

Yishu Shejilei
Shiyiwu GuihuaJiaocai

XIANDAI
艺术设计类“十一五”规划教材

郭谦 李春郁 主编
樊孟维 王通 副主编

环艺专业

家具与陈设

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

Yishu **现** Shejilei
Shiyiwu **现** Guishejiaocai

艺术设计类“十一五”规划教材

XIANDAI

TS664.01/27

2007

家具与陈设

郭谦 李春郁 主编
樊孟维 王通 副主编
环 艺 专 业

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内容提要

家具与陈设现已成为环艺设计专业教学中非常重要的一门课程,家具与陈设设计也越来越为人们所重视,并逐渐成为衡量室内设计成功与否的一项重要指标。本书主要阐述了中式家具设计及陈设,外国家具设计及室内陈设,家具设计基础,家具的色彩与陈饰,以及家具陈设的新观念。全书图文并茂,内容丰富。

本书适合高等院校、高职高专,成人、函授、网络教育,自学考试及专业培训等设计类专业的学生作为基础教材使用,也可用作相关专业工作人员的教学或工作参考书。

策划编辑 李亮 洪智慧

责任编辑 洪智慧

图书在版编目(CIP)数据

家具与陈设 / 郭谦, 李春郁主编. —北京: 中国水利水电出版社, 2007

现代艺术设计类“十一五”规划教材·环艺专业
ISBN 978-7-5084-4475-8

I. 家… II. ①郭…②李… III. ①家具—设计—高等学校—教材②家具—室内布置—高等学校—教材 IV. TS664.01 J525.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第032488号

书 名	现代艺术设计类“十一五”规划教材·环艺专业 家具与陈设
作 者	郭 谦 李春郁 主编 樊孟维 王 通 副主编
出版 发行	中国水利水电出版社(北京市三里河路8号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn
经 售	电话: (010) 63202266 (总机) / 68331835 (营销中心) 北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	北京市兴华印刷厂
规 格	889mm×1194mm 16开本 8.75印张 272千字
版 次	2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷
印 数	0001—4000册
定 价	22.00元

凡购买本社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

编 委 会

丛书主编 郭 谦

主 编 郭 谦 李春郁

副 主 编 樊孟维 王 通

编 委 张 睿 郭 凡 杨雅玲 杨 霞

序

进入 21 世纪,我国教育事业呈现出前所未有的发展势头,办学规模和办学质量不断走向成熟。特别是随着社会经济的发展,物质生活水平的提高,人们对自己所处的环境和生活质量愈来愈重视,对环境艺术及设计要求日益提高。与这种需求相对应的,是我国艺术设计专业化程度进一步加强,专业划分更趋于细分化、功能化、科学化。据此,相关院校根据国家教育部“十一五”规划制定的教学大纲,结合学科发展以及本院校的具体教学情况不失时机地组织起来,全面总结日常教学新经验、新方法,并结合大量的实例介绍、案例分析及极具特色的区域特点,理论联系实际编纂了本套教材。

本套教材有如下特点:

(1) 教材编写由各院校一线中青年骨干教师承担,坚持“以应用为目的,专业理论知识为必须,注重实践”的原则。

(2) 将传统建筑艺术与现代环境艺术设计相结合;将工艺与环境艺术设计相结合;将室内小品与室外环境相结合;将传统表现技法与现代表现手段相结合;将室内装饰、景观设计与城市建筑相结合;将设计与施工组织相结合。全面准确,学以致用。

(3) 本套教材主要作为应用型本科院校、高职高专院校“十一五”规划教材使用,亦可作为相关行业专业技术书籍。

(4) 本套教材努力使用和推广现代教学手段,分步组织编写、制作和出版与实际工作相配套的案例集、课件光盘等。

作为本系列丛书的主编,从业近 20 年,深感教材建设的作用和重大意义,努力出版无论内容还是装帧均为高质量的教材是我们全体编写者和出版者一致的责任和义务,也是共同的事业和追求。诚挚地希望有关专家学者和广大读者在使用这套教材的过程中提出宝贵意见和建议。

