

明清家具 纹饰艺术

The Art of
China Ming & Qing
Dynasty Furniture's
Pattern and Deco

牛晓霆 著

黑龙江美术出版社

明清家具纹饰艺术

牛晓霆
著

黑龙江美术出版社

明清家具纹饰艺术

牛晓霆
著

黑龙江美术出版社

作者简介

牛晓霆，博士，硕士研究生导师，河北省无极县人，现为东北林业大学明清家具研究所所长。主要从事中国传统建筑营建数理、中国家具美学及明清家具设计与修复研究。

2003年到中华老字号“龙顺成”中式家具厂实习，从割线技术开始学起，之后师从国家非物质文化遗产—京作硬木家具制作技艺第五代传承人刘更生先生学习木作技艺。2006年与第二届中国民族建筑终身成就奖获得者何俊寿先生相识，并拜在其门下研习中国传统建筑营建数理哲学。

目前主持国家、省部级项目多项，发表学术论文50多篇，《红木家具通用技术条件》(GB28010-2011)国家标准的主要起稿人，主编国家级教材两部，出版独著《明式硬木家具制造》，做客北京电视台，荣获中国家具设计教育名师奖。

兼任中国林产工业协会传统木制品委员会副秘书长、黑龙江省室内设计学会陈设委员会副秘书长、中国家具协会设计委员会委员、中国建筑学会会员等职务。

题词一	李 坚	题词三	陈宝光
题词二	朱长岭	题词四	王逢瑚

序	吴智慧 8
引 言	9

第一章 纹饰题材 | 11

第一节 珍禽瑞兽 | 11

狮子纹	喜鹊纹	龙 纹
马 纹	燕 纹	凤 纹
羊 纹	虎 纹	麒 麟
鹤 纹	蝙蝠纹	瑞 兽
猴 纹	象 纹	螭 纹
鹿 纹	鱼 纹	夔 龙

第二节 植物花草 | 46

卷草纹	菊花纹	海棠花
缠枝纹	四季平安	西番莲
莲花纹	四君子	三多纹
葡萄纹	岁寒三友	瓜瓞绵绵
石榴纹	梅花纹	一路连科
宝相花	竹子纹	灵芝纹
牡丹纹	桃子纹	

第三节 几何文字 | 63

锦 纹	龟背纹	盘长纹
回字纹	云气纹	绳 纹
卍字纹	如意纹	瑞花纹
冰裂纹	火珠纹	一根藤
钱 纹	柿蒂纹	文字纹

第四节 法宝博古 | 75

太极图	道八宝	方胜纹
八卦图	博古纹	
八吉祥	杂宝纹	

第五节 人物山水 81	
百子图	和合二仙
五子登科	三星高照
连生贵子	渔樵耕读
吉庆有余	五岳真形图
八仙纹	海水江崖图
郭子仪拜寿	海屋添筹图
第二章 纹饰组织 90	
第一节 纹饰类型 90	
表号型	象征型 寓意型
第二节 组织结构 96	
团纹	散纹 带纹 网纹
第三章 纹饰技法 101	
第一节 木 作 101	
木艺千秋	材美工巧
第二节 髹 漆 108	
百技争鸣	髹漆饰界
第三节 雕 刻 122	
民俗流派	刻木雕纹
第四节 镶 嵌 137	
镶石镶铜	嵌木之美
第四章 设计寻根 143	
第一节 功能基础 144	
加固	防滑 开启 指示
第二节 纹样意义 156	
符号	审美

第三节 匠意哲思 158	
画龙点睛	以素为美 重在功能
第五章 应用归纳 167	
第一节 靠背板装饰 167	
独板光素	独板满雕 攒框分段
第二节 牙子装饰 174	
角牙、挂牙、站牙装饰	牙头装饰 牙板装饰
第三节 券口、圈口及挡板装饰 179	
券口装饰	圈口装饰 挡板装饰
第四节 结子、嵌板装饰 183	
结子装饰	嵌板装饰
第五节 端头、腿足装饰 187	
端头装饰	腿足装饰
后 记 191	

牛晓霆从事明清家具的研究十多年，尤其是对
于明清家具造物法则和美学内涵的研究颇为深入，
并有独到见解。他将自己多年的研究心得编纂成
书，即将出版。我相信此书的问世均将对弘扬中
国传统家具文化、明清家具的设计与修复及相关
教学科研等方面都将起到积极的传承和弘扬作用。
并期待他有更多的研究成果问世，不懈地为中国
传统家具行业的发展做出贡献。

