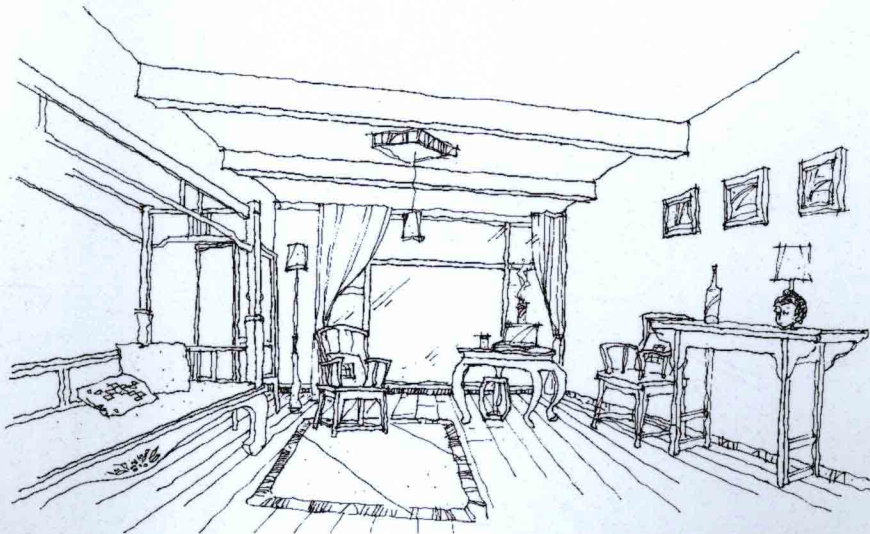

超越时空

——中国传统家具与现代室内环境

陈学文 王艳婷 编著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

超越时空

——中国传统家具与现代室内环境

张驭寰 著

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

超越时空:中国传统家具与现代室内环境 / 陈学文编著. —天津:
天津大学出版社, 2010. 1
ISBN 978-7-5618-3233-2

I. ①超… II. ①陈… III. ①家具—研究—中国—古代
IV. TS666. 202

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 177841 号

出版发行 天津大学出版社
出 版 人 杨欢
地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)
电 话 发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742
网 址 www. tjup. com
印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂
经 销 全国各地新华书店
开 本 185mm × 210mm
印 张 5.5
字 数 60 千
版 次 2010 年 1 月第 1 版
印 次 2010 年 1 月第 1 次
印 数 1—3 000
定 价 25.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,烦请向我社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

内容提要

本书从理论上概述了中国传统家具发展史,重点介绍了明清家具的演进历程,从其造型、材料和工艺三方面阐述了中国古典家具发展高峰期的特征。同时提出了现代生活环境对中国古典家具元素复苏的期待,并从传统、继承和创新的大背景及古典家具与现代审美思潮的关系角度,论证了中国传统家具在现代室内环境中的使用和精神价值。在此基础上,本书以较大篇幅讨论了中国传统家具在现代室内环境实践中所扮演的角色,从空间组织、环境联系、表情处理、气氛渲染及空间功能等五方面结合实例进行了较系统的分析。

本书论述明确、观念鲜明,并佐以大量的现实形象资料,可读性强。适于高校环境艺术设计专业师生及环艺爱好者阅读。

前言

中国传统家具是世界家具领域的一朵奇葩，尤其是明清时期的家具更是中国传统家具的精华。在几百年的流变中明清家具吸取了历代家具的精华，形成了自己独特风格。无论是做工、用材、结构及形式都具有很高的艺术价值，对后世影响很大，其典型设计及制作理念，我们现在仍在沿袭。

时代的变迁导致了人们世界观及审美观念的改变。现代建筑思潮的演进导致追求简洁划一的风格，这一现象影响到家具设计。也许是巧合，中国明式家具正是以凝练和简约著称于世。将明式家具放在现代环境中非常协调，这或许证明了“殊途同归”的道理，说明了当时的思维观念及生活方式已经发展到很高的水平。祖先深厚的文明根基，是我们现在取之不尽的源泉。

鉴于中国传统家具的文化价值，我们应该从不同的角度去挖掘，从理论与实践上梳理出清晰的线索，使中国传统家具的精神得以沿着正确的轨道传承与弘扬。本书从中国家具发展史讲起，重点介绍了明清家具的有关特征，并论述了中国传统家具在现代室内环境中的价值、角色及作用等问题，还以大量篇幅介绍了中国传统家具与现代室内环境布置及处理手法，结合实例加以说明，力图有理、有据，论证明确。

