

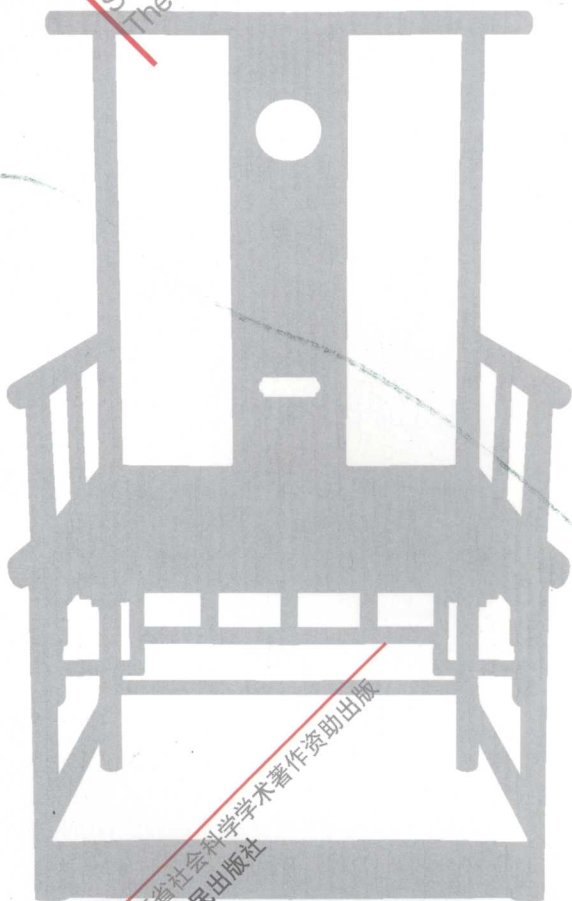
明式家具的智慧与价值观研究

大明椅

王世襄

邱志涛著

THE AMBITION OF DAMING
Study on Wisdom and Values about
The Ming-style furniture

湖南省社会科学学术著作资助出版
湖南人民出版社

湖南省社会科学学术著作资助出版

明式家具的智慧与价值观研究

大明境界

THE AMBITION OF DA MING

Study on Wisdom and Values about
The Ming-style furniture

● 邱志涛 著

湖南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大明境界——明式家具的智慧与价值观研究 / 邱志涛著.

长沙: 湖南人民出版社, 2008. 10

ISBN 978 - 7 - 5438 - 5378 - 2

I. 大… II. 邱… III. 家具 - 研究 - 中国 - 明代

IV. TS666. 204. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 126221 号

大明境界——明式家具的智慧与价值观研究

作 者: 邱志涛

出 版 人: 李建国

责 任 编 辑: 戴 军

装 帧 设 计: 邱志涛 杨 猛 杨 振

出版、发行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路 3 号

邮 编: 410005

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙化勘印刷有限公司

印 次: 2008 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 710 × 1000 1 / 16

印 张: 10.5

字 数: 134000

书 号: ISBN 978 - 7 - 5438 - 5378 - 2

定 价: 30.00 元

营销电话: 0731 - 2226732

(如发现印装质量问题请与承印厂调换)

序

中国传统文化的博大精深，赋予了造物艺术的奇妙境界。明代是中国历史上文化艺术的鼎盛时期，在这个既大气又很经典的朝代，推出了至今在世界上得到“中国热”称谓的“红学”及“明式家具”。

该书是年轻学者，我的学生邱志涛教授在其博士研究过程中对明式家具科学性和价值观研究的新突破。值得关注的是，在该研究中提倡传统文化精神理念对现代设计的推动所赋予的力量。更重要的是在研究中体现出对中华文化的提升和保护意识，正是当今中华民族文化复兴和社会发展的需要。研究中提出的“肢体和谐”、“传统礼仪”的复归、“传统时尚”及“中医经络学的原理诠释明式家具人体科学”的概念均具备了很高的创新理论。

研究中，以明式家具的研究为线索，倡导了传统文化的科学性和智慧观。正是因为科学的价值和科学的研究方法，使其传统文化艺术的社会影响扩大，同时也超越了简单的审美范畴，把科学的审美与其巧妙的使用结合起来，形成颇有特色的设计艺术学研究。

中国工程院院士
南京林业大学教授

張齐生

2008-2-18.

