

中国陈设艺术史

A HISTORY OF CHINESE FURNISHING ART

赵因因 著

中国建筑工业出版社

中国陈设艺术史

A HISTORY OF
CHINESE FURNISHING ART

赵因因 著

贵州师范学院内部使用

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国陈设艺术史 / 赵囡囡著. -- 北京: 中国建筑工业出版社, 2019.9

ISBN 978-7-112-24142-2

I. ①中… II. ①赵… III. ①陈列设计-工艺美术史-中国 IV. ①J509.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第187019号

责任编辑: 徐明怡 徐 纺

责任校对: 王 焯

整体设计: 赵囡囡

封面设计: 孙凤群

贵州师范学院内部使用

中国陈设艺术史

赵囡囡 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京富诚彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 889×1194毫米 1/20 印张: 14³/₈ 字数: 253千字

2019年11月第一版 2019年11月第一次印刷

定价: 98.00元

ISBN 978-7-112-24142-2

(34645)

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)

目 录

序	3
前言	5
引言	9
关于中国陈设艺术的研究背景与意义	10
关于中国传统陈设艺术的概念界定	12
研究方法与研究思路	14
上编 中国古代陈设艺术的孕育期	17
第一章 史前陈设意识的萌发	18
1. 定居生活——陈设的前提条件	18
2. 美化生活——陈设的意识萌发	22
第二章 先秦陈设艺术的孕育	28
1. 由“席”展开的家具陈设	28
2. 脱胎于“陶”的器物陈设	33
第三章 先秦哲学思想对陈设理念的架构	40
1. 注重人伦秩序的儒家陈设艺术思想	40
2. 追求自然精神的道家陈设艺术思想	42
3. 强调实用主义的墨家陈设艺术思想	44
中编 中国古代陈设艺术的发展期	47
第四章 统一的秩序·秦汉时期陈设艺术	48
1. 以礼为序的陈设理念	48
2. 完备的低坐家具体系	53
3. 走下神坛的青铜艺术	65
4. 居室内部的帷幔世界	77
第五章 文化的激荡·魏晋时期陈设艺术	87
1. 传统跪坐礼仪的解体	87

2. 外来陈设文化的冲击.....	94
3. 艺术的自觉对居室陈设的影响.....	100
第六章 包容与创新·隋唐时期陈设艺术.....	108
1. 高低并行的家具陈设.....	108
2. 六曲书画屏风的流行.....	123
3. 陈设艺术的异域风格.....	133
下编 中国古代陈设艺术的成熟期.....	143
第七章 艺术的生活·宋代居室陈设艺术.....	144
1. 高足家具的成熟定型.....	144
2. 绘画在空间中的转变.....	160
3. 全新的陈设空间秩序.....	170
4. 文人参与的陈设艺术.....	180
5. 极简的陈设艺术审美.....	191
第八章 继承与完善·明代居室陈设艺术.....	198
1. 家具艺术的黄金时代.....	198
2. 层次丰富的灯具陈设.....	210
3. 书法在空间中的呈现.....	223
4. 小中见大的自然元素陈设.....	232
5. 居室陈设艺术理论的总结.....	238
第九章 延续与变异·清代居室陈设艺术.....	244
1. 尚古尚奇的陈设审美.....	244
2. 精工繁饰的陈设装饰.....	256
3. 中堂陈设模式的定型.....	261
4. 博古架与陈设的展示.....	270
结论.....	279
参考文献.....	282
后记.....	291

中国陈设艺术史

A HISTORY OF
CHINESE FURNISHING ART

赵因因 著

贵州师范学院内部使用

中国建筑工业出版社

序

在多元化发展的信息时代，设计不仅要满足人们日常生活的功能需求，还要体现出对使用者的精神关怀和文化滋养。设计与技术、艺术一样承担着人类文明延续的责任。中国设计应回归本土文化的传承与发展，在传承中吸收、领会传统文化的精髓，找到民族文化和地域文化特有的核心价值，并在深入分析、研究及总结的基础上致力于保护与传承、创造与发展。

赵因因博士经过多年对中国传统陈设艺术历史的潜心钻研，完成了这部图文并茂、具有理论研究深度和高度的艺术史论著作，对于环境艺术和室内设计的专业理论建设来说是一个重要贡献。

