

清代家具风格特征探析

许宁 田宝川

(河北科技大学艺术学院 河北 石家庄 050025)

【摘要】清朝是中国历史上的最后一个封建君主制王朝。由于经济繁荣、文化异同、政治一统等不同因素的影响,形成了具有独特的清代家具。清代家具以明代家具为基础发展而成,又融合满清贵族的审美,展现出来了独有的艺术特征。从清代家具的特点以及艺术特点等多方面整理分析,阐明清代家具取得的巨大艺术成就以及对中国现代家具的积极影响。

【关键词】清代家具;传统家具

在中华民族几千年的历史长河中,人们的生活习惯在不断地发生改变,相应为人服务的家居家具也在不断地调整与变化,以此更好地满足使用人群的功能和审美需求、民族信仰等等。随着时间的发展,古人发生了从席地而坐再到垂足而坐的生活习惯变化。在唐之后,人们开始垂足而坐,出现框架型高足家具,并在明清时期达到鼎盛,成为了中国传统家具史上的绚烂光彩。

具有独特的清代家具风格的形成是经济繁荣、文化异同、政治一统等不同因素的影响。清代家具是明代家具风格和特色的延续,或者说是少数民族审美特色的体现。在汇集汉族文化的伟大成果,打开少数民族文化的视野的同时,展现出独特的文化气质和意蕴。

一、基本概念:清式家具与清代家具

清式家具与清代家具是两个不同的含义,清代家具是指,在清代统治的268年间,清代疆域内制作的所有家具,都可称为清代家具,清代家具在很大程度上是属于一个时间范畴。关于清代时期的断代:我国史学界一般认为早期应该从清太祖,即明万历二十六年(1598),至清覆,即宣统三年(1911)。从太祖努尔哈齐建立清朝开始,至宣统三年,清朝被推翻为止,共统治中国268年。可以说是属于时间范畴。

清式家具主要指从清代乾隆皇帝登基开始到清末民初这一时期的家具。这一时期的家具承袭和发展了明式家具,又融入了独特的时代特征,其中变化最大的是宫廷家具,而不是以士人为主的民间家具。清式家具以豪华为主要特征,充分发挥了雕刻、镶嵌、描绘等工艺,同时吸纳了来自西方家具的一些形式特征和加工工艺,在家具的形式上大胆创新,创造了花样多变的家具样式。

清代家具是前朝风格和特色的延续。一般来说,“明式家具”与“清式家具”的界限是乾隆时期,“明式家具”是乾隆时期之前的家具,乾隆时期之后则称为“清式家具”。随着清代国力强盛,满清贵族为了炫耀财富、彰显地位,所创造的家具更加宽大、厚重、显示出雍容华贵质感,明显区别于明式家具的轻盈。其中最为典型的清式风格是康熙、雍正、乾隆三个时期的家具。

二、时代背景:清代家具与时代发展

清初期是清式家具风格形成期,满族贵族在此时大量入关,生活方式的改变以及对汉文化的向往,使满清贵族在家具样式上使用了较多明式元素。在家具制造方面,对于明代家具的风格和式样基本上进行了延续,名称未变,故称“明家具”。

在康熙统治的60年间,清朝统治逐渐趋于稳定,经济开始繁荣。相较于入关之初在文化领域表现出的低调,满清贵族衣食住行逐渐奢华,明式清雅简约的风格已经不能满足贵族的审美心理,豪华的清式家具开始显现。

以清朝强盛的国力为依托,清代家具精致富贵在家具的

材料选择、做工中表现得淋漓尽致。材料多为珍贵木材,装饰繁复,在工艺表现上运用了所有技巧,如雕刻、镶嵌、鎏金等等,整体形成了一种豪华富丽风格特征。清代家具最具有代表性的是广式家具风格。此时的西方富丽堂皇的巴洛克与细腻生动洛可可风格契合了清代贵族的审美,对清式家具的装饰、造型都有影响。

清朝的贵族们极力地彰显着自己的权力与荣耀,促进了清式家具的发展与形成,使家具形成了华丽有余、明快不足的艺术风格。

晚清家具的风格和艺术特征受到了西方的影响。在保持传统家具风格的同时,又融合了西方浪漫主义风格,最终形成了装饰复杂、工艺精湛的晚清家具风格。此阶段的家具缺乏创新,只是竭力对前代和西方进行模仿或复制。晚清时还出现了西洋纹样,造型设计仍以浑厚、庄重为准则,形态以宽、高、大、厚为明显特征。因循守旧、奢靡繁琐、崇慕洋风是该阶段家具的主要特点。

