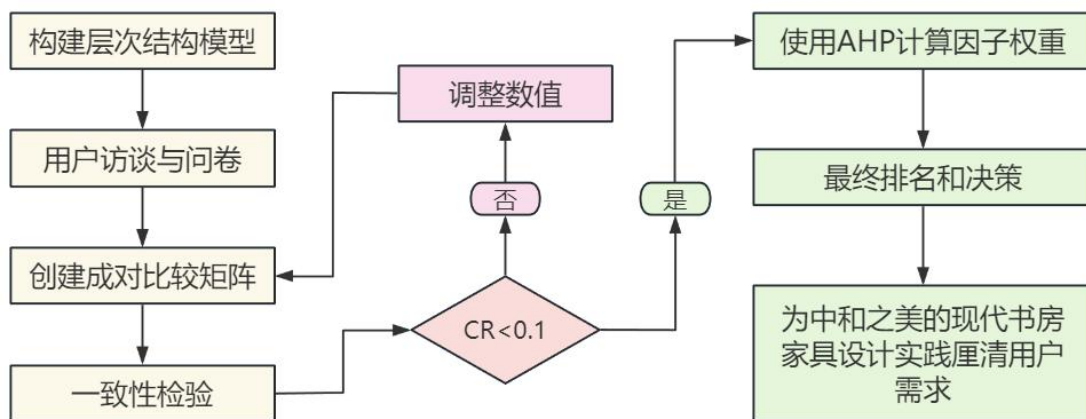

图 4-2 评价分析流程图

（图片来源：笔者自制）

4.1.2 问卷调查

在现代书房家具设计中，基于中和之美这一设计理念，若以主观感情和文化感悟为主导，只选用符合个人喜好的设计元素，那么设计出的作品往往无法满足广大用户的需求，更无法准确体现中和之美对于平衡与和谐的追求。这种设计策略忽视了不同用户的多样化需求，使得设计作品缺乏普适性和竞争力。因此，需要在设计创新中融入科学的用户需求调研分析方法，融合文化理念与功能特征进行全面考量，在审美性与实用性之间找到一个平衡点，更好地传达“中和之美”的设计理念和设计思想，从而满足用户需求。所以在设计实践开始之前，首先进行问卷调查与数据分析（问卷详见附录一），问卷收集情况如下：

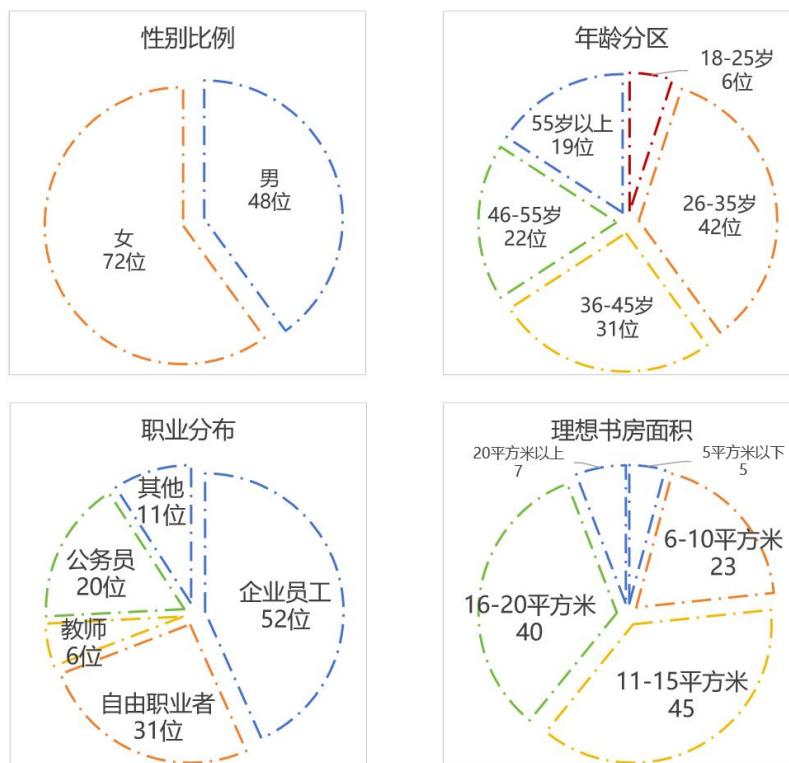

图 4-3 个人信息数据

(图片来源: 笔者自制)

本次调研发放了 136 份问卷, 回收有效问卷 120 份, 如图 4-3 所示, 男女比例为 2/3, 被调研用户年龄分布主要集中在 26-55 岁, 企业员工居多, 其次是自由职业者与公务员。他们理想的书房面积在 11-20 平方米之间。

如图 4-4 所示, 大多数人的书房使用时间在 1-3 小时, 时间在 3-5 小时的人数也将近三分之一, 说明书房作为家庭主要活动空间之一, 其重要性不言而喻。使用时间可以说明书房需要宁静舒适的环境, 以满足用户长时间活动需要。在书房进行的活动大多为学习、办公、阅读, 也有小部分用户进行写作和休闲娱乐。结合职业与使用时间来看, 大部分人业余时间选择在书房进行阅读、学习和工作, 通常与工作性质相关, 如企业员工、自由职业者和公务员, 可能会在业余时间从事更多工作或者学习相关能力, 也可能是通过阅读来充实自己, 同时书房也需要存在一定休闲娱乐空间以满足不同用户需求。

满意度调查显示, 绝大多数用户认为现有书房家具的设计不尽如人意, 存在很多提升空间, 提升诉求主要集中在书房家具外观设计不够美观、与整体家居风格不搭配、色泽凝重且显压抑, 以及实木家具过于沉重。后续设计可以针对这些问题着重解决与优化。

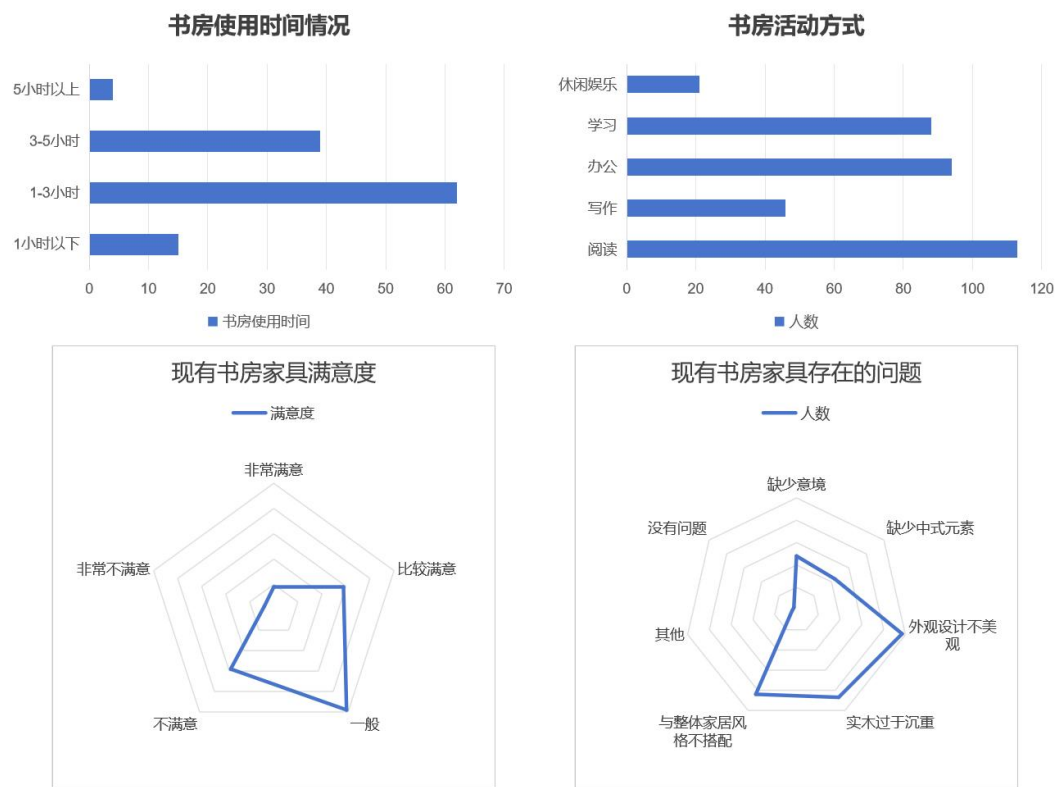

图 4-4 书房使用情况数据

(图片来源: 笔者自制)

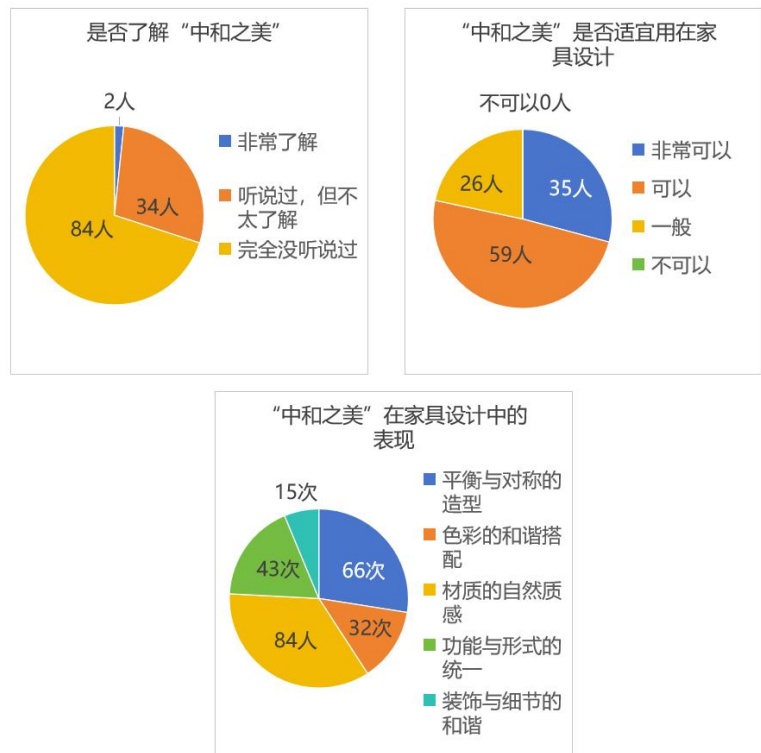

图 4-5 中和之美认知数据

(图片来源: 笔者自制)

如图 4-5 所示,关于“中和之美”的认知情况,大多数人较为陌生,因此,用户需求收集应当先整理好中和之美关键词,再让用户筛选更符合个人审美的现代书房家具描述词。只有四分之一左右的受试者较为熟悉,说明中和之美在家具设计中应用的不是特别广泛,也说明中和之美在家具设计中存在一定的设计研究价值,能够为创新设计提供方向。对于中和之美在家具设计的应用,都持有较为正向的看法,整体来说,接受度较高。绝大多数受试者认为“中和之美”在家具设计中可体现在平衡与对称、材质的自然质感两方面,表明受试者对于造型与自然材质的需求较高。

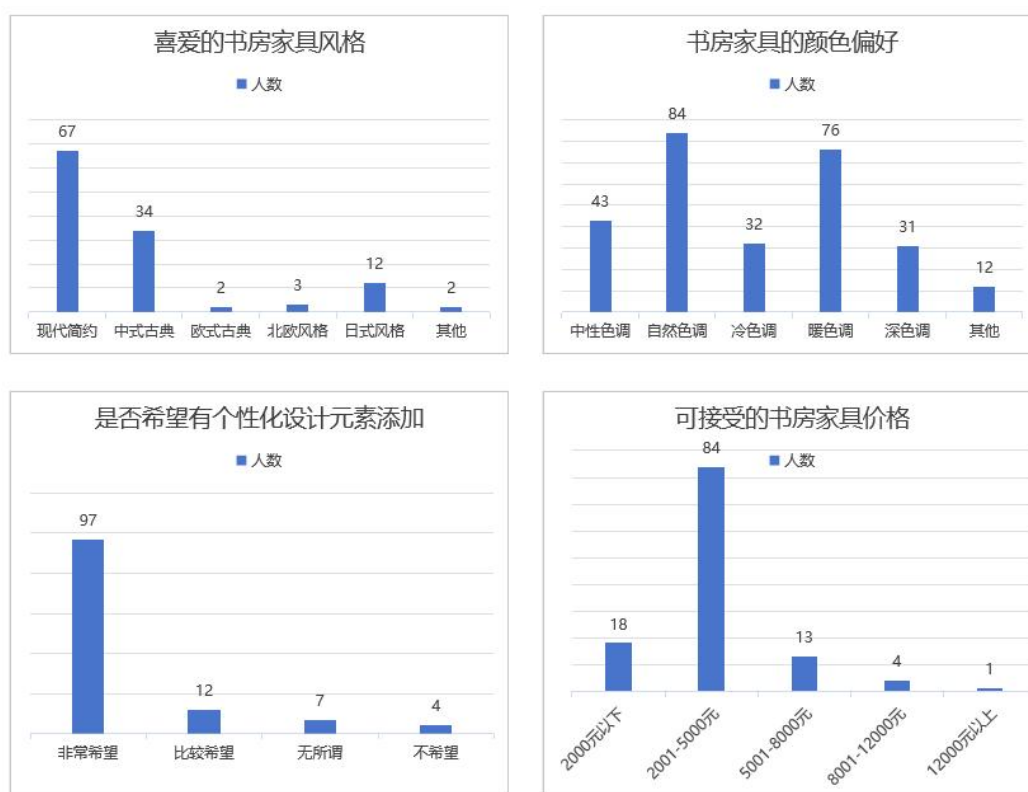

图 4-6 书房家具设计偏好数据

(图片来源: 笔者自制)

如图 4-6 所示,书房家具风格方面,受试者更偏爱现代简约和中式古典,也有小部分偏爱日式风格。总体来说,他们在现代简约的基础上存在着对于中式文化的内在追求,未来可以结合现代简约风格设计中式家具形式创新。色彩偏好方面,更多人选择自然色调与暖色调,也存在对于中性色调、冷色调和深色调的需求。绝大多数受试者支持在家具中添加个性化元素,接受的价格为 2001-5000 元这个区间。充分展示了消费者对于性价比的考量。

根据中和之美与马斯洛需求理论，罗列四十个词汇（图 4-7）。

功能	通透	明朗	细致	社会价值
雅致	规整	大方	素静	教育价值
自然	精巧	内敛	稳定	使用价值
舒适	层次	灵动	清幽	娱乐价值
协调	流畅	平衡	典雅	观赏价值
静谧	稳重	淡雅	简约	艺术价值
沉稳	安全	安逸	温馨	收藏价值
灵动	质感	舒展	通透	文化价值

