

非物质设计文化视觉解析丛书

解 构 明 式 家 具

— 坐具

王书万 李沙 编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

非物质设计文化视觉解析丛书

TS666.204.8

10

2007

解构明式家具

— 坐具

王书万 李沙 编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书运用现代图像学、心理学、设计符号学的方法,对明式家具的形态、造型细部、节点、材质和功能进行分析、分类、归纳,并联系生产工艺的过程予以介绍。同时还尝试运用解构的方法去创新、实验。

本书适合高等院校开设家具设计、环境设计、产品设计、动画与信息设计课程专业的师生使用。

图书在版编目(CIP)数据

解构明式家具. 坐具/王书万, 李沙编著. —北京: 机械工业出版社, 2007.5
(非物质设计文化视觉解析丛书)
ISBN 978-7-111-21441-0

I. 解… II. ①王…②李… III. 家具—中国—明代
IV. TS666.204.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第063674号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)
责任编辑:宋晓磊 责任校对:刘志文
责任编辑:李妍
保定市中国美凯印刷有限公司印刷
2007年7月第1版第1次印刷
217mm×217mm·6.6印张·230千字
标准书号:ISBN 978-7-111-21441-0
定价:42.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换
销售服务热线电话:(010) 68326294
购书热线电话:(010) 88379639 88379641 88379643
编辑热线电话:(010) 88379775
封面无防伪标均为盗版

序

明式家具近代以来日益受到推崇。究其原因固然有明式家具本身审美与功能高度完美的原因，但还有另一层原因，那就是日趋崇尚简约的时代风尚在起作用。有时候我甚至觉得后一种作用的影响更大。我支持一切历史都是现代史的观点。我甚至以为历史在可认识的视域里其实都可以理解为当代的一部分。它们与现实存在的自然，以及正在发生的事物一样，都是当代人可以凭藉，可以感知，可以参照，可以直接面对的存在，亦如眼前轻轻飘过的一朵白云，牵动着你的情感与寄托。所有存在或者存在过的事物，都同样与你很近，和你一同呼吸，与你一起考量和思索生命与生存的意义，感受你的快乐与寂寞。

但是，从另外的意义上讲，已经成为过去的事物并不真的能够平行地移至现实中来。时间不能逆转，历史并不能重复，为无数偶然激荡融合而形成的历史情境，没有什么力量足以使其重来一次。因此，历史依然是历史，如同明式家具，在认识的层面上，它的完美能够承载最夸张的赞许，而且一点不会过分。但如果原封不动地将其视为时尚，亦将注定遭遇尴尬，除非你能够倒回明朝，过一种与明朝人完全相同的生活，但这无异于一个幻觉，它们是不能期待，亦不可期待的。

本书就是以这样的理念为前程的。他希望通过对明式家具的“解构”，重建今日家具的格局，使今日家具的格局具备时代家具同样完美的境界与功能。其实这一愿望并不奢侈。明式家具是一个开放的系统，它的审美与功能的原则具备今天的人们从现实的需要出发对其进行重建的可能。需求本身就是设计，我赞赏作者的努力。

杜大恺

2007年1月22日

引言

我这本书的目标：不止于解构，而在于创造新的有明风家具元素的可能途径，它是实验的开端，不止于传授知识，更强调引人研究和实验。

许多年来在我们顶礼膜拜和收藏、复制、生产明式家具的热潮里，有一个问题一直萦绕于怀，那便是我们应以怎样的态度与观念：一方面我们要大力弘扬和保护我国有史以来传承至今的非物质设计文化，包括明式家具文化、工艺材料与经济价值；另一方面，我们也同样亦承载一个再创造、再发现，再整合或拼合的责任与胸怀。只有这样，我们才谈得上弘扬祖国文化所持有的更加积极健全地态度。弘扬，必须以健全的认识保护、创造与传播，以应对数字新时代多元需求的人居、环境、生活形态和方式。于是，认知创造与弘扬便成为本书的目标动因。解构不止于分析，更在于探索创造新方法、新面貌。

1. 回顾与思考

在我国传统及其众多优秀传统文化遗产（非物质文化遗产）中，明式家具也不例外地伴随着历史的步伐，随着社会生产力的进步，传承着文明积淀不断地熠熠生辉，翩跹于世界手工艺造物国度里，魅力穿越时空。

