

明式家具研究

柯 昕 田宝川

(河北科技大学艺术学院 河北 石家庄 050025)

【摘要】家具在我们日常的生活中扮演者不可缺少的角色,不同的家具在不同的历史时期都有不同的特色,家具的整体样式、结构、装饰等也能体现不同时期的精神风貌。明朝时期虽不及之前宋朝那般辉煌,但是明朝在家具设计上借鉴了甚至超越了宋朝的样式风格,既保留了中式家具的样式,整体又显得简约优雅,大气磅礴。明式家具风格作为整个古代家具不可逾越的高峰,简洁大方、匠心独运,一直被人们所追捧。

【关键词】明式家具;装饰结构;传统文化

一、明式家具发展形成的背景

随着人类文明漫长历史的发展,“衣食住行”不断提高,逐渐成为了一个体现民族文化和习惯的呈现形式,明代家具独特的产生环境成就了它隽永古雅、纯朴大方、结构科学、比例适度的特点。

首先,明朝的文化受到了宋朝文化的影响。一方面,是因为宋朝皇帝奉行的是“重文抑武”的基本国策,从而使当时的文人士大夫阶层和文化环境获得了重大的发展以及良好的环境。另一方面则是明朝朱元璋称帝后,结束了战火的时代,开始整顿经济,抑商政策变得松动,南北大运河的贯通,使得明朝的贸易活动更加频繁和自由,在商品经济的繁荣下使得明代的工商业也得到了迅速的发展,同时也促进了商业贸易的发展。^[1]再加上郑和下西洋的政治活动展开,使得中国与南亚及世界各国之间开始相互联系,从而使得与各国之间的贸易活动也变得日益频繁,在经济得到发展的同时还从南洋带回了許多高级硬木材料,其中尤以紫檀和檀香木最为名贵和珍稀。再次推动下,工具也得到了巨大的发展,最主要的就是“刨子”的使用,在经济发展,贸易繁荣的背景下,明代手工业开始迅速发展,市民阶层也不断扩大,推动着明式家具的制作开始朝着巅峰的方向稳步发展。

二、明式家具在传统风俗习惯上的体现

明朝时期,文人士大夫家庭内的器具风格深受人们喜爱,参与家具设计之多,导致文人思想盛行,家具线条流畅,结构简单,具有浓厚的文人气息,从中也反映了当时明代社会的审美情趣和民俗特点。当时还出现了许多关于家具制作的书籍如《鲁班经》、《蝶几图》等,甚至在一些画作上也可以看到明式家具的影子,如仇英的《汉宫春晓图》里就有明式家具的影子。明式家具的形式多种多样,虽然在使用的材料上贵族和平民阶层有所不同,贵族采用紫檀木一类的名贵材料,平民阶层则使用桃木之类的便宜材料,但在家具造型和结构上都具有简洁大方的特点。另外家具的纹样上,明代常采用谐音法的方式来寄托人们对于美好生活的向往之情,如鱼——余(富有)、桂——贵(富贵)、鹿——禄(禄位)、蝠——福(幸福)等等。

在中国传统中,中国的家具不仅作为人们日常生活中的用品,也是代表了主人的身份象征,在这个传统的大国中,十分注重礼仪举止,因此也出现了许多礼仪行为的谚语如“行如风,坐如钟,站如松”。^[2]讲的就是坐姿的仪态。于是矮型家具逐渐消失而被让人端坐的高型家具所替代,体现了古代礼仪对家具内在的深刻作用。明式家具也充分运用了人体工程学,例如圈椅的椅背设计就巧妙的运用了“S”形曲线的造型,椅背的弧度与人的脊柱相配合,手部也在垂落至最佳的位置,让人久坐却不觉得累。

三、明式家具的特征

一是追求简洁大方的造型设计,没有像清代家具那样繁琐的装饰却又不缺美感;二是追求清雅秀丽的线条,刚柔相济,秀美挺拔;三是追求科学的比例结构,比例恰到好处,

自然舒服;四是凸显硬木的自然纹理,追求真实质朴;五是追求精密的榫卯结构,美观大方,有增加了家居的牢固性,经久耐用,便于运输和维修。明代家具的风格特点,可以总结为“简、厚、精、雅”。^[3]简,是指它的造型简练、不堆砌整体显得落落大方。厚,是指它形象浑厚,显得更加质朴。精,是指它做工精巧,严谨且细致;雅,是指它风格典雅,超然脱俗,体现出古人整体高度的艺术格调。明代家具的这些特点共同构成了明代家具的整体风格特征。