郭 谦

2007 年 4 月

家具是人类必不可少的物质器物，它不仅使生活方便和舒适，而且为工作创造了便利条件，提高了工作效率。家具设计和其他许多艺术品一样，随着人类意识形态、社会心理、风俗习惯、生产方式和审美情趣的变化，也在不断地发生变化。家具的发展与建筑、雕塑、绘画紧密联系在一起，是不同历史时期文化艺术、建筑风格、宗教信仰、科学技术和统治阶级生活方式的综合体。

中华民族创立了独步世界的明代家具，是世界家具的登峰之作。明代家具及以后的清代家具在历史上并称为“明清家具”，明清家具与欧洲西洋家具构成了家具世界两大流派，形成了家具学的两大骨干基础。现代家具正是建立在这一基础之上，利用各种新材料、新工具和新工艺采用科学方法有效地组织生产，创造了大量美轮美奂的家具。本书正是从这一角度出发，将明清家具与西洋家具分别进行研究，为学习家具设计的同学和朋友打下良好的家具设计基础知识。

家具界泰斗王世襄先生说过“研究古代家具，若想有所成就，须从实物考察，文献调研，工艺技法三个方面下工夫，三个方面相结合，缺一不可。”其实，不仅是古典家具，其他家具也是如此。为了突出“实物考察”，本书选用了大量真实照片，特别是大量的传世之作。书中努力将平时收集的文献资料加以整理总结，找出家具设计带有普遍规律性的东西。从工艺技法上介绍了大量家具的构造、工具以及绘图、模型的制作，并介绍生产图的制作方法。

目前，家具行业发展速度奇快，据统计已突破2000亿元产值大关，以广东省为代表的沿海地区发展速度更快，总产值占全国近三分之一，出口占全国近二分之一。身处京津周边的河北省利用良好的地理位置建立了大量的家具销售中心，特别是廊坊香河市建成与顺德龙江规模相当、堪称世界最大的家具超级市场。但与之相比，人才的数量与质量远远不能满足家具行业的发展，特别是职业家具设计师，与欧洲发达国家及美国日本和德国等家具大国相差甚远。培养中西融合、创意先进、目光远大的中国设计师，是当代家具艺术设计教育的重要使命。

目 录

序

前言

第一章 中式家具设计与陈设	1
第一节 中式家具产生的历史沿革.....	1
第二节 传统中式家具材料.....	13
第三节 中式家具的造型工艺.....	17
第四节 中式家具制作工艺.....	38
第五节 中式家具的流派和风格.....	44
第六节 中国传统风格的室内家具陈设.....	47
第二章 外国家具与室内陈设	53
第一节 外国古典家具.....	53
第二节 中世纪家具.....	55
第三节 近世纪家具.....	57
第四节 外国现代家具.....	61
第三章 家具设计基础	82
第一节 家具的材料与构造.....	82
第二节 家具造型设计的一般规律.....	88
第三节 家具设计方法与步骤.....	95
第四章 家具的色彩与涂饰	101
第一节 家具的色彩.....	101
第二节 家具的涂饰方法.....	102
第三节 漆膜的修整.....	105
第四节 常用涂料的性能和分类.....	107
第五章 家具与陈设	112
第一节 陈设的定义与作用.....	112
第二节 陈设的类别.....	117
第三节 家具与陈设.....	120
第四节 室内陈设的选择与应用.....	121
参考文献	129

中式家具设计与陈设

享誉全球的中式家具主要以明清家具为主。近几年，仿明清家具成为中高级家具的新宠，也成为中式家具概念的主要内涵。因此，我们常将以明清家具为蓝本设计制作的家具称为传统中式家具。

明清家具常被人们称为“硬木家具”，但是，实际上学术界对明清家具定义的概念要广泛得多，并非单指硬木家具而言，而是指硬木家具、漆家具（以漆艺为装饰的木胎家具）、木家具（以“白木”制作的家具，外面施透明漆或桐油）、竹家具、藤家具和瓷家具等。其中，硬木家具、漆家具都是高档家具；木家具、竹家具、藤家具和瓷家具等一般都是民用家具。值得说明的是，明清两代全国的家具制造业中，产量最大、用户最广的是白木家具和竹家具。这些家具虽然不是用珍贵木材制作，属一般产品，但也满足了人们生活起居的需求。竹家具（包括藤家具）还具有一般木材所不具备的优良特性和特殊的装饰美感，以至于在硬木家具中还专门用硬木仿竹藤家具造型。但因白木家具、竹家具和藤家具是一般民用家具，很少有人作过专门的记载，因此，人们在研究明清家具时常会略去这一部分。