目 录

第一章 引言 /001

1.1 课题背景及选题目的 /001

1.1.1 课题的意义 /001

1.1.2 选题目的 /004

1.2 课题在国内外的研究现状 /006

1.3 课题研究的创新点 /009

1.4 课题研究的方法 /010

1.4.1 探索性研究 /010

1.4.2 接口式研究 /013

1.4.3 实验心理学研究 /014

1.4.3.1 实验方法的特点 /014

1.4.3.2 心理学实验和它的各种变量 /015

第二章 明式家具是“科学的艺术” /016

2.10 “格物致知”传统的科学理念 /016

2.1.1 “格物致知”的概念 /016

2.1.2 “格物致知”理解的哲学观 /016

2.1.3 明式家具造物的科学意识 /018

2.2 明式家具“艺术的科学观” /020

2.2.1 科学和艺术的火花 /021

2.2.2 明式家具是科学的完美 /022

2.2.2.1 明式家具的品格特征 /023

2.2.2.2 格角处理的科学性 /025

- 2.2.2.3 外柔内刚的脚式 /026
- 2.2.2.4 侧脚、收分的科学审美观 /026
- 2.2.2.5 束腰美的革新理念 /027
- 2.2.2.6 马蹄足科学的力度美 /029
- 2.2.2.7 装饰性构件的如虎添翼 /029

第三章 明式家具的形制构造及其在造型中的意义 /034

- 3.1 木材的特征与家具审美 /034
 - 3.1.1 木材的材质特点 /034
 - 3.1.2 木材的材色特征 /036
 - 3.1.3 木材的花纹特征 /036
- 3.2 卯榫结构是技术与艺术的临界点 /042
 - 3.2.1 卯榫结构的技术建构 /042
 - 3.2.2 卯榫结构技艺的“凹凸美” /046
 - 3.2.2.1 楔钉榫的方圆美 /047
 - 3.2.2.2 抱肩榫的套挂美 /048
 - 3.2.2.3 霸王枨刚柔之美 /048
 - 3.2.2.4 夹头榫嵌合之美 /049
 - 3.2.2.5 插肩榫斜插之美 /050
 - 3.2.3 卯榫关系的现代演绎 /052
- 3.3 明式家具线的解析 /053
 - 3.3.1 线的文化艺术情结 /055
 - 3.3.1.1 艺术品中线的运用 /055
 - 3.3.1.2 书画中线的运用 /055
 - 3.3.2 线的形式律动 /057
 - 3.3.3 明式家具线的魅力 /058
 - 3.3.3.1 明式家具线的概念和作用 /058
 - 3.3.3.2 明式家具线的构造 /060
 - 3.3.3.3 线脚的形式意蕴 /060