四、明式家具的材质

明式家具主要分为硬木、柴木和漆器这几种材质,还有金铜、银、金、竹、石等材料,主要还是以硬木为主。

明式家具采用的木材种类很多,但还是以硬木和柴木为主,硬木包括紫檀木、黄梨木、红木这些木质比较硬且名贵的木材。紫檀木早在公元3世纪的时候在崔豹的《古今注》就有诸多的著述,紫檀木主要的产地在印度支那地区,在我国的云南、两广地区也有部分生产。紫檀木在我国被称为最名贵的木材,如若制作偌大的家具,那么这件家具则会被视若珍宝。例如宋牧仲旧藏的插肩榫大画案就是一件实例的紫檀木珍品。这种材质除了紫黑色以外,几乎看不到任何纹理,整体显得静穆沉着,是其他木材所不能比拟的。黄花梨这个名字在古代是没有这样的称呼的,只有“花梨”或叫做“花榈”这样的称呼。直至后来才加上了“黄”字。这种木材的颜色不静不喧,且恰到好处。纹理若隐若现,生动多变。总的来说,硬木硬度高、密度大、耐刮、耐磨、承重性强的特点使其成为了皇室贵族最喜爱的木材。柴木则包括樟木、桐木、柏木等。

五、明式家具的种类

明式家具种类繁多,但随着人们的生活实践,一些不常用的种类也逐渐淘汰,剩下的按照功能划分,可以分为五大类。

第一类是椅凳类,是日常生活中最常见的一类家具,包括机、凳、坐墩、扶手椅、圈椅等这些人们日常所用的坐具,例如灯挂椅、官帽椅等,官帽椅是典型的明式家具代表,其搭脑部分向左右展开,就如同官帽的两翅下,形象生动。特人仰坐在后面的时候,如同带了官帽一般,因此而得名。例如明代铁梨木南官帽椅,长59厘米,宽44厘米,高120.5厘米,整体呈褐色,高靠背,且在搭脑的部分做成了枕式,显得舒适而又美观。在靠背左右有两根立柱,扶手做成了鹅脖曲线的样式显得十分优美,挺拔俊秀。

第二类是框架类主要以陈设器和储藏器为主,包括架格、亮格柜等,亮格柜是格与柜的结合体,亮格柜的亮格是没有门的,柜子是有门的格层,亮格柜通常是下面做成柜子,会放一些书籍,上面则做成亮格,会放一些古玩以作为观赏。一般在厅堂或者书房都会备有这样的家具,整体显得既实用又典雅,很受当时文人士大夫的欢迎。亮格柜一般是与人齐高或者稍高,便于人们欣赏,重心下放,整体也是十分的稳定。例如明代黄花梨冰纹小万历柜,长42厘米,宽32厘米

米,高74厘米,这种小型额柜子常用来存放一些文具,会置于书房的一角作为房间中的一景。这种小型的万历柜在壶门券口的两侧都雕刻了冰纹纹,整体显得清新高雅,令人难以忘怀。

第三类是床榻类,也被称为卧具,是日常使用最多,且位置最为固定的一种家具,整体又长又宽,榻是一种仅有床围但是没有架子的一种坐卧具,这两者之间并没有先后之分。整体主要包括拔步床、架子床、罗汉床这三种人们常用的卧具。例如明代黄花梨灵芝如意月洞门架子床,整体长247.5厘米,宽187.8厘米,高227厘米,床身周边有高束腰,且束腰上还雕刻了浮雕花鸟纹,牙子上雕草龙和缠枝花纹,整体显得豪华富贵,有大气磅礴之感。

第四类主要是桌案类,种类繁多,其中包括炕桌、条桌案、供桌、几桌案等,桌子整体可以分为有束腰和无束腰两种,有束腰的桌子就是在面沿下装饰一条缩进的线条。属于日常生活中不可或缺的日用品。例如清代早期的黄花梨龙纹方桌,整体造型规整,牙板的曲线设计的十分优美桌腿上部以及牙板相交处还雕饰了云纹包角。方桌在古代家具中十分常见,整体显得规整且高贵。

第五类是屏联类,主要用作隔断,以保持私密性。包括桌屏、炕屏、座屏、曲屏、挂屏等,其中曲屏属于一种活动类的家具,用时可以打开,不用的时候就可以折叠起来,既实用且不占空间,深受人们的喜爱,屏风早在汉代的时候就已经普遍使用了,到了明代时,不仅成为了实用的家具,还成为了装饰品供人们参观欣赏。例如明末时期的黄花梨嵌大理石案屏,宋朝绘画常见的小型屏风,一直沿用到明代,上面装饰有清晰的大理石纹样,一般置于书桌上,装饰性大于实用性。

六、明式家具的整体艺术特色

明式家具在中国家具历史上有很高的艺术价值,用“巧而得体,精而合宜”这八个字概括明式家具非常准确。体现了明式家具十分注重意匠美;其次明式家具注意材料美,忠于木材本身的材料和颜色,而不加以过多的装饰和掩饰,色调深沉,纹理细腻,体现了自然美的艺术美感;明式家具还注意结构美,整个家具采取各种形式不同的榫卯技艺来结合部件,而没有用胶水和钉子来将家具进行黏合,体现了制作者的匠心独运。另一个令人称奇的制作技艺是明式家具的线条弧度与人体结构相适应,人坐上去不仅舒适,还能有助于纠正身姿姿态;明式家具还注意工艺美,线条简洁利索,在形体上的设计也符合人体工程学,让座上客觉得十分舒适,并且在家具的每个形体转折处都精细雕刻,增强了家具的形体感。明式家具的造型与清代相比,整体显得十分简洁明快,虽然设计十分简练,但也不失整体的韵味。例如它的木质采用的大多时坚硬耐强度的木材,构件断面的小轮廓也做得十分精密和细致,工艺达到了相当高的水平。这一时期的家具,品种和式样极为丰富,大多采用对称式的样式,整体显得朴实高贵、端庄秀丽。体现了那一时期的独特风格。

