

东方文心

东方文心

明式文人家具文化研探

(修订版)

Chinese Literati's Ambition
Literature Research on Ming Dynasty Furniture

朱方诚 著

东方文心

明式文人家具文化研探

(修订版)

Chinese Literati's Ambition

Literature Research on Ming Dynasty Furniture

朱方诚

著

图书在版编目 (CIP) 数据

东方文心 : 明式文人家具文化研探 / 朱方诚著. --
修订本. -- 南京 : 江苏凤凰科学技术出版社, 2019.6
ISBN 978-7-5713-0178-1

I. ①东… II. ①朱… III. ①家具-文化研究-中国-明代 IV. ①TS666.204.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第046834号

东方文心 明式文人家具文化研探 (修订版)

著 者 朱方诚
项目策划 凤凰空间/刘立颖
责任编辑 刘屹立 赵 研
特约编辑 刘立颖

出版发行 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
总 经 销 天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址 <http://www.ifengspace.cn>
印 刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本 965 mm × 1 270 mm 1 / 16
印 张 25.75
插 页 2
版 次 2019年6月第1版
印 次 2019年6月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5713-0178-1
定 价 398.00元 (精)

图书如有印装质量问题, 可随时向销售部调换 (电话: 022-87893668) 。

目录

008 / 卷一 文人篇

- 009 一、何为文人
- 012 二、何为文人家具
- 025 三、明代文人家具的时代背景

036 / 卷二 文化篇

- 037 一、家具文化概述
- 041 二、中国行为文化在家具造型上的体现
- 050 三、明式家具重要的文化创意
- 062 四、明、清式家具文化差异的焦点
- 075 五、民族风格可以改变，品格追求始终如一

076 / 卷三 理念篇

- 077 一、概说理念
- 079 二、家具设计理念的内涵
- 088 三、明式文人家具的设计理念
- 094 四、明式文人家具设计理念的美学特征

098 / 卷四 结体分类解读篇

- 099 一、明式文人家具的木构结体
- 105 二、华夏家具构造心理的外延特征
- 112 三、经典款式解析——承具类
- 140 四、经典款式解析——坐具类
- 176 五、经典款式解析——卧具类
- 192 六、经典款式解析——皮具类
- 205 七、经典款式解析——其他类

220 / 卷五 纹饰工艺篇

- 221 一、明式文人家具的纹饰特色
- 225 二、纹饰创作法在家具上的妙用
- 230 三、明式文人家具的纹饰类别与民俗内涵
- 243 四、明式文人家具纹样的作用及意义
- 246 五、实例分析家具纹饰特征与年代风貌
- 258 六、纹样创新中的弦外之音
- 260 七、文人家具纹饰的创作简析

338 / 卷七 传承测绘篇

- 339 一、测绘的目的和意义
- 344 二、测绘与实物比对图例

410 附录

415 参考文献

416 后记

272 / 卷六 文人家具纵横地域篇

- 273 一、概说文人家具发展四期
- 281 二、从明式家具成熟期的史料分析各类构件
- 299 三、家具地域性与意识形态倾向
- 308 四、区域出产决定的用材特色
- 313 五、区域地理分界的造型特色
- 334 六、区域民俗传统的工艺花絮

东方文心

明式文人家具文化研探

(修订版)

Chinese Literati's Ambition

Literature Research on Ming Dynasty Furniture

朱方诚

著

图书在版编目 (CIP) 数据

东方文心 : 明式文人家具文化研探 / 朱方诚著. --
修订本. -- 南京 : 江苏凤凰科学技术出版社, 2019.6
ISBN 978-7-5713-0178-1

I. ①东… II. ①朱… III. ①家具-文化研究-中国-明代 IV. ①TS666.204.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第046834号

东方文心 明式文人家具文化研探 (修订版)