本书在编写过程中得到了江苏《室内》杂志等刊物的大力支持，采用了很多其刊登的图片，由于图片作者无从考证，故没有登录作者姓名，在此向杂志社和作者表示衷心感谢。

本书还得到了王贤哲先生的大力协助，在此一并感谢。

由于编写时间仓促，难免出现缺憾，敬请读者指正。

编者

2009年7月

目 录

1	中国古典家具发展简史	1
1.1	史前、商、西周、春秋、战国时期家具	2
1.2	秦汉时期家具	4
1.3	魏晋南北朝、隋唐时期的家具	6
1.4	五代十国时期家具	8
1.5	宋元时期家具	8
1.6	明清时期的家具	10
2	明清家具特色	13
2.1	精美的造型	13
2.2	材料考究	15
2.3	优质的工艺	16
3	现代室内环境的复古情结	19
3.1	现代建筑室内及家居的关系	19
3.2	传统家具现代化,现代环境民族化是大势所趋	24
3.3	古典家具的现代化审美意义	27
3.4	中国古典家具在现代化室内环境中的角色	31
4	中国传统家具与现代室内环境的互动语言	35
5	图片分析	41

1 中国古典家具发展简史

中国是世界上最古老、文化传统最悠久的国家之一，在其漫长的历史进程中，创造了灿烂的民族文化，其中家具文化作成这个艺术宝库中的重要组成部分。几千年来，通过祖先的劳动创造，逐步形成了一段段各具特色的风格。对历代家具的研究，会使人们从一个侧面了解当时的生产发展、生活习俗、思想感情以及审美情趣等。中国家具的艺术成就，对东西方都产生过不同程度的影响，在世界家具体系中，它占有重要的地位。

中国古典家具最早出现在新石器时期，是随着起居方式的变化而发展的，当然，当时社会的经济和科技水平也是制约发展的因素之一。

从起居方式的演变过程来看：新石器晚期的龙山文化，是中国家具的萌发期；商周到战国秦汉时期，出现席地跪坐方式为中心的家具，这是我国家具史上的黎明期；从西晋起，跪坐礼节观念渐淡，箕踞、跃坐、斜坐不拘一格；入唐后高型家具如持凳桌案已不罕见，处在由跪坐、跃坐两种起居方式交替的阶段，是家具史上的过渡期。

到了宋代，起居生活方式由以床榻为中心而转到以地面桌案椅凳为中心，完全进入垂足高坐的新时期。因此宋代家具与我们的关系更显得密切和自然。宋至元、明、清家具通常归纳为后期家具。家具发展至南宋，品种、类型和形式已基本完备，工艺技术也日趋精湛，可惜材质不易长久保留，故传世实物十分稀少，大多只能从文献、壁画、绘画和雕刻中欣赏研究。

明代家具继承宋代的优良传统,加之商业及城市经济开始繁荣,手工业得到迅速发展,建筑技术日臻成熟与定型,城市乡镇规模、数量空前发展,园林宅院大量涌现以及海禁开放,硬木源源不断输入等,使家具需求急速增加,同时也具备了优越的制造条件。社会生活的改变促使室内家具陈设风尚的形成。明代家具椅凳、几案、橱柜、床榻、台架、屏座等品种齐全,样式繁多,造型尺度适宜,比例匀称;收分有致,稳健挺拔,大方隽永,细部精致,功能结构严谨,榫卯合理精密,而且融结构与装饰为一体,相得益彰,主次分明。

明代家具的攒边技法独具特色,它是在四边用 45° 格角榫攒起来,中心板四周出样装入四边的通槽,这不仅使木板的结构加固,而且使之具有伸缩的余地,同时也可使木板不露截面纹。明代家具充分体现了简、厚、精、雅的艺术特色。简,指造型洗练严谨;厚,指形态浑厚、凝重而质朴;精,指技术工艺一丝不苟,严密准确,巧夺天工;雅,指风格隽永。明代家具是中国家具发展历程中的高峰,也是中国传统家具的黄金时代。

清代家具体现了中国家具的又一高潮鼎盛期。根据风格造型划分为清初、乾隆、嘉庆道光、晚清四个阶段。清初包括顺治、康熙、雍正三代,按风格归入明式。乾隆年间家具质美工巧,制作新颖,富丽堂皇,最能代表清代家具的特色。制作工艺近似乾隆年间,但用料不够精良者则为嘉庆、道光年间制品;咸丰、同治、光绪年间所制统称晚清家具,制作日趋拙劣、庸俗,也反映了清朝的腐败与没落。