图 4-7 中和之美的现代书房家具需求相关描述词汇

（图片来源：笔者自制）

随后邀请 120 名受试者选出最符合需求的十个描述词汇词汇。描述词被选频率如图 4-8 所示。

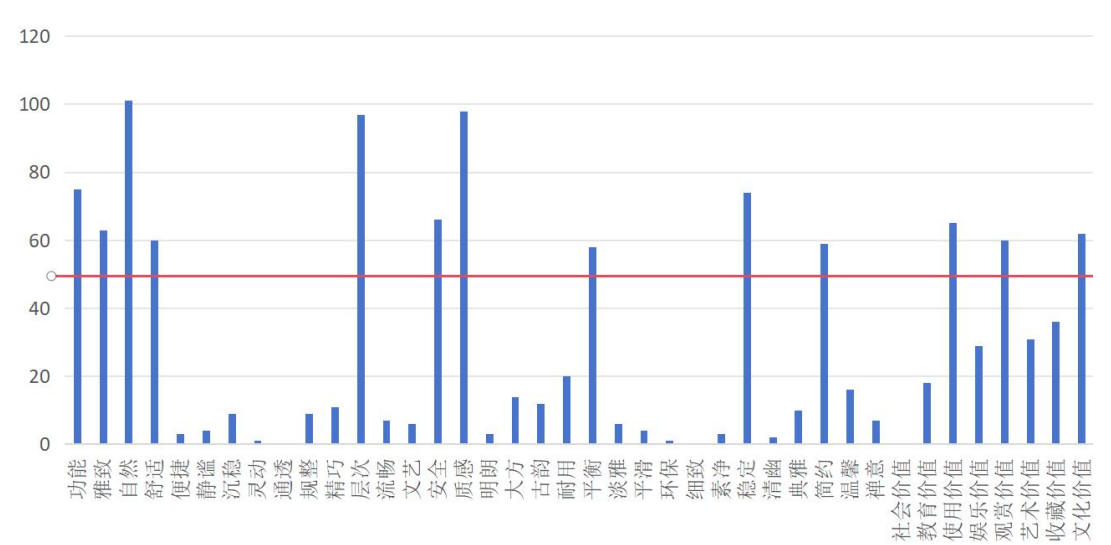

图 4-8 需求词汇被选频率图

（图片来源：笔者自制）

被选频率 50 次以上的词汇共十三个：功能、雅致、自然、舒适、层次、安全、质感、平衡、稳定、简约、使用价值、观赏价值、文化价值。这些高频词汇将被用于中和之美的现代书房家具用户需求层次模型的构建，并采用定性与定量相结合的评价方法对这些高频词汇开展综合权重分析。

4.1.3 构建用户需求层次模型

首先，确立研究目标为：满足用户需求的中和之美现代书房家具，以此作为 A 层次。其次，根据马斯洛需求理论将 B 层次分为实用（B₁）、审美（B₂）和价值（B₃）三个方向。最后，将筛选出的需求词汇根据分类填充为 C 层次，如图 4-9 所示。

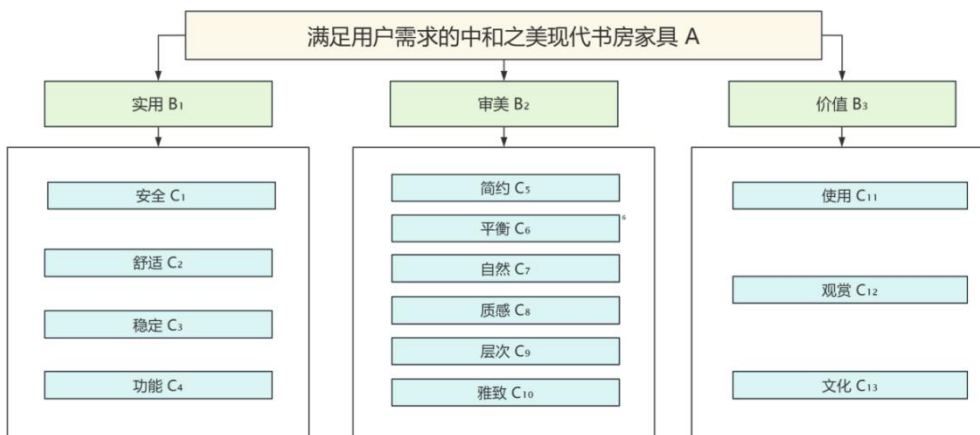

图 4-9 需求层次模型

（图片来源：笔者自制）

4.1.4 构建成对比较判断矩阵

结合收集的问卷用户需求反馈，邀请家具设计相关专家根据 1-9 比例标度法（见表 4-1）协助打分，根据公式（1）构建成对判断矩阵（表 4-2、表 4-3、表 4-4、表 4-5），图表如下所示：

$$A = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{bmatrix} \quad (4-1)$$

表 4-1 1-9 比例标度表（表格来源：笔者自制）

比例标度	含义
1	元素 α 与元素 β 相比同等重要
3	元素 α 与元素 β 相比些许重要
5	元素 α 与元素 β 相比一般重要
7	元素 α 与元素 β 相比中等重要
9	元素 α 与元素 β 相比非常重要
2, 4, 6, 8	根据上述比对标准得出的中间值

表 4-2 层次 A 判断矩阵（表格来源：笔者自制）

A	B ₁	B ₂	B ₃	权重值
B ₁	1	1/5	2	0.168
B ₂	5	1	7	0.738
B ₃	1/2	1/7	1	0.094

表 4-3 层次 B₁ 判断矩阵（表格来源：笔者自制）

B ₁	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	权重值
C ₁	1	1/3	1/7	1/5	0.059
C ₂	3	1	1/3	1/2	0.159
C ₃	7	3	1	3	0.526
C ₄	5	2	1/3	1	0.256

表 4-4 层次 B₂ 判断矩阵（表格来源：笔者自制）

B ₂	C ₅	C ₆	C ₇	C ₈	C ₉	C ₁₀	权重值
C ₅	1	1/2	1/5	1/7	3	5	0.104
C ₆	2	1	1/3	1/3	5	3	0.142
C ₇	5	3	1	1/2	5	5	0.273
C ₈	7	3	2	1	7	5	0.388
C ₉	1/3	1/5	1/5	1/7	1	1/2	0.038
C ₁₀	1/5	1/3	1/5	1/5	2	1	0.055

表 4-5 层次 B₃ 判断矩阵（表格来源：笔者自制）

B ₃	C ₁₁	C ₁₂	C ₁₃	权重值
C ₁₁	1	3	5	0.633
C ₁₂	1/3	1	3	0.261
C ₁₃	1/5	1/3	1	0.106

4.1.5 需求权重值计算与一致性检验

根据矩阵阶数选择对应的 RI 值（见表 4-6），使用公式 4-2 对判断矩阵做归一化处理，随后使用公式 4-3 计算判断矩阵中每一行的参数平均值，再使用公式 4-4 和 4-5，根据矩阵阶数（n）计算最大特征值（ $\lambda_{\max}$ ）和一致性指标（CI），最后使用公式 4-6 计算一致性比率，若未通过一致性检验（CR 大于 0.1 时）则

需要调整矩阵,直到一致性比率 CR 小于 0.1 时则证明判断矩阵一致性检验通过。

表 4-6 平均随机一致性指标 (RI) (表格来源: 笔者自制)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46	1.49

$$\overline{b_{ij}} = \frac{b_{ij}}{\sum_{k=1}^n b_{ki}}, i, j = 1, 2, \dots, n \quad (4-2)$$

$$W_i = \sum_{j=1}^n \frac{\overline{b_{ij}}}{n}, i = 1, 2, \dots, n \quad (4-3)$$

$$\lambda_{max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(AW)_i}{w_i} \quad (4-4)$$

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} \quad (4-5)$$

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (4-6)$$

表 4-7 权重及一致性检验数据表 (表格来源: 笔者自制)

准则层	权重值	λ_{max}	CI	CR
实用需求(B ₁)	0.168	3.014	0.007	0.014
审美需求(B ₂)	0.738			
价值需求(B ₃)	0.094			

如表 4-7 所示, 准则层中一致性计算得出, CR 值小于 0.1, 证明判断矩阵一致性检验通过。

如表 4-8 所示, B₁ 子准则层中一致性计算得出, CR 值小于 0.1, 证明判断矩阵一致性检验通过。

表 4-8 B₁ 的子准则层权重及一致性检验数据表 (表格来源: 笔者自制)

B ₁ 的子准则层	权重值	λ_{max}	CI	CR
安全 (C ₁)	0.059	4.073	0.024	0.027
舒适 (C ₂)	0.159			
稳定 (C ₃)	0.526			
功能 (C ₄)	0.256			

表 4-9 B₂ 的子准则层权重及一致性检验数据表（表格来源：笔者自制）

B ₂ 的子准则层	权重值	$\lambda_{\max}$	CI	CR
简约 (C ₅)	0.104	6.493	0.099	0.078
层次 (C ₆)	0.142			
自然 (C ₇)	0.273			
质感 (C ₈)	0.388			
平衡 (C ₉)	0.038			
雅致 (C ₁₀)	0.055			

如表 4-9 所示，B₂ 子准则层中一致性计算得出，CR 值小于 0.1，证明判断矩阵一致性检验通过。

表 4-10 B₃ 的子准则层权重及一致性检验数据表（表格来源：笔者自制）

B ₃ 的子准则层	权重值	$\lambda_{\max}$	CI	CR
使用 (C ₁₁)	0.633	3.039	0.019	0.037
观赏 (C ₁₂)	0.261			
文化 (C ₁₃)	0.106			

如表 4-10 所示，B₃ 子准则层中一致性计算得出，CR 值小于 0.1，证明判断矩阵一致性检验通过。

4.1.6 产品需求权重排序与分析

根据上述实验分析及数据验证，得出各层次中元素权重值，用准则层中各项权重乘以其对应的子准则层各项权重则可以得到各项需求要素的综合权重以及权重排序。

表 4-11 各子准则层综合权重排序（表格来源：笔者自制）

子准则层	权重	综合权重	综合权重排序
安全 C ₁	0.059	0.010	12
舒适 C ₂	0.159	0.027	10
稳定 C ₃	0.526	0.088	4
功能 C ₄	0.256	0.043	7
简约 C ₅	0.104	0.077	5

层次 C ₆	0.142	0.105	3
自然 C ₇	0.273	0.201	2
质感 C ₈	0.388	0.286	1
平衡 C ₉	0.038	0.028	9
雅致 C ₁₀	0.055	0.041	8
使用 C ₁₁	0.633	0.060	6
观赏 C ₁₂	0.261	0.025	11
文化 C ₁₃	0.106	0.009	13

由表 4-11 可知, 关于中和之美的现代书房家具设计需求权重最大的五个元素为质感 (C₈)、自然 (C₇)、层次 (C₆)、稳定 (C₃)、简约 (C₅), 后续设计实践将着重围绕此五点进行设计, 其他元素以低优先级考虑。

4.2 中和之美的现代书房家具设计侧重点分析

确立的优先级最高的设计需求之后, 针对这些需求的具体设计过程需要更精准的设计要素考量, 笔者选用质量功能展开对其进行进一步分析。

4.2.1 质量功能展开

质量功能展开 (QFD) 法是一种在设计阶段用于将设计需求转化为精准产品定义的系统性决策技术。在获得用户需求后, 我们需要了解如何在设计过程中满足这些需求。QFD 作为一种设计决策手段, 被广泛应用于设计前期的设计定位工作。因此本研究将采用 QFD 对 AHP 获取的用户需求权重进一步分析, 能够系统地分析设计实践与用户需求之间的关联性, 探求具体设计实践中的侧重点。

4.2.2 设计师及专家会谈

结合需求权重排序, 邀请家具设计相关专家共 10 名, 要求列举设计过程中满足用户需求的具体设计因素, 优先考虑关于质感、自然、层次、雅致及舒适五个需求词汇在设计过程中需要考虑的具体设计要素, 并选取出现频率最高的 10 个词汇, 分别是: 造型、材料、结构、工艺、色彩、线条、装饰、肌理、圆角以及对称。

4.2.3 质量屋模型构建

将 AHP 分析得到的各需求权重数据作为现代书房家具质量屋构建的左墙; 将会谈总结的设计过程中需要考虑的具体设计因素作为质量屋的天花板; 标记用

户需求与特定设计因素之间的相关性，将其作为质量屋的房间；根据公式计算现代桌椅设计点的质量特征权重，并将其用作质量屋的地下室（表 4-12）。

4.2.4 产品需求与设计要素关联度分析

邀请专家对用户需求与设计要素之间关联度根据 0、1、3 和 5 的分数（分数对应于不相关、弱相关、中等相关和强相关）进行打分并记录在质量屋模型中。

4.2.5 设计要素权重值计算

根据公式 4-7 与公式 4-8 计算设计要素关联度权重值及综合权重：

$$W_j = \sum_{i=1}^q W_i P_{ij} \quad (4-7)$$

$$W_k = \frac{W_j}{\sum_{i=1}^q W_j} \quad (4-8)$$

表 4-12 质量屋模型（表格来源：笔者自制）

设计要素		材质选择	造型设计	色彩搭配	对称设计	纹样	边缘	人体工学	多功能	成本控制	表面处理
用户需求	综合权重										
安全 C ₁	0.010	5	3	3	1	3	3	1	1	0	3
舒适 C ₂	0.027	1	1	0	3	1	1	0	1	1	0
稳定 C ₃	0.088	1	3	1	1	3	1	1	3	3	3
功能 C ₄	0.043	1	3	0	0	0	5	3	1	1	3
简约 C ₅	0.077	1	0	0	0	1	1	0	1	3	1
层次 C ₆	0.105	0	1	1	1	3	1	0	1	1	1
自然 C ₇	0.201	1	1	1	1	0	0	1	5	1	1
质感 C ₈	0.286	3	5	0	3	3	3	1	3	1	0
平衡 C ₉	0.028	3	3	1	3	1	3	3	3	1	0
雅致 C ₁₀	0.041	1	1	1	3	0	1	1	1	0	1
使用 C ₁₁	0.060	1	1	1	1	1	0	1	0	5	0
观赏 C ₁₂	0.025	1	1	1	0	3	1	1	1	0	0
文化 C ₁₃	0.009	3	0	0	0	5	1	0	0	1	1
综合权重值 (%)		13.4%	11.8%	7%	5.2%	19.3%	12.8%	6.5%	7.8%	5.4%	10.8%
排序		2	4	7	10	1	3	8	6	9	5

