

明式家具图案研究

张辉 著 故宫出版社

Zhang Hui

A Study of Ming-style
Furniture Patterns

The Forbidden City Publishing House

张
辉
著

明式家具图案研究

故宫出版社

Zhang Hui

A Study of Ming-style
Furniture Patterns

The Forbidden City Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

明式家具图案研究 / 张辉著. -- 北京 : 故宫出版社, 2017.3

ISBN 978-7-5134-0979-7

I. ①明… II. ①张… III. ①家具—图案—研究—中国—明代 IV. ①J519

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第040108号

明式家具图案研究

著 者：张 辉

出版人：王亚民

责任编辑：徐小燕

封面设计：王 梓

出版发行：故宫出版社

地址：北京市东城区景山前街4号 邮编：100009

电话：010-85007808 010-85007816 传真：010-65129479

网址：www.culturefc.cn 邮箱：ggcb@culturefc.cn

印 刷：北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本：787毫米×1092毫米 1/16

印 张：19.5

字 数：250千字

版 次：2017年3月第1版

2017年3月第1次印刷

印 数：1~2,000册

书 号：ISBN 978-7-5134-0979-7

定 价：126.00元

目 录

序	王亚民	5
自序		8
第一章 蟠凤纹 凤纹		12
一、凤纹象征女性		13
二、蟠凤纹的嫁妆之用		17
第二章 鸳凤纹 龙凤纹 鸳鸯纹		30
一、鸳凤纹		31
二、龙凤纹		39
三、鸳鸯纹		44
第三章 麒麟纹 石榴纹 百子纹 扇子纹		46
一、麒麟纹与祈子文化		47
二、石榴纹		59
三、百子纹		62
四、扇子纹和带子纹		64
第四章 喜鹊纹		66
一、喜鹊登梅纹		67
二、喜鹊登梅纹的简化		76
三、百宝嵌喜鹊纹		79
第五章 子母螭龙纹 子母螭凤纹 鱼化龙纹		82
一、明万历螭龙纹形态		83
二、清早期螭龙纹形态		84
三、螭龙纹的十大造型		108
四、螭龙体寿字纹		120
五、螭龙纹形态演变的基本脉络		132
六、子母螭龙纹与科举制度		134
七、纹饰图案的简化		146
八、座屏上的子母螭龙纹		163
九、座椅靠背板上的子母螭龙纹		170
十、两种理解螭龙纹的错误思路		176

第六章	五大纹饰的组合	180
一、	五大类纹饰组合使用	181
二、	五大类纹饰组合的代表作	183
第七章	明式家具纹饰兼收并蓄期	192
一、	纹饰的兼收并蓄时期	193
二、	兼收并蓄期的图案纹饰	194
第八章	明式家具纹饰与断代凭证	224
一、	明万历年硬木器纹饰的标准器	225
二、	明晚期家具的攒接纹饰	230
三、	变异的纹饰	235
四、	多个新晋纹饰的组合	246
五、	硬木家具纹饰与柴木家具纹饰	251
六、	横向纹饰的出现	256
七、	纹饰与年代的横向研究	263
第九章	明式家具纹饰与家具优劣	270
一、	家具个例价值的判断标准	271
二、	由纹饰图案判断家具品质	279
专 论		290
明清史料对妆奁家具的记载	291	
明清时期的厚嫁风尚	296	
明式家具的主体是婚嫁家具	300	
明式家具的俗与雅	304	
引用文献		307
后 记		310

张
辉
著

故宮
出版
社

明式家具图案研究

Zhang Hui

A Study of Ming-style
Furniture Patterns

The Forbidden City Publishing House

作者简介

张辉，毕业于山东大学历史系考古专业，先后任职河北省博物馆、河北教育出版社。1994年后，在北京多家出版社任策划组稿编辑，并创建北京紫都苑图书发行公司。

著有《曾国藩之谜》(经济日报出版社)，整理《曾国藩全集》(中国致公出版社)，主编《中国通史》(中国档案出版社)《中国名画全集》(京华出版社)《古董收藏价格书系》(远方出版社)等书。从2000年开始，从事明清家具、文玩古董收藏和研究。