著 者 朱方诚
项目策划 凤凰空间/刘立颖
责任编辑 刘屹立 赵 研
特约编辑 刘立颖

出版发行 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
总 经 销 天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址 <http://www.ifengspace.cn>
印 刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本 965 mm × 1 270 mm 1 / 16
印 张 25.75
插 页 2
版 次 2019年6月第1版
印 次 2019年6月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5713-0178-1
定 价 398.00元 (精)

图书如有印装质量问题, 可随时向销售部调换 (电话: 022-87893668)。

序

中国古典家具是华夏文明的重要载体，也是全人类的文化遗产，其丰厚的文化内涵，有待我们去深入地发掘、探讨和研究。

《东方文心——明式文人家具文化研探》是近年所见的一本很有学术价值的研究专著。作者用严谨的科研思路，对明式家具的成因背景、文化内涵、形式特点、发展流变等问题做了科学细化的探讨研究。

作者运用广博深厚的文化储备和科学素养，对各时期各种类的古典家具用类比、对比、数字统计、图表等科学有效的方法进行了系统的剖析研究，得出了诸多真实可信的、有价值的科学结论。如作者将明式家具的流变，科学地划分为初创、发展、成熟、转变四个阶段；将明式家具与清式家具不同形态的成因，归结为由于农耕文明与游牧文化对器物所持的不同观念所致；将明式家具的搭脑、背板、椅面、腿挖度等部件不同形态的

刚柔曲直，分别对应佛、儒、道等文化所持的不同理想观念和心里寄托等。书中的许多观点都是极具新意的。

作者用其广阔的视野、独到的视角、活跃的思维为古典家具研究领域引出了很多新的探索方向，把我们的思路带入了更接近事物本质的研究领域。另外书中还涉及了许多美术技法和现代工业设计的理念，同时也对当代仿古家具的粗制滥造提出了中肯的批评。

作者旁征博引，严谨论证，书中文字既有学院风格的学术性，又有诗意盎然的文学性，中间常常穿插有温度感的日常用语来论证学术观点，其丰富轻松的语言表达，使人读起来毫无乏味感。

书中既有论证文章，又有清晰翔实的家具分类图片，还有大量按比例测绘的家具结构解析图。此书既是有价值的学术研究论著，又是图文并茂的科普读物，是一本集专业性、研究性、理论性、实用性、资料性、赏析性于一体的好书，可供专业家具设计制造者参考。

愿朱先生对古典家具的研究更加深入，愿古典家具研究领域多出版一些这样的好书。

张德祥

2019年1月于嘉木移

前言

展开明式家具文化内涵的探讨，对于华夏造物的研究具有深远意义。

随着明式家具功能分类学的完善，明式家具的社会职能分化改组的事实格局也引起了人们的广泛关注。我们现在可以轻易地从传世家具中梳理出宫廷家具、商贾家具、宗教家具、文人家具及田园家具。而在这五大类家具社会职能背后所共同蕴含的、强烈的时代气息是什么呢？特别能体现出这种东方文化的智慧，折射出华夏文人儒道互补的处世哲学的，笔者认为是一种中国特有的“人文精神”。

所谓文人家具，并非是文人使用的家具，而是基于明代文人的审美品位形成的风格型家具，散见南北明式家具的各式流派中，也不受制作材料贵廉的影响。因此，为当下社会中坚阶层广为赞誉的文人家具，当是明式家具诞生之后的模范。唯有解读清楚明代文人家具的内涵，才能找准传承明式家具的密码。

把中国传统家具引入社科系统来研究的艾克先生，在《中国花梨木家具图考》一书中所说“中国明式家具装饰严谨，不带虚假，较直接地显现出有力的形式和实用的性质。这些制品的主要艺术魅

力在于纯真，刚中有柔，及无疵的光滑匀称。”道出了一位远道而来的文化解读人对东方精神意韵之美的由衷褒奖。

中国传统文化有深厚东方哲学底蕴，形成了独特的美学理念，为明式家具的设计思路指明了方向，所以对明式家具设计文化的剖析，绕不开对中国人文精神的探索和研究。文人精神的核心就是自尊、自信、自强及独到的自律。

