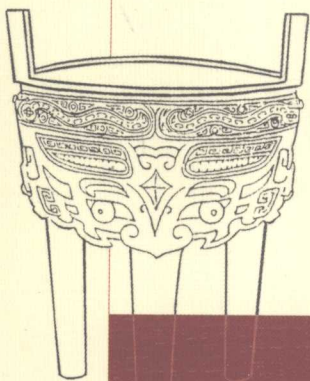
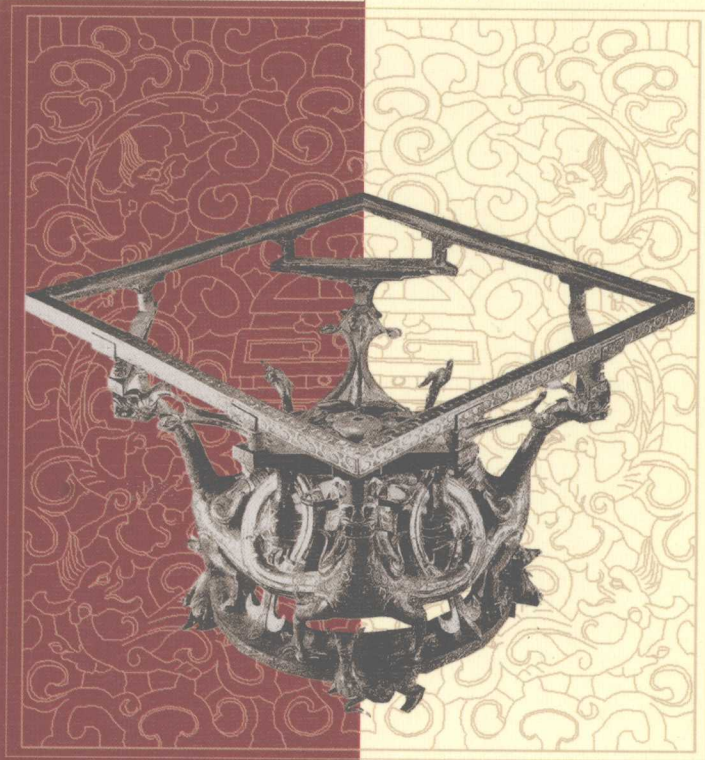

古典 家具装饰图案

余肖红 李江晓 编著

中国建筑工业出版社

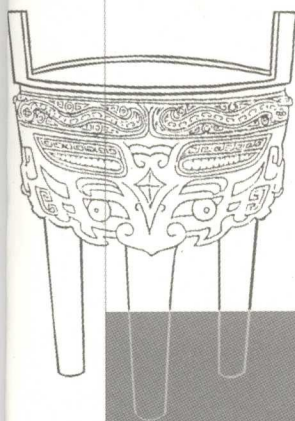
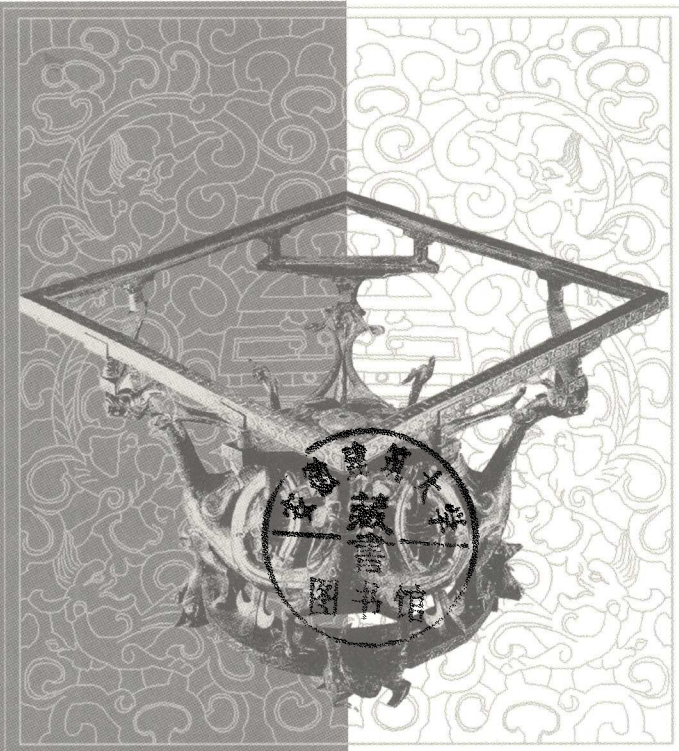