现为多家专业艺术媒体专栏作家，并将考古学、人类学、图像学、历史学之方法论引入家具研究，发表明式家具研究文章数十篇。

目 录

序	王亚民	5
自序		8
第一章 蟠凤纹 凤纹		12
一、凤纹象征女性		13
二、蟠凤纹的嫁妆之用		17
第二章 弯凤纹 龙凤纹 鸳鸯纹		30
一、弯凤纹		31
二、龙凤纹		39
三、鸳鸯纹		44
第三章 麒麟纹 石榴纹 百子纹 扇子纹		46
一、麒麟纹与祈子文化		47
二、石榴纹		59
三、百子纹		62
四、扇子纹和带子纹		64
第四章 喜鹊纹		66
一、喜鹊登梅纹		67
二、喜鹊登梅纹的简化		76
三、百宝嵌喜鹊纹		79
第五章 子母螭龙纹 子母螭凤纹 鱼化龙纹		82
一、明万历螭龙纹形态		83
二、清早期螭龙纹形态		84
三、螭龙纹的十大造型		108
四、螭龙体寿字纹		120
五、螭龙纹形态演变的基本脉络		132
六、子母螭龙纹与科举制度		134
七、纹饰图案的简化		146
八、座屏上的子母螭龙纹		163
九、座椅靠背板上的子母螭龙纹		170
十、两种理解螭龙纹的错误思路		176

第六章	五大纹饰的组合	180
一、	五大类纹饰组合使用	181
二、	五大类纹饰组合的代表作	183
第七章	明式家具纹饰兼收并蓄期	192
一、	纹饰的兼收并蓄时期	193
二、	兼收并蓄期的图案纹饰	194
第八章	明式家具纹饰与断代凭证	224
一、	明万历年硬木器纹饰的标准器	225
二、	明晚期家具的攒接纹饰	230
三、	变异的纹饰	235
四、	多个新晋纹饰的组合	246
五、	硬木家具纹饰与柴木家具纹饰	251
六、	横向纹饰的出现	256
七、	纹饰与年代的横向研究	263
第九章	明式家具纹饰与家具优劣	270
一、	家具个例价值的判断标准	271
二、	由纹饰图案判断家具品质	279
专 论		290
	明清史料对妆奁家具的记载	291
	明清时期的厚嫁风尚	296
	明式家具的主体是婚嫁家具	300
	明式家具的俗与雅	304
引用文献		307
后 记		310

这似乎是一本图文书，可以轻松地翻阅，在浏览明式家具的图案纹饰谱系过程中，读就了全书。若进一步详读其文字论述，会发现本书的某些结论和论证方法的新颖，令人感受到明式家具探索与研究的另样叙事方式。

如果说与诸位读者一样，我姑且不能完全接受书中某些对明式家具的概括和具体的结论，那么我仍然欣赏其对图案的考证、推论、联想方法的尝试，赞同其研究的状态，即努力以各种成熟的学术工具对明式家具具体实例进行的解读。

将明式家具上习以为常的图案纹饰进行系统的考证，并形成自我一系的解释系统，进而阐述明式家具制作的背景和当时的社会场景。这种对图案的研究是一个进步，同时它与此前明式家具研究的方式、角度和成果形成诸多的不同。

首先，作者比较全面地收集了明式家具的图案资料，虽未尽然，但基本达到一定的样品饱和度。据作者所言，此项图案资料工作是具有或力图具有全球眼光的，即面向国内外公私收藏机构的藏品。资料收集的广泛而确切的重要性，正如法官定案前要掌握案情事实，医生确诊前要摸清病人的临床病症，考古学家再现当年的生活场面要占有相关的地下出土遗物一样。

本书中众多明式家具图案的归纳分析，构成了作者笔下的明式家具的判断证据。明式家具体物上的图案是几百年前历史的真面目，没有后来文人的二手加工，某种意义上它们的可信度和直观性胜过文字史料。

繁复精致、圆融自洽的图案，又往往是后世造假者无力或不愿费心而为的。这一特点使明式家具的图案，尤其是复杂图案葆有较强的原时代性。

微博和微信时代的话语中，形成了忽视或不要证据（包括图像证据）的弊端。明式家具乃至整个文物收藏界中的研究也不乏只要结论、不要论据和论证的流习。而此书中我们则看到了力求言之有据、论必举证的作为和倾向，以及努力在纷杂的资料中提炼和建构明式家具分析的系统。在一整本书中坚持以众多的材料说话，或者是文献的，或者是图像的，并且许多地方是反复论证，这在明式家具研究中是难得的。

其次，前人的研究中有过对明式家具中婚嫁器物纹饰的解读，此书则更为系统、全盘地解读这一历史课题，从繁杂的具体材料上提炼出概念层面的理论见解。其实这些成果对于各种古代工艺品及其他物质文化产品都具有启发意义。