中国封建社会轻视手工艺与商业，只有美术与音乐之类大艺术较受社会政体及主流文化的关注，所以中国形而上的文化观念，比之形而下的工艺技术更受到文人阶层的重视，造型艺术中绘画、雕塑之后，才轮到实用艺术设计的建筑、器物、服装、家具等，哪一类比较受文人阶层青睐呢？很是费解。好在明代各级文化人士对生活艺术多有评述、构想，成为指导匠作模式的设计概论。有文人们高屋建瓴、由表及里的艺术指导，中华造物才能半游离于商业之外，尽情挥洒文人的伦理依据，推崇正道、应对习俗、注重功用、省工俭料等东方智慧，从而应运而生，使华夏家具设计走了一条由浅入深的实践之道，一条排除宗教、皇权干预的人文正道。这一点只要与哥特式、洛可可家具一比，就自有分晓。

所以文人是创造明式家具风格的主要推动力，是手工艺文化事业的脑力劳动者，是家具生产发明的宏观启蒙、经验梳理、业绩传承各环节的重要推手。从这一点上说，社会培养了各界文化的专业里手、传导先生、工匠技师，因此他们都是文化的创造者，广义上可以称为“文人”。

华夏文人在造物理念上一直遵循着“形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而行之谓之通”的道理，在思维方式上与西方海洋民族及草原民族有明显不同。在家具上更强调意境上的渲染作用，运用类似绘画的写意手法，追求一种似与不似之间的传神之美，推崇达至绚烂而复归于平淡的古拙意境。所以明式家具更是这样一种哲学思想在实用艺术上的应用。

中国的家具发展，之所以经历了漫长的孕育而取得意想不到的成就，就是因为华夏文人在看似形而下的造物过程中，坚持了形而上的伦理观念，既考虑了社会阶层的结构伦理，又考虑了中华美学的独特观念，才使明式家具的设计理念超脱于同时期的封建社会审美观，其中所包含的“人文主义”精神倾向，就是历代圣贤名匠对生活艺术的深层诠释。例如坚持方块象形汉字的信息化思维扩散，尊崇自然的返璞归真意识的深化，强调静态达观、天人合一，倡导相对舒适的实践体验等。一切在冥冥之中发挥着超越那个时代的精神，才使得今天明式家具能屹立于国际设计殿堂，成为不朽的典范。所以文人从文化、精神上指导艺术设计的作用绝不能小觑。

当下的华夏文人要构筑起更大的自信，复兴东方哲学观指导下的东方文化精神，弘扬以东方生存秉性为基础的华夏造物观。

朱方诚

2018年5月于梁溪

目录

008 / 卷一 文人篇

009 一、何为文人

012 二、何为文人家具

025 三、明代文人家具的时代背景

036 / 卷二 文化篇

037 一、家具文化概述

041 二、中国行为文化在家具造型上的体现

050 三、明式家具重要的文化创意

062 四、明、清式家具文化差异的焦点

075 五、民族风格可以改变，品格追求始终如一

076 / 卷三 理念篇

077 一、概说理念

079 二、家具设计理念的内涵

088 三、明式文人家具的设计理念

094 四、明式文人家具设计理念的美学特征

098 / 卷四 结体分类解读篇

099 一、明式文人家具的木构结体

105 二、华夏家具构造心理的外延特征

112 三、经典款式解析——承具类

140 四、经典款式解析——坐具类

176 五、经典款式解析——卧具类

192 六、经典款式解析——皮具类

205 七、经典款式解析——其他类

220 / 卷五 纹饰工艺篇

- 221 一、明式文人家具的纹饰特色
- 225 二、纹饰创作法在家具上的妙用
- 230 三、明式文人家具的纹饰类别与民俗内涵
- 243 四、明式文人家具纹样的作用及意义
- 246 五、实例分析家具纹饰特征与年代风貌
- 258 六、纹样创新中的弦外之音
- 260 七、文人家具纹饰的创作简析