明式家具，始于明代（也包括瓷器备受帝王宠爱）已达鼎盛并自成完善体系，与人居生活有着千丝万缕之情结。一件椅子是人居生活的启蒙肇始，是室内空间设计的第一步。对于它的了解，我们试图通过文献调研、实证、图像学等方法都可以得到无尽的信息。比如《周礼·冬官考工记》、《天工开物》、《淮南子》、《园冶》及历史名画、工艺美术典籍等历史文献都可以让我们廓清本源。

在该领域中，较早地用现代方法研究的人是北京大学的杨耀教授，而另一位则是王世襄先生。其间其后也有不少学者、爱好者染指，为“红木”家具文化研究添砖加瓦，这无疑是很重要的。大家共构了成熟的研究基础。特别是王世襄先生从文化学的角度切入并系统地考证。他于1985年在香港三联出版社出版的《明式家具珍赏》一书，使国内外对中国古典家具的关注与收藏风潮再创历史新高。

但是，却未有人努力于研究如何再创造和拓展的问题，因为会有不少人也认为有价值，但如此做，一定是更为困难。然而时代需要我们知识创新，知难而上。于是怀着兴趣，开始了我自己的新研究方式，旨在让其具有应用和教学价值。

2 问题的析出与研究方法

由于明式家具自身的完美呈现，有着千年以上的积淀，在人们心中的认可价值和市值都已成定局，在世界范围内独一无二；做我国文化优秀宝典之一而独具魅力，特别是改革开放后的中国家具市场日益繁荣，国家颁布的规范已经成熟。欢喜中，在仿造、复制明式家具蔚然成风抑或原品横流之时，一些问题亦浮出水面：第一，红木选材：紫檀、黄花梨、鸡翅木、酸枝木、乌木、柚木等都非常稀有，尤紫檀、黄花梨愈来愈少，原木生长极慢（数百年），极少，仅印尼及南洋一带，南非，我国广东等国家和地区少植；第二，制作样式，工艺没有新的创造，对木料的选材，体重要求都有苛刻的条件，且浪费不少；第三，对文化的输出存在一个线性的惯性，如收藏、复制、保养等。我以为这里还应有第二条，第三条线路可供我们探索。即创造一套改良与变化的方式，使文化输出具有新维度。

我们应当看清人们收藏和使用目的情由无非有：第一，红木选材的贵重、稀有和经济价值；第二，是造型的纹脉感与中国历史情结；第三，传统非物质文化与人文涵义。需知，这三点价值的前两点都可以使我们运用现代设计理念和工艺加工技术加以新的释解，或说创造性地整合，构建积极、多维意义和市场及教学双维价值。

本书的研究方法采用图像学、文献学、比较学、心理学、符号学、语言学、认识论方法等综合实证方式。

3. 解决的办法与理由

诚如上述分析聚焦，有鉴于红木选材贵重，稀有和它的原生态属性之局限，我们可以将其应用思路扩展，即间接循环和节省耗材，使木料的利用率大幅度提高。

关键点如下

第一，减少用料的体量，将榫卯结构的隐性工艺、节点予以显露、放大和系列化，并以现代材料铝、亚克力塑料进行插接（连接），从而大大减少消耗红木的体量，甚至耗材中的“废料”也可以变废为宝。这样的方法是积极的，既可以保持原造型风貌，又可以创新。

第二，中国文脉感与情结，是在分析人为事理、文化、工艺的基础上，与现代设计理念相联系，探索新形式、新工艺，新美学和非物质文化价值。

4. 实验的措施与姿态

做为实验，我们在这里主要留给大家的是一种思维、方式或提示，因为实验本质是未尽的事业，一方面，我们的思维开放之后，可能将找到许多新工艺方法，包括现代工艺、机械加工的新技术；另一方面，在高新技术条件下不断出现新材料，这些新材料能够达到许多目标。这些新材料与新工艺对红木料的节减及明式家具的发展都有可供人们探索的广阔空间。我们需要勇气和智慧去探索。

古代“工匠”与文人创造的精神资源应当不止于鼓舞我们模仿学习已有的辉煌，更教导引领去构建无限的内涵，因为古人正是这样去做的，并且已经将那个时代的资料整合到了极致。

5. 意义良多的实验空间与价值

实验！在过去意味着实践与创造，而今天依然同理。实验在于分析、考证、归纳信息，整合与导出无限空间存在的内涵；实验亦逼迫人们创新和构建新理念、新美学经济和文化价值。

实验空间，有鉴于古典家具重“道”观和“天人合一”观，这就为我们开启了一扇洞察广阔天地的窗户，比如与自然相关的材料利用并整合至象征与社会意识的符号寓意中，以此研究、实验和探索。