至于高档家具和宫廷家具，在硬木家具出现之前一直以漆家具为主，明代初期和中期的漆家具生产十分旺盛，可以说是漆家具独占天下的时代。在明嘉靖以前还没有硬木家具，此时家具的主流是漆家具。至明代中晚期，硬木家具流行之后，漆家具的产量才有所减少，但工艺和艺术水平都有了很大的提高，仍是高档家具中的顶尖精品。皇家礼制最庄重的地方，例如正殿中，都只能摆放漆家具，摆放在太和殿上的金銮宝座，就是金漆家具，从来没有用硬木家具的，明清两代都是如此。

漆家具之所以名贵，是其要施以高超的用漆技巧和名贵的装饰材料。从品种上讲，有朱漆、描金漆、堆灰、填漆戗金、款彩、嵌螺钿和雕漆等。像明代宫廷作果园厂所做的雕漆家具，器形高大，家具全是雕工精妙的浮雕纹样，扬州百宝嵌漆家具、苏州金漆漆家具和山西金漆家具等，都是当时盛极一时的地方精品。

第一节 中式家具产生的历史沿革

我国幅员辽阔，资源丰富，历史悠久。因此，无论是文化艺术还是物质文明，都有着博大精深和丰富多彩的内涵，我国家具的成就也尤为显赫。蜚声中外的“明式家具”就是我们的祖先留给人类的艺术珍品。

家具是和人们生活息息相关的实用工艺美术用品，在不同的历史时期，不同的习俗产生出不同风格的家具。我国传统古典家具发展自夏、商朝，具有悠久的历史。由于民族、生活习惯和地理环境的不同，我国传统家具形成了完全不同于西方而自成一派的中式家具体系，其艺术成就极高，对周围邻国，甚至欧洲大陆都有很大的影响。

现在，中式风格的家具因其历史悠久、博大精深和制作精良，已经成为宾馆饭店上档定级的首选家具。

一、明代以前的家具

中国传统家具的历史可追溯到公元前 17 世纪以前的夏、商朝，发展至今已近 3700 年。中国传统家具的发展大致经历了以下四个阶段：

(1) 商、周至三国时期，我们祖先由席地跪坐的生活习惯而形成了矮型家具。

(2) 两晋、南北朝至隋唐时期，席地跪坐的习惯依然存在，在多民族文化的影响下，高型家具由此引进，席地跪坐的习惯渐渐向垂足而坐的生活习惯过渡。

(3) 宋元时期，垂足而坐的生活习惯普及，高型家具随之流行、发展。

(4) 明清时期，是我国传统家具发展的高峰期，形成了东方家具特有的艺术风格。

1. 矮家具时期

距今 3000 多年前的商、周时期，家具已普遍应用于人们的日常生活中。当时，在室内就地铺席，人们跪坐在席上。席上同时还有床、案、俎、禁（见图 1-1）等各种矮型家具。席地跪坐的习惯从商、周起一直保持到三国时期。在这近 2000 年的历史中，家具的类型有很大的发展，不仅品种丰富，而且装饰的纹样简练而秀丽，髹漆工艺精湛。战国时期是奴隶社会向封建社会变革的时期，奴隶的解放促进了农业和手工业的发展，特别是楚文化，尤为突出。这一时期出现了著名的木工祖师鲁班，相传是他发明了钻刨、墨斗和曲尺。这一时期的家具以床为中心，其中有河南信阳出土的彩绘大床图（见图 1-2）。床的高度很矮，由床身、床栏和床足组成。床身是用纵横方木条连接的框架，周围的床栏以竹木的竖条穿过横条构成方格，床足上施以透雕的云纹。同时，还有大量的俎、几、案、禁等。这些家具的造型古朴，装饰秀丽，特别是漆饰工艺之精湛仍为今人所赞叹。在装饰方面，这些家具纹样秀丽，线条流畅，有用文字作装饰的，也有绳纹、齿纹、菱形、波形等几何纹，图案有龙凤纹、云纹、夔臀纹等（见图 1-3），用色绚丽多彩，有红、黑、绿、褐、灰等色，以黑色、红色用得最多，点缀以其他颜色，具有深沉高贵的感觉。雕刻装饰也广泛地用于各种家具上，使家具使用功能