本书以宏观的视角全面系统地梳理了中国自古以来居室陈设艺术的发生、发展的脉络，利用图像学、文献学、考古学等研究方法，将传统陈设艺术在宏观与微观、时间与空间方面加以梳理、整合，透过碎片化、残缺化的遗存特点，寻找各个历史时期生动与鲜活的陈设艺术生态面貌；将传统陈设艺术分为孕育期、发展期、成熟期，分别对应新石器时代到春秋战国、秦汉至隋唐、两宋到明清时期。该项研究不仅关注形而下的“器”，更加注重形而上的“道”，对各时期的陈设艺术语言、空间秩序、审美风尚、文化观念的变化与发展进行了全面系统的阐述。总结出居室陈设艺术语言及空间秩序等外在表现形式具有较强变化性的特点，而陈设艺术审美及理念具有连续性和稳定性的特点。

本书还提出了影响和支配传统居室陈设艺术发展的四种主要审美体系，分别是礼仪审美体系、权力审美体系、文人审美体系及商业审美体系。作者认为：“从宏观的时空维度审视传统居室陈设艺术的发展，各

个时期均有其自身的时代特征与魅力，但从陈设艺术所达到的艺术水平和整体高度来看，显然以两宋为代表的‘文人审美体系’最具价值。在以文治国的宋代，‘权力审美’和‘文人审美’高度一致，两者合二为一，因此促使宋代居室陈设艺术达到了文化与艺术的巅峰。在宋代文人的参与下、艺术之美和自然之美被有机地融入居室陈设艺术中，并在物质层面、行为层面、精神层面将居室空间营造为人的诗意栖居。内敛含蓄的极简之美成为居室空间秩序营造的一种美学标准，是以极少的物质限制获得极大的精神自由，在有限的空间中获得无限之意境。”从当代环境艺术的视角来看，中国陈设艺术史的研究对于世界范围正在流行的当代设计最具参考价值。

综上所述，这部《中国陈设艺术史》不仅是学习研究中国陈设艺术的必读教材，也为广大读者提供了一本系统了解中国传统文化艺术的书籍。在书中作者提出的不少理论创新点，必定给予读者以启发和思考，特将此书推荐给大家。

A handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '张', '纪', and '曼'. The signature is fluid and expressive, with a long horizontal stroke extending to the right from the final character.