古典 家具装饰图案

余肖红 李江晓 编著

中国建筑工程出版社

图书在版编目(CIP)数据

古典家具装饰图案/余肖红, 李江晓编著. —北京:

中国建筑工业出版社, 2007

ISBN 978-7-112-09711-1

I. 古... II. ①余... ②李... III. 家具—装饰

美术—图案—世界—古代 IV. J535.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第158755号

责任编辑: 费海玲 马彦

版式设计: 付金红

责任校对: 孟楠 王雪竹

古典家具装饰图案

余肖红 李江晓 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京广厦京港图文有限公司设计制作

北京建筑工业印刷厂印刷

*

开本: 889 × 1194 毫米 1/20 印张: 14 $\frac{1}{2}$ 字数: 423 千字

2007年10月第一版 2007年10月第一次印刷

印数: 1-3000册 定价: 36.00元

ISBN 978-7-112-09711-1

(16375)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

编委会

主 任：余肖红（浙江林学院）

李江晓（河南农业大学）

参编人员：林秀珍（浙江林学院）

刘 畅（浙江林学院）

王 丽（浙江林学院）

钱奇霞（浙江林学院）

杨红旗（河南农业大学）

张 罡（河南省中原国际文化传播有限公司）

马旭东（深圳长城家具装饰工程有限公司）

常 乐（北京林业大学）

序 一

在中国，经常听到各方面在呼喊“大师”，中国人太盼望有大师了。

然而，家具设计方面，世界前100名大师，偏偏就没有中国人。我不知道为什么，是传统？是偏见？还是我们真的没有？

在明清，许多文人都参与家具的设计，否则单靠工匠生产不了如此的辉煌。但中华文化在传统上，认为这些都是“杂巧淫技”，不是“正道”，因此参与设计的文人们都不敢或不屑将自己的名字留下。

这些不知名的文人设计师，绝对不亚于齐宾代尔，不亚于亚当、谢拉顿等人。相反，许多欧洲大师的设计，是从中国的原型设计中发展出来的，如丹麦著名的设计大师汉斯·韦格纳（Hans Wegner），以及英国流传至今的著名设计安妮女王（Queen Ann）等等。

西方从我们的土壤中培养出大师，而我们却没有。因此我认为，我们如果希望产生大师，就得回到我们自己的土壤中去。余肖红、李江晓两位老师编著的《古典家具装饰图案》一书，以线描图的形式向读者展示了中外家具发展史上各个时期的家具装饰图案，图文并茂，内容翔实，尤其是图案清晰生动，是设计行业一部很好的参考资料。作者花费大量的时间与精力对传统图案进行挖掘与研究，虽是一项基础的工作，却是一件非常有意义的事。

林作新

2007.8.31

序 二

余肖红老师来电说要出一本关于家具图案的书，让我写序。余老师是北林研究生时认识，当时她要实习便推荐到深圳友联去了。几年下来事业有成，著作也有了，实在是年轻人可贺之事。

对于家具图案我是外行，虽然担任中国家具协会传统家具专业委员会的主任委员，因为是行业组织更多是面上的联系，于学问涉及的相对少一些。图案的知识我仅有近三十年前在中央工艺美术学院读书时雷圭元先生教的一些图案基础。当时我刚刚入学，雷先生也是解放之初，大家的感觉有如隆冬之后的初春都很欣欣向荣，教的学的都很认真，所以也就印象深刻。之后，这些知识也就在工艺美术公司工作时偶尔用过，其他时间都放在南山。