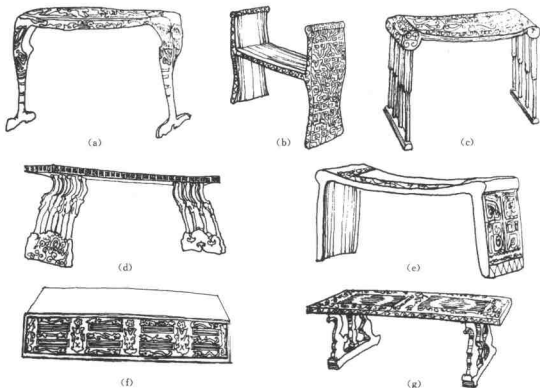

图 1-1 各种矮型家具

(a) 战国彩绘髹漆木几；(b) 春秋铜几；(c) 战国木几；(d) 汉器案；(e) 饕餮纹几；(f) 商周夔纹几；(g) 春秋木几

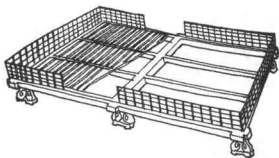

图 1-2 彩绘大床

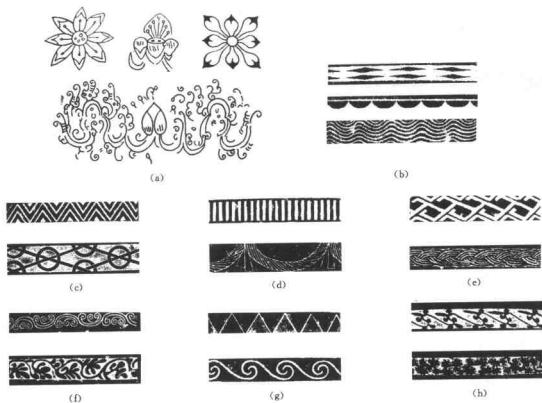

图 1-3 装饰图案

- (a) 山东莲花卷草纹；(b) 菱形纹连弧纹波形纹；(c) 三角纹菱形环纹；(d) 直线纹垂瓣纹；
 (e) 雷纹绳纹；(f) 山东卷草纹；(g) 齿形纹 S 纹；(h) 陕西绥德卷草纹

和造型装饰得到完美的统一。

2. 过渡时期

西汉建立了比秦朝更大疆域的封建帝国，并开辟了通往西域的贸易通道，促进了与西域诸国的文化交流，使商业经济也得到不断的发展，扩大了城镇建设。经济的繁荣对人们生活产生了巨大的影响，家具制造也随之起了很大的变化。如几案合二为一，面板逐渐加宽，榻的用途扩大，出现了有围屏的榻；有的床前设几案（或置于床上）；同时还出现了形似柜橱的带腿足的箱子。装饰纹样增加了绳纹、齿纹、植物纹样、三角形、菱形和波形等几何纹样（见图 1-4）。东汉末年传入的“胡床”已在民间流行，垂足家具得到进一步的发展。两晋、南北朝是我国历史上充满民族斗争的时期。由于西北少数民族进入中原，导致长期以来跪坐礼仪观念以及生活习俗的变化，促进了高型家具的发展（见图 1-5）。装饰纹样也更加丰富，莲花纹、卷草纹、飞天和狮子等已在家具装饰中应用（见图 1-6）。隋唐五代是中国封建社会极其辉煌的时期。这段时期，席地坐，在床榻上伸足平身、侧身斜坐，盘足

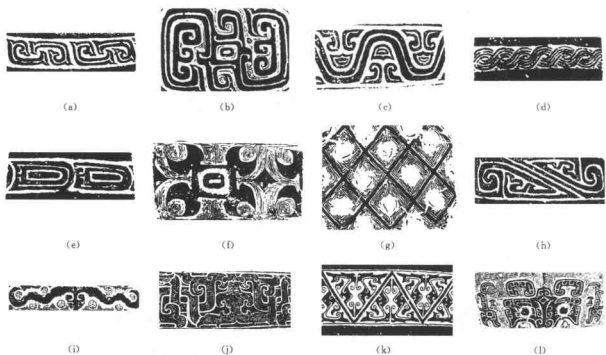

图 1-4 纹样

(a) 云纹; (b) 彩曲纹; (c) 西周波纹; (d) 绳纹; (e) 方形纹; (f) 龙纹; (g) 雷纹; (h) 云纹;
 (i) 龙纹; (j) 凤纹; (k) 曲纹三角; (l) 饕餮纹