归纳来看,中国古典家具的发展大致经历了以下五个阶段。

1.1 史前、商、西周、春秋、战国时期家具

(一)史前时期的家具

六七千年前,我国广大地区都已进入氏族社会,祖先们结束了长期原始群居

的生活方式,开始了按血缘关系结成氏族。

这个时期生产力水平相当低下,人们的居住方式主要是穴居,房屋小而矮,只适用于席地坐卧。从史前时期的考古发现看,出现最早、最原始的家具是“席”。在距今七千余年前的浙江余姚河姆渡遗址中,发现的遗物有柱、梁、坊、板等,有的构件还有多处榫卯,这些榫卯都是用石器加工而成的,为垂直相交的结构。在该遗址出土的 270 件木构中,其中尤以木板企口拼接最为突出,这说明远在新石器时期已经创造了榫卯接合方式,祖先也已过着“筑土构木”的定居生活。一般认为,新石器晚期即父氏族的龙山文化时期,是中国家具的萌发期。

(二)商周时期的家具

公元前 16 世纪建立的商朝,是我国奴隶社会的大发展时期。从文献记载和考古发掘来看,当时家具已经出现。殷商时期在《易经》中有记载:“实在床下,用史巫纷若,吉无咎。”大意为:顺从卑居伏于床下,巫师施以巫术则平安无事。据之可以推断:商朝已经出现了床,而且高度不低,下可容人。

商周时期是中国典型的奴隶制社会,手工业有很大的发展,尤其是青铜工艺艺术达到了很高的水准。从当时的青铜器造型已经不难看出中国古代家具的雏形。青铜器中的俎在商朝祭祀时将被屠宰的牛羊放置在俎上,作为一种承具,起到了几、案、桌的基本作用,是几、案、桌等家具的雏形;还有青铜器中的禁,同样也是祭祀时用的礼器,把酒器放在禁上,以示对天地神灵的祝愿,是台桌类家具,可视为箱、櫥、柜的原始形态。

(三)西周时期的家具

在新石器时期出现的漆木技术为商周时期的漆木器打下了基础。商代的漆器工艺已经达到了很高的水准,西周的工艺技术已经相当成熟,出土的家具表

明,那时的家具已经开始采用镶嵌材料作装饰。

(四)春秋战国时期的家具

春秋时期社会生产力发展引起了变革,到战国时期地主阶级在许多诸侯国内相继夺取了政权,宣告了奴隶制社会的结束。手工业工人已经从奴隶制度下解放出来,生产关系的变革以及生产力的提高,促进了封建社会经济的发展。手工业发达,商业繁荣,城市规模扩大,社会财富不断积累,统治阶级不断追求建筑的高大雄伟和家具陈设的奢侈豪华,与之相应的家具、装饰也趋于精美华贵。起居形式仍是“陈之曰筵;坐之曰席”,即席地跪坐。因此这个时期的家具特点为低矮格局。这是我国低型家具重要的形成时期。此时的青铜器生产开始衰落,漆木家具进入了一个空前繁荣的时期。河南信阳长台关战国楚墓中出土的雕花木几、金银彩漆案和彩绘漆木床等,不仅髹漆彩绘精致绚丽,且木工细作技艺高超。彩绘漆木床长 2 182 mm,宽 1 390 mm,统高 613 mm,足高 190 mm,床四周有栏杆,数处用铜角缔固和装饰,床屉为棕编,屉下有六足,饰有精美的回纹图案,以闭口不透直棹连于框架,床上有竹枕。从造型角度看,与当时建筑盛行的卧榻栏杆的形式配合协调。从心理上讲,它给人以小空间围合的安全私密感。

从考古的发现来看,雕刻手法也被广泛地运用到了家具装饰中,多采用了圆雕和浮雕的雕刻手法,形象逼真,精致无比,这表明了当时的木工技艺已非常的精湛,开辟了后世家具的先河。战国冶铁业有了很大发展,铁制手工业工具逐渐替代了青铜工具,这给家具生产的发展提供了极其有利的条件。