注目古代家具与传统木制结构建筑园林元素符号联系（语义、语构、语用）和木制结构元素的通用，并上溯7000年前的河姆渡文化，如“干栏式”榫卯连接，殷商出现的“井干式”结构及平面柱网格构成，西周采用“杪斗结合柱、梁”的

建制，与成熟的枅斗的拱，昂组合辅作复杂形式（是斗拱程式的基础）相呼应考量。王世襄认为“……北宋时期在家具上出现的束腰，是从（建筑）须弥座移植过来的。”此言不谬。

文人、画家、建筑师（古称匠人能工）的积极参与是我们洞悉红木家具形式、风格、语义、审美、经济、文化、设计等的更为深刻而具体的研证之途。是探索与创造的切入点和多通道的路径。如江南志书中所记造园名家有：计成、李渔、朱三松、道济、王石谷、戈裕良等人；一定程度参与的书画家还有文徵明、马远、董其昌、王时敏，以及“扬州八怪”或称十五怪（已故著名美术史论家俞剑华分类）等。

红木家具的鼎盛制作的原生区域特征

红木家具主要制作区系中国南方，即江苏的苏南地区，扬州、苏州、杭州一带。据江南贡院载榜：千年中，中举人数千，单进士，即达千余人，其中状元江苏52人，浙江29人，它还是“扬州十五怪”画派发祥地。是中国私家园林的代表，苏州园林城系。同时，江南藏书为全国之冠，乾隆三十八年（1773年）曾下旨编纂《四库全书》的相当部分文献均来源于此。宋之后的江南，织造业等全面鼎盛，富庶。如此等等便成我们考证其变化和理解的重要晴雨表。亦是创造与发扬的丰厚养分与实验空间的源头。

王世襄在《明式家具珍赏》一书中指出：“不同家具的不同造型，都忠实于不同渊源，彼此之间，界限分明，这就是传统家具的造型规律。”此言有理。

6 本书方向与原理

用最新研究方法综合比重，我们应尊重杨耀先生的史证与建筑方面对古典家具的研究，王世襄先生等学者们对文化、历史、美学的研究，这些无疑是珍贵的。但他们的研究也存在因时代局限的缺失。如图像学、心理学与符号学相联系，与设计学诸理论相联系等，这就为本书找到了突破的瓶颈。此外，本书还尝试构建与解构古典家具的实验，应该说，这样地工作，在国内显然是开了个头。籍此希望更多的人也来研究，以不辜负新时代的需求，一个关涉教育、生产、文化、美学、设计艺术的需要。

《周易》关于“形而上者谓之道，形而下者谓之器”和“贲”，无色谓之精神。

目录

序 引言

第1章 概说明式**红木坐具** 1

1. **红木家具中坐具的风采**
2. 明式红木坐具的风格及品位
3. 基本品类与部分人机尺寸
4. 区域特征与情境
5. 古典红木家具及现代红木家具的养护
6. 红木树种确定的依据
7. 明式家具语义空间外延

第2章 知觉与分类 8

1. 靠背椅
2. 灯挂椅
3. 圈椅
4. 玫瑰椅
5. 扶手椅
 6. 官帽椅
 7. 交椅
 8. 太师椅
 9. 墩、凳、交阡
 10. 禅椅

第3章 语义追踪 31

1. 演绎与需求的增长
2. 嬗变
3. 情境与陈设
4. 事理中的依据
5. 同宜法中的整体与细部
6. 市场藏品一瞥

第4章 工艺材料及识别 79

1. 工具
2. 硬木料
3. 特殊工艺及变化中的工艺情景
4. 榫卯构造

第5章 解构与构造 99

1. 实验与理论关键词
2. 解构
3. 重构
4. 改造与克服
5. 环境与现实
6. 符号置入与多向度理念

参考文献

后记

第1章 概说明式**红木**坐具

1. 红木家具中坐具的风采
2. 明式红木坐具的风格及品位
3. 基本品类与部分人机尺寸
4. 区域特征与情境
5. 古典红木家具及现代红木家具的养护
6. 红木树种确定的依据
7. 明式家具语义空间外延