作者把明式家具的众多图案大致归纳为五大类图案和兼收并蓄期纹饰图案，可能会面临着某些反例质疑，作者也曾对一些貌似反例做过大量的自我质疑演练，并在各个章节中解读释疑。我认为，作者需要接受无数的个例挑战和检验，其文本对反例性图案的回应和解释，是此书的研究成果是否可以站得住脚的关键所在。

第三，当代艺术史学家的研究往往注重借鉴历史人类学、图像学、考古学、历史学的规范和方法。这一点在此书中也得以体现。作者在试图以明式家具图案实证恢复古代的生活场景中，引用了图像学的分析方式，同时采用了研究各种社会习惯习俗的人类学方法，也运用了历史学的叙述和考证工具。而在图案纹饰演变的梳理中，又处处透露着考古类型学的理念和手法。

本书还以大量历史文献论证了古代社会婚嫁、陪嫁文化，从而进一步从历史文献的解读和考辨上支持了自己的论题。明式家具研究在大范畴中属于历史学，基本的历史文献训练是明式家具研究的一块重要基石，缺少历史学训练的明式家具研究一定是跛脚的。

第四，学术需要新材料，或者说要挖掘新材料，同时更需要使用新的方法和观念。换一种新思路，不依常识而行，可能恰恰蕴含着新的学科见解和思想。

本书试图将多种成熟的人文学科知识引入明式家具图案研究，交叉使用不同的学术手段和工具，重视各种理论框架对家具学研究的指导作用，这在某些方面展示了学术的魅力和思考的美感，让我们在阅读中，不时感到亮点的闪现。关注其他学科的理论框架和学术成果，对于古典家具的研究会打开更多的通道。这些亮点也是当初我听到作者的陈述后，便有意出版此书的兴趣所在。作者的一些观点此前已通过纸质和网络媒体发表，引起界内人士的广泛关注和好评。

最后，作者在学术上反对对明式家具任何形式的善意美化和文学性赞扬，寻找真实是历史学的根本，也是明式家具研究的根本。是否敏感地发现问题并予解决、是否有新的观察角度、是否使用他人未曾应用于此的方法论、是否提出与众不同的思想和观点，这些决定着论著的品质。

本书是明式家具图案资料的整理，但非仅仅是一般性资料图案的汇集。它在展示缤纷绚丽的图案纹饰及其演变的同时，发掘明式家具发展的社会原因，还原了旧日生活场景，以便寻找出明式家具的文化和物质的发展逻辑。在揭示器物生产的同时，揭示了工艺品创作、生产和经济发展、商品消费、社会形态的关系。从而在器物研究中，找寻到更深层次的问题，获得概念性的提炼。这种独成一派的对明式家具图案的研究方法乃至结论，其实也提炼出许多明清工艺品发展的普遍性，将会为古典家具及其他古代艺术品研究提供借鉴。“生活研究可以从习以为常的生活中发现历史，为史学研究带来新视角与新方法”。一定程度上，本书做到了让艺术史为大历史的研究打开一扇小门，成为历史研究的一个小分支，使抽象的史论在鲜活的实例中变得生动有趣。

明式家具和仿明式家具市场如火如荼，但与此形成极大反差的是，真正在明式家具学术上努力开拓的学术著作并不多见。所以，此书可能不乏可挑剔和可商榷之处，但它提出不落窠臼的新主张，既有依据，又有举证，在这一点上，已是学术研究上的可喜现象。正如一直以来对学术成果的重视一样，本人对此类探索性著作则抱有极大的热情，并予以支持。

2016年10月

自序

中华器物文明的发展，是连绵不断的辉煌历程，各个时期都有自己的创造高峰，似峰峦连绵，逶迤数千年。至明清之际，器物的图案纹饰成果也已宏富浩瀚，几近顶巅，各种寓意、各种形式者应有尽有。

在那些传统图案谱系中，明式家具使用了哪些图案，为何使用？解答这个问题，不仅是图案纹饰的探讨，也有助于理解明式家具的制作的发展，同时也帮助认识当时的社会。

本书所言的明式家具，专指明晚期至清早期、清早中期的以黄花梨、紫檀为主的硬木材质所制的家具。它们具有传统木作工艺的特质和有时代特色的商品化特征。在明清之际，各类工艺品器物上的图案纹饰主体可分为三大类：

- (一) 云龙纹体系，其意义复杂，但是主要是政治权力象征和超自然力寓意；
- (二) “岁寒三友”松竹梅纹和“四君子”梅兰竹菊纹等体系，是士人标榜的概念和图像；
- (三) “福禄寿喜财”纹体系，是吉祥寓意的世俗符号。