4.2.6 设计要素权重值排序与分析

实验数据所得设计要素关联度权重排序为：肌理>色彩>装饰>线条>材料>造型>圆角>结构>工艺>对称。后续设计将着重针对前五点进行设计实践。权重值最高的是肌理。肌理可以实现在视觉和触觉上的双重体验，在合适的材料选择中使用贴合的工艺手法，在满足使用功能的同时兼顾色彩、造型、风格等各种因素对于设计表达的限制，为设计对象奠定基调，在不同部件或效果间寻求质感的统一。以中和之美的美学视角来看，肌理与装饰、造型、结构等因素在各个层面上

相辅相成，符合中和之美对于“文质彬彬”的综合要求。

其次是色彩，中和之美要求的“礼乐和谐”在色彩上可以很好地体现，颜色的选用与搭配既不能过于跳跃，也不可单一无趣，而应该在合适的区间中抉择。色彩的变化与衔接，需要根据用户体验、结构连接、功能分区等多方面进行考量。与肌理类似，它们贯穿用户体验流程的始终，因而在设计中，当运用中和之美的“时中”观念来制衡色彩间的差异，从而形成和谐典雅的颜色氛围。

再次是装饰，与传统家具中纹样与雕刻的奢华堆砌不同，中和之美要求不偏不倚，装饰元素的使用不能生硬地添加，而应该贴合造型结构、疏密对比、层次构建来运用。现代审美中的简约风格要求也应当着重考虑，装饰可以不再是简单的部件叠加，而是寓于各个结构个体中，委婉含蓄地为其添加文化韵味。

此外是线条，这一点主要聚焦在家具结构部件的走势上。中和之美的家具设计当由简入繁，从线条着手，既能够在结构上做出变化，又能够在视觉上形成引导，使得家具的功能实现与审美传达始终在适中的方向上，不至偏颇。更体现了大道至简的哲学韵味，也符合现代审美对简约的追求。

最后是材料，这不仅要求在材料选择上做到贴切，更要在设计中考虑材质的特性予以合理的安排，应当根据造型走势合理安排纹理，根据颜色搭配选用不同材质，根据用户的使用时接触的范围与结构，运用不同质地的材质来提升舒适度，同时还应当考虑环保性与可持续性要求，追求人机自然间的和谐统一。在材料与结构间、材料与材料间以及材料与使用之间兼顾中和之美对于“礼乐和谐”与“天地人和”的内在要求，打造舒适和谐现代书房。

根据上述研究与分析，可以得到设计实践中的具体要求与准则，为方案设计提供切实可行的设计指引。

4.3 本章小结

在本章中，首先采用了 AHP 对用户需求的权重进行了深入分析。通过构建层次结构模型，将复杂的用户需求分解为不同层次的设计元素，并通过两两比较和一致性检验，确定了各用户需求相对重要程度的权重值。这一过程使得我们能够更加清晰地理解用户需求的优先级和重要性排序。其次，运用 QFD 对设计要素与用户需求之间的关联度进行了全面分析。通过建立质量屋将用户需求转化为设计要素，并计算出每个设计要素对于满足用户需求的相关性权重。这种关联度

分析帮助我们揭示了设计要素与用户需求之间的内在联系与关联程度,为设计决策提供了科学有效的分析依据。基于上述定性定量分析获得的设计因素优先级将为后续的设计创新提供明确的研究方向和设计侧重点,有助于提升设计的效率和质量,更好地满足用户的功能需求和审美需求。

第5章 现代书房家具设计的中和之美营造方法

本章以中和之美的现代书房家具设计要素为核心展开研究,主要从中和之美的设计原则、设计定位与设计目标三个层面进行系统分析。首先,从“时中”观念、礼乐和谐、文质彬彬、天地人和四各核心理念构建中和之美的文化脉络。其次,从用户定位与功能定位两个层面探索现代书房家具设计中的中式韵律与和谐之美的融合策略。最后,从质感营造、自然体验、层次构建、稳定与简约四个目标维度深入挖掘用户需求,将中和之美理念有效融入到设计实践中,从而实现基于中和之美的现代书房家具功能性与审美性的有机统一。

5.1 中和之美设计原则

在现代书房家具设计实践中,以“时中”观念指导全设计流程;以“礼乐和谐”为借鉴,构建和谐韵律;以“文质彬彬”为基础要求,实现功能与形式的统一;实现“天地人和”的最终状态。结合这四个本质特征可以得到以下设计原则:

(1) 适度原则

中和之美的“时中”观念正是适度原则的体现。在不同设计要素间,抓准度的衡量,能够中和各元素的差异性特征,能够更和谐的将其融入一个整体之中。同时,遵循适度原则也是含蓄与内敛的具体实现方式。

(2) 美学原则

中和之美的“礼乐和谐”与“文质彬彬”都体现了对于美学概念的深刻把握,都强调设计美感给人带来的愉悦感受,通过对于设计节奏的把控,做到形式与内容的统一,从而实现中和之美的美学特征完美呈现。

(3) 和谐统一原则

和谐统一是中和之美的理想状态,只有众多设计要素求同存异的、和谐的共处于一个整体,才能够实现中和之美在现代书房家具设计中的有效运用。

(4) 可持续性原则

中和之美对于“天地人和”的追求,包含了对人与自然和谐相处的倡导,强调“天时、地利、人和”,尊重自然生息规律,合理地取材、制作和使用,正是可持续性原则的客观要求。

（5）人性化原则

家具的服务对象是人，中和之美的价值体现也在于人的审美需求，因而，中和之美的现代书房家具设计必须遵循人性化原则，充分考虑家具与人的关系，把握用户需求，如此才能更好实现中和之美的应用价值。

5.2 设计定位

5.2.1 用户定位

（1）中高端消费群体，较为注重生活品质，对家居环境要求较高，喜欢中式意境，且愿意为文化设计溢价。

（2）对于书房使用时间长、学习办公环境要求高的人群，对书房家具的功能性、舒适性要求较高。

（3）对传统文化有一定兴趣，同时理解现代设计语言的人群，注重个性化与时尚感。

5.2.2 功能定位

（1）使用功能定位：以“实用为本”的平衡设计

以舒适、健康、自然为前提，聚焦实用功能，结合人体工学设计，提升书房家具功能舒适度，满足用户需求的实用功能实现，平衡各个功能间的使用范围、使用时间、使用场景的影响，营造和谐舒适的中和之美现代书房家具。

（2）文化功能定位：以“文质交融”为主导的精神承载

在满足功能实现的前提下，将文化元素与造型、结构相结合，通过拆解重构的设计方法，将意象元素巧妙地融入家具设计，做到含蓄内敛的情感表达，提升文化感染力。同时，需要中和各种文化意象间存在的差异与互斥，使它们能够自然流畅地合为一体，文化质感上保持整体一致性，实现中和之美的中式韵律。

5.3 中和之美设计目标

中和之美作为哲学与美学概念，在现代书房家具设计中的应用，需要结合研究内容从不同维度给出具体目标，包括以下三个维度：

（1）从时间维度实现，一方面，是“时中”观念的具体要求，对于设计要素间的适度调和，时时处以“中”，需要结合用户需求深入剖析各要素间的关系；以“礼乐和谐”的秩序要求合理分布，处理好设计节奏与用户体验之间的平衡；以“文质彬彬”的内外统一要求，做好功能与形式的统一。由此做到“天地人和”，

才能最终实现时间维度上的中和之美。

另一方面，时间维度还可以聚焦在传统与现代的跨时空融合，求同存异地融合不同时代的审美差异。再结合结构、形式、工艺等因素的优点，取其精华，去其糟粕，实现古今对话。

（2）从空间维度实现

首先，是二维平面布局上的空间表现，第一是对称与非对称的辩证平衡。传统造物中对称占据主导，因为对称是最能够直观地体现“中”的表达形式，且能构成严肃端庄的形象气质。但对称并非一丝不苟的镜像对称，可以是在不对称的形中表达对称的含义，也可以是在对称的主体轮廓下隐藏内在元素的不平衡。因而对称并非形式上的绝对，而是对于平衡的优先表达，旨在寻找制衡各元素间平衡关系的尺度。所以对称与非对称之间需要辩证的处理相互关系。有时追求过分的对称，反而破坏整体观感上的平衡。第二是平面表达中的远近高低关系。通过对比、留白等手法布局装饰元素的构成位置，实现对空间的构造。

其次，是三维立体空间中的表达，可以结合几何形态的抽象表达，满足功能对于平直面的需求，在新奇造型中留存几何框架下的稳定与美感。还可以在不同的观察视角给予中和而流畅的变化，以对应传统造物中对于“移步换景”动态美感的追求，增加趣味性与变化性。

（3）从人文维度实现

中和之美的产生，离不开文化元素的使用，以功能与用户需求以对应“质”的基本要求，则“文”需要更深层次精神内涵的植入。可以从装饰元素、造型意象等方面着手，运用拆解重构的方式，将这些文化元素巧妙地融入造型结构中去，含蓄内敛的传达人文韵味。对于现代书房家具来说：

（1）要做到平衡与和谐，包括人机环境、设计元素、功能与审美的平衡与和谐。中和之美追求自然，崇尚天人合一，探求随时随境处以“中”的适度原则，最终达到不偏不倚、过犹不及的理想状态。在现代书房家具设计中，应当综合考量使用者需求，结合设计元素与意象，在实现使用功能稳定的基础上，提升审美与精神价值，设计出含蓄内敛、文质彬彬的中和之美的现代书房家具。

（2）做到传统审美与现代设计的融合，从审美形式、设计理念、精神追求等方面充分发掘适宜的设计考量，使用古今中外对于美的追求的共性来设计创造

符合现代审美又包含传统哲思的现代书房家具。中和之美的传统审美与中式哲学韵味，积淀着中华文明的智慧结晶。现代设计注重功能，以用户需求为核心，不断发掘形式与功能的平衡，现代设计的各种风格的多元化倾向，可以在世界文化宝库中选取精华，铸就了现代人的价值趋向与审美意趣。传统审美与现代设计的结合，是对现代审美的逐本溯源，在多元化风格潮流中，站定中式审美基调，在世界文化交流融合中绽放独特魅力。

(3) 做到文化与个性的融合，把弘扬优秀传统文化与现代个性时尚风格相互结合，创新设计出符合现代价值追求的文化融入，通过传统文化的强大精神内涵丰富产品价值深度，从而传达出中和之美的美学魅力。当代消费者不再仅仅满足于家具的基本功能，更倾向于那些能够打破常规而具有新奇性的特色，以满足其个性化表达与审美要求。文化与个性的连接，是对优秀传统文化的深度发掘，在创新中为其注入新的生命力，为民族自信与文化自豪提供宣泄口。

综上所述，在中和之美的现代书房家具设计中，最重要的是厘清用户需求，做到对使用流程的细节把控，各元素间的权重顺序，才能为中和之美的实现奠定基础。而后，结合现代家具设计，当由以下四个方面实现：

5.3.1 质感营造

中和之美的美感首在质感的营造，而质感是内外兼修，和谐统一的体现。首先需要先为整体设计奠定基调，才能使每一个家具个体的设计不脱离主体框架，不至于个体间互不相容而无法和谐于一体。现代书房家具设计的质感营造需要遵循中和之美思想中对于“文质彬彬”的要求，当实现内在与外在、感性与理性以及物质与精神的和谐统一。现代书房家具需要将学习、思考、休憩融合，不可照搬传统形式中的严肃与厚重，也不可完全走向极简现代风，而脱离中华文化环境。

(1) 材料的选择与运用

结合家具设计造型选用合适的材料与肌理效果可为家具奠定基调，不同材质的质地、特性、颜色、纹理等细枝末节出各不相同，在设计过程中充分考虑各种元素对材料进行处理，扬长避短的服务于家具功能实现与审美提升。不同材质间会存在或多或少的特性排斥，如木材具有素朴的质地，但缺乏光泽，且不够平滑；金属拥有其他材质无法拥有的坚硬和光泽，但没有通透的质感；玉石天然蕴含着绮丽的颜色，但受条件限制无法做到大面积取用。无论哪种材质都存在着优劣之

处，因而设计师需要结合用户需求和用户体验进行抉择和工艺改造，从而达到和谐稳定的状态。同时应该洞察每种材质特性的存在范围，通过量的控制实现它们之间的相互衬托，以营造特性应和的氛围。

传统家具中对于不同材质的运用和谐自然，如明末清初的百宝嵌玉兰花鸟纹南官帽椅，整体造型为南官帽椅样式，搭脑和扶手均不出头，而是向下弯扣其直交的枱子。最出彩的还是对黄花梨的使用，黄花梨木木质坚硬，纹理细腻，色泽温润，具有天然的美感，为椅子增添了一份古朴与典雅的气质。在靠背等部位运用了百宝嵌工艺，镶嵌有玉石、宝石、珊瑚、象牙、螺钿等多种珍贵材料，组成精美的玉兰花鸟图案。座板使用藤编材质、曲面链接出使用金属装饰，多材料的融合，兼顾了实用性需求与审美性需求，同时众多材质与元素又能够和谐统一的寓于一个整体之中，共同构成古朴自然与浑然天成的质感。

图 5-1 明末清初 百宝嵌玉兰花鸟纹南官帽椅

（图片来源：www.baijiahao.baidu.com）

（2）文化意象的提炼与创新

中和之美的质感营造也可以通过造型与意象元素的使用来实现，需要做到传统审美和现代审美的统一，结合古今书房家具造型设计上的优点，发挥长处设计出符合现代审美需求的创新造型。在意象选用上应当适配造型，不可生硬突兀的直接使用，应当对意象元素进行拆解与重构，通过造型设计巧妙地融入其中，打造出独具中华文化特质的现代书房家具。

其次，中和之美的质感更是一种古典哲学的精致体现，对于“乐而不淫，哀而不伤”的适度把握，更要有“文质彬彬”的内外兼修、和谐统一。在现代家具设计语境下，强调的是对于文化内容的传达与节制，既不能繁冗的堆砌，更不能词不达意的胡乱点缀，而是应当挖掘各种文化意象后的审美意趣，通过提炼再创

造的形式创新利用，才能在“文”与“质”的平衡中实现传统文化新生命力的焕发。

（3）色彩的搭配与调和

质感的实现，还需要在颜色选用上做到调和。因为视觉是第一感官，对事物的感知首先在于眼观，而所见之处，先显为色，因为远观时总是先看见整体，细节无从观察，只能先观得其色，质感的营造正是在于这第一印象的留存。中和之美寓于对自然追求，其色应该与环境相容，用色当与环境相容，在整体和谐的基础上寻变化而不偏倚，以不同颜色间的合理安排来调和，进而形成和谐融洽的氛围。

北京故宫中宫殿与墙垣间呈现的色彩调和是极佳的范例。宫内重要选用红色、黄色、黑色、白色、青色，并巧妙地使用冷暖对比，使得宫殿金碧辉煌的同时不显得轻浮且更具层次感。故宫的暖色多用于阳光直射处，在光照的影响下，色彩更为鲜艳明快，而冷色则隐于阴影中，避免了直接生硬的互补色对比，远观时不会显得杂乱，近看则色彩丰富、绮丽绚烂。同时通过汉白玉栏杆的白色与地砖的灰色来调和画面，不至于色彩过于饱和而刺眼。