338 / 卷七 传承测绘篇

- 339 一、测绘的目的和意义
- 344 二、测绘与实物比对图例

410 附录

415 参考文献

416 后记

272 / 卷六 文人家具纵横地域篇

- 273 一、概说文人家具发展四期
- 281 二、从明式家具成熟期的史料分析各类构件
- 299 三、家具地域性与意识形态倾向
- 308 四、区域出产决定的用材特色
- 313 五、区域地理分界的造型特色
- 334 六、区域民俗传统的工艺花絮

卷

一 文人篇

半个世纪以来，不管是研究明式家具的学者、收藏明式家具的藏家还是经营明式家具的行家，都有一句口头禅：“明式家具是文人参与设计的……”那么到底是什么样的文人设计了明式家具，文人又是如何设计出明式家具的呢？

■ 图 1-1 陶潜与苏轼

一、何为文人

说到文人，人们惯于眼前浮现陶潜麻衣布衫采菊东篱，苏轼峨冠长髯泛舟赤壁（图 1-1）。再不就是定格文人画，几根疏线聊写胸臆，实则大谬也。更有把无病呻吟的小诗奉为文人之作，甚至把鲁迅笔下的孔乙己、赵秀才也放进了没落文人的队伍，这样便可以在后面缀一连串词儿：文人相轻，迂腐，酸文人。

当代有位作家曾经以戏说的口吻谈：

“‘中国文人’是什么意思，慎为文人。

‘中国文人’是一个什么概念？真是一言难尽，十言难尽，百言难尽。你可以投给它最高的崇敬、最多的怜惜，也可以投给它最大的鄙视、最深的忿恨。”

中国文人有过辉煌的典范，辉煌得绝不逊色于其他文明故地的同行。中国文人的“原型”是孔子、老子、庄子；中国文人在精神品德上的高峰是屈原和司马迁；中国文人在人格独立上的“绝唱”

是魏晋名士。唐代以后，情况开始复杂。产生了空前绝后的大诗人李白、杜甫，但他们在人格独立上都已不及他们的前辈。中国现代文人中最优秀的群落，往往也很难摆脱一个毛病，那就是把自己的大多数行为当作圈子内互为观众的表演，很少在乎圈子外的一切。

漫长封建社会体制，的确造成了中国文化人一系列的集体负面人格。觊觎官场、敢于忍耐、奇妒狂嫉、虚诈矫情……于是乎社会的误解使得迂腐、相轻、卑怯几乎成了文人的代名词。这也是很多中国文人的心理流行病。

有一位当代评论家对“文人”做了如下定义：“并非写文章的人都算文人。文人，是指人文方面的、有着创造性的、富含思想的文章写作者。严肃地从事哲学、文学、艺术以及一些具有人文情怀的社会科学的人，就是文人，或者说，文人是追求独立人格与独立价值，更多地描述、研究社会和人性的。”（张修林《谈文人》）笔者表示对这样“狭义”的观点很有同感，而且还要引申其义。

人类文化是各阶层的人们共同构筑的。文人的真正价值在于他可以避开个人得失、政体集团的狭隘利益，从科学与正能量的角度进行文化探索，而创造出有利于人类文化进化的篇章，就如维克多·雨果说的“人类应该有的面貌”。

文人不是泛指读书人，不是指光有文化的人，也不仅是指有学问的文化人，更应该是指追求社会真理、艺术真谛的文化人——古称君子。真正的文人应该是以出世之态，写入世之作。胸中有人、有人类社会、有人文精神的人。