七、明式家具对国内外的影响

随着中国丝绸之路的开展,中国的瓷器、丝绸等物件远销欧洲各国,而且也深受人们欢迎,“中国风”被开始在欧洲盛行,他们开始采用一些体现中国风的元素,例如中国瓷器、龙等元素出现在人们生活中的方方面面。

随着人们生活水平的不断提高,对待家居陈设的方面也要求现代设计师给予合理的意见,在此基础之上,现代设计师对明式家具进行了借鉴和研究。

明式家具中影响了现代家具的造形结构及装饰,明式家具的造型结构严谨,简洁清雅,没有过多向清代家具一样繁缛的装饰,只是线的一个组合,整个家具仅仅用了几条线几个面塑造了一个家具的形象,再加上硬木的材质本身就具有坚挺的特点,所以使得整体的框架结构十分明显,从而也体

现了明式家具优美大方的美感;在装饰方面则没有采取过多繁缛的纹饰,整体显得古香古色,简单含蓄且恰到好处,不落俗套。^[4]现代设计师在借鉴明式家具特点的同时,结合现代人们的审美特点与明式家具的优点,再利用现代的高新科技技术和创新,设计出全新的新型家具。

八、明式家具对工业设计的影响

明式家具对于古代木材材质可谓是发挥到了极致,体现了材料的自然和谐之美,把这种自然的美从自然中挖掘出来体现出它的显性之美,明代家具独特的设计理念深深的影响了近现代家具设计师们的思想,不仅在造型上独树一帜,在贯彻以人为本的理念上,椅子的舒适度也得到了提升,并且更加努力在设计中表现材质的真实的质感和含蓄朴素的天然感觉,体现出材质真正的本色。

首先是明式家具对绿色设计的影响

明式家具设计的科学性令人叹为观止,至今仍然牢固如初。明式家具的榫卯结构的绝妙之处在于家具在运输的时候,既利于修复又不会伤害到家具整体的本质。这种设计理念非常符合“绿色设计”的原则。这种设计产品结构的方法易于拆卸、维护方便,并且产品报废后可回收利用,从而达到保护环境、节约能源的“绿色设计”理念。

其次是明式家具对简洁设计的影响

在经历了清代的繁缛纹饰之后,现代人更加追崇和看重简洁又大方的设计理念。因此,明式家具为现代设计在简约方面的设计上提供了形象的案例。明式家具装饰精简、以少胜多,线条简练细致、朴实又不显得粗糙。明式家具所展现的这种现代美,装饰虽少,却体现了独到的气质与内涵,整体简约的设计风格至今仍是工业设计的主导潮流。

最后是明式家具在材料利用的影响

明式家具所用的材料具有天然、环保、可回收的特点,随着现代环境的恶化,我们更要注重对于材料的使用,这给了我们很好的启示。明式家具充分利用木材的色彩和纹理,充分发挥材料的原有自然本性,形成自己独特的自身特色,达到了功能与美学相统一的高度。值得我们借鉴和学习。

九、总结

明式家具的类型和所包含的文化对现代社会仍有深远的影响,对我们去研究传统家具的设计很高的借鉴价值,明式家具造型优美、结构科学严谨、装饰简约大方、制作精细,做工优良不愧是中国家具发展史上的最高水平。所提出的结构,功能,用材等以及在家具设计上所融合的绿色科学的榫卯结构设计思想对我们去设计现代家具都是一个很好的启示。

总体来看,明式家具不管是在现在还是过去乃至将来,都是不可忽略的艺术经典,具有高度的艺术价值。明式家具整体简练大方,虽讲究装饰但却不滥用装饰,既追求艺术风格,做工考究,又能考虑人体的舒适程度和科学的运用,而且看上去落落大方,不落俗套,是其他家具风格所不能企及的。同时明式家具我国民族文化中有着举足轻重的意义,具有不可忽视的艺术价值。

参考文献:

- [1] 曹国忠,康欢,赵超凡,王欢.明朝家具的设计及艺术特色[J].工业设计,2016(04):102-103.
- [2] 宗毅.浅析明代家具的文化内涵与民俗底蕴[J].中国民族博览,2018(03):211-212.
- [3] 吕祥龙.浅析中西方家具设计的相互影响[J].山东工业技术,2018,(08):223-224.
- [4] 刘金河,王瑞.明式家具特点及其影响的浅析[J].美术观,2017(01):134-135.

作者简介:

柯昕(1995),女,河北张家口人,河北科技大学艺术学院2019级艺术设计专业硕士研究生,研究方向:环境设计。