图 1-5 高型家具的发展

(a) 凭几; (b) 敦煌椅子; (c) 敦煌 285 窟椅子; (d) 东魏石刻; (e) 敦煌 260 窟靠背椅;
 (f) 敦煌 275 窟靠背椅; (g) 扶手椅; (h) 敦煌壁画

图 1-6 装饰纹样

- (a) 金翅鸟；(b) 飞天（天龙山）；(c) 莲花纹（云岗石窟）；(d) 飞天（云岗 6 窟）；(e) 鸟（云岗石窟）；
 (f) 卷草纹（云岗 6 窟）；(g) 卷草纹；(h) 卷草纹（南京汉墓）；(i) 莲花纹（云岗 9 窟）；
 (j) 莲花纹（云岗 9 窟）；(k) 樱络纹（云岗 9 窟）；(l) 飞天（云岗 13 窟）；
 (m) 鸟兽（云岗 6 窟）；(n) 狮子（龙门古阳洞）；(o) 飞天

坐及垂足坐同时存在，趋向是向垂足坐过渡。此时高型家具具有桌、案、长凳、圈椅、靠椅和平面的床。家具造型简洁、朴素大方，结构上采用中国建筑结构的大梁木构架的结构方式，使结构趋于合理的简化。当时宫廷和士大夫阶层里，高型家具的使用已十分普遍。这些家具造型已十分接近现代生产的框架结构的家具（见图 1-7），而且纹样更多（见图 1-8）。

图 1-7 高型家具示例

(a) 敦煌 85 窟壁画；(b) 六尊者像；(c) 高仕图；(d) 敦煌 61 窟；(e) 唐代圈椅；(f) 唐太宗；
 (g) 唐太宗官服像；(h) 五代周文矩《宫中图》；(i) 《韩熙载夜宴图》顾闳中；(j) 唐代高形家具

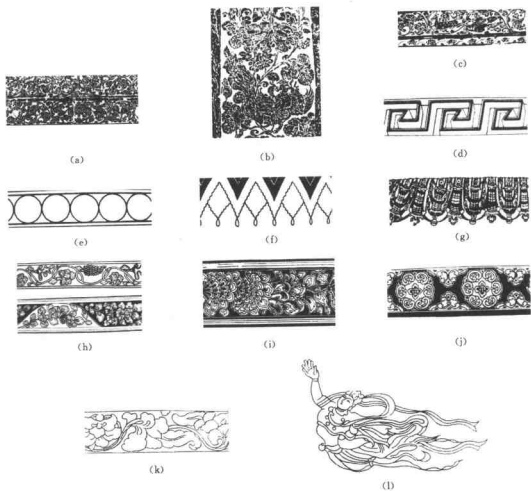

图 1-8 装饰纹样

(a) 卷草凤纹；(b) 迦陵频伽；(c) 鹿卷草纹；(d) 回纹；(e) 连珠纹；(f) 流苏纹；(g) 铃铛流苏纹；
(h) 葡萄纹带状花纹；(i) 带状花纹；(j) 团果纹；(k) 卷草纹；(l) 飞天

3. 高型家具的流行及发展

自两晋、南北朝垂足而坐的起居方式兴起至两宋与辽金时期，垂足而坐的生活方式已经遍及普通百姓家庭，高型家具完全得到了定型和迅速的发展。除了日常使用的桌椅外，产生了许多新的品种，如交椅、圆形和方形的高几、琴桌和床上的炕桌等。在造型和结构方面有了比较大的变化，首先是梁柱式框架结构（见图 1-9）替代了隋唐时期的箱形壶门结构（见图 1-10），使得家具的结构受力体系与造型结构更加清晰合理；其次是大量应用装饰性线脚和结构附件，使家具造型更加丰富、活泼。如足面与柱腿连接处出现了牙条、罗锅枨和霸王枨等（见图 1-11）；桌椅四足的断面除了有圆形、方