曾经有人因为封建思维，把文人定位为“政体”周围的意识形态关注者，而把科学家、工程师、设计师、技术精英边缘化，致使中国封建社会后期自然科学严重落后，人文科学系统也就无法配套。桑弘羊写《盐铁论》，沈括写《梦溪笔谈》，宋应星写《天工开物》，徐霞客写《徐霞客游记》，都应该是文人之举。而阿炳（图 1-2）以一己之力，将《二泉映月》的仙风道乐推向世界乐坛之巅，难道不能说是文豪之功吗？甚至可以说，朱元璋改宋代抹茶饮为明代散茶饮，不也是“舌尖文化”返璞归真的一大改革吗？在这里，洪武不是上演了从放牛娃到大明江山“壹号文人”的华丽转身吗？所以真正的文人概念是涵盖社会科学、自然科学以及交叉学科的各位“君子”。

文人的历史价值

文人是把握时代脉搏的高手，没有韩愈、柳宗元倡导先秦散文，六朝的“骈体文”将以慵懒之态，长期成为文坛痼疾；没有欧阳修从落榜卷堆里找出苏轼的雄文，二宋的文艺界就没有一代“大江东去”的高瞻雄风；同样，没有王世襄（图 1-3）睡在大衣柜中，坚持写《明式家具研究》，今日世界对明式家具的热度就不可能如此升温，明式家具这朵奇葩就不可能像今天这样亮丽，成为华夏传统审美观的重要范本。

■ 图 1-2 阿炳（华彦钧）

■ 图 1-3 王世襄

文人是善于将自己知道的文化知识融会贯通，整合成新学问的人。如清初李渔写《闲情偶寄》，把一般人眼中的生活琐事——科学叙述总结，写“暖椅”，写“温砚”（空调篇），写器物、家具尺度形制（工业设计篇），甚至写仆人该如何扫地（环保篇）……这样的文化整理之事，难道不是文人该做的吗？

中国的家具发展事业，之所以经历了漫长的孕育而取得意想不到的成就，就是因为华夏文人没有走西方纯实用主义的路，在看似形而下的造物过程中，坚持了形而上的伦理观念，既考虑了社会阶层的结构伦理，又考虑了中华美学的独特观念，才使明式家具的设计理念超脱于同时期的西方封建社会审美观，其中所包含的“人文主义”精神倾向，就是历代圣贤名匠对生活艺术的深层诠释。如坚持将方块象形汉字的信息化思维扩散，尊草木崇自然的返璞归真的意识深化，强调静态达观、天人合一的中华宇宙观，倡导华夏相对舒适感的实践体验等，一切的“中国智慧”都在冥冥之中发挥着超越那个时代的精神作用，才使得今天明式家具能屹立于国际设计大课堂，成为不朽的东方典范，所以文人的作用绝不能小觑。

因此，广义上的文人应该是：能以脑力劳动的点子，为人类文化发展做出贡献的人们。

文人是一批默默为民族文化奉献的人，在没有人发现他们的重大贡献时，他们只是诸多亚文化的一点泡沫，但当社会认识到这种冒泡的真正价值时，他们就是民族文化不可复制的经典。

文人也是为一方水土文化发展做出贡献的人，无论身居庙堂之高，还是身处市井之底，都能乐意肩负复兴民族文化的重任，每一个能参与创造文化而实践的人，都应该找到自己应有的那份自信——我是文人。

如果我们穿越时空，到明代的历史长河中畅游一番，会有怎样的感悟呢（附录一）？

二、何为文人家具

明代文人在华夏设计艺术的厚积薄发之际，综合中华民族节俭、内敛、崇雅、重艺的生存品德，把数千年农耕文明的成就发挥到了极致。这与西方文化人推出的洛可可式家具（由于受欧洲上层贵族女性的审美观所影响，追求美观、舒适和豪华，属于享乐实用型家具）、哥特式家具（由于受欧洲僧侣的宗教人生观所影响，家具设计追求敬仰神灵、注重仪式感，属于宗教神秘型家具）所追求的华丽、繁复的炫富风格大相径庭，为此国人可引以为傲（图 1-4）。

(b) 洛可可式家具（享乐实用型）

(a) 哥特式家具（宗教神秘型）

(c) 文人家具（养性休闲型）

■ 图 1-4 中西方家具风格