2019年8月

前言

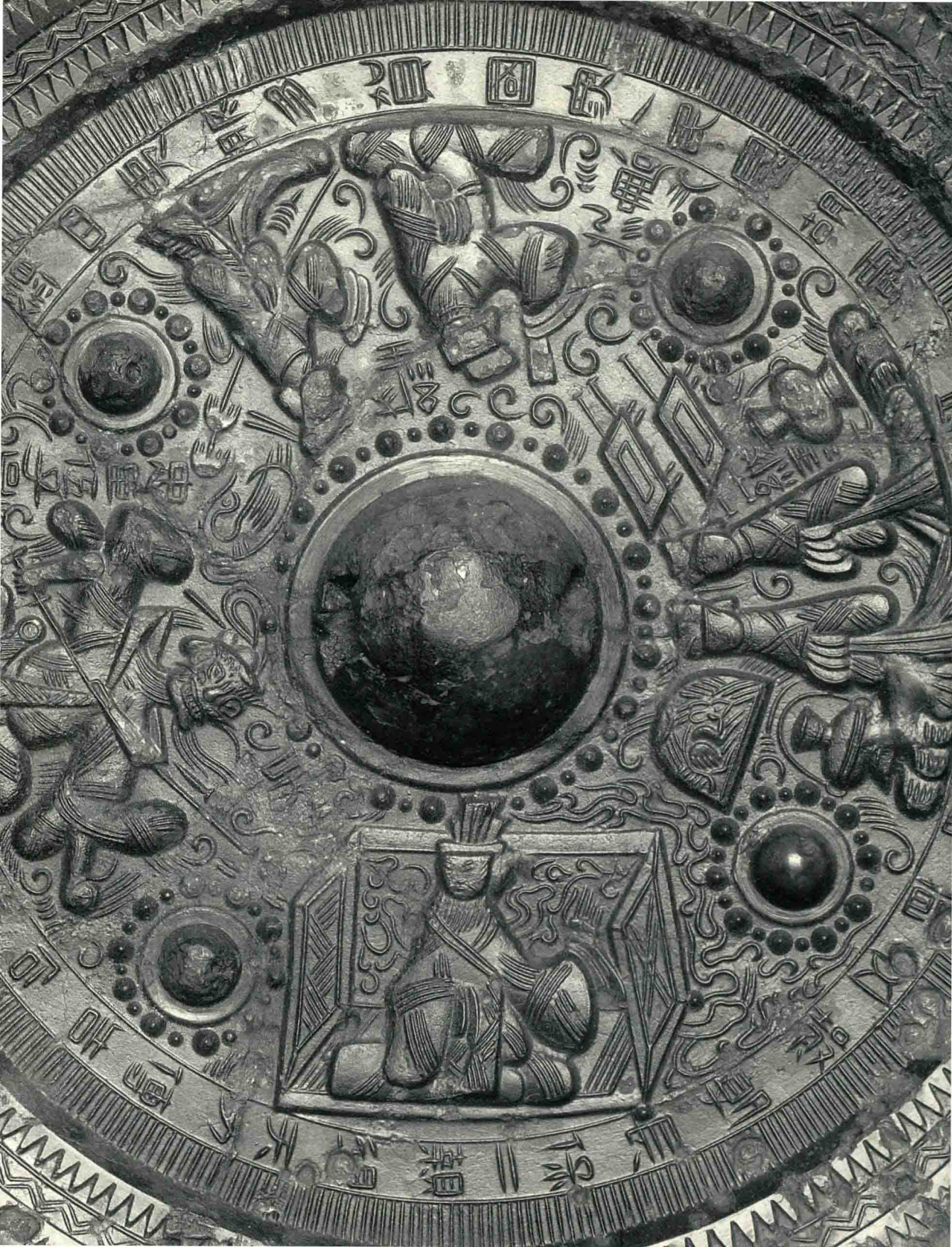
中国陈设艺术是传统文化的重要组成部分，不仅在物质上为人们营造出舒适的居住环境，亦在精神上构建起中国人所独有的诗意栖居。自从先民对生活环境萌发出追求美的意识以来，陈设艺术便与生活息息相关、无处不在。中国陈设艺术在传统文化的土壤中经过数千年发展演化，形成了独成体系的艺术语言与艺术观念；陈设艺术的空间经营随着时空的变化而不同，陈设艺术的风貌气质与其所处的时代相一致。如史前的质朴与本真、先秦的庄重与浪漫、秦汉的规整与细腻、魏晋的胡风与自由、隋唐的华丽与包容、两宋的风雅与纯粹、明代的精致与成熟以及清代的繁琐与固化等等。

陈设艺术是由空间中若干个体有机组成，注重整体、组合与相互关系，属于环境艺术的范畴。长期以来，许多古代陈设艺术资料一直作为考古学、历史学以及工艺美术等学科的研究对象，但从环境艺术的视角对这部分文化艺术资源进行的整理与研究是缺乏的。就陈设艺术而言，如果说考古、历史等学科具有纵向深入的特点，那么环境艺术学科则具有横向统合的特点，所以本书以注重宏观的环境艺术为研究主线，并打破各学科之间的藩篱，保持与相关学科全方位的沟通和渗透，以构建出更加立体、生动的中国陈设艺术。此外，环境艺术是一门涉及空间与时间的艺术，本书将陈设艺术置于一个相当长的时间维度以及更加宽广的空间维度中，对其空间秩序、文化内涵、时代特征、审美风尚等方面的变化做出了系统梳理和阐述。主要侧重两个方面，一是陈设与空间的关系，研究陈设个体、群体与空间的秩序关系；二是陈设艺术的审美，中国陈设艺术是动态的、发展的，在丰富多样的表象之下，其艺术审美亦有章可循。

目 录

序.....	3
前言.....	5
引言.....	9
关于中国陈设艺术的研究背景与意义.....	10
关于中国传统陈设艺术的概念界定.....	12
研究方法与研究思路.....	14
上编 中国古代陈设艺术的孕育期.....	17
第一章 史前陈设意识的萌发.....	18
1. 定居生活——陈设的前提条件.....	18
2. 美化生活——陈设的意识萌发.....	22
第二章 先秦陈设艺术的孕育.....	28
1. 由“席”展开的家具陈设.....	28
2. 脱胎于“陶”的器物陈设.....	33
第三章 先秦哲学思想对陈设理念的架构.....	40
1. 注重人伦秩序的儒家陈设艺术思想.....	40
2. 追求自然精神的道家陈设艺术思想.....	42
3. 强调实用主义的墨家陈设艺术思想.....	44
中编 中国古代陈设艺术的发展期.....	47
第四章 统一的秩序·秦汉时期陈设艺术.....	48
1. 以礼为序的陈设理念.....	48
2. 完备的低坐家具体系.....	53
3. 走下神坛的青铜艺术.....	65
4. 居室内部的帷幔世界.....	77
第五章 文化的激荡·魏晋时期陈设艺术.....	87
1. 传统跪坐礼仪的解体.....	87

