

论明式家具的美学特征

文 / 陈鸿俊

明式家具是指明代和清初在结构上、榫卯构造上、装饰手法上、造型意味上都具有比较一致的时代风格的家具式样。我国的家具工艺历史悠久,而产生于明代和清初的明式家具成为我国家具的顶峰时期,并一度对欧洲的家具设计产生了巨大的影响。明式家具的种类主要有椅凳类、几案类、橱柜类、床榻类、台架类、屏座类等六类。明式家具从选料、工艺、功能到美化等方面真正达到了实用性和艺术性的高度统一,巧妙运用了工艺美术的设计原理,取得了辉煌的艺术成就,并曾对国际家具设计和制作产生了重大影响。18世纪英国家具大师齐本德尔(Chippendale 1718~1779)