有段时间忽觉我国图案研究方向东西似乎少了一些，于是动了一番心思，欲架构起来研究一下。资料也找了，书也买了一些，时间一紧就放下。两位老师从具体一个品种入手，拾巨于细是很不错的路子。

古典家具是传统文化的一支，身上所打的都是传统文化的烙印，特别是中国传统家具。从图案入手也是对古典家具研究的一个角度，可以和材料、结构、工艺、造型的研究并举，对古典家具的文化内涵深入挖掘。对庞杂的资料进行整理归纳是很大的劳动也是很大的功德，对于其他研究人员特别是设计人员会有许多方便。

后继有人是为快也。

陈宝光

前言

家具作为社会物质文化和精神文化的一部分，是人类社会政治、经济、文化、艺术和技术等综合发展的产物，反映了不同国家、不同民族在不同历史时期的文化艺术。把家具作为文化，一是因为家具作为人类行为方式和造物方式所具备的文化性和文化意义；二是家具本身的装饰性和依附于其身的装饰图案所具备的文化意义。家具装饰图案始终在传达和表述着一定的文化信息和社会属性。它是家具装饰艺术最主要、最普通和最广泛的表现形式。

古典家具装饰图案是“图案”这门实用美术学科中的一个重要分支。有关“图案”的含义主要是指有关装饰、造型的“设计方案”。具体到实用美术领域，图案可从广义和狭义两方面理解。从广义上讲，图案是从美学的角度对物质产品的造型、结构、色彩、肌理及装饰纹样所进行的营构或方案设计，所包括的内容很多，涉及的范围也很广。从狭义上讲，图案是指某种纹饰，即按形式美规律构成的某种或拟形或变形，或对称或均衡，或单独或组合的具有一定程式和秩序感的图形纹样或表面装饰。本书所涉及的图案指的是后者，主要是对国内外古典家具上的图形纹样或表面装饰进行了收集和整理。

本书通过对中外古典家具上的装饰图案作系统整理，让广大读者充分了解中外家具发展的各个历史时期其家具装饰图案的风格特点和主要纹饰题材，分门别类地揭示了古典家具装饰图案的艺术形式和美学特征。图案翔实，内容丰富，能给从事家具设计、室内设计以及现代装饰设计的相关人员一定的借鉴和参考。