三、样式种类:传统家具使用功能主要分类

卧具家具:床、榻

坐具家具:宝座、椅、墩、杌凳

承具家具:桌、案、香几、盆架、衣架

储存类家具:箱、柜、匣

屏蔽家具:插屏、挂屏、围屏

照明家具:灯具

四、形式特点:造型、装饰工艺、材质、

(一)清代家具造型特点

清代家具造型上除了传承了明式家具的样式,也创新出了属于自己风格特色的造型,逐渐向“厚实感”转变。清代的家具给人以韵律动感的美,以动感的线条和块面为主要表现形式。基本上每件家具都注重造型的变化,注重与房间整体风格相和谐。康乾盛世时期,由于经济繁荣,西方巴洛克洛可可的风格迎合了满清贵族的审美,因此在整体造型上也加入了大量西方曲线。清代家具使用动态的对角线和曲线与独特的直线相融合,形成强烈的对比。

晚清时期的家具也吸收了西方工艺美术运动的特点,提供了一种汲取自然风格的方式。样式趋于简洁,模仿竹节的做法很普遍。如红木仿竹节靠背椅,木匠从自然形状中提取材料,并将坚固结构的仿竹节与家具混合在一起。民间称为“竹节芝麻梗”。

(二)清代家具装饰工艺特点

清朝民间使用最广泛的纹饰是珍禽异兽和奇花异卉类,能够表现出当时民众以花草兽禽作为精神依托,借助草木鱼虫的形象表达平安喜乐的寓意,着重突出人们对幸福生活的向往与祈求。寓言符号是清代家具装饰的重要组成部分。它强调人们的精神向往,希望通过这些表现力强的寓言符号来表达和谐与情感,从而增强家具的艺术表现力。

清代家具制作上雕刻、绘画、粘贴、嵌入、挤压等技术或多种技术同时使用。描金、镂空、彩画、镶嵌等技法最具代表性。清式家具工艺可以说是装饰工艺的杰作。

透雕是清代家具最喜爱的手法，它作为清式家具的灵魂，贯穿了清代家具装饰。清中期经常见到家具整体雕刻、没有留空，大量的雕刻装饰忽略了家具的实用性，这也是后世对于清代家具的诟病之处。在乾隆时期的宫廷家具镶嵌工艺应用最为广泛，大量镶嵌的家具色泽光亮、璀璨华美。漆器家具多采用金漆和彩绘。这些金漆和彩绘家具五彩缤纷，金碧辉煌。

（三）清家具的材质特征

清代家具用材厚重。与明朝家具的形状和尺寸相比，它更宽，并将局部其进一步的增大。清式家具受到社会环境、少数民族审美观念、不同生活习惯及材料来源等的影响，材料的选用不同于明式家具。

清代乾隆以后，硬木用材范围扩大，民间家具用材的不受约束为传统家具增多了色泽纹理的艺术变现力，如榆木、桦木、樟木等。明式家具以紫檀、黄花梨为主要用材，而清式家具则是以紫檀、红木、鸡翅木、花梨木为主要用材，由于清式家具在规格更宽大，紫檀红木、花梨木等也比较适合豪华、气派家具的制作要求。

1. 苏作家具

^[2]“苏作”家具，指以苏州为中心的长江中下游地区制造的家具。江南地区经济的繁荣和文化的兴盛促进了手工艺发展，再加上文人画家加入到家具制作，以此翻开了苏作家具风格的篇章。

随着清代强盛，满清贵族开始奢华攀比，上行下效，社会开始偏向追求豪华富丽的审美风格。为了顺应客户需求，苏作家具在延续明式家具特点的同时又加入了江南地域特色。苏州家具有一种独特的节省材料的方法。大型家具和器皿大多采用包镶工艺。在不破坏整体效果的同时，使杂木与硬木相互结合，既节省了珍贵木材，又达到了美观的效果。如苏作官帽椅的设计，其座椅的背板在用材上就很节省，不仅板面较少，而且雕嵌面积也相对减少，多采用的是分段装饰。

2. 广作家具

在广州地区生产的家具被称为“广作”家具。明末清初，东西方文化交流更加频繁。作为文化交流和对外贸易的重要地区，广州因其稳定发展的社会形势和独特的地理位置，在乾隆时期成为中国重要的经济、贸易和文化交流中心。经济的发展，社会的繁荣，伴随而来的是人们对于高生活的需求，先前的家具风格已不能完全地满足他们的审美需求。