图 5-2 故宫

（图片来源：www.sohu.com）

传统美学营造与现代审美设计中都凝结着不同时代人们对于美的追求，而对于美的理解的共性则寓于不同形式、方法的个性之中，受到时代环境、思想理念、技术工艺等因素的限制而各不相同。质感的营造应当始终贯彻中和之美对于“文质彬彬”的追求，不迎合过激的个人审美，旨在营造出符合普适价值且随观者审视角度的不同而产生异化的共鸣，以此传达不被时代所局限的辩证的美学含义。

5.3.2 自然体验

传统造物中倡导师法自然，追寻自然中浮现出的美感与动态，在家具设计中融汇贯通，把最纯正朴实的自然崇尚融入其中，从而达到天人合一，是对自然规则的深刻把握，更是“天地人和”的基础要求。

（1）天然材质的特性运用

自然最直接的体现是通过材质，天然材质包含了最原始的物质美感，各类木质材料的截面纹理都与生生不息的自然韵律相契合。不同木材间颜色各不相同，对应着不同质感的营造方向。在触觉上，温度与表面质地也截然不同。如桃花心木质地均匀平滑细腻，而橡木则较为粗糙且纹理粗狂；樱桃木质地紧密，触感温润亲切。胡桃木则纹理深邃，透出神秘与高贵的质感。木材的各种纹理甚至可以与中华传统艺术文化相对应，如橡木狂野的纹理形式与宋朝山水画中的斧劈皴不谋而合；桃花心木的平行纹理能够营造“隔而不断”之感，彰显中式美学……。如何将纹理与家具融合体现了中和之美对于“天地人和”的要求与期待。

（2）装饰元素的自然意象

“天地人和”中包含着先贤对于自然规律的理解与运用，饱含对于自然的崇尚与尊重。在传统家具营造中最直观的表达是纹样元素的使用，如花、鸟、鱼、兽、水、火等自然中常见形态的捕捉描绘，传达这最质朴的情感。古代工匠凭借高超的技法与艺术创造能力，极尽工时、精力创作出无数奇珍。这些独特的装饰技法一般通过线雕、镂刻、脚线和镶嵌等平面刻画手法作用于家具的表面，以简约而直接的平面纹样来传达器物的文化内涵^[56]。

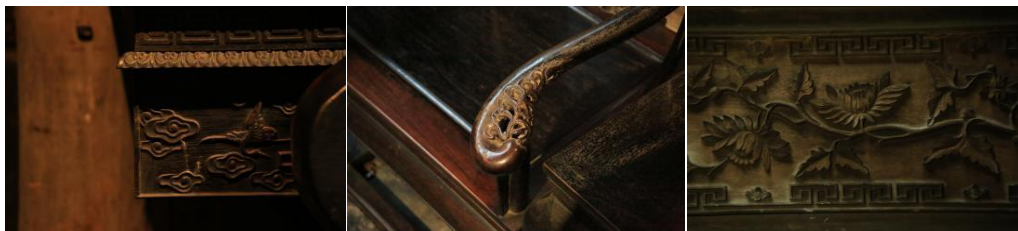

图 5-3 传统家具中的动植物纹样与雕饰

（图片来源：笔者自摄）

而现代家具设计中，在选用意象与元素时，符合中和之美的处理方法是解构与重组。在不同元素中找寻审美共性，通过符号化意象实体，结合结构与造型，使用阴阳相合的处理手法，巧妙地寓意于形。将多个意象元素合并或重组，构成

新的语义解释，中和地营造适合主题的氛围与质感。使得各部分共通且和谐的作用于整体，实现部分之和大于整体的效果。

（3）结构仿生的自然美学

与装饰不同的是，传统家具中运用结构仿生来含蓄地传达自然之美。家具的结构仿生是指人们研究生物整体或局部的结构构造和组织形式，总结规律和特征，并将其应用于家具设计的过程中^[57]。如明清时期的马蹄腿扶手椅（5-4），其腿部形态正是取形于外翻的马蹄，使得这种椅子同时具备动态感与力量感，还能在结构上使其更加稳固。

图 5-4 明清马蹄腿造型

（图片来源：<http://www.360doc.com/>）

三弯腿造型同样取自动物腿部形态，如清代三弯腿虎爪球太师椅（图 5-5），腿部取用虎爪踩球的造型，装饰拆解重构，营造庄严肃穆之感。四足由上而下收窄，增添曲线，流畅且遁世，如同坐骑背负座椅之感，更为太师椅的身份价值增色。

图 5-5 清代三弯腿虎爪球太师椅

（图片来源：<http://www.360doc.com/>）

在现代技术与审美共同进步的今天，对于自然元素的表达更为多样，不再仅

限于纹样与雕饰，更可以融入造型、材质等方面，可以更便捷地取材自然、取形自然、超脱自然。中和之美强调对于“天人合一”的追求，是对人与自然和谐相处的淳朴愿景，这与现代设计的绿色倡导相一致，无不彰显传统哲思的深厚内涵。

5.3.3 层次构建

层次是通过物质层面的构思而呈现的视觉动态表达，起伏与排列规律的转变能使观赏者在主观意识上产生更多变化，丰富审美情趣。这正是“礼乐和谐”的体现，在层层递进的秩序中寻“中”而求“和”，方显中和之美。

（1）视觉层次

传统艺术营造中对于层次感的构建贯穿始终，这有助于审美形式的铺陈和塑造，如国画中对远景、中景和近景间距离的把控、元素间的重叠与呼应、雕刻艺术上的深浅起伏安排、戏曲中抑扬顿挫的旋律起伏等。这种对审美节奏的把控同样可以运用在家具设计中，可以是各种纹饰间排列组合的构思，也可以是结构要素间的层次穿插，还可以体现在家具间的空间布局。

（2）结构层次

结构衔接层面，传统家具中通常使用的榫卯结构，可以通过边框与内里形成三级落差，在缓解温度变化带来的材质膨胀与收缩的同时形成光影层次效果。部件结构上，可以是部件的经纬度变化，如明式官帽椅的三弯靠背上下厚度变化，也可以是藤编座面的纵向与横向密度差形成层次对比。

（3）块面层次

但在追求层次感的同时，需要考虑家具各个部件间的块面转折，应当追求平和，不同维度上的面若能够平和的过度，便可在视觉上使整体观感变得流畅，尤其是在结构连接处和转折处。中和之美要求各部件间不是孤立存在的个体，即是要求它们存在块面的共通性。在面的形状、大小、倾斜角度、弧度等因素上都做到中和处理，则能使家具本身更加和谐，整套家具都应该遵循同一程度在面上的处理，如此中和之美能够不割裂的映射在每一家具个体上。当找到不同构件块面间的和谐联合，就能够实现在不同角度的观察差异，且都能够不违和地展现美感，即“移步换景”，而这是在空间上的层次变化，也是中式传统审美经久不衰的精髓所在。

层次感的产生需要宏观考量各种因素在不同感官层面上的作用，在稳定的基

底上产生细微但巧妙的变化，不破坏原有质感的前提下，形成相对的“跳跃”与“浮动”。如同乐谱上起伏的乐句，错落有致间传达感情与思想，这正是中和之美所寻求的“礼乐和谐”这一理想状态。因此，层次的构建正是中和之美在现代家具设计中的审美表达方式。

5.3.4 稳定与简约

首先，家具的诞生主要是为服务使用，稳定可靠是无法忽视的问题，这关乎其存在的意义。因为其功能属性，实现功能形成则脱离不了结构。中和之美的功能与结构设计则需要在满足基本需求的同时，把握适度原则，在功能与结构上最大限度地实现连结，而又能做到简洁、舒适。既能实现使用体验的提升，又能在审美上提供延伸空间。

（1）家具的稳定重在结构设计，在满足力学和人机工学的前提下，合理安排结构变化与重构，才能在创新的基础上实现功能投射，因而在设计中无论是造型设计还是装饰设计，都不能脱离结构的稳定。家具服务于人，造型结构的确立不能离开人体，使用过程中产生的触摸、承重、倚靠等动作体现了使用者的基本需求，只有在满足这些需求的基础上提升体验，才能将功能更好地实现。在现代书房家具设计中可以结合现代人体工程学知识，使家具结构与人体结构相契合，最大程度地提升用户体验。

（2）稳定也可以理解为用户体验的稳定，这体现在细节处理上。在现代书房家具设计中应当时刻关注使用者在不同使用情景下的视觉体验，在适宜的位置或比例处添加视觉元素，自然而和谐地将意象元素与家具造型、装饰相融合；在使用者产生交互的局部区域做更多适应性设计，提升舒适度。总言之，细节在于设计师对于用户使用体验和实用需求的深度剖析并给予解决方案，在细节处理上的面面俱到，才能实现用户使用体验上的稳定

其次，在现代视角下，家具不再仅仅满足功能的使用，更偏向于审美意趣的满足。因而，对于简约的要求应运而生，可以从以下两个方向理解：

（1）现代设计审美影响下，用户需求更聚焦于简单线条的功能成效与视觉传达。正如德国现代主义建筑大师路德维希·密斯·凡德罗所言：“少即是多”，现代设计的极简风格手法实现了通过最少的部件结构处理来满足产品功能，拒绝冗杂的装饰和繁复的线条，“适度”理念应当贯彻始终。而传统家具中也存在

对于简约的追求，寻觅贴合自然的审美，在师法自然中化繁为简，实现审美与功能的统一，正所谓“萧散简远，妙在笔画之外^[58]”，以简洁实用为准，让书房家具的功能与结构完美平衡。在线条上处理简约的含义无疑是最佳的，家具的造型以及细节处留存的线条引导决定了观感上的舒适与中和，所以设计时应当采用缓和流线来描绘中和之美。因为在大自然中的事物是无法天然形成生硬规整的线条的，因而家具设计应当避免没有意义的直线条，追求像流水、云朵、山脉那样蜿蜒舒适的流动感，同时可与家具的静止形成对比从而产生层次感。

（2）装饰上的简约，亦不过如此。试看清代家具的繁雕冗饰，虽显华贵，但漏俗气。且密密麻麻的细节刻画，使得视觉重心不详，容易审美疲劳，少了典雅风韵。反观清代家具，做到了功能与形式的统一，审美元素的取用恰到好处，反倒在简约中，为审美“留白”，百看不腻。因而，在现代家具设计中，也应当做到装饰的简约，构建中和之美的含蓄与内敛之韵。

5.4 本章小结

本章结合前四章研究内容，综合梳理了中和之美的现代书房家具在质感营造、自然体验、层次构建以及稳定与简约四个方面的设计目标。在设计实践中应当秉承中和之美对于“文质彬彬”“天地人和”“礼乐和谐”和“时中”观念的审美构建原则。从用户需求和功能定位角度出发，深入发掘用户需求与具体设计要素间的内在联系，探究主观与客观、物质与精神、传统与时尚以及人工与自然之间的协调关系。当所有设计需求与设计元素、设计形式能够自然融洽地为设计主题服务时，中和之美的审美与文化特征便油然而生。本章研究内容可以为后续设计实践指明方向，提供现实路径。

第6章 中和之美在现代书房家具设计中的应用

本章围绕中和之美在现代书房家具设计中的应用,从设计目标、设计要素分析与设计评价三个层面展开设计实践与评估研究。依据三个设计主题,依次完成设计意向提取、设计实践实施与设计方案展示,并对三套中和之美的书房家具设计方案进行系统化的科学评价与分析,从而优选出最佳设计方案。本章通过设计实践的过程探索与展示,为中和之美在现代书房家具设计中的具体应用及相关设计流程提供了实践参考与设计指导。

6.1 设计目标

本设计方案以现代书房家具文化空间意蕴营造为核心,通过简洁朴素的视觉构成,营造文雅和谐的中式书房空间环境。设计方案面向具有中和之美精神文化追求与中式审美意趣的用户群体,尤其注重传统文化底蕴和意向元素的消费群体。设计目标是以中式书房家具风格为基调,融合现代审美意趣与材质工艺,打造兼具收纳、展示及功能实现的现代书房家具,充分体现中和之美的设计理念和文化韵味,实现传统审美规范与现代功能需求的有机统一,满足用户对功能与美学的双重需求。

6.2 设计要素

(1) 质感营造

首先,材质选用以木材为主,辅以金属、玻璃等材质作装饰,形成“温润”与“精致”相结合的质感,既有中式古韵,又得现代之精致。其次,是工艺细节,对于边沿、转角等细节的处理,确保功能实现与材质、外观的和谐统一。此二者互为表里,符合“文质彬彬”之要求。

(2) 自然体验

首先,感官体验上,回归自然,以材质对接触感与使用;以工艺描绘自然之和谐;以装饰寄托自然憧憬。其次,精神传递上,尊重自然,通过意象取用与仿生表达的手法,“师法自然”,间接表达自然意境,与用户体验产生联系。此二者共同作用,对应中和之美的“天地人和”。

（3）层次构建

一方面，从平面表达要素着手，构建空间层级，满足不同层级的审美需要。另一方面，从三维角度出发，处理好结构与平面的关系，做好转折、连接等细节把控，构成和谐有序的整体。此二者相辅相成，实现中和之美对于“礼乐和谐”的秩序感构建。

（4）稳定与简约

稳定主要体现在功能与结构设计上，稳定是功能与形式的统一，是满足用户需求的基础要求，因而需要考虑好用户需求，选择适宜的结构强度，保障基础功能的完美呈现。简约则是中和之美与现代审美的共同要求，是对于审美的规范化要求，遵循“乐而不淫”的辩证要求，可以从造型、线条、结构等要素着手，最大限度地实现实用与审美的统一。此二者皆需要贯彻“时中”观念，方可实现收纳柜和之美。

6.3 设计方案一：“学海如意”

6.3.1 设计意象提取

如意，象征着吉祥与顺遂，起源于战国时期挠痒使用的实用工具“爪杖”，后随时间推流，逐渐从具象事物延伸为符号意象。通常以灵芝为主体，杖体如茎，因而产生流畅自然的曲线，形成长寿与祥瑞的象征含义。在设计中可以运用传统如意纹饰中的卷曲与弧线元素，以及传统如意实物柄部流线元素。

蝙蝠，读音似“福”，常现于装饰元素中，表达平安祥和的象征符号。蝠元素以对称方式表现较为常见，翅膀形态为主要辨别特征，一般为双通向弧线构成，与如意元素相适配，可以做连携重构。

水，结合如意与蝠，曲线元素动态过强，需要用大面积曲线来中和视觉动感，水的包容感最佳，因而用水的流线与如意柄部流线结合，其中包含小元素“运动”其中，则不会破坏和谐状态，也能与家具中的长直线形成过度。