本书编写过程中参考了大量国内外学者的研究成果和著作（详见参考文献），在此深表感谢！另外，本书的编著得到了浙江林学院科学发展基金和浙江省教育厅科研基金的资助。

古典家具装饰图案博大精深，是祖先留给我们的宝贵财富，对它的研究和整理还有待进一步的深入，书中错漏之处难免，恳请广大读者批评指正。

编者

2007.6

目 录

第一篇 中国古典家具装饰图案

第一章 商周时期家具装饰图案 2

- 一、时代背景与装饰图案主要题材和特征 2
- 二、商周时期家具主要装饰图案 3

第二章 春秋战国时期家具装饰图案 11

- 一、时代背景与装饰图案主要题材和特征 11
- 二、春秋战国时期家具主要装饰图案 12

第三章 秦汉时期家具装饰图案 21

- 一、时代背景与装饰图案主要题材和特征 21
- 二、秦汉时期家具主要装饰图案 22

第四章 魏晋南北朝时期家具装饰图案 29

- 一、时代背景与装饰图案主要题材和特征 29
- 二、魏晋南北朝时期家具主要装饰图案 30

第五章 隋唐五代时期家具装饰图案 34

- 一、时代背景与装饰图案主要题材和特征 34
- 二、隋唐五代时期家具主要装饰图案 35

第六章 宋元时期家具装饰图案 43

- 一、时代背景与装饰图案主要题材和特征 43
- 二、宋元时期家具主要装饰图案 44

第七章 明式家具装饰图案 50

- 一、时代背景与装饰图案主要题材和特征 50
- 二、明式家具装饰图案 52

第八章 清式家具装饰图案 98

- 一、时代背景与装饰图案主要题材和特征 98
- 二、清式家具装饰图案 101

第二篇 西方古典家具装饰图案

第一章 古代时期家具装饰图案 142

- 第一节 古埃及时期家具装饰图案 142
  - 一、时代背景与装饰图案主要题材和特征 142
  - 二、家具主要装饰图案 144
- 第二节 古希腊时期家具装饰图案 149
  - 一、时代背景与装饰图案主要题材和特征 149
  - 二、家具主要装饰图案 149
- 第三节 亚述与波斯时期家具装饰图案 154
  - 一、时代背景与装饰图案主要题材和特征 154
  - 二、家具主要装饰图案 154
- 第四节 古罗马时期家具装饰图案 155
  - 一、时代背景与装饰图案主要题材和特征 155
  - 二、家具主要装饰图案 156

第二章 中世纪时期家具装饰图案 159

- 第一节 拜占庭家具装饰图案 159
- 第二节 仿罗马式家具装饰图案 161
- 第三节 哥特式家具装饰图案 164

第三章 文艺复兴时期家具装饰图案 170

- 一、时代背景与装饰图案主要题材和特征 170
- 二、家具主要装饰图案 171
- 第一节 意大利文艺复兴时期家具主要装饰图案 178
- 第二节 法国文艺复兴时期家具主要装饰图案 184
- 第三节 德国文艺复兴时期家具主要装饰图案 188
- 第四节 英国文艺复兴时期家具主要装饰图案 189
- 第五节 西班牙和葡萄牙文艺复兴时期家具主要装饰图案 191

第四章 巴洛克时期家具装饰图案 194

- 一、时代背景与装饰图案主要题材和特征 194
- 二、家具主要装饰图案 194
- 第一节 法国巴洛克时期家具主要装饰图案 198
- 第二节 德国巴洛克时期家具装饰图案 203
- 第三节 英国巴洛克时期家具装饰图案 205
- 第四节 意大利巴洛克时期家具装饰图案 208

第五章 洛可可时期家具装饰图案 210

- 一、时代背景与装饰图案主要题材和特征 210
- 二、家具主要装饰图案 210
- 第一节 法国洛可可时期家具主要装饰图案 218
- 第二节 英国洛可可时期家具主要装饰图案 231
- 第三节 意大利和西班牙洛可可家具装饰图案 234
- 第四节 德国洛可可家具主要装饰图案 238
- 第五节 美国殖民时期家具主要装饰图案 238

第六章 新古典主义时期家具装饰图案 240

- 一、时代背景与装饰图案主要题材和特征 240
- 二、家具主要装饰图案 240
- 第一节 法国新古典主义家具主要装饰图案 245
- 第二节 英国新古典主义家具主要装饰图案 258
- 第三节 美国新古典主义家具主要装饰图案 267

第七章 19世纪混乱时期的欧美家具装饰图案 269

- 第一节 拜得米亚时期家具主要装饰图案 269
- 第二节 维多利亚时期家具主要装饰图案 271
- 第三节 混乱时期家具主要装饰图案 273

参考文献 274

第一篇 中国古典家具装饰图案

中国古典家具装饰图案历经几千年的发展和演变,形成了独特的艺术风格,它综合反映着不同历史阶段的政治面貌、风俗习惯、宗教信仰、观念意识及审美情趣等,大致形成了一个神秘威严(商周)、浪漫绚丽(春秋)、飞动精炼(秦汉)、清新自然(魏晋)、丰满华丽(唐)、简洁纤秀(宋)、典雅秀美(明)、繁琐富丽(清)的风格脉络,传达和表述着中华民族深厚的文化底蕴。

中国古典家具装饰图案构图活泼自然,热烈而有生气,无论其题材是动物、植物、花鸟、人物、自然山水,还是各式几何纹饰,都具有强烈的动感和生命力,与家具的造型和结构形成鲜明对比,相得益彰,是体现中国古典家具卓越成就和艺术水平的重要组成部分。