广作家具受到当时西方巴洛克和洛可可艺术风格的影响。此外，由于广东丰富的硬木材料，广作家具在家具生产上转向豪华、高贵的风格，使得广作家具厚重、华丽、复杂。西式家具中曲线造型在广作家具中极尽描摹。广作家具借鉴西方艺术特色。随着家具厚度和尺寸的增加，配备了曲线造型以减轻家具的笨重，突出家具的富丽与华贵。中西文化的融合创造出满足公众需求的家具造型。例如，广左家具的椅背借鉴了西方的扶手椅，开始根据人们的人体工程进行设计，使椅背变成向后倾斜的弧形。

3. 京作家具

“京作”家具，是指以满清贵族为主的上层社会使用的硬木家具。这些美观与实用的家具在清初期属于私人定制，多为贵族专用，民间少有。这表明家具的发展趋势已经从前朝文人的主导转变为皇室的主导。宫廷家具不仅是清代家具的典范，而且代表了清代家具制造技术的最高水平。京作家具达到了典雅、包容的风格特征。京作家具线条流畅有力，

与苏作相比，它又宽又厚，比广作更精致。

京作家具将传统的雕刻和镶嵌技术推向了最高水平。京作家具采用镂空、浮雕、漆雕等多种雕刻技术，将图案雕刻成立体清晰的效果。工匠还将中国传统其他手工艺制品如铜器、玉器等制作技法应用到家具。不仅继承了中国家具的传统做法，同时也吸收外来技术，将西方工艺引入传统家具的制作中，如珐琅、掐丝珐琅、玻璃油画等，同时将嵌、描、雕、绘、堆漆等工艺汇集于同一件家具上，从而铺展出新型家具。

五、艺术价值：佛儒道思想的体现

清代家具中蕴含着“佛、儒、道”哲学。主要是由于文人贵族热衷于参与到传统家具的设计与制作，成为社会的上层人士寻求精神上的寄托，使家具不仅具有使用价值，更赋予如地位、财富、身份、权利等精神象征的价值。设计的文人把其的思想及文化素养带到家具设计之中。文人贵族文化思想内涵对家具风格有导向性作用，自汉武帝“罢黜百家，独尊儒术”后，经过时代更迭发展，形成了儒、佛、道三家并举的文化格局，共同维系着中国古代社会的和谐与稳定，也对中国传统家具的发展产生了重要的影响。

^[3]佛教元素在清代家具中应用十分地广泛，家具纹饰中含有大量佛教元素，民众们希望通过这样地方式得到神灵保佑，表达吉祥如意，平安喜乐的美好愿望。儒家的中庸之道是中国传统思想中影响很深的文化。儒家的思想核心内容的“仁”“礼”“和”以及“中庸”，这些理念在清家具中得到了发扬和完善，在家具设计中的形制和装饰中都有着严格的尊卑关系秩序，儒家的中庸之道得到了完美的体现，无论是大曲度的结构件还是小曲度的装饰线脚、牙板，大多简洁挺拔，圆润流畅，毫无矫揉造作之感。

六、艺术评价

^[4]中国古代家具发展到清代已经到了极致。明代在家具方面取得的成就标志着中国古代家具进入到了最后一个成熟阶段，紧随其后的清代更把这种成熟推向绚烂的高峰，若是评价明清家具的历史地位，可以说清代是中国古家具历史上最后一次高潮时期。与明式家具不同，清式家具由重神态变为重形式。清代家具的设计和成就，是一门“写实”风格的强大装饰艺术。

清代家具作为传统家具与现代家具的分界线，起着承上启下的作用。继承中国传统家具，开拓家具现代化尝试，吸收外来文化，形成不同于“明式”的“清式”。深入挖掘清代家具，不仅可以为家具设计提供更多创作的素材，也可以使家居产品更能表达传统文化底蕴，形成体现出中国的地域性特色和文化印记的“现代中式家具文化”。中国传统家具源远流长，实现现代家具产业的复兴必须在根植于传统文化、技艺的基础上与时俱进，才能开拓出更为广阔的局面。

参考文献：

- [1] 傅毅、王鑫. 清代“三作”家具的特点研究[J]. 家具与室内装饰. 2018(07): 62-63.
- [2] 顾梦宇. 明清苏作和广作家具的对比分析[J]. 荆楚理工学院学报. 2017, 32(01): 80-91.
- [3] 盛春亮. 明式家具成因研究[D]. 中南林业科技大学硕士学位论文, 2015. 06.
- [4] 郝灵生. 中国传统家具的创新与发展研究[D]. 天津科技大学硕士学位论文, 2016. 05.

作者简介：

许宁(1995—)，女，河南濮阳人，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。