6.3.2 设计方案

(1) 方案草图构思

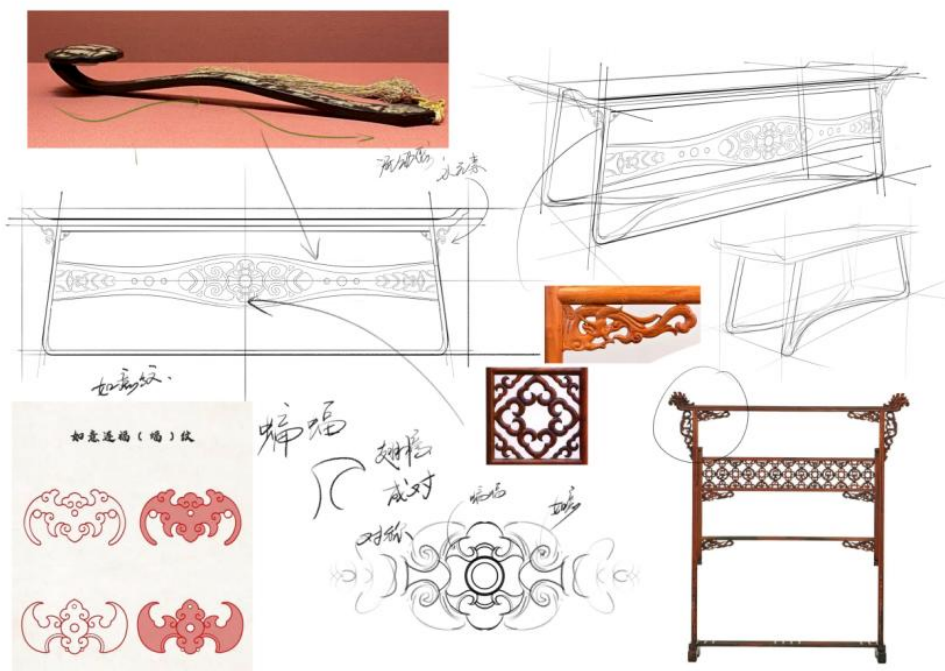

图 6-1 “学海如意”设计草图一

(图片来源：笔者自制)

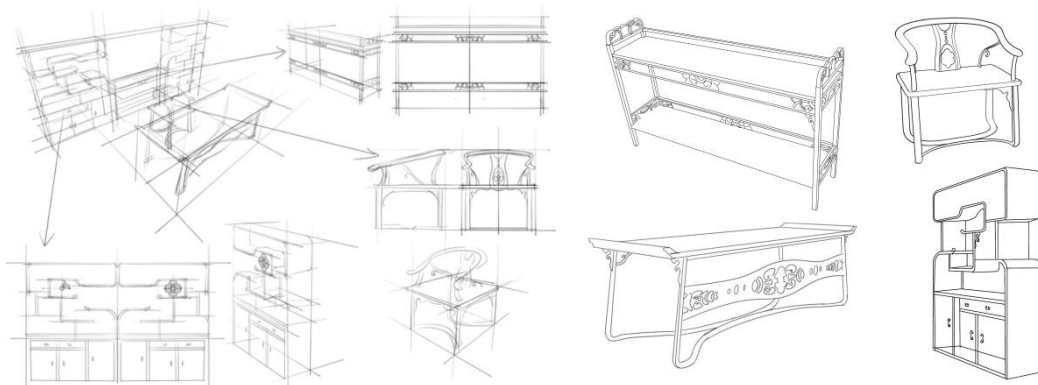

图 6-2 “学海如意”设计草图一

(图片来源：笔者自制)

(2) 方案设计说明

“学海如意”运用如意、蝙蝠、水作为主要元素，希望用户在学习与工作的苦海中，如蝙蝠般飞跃障碍，所做所想皆如意。结合元素中的弧线动势重构家具结构形态进行创新设计，在动静结合中形成平衡与和谐。运用雕刻与镂空手法构建视觉差异，在不同角度产生不同视觉效果形成层次。旨在打造和谐舒适、极具东方美学韵味的现代书房环境。

(3) 方案三视图展示

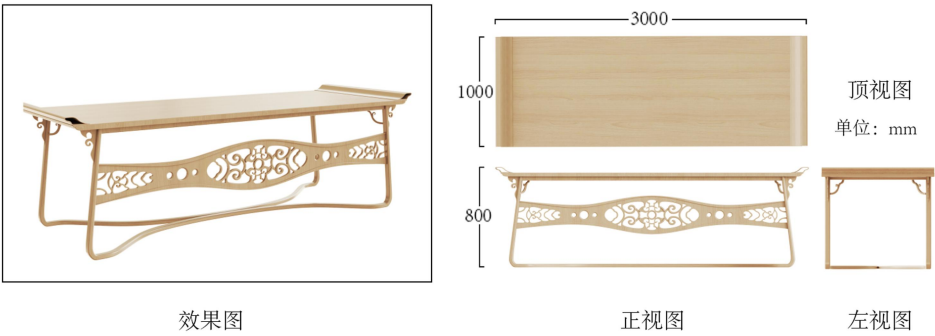

图 6-3 “学海如意”桌子三视图

(图片来源: 笔者自制)

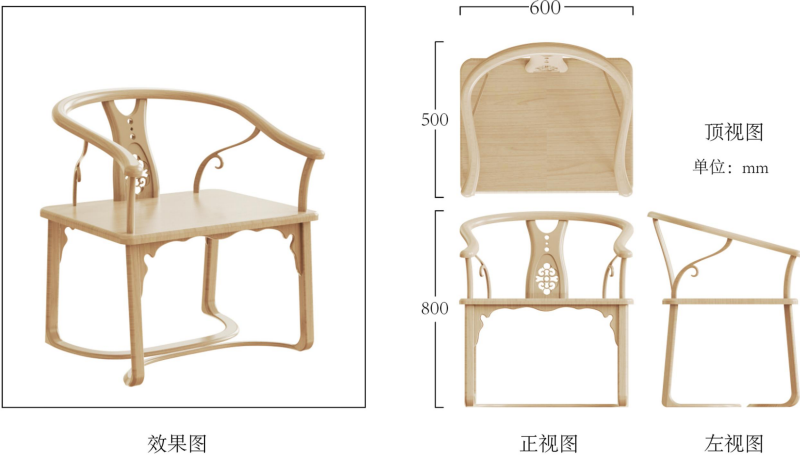

图 6-4 “学海如意”椅子三视图

(图片来源: 笔者自制)

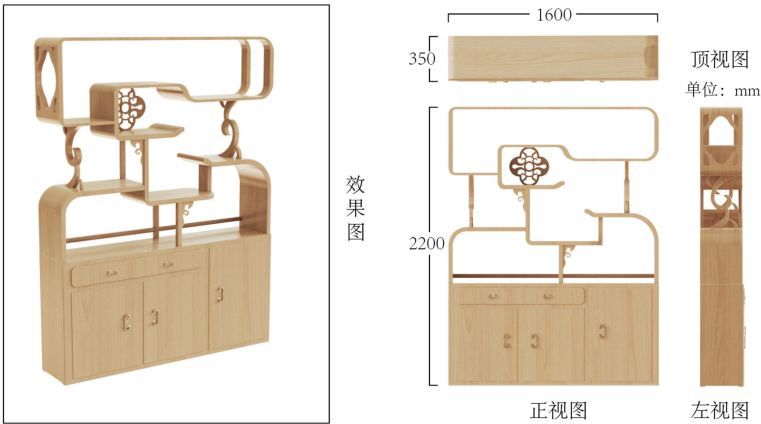

图 6-5 “学海如意”书柜三视图

(图片来源: 笔者自制)

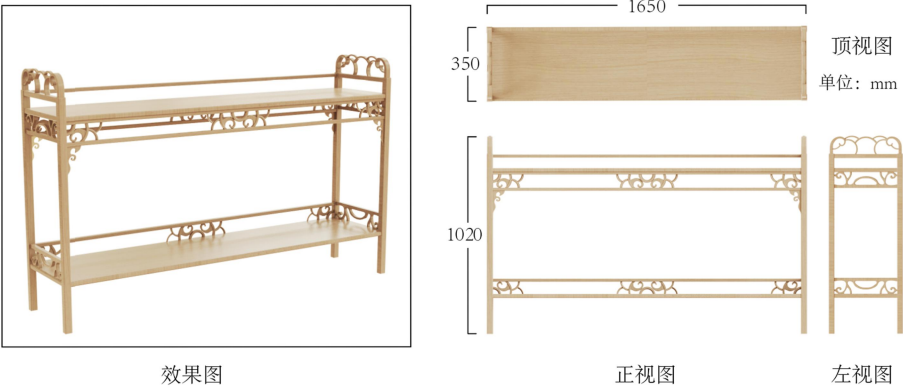

图 6-6 “学海如意”条案三视图

(图片来源: 笔者自制)

(4) 方案效果图展示

图 6-7 “学海如意”效果图

(图片来源: 笔者自制)

图 6-8 “学海如意”效果图

(图片来源: 笔者自制)

6.4 设计方案二：“纤尘不染”

6.4.1 设计意象提取

荷花，传统审美中高洁、纯净的代表，花、茎、叶各具神采，分别对应点、线、面，交织如画。花瓣团抱的“多”与叶片独立的“单”之间形成疏密对比；茎与茎间交错相叠，杂而不乱；花、茎与叶的高低错落间层次分明，是自然美与中和之美的共同体现。

冰裂纹，一种不会过于平均或者过于杂乱的填充纹样，来自于冰面碎裂纹理产生的不规则美，凝练了古代工匠对于中和之美的哲思，也能与荷花、茎叶间形成呼应与链接，营造自然美感。

6.4.2 设计方案

(1) 方案草图构思

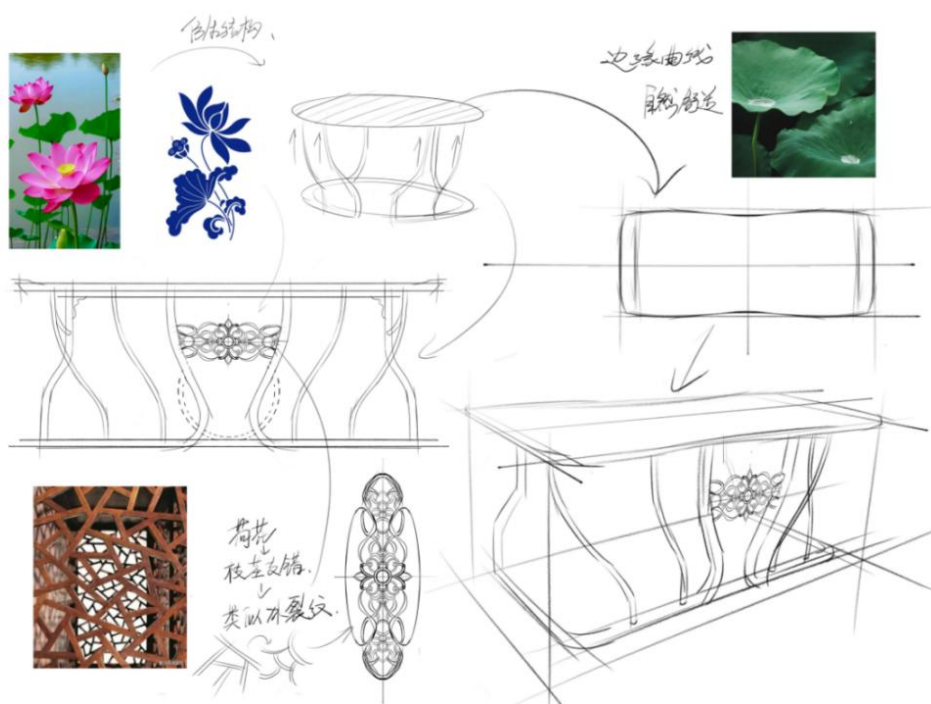

图 6-9 “纤尘不染”设计草图一

(图片来源：笔者自制)

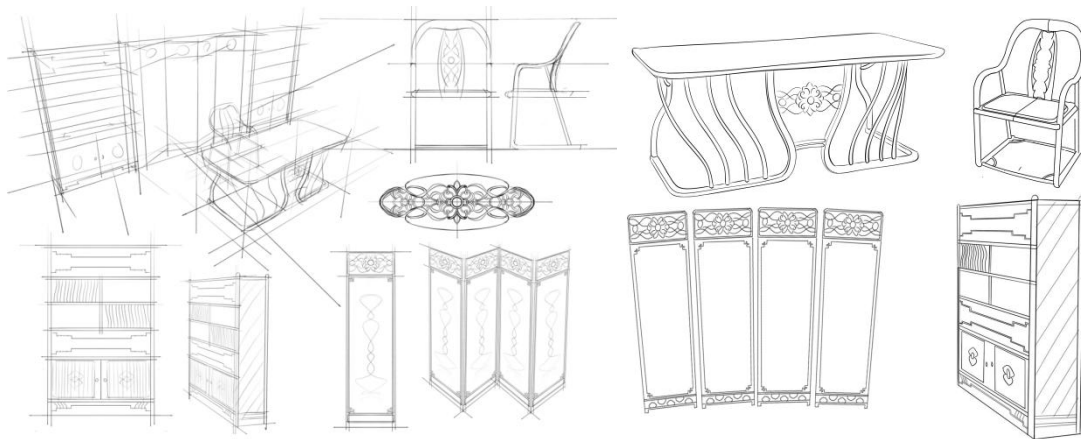

图 6-10 “纤尘不染”设计草图二

(图片来源: 笔者自制)

(2) 方案设计说明

该设计希望在快节奏的生活中打造一片宁静祥和的净土,以荷花为主要元素做仿生设计,在师法自然中领略中和之美。主要以荷花的花、茎、叶来对应家具中的装饰、结构与平面,通过点、线、面的疏密对比、高低错落构建视觉层次,以冰裂纹的构成逻辑描绘花和茎的交错之美。“纤尘不染”通过动静相生、疏密相协营造极具生气与自然美感的现代书房家具,为用户提供惬意的生活环境。

(3) 方案三视图展示

图 6-11 “纤尘不染”书桌三视图

(图片来源: 笔者自制)