2. 外来陈设文化的冲击.....	94
3. 艺术的自觉对居室陈设的影响.....	100
第六章 包容与创新·隋唐时期陈设艺术.....	108
1. 高低并行的家具陈设.....	108
2. 六曲书画屏风的流行.....	123
3. 陈设艺术的异域风格.....	133
下编 中国古代陈设艺术的成熟期.....	143
第七章 艺术的生活·宋代居室陈设艺术.....	144
1. 高足家具的成熟定型.....	144
2. 绘画在空间中的转变.....	160
3. 全新的陈设空间秩序.....	170
4. 文人参与的陈设艺术.....	180
5. 极简的陈设艺术审美.....	191
第八章 继承与完善·明代居室陈设艺术.....	198
1. 家具艺术的黄金时代.....	198
2. 层次丰富的灯具陈设.....	210
3. 书法在空间中的呈现.....	223
4. 小中见大的自然元素陈设.....	232
5. 居室陈设艺术理论的总结.....	238
第九章 延续与变异·清代居室陈设艺术.....	244
1. 尚古尚奇的陈设审美.....	244
2. 精工繁饰的陈设装饰.....	256
3. 中堂陈设模式的定型.....	261
4. 博古架与陈设的展示.....	270
结论.....	279
参考文献.....	282
后记.....	291

引言

关于中国陈设艺术的研究背景与意义

对美的追求是人类的本能，在漫长的历史中，我们的先人为了追求更美好的生活而创造出精彩纷呈、独成体系的居室陈设艺术，散发着迷人的东方气质与韵味；它们不仅美化人们的物质生活，更关照人们的精神生活。中国传统陈设艺术的文化价值不仅体现在物质层面，更体现在行为和精神层面。

然而传统居室陈设艺术在当今社会却呈现出边缘化、形式化、符号化的状态。居住生活空间中充斥着外来文化元素，“美从何处寻”成了一个难题。这种现象背后的深层原因是我们对外来文化的盲从以及对传统文化的不自信。“欲知大道，必先为史”¹、“灭人之国，必先去其史。”²一个民族如若在文化中失落，则意味着这个民族失去了持续发展的动力来源。哲学家唐君毅先生对中国近代以来传统文化步步退却的现象做出过深刻论述，他认为在接受西方文化问题上，必须彻底改变以往的卑屈羡慕的态度，而持刚健高明的态度。西方文化是在其自身的土壤中缓慢发展形成的，如若直接移植于具有数千年文明的中华文化土壤中，即使短暂繁荣也是无本之木，无源之水。对于中国传统陈设艺术来说，长此以往，其艺术形式和文化观念将会逐渐淡出我们的生活，更重要的是，“传统”将更加模糊，文化的归宿感更是渐行渐远，精神家园亦无处可觅。

当今中国社会的消费格局正在由物质消费逐渐向精神消费转变。陈设艺术已经成为一个庞大的产业，根据相关统计，其相关的产值甚至已经超过室内设计，由此说明人们的生活观念开始步入一个新的发展阶段。庞大的市场需求背后，是人们对于生活之美的向往和渴望，而传统陈设艺术是营造生活之美的重要源泉。“美学的研究课题——艺术及与之有关的经验类型——是最容易产生影响和最富有生气的。”³环境对于人的行为、审美，以及文化性格的影响不容忽视。传统居室陈设艺术中不仅承载着古人的生活智慧和艺术审美，而且对当代中国的居室生活空间营造仍极具启发和借