3.4 明式座椅中的肢体和谐 /063

3.4.1 现代人体工学诠释“明椅”的双重性 /064

3.4.2 明式座椅的礼仪功效 /069

3.4.3 中医经络学说揣测明椅功能 /072

3.4.3.1 中医的基本感受 /073

3.4.3.2 经络学说 /073

3.4.3.3 明式椅系统设计悖论 /074

3.4.3.4 明式椅潜在功能 /075

3.4.3.5 明式椅的阴阳平衡 /078

3.4.3.6 明式椅的“五运说” /078

第四章 明式家具技艺的思想 /080

4.1 明清时代人们对家具使用的认识 /080

4.1.1 回到明清时代去 /080

4.1.2 儒道思想的和谐意识 /081

4.2 文人、工匠与明式家具 /084

4.2.1 文人与工匠的思想碰撞 /084

4.2.2 木匠的地位与明式家具的价值 /086

4.3 “七巧桌”的智慧延伸 /089

4.3.1 “七巧桌”的科学思想 /091

4.3.2 “七巧”的智慧情节 /092

4.3.3 从《燕几图》、《蝶几图》到“七巧板”的智慧扩展 /094

4.3.3.1 《燕几图》的组合原理透析 /096

4.3.3.2 《蝶几图》的思想睿智 /097

4.3.3.3 “七巧板”的魅力诠释 /097

第五章 明式家具审美观的科学分析 /100

5.1 明式家具审美测试的革命性思考 /100

5.1.1 明式家具审美的意识转化 /100

5.1.2.1 Eyelink 眼动仪操作理论 /101

5.1.2.2 解析眼动仪实验的程序 /104

5.2 明式家具眼动仪实验的数据分析 /106

5.2.1 明式家具审美量化的转变 /106

5.2.2 眼动仪实验的过程描述 /107

5.2.2.1 实验方法的确认 /109

5.2.2.1.1 被试的选取要求 /109

5.2.2.1.2 实验仪器、材料的选择 /109

5.2.2.1.3 实验设计 /110

5.2.2.2 实验程序 /110

5.2.2.3 实验结果 /110

5.2.2.4 结论 /114

5.2.3 样图分析 /116

5.2.4 明式家具的眼动轨迹图分析 /116

附录3: 全部被试合成图片 (邱志涛制作) /121

附录4: 指导语 /122

附录5: 眼动数据表 /123

第六章 明式家具对现代家具设计的震撼 /125

6.1 明式家具“传统时尚”的现代意义 /125

6.1.1 时尚的概念 /125

6.1.2 “传统时尚”的理解 /126

6.1.3 明式家具“时尚美”的特征 /128

6.1.4 明式家具现代应用实证 /131

6.2 世界家具设计的中国风 (Chinoiserie) /136

6.2.1 世界家具与明式家具的溯源 /136

6.2.2 解读世界家具设计中的“明风” /139

6.2.2.1 齐宾代尔式家具的“明风” /139

6.2.2.2 北欧家具中的“明风” /142

6.2.2.2.1 汉斯·威格纳(Hans J Wegner)的“中国结” /142

6.2.2.2.2 北欧其他设计师的设计 /147

第七章 结 论 /148

7.1 明式家具科学的认识态度 /148

7.2 明式家具研究的扩展 /149

参考文献 /151

致 谢 /159

第一章 引言

本书改编自作者的博士论文《明式家具的科学性与价值观研究》，该论文获得“湖南省12届优秀社科学术著作出版资助”，同时在日本京都大学交流中得到专家较高评价。

1.1 课题背景及选题目的

1.1.1 课题的意义

2006年5月20日，我国公布了首批国家级非物质文化遗产名录，江苏省苏州市的明式家具制作技艺成功入选。作为我国传统家具业中的一朵奇葩，明式家具进入“非遗”目录，更凸现出明式家具在中国传统文化中举足轻重的地位。

中华民族具有悠久的历史文明，曾有过许多鲜为人知的发明创造，在艺术及设计方面也留下了很多珍贵的作品，每每在品味这些老祖宗的财富时，总有一种意犹未尽的感受。宋代理学强调的学问之道在于格物致知，一种追求事物真实本质的务实精神，便将“博学、审问、慎思、明辨、笃行”作为心性养成的重要过程。当前，社会正处在新旧时代的转型过程中，把老祖宗的智慧拿出来温习一番，常会令人有一种直指人心，明心见性的惊叹。在世界上，我们除了以“四大发明”引以为自豪外，新的“中国风”又以“易经、红学、明式家具”而传于海外。成为西方人研究中国文化的新热潮。

明式家具是在宋、元代家具的基础上发展而大放异彩的，成为我国传统家具的黄金时代，这个高峰一直延续到清前期。在这个时期，产生出了中国古代家具史上成就显赫的明式家具和丰富卓越的清式家具。它们都以椴木、花梨木、铁力木、楠木、鸡翅木、紫檀

木、红木等优质木材为主要用材，改变了传统家具中长期使用漆饰加工的制作方法。同时，还运用木材自身的高雅材质、天然纹理和光润色泽，使家具产生了一种无法言表的嶄新意韵、品位和独特审美价值。并以精湛细腻的细木工艺，在世界家具史上树立了一块丰碑。明及清前期之所以有极高的成就，除了继承宋、元代的优良传统外，主要有两个原因：1.由于乡镇的繁荣，商品经济的发展，不仅大大增加了家具的需求，而且改变了社会习俗，兴起了普遍需求家具陈设的风气。2.海禁开放，大量输入硬木，使工匠有可能制造出精美坚实的家具^[1]。

明式家具的发展是以苏州为中心的江南一带，江南一带经济富庶，文人在此的活动频繁，在这个环境中体现出的“高逸、遁纯、典雅”的文人氣息和艺术特征。同时，园林建造的盛行及定制陈设器用的特定需求和整体效用，带来了明式家具在这个特定条件下的发展成熟。

明式家具的影响不仅反映在家具的本身，且它是一个极有科学研究价值的产物，它既体现了技术和艺术的双重特色，更重要的是反映出其中的社会价值和思维。如：从明式家具中，能感受到一种天然的优雅和简朴的设计理念，在构造上，它采用榫卯结构，根据不同的部位设计不同的榫卯，不用钉和胶，这给世界的家具结构及其他方面的制造带来了无穷的思维，也是给世界的一种贡献；在选材上，喜欢天然的优质木材。由于它质感精致细腻，色泽深沉雅致，给家具注入了文化内涵，同时，这样的用材不仅在家具的装饰上有了一定的效果，更重要的是为如建筑、室内陈设装饰带来了更为协调的模式。另外，明式家具是为人们生活、生产服务的，所以，在了解明清时代人的生活习俗、行为规范、社会时尚、消费观念等方面都有极为重要的价值。它是一面时代的镜子，又是一个永恒的民族文化的骄傲。