第一章 商周时期家具装饰图案

一、时代背景与装饰图案主要题材和特征

商周时期(公元前16世纪~公元前771年)是中国历史上一个重要时期,它结束了没有文字记载的史前时期,进入了人类文明时期。这一时期是我国青铜器高度发达的极盛时期,此时青铜技术与翻模铸造工艺不断提高,创造了闻名于世的青铜文化,兴起了“铜制家具”。

青铜器作为这一时期最具代表性的艺术品类,主要有礼器、乐器、兵器、日用器皿及工具等类型,做工精美且浑厚庄重。其上的装饰图案端庄、肃穆且内容多样,图案构图严谨,装饰手法独特,显示出威严、凝重的新奇之美。这一时期的家具主要有供祭祀用的俎和禁,还有与席地而坐生活方式相适应的席、屏、几、案等家具。在等级森严的商周(特别是强大的奴隶制国家周朝),不仅家具的形制、使用要按照严格的等级与

名分行事,就是家具的材质、色彩、纹饰等也有不可逾越的严格规定。如:几的使用,天子是用玉几,以下的诸侯、士大夫等,要根据级别和场合的不同,使用雕几、彤几、漆几等,决不可有违。再如周天子专用的屏风,大典时背后的扆屏风为斧纹装饰,而祭天时则用饰以凤凰羽毛的屏风。所以商周时朝的家具装饰已成为奴隶社会上层建筑的一部分了,家具装饰的色调、图案、边饰等,无不反映强大的奴隶制国家的神权、族权和政权统一的特点以及分明的宗法制度。另外,这些装饰图案在造型上趋于夸张和变形,几乎没有写实纹样,手法严谨刻板,趋于“程式化”,基本为对称形,其所表现的神秘化与秩序化反映了当时奴隶制盛期“礼治”的森严气氛。

从出土的商周家具中可知,这一时期家具上的装饰图案题材主要有饕餮纹、夔纹、蝉纹、龙纹、凤纹、几何纹以及一些自然形图案等。

二、商周时期家具主要装饰图案

1. 饕餮纹

饕餮纹是商周家具上常用的一种图案。它是一种想像的怪兽纹,《左传》和《吕氏春秋》中均有记载,是有首无身、凶猛吃人的怪兽。传说因其贪食,没有下巴和嘴齿,只有眼、鼻、耳、角。它的形象是,正面中心为鼻梁,有一双巨目,大口,头上有似牛的双角。饕餮纹有时变化为两个相对的夔纹。饕餮纹给人感觉凶猛,显示出一种强悍狰狞的美(图1-1~图1-6)。

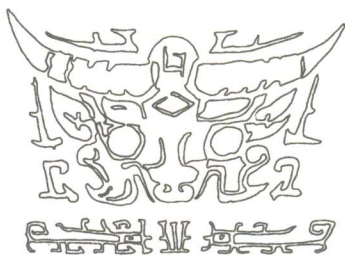

图 1-1 青铜器上饕餮纹

图 1-2 青铜器上饕餮纹

图 1-3 青铜器上饕餮纹

图 1-4 青铜器上饕餮纹

图 1-5 商俎侧面饕餮纹

图 1-6-1 青铜器上饕餮纹

图 1-6-2 青铜器上饕餮纹

2. 夔龙纹

夔龙是商代后期和西周时期青铜器上的主要装饰纹样，其形象多为张口卷尾的长条形，一角一足，为侧面形象。夔龙纹的变化很多，有时又发展成为几何图形，表现出一种神力智慧的创造美(图1-7~图1-12)。