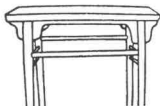

图 1-9 梁柱式框架结构

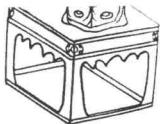

图 1-10 箱形壶门结构

形外，还出现了马蹄形等，为今后明清家具的发展打下了良好的基础（见图 1-12）。崇尚朴素、清秀、淡雅、大方，浓华风格的涂饰，也为明清家具的创立奠定了技术基础。

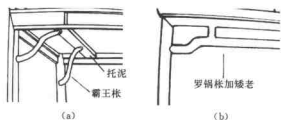

图 1-11 结构附件
(a) 霸王榫；(b) 罗锅榫

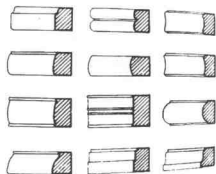

图 1-12 家具腿足断面图

二、明式家具

明式家具的成就在于以下四个方面：①选材与用材的统一；②结构与造型的统一；③实用与美观的统一；④细部处理与整体效果的统一。

我国明式家具研究的著名学者杨耀先生在其著作中称：“明式家具有很明显的特征，一是由结构而成立的式样，一是因配合肢体而演出的权衡。从这两点着眼，显然它的种类千变万化，而归总起来，它却始终保持着不动摇的格调，即简洁、合度。”

我国另一位明式家具的著名学者王世襄先生在对明代家具造型的研究中得有“十六品”，即“简练、淳朴、厚拙、凝重、雄伟、圆浑、沉稳、秾华、文绮、妍秀、劲挺、柔婉、空灵、玲珑、典雅、清新”。这些都是对明式家具的结构件所形成的装饰神态的高度概括。

1. 明式家具做法

各国家具式样基本都是由建筑形式演变出来的。中国建筑自有史以来就是以木质的梁、柱做骨干的大木架构，所以家具也以柱为支撑，用梁做架（见图 1-13）。板面的边框，支柱的拉撑，家具腿收放，如柱的收分，都取自建筑结构。

图 1-13 以梁柱为主的家具

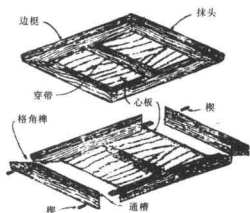

图 1-14 攒边作法

明式家具在做法上最特别的是板面的构造方法。凡用板做面的，都用四条边框做框，中间镶心板（见图 1-14）称为攒边。边框的用材厚于板心。在相邻两条边框交角的地方，用 45° 的格角榫。边框的里边做通槽，板心四边出榫，嵌入通槽之内。在板心的背面做燕尾槽，穿带横贯槽中。板心虽薄，但没有翘起的危险。穿带的多少，则要看板心的长短而定。

这种做法的家具有两个优点：一是用材经济，家具的优美与否，主要要看板面的纹理是否整

齐干净。木材本身多带缺陷，如结疤、裂痕、污斑等，故在选用材料上非常困难，为使板的表面美观，必须将美的部位用于板心上，其余边梃、柱腿、楣牙等看面用材较窄自然容易选择了；二是预留伸缩余地，板面过宽最容易湿胀干缩，用边框穿带的做法，将板心与边虚缝，虽遇伸缩，也不致使板面破裂。尤其支架部分不会因板面伸缩，导致榫卯的松散。明代家具表面看来简单，而在结构的榫卯上却结实有力，毫无疏忽敷衍的地方。有时也有竹钉、鱼胶，不过是格外加牢的意思而已。

明式家具榫卯的种类很多，如上述两边相交的格角榫和三边相交的粽角榫，有闷榫、明榫、燕尾榫和管脚榫，此外还有穿榫、挂榫和走马榫等，不胜枚举。

2. 明式家具的用材

明代家具用材以紫檀、黄花梨为上品，鸡翅木次之，樟木、楠木、杨木、榆木为普通木材。紫檀与黄花梨为最“雅静”之木材。紫檀颜色深沉，质坚实而密；黄花梨色泽泽秀润，纹理变化无穷。大理石、螺钿镶嵌，雕漆和推光漆等都属于华贵家具材料。