1. 红木家具中坐具的风采

“天然去雕饰，清水出芙蓉”。红木的坐具无需上漆，凭藉优良的硬木品质和自然之美，打造烫蜡磨光即成。

在非物质精神中：实现了“器以载道”。光美呈现了。

《周易》关于“形而上者谓之道，形而下者谓之器”和“质”，无色谓之精神。

以设计同宜法视：实践了《淮南子》关于“大匠不折，大豆不具”艺术形态与和谐的至高境界。

在“坐”的生活事理，情境的方式中：它解决和顺应了时代，社会制度变迁中的从席地起居到垂足而坐。由此彰显的等级、礼仪和习俗、行为功能心理审美等。

2. 明式红木家具的风格及品味

1) 援引王世襄提出的十六字品诀：简练、淳朴、厚拙、凝重、雄伟、圆浑、沉穆、隽华、文绮、妍秀、劲挺、柔婉、空灵、玲珑、典雅、清新。

2) 我们还应当看到：仿生、符号、象征、喻情、幽默、静逸、功能单纯而系统化，及认知同宜法，现代美学、中国哲学、心理学因素的历史呈现在明式家具中产生了极强的效能。

3) 造物事理（以柳冠中设计事理为依据）明式家具选材的外部环境与心理因素为：木材的坚实、名贵，可资玩味、谐趣，以及关涉社会、制度、地位、礼仪、风俗等因源。引发其内部因素：形态、结构、工艺、自然天饰的品味特征。最终赋予其非物质精神。完成“坐”的方式、“坐”的情境、“坐”的行为、需求经济、人文与内涵。

3. 基本品类与部分人机尺寸

- 1) 靠背椅 (W) 50.5cm × (D)43cm × (H)48cm, 58.5cm × 45cm × 99.5cm
- 2) 圈椅 82cm × 48cm × 53.5cm, 59cm × 45cm × 97cm, 60cm × 48cm × 97cm, 57cm × 45cm × 92.5cm, 62cm × 48cm × 98cm, 61cm × 50cm × 99.5cm
- 3) 灯挂椅 (基本上) 58cm × 46cm × 110cm
- 4) 扶手椅 58cm × 47cm × 115cm, 59cm × 47cm × 82.5cm, 59cm × 47cm × 82.5cm
- 5) 官帽椅 (四出头、二出头) 54cm × 45cm × 97cm, 58cm × 47.5cm × 108cm, 45cm × 59cm × 112cm, 56cm × 43.5cm × 104cm
- 6) 玫瑰椅 58cm × 47cm × 85cm, 56cm × 45.5cm × 85cm, 57.5cm × 46cm × 81.3cm
- 7) 交椅 69.5cm × 53cm × 54cm, 69cm × 46cm × 98cm, 68cm × 46cm × 96cm
- 8) 双人椅 110cm × 106cm × 98.5cm, 120cm × 107cm × 82.5cm
- 9) 躺椅 72cm × 92cm × 101cm
- 10) 太师椅 60cm × 45cm × 50cm
- 11) 木鼓凳 43cm × 53cm
- 12) 四开光墩坐 38cm × 47cm
- 13) 交机 56cm × 46cm × 52cm

4. 区域特征与情境

明式家具主要是南方“苏式”、京作（宫廷）及广作等。

椅子的陈设与情境：

- 1) 中式二椅一几。即供两人交谈品茗，中间置几一件，满足人事交往、礼仪、情感沟通之生活事理。
- 2) 起居室的壁画、博古架、屏风、隔间墙等均是二椅一几的置放背景物，以营构文化、品味、休闲之环境场。
- 3) 中式或西式三椅一几、四椅（包括沙发）一几，以满足全家人或亲朋好友聚合，增添团圆气氛。并且椅子（含凳类）在室内外均有特定的人居生活需求的核心地位。

椅子的陈设是居室空间的第一推。由此延展出不同居室空间的专用家具，如榻具、衣橱、书桌、餐桌、榻、案、屏、箱、挂屏、匣子等。

5. 古典红木家具及现代红木家具的养护

- 1) 由于红木家具表面有一层烫制蜂蜡（丝绵球推磨蜡）或生漆膜，所谓南漆北蜡，故应使用软绵沾中性清洁剂处理。再以干布擦拭；若想除去细纹处的灰尘，应用软鬃刷和软棉巾擦拭，以免损伤。
- 2) 不宜将其置于强自然光照射或过冷过热处，以免造成龟裂或膜皮脱落的现象。
- 3) 如遇家具伤痕或粗糙之感，应取细磨砂纸适力推磨其破损表皮，再以家具蜡磨拭即可重现光泽。

6. 红木树种鉴定的依据

红木是当前国内家具用材约定俗成的名称，因此无对应的英文标准名称，通常采用汉语拼音“Hongmu”表示。从红木材料科学的角度，考量明清家具木材特征，并参考国内外正确定名的木材标