图1-7 青铜器上夔龙纹

图1-10 青铜器上夔龙纹

图1-8 青铜器上夔龙纹

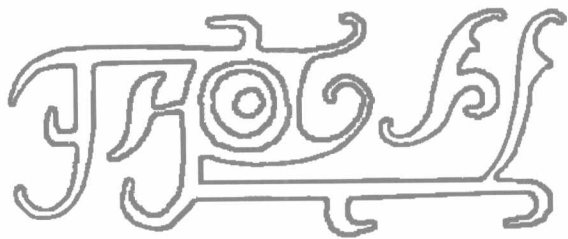

图1-11 青铜器上夔龙纹

图1-9 商周铜尊上夔龙纹

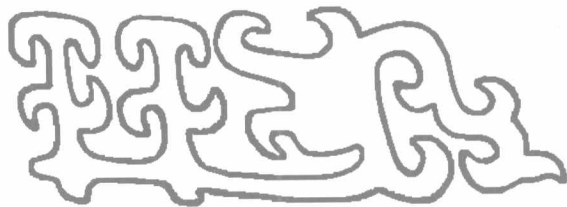

图1-12 青铜器上夔龙纹

3. 蝉纹

蝉纹被看成是商代的图腾，在商周青铜家具上常出现。蝉纹经过先民的加工，具有较高的艺术价值，其头部似如意形，蝉嘴、蝉眼、蝉身和蝉翅形成美丽的环道，非常漂亮。蝉纹被加工、提炼成精美的富有规律的装饰纹样，然而又不失其本来面目，显示出一种秩序美(图 1-13~图 1-17)。

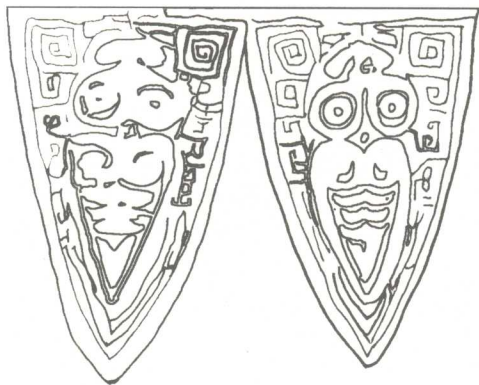

图 1-13 商周蝉纹

图 1-14 商周蝉纹

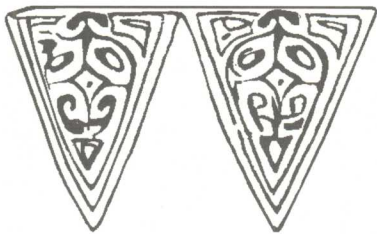

图 1-15 商周蝉纹

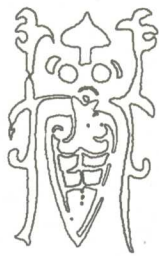

图 1-16 商周蝉纹

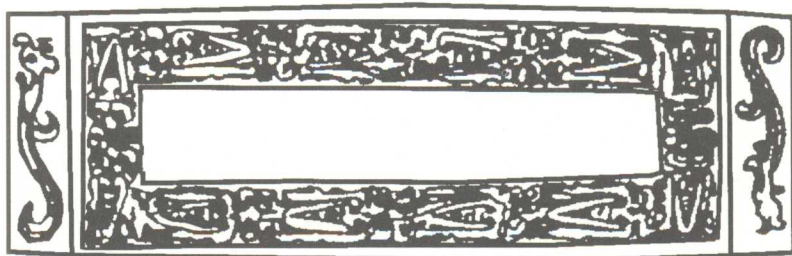

图 1-17 商俎面蝉纹和龙纹

4. 龙纹

是商周时期青铜家具上常用图案。《说文》载，“龙，鳞虫之长，能幽能明，能细能巨，能短能长，春分而登天，秋分而潜渊。”是一种综合九牛二虎之力的传说中的动物形象，古人以它为最高祥瑞。商周时期的龙纹基本似蛇，呈蜷曲状，有耳，无角，无足。

禁是一种祭祀用的礼器，上面用来盛放酒，以此表示对天地的祝愿。如图1-21是西周的龙纹禁，在禁的四周装饰有对称分布的龙纹，显示出端庄、秩序之美（图1-18~图1-22）。