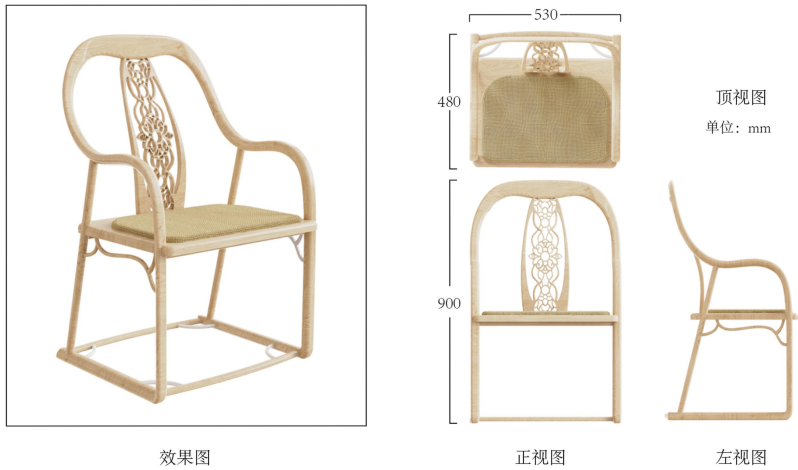

图 6-12 “纤尘不染”椅子三视图
(图片来源: 笔者自制)

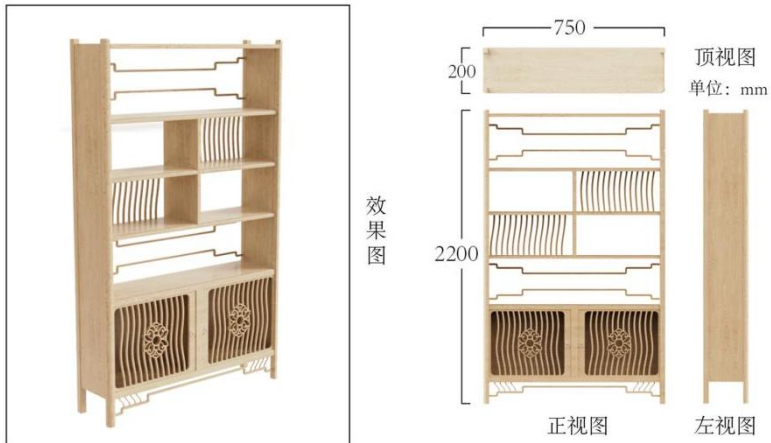

图 6-13 “纤尘不染”博古架三视图
(图片来源: 笔者自制)

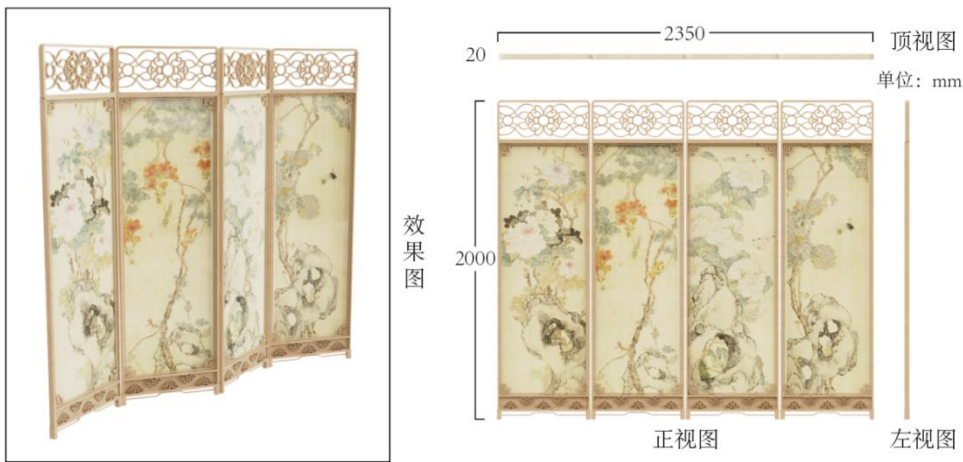

图 6-14 “纤尘不染”屏风三视图
(图片来源: 笔者自制)

(4) 方案效果图展示

图 6-15 “纤尘不染”效果图

(图片来源: 笔者自制)

图 6-16 “纤尘不染”效果图

(图片来源: 笔者自制)

6.5 设计方案三: “骐骥致和”

6.5.1 设计意象提取

骏马, 在传统意象中代表拼搏与坚毅, 拥有一往无前的勇气和积极向上的态度, 与书房学习工作的氛围相匹配。骏马的体态曲线具有动态美感, 如马背线条的流动感、马腿与马蹄间线条的曲折回转、鬃毛与尾巴的飘逸灵动, 都能够为家具结构与装饰提供借鉴, 与静态家具形成对比。

马头墙, 源于封火墙, 是徽派建筑与赣派建筑的特色, 因酷似马头而得名。翘首长空的姿态与骏马对应, 可以为直线元素添加变化而显得婉转, 可起到中和

作用。其作为地域特色还能够带来独特的人文风趣。

马鞍，最为马具连接人与马的交互空间，既不影响马的动作又能为人提供适宜的驾驶支撑，映射在家具中，也已应用在多部件结构处做支撑或连接，在视觉与力学上提供支撑，也能够很好的体现中和之美的哲学韵律。

6.5.2 设计方案

(1) 方案草图构思

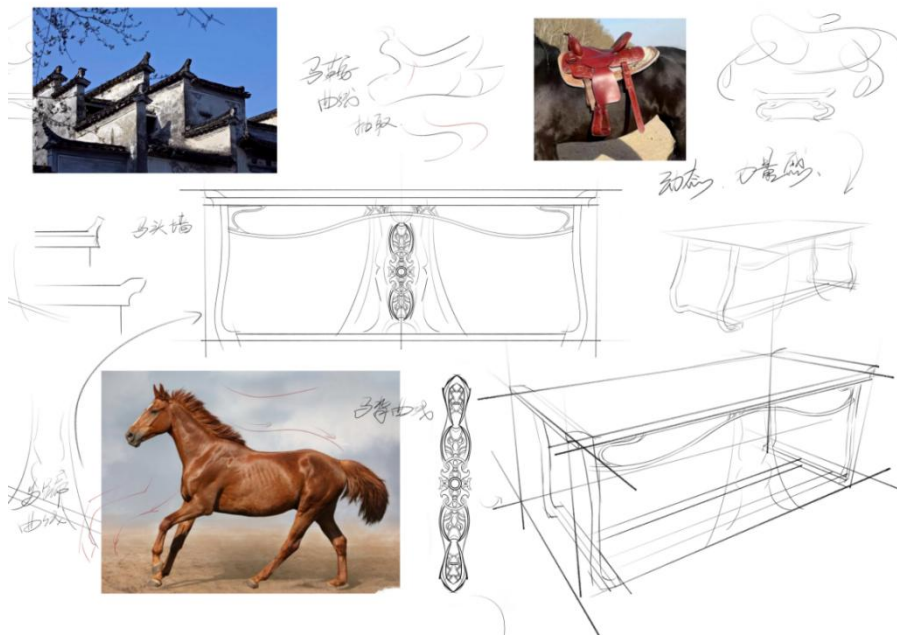

图 6-17 “骐驎致和”草图一

(图片来源：笔者自制)

图 6-18 “骐驎致和”草图二

(图片来源：笔者自制)

(2) 方案设计说明

“骐驎致和”通过对于马的身体线条、马鞍、马头墙等元素的抽象符号化运

用，创新设计书房家具的造型与结构，在视觉上营造如骏马般坚毅勇猛之感，寓意用户能够在学习、工作与生活中如鱼得水、马到成功。在设计中平衡直与曲的协调韵律，于对称中探寻中和之美。

(3) 方案三视图展示

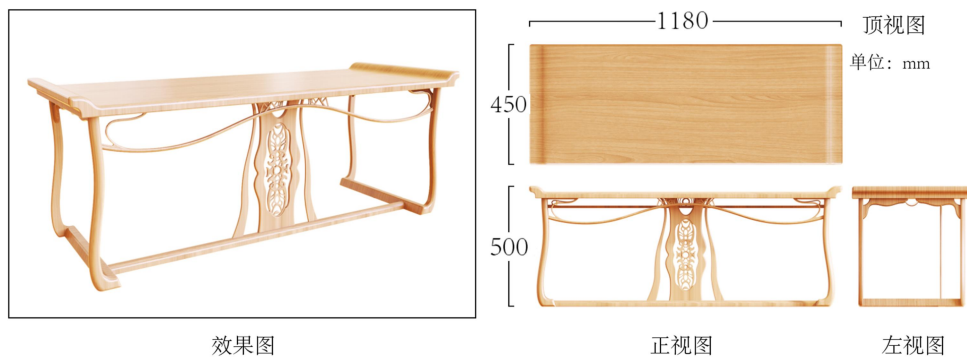

图 6-19 “骐驎致和”书桌三视图

(图片来源: 笔者自制)

图 6-20 “骐驎致和”椅子三视图

(图片来源: 笔者自制)

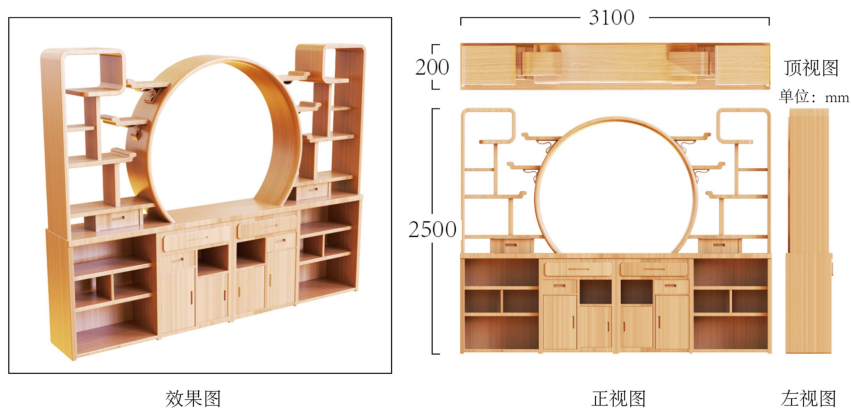

图 6-21 “骐驎致和”书柜三视图

(图片来源: 笔者自制)

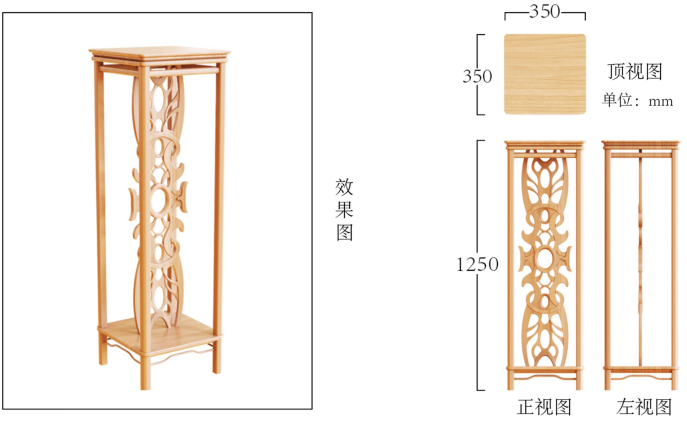

图 6-22 “骐驎致和”博古架三视图

(图片来源: 笔者自制)

(4) 方案效果图展示

图 6-23 “骐驎致和”书桌三视图

(图片来源: 笔者自制)

图 6-24 “骐驎致和”书桌三视图

(图片来源: 笔者自制)

6.6 设计评价

方案设计结束后，应当对于三套设计方案进行设计评价，此处选用模糊层次分析法（FAHP）进行方案评价与分析。模糊层次分析法（Fuzzy Analytic Hierarchy Process），是 AHP 的扩展方法，是针对模糊性与不确定性对象的分析决策方法，通过定性与定量分析，对目标对象进行数据化分析，进而指导决策过程。下图为结合 AHP 与 QFD 的 FAHP 实验流程图。

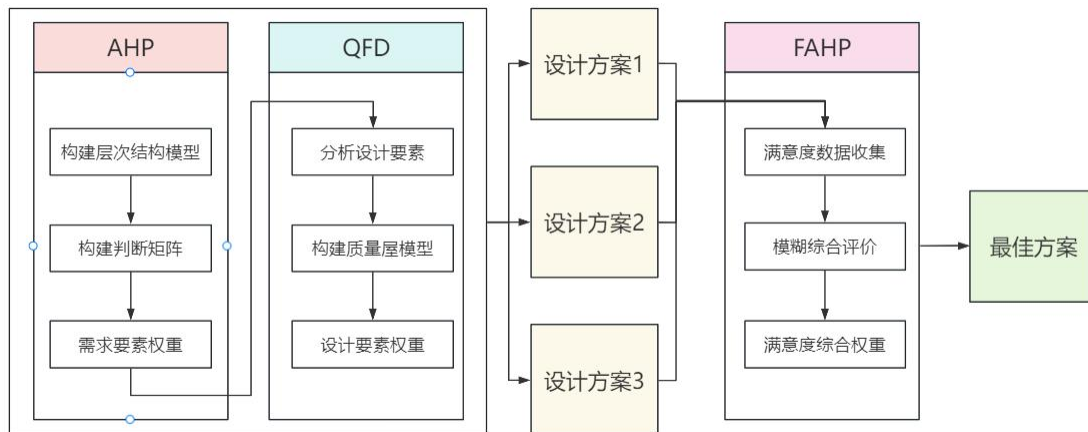

图 6-25 AHP-QFD-FAHP 流程图

（图片来源：笔者自制）

6.6.1 评估标准确立

运用 FAHP 进行分析，第一步是建立评价标准。我们将评价标准分为四个等级：优秀、良好、中等和差，分值分别对应 90 以上、80-89、70-79、69 以下（问卷详见附录三）。

本实验邀请了 3 名家具设计师、2 名家具销售顾问和 5 名消费者共 10 人，对三个方案在每一个用户需求上的得分进行评估，并统计每个评价等级上获得的评价次数比率（如方案 n 在某用户需求上获得一次得分为优秀等级，则记为 0.1）如下表 6-1 所示。

表 6-1 方案评价等级统计表（表格来源：笔者自制）

中和	B 层次	C 层次	评价等级											
			优秀			良好			中等			差		
			方	方	方	方	方	方	方	方	方	方	方	方
			案	案	案	案	案	案	案	案	案	案	案	案
			一	二	三	一	二	三	一	二	三	一	二	三

之 美 的 现 代 书 房 家 具 设 计	M ₁ (实用 B ₁)	安全	0.1	0.4	0.1	0.7	0.3	0.6	0.2	0.2	0.3	0	0.1	0
		舒适	0.4	0.5	0.1	0.5	0.4	0.6	0.1	0.1	0.3	0	0	0
		稳定	0.2	0.3	0.2	0.6	0.6	0.6	0.2	0.1	0.1	0	0	0.1
		功能	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.1	0	0	0	0	0
	M ₂ (审美 B ₂)	简约	0.6	0.6	0.5	0.3	0.4	0.5	0.1	0	0	0	0	0
		平衡	0.2	0.4	0.1	0.8	0.5	0.7	0	0.1	0.1	0	0	0.1
		自然	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0	0.2	0	0	0
		质感	0.2	0.5	0.2	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.4	0.1	0	0.1
		层次	0.4	0.5	0.1	0.6	0.5	0.4	0	0	0.5	0	0	0
		雅致	0.5	0.6	0.3	0.4	0.3	0.6	0.1	0.1	0.1	0	0	0
	M ₃ (价值 B ₃)	使用	0.4	0.4	0.3	0.6	0.4	0.5	0	0.1	0.2	0	0.1	0
		观赏	0.6	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5	0.1	0	0	0	0	0.1
		文化	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0	0.2