贾克梅地的雕塑与
明式椅在符号语义上异
曲同工

本和资料,最终确定为33个树种,8类5属。即紫檀木、花枝木、黑酸枝木、红酸枝木、乌木、条纹乌木、榿木和鸡翅木8类;紫檀属、黄檀属、柿属、崖豆属及铁刀木属。其中主要是紫檀属和黄檀属,并且绝大多数是由东南亚,热带非洲和拉丁美洲进口。红木的识别和区分,主要是以简便、直观、实用的技术特征(如密度、结构、材色和纹理等)为依据,再辅助必要的木材解剖来确定其属种。

7. 明式家具语义空间外延

明式家具前承“楚式”家具文化,后启“汉式”,远涉西欧,传播比较广泛。在顺应人类需求的构建图案中,惟窥其形态,即已洞见其中的人性、心理文化与生活方式调和下的语义、语义物化的符号。情态和精神之光穿越时空,给人启示良多。

1) **符号形态与生活观** 明式家具,秉承了自夏、商周、战国、汉唐以来造物情德制和形态范式的雏形,其情节应明王朝以来较为开明、平缓的社会形态和生活方式,一改“楚式”剔透造型的功能与审美,扩展至“汉式”高足造型。其桌几、凳、床、榻、案等均完成了人类追求平和、自由的生存观,使人机关系渗入语义中。最终,致使明式家具以极其考究的硬木造物,化于凝重、简约、精巧、端庄之风格并著誉于世。应说,明式家具印证了社会生存方式即是设计反映时代风尚的本质与精神的源头。

2) **符号元素的内涵与外延** 符号元素通常以本体设计物元素而言,拆散各构件,其并未实际功能意义,若将其组合到椅子中,方可尽显语意的形式外延与内涵,并具有多维自由的创造空间。明式家具,究其形式的外延而言,它以人的行为“坐”的方式(正襟危坐)为出发点,即功能形态基本固定并加以拓展;如五开光鼓凳、太师椅、圈椅、扶手椅、箱柜、八步床、架子床等,并辅以方、圆造型元素的联合,以此满足人们“坐”的需求,可谓“天然去雕饰,清水出芙蓉”的造物品格。体味明式家具内涵,自由、丰富、象征、隐喻等,是其主要形象意念,并藉此使其极大地提升了内在品味,强化了符号形态的鲜明与完美。如二出头官帽椅,四出头官帽椅,木梳子椅,带结扶手椅等。那么,为什么要这样去象征或隐喻呢?其重要的因素是满足人们追求福贵、权贵、美好希冀、团圆、喜庆、崇高的境界为上品的情感,并巧妙融进特定历史、传统和社会的伦理观、价值观和生活观,亦正因如此,几、桌、凳抑或一把椅子,被提升了内涵与设计文化的品质,遂竟使其超越家具其表,传递非物质气象。这一切,与现代设计符号学探索 and 追求的文化与人性的至高境界不谋而合。无怪乎,明式家具对西方新艺术、现代主义乃至后现代思潮具有深远的影响力。

3) **引出的可塑空间** 明式家具的成果虽然完美无缺,对后人启示良多,但毕竟是先人在特定时代创造的历史产物。今天观其形态语义的价值,应当不止于欣赏,更在于我们运用西方现代艺术与设计思潮及观念的优秀成果加以再造,则是非常必要的。如解构主义的打散、重构、错位、倾斜、扭曲形式;后现代思潮中运用的反文脉、自律、讽喻性

感、调侃、幽默、流行、诙谐、批判理念；有机抽象现代主义的热情与畅想等，均可以使我们将明式家具加以引伸、重组和再造，化为新形态。当然，研究方法应以人为本，以和谐自然为前提，这将促使我们更加切实有效地创造出无限的空间天地。

明式家具文化的积淀已成为一个时代的象征物，一个物质的灵魂。虽然已永恒，但我们还是可以从其中感受到可再造的空间。这样做之必要，乃缘于我们民族的文脉与情结；这样做，是因为我们需要创造设计独特又兼具内涵的民族产品来满足时代的召唤。明式家具，囿于中国象征设计文化的传统，它可散射的空间外延形式与内涵依然广阔和丰厚。

明

式家具的符号语义来自社会生活的内因与外因。因人们的特定需求而发生变化，而造型形态的象征、隐喻和审美，有穿越时空的共性特征。