图 1-18 商周青铜家具上龙纹

图 1-19 商周青铜家具上龙纹

图 1-20 商周青铜家具上龙纹

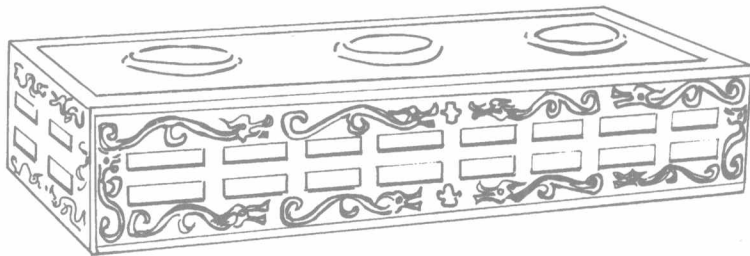

图 1-21 周铜禁龙纹

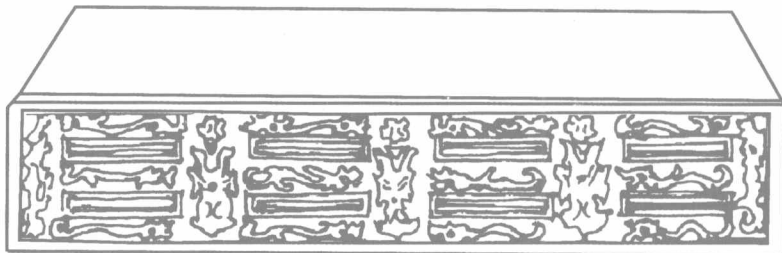

图 1-22 周铜禁龙纹

5. 凤纹

商周青铜器上的凤纹与现实生活中的鸟类密切相关，它是良渚文化玉器中神人与鸟纹图案结合演变的结果，是一种具有沟通天地人神巫术意义的神鸟。此时凤纹图案的主要特征是具有线条流畅的羽毛和装饰华丽的高冠。夸张、华美的高冠把凤纹从现实生活中具象的鸟类中分离出来，隐含着商周青铜工匠的创作动机和当时人的世界观(图1-23~图1-30)。

图 1-23 青铜器上凤纹

图 1-24 青铜器上凤纹

图 1-25 青铜器上凤纹

图 1-26 青铜器上凤纹

图 1-27 青铜器上凤纹

图 1-28 青铜器上凤纹

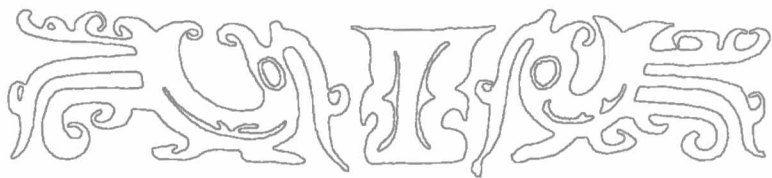

图 1-29 青铜器上凤纹

图 1-30 青铜器上凤纹

6. 几何纹

商周时期的几何纹主要有云雷纹、环曲纹、圆涡纹、云气纹、三角纹等，主要用于青铜家具的底纹或边饰。如：云雷纹是以连续的回旋形线条构成的几何圆形，有的作圆形连续构图，也单称“云纹”；有的作方形连续构图，也单称“雷纹”。多作为地纹，以烘托饕餮纹、龙纹和鸟纹等主题纹饰（图1-31～图1-42）。

图 1-31 几何云雷纹

图 1-32 几何云雷纹

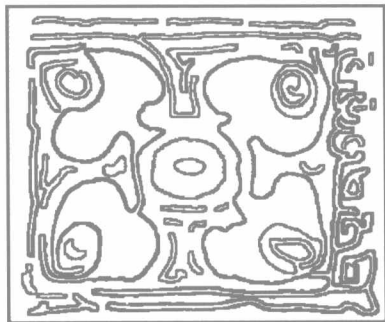

图 1-33 几何云雷纹

图 1-34 几何云雷纹