6.6.2 权重值分析

根据 AHP 计算结果，已知准则层与子准则层的权重数值如下：

$$WA=(0.168;0.738;0.094)$$

$$WB_1=(0.059;0.159;0.526;0.256)$$

$$WB_2=(0.104;0.142;0.273;0.388;0.038;0.055)$$

$$WB_3=(0.633;0.261;0.106)$$

6.6.3 模糊评价结果分析

根据收集的三套方案的评价数据，运用公式： $A_i=W_{Bn} \times M_n$ （ $n=1、2$ 或 3 ）计算模糊评价数值，如表 6-2 所示。

表 6-2 三种方案的评价模型（表格来源：笔者自制）

A _i	方案一			
A ₁	0.303	0.539	0.158	0
A ₂	0.320	0.493	0.148	0.039
A ₃	0.452	0.500	0.037	0.011
A _i	方案二			
A ₁	0.389	0.525	0.080	0.006
A ₂	0.529	0.413	0.058	0

A ₃	0.489	0.374	0.074	0.063
A _i	方案三			
A ₁	0.229	0.6	0.118	0.053
A ₂	0.301	0.398	0.248	0.053
A ₃	0.315	0.458	0.180	0.047

根据三套方案在子准则层的评价等分，根据公式： $W_i=W_A \times A_n$ 构建准则层上的综合评价矩阵，数据如表 6-3 所示。

表 6-3 三种方案的综合评价模型（表格来源：笔者自制）

方案一（W ₁ ）				方案二（W ₂ ）				方案三（W ₃ ）			
0.33	0.501	0.139	0.03	0.502	0.428	0.063	0.007	0.29	0.438	0.22	0.052

结合评分标准 $\beta = (90; 80, 70, 60)$ ，使用公式 $S_i=W_i \times \beta$ 计算最终得分，如表 6-4 所示。

表 6-4 三种方案的最终得分表（表格来源：笔者自制）

	方案一	方案二	方案三
最终得分(S _i)	81.31	84.25	79.66

根据最终得分可知方案二得分最高，为 84.25 分，因此方案二为最佳方案。

6.7 可行性分析

实践结束，根据研究内容对中和之美在现代书房家具设计中的应用，作可行性分析，具体内容如下：

（1）文化回归

随着时代发展与国潮兴起，国人的文化归属感愈发强烈，对于中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展需求不断增多。中和之美这一美学概念能够有效地指导优秀传统文化在现代设计中的“再生”，通过调配众多设计要素之间的平衡与统一，为现代书房家具增添中式意蕴，在传递文化符号信息的同时兼具功能与审美。

（2）精神追求

当代快节奏生活和高压力工作环境的笼罩下，人们需要打造宁静舒适的生活空间，以满足精神追求。中和之美包含“中庸之道”与“以和为贵”的哲学思想，追求人与人、人与社会、人与自然环境的和谐状态，能够在现代书房家具设计中

提供哲学与美学指导，帮助用户打造既实用又极具内涵的生活空间。

（3）需求满足

中和之美的实现，始终与用户需求为主导，在不同需求要素之间寻求平衡与和谐，尤其是满足心理层面的需求，才能够使家具不单单作为满足实用功能的器物。因而，需要更深入探究人性化设计，需要更科学有效的系统的设计评价体系，更多的用户数据样本，以满足中和之美对于形式与功能相统一的追求。

（4）绿色倡导

当下，对于环境保护与可持续发展的要求，迫在眉睫。中和之美对于“天地人和”理想状态的要求，能够规范现代书房家具设计中的绿色考量，强调对于自然生态的保护。

综上所述，中和之美在现代书房家具设计中的应用，符合现代用户的文化、精神等需要，符合现代设计绿色倡导，能够实现传统文化的创新发展，为中式家具市场注入新活力。

6.8 实物模型

通过 3D 建模软件将方案二深入细化，完善模型方案，调整模型精度，将模型导入 3D 打印切片软件，检查模型是否存在破面、重叠面、非流形几何体等问题，使用软件自带修复工具或回到建模软件中修正，确保模型可正常打印。

根据 3D 打印机类型和使用的 SLA 材料，设置打印参数并开始打印，所得模型如图 6-26 所示。

图 6-26 素模图

（图片来源：笔者自制）

打印完成后，待模型冷却，去除模型上的支撑结构，使用砂纸、锉刀等工具打磨模型表面，去除毛刺、瑕疵，使模型表面光滑平整。

随后，根据方案二的色调和风格需求，选择浅木色进行喷漆上色，并制作微缩书本、微缩古画等装饰物进行点缀，如图 6-27 和图 6-28 所示。

图 6-27 模型整体

（图片来源：笔者自制）

图 6-28 模型整体

（图片来源：笔者自制）

最后根据模型尺寸，选用大小合适的 PVC 板制作场景，选用大理石纹墙纸

铺设地板，用浅绿色布裁剪为方形作为地毯，如图 6-29 和图 6-30 所示。

图 6-29 完整效果

(图片来源：笔者自制)

图 6-30 完整效果图

(图片来源：笔者自制)

6.9 本章小结

本章依据前期设计调研与数据分析结果、设计要素与可行性分析，完成了基于中和之美的现代书房家具方案设计与科学评价，通过设计实践验证了对于中和之美在文化内容、设计策略、用户需求以及设计点分析的可行性。设计方案与评价结果表明，本章所采用的设计方法能够很好地体现中和之美的核心理念，并获得科学的量化分析结果与综合评分。这种设计实践方法不仅优选出最优方案，还能明确各设计方案的优化方向与提升空间。本章研究为中和之美理念与现代设计的融合提供了实践参考案例与方法借鉴途径，为相关设计实务探索文化自信与民族文化自豪的提升路径奠定了实践基础。

第 7 章 结论与展望

7.1 结论

中和之美凝练了千百年来先贤对于美的哲学思考,将其应用在现代书房家具设计中,能够在满足现代审美需求的实践中融入更多中式意蕴。综合传统审美与现代用户需求,将中和之美对于“时中”观念、“礼乐和谐”、“文质彬彬”与“天地人和”的追求具象化投射于当代书房家具设计中,可以营造出极具东方意境的人文空间。本文通过梳理中和之美的来源与发展,总结营造方式与理念要求,并结合 AHP-QFD-FAHP 综合分析模型,进行了中和之美的现代书房家具设计实践,得出如下结论:

(1) 中和之美作为儒家美学,辩证的阐述了美应当在形式与功能、感性与理性、物质与精神等矛盾之间的存在状态,蕴含着在时间、空间不同维度的思考,且对于人与自然的关系、装饰与结构的要求、形式与技法的使用等方面的追求与现代家具审美不谋而合,将其应用到现代书房家具设计中,可以在满足现代用户需求的基础上营造中式氛围美,在众多要素的和谐与平衡间实现中式意蕴表达、含蓄内敛的传达设计意图。中和之美包含对于内在与外在、人-机-环境以及人文的统一的追求,即使在现代视角审视下依旧是极具价值的设计思考。因而,中和之美十分有价值且有必要进行更深入研究,并应用到中式家具创新设计中,如此有利于中国家具在文化创新发展浪潮中把握主动。

(2) 本文通过研究与实践证明,在家具设计过程中引入 AHP-QFD-FAHP 综合分析模型,有助于深入挖掘用户需求与痛点,并聚焦于具体设计实践,实现对家具设计在用户体验上的全方位考虑。随后对设计方案进行设计评价,选择最佳方案,有助于检验设计实践与用户需求之间的满意度,为方案完善与优化提供参考。由此可知,AHP-QFD-FAHP 在设计过程中的分析与评价具有重要指导作用,也体现了其科学性与合理性,在不断完善和提升的基础上进行同类设计实践,能够形成一套行之有效的设计实践方法,为现代中式家具设计提供设计遵循。

(3) 在中和之美的现代书房家具设计实践过程中发现:设计创新应该在广阔的领域中寻找灵感。中华文明千年沉淀的历史瑰宝中存在着无数瑰宝,如何合理的加以运用,拂去时间之尘的封存,发掘能够使其重获新生的方法,在与现代

设计的融合中绽放出新的光彩，是我们应当不懈努力的方向。只有做好对于本土文化的活化与创新，才能实现文化设计产业的蓬勃发展，文化自信与文化自豪感也会应运而生，文化软实力也将随之强健。

综上所述，现代家具设计在文化传承与创新之路的探索需要在迭代演进中不断革新，需要有志之士共同努力，在矛盾中发现新机遇，在批评与指正中寻正道，为现代文化设计创新发展贡献力量。

7.2 展望

本文系统阐述了中和之美的相关理论，深入探究了中和之美在家具设计中的应用原则，并结合研究结果设计符合中和之美的现代书房家具，验证了 AHP-QFD-FAHP 分析模型在家具设计评价中的合理性。但在实践过程中存在着各种因不可避免的因素干扰而导致的相对不足，需要在未来的研究中继续深入研究和改善。

（1）关于中和之美概念的收集，所能查找的文献有限，且中和之美在家具设计中应用的相关阐述并未形成系统理论，需要结合其他艺术门类深入发掘，需要更多学科交叉研究，才能更精准的把握中和之美的营造准则。未来的研究中应该联合更多专业人才，全方位分析与整合相关理论、数据、形式等因素，旨在为传统文化的传承与创新方式添砖加瓦，为树立文化自信与文化自豪感贡献力量。

（2）基于 AHP-QFD-FAHP 评价分析系统的中和之美现代书房家具设计，在需求与设计点收集阶段，存在个人主观因素的干扰，受审美、喜好、认知等差异。受技术与能力的限制，样本数据相对较少，若能够基于更大规模的、更精准的用户数据分析，将更具说服力。未来研究可以结合计算机专业相关分析方法，深入探究个人因素中存在的对于中和之美的共性认知，提供更详细的用户需求分析，将能设计出更具中和之美且受市场青睐的现代家具产品。

（3）方案虽基于用户需求与设计侧重点分析结果进行设计，但仍需要设计师权衡利弊，在设计中处理好各种因素之间的关系，尤其是结构与功能、内容与形式、装饰与造型间的关系，同时还要兼顾时代发展需求。由于个人能力的不足，本文的设计方案受限于研究者阶段性认知水平，不能完美地诠释中和之美的韵律所在。因此，在未来的学习和研究中需要不断加强个人能力提升，向高水平设计师学习，吸收国内外优秀研究成果，争取在未来实现对于中和之美现代家具的完美刻画，为中国传统文化在现代设计领域的应用开辟新视野。

参考文献

- [1] 郑慧.叶适的理学观念与文学思想[D].长春: 东北师范大学, 2013.
- [2] 张国庆.论中和之美[J].文艺研究, 1988, 3: 18-29.
- [3] 郭运恒.论朱自清散文的“中和”之美[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版), 1989, 1: 69-71.
- [4] 张国庆.中和之美的几种常见表现形式[J].文艺研究, 1992, 4: 23-29.
- [5] 叶仁雄.孔子中和之美的时空阐释[D].湘潭: 湘潭大学, 2003.
- [6] 李媛媛.论传统中国文人画的中和之美[D].南昌: 江西师范大学, 2010.
- [7] 张霖芸.论多元视阈下李安电影的中和之美[D].大连: 辽宁师范大学, 2018.
- [8] 郝嘉懿.以“中和之美”思想为理念的室内空间设计探究[D].天津: 天津科技大学, 2020.
- [9] 朱奕璇.生态视域下书法艺术的“中和之美”研究[D].南宁: 广西民族大学, 2021.
- [10] 张心甜.“中和之美”影响下的中国古典舞动作质感探究[D].济南: 山东艺术学院, 2022.
- [11] 李馥君.《诗经》家国情怀的建构及书写特征[D].银川: 北方民族大学, 2022.
- [12] 李梓萌.中和之美理念下的现代包装设计研究[D].长春: 东北师范大学, 2024.
- [13] 胡景初.迎接家具设计的春天[J].家具与室内装饰, 2000, 1: 14-15.
- [14] 景楠, 方海.中国当代家具设计思想梳理[J].南京艺术学院学报(美术与设计版), 2012, 1: 152-155.
- [15] 胡景初.论家具无处不有的空间性特征[J].家具与室内装饰, 2013, 4: 44-45.
- [16] 刘铁军, 蔺明林.数字技术下的传统家具研究概况[J].设计, 2020, 33(13): 88-92.
- [17] 罗方.中国传统家具文化遗产的信息可视化设计研究[D].长沙: 中南林业科技大学, 2023.
- [18] 陈姝元, 赵俊学.文旅融合视域下的东北乡村民宿空间与家具设计——以嘉荫县红光乡为例[J].家具与室内装饰, 2023, 30(12): 116-121.
- [19] 马文文, 黄素涌, 张倩玉, 等.传统傣族家具的现代设计[J].鞋类工艺与设计, 2023, 3(23): 115-117.