1.《古史钩沉论二》，《龚自珍全集》，[清]龚自珍著，上海人民出版社，1975，P81。

2.《尊史》，《龚自珍全集》，[清]龚自珍著，上海人民出版社，1975，P22。

3.《走向科学的美学》，[美]托马斯·门罗，石天曙等译，中国文联出版公司，1985，P4。

鉴作用。

然而，长期以来人们普遍缺乏对传统陈设艺术的整体了解与认知；许多情况下，我们在讲述中国古代历史时都会以类似“有着五千年文明史”的话语开头，但实际上“被我们看作是传统的东西大多是在18世纪这个‘被称作盛世的时代’创造出来的，属于相对较新的传统。”¹多数人对于传统陈设艺术的印象主要停留在距离今天较近的清代中晚期，但事实上，这个时期远不足以代表传统陈设艺术；传统陈设艺术呈现出距今愈久了解愈少的状况。在这种情况下，我们对传统的认识难免形成固有印象，容易忽视传统陈设艺术的动态性和变化性。

客观真实的陈设艺术材料多陈列于博物馆之中，对于具有整体和宏观特点的陈设艺术来说，博物馆的陈列通常呈现出碎片化的特点。因此我们首先应该知道传统陈设艺术“是什么”，然后分析“为什么”，最后才有可能比较全面客观地评价“怎么样”，继而可以有甄别，有取舍地继承和创新。这就涉及陈设艺术的“体系”问题。虽然陈设艺术作为一个独立的专业时间并不长，但陈设艺术的行为在中国却具有数千年的历史，因此非常有必要对中国传统陈设艺术体系进行梳理和建构。进而，具有中国文化精神的陈设艺术才能在现代社会逐渐复苏、复活、然后全面复兴。

在某种意义上说，中国古代历史的发展是本土文化不断地与外来文化共融的过程，尽管我们有以史为鉴的优良传统，但我们也必须清醒地认识到，历史终究是历史，因此我们不可能期望历史像镜子一样完全预知未来的模样。在时间和空间不断发生变化的同时，我们更须意识到当下的特殊性：外来文化和价值体系对传统文化的侵蚀比以往任何一个时代都严重而且迅速，因此对于传统文化的重新评估、继承、研究、创新也更加迫切。

“当我们在考虑当代地理政治问题时，遗产问题就变得十分紧要。遗产不能仅仅理解为对留存至今的古物进行被动的保护，它还是一种将物、场所与实践主动聚集起来的过程，其中，我们的选择犹如一面镜子，映照着我们当代所持并希冀能带进未来的某种价值体系。”²“向后看”是为

1. 《海与帝国·明清时代》[日]上田信著，高莹莹译，广西师范大学出版社，2012，P369。

2. 《Heritage:critical approaches》，[英]Rodney Harrison，Routledge，2012。

了更好地“向前走”，事实上，每个中国人的血液里都流淌着对传统之美的自豪和向往。以何种态度看待和选择传统不仅关乎过去，更关乎我们的现在和未来。

关于中国传统陈设艺术的概念界定

关于“中国”的概念。古代中国在不同时期其地理疆域亦不相同，本书的研究并不侧重地理中国的概念，而是侧重于华夏文化所辐射的、文化中国的概念，另外，中国不仅是一个空间的概念，同时又涉及一个重要的、容易被忽略的问题：时间的概念。作为对中国传统陈设艺术的研究，以何时算作起点，是必须思考的问题。借由著名考古学家许宏先生的研究，最早的中国是文化软实力催生而成，大约在公元前2000年左右，由二里头作为文化中心向外辐射，“作为广域王权国家的‘中国’，由此起步。”同时，陈设艺术也伴随着“国家”的出现开始快速发展。因此在早期的中国，“陈设艺术”带有强烈服务于政治秩序的色彩。

当然，最早的中国并不是突变的结果，而是逐渐的缓慢发展的过程，吸收融合了“满天星斗”的多元文化，逐步形成的文化的共同体。对陈设艺术追本溯源，我们发现陈设的意识起源要更加久远。史前的旧石器时代，仍然处于原始人类的生活状态，属于世界史的范畴；但新石器时期已经呈现出明显的中华文明所独有的表征。因此本书将新石器时期陈设意识的萌发作为研究的时间起点，而将秦汉、魏晋、隋唐、宋、明、清等具有代表性和存在显著变化的帝制中国时期作为研究的重点。

关于“居室”的类型限定。居室是人居住的内部空间，由于中国传统文化的发展过程中具有一元之特点，具有连续性与稳定性，同时本书着眼于陈设艺术背后所体现出的文化共性，因此居室类型的范围既包含皇家居室，亦包括民间居室。中国历来有上行下效的文化传统，皇家居室意匠一直是民间各阶层主要的模仿对象，民间居室陈设可看作是在合乎礼法的情