三、清式家具

清式家具的初步形成，大致是从清康熙中晚期开始的。清入关之前是属于草原文化的游牧民族，文化比较落后，家具使用也极其简单，谈不上什么“清式”风格。清朝建立满族贵族作为高层统治者虽仍保留了部分满族传统文化，但吸收了汉文化，反映在家具的制造和使用上也是如此。康熙皇帝执政60年，社会稳定，经济开始繁荣，清朝皇室和满族贵族在衣食住行各个方面开始追求奢华，贪图享受，纷纷修建豪宅和园林，营造新的生活环境。流行以四合院为典型的各种豪华室内装饰，如多用细木或红木、紫檀木制作装饰，栏杆罩、落地罩、飞罩和炕罩等。室内设计十分精巧，室内陈设的家具自然也相应精巧，明式家具那种清雅尚古、朴素大方的风格，不再符合满族贵族炫耀富贵、贪图享受的心理。于是，就出现了按室内的大小和某种用途而特制的一些家具。清式家具以皇家为主导，在民间相互影响、相互交流中发展起来，最终成为全社会的时尚家具。可以说，清式家具是以宫廷审美情趣为主流的一种家具风格，明式家具则是以文人审美情趣为主流的一种家具风格。

根据家具的造型风格，一般把清式家具分为四个时期：顺治、康熙时期（1644~1722年），雍正、乾隆时期（1723~1795年），嘉庆、道光时期（1796~1850年），同治、光绪时期（1862~1908年）。其中，顺治、康熙时期的家具属于清代明式，其余三期的家具属于清式。康熙、雍正、乾隆三朝的家具有代表了清式家具制作的最高水平，也是清式家具的鼎盛时期。

在雍正、乾隆时期，社会经济更加繁荣，而此时正值西方文艺复兴之后，巴洛克和洛可可艺术风格兴起，这种以精雕细琢、绚丽多彩装饰造型的风格，也迅速传入中国，因为迎合了清统治者的审美心理需要，而得到大力提倡。于是，在传统的家具工艺上糅进西方的造型、雕刻与装饰艺术手段，又改变了家具的尺度，形成了风格华丽、重装饰的清式家具（见图1-15）。

(a)

(b)

图1-15 清式家具

(a) 榻；(b) 客厅家具

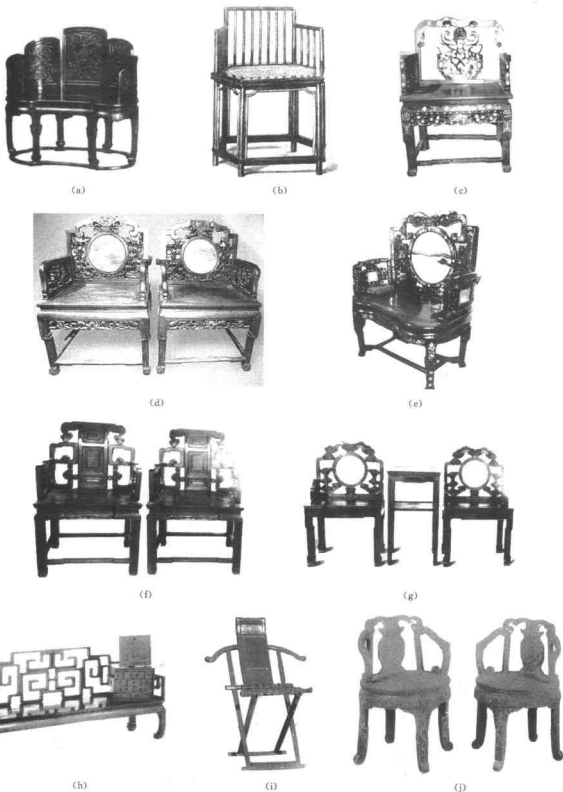

图 1-16 清式扶手椅

- (a) 紫檀屏风靠背椅；(b) 六角梳背椅；(c) 花梨木嵌螺钿太师椅；(d) 花梨雕云石椅；
 (e) 红木螺钿云石太师椅；(f) 红木太师椅；(g) 红木嵌理石靠背椅；
 (h) 樟木攒靠背长扶手椅；(i) 高丽木交椅；(j) 雕漆龙爪纹扶手椅