1.2 秦汉时期家具

由于秦国的变法比其他六国彻底,生产不断发展,逐步强盛,消灭了其他六国,在公元前 221 年,秦始皇建立了封建的中央集权国家,并实行了一系列巩固

国家政权的措施。另一方面,建筑技术有很大提高,大兴土木,构筑都城、宫殿、陵墓。从文物和记载中得知,秦朝的建筑具有雄壮、浑厚、博大、瑰丽的特点。雄壮宏伟的宫殿楼阁是需要大量家具的,尽管未能留下木器家具实物,阿房宫也不复存在,但秦朝家具在数量上极有可能超过春秋战国。

汉朝处于整个封建社会的上升阶段,社会生产力的发展促进了建筑、家具工艺的发展。这一时期的起居仍然是席地而坐的方式,普通人喜欢坐在席或床上,经济富裕者除席、床外,还有专供坐用的榻,形成以床榻为中心的起居形式。这时家具品种繁多,而且出现了新的品种,例如,橱柜和衣架。传统的几、案、屏风的样式也在不断增多。

西汉昭帝始元二年至东汉明帝永平十二年前后百余年间,是汉髹漆技术和生产的鼎盛阶段。汉代漆器数量多、分布广,几乎遍及全国,反映了汉代漆器使用已十分普遍。从广州东郊、山东文登、安徽合肥西郊、浙江宁波以及湖南马王堆出土的文物来看,漆胎多为木胎,有旋制、削制和卷制三种做法。汉代漆艺,仍以彩绘为主,所用颜料,或调油,或调漆,经久不脱,色泽鲜艳,从红黑色发展到多色运用,除此之外,金银箔贴花与镶嵌工艺也极为盛行。汉代家具的装饰风格,集中反映了汉代文化的时代特点。家具的花纹装饰主要以云气纹为主,它是这个时期最明显的家具装饰纹样。

大约在东汉后期,随着北方游牧民族进入中原地区,胡床遂由西域输入,渐受欢迎。所谓胡床,就是可张可合、携带便捷、可以折叠的马扎。这种新的高型家具带来了家具发展新趋势。

1.3 魏晋南北朝、隋唐时期的家具

(一) 魏晋南北朝时期的家具

从东汉末年轻三国、两晋到南北朝,政治上不稳定,社会动荡不安,战争破坏严重,是长期处于分裂状态的一个阶段。但这种动乱和分裂却给文化艺术和工艺技术带来了一定的交融。周边少数民族的渗透和加盟,使汉文化发生了或多或少的变化,在保留传统文化积极方面的基础上又吸收了新的文化,为传统文化注入了新的活力。360多年的混乱局面,人民深受战争的痛苦,精神十分压抑,这为寄托来生的佛教思想提供了发展的土壤。

与社会生活紧密相关的家具,在这一时期形成了一系列新的特点。虽然此时人们席地而坐的生活习惯依旧没有改变,但由于少数民族入住中原,使家具出现了新的变化:增加了垂足而坐的高坐具——方凳、胡床、筌蹄、椅子。《竹林七贤和荣启期》砖画,突出反映了席地跪坐已经不是唯一的坐式,而出现侧身斜坐、盘足平坐、后斜倚靠等形式,这种新的起居形式对家具的发展起着重要的作用。其次,家具的种类进一步增多,功能更加齐全,形体高大、宽敞。屏风与床相结合而成带屏床也是此时的新形式。魏晋延续秦汉时期以床榻为起居中心的方式,此时的床种类很多。这在“女史箴图”和“校书图”中得以印证。另外,佛教僧侣和少数民族等带来的非传统家具也是这一时期的特点。

(二) 隋唐时期的家具

公元589年,隋文帝杨坚灭了南朝的陈,结束了360多年南北分裂、长期混乱的局面,重新建立起统一的封建国家,社会经济也有较大发展。隋炀帝杨广开

运河、疏河道,贯通南北;修建洛阳宫殿,耗费财力物力;加之隋炀帝骄奢淫逸,穷兵黩武,终为唐所灭。由于立国的时间太短,只有 37 年,遗留的家具为数甚少,看不出独立的风格,只能说它是前代的延续。唐朝前期百余 年全国统一和相对稳定的局面,为社会经济、文化的繁荣昌盛提供了条件,天宝年间达到了封建时代的极盛时期。虽经“安史之乱”以后开始衰落,但终唐之时,仍然经济繁荣、贸易发达、商业兴盛、交流频繁,其建筑技术和艺术也有重大发展。

唐代是我国高低型家具并行发展时期。其时人们的起居呈现席地跪坐、伸足平坐、侧身斜坐、盘足叠坐和垂足而坐同时并存的状况;高型家具逐渐流行推广,唐末五代是中国家具形式变革的重要时期,而后垂足而坐为人们起居的主要形式和习惯。从传世和出土的唐代绘画中可以了解唐代的家具发展。