自从人类进入文明社会以来，衣、食、住、行往往是体现生活水平最直接的重要方面，其中与生活紧密相关的家具，又是人类居

室文明的重要载体。在人们长期的创造实践中,充分地展示着人的智慧和能力,积淀了不同民族、不同国家和地区,不同历史时期的社会生活内容和宗教、哲学、科学等各种观念。所以,在不同的政治、经济、文化诸多因素下,在社会民俗和时代风尚的影响下,世界各国各民族的家具都产生了各自不同的形态特征和风格特点。中国是世界上四大文明古国之一。中华民族在几千年的历史长河中,古代家具在不断地演进中也呈现出了各种不同的历史面貌。尤其是经过唐宋的衍变,到了明清两代,很快地发展到了它的历史高峰。明清家具渐渐地成为蜚声中外的艺术瑰宝,折射出了举世无双的艺术光辉和独特的文化魅力。从世界范围来说,西方的各种家具类型,长期保持着以块体式为主要特征的形体式样;中国明清家具,则以东方的框架式结构为主要特征,表现了自己的民族性和不同渊源的文化性。坚实耐用、技艺精湛、设计精到、风格鲜明的中国明清家具,在古代世界家具史上以杰出的成就获得了显赫的地位,给人类文明带来了永恒、巨大的资源和财富。首先是千纹繁华的漆木家具,而后是令世人瞩目的硬木家具,都让人们永远感受到一种先进文化的感召力^[2]。

20世纪初,随着西方工业革命的发展,社会进步的衡量尺度,常常凭借家具、灯具等与人类生活最直接相关的日用品的设计水平做标准。当时,以包豪斯为代表的工业设计革命,多方位地改变着人们传统的生活方式和思维习惯,对人类社会的文化和文明注入了一种新的生命力;而早在16世纪产生的中国家具样式,在某种意义上,竟早已成为西方世界设计革命的榜样和先兆。近几个世纪来,西方家具在学习中国家具中出现过多次新的变革。尤其是明式家具优秀卓越的造物理念和进步、科学的设计原则,业已成为最具影响力的现代文明的伟大经典。

诚然,我们对我国古典家具的认识,还需要不断地从传世的明式家具实物中去努力挖掘出更多的精髓。但是,不难理解,过去古人日常生活中的艺术,已越来越成为我们今天艺术生活中不可缺少

的营养；它可以帮助我们去创造新时代的产品，并创造出崭新的现代生活的艺术式样。这是人们在日常生活中物质和精神相互的转化与升华，也是民族自身的进步和生活质量的追求。人类社会永远不会停止造物活动与精神生产，因而，我们通过对古典家具认识的不断提高，可以在更高的层面上去拓展我们生活的未来，呈现科学思维的宽广领域，更好地去促进我国艺术文化的昌盛和繁荣，更重要的是对现代设计提供有利的思维借鉴。

1.1.2 选题目的

本课题正是在“申遗”成功之时及世界范围内兴起“明家热”的基础上来开展研究的，除了对它的全面认识以外，科学、实际地研究明式家具中的审美思想和对当代文化生活的影响等成为新的立足点。

明式家具代表了中国传统家具的精华，同时，它直接影响到了世界家具设计的思想。一位西方人士感叹到：中国家具此一伟大艺术，自成一格，依现代的美学观点，它们极致的艺术性、手工、设计、造型及多样变化的款式，至今仍深深震撼人心。可见它的成就之巨大。

家具作为室内陈设的主要设施，是生活中的日常用具，同时也是一种物质文化和精神文化的载体，从人类文明发展史来看，明式家具实际上是中国传统文人士族文化物化的一种表现形式，它比较突出地体现了中国传统文人士族文化的特点和内涵。因此，明式家具无论是在造型上、材料上、装饰上、工艺上都体现出传统文人文化的特有的追求：自然而空灵，高雅而委婉，超逸而含蓄的韵味，透射出一股浓郁的书卷气。