- [20]徐云,章雅妮.基于 RIR-MOO 与可拓符号学的茶山瑶族服饰元素家具产品设计研究[J].包装工程, 2024, 45 (14): 74-76.
- [21]李偲敏, 张晓莹, 龙柏达.商周青铜酒器感性意象对家具设计的启示[J].林产工业, 2024, 61 (09): 52-60.
- [22]陈静, 薛坤.白蜡杆材料在现代家具领域的创新设计研究与应用[J].美术教育研究, 2024, 18: 94-97.
- [23]Ozcam I. RELATION BETWEEN CONTEMPORARY FURNITURE AND TECHNOLOGY[J]. PressAcademia Procedia, 2017, 1: 300-305.
- [24]Namicev P, Doneva T. THE IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE TAPPED FURNITURE ON THE DESIGN AND THE MATERIALS OF THE MODERN FURNITURE[J]. Journal of Process Management. New Technologies, 2019, 7: 21-32.
- [25]Effendi M S M, Harith M A, Rahman A H, et al. A Review on Sustainability Characteristics Development for Wooden Furniture Design[J]. Sustainability, 2022, 14: 748-749.
- [26]张博编译.礼记[M].沈阳.万卷出版公司, 2019: 52.
- [27]阮元.十三经注疏[M].北京.中华书局, 1980: 69-79.
- [28]胡睿臻.中和之美:文化还原与现代转化[J].中国中外文艺理论研究, 2013, 1: 147-156.
- [29]编委会.周礼注疏[M].北京: 北京大学出版社, 1999: 252-253.
- [30]叶朗.儒家美学对当代的启示[J].北京大学学报(哲学社会科学版), 1995, 01: 50-62.
- [31]编委会.春秋左传正义[M].北京: 北京大学出版社, 1999: 40-45.
- [32]张建永.艺术王国的仁学精神--孔子的文艺美学思想[J].吉首大学学报(社会科学版), 1994, 01: 5-8.
- [33]张伯伟.全唐五代诗格汇考[M].江苏.凤凰出版社, 2002: 358.
- [34]罗仲鼎, 蔡乃中.古典名著聚珍文库: 二十四诗品[M].浙江.浙江古籍出版社, 2013: 43.
- [35]程毅中校注.中国古典文学基本丛书:徐渭集[M].北京.中华书局, 1999: 54

- [36]郝嘉懿.以“中和之美”思想为理念的室内空间设计探究[D].天津：天津科技大学，2020.
- [37]陈昭英.儒家美学思想与经典诠释[M].上海：华东师范大学出版社，2008：20-21.
- [38]编委会.论语注疏[M].北京：北京大学出版社，1999：10.
- [39]叶凯.当代室内环境审美对高情感和意境的追求[M].重庆：室内设计，2005：12-14.
- [40]尹德锦.中和之美：儒家审美理想及其当代意义[J].四川师范大学学报(社会科学版)，2025，52（01）：52.
- [41]王晓.《新中国风：建筑设计导则》[M].北京：中国电力出版社.2008：109.
- [42]中华书局编辑部.全唐诗（增订本）[M].北京：中华书局，2008：17-56.
- [43]孔德明.造物的和谐[D].苏州：苏州大学，2011：117.
- [44]张道一.工业设计全书[M].南京：江苏科学技术出版社，1994：14-20.
- [45]阮元.十三经注疏[M].北京：中华书局，1980：24-79.
- [46]尹德锦.中和之美：儒家审美理想及其当代意义[J].四川师范大学学报，2025，52（01）：48.
- [47]高阳，门琳，曾亚奴.中国传统家具装饰[M].天津：百花文艺出版社，2014：13.
- [48]吴亭莉.努力寻求结合点--对“新而中”建筑风格的追求、探索与实践门。北京：建筑创作，1995，1：12-14.
- [49]姚健.意匠、意象与意境[D].杭州：中央美术学院，2014.
- [50]程帆.美善相乐:探析湘北桃源刺绣图案的儒家美学观[J].中国包装，2022，42（4）：64-67
- [51]胡俊红，万波莹.论中国传统家具的“形缘”仿生[J].天工，2024，22：33-37.
- [52]张宗登，王丹.从“取象比类”到“取象造物”：先秦楚国漆器中的仿生设计思想探微[J].中国生漆，2018，1：11-43.
- [53]于帆.仿生设计的理念与趋势[J].装饰，2013，4：25-27.
- [54]李超德.设计美学[M]，合肥：安徽美术出版社，2009：6-24。
- [55]张玮明.中国传统家具的趣味性研究及创新设计——以交椅为例[J].中国民族

博览, 2024, 24: 54-56.

[56]许永生, 何静.明代家具中的形态仿生特点及应用研究[J].设计, 2019, 15: 10-12.

[57]罗仕鉴, 张宇飞, 边泽.产品外形仿生设计研究现状与进展[J].机械工程学报, 2018, 21: 138-155.

[58]张志烈, 马德富, 周裕锴.苏轼全集校注[M].石家庄: 河北人民出版社, 2010: 75-98.

附录一 关于中和之美现代书房家具设计的问卷调研 1

感谢您在百忙之中抽出宝贵的时间来参加本次问卷调研，下面将从个人信息、书房使用情况、中和之美认知、书房家具设计偏好以及其他建议五个方向向您提问。您填写的信息对于中和之美书房家具设计研究十分关键，请根据自身情况如实填写，感谢您的配合（本次问卷为匿名问卷，信息将不会用于研究以外任何用途。）

一、个人信息

1.您的性别：

- A. 男
- B. 女

2.您的年龄：

- A. 18 - 25 岁
- B. 26 - 35 岁
- C. 36 - 45 岁
- D. 46 - 55 岁
- E. 55 岁以上

3.您的职业：

- A. 企业员工
- B. 自由职业者
- C. 教师
- D. 公务员
- E. 其他

4.您的家庭或预期的书房面积为：

- A. 5 平方米以下
- B. 5-10 平方米
- C. 10-15 平方米
- D. 15-20 平方米
- E. 25 平方米以上

二、书房使用情况

5.您是否已经拥有或想要拥有独立的书房空间？

- A. 是
- B. 否

6.您每天在书房的使用时长大约会有：

- A. 1 小时以下
- B. 1 - 3 小时
- C. 3 - 5 小时
- D. 5 小时以上

7.您在书房主要进行的活动有（可多选）：

- A. 阅读
- B. 写作
- C. 办公
- D. 学习

E. 休闲娱乐（如听音乐、绘画等）

F. 其他

8.您对现有书房家具的满意度如何？

A. 非常满意

B. 比较满意

C. 一般

D. 不满意

E. 非常不满意

9.您认为现有书房家具存在哪些问题（可多选，注意选 G 则无需选择其他选项）：

A. 缺少意境

B. 缺少中式元素

C. 外观设计不美观

D. 实木过于沉重

E. 与整体家居风格不搭配

F. 其他（请注明）_____

G. 没有问题

三、中和之美认知

注释：中和之美强调和谐、适度与平衡，追求自然而不失秩序、变化而不失稳定的美学境界。

10.您是否了解“中和之美”这一概念？

A. 非常了解

B. 听说过，但不太了解

C. 完全没听说过

11.您认为“中和之美”在家具设计中体现为（请选择两项）：

A. 对称与平衡的造型

B. 色彩的和谐搭配

C. 材质的自然质感

D. 功能与形式的统一

E. 装饰与细节的和谐

12.您认为“中和之美”的元素适合运用在现代书房家具设计中吗？

A. 非常可以

B. 可以

C. 一般

D. 不可以

四、书房家具设计偏好

13.您更喜欢书房家具采用哪种风格？

A. 现代简约

B. 中式古典

C. 欧式古典

D. 北欧风格

E. 日式风格

F. 其他

15.您对书房家具的色彩偏好是（可多选，注意：C 和 D 项只能择其一）：

- A. 中性色调（白色、灰色、米色等）
- B. 自然色调（木色、棕色等）
- C. 冷色调（蓝色、绿色等）
- D. 暖色调（黄色、橙色等）
- E. 深色调（黑色、深紫色）
- F. 其他

17.您是否希望书房家具有一些个性化的设计元素（如定制图案、独特的拉手等）？

- A. 非常希望
- B. 比较希望
- C. 无所谓
- D. 不希望

18.您能接受的书房家具（一套书桌加椅子）的价格范围是：

- A. 2000 元以下
- B. 2001 - 5000 元
- C. 5001 - 8000 元
- D. 8001 - 12000 元
- E. 12000 元以上

五、其他建议

19.请圈出下图中您认为最符合您心中对于中和之美现代书房家具认知的十个需求描述词。

功能	通透	明朗	细致	社会价值
雅致	规整	大方	素静	教育价值
自然	精巧	内敛	稳定	使用价值
舒适	层次	灵动	清幽	娱乐价值
协调	流畅	平衡	典雅	观赏价值
静谧	稳重	淡雅	简约	艺术价值
沉稳	安全	安逸	温馨	收藏价值
灵动	质感	舒展	通透	文化价值

您对现代书房家具设计是否还有其他的建议或想法？欢迎您在此处简要说明。再次感谢您的参与！祝您生活愉快！

附录二 关于中和之美现代书房家具设计的问卷调研 2

感谢您在百忙之中抽出宝贵的时间来参加本次问卷调研,下面将需要您根据自身喜好、生活经验、专业认知等因素,并根据 1-9 比例分量表,成对比较下列中和之美的现代书房家具设计相关元素并给出合理分数。您填写的信息对于中和之美书房家具设计研究十分关键,请根据自身情况如是填写,感谢您的配合(本次问卷为匿名问卷,信息将不会用于研究以外任何用途。))。

1-9 比例分量表

比例分量	含义
1/-1	元素 α 与元素 β 相比同等重要/反之
3/-3	元素 α 与元素 β 相比些许重要/反之
5/-5	元素 α 与元素 β 相比一般重要/反之
7/-7	元素 α 与元素 β 相比中等重要/反之
9/-9	元素 α 与元素 β 相比非常重要/反之
2/-2, 4/-4, 6/-6, 8/-8	根据上述比对标准得出的中间值

请您根据上表所述评价标准为下表打分。

元素 α	分值比较	元素 β
安全 C_1		舒适 C_2
		稳定 C_3
		功能 C_4
舒适 C_2		稳定 C_3
		功能 C_4
稳定 C_3		功能 C_4

元素 α	分值比较	元素 β
简约 C_5		平衡 C_6
		自然 C_7
		质感 C_8
		层次 C_9
		雅致 C_{10}
平衡 C_6		自然 C_7
		质感 C_8
		层次 C_9
		雅致 C_{10}
自然 C_7		质感 C_8
		层次 C_9
		雅致 C_{10}
质感 C_8		层次 C_9
		雅致 C_{10}
层次 C_9		雅致 C_{10}

元素 α	分值比较 	元素 β
使用 C_{11}		观赏 C_{12}
		文化 C_{13}
观赏 C_{12}		文化 C_{13}

至此，问卷结束，再次感谢您的参与，祝您生活愉快，万事胜意！

附录三 关于中和之美现代书房家具设计的问卷调研 3

请对下列三套方案在每一个 C 层次元素上的得分给出评估，标准为优秀、良好、中等和差，分值分别对应 90 分以上、80-89 分、70-79 分以及 69 分以下。

方案一 “学海如意”

B 层次	C 层次	评估分数
实用 B ₁	安全 C ₁	
	舒适 C ₂	
	稳定 C ₃	
	功能 C ₄	
审美 B ₂	简约 C ₅	
	平衡 C ₆	
	自然 C ₇	
	质感 C ₈	
	层次 C ₉	
	雅致 C ₁₀	
价值 B ₃	使用 C ₁₁	
	观赏 C ₁₂	
	文化 C ₁₃	

方案二 “纤尘不染”

B 层次	C 层次	评估分数
实用 B ₁	安全 C ₁	
	舒适 C ₂	
	稳定 C ₃	
	功能 C ₄	
审美 B ₂	简约 C ₅	
	平衡 C ₆	
	自然 C ₇	
	质感 C ₈	
	层次 C ₉	
	雅致 C ₁₀	
价值 B ₃	使用 C ₁₁	
	观赏 C ₁₂	
	文化 C ₁₃	

方案三 “骐骥致和”

B 层次	C 层次	评估分数
实用 B ₁	安全 C ₁	
	舒适 C ₂	
	稳定 C ₃	
	功能 C ₄	
审美 B ₂	简约 C ₅	
	平衡 C ₆	
	自然 C ₇	
	质感 C ₈	
	层次 C ₉	
	雅致 C ₁₀	
价值 B ₃	使用 C ₁₁	
	观赏 C ₁₂	
	文化 C ₁₃	

本次问卷到此结束，感谢您的耐心填写，祝您生活愉快，万事胜意。

攻读学位期间学术成果

论文成果:

- [1]第三作者, Research on harmonious design of chairs based on the Kano model and analytic hierarchy process, BioResources 2024, 19(3), 5535-5548.
- [2]第三作者, Emotional Design and Evaluation of Children' s Furniture Based on AHP-TOPSIS [J]. BioResources, 2024, 19(04):7418-7433.
- [3]第五作者, Research on willow furniture design based on Kano-AHP and TRIZ[J]. BioResources, 2024, 19(4): 772.
- [4]第六作者, Research on Innovative Design of Towable Caravans Integrating Kano-AHP and TRIZ Theories.[J]. International Journal of Advanced Computer Science & Applications, 2024, 15(3): 991.

获奖情况:

- [1]第一作者, 2024.5.米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展一等奖(两项).
- [2]第一作者, 2024.5.米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展三等奖(两项).
- [3]第一作者, 2024.3.安徽省大学生摄影作品大赛, 三等奖.
- [4]第一作者, 2022.12.香港青年美术设计大赛, 三等奖.

致谢

人生天地之间，若白驹之过隙，忽然而已。一路走来，三年学习时光虽短暂，但充实且美好，在学习与生活的方方面面，都令我受益良多。在此，谨以此篇，向给予我帮助的所有人致以感谢。

春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。感谢恩师刘明彬，在攻读研究生期间对我的关怀无微不至，带领我们深入学术研究，参与各类研究课题，接触企业合作项目，开拓视野，提升个人能力。老师严谨的治学态度，严以律己、宽以待人的自我要求深刻的影响着我。他平易近人且善解人意，在我困难时总会给予帮助与安慰。您的教诲我将永远铭记在心，感谢你的培养与关照。同样，也感谢学院的每一位老师，正因为你们的默默付出，我们才能够安心学习，快乐成长。在此，愿每一位老师身体健康、万事顺心。

儿行千里路，亲心千里逐。感谢父母的养育之恩，是你们的无条件支持，我才能追寻自己的理想，在学业上更上一层楼。生活中，你们一直是我成长的榜样，在我心底种下善良、真诚的种子，学会待人处事的热情友善，拥有克服困难的勇气。你们永远是我强大的精神支柱，助力我在学习和生活中一路披荆斩棘。再次感谢你们的默默付出，我想大声对你们说：我爱你们！

海内存知己，天涯若比邻。感谢研究生阶段认识的所有同学与朋友，和你们的相处，是我值得珍藏一生的回忆，有你们的陪伴，我不会感到孤独与无助。尤其特别感谢同门师姐、师弟和师妹，在课题研究、企业项目、毕业设计与论文中给予我的帮助，是你们的辛勤付出，助力在学术研究与设计实践中乘风破浪，在此，向你们致以问候，你们辛苦啦！还要感谢我的室友，一直以来对我的关心与照顾，三年时光，你们已如同我的家人，临别之际，万分不舍，愿我们的友情万古不衰。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。感谢自己二十余载求学生涯的坚持，是你的努力与坚韧支撑你走到如今，愿往后时光你能不忘初心，继续努力，加油！

海压竹枝低复举，风吹山脚晦还明。硕士生涯至此即将结束，但也标志着新的开始。人生路漫漫，前路不知多少风雨泥泞，唯有知行合一，辩证的看待每一次成与败，在反复的批评与自我批评中找到正确的道路，这是学习生涯给予我且将受用一生的箴言。

尚德敏学 唯实惟新