李 坚

中国工程院院士·东北林业大学教授·博士研究生导师

中国古代器物纹饰艺术有深刻的文化内涵。明清家具纹饰艺术作为其中的一朵奇葩，彰显着中华文明的璀璨，衬托出明清家具造物艺术的精湛。明清家具纹样不但具有装饰功能，还有实现结构牢固的作用，以有寓义的装饰形式呈现人文思想。

牛晓霆博士通过对中国传统家具深入研究，经过十多年不断的积累，对明清家具造物法则，对明清家具的纹饰、造型、结构有很深的理解和体悟。他将其积累知识结合实践所悟编纂成书。书分五章，先对明清家具纹样题材归纳整理，再梳理纹样类型及组织规律，进而探讨纹样技法内涵，最后归纳明清各类家具装饰规律，探寻纹样设计根源，思索家具纹饰的文化内涵。

此书的出版能够为明清家具的研究添砖加瓦，为明清家具的研究作出贡献。

朱长岭

题词

叁

通性融汇古今
刀中句古不新功

为建社题
陈宝光

陈宝光

中国家具协会副理事长·中国家具协会传统家具专业委员会 主任

明法高具绝学集以攸为年
乃根中题样斗所有序招
时纳福超吉神鬼奇神工法
造化文心成物融匠心借日妙
理在何处整型丑性铸器魂

为晓建新著 晓建新书作书

乙未年仲秋 王逢瑚

王逢瑚

东北林业大学 教授·博士研究生 导师

序

装饰纹样是我国传统家具艺术的重要组成部分。它源远流长，拥有着几千年的华夏文明。从几何纹样、动物纹样、植物纹样，再到吉祥纹样的变迁，述说着不同历史时期的主流文化的更替。这种更替的演进过程是古人生活的发展、拓宽和深化的过程。到了明清时期，以纹为饰，纹必吉祥，便成了明清家具纹饰艺术的人文基础。可以说，无论是花草树木、山水人物，还是神话故事、珍禽异兽，甚至是抽象的行云流水和秩序的几何图案，都作为传统文化精神的物化载体，在默默地向人们展示明清时期人们丰富的生活信息和人文含义。民俗文化的根本也在于此。它们以物化之形寄托和承载着古人对于美好愿望的追寻与渴求。

除了文化的承载，其还有审美的呈现。它们以雕、刻、描、绘、填、嵌、刮、磨等多种方式将自然之美与人文之美进行了完美融合。各种装饰和点缀，是匠师造物自身的一种创造和展示，更是古人对造物艺术的追求和尚美。明清家具的装饰纹样多以实用为目的，实现结构功能的同时，再配以有意义的艺术形式，其独具特色的纹饰艺术与家具本身取得了相得益彰的效果，不仅赋予明清家具深厚的文化内涵，更是将明清家具的视觉美感推向无限之境。可以说，明清家具纹饰艺术不是徒有其表的形式，而是匠心独运、寄物寓心，能始终让人们得到无限的感悟和启迪。

牛晓霆在龙顺成从实践开始学习明清家具的制作，至今已有十多年的时间。这些年来他一直坚持实践并对中国传统家具进行深入研究的精神是难能可贵的。通过不断的积累和学习，他对于明清家具造物法则和美学本体有很深的理解和体悟。他将自己的实践积累和美学体悟结合起来进行明清家具纹饰艺术的研究，从纹样的功能本体来探讨纹饰艺术的设计法则。书共分五章，第一章为纹饰题材，对流行于明清家具装饰纹样进行归

纳；第二章为纹饰组织，对明清家具纹样的类型、组织形式进行梳理；第三章为纹饰技法，主要探讨了木作、髹漆、雕刻、镶嵌四种不同纹饰工艺的类型及美学内涵；第四章为设计寻根，主要是从纹样的艺术本质出发，对明清家具纹饰艺术所蕴含的匠意哲思进行追寻；第五章为应用归纳，主要是从明清家具的功能部位入手对明清各类家具纹样的设计法则进行了归纳总结。此书即将出版，我先睹为快，并将这部书推荐给广大读者。我也深信这部书能够为明清家具的研究添砖加瓦，更期待作者有更多研究成果面世，为中国传统家具行业的发展贡献一份力量。