中国传统文化中的“士”气与“风”度、“平”“素”与“节”度、“高”古与“雅”逸，在近代现代家具艺术史中似乎已消失殆尽，面对本土文化的精髓逐渐灭亡的残酷现实，中国设计师似乎不知所措，因为他们既要保留自己文化的烙印，同时又想将自己卷入国际

艺术潮流中，而这潮流的方向却是对西方社会发展的状况、内容和形式的选择，艺术标准仅以西方人评判为中心，这样使得现代中国家具在遗失了本民族传统文化精髓的同时，又被所谓的西方现代文化迷惑而找不着北。中国过去的光辉灿烂而悠久的历史着实令世人叹服！但千万不能将这种深厚、丰富的文化历史作为包袱，唯有如此，才能在当今的时代里建立自己新的文化内涵。传统文化的含义其实不是形式而是精神，仅仅借用古人艺术中的表现形式和符号，而称其为传统则是对传统实质的曲解，所以，我们要以发展的科学观点来看待明式家具是要着实研究它的精神理念和功能作用。

在研究中发现，明式家具不仅有文化艺术对它的影响，而更重要的是技术层面的理解。如：为什么明式家具以线型为主？首先是因为实木材料的缩张干湿性能决定的。红木类材料含水率每变化一个百分点，它的缩张干湿率在千分之二至千分之三，幅面越宽，变形越大。如果以线型为基础做的话，它的变化就很小了。另外，明式家具构造中线形结构及各类丰富的线脚，又使明式家具的线形审美更具特色。所以，明式家具大量使用线形结构，这也就决定了后来文人们利用的依据，使其更具有审美价值。卯榫结构更是伟大的创造，不用钉、不用胶，在注重家具牢固的基础上，产生了丰富多彩的连接方式，在一种合理的扣合之中产生了凹凸美。按照现代的设计观念来分析，这些都是技术美学的体现，当物体的技术参数达到最完善的时候，也许它形成的美才是最有价值的，而这种美是亘古不变的。因此，明式家具中产生的技术美就是一种科学地认识审美的态度。同时，更重要的是较理性地把明式家具的特点研究透彻了。《考工记》曰：“天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者，然后可以为良。”王世襄老先生谈明式家具时说：“其工艺之精确，扣合之严密，间不容发，使人有天衣无缝之感。”随着时代改变，一切都在变迁的时候，效仿重新找到新的契合点就成为了一种以旧换新的财富。

另外，更为宏观地看，明式家具的中西合璧及明式家具对现代

生活的诠释,可以从该课题中找到较为现实的作用,从而把传统文化精神切实应用到当代,弘扬中华文明。

1.2 课题在国内外的研究现状

国内在研究明清家具方面可谓众多,很多前辈专家为我们的研究作了铺垫,最早系统研究中国明式家具的是艾克(GustaoEcke)先生,他与中国学者杨耀先生一道,收集测绘了一批中国硬木家具的优秀实例,并于1944年出版《中国家用家具》一书(中译本名为《中国黄花梨家具图考》,薛岭译,陈增弼校),对后世影响甚大。而后又有许多西方学者热心于中国木制家具的收藏和研究,其中较突出的是美国学者George Kates先生,于1948年出版了专著,也名为《中国家用家具》,其中所收实例早已超出硬木家具的范畴。然而,正式以“明式家具”为中国硬木家具冠名的还是中国家具学者。杨耀先生的遗著在1986年出版时定名为《明式家具研究》,而影响更大的则是王世襄先生分别于1985年和1989年在香港出版的《明式家具珍赏》和《明式家具研究》,从此“明式家具”就基本上专指中国硬木家具,并独享“中国古典家具”的殊荣^[1]。在这方面研究的学者还有:濮安国、朱家潜、胡文彦、陈增弼等,他们纷纷出版了许多专著,填补了国内研究明清家具的空白。有关明式家具艺术风格许多专家学者进行过精辟的概括,如当代明式家具研究的著名学者王世襄先生曾用“品”来评述明式家具的特色:“简练、淳朴、厚拙、凝重、雄伟、圆浑、沉穆、秋华、文绚、娟秀、劲挺、柔婉、空灵、玲珑、典雅、清新。”我国明式家具研究的另一位著名学者杨耀先生也曾经讲过:“明式家具有很明显的特征,一点是由结构而成立的式样;一点是因配合肢体而演出的权衡。从这两点着眼,虽然它的种类千变万化,而归整起来,它始终维持着不太动摇的格调。那就是‘简洁、合度’。但在简洁的形态之中,具有雅的韵味。这韵味的表现是在:外形轮廓的舒畅与忠实;各部线条的雄劲与流利,更加上它顾全到人体形态的环境,为方便处处得到适用的功能,而做成随