那么，明式家具到底使用了其中哪种图案？下面分别分析三个纹饰体系：

在服装制度上，清朝不入流官员都可以着四爪蟒纹（今日被俗称为“龙纹”）服。清代《钦定大清会典》卷四十七载：“蟒袍，亲王、郡王，通绣九蟒。贝勒以下至文武三品官、郡君额驸、奉国将军、一等侍卫，皆九蟒四爪。文武四五六品官、奉恩将军、县君额驸、二等侍卫以下，八蟒四爪。文武七八九品、未入流官，五蟒四爪。”可见当时连未入流官员都可着五蟒四爪服饰。

清制，只有皇帝、皇后、皇太后使用五爪龙纹时才称为龙纹。亲王、郡王、一二品官员虽然都可以使用五爪龙纹，但只可以称之为蟒纹。

按此规定，作为社会上层使用的明式家具上应该可见大量四爪龙、五爪蟒（龙）纹，起码四爪、五爪之外的云龙纹可以随便使用。但是，实际情况刚

好相反，我们只在明式家具发展的最后期，才发现极罕见的四爪、五爪龙（蟠）纹家具。

在更多见的有云龙纹的实物上，云龙纹只是“鱼化纹”的一部分。如鱼化龙纹镜台，那完全为另外的隐喻，属于另外的观念体系。在极少的镜台、脸盆架的出头上有云龙头纹。完整意义的龙纹（不是螭龙纹）在黄花梨家具上极为罕见。这就构成了明式家具独特的图案现象。

中国传统视觉文化中，“岁寒三友”松竹梅纹和“四君子”梅兰竹菊纹，是最令人称道的士人文化象征，是人格化的视觉符号，是文化人最常用的图像表达。士人阶层中，任何人标榜浊世中的高洁品格、孤高气节，都会自觉或不自觉使用这些图像符号。它们逐渐发展成为高贵人品、高雅格调的象征，被全社会、尤其是有一定文化素养的人士广泛使用。

“岁寒三友”一词出自宋代林景熙《霁山集》卷四“王云梅舍记”：“即其居累土为山，种梅百本，与乔松、篁为岁寒友。”元代白朴《朝中措》有“苍松隐约竹交加，千树玉梨花，好个岁寒三友，更堪红白山茶”之句。元代《孤本元明杂剧·渔樵闲话》卷四载：“那松柏翠竹，皆比岁寒君子，到深秋之后，百花皆谢，惟有松、竹、梅花，岁寒三友。”

“岁寒三友”作为一组固定的形象出现于宋代。清代《清高宗御制诗》三集云：“南宋马远有岁寒三友图，所绘松竹梅三友图在内府，乾隆帝有题诗。”南宋赵孟坚绘《岁寒三友图》，现藏于台北故宫。

在元、明、清代瓷器上，可以看到“岁寒三友”松竹梅的图案，在清代康熙朝的民窑青花瓷器上，也大量存在“岁寒三友”纹饰。

明嘉靖《天水冰山录》记严嵩家抄查实物中有：“倭金描蝴蝶围屏五架、倭金描花草围屏二架、泥金松竹梅围屏二架、泥金山水围屏一架。”

在唐宋时期，梅兰竹菊以各自独立的形象，屡见于诗词绘画，而“四君子”之名，在明末已有相关文字记载。明代万历、天启年间黄凤池《集雅斋梅竹兰菊四谱小引》云：“文房清供，独取梅竹兰菊四君者无他，则以其幽芳逸致，偏能涤人之秽肠而澄莹其神骨。”

明崇祯十七年（1644年），胡正言《十竹斋画谱》分为《书画谱》《墨华谱》《果谱》《翎毛谱》《兰谱》《竹谱》《梅谱》《石谱》八卷刊出。《兰谱》《竹谱》《梅谱》的出版，表明兰、竹、梅形象在画界的普及推广。

但是，观察明式家具实物和资料，“四君子”图案作为组合，却从未见于明式家具之上。以松竹梅“岁寒三友”为主体图案的家具也仅有一件黄花梨玫瑰椅，但其年代已晚，为清早期至清中期。此时硬木家具进入图案纹饰兼收并

蓄时期，广泛吸纳社会上各种纹饰成果。

由此可以得出如下结论，宋代以后，经过数百年的积累，到明末清初明式家具的广泛制作之时，“岁寒三友”已程式化地使用于许多工艺器物上，但唯独明式家具除外。松竹梅和梅兰竹菊等图像基本与明式家具无关。