吴智慧

教授、博士研究生导师
南京林业大学 家具与工业设计学院 院长

纹样是装饰花纹的总称,又称花纹、花样,也有广泛称纹饰或图案的。^①我国古代的装饰纹样源远流长,与中国优秀的传统文化一脉相承,拥有着几千年的历史文明。中国传统家具纹饰艺术作为其中的一朵奇葩,经过青铜、漆木、硬木等不同文化承载者的传承,到了明清时期达到历史的鼎盛。明清家具的装饰纹样多以实用为目的,实现结构功能的同时,再配以有意义的艺术形式。其独具特色的纹饰艺术与家具本身取得了相得益彰的效果,尤其是丰富多彩的装饰纹样和多种诸如木作、髹漆、雕刻、镶嵌等技艺手法的完美结合,不仅赋予明清家具深厚的文化内涵,更是将明清家具的视觉观感推至无限之境,随人心而化情,随空间而生意。正如濮安国先生在其论著“家具装饰纹样的鉴别和审美”中的论述:“在我国古代工艺美术史上,装饰纹样浩如烟海,从内容到形式,都是中华民族文化最珍贵的遗产和财富。明清家具上出类拔萃的花纹图案,同样有着极其重要的地位。无论是花卉草虫、山水树木,还是人物故事、珍禽异兽,都给今人留下了古代丰富的生活信息和人文含义,即使是那些抽象的行云流水和几何形图案,所表达的也是民族长期以来积淀的文化传统和精神,内涵广宽,博大精深。这些图案在明清家具上的描绘和刻划,给家具本身又增添了审美效果。各种装饰和点缀,是造物自身的一种创造和展示,是古人对造物艺术的追求和完美。从明式家具,到清式家具,许多纹饰的变化,常常依附于家具的功能和环境的需要。因此,在明清家具纹饰中,无不凝聚着古人的心智和灵性,他们化技艺为神韵,寄物寓心,能始终让人们得到无限的感悟和启迪。”^②

纹样因物而生,因材而变,前者为功能所在,后者为物质基础。脱离了此二者来看纹样自身便失去了纹样存在的价值,也永远探索不到纹样的艺术本质。从其艺术的本质来认知,他必须依附于器物之本体。故“纹饰”

当解为“以纹样为器物装饰”。这或许更能够直白表述纹样与器物是共生的关系,而非附庸关系。纹样装饰的意义或在于实用功能,或在于趋吉避凶,随着人类文明的演进,逐渐成为传达人们不同审美需求、身份阶层、宗教观念、民俗风情的物化载体。纹样以器物为载体,必然涉及成器之法。这里面有技艺,也有人文。明清家具纹饰艺术自不例外。目前相关著作成果丰富,但多以图片鉴赏为主,缺乏对这一方面深入的思考。在笔者多年研究明清家具的过程中,对这一方面也有些体悟,故而将所悟心得编纂成册,以与读者共享。本著作是黑龙江省教育科学“十二五”规划青年专项课题(GBD1212006)。本册共分五章,分别为纹饰题材、纹饰组织、纹饰技法、设计寻根、应用归纳。其中第一章纹饰题材主要是将流行于明清时期的家具纹样进行汇总整理;第二章纹饰组织主要是整理明清家具纹样的类型、组织形式;第三章纹饰技法主要探讨了木作、髹漆、雕刻、镶嵌四种不同纹饰工艺的类型及美学内涵;第四章设计寻根主要是从纹样的本质出发,从画龙点睛、以素为美、重在功能三个方面对明清家具纹饰艺术所蕴含的匠意哲思进行探讨;第五章应用归纳主要是从靠背板装饰、牙子装饰、券口、圈口及档板装饰、结子、嵌板装饰、端头、腿足装饰五个方面对明清各类家具纹样的应用进行了归纳总结。

既然是感悟,便是一家之言。在此也求教于方家,请不吝赐教。

牛晓霆
乙未年初秋

^①田自秉,吴淑生,田青.中国纹样史[M].北京:高等教育出版社,2003.2

^②濮安国.家具装饰纹样的鉴别和审美[J].解放日报,2009,11:1

濮安国先生在其著作《明清家具鉴赏》中总结到：“在我国古代工艺美术史上，装饰纹样浩如烟海，从形式到内容，都是中华民族文化最珍贵的遗产和财富。明清家具上出类拔萃的花纹图案，同样有着极其重要的地位。无论是花卉草虫、山水树木，还是人物故事、珍禽异兽，都给今人留下了古代丰富的生活气息和人文含义，即使是那些抽象的行云流水和几何形图案，所表达的也是民族长期以来积淀的文化传统和精神，内涵广阔，博大精深。”^①可以说，作为文化的承载者，

其不仅诉说着区域文化的差异性，而且还可以作为明清家具断代的一个非常重要的衡量标准。

明清家具纹饰题材习惯上是指依附于家具

各部位的形态各异的纹样。就所搜集的资料来看，装饰纹样题材大致有五类：以龙、麒麟、螭虎、凤凰、鹤、鸳鸯、蝙蝠、象、虎、鹿、狮等为主的珍禽瑞兽类纹样；以松、梅、竹、兰、灵芝、牡丹、菊花、缠枝纹等为主的植物花草类纹样；以回纹、锦纹、万字纹、福、禄、寿等为主的几何文字纹；以方胜纹、博古纹、佛八宝等为主的法宝博古纹；以百子图、五岳真形图、八仙纹、三国演义故事纹、封神演义故事纹等为主的人物山水纹。虽然明清两朝家具装饰纹样题材内容相近，但是各有所倾向。两者相较，明代家具纹饰更雅致脱俗，清代中前期家具纹饰更富贵庄严，中后期则流于世俗。

^①濮安国著. 明清家具鉴赏 [M]. 杭州：西泠印社出版社，2011.121

第一节 珍禽瑞兽

一、狮子纹

狮子为百兽之王，原本生于美洲、非洲和西亚等地。西汉时期从西域传入中国。《汉书·西域传赞》中有所记载：“明珠、文甲、通犀、翠羽之珍盈于后宫，蒲梢、龙文、鱼目、汗血之马充于黄门，巨象、师子、猛犬、大雀之群食于外囿。殊方异物，四面之至。”这是目前所知最早的关于狮子的文献记载。古人又名狻猊。《尔雅》中曰：“狻猊，如猫，食虎豹”，注曰：“即狮子也，出西域。”也正因为其体魄雄壮，威服百兽，故有驱灾辟邪之寓意。

作为瑞兽最先应用于我国陵墓的镇守，而后才被广泛应用于衙署、宅第、家具、玉器、瓷器等。在佛教中狮子象征法力，故佛说法为狮子吼，佛座又称狮子座。文殊菩萨以狮子为座骑便是很好的例证。其还常应用于佛教宝座、

香炉、供案、神龛等器具装饰。随着吉祥民俗文化的普及，至少从宋代开始，狮子开始走下不食人间烟火的神坛，作为吉祥寓意的瑞兽开始广泛应用于上至皇宫官邸，下至园林、宅院的建筑。如明《如梦录》中记载到：“周王府大门外有石狮子一对，连座高丈五尺，狰狞古怪，宋之镇门狮子也。”因“狮”与“师”谐音，古又有太师、少师之官职，故狮子又象征权利、富贵。到了清代更是明确以狮子头部之毛卷球个数来代表官职的等级，一品官门之个数为十三，依次而下，逐级减少，至七级官员为止。

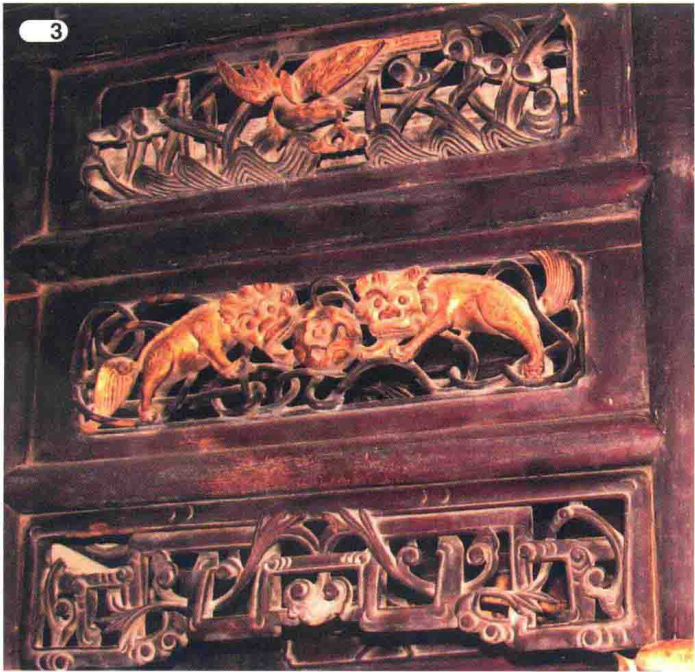
狮子的造型艺术，始于东汉，盛行于唐代，定型于宋代，普及于明清。就狮子之形象而论，当以唐朝虞世南所撰《狮子赋》描绘的最为真切生动，如：“筋骨纤维，殊恣异制，阔臆修

尾，劲毫柔毛。钗爪锯牙，藏锋蓄锐，弥耳宛足，伺间借势……遂感德以仁。”在明清时期，狮子纹样为家具装饰的吉祥纹样之一。清代较明代更为流行，组合形式有单狮、双狮、群狮、狮子戏绣球、太狮少狮、群狮嬉戏等（图 1-1，

图 1-2，图 1-3，图 1-4，图 1-5，图 1-6，图 1-7，图 1-8，图 1-9，图 1-10，图 1-11）。在明清家具上多呈现在架子床挂檐板，盆架立柱的柱头，顶箱柜的门板等部位，有吉祥幸福的寓意。

图 1-1 面盆架上的狮子
图 1-2 宝座腿足上的狮子
（图片引自：田家青
《明清家具鉴赏与研究》）
图 1-3 架子床挂檐板上的双狮戏球
图 1-4 架子床挂檐板上的双狮戏球

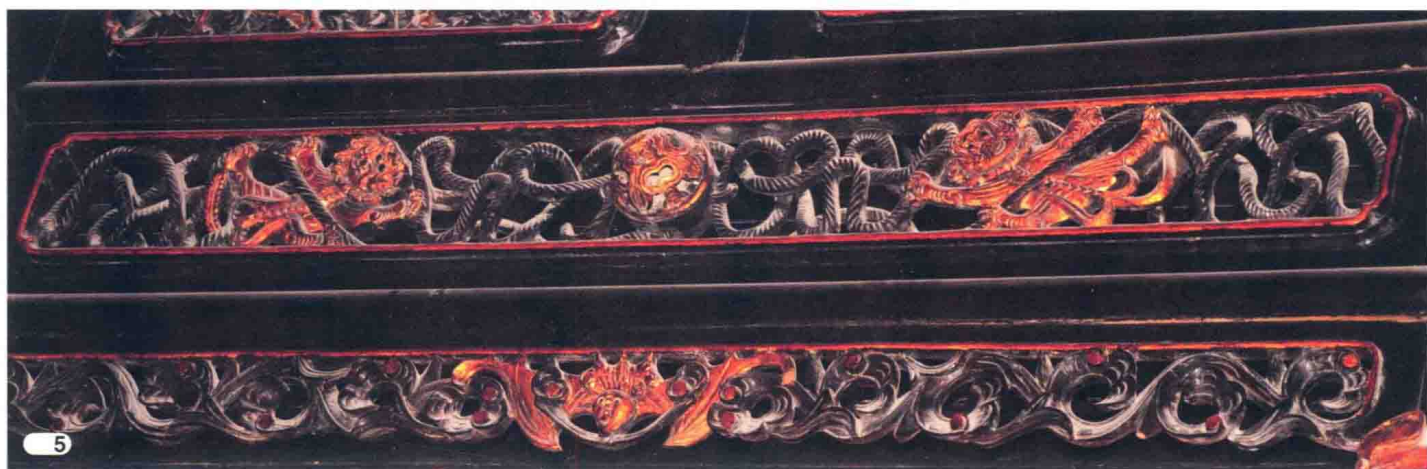

图 1-5 架子床挂檐板上的双狮戏球

图 1-6 石座屏上的群狮

图 1-7 翘头案牙头上的狮戏球

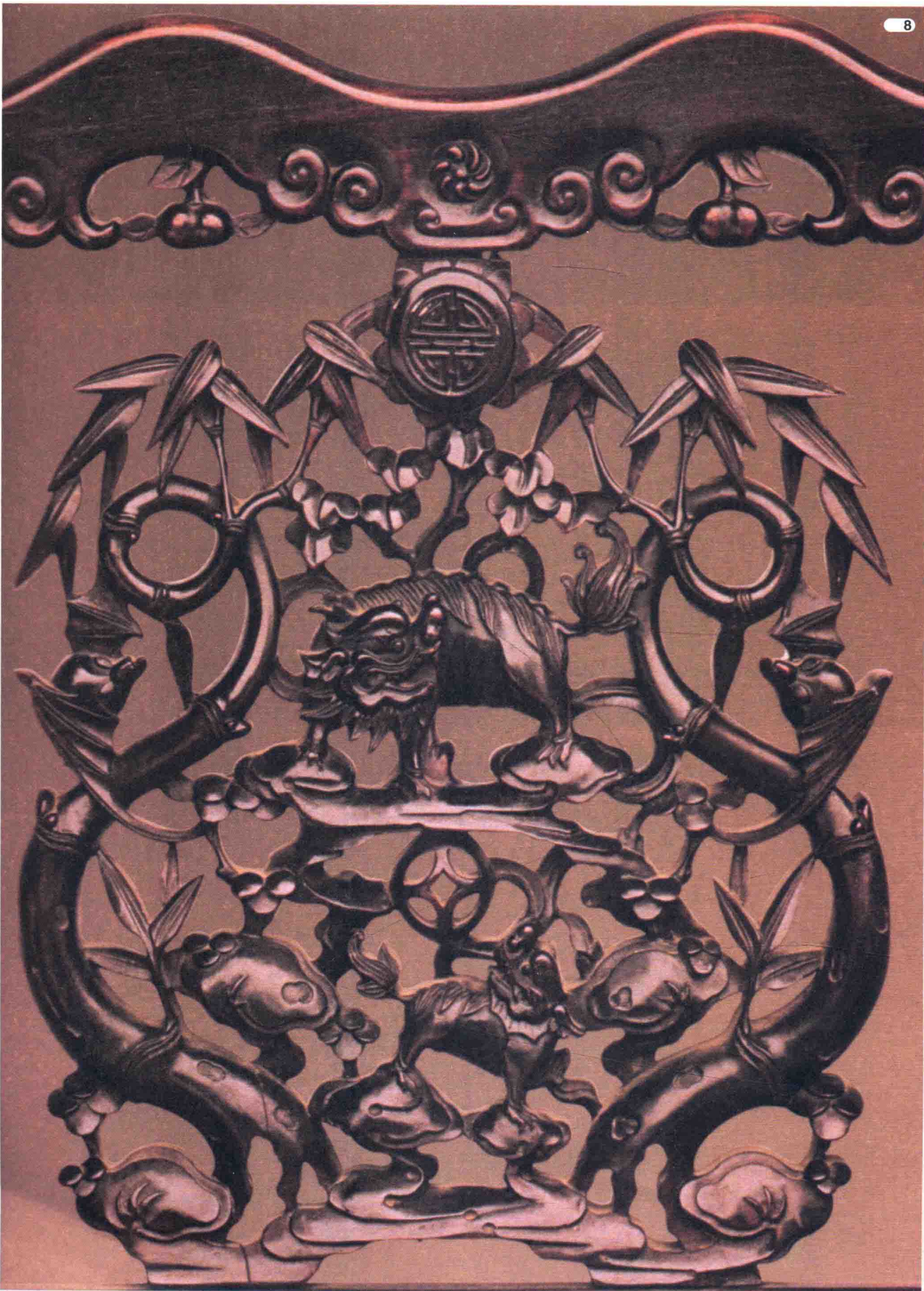

图 1-8 太师椅靠背板上的太狮、少狮（图片引自：杨宁华，陶信成《北京文物精粹大系 - 家具卷》）

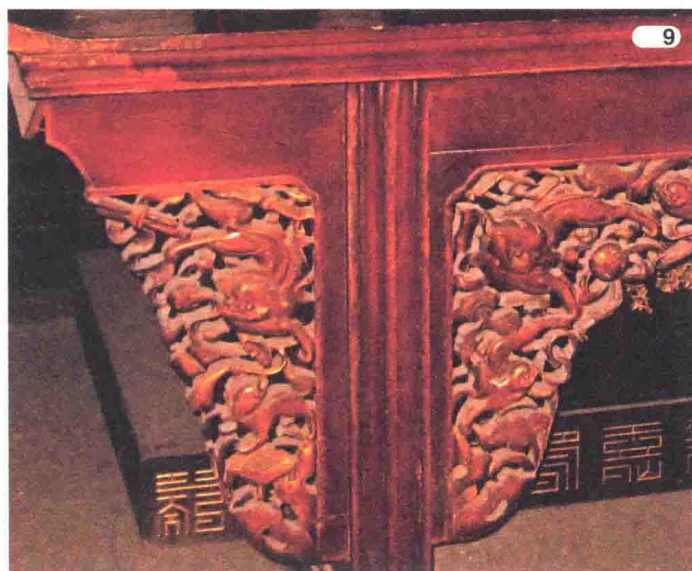

图 1-9 翘头案牙头上的太狮少狮

图 1-10 缘环板上的狮子 (图片引自: 王念祥《明式家具雕刻艺术》)

图 1-11 顶箱柜闷仓嵌板上的双狮戏球