意的比例和曲度”。

特别是濮安国教授的研究更为具体和有创意,他在长期的家具制造和文化考古的研究实践中,整理和出版了如《明清苏式家具》、《明清家具鉴赏》等多部独具风格和思想的著作,还有《明清家具的文化价值》等众多丰富的文章。以科学的态度提出了许多不同凡响的“明式家具”理论,为我们的更深入研究明式家具提供了一手资料。本文中许多观点得益于他的帮助和指导。

明式家具研究还有一位著名的学者陈增弼先生也说过:“一件优秀的家具之所以能被人们喜爱和欣赏,是由于它适用、结实以及由此表现出来的最恰当的形式。因此,我们在探讨明式家具造型问题时,不想孤立地就形式谈形式,或赋予某件家具以某种抽象的品评。外观是内在目的的反映。我们希望把家具的造型与功能尺寸、结构构造结合起来研讨。”明式家具的优美造型,表现为:美好的比例,变化中求统一,雕饰繁简相宜,金属饰件的功能与装饰效果的一致,髹饰的民族特色等。

随着国内对明式家具的研究的深入,各院校的家具以及设计专业的老师、学生也就此进行了扩展研究。尽管在资料方面有所增多,但是,有创新价值的思想并不多。在国内的研究中有几类:其一是研究明式家具的造型和装饰,他们强调的是明式家具的文化性和艺术性;其二是研究明清家具的形制和材质,他们强调的是工艺技术;其三是研究明清家具的种类;其四是研究明式家具各个细部特征;其五是把明清家具的各种造型材质研究应用到现代生产工艺和市场;其六是收藏家的玩家心得。这些研究虽然对明式家具有一定认识和探讨,但是,或多或少地陷入到一种表面的、肤浅的研究中,这些文章或书籍虽然给予了一手资料或是图样,但是,缺乏对明式家具的更深层次的精神理念的研究,特别是没有把一种恰当的定位应用到国内的家具设计中。还有就是鱼目混珠、概念模糊,如:把繁复的宫廷家具也归为明式家具,称“宫廷明式家具”;把明式家具科学的功能套用“现代人际工程学”原理诠释明式家具的坐姿等,这

都是缺乏分析和不务实研究的结果。

自从1985年以后,国内外对明式家具的研究不断取得成果,一批学术性著作陆续诞生,使明式家具的研究进入了一个新阶段。这时,民间出现了不少收藏明清家具的爱好者和收藏家。同时,接二连三的古家具拍卖会又时常引发市场的热点。激励人们对传统家具的热爱,并带给大家更多的反思。由此,各方人士对明式家具均给与了更多的关注。但是,许多活动受到商业目的影响,也不可避免地使较多学术性问题缺乏深入的探讨,导致了一些不太准确的结论。

还有一些“仿明家具”的生产企业和商业机构,不加分析的沿用明式家具的构造特征,生产和售卖一些不符合现代人尺度和喜好的明式家具,更有大部分的仿明家具,不能准确地按照明式家具的比例、尺度、装饰、材质等进行加工,导致了許多家具丧失了原有的精神风貌,“丑态百出”。这些问题的出现,均是没有很好地研究明式家具的科学性而产生的,长此以往,将给文化的传承带来了极大的滞碍。

国外对明式家具比较感兴趣,因为他们认为明式家具代表了中国的文化和技术的水平,同时,也显示出东方人的气质。这里,国外的研究还把中国明式家具的造型应用在本国的家具设计之中,如:齐彭戴尔式家具受中国家具的影响较为深刻;北欧家具的“中国风”,把明式家具中最有特色的造型,结合现代的审美理念和加工工艺,成为很具风格的家具式样。汉斯·韦格纳(Hans J Wegner)的“中国椅”、“中国桌”系列,成为了把中国明式家具的精神用现代的方式演绎出来的家具设计大师。而库卡博罗先生的“中国椅”也是想把中国文化内涵的明式家具用一种新的语言演绎出来,但他在理解明式家具的观念上发生了偏差,虽然也考虑了人体工程学和明式家具外形美感,但他并没有研究明式家具的那种隐含在其中的精神实质,国外效仿失败的例子也很多,这正是我们改进的契机。

国外的研究是从那些博物馆中掠夺来的明清宝物中开展的,虽然有很多的文物精品,但是他们无法理解中国人的思想,进而放弃