第一,家具造型方面,唐代家具浑厚圆润,大弧度外向的曲线,为主要特点,开始面向自然和生活,出现了以花草树木为主体的纹样形式,体现出浓厚的生活情趣。

第二,装饰的工艺多样化。唐代的手工业和工艺美术十分发达,织锦、印染、陶瓷、金银器、漆器、木工等,都进入全面繁荣的时期。唐代是装饰艺术高度成熟的黄金时代,形成清新活泼、富丽丰满的艺术风格。在与家具相关联的手工业和工艺美术中,唐代的螺钿镶嵌、木画、漆绘、镂空等技术的运用丰富了家具的艺术表现力,产生了富丽堂皇的效果,增强了家具的艺术感染力。此外,唐代家具的装饰形式还有金银绘、密陀僧绘、平脱、加缣、蜡缣等。装饰艺术和工艺美术的发展,促成唐代家具设计制作技艺得以综合发展。

总之,大唐家具品种造型繁多,装饰风格华丽,技术手段发达,形成了灿烂的盛唐家具风格,不仅对国内家具的发展产生了深远的影响,而且在世界家具史上也占有重要的位置。

1.4 五代十国时期家具

唐朝灭亡后,中国进入五代十国时期。这个时期是中国历史上兵荒马乱的时期,国家战争不断,但由于长江以南的地方战争规模小,因此经济仍有些发展。

这个时期是高型家具和矮型家具并存的历史时期。但五代时期高型家具比唐代更为普及,并逐渐形成新式高足家具较完整的组合。五代名画“重屏会棋图”,描绘李璟与其弟景遂、景达、景场会棋情景。四人身后屏风上绘白居易《偶眠》诗:“故杯书案上,枕臂火炉前。老爱寻思事,慵多取次眠。妻教卸乌帽,婢与展青毡。便是屏风样,何劳画古贤。”画面上复有山水屏风,真是屏中有屏,画中见画,别出新意,引人深思。至于五代王齐治“勘书图”中的屏风,已经作为分隔空间的重要家具。南唐画家顾闳中的“韩熙载夜宴图”,反映了当时各类高型家具颇为齐备。家具陈设由不定式变成了相对固定的陈设格局,装饰的风格也变得较为简明。五代十国的家具初显成熟的端倪,为宋代家具进入成熟期奠定了基础,是宋代家具简练、质朴新风的前奏曲。

1.5 宋元时期家具

(一)宋代家具

宋代是我国家具史上的重要发展时期。宋代,我国起居方式由席地跪坐转变到垂足而坐,是高型家具形成的阶段。隋唐五代,高型家具多限于皇室贵族之所,及至宋代,则普遍见于茅舍店铺。隋唐五代近六七百年漫长岁月的演变和发展,至宋代高型家具基本替代了低型家具,这一变化,对我国家具的形制改革、家具类型的多样化及室内陈设布局方式,产生了重要的影响。

宋代,包括辽金,共 300 多年,家具业得到空前发展。高型家具品种齐全,样式丰富;椅子使用普遍,并于桌案协调配置。这时新型的家具也层出不穷,具有代表性的有琴桌、抽屉、交椅、太师椅,还有墩、高几、方机等。在造型和结构等方面表现的突出变化有以下两点。

第一,仿木构建筑的梁柱式框架结构,替代了唐以前壶门装饰形式的箱柜型形态,四脚落地,方正稳定。

第二,运用大量的装饰性线脚,出现了许多新的装饰手法。例如,腿子上出现了多种变化,有马蹄腿、弯腿以及各种形式的雕花腿等。宋代家具装饰的最大特点是构造与构件浑然一体,既丰富了家具样式和视觉效果,又强化了稳定结构和使用功能。宋代在室内陈设方面,突破了自古以来以床榻为起居中心和陈设布置为重点的模式,确立了垂足面坐,以桌案椅家具构成陈设和活动中心的格局。从宋画中可以看到室内陈设,或独桌独椅、或一桌二椅、或一桌三椅和多椅,配以必要的凳、几、案、墩,主桌案后设置屏风,既在一定程度上对空间进行围合分割,同时也形成视觉焦点,通过陈设显示主宾轻重上下左右之关系。这种形式影响到明清厅堂陈设格局。