那么，对以“福禄寿喜财”为代表的吉祥寓意传统图案，明式家具是怎样的表现？

福的象征。蝙蝠因谐音表示为“福”，虽广见于清中期至清晚期之清式家具中，但在明式家具发展过程中，蝙蝠纹实例却极罕见，只在清早期后段出现。

禄的象征。禄为古代官吏的俸给，借指当为官。在民俗图案中，取谐音以鹿表示禄。明式家具上，表示禄意的图案极少，只在清早期后段，出现于极个别的器物上。

寿的象征。寿字在明式家具中，有二重含义，一是极少数百寿字纹专用于祝寿家具上，以故宫博物院藏康熙朝紫檀大围屏为代表。器物上有一万个寿字；二是与子母螭纹组合的螭龙体寿字，寿字仅表示长命的祝愿，但这些都是清早期后段的产物。

财的象征。在明式家具主流体系，极少见铜钱、银锭等表示财富的图案，个例仅出现于清早期后段。

喜的象征。与福、禄、寿、财纹不同，与婚庆之“喜”寓意相关的明式家具图案纹饰大有所在，可谓浩浩荡荡。

在明式家具上，常见的图案共五大类：一是喜鹊登梅纹。二是龙凤纹、鸾凤纹、莲叶鸳鸯纹，三是麒麟纹、石榴开纹，四是子母螭龙（凤）纹，五是凤纹、螭凤纹。这些皆为喜的表现。喜鹊登梅纹或梅花纹寓意为喜从天降、喜上眉梢；鸾凤纹、龙凤纹、鸳鸯戏水纹寓意为新婚夫妇生活合美；麒麟（送子、葫芦、玉书）纹、石榴纹代表着祈子求嗣的愿望；子母螭（凤）龙纹代表着祈子后的教子期盼，寓意苍龙教子、教子冲天；凤纹、螭凤纹专指女性的符号，是陪嫁品的标志。五大类喜俗图案系统构成了明式家具纹饰图案的主体。

五大类图案系列均非明式家具首创，它是对社会上已有的图案进行吸收和传承的结果。为何明式家具只是吸收并发展了这几类图案，而不是其他图案？

在明式家具上，这些分别是婚庆、夫妻、祈子、教子、女性象征的图案交织在一起，像证据链一样，证实着这些家具的制作与喜事、喜俗相关。

历史图册被深刻地翻阅后，展示给了我们如此的谜底，那就是这些与喜事、喜俗相关的明式家具就是婚嫁用具。可以说明式家具的主体为婚嫁用具（但

不排除其中一小部分是其他时机而为)。

时光荏苒，历史脚步走进清早期后段、清早中期，明式家具开始了“纹饰兼收并蓄时期”，走入装饰鼎盛期阶段。在装饰语汇高歌猛进的扩张中，明式家具进一步荟萃其他工艺品旧有的各种传统图案，使之成为明式家具装饰的新元素。纹饰内容逐渐走向多元，寿字纹、福字纹、缠枝莲纹、如意纹、竹节纹、狮头虎脚纹、云龙纹、蝙蝠纹、岁寒三友纹、磬纹、铜钱纹、银锭纹等图案陆续出现。但它们整体数量不多，而且多为辅助性纹饰。以婚庆为主题的纹饰仍然占有极大的比重。所以笔者以图像为根据认定，明式家具的主体发生、成长肯定与婚嫁文化密切相关的。

到清乾隆朝，社会上所有工艺品的图案纷纷被家具援用，具有皇家色彩的云龙纹、海水江崖纹，文人标榜的梅兰竹菊、松竹梅纹，宗教意义的八宝纹、八吉祥纹，远溯先秦青铜器的兽面纹，宋代的博古纹，来自西方的番纹等，纷至沓来。但是，纵观整体图案之中，仍然不乏带有喜俗的符号。

历史学注重文献的真伪，明式家具学则更要格外小心辨析实物证据，审慎存疑。尽管笔者在研究中反复筛选别择资料，但是，选用众多的照片图像，的确难以保证没有瑕疵。还好，明式家具图案研究有一个先天的利好，即后世臆造的家具多取光素形态，而很少有雕刻图案作品。即使仿造有图案者，也是依照旧样仿制。因为以牟利为目的的制作如再去创作图案划不来，尤其是创作高难、繁复的图案。如此，书中可能有的家具有所修配，但其图案基本是袭用旧谱而为的。

第一章

螭凤纹

凤纹