宋代家具发展的总趋势是:家具的高、矮变化取决于家具的使用场合;家具的装饰由质朴转向繁缛,但结构却由繁杂趋向简化。总之,这个时期的家具发展是中国家具史上的繁荣昌盛时期,为明清的发展打下了良好的基础。

(二)元代家具

元灭南宋,宣告了一个多世纪以来南北对峙局面的结束,一个统一的多民族国家已经形成,因此,社会经济得到一定程度的恢复。尽管元代在文化、艺术、物质方面与前面的南北宋和后面的大明两代之盛无法比拟,但由于各民族的杂居、交流、沟通和磨合,作为传统文化的延续,元代家具得到了发展,并体现了一定的

异族生活习性所带来的家具特色。

元代家具在形式和结构上出现了与宋代不同的特点。罗锅枱和霸王枱是元代新出现的结构,霸王枱将桌腿与桌面直接连接起来,其上端托着桌面直接连接起来,用销钉固定,下端榫头向上勾住桌腿,霸王枱结构科学合理,所以到了明代被广泛应用。

元朝立国时间很短,留下的家具资料也不多。但从出土的资料来看,基本继承了宋代的家具特征和形制,进一步确立、巩固了高型家具的模式。家具制作一改宋代家具简洁俊秀的风格,形成了元代家具造型上厚重粗大、装饰繁杂华美的艺术风格,为明代家具的成熟和发展作了必要的准备和铺垫,可以说是中国晚期古典家具繁荣的前奏,从而成为家具发展史上不可缺少的一个环节。

1.6 明清时期的家具

明式家具,以其简洁、素雅等特点在世界家具史上占有重要的地位,成为后人所认可的中国传统风格中的精华之作。

公元1368年,朱元璋领导农民起义军推翻元政权,建立明朝。经历一系列改革措施,使经济得到了恢复,国家走上全面发展的道路,家具的制作也进入了鼎盛时期。明式家具风格的形成,与当时的社会条件息息相关,主要有以下几个方面。

第一,自嘉靖以后,商品经济有了长足的发展,并出现了资本主义的萌芽,农业手工业生产水平有所提高,从事人数增加,商品品种、数量大增,货币广为流通。海禁开放后,对外贸易频繁,南洋各地名贵木材得以进口,东南亚一带的花梨、紫檀、红木等源源输入中国,由于这些硬木色泽幽雅,纹理清晰而华丽,使得木质的天然之美与家具装饰一致的髹漆工艺得以体现,这为明代家具的发展提供了必要的物质准备,提高了明代家具的质量和档次。

第二,中国木框架结构体系的完备和城市园林建筑的发展。中国家具样式是由建筑形式演变而来的,明代的建筑对明式家具结构的影响就是一个重要例证。明式家具装饰、卯榫与中国古典建筑一脉相承,有着异曲同工之妙。这个时期城市园林、宅第建筑兴起,人们已经开始整体考虑房屋、结构、装修、家具、字画、工艺美术品的陈列之间的关系,不同的空间也将有配套的家具与之相适应。此外,宅第的兴起开阔了家具市场的需求。

第三,木匠技艺的提高和木工工具的完善对明式家具的发展起到了积极的作用。我国传统工艺的技艺发展到明代已经相当的娴熟。其次,工匠制作的产品可以到市场上出售,这样提高了工匠的主动性和积极性,木匠师的技艺得到充分而广泛的交流,从而提高了技艺。良好的工具为制作精巧高级的家具提供了条件。硬木质地坚韧,更需要利用优良的木工工具。明代木工器具种类繁多,适用于各类木器和竹、藤、柳、漆器加工工艺需要。刨就有推刨、细线刨、蜈蚣刨等;木锯也有不同类型,如长者剖木,短者截木,齿最细者截竹等。可以说,中国传统木工器具在明代已大体完备。

第四,明代的文化名人们站在自己的立场上,强调家具的古雅与精美,崇尚质朴之风,制作上强调家具的精密性。这些都无疑对明代家具的发展,起到了促进的作用。

中国家具发展到明代,品种类型已经相当的丰富。以家具使用场合分类,可分为宫廷、衙署、寺观、店铺、民居家具等;以制作材料分类,可分为柳、竹、藤、紫硬木、大漆家具等;以使用功能分类,可分为椅凳、几案、橱柜、床榻、台架、屏座等六类。

明代由于经济发展,海运发达,东南亚一带输入的木材及以我国自产的同类优质木材,结合我国工匠的精湛技艺,创造出举世公认的明式家具艺术风格和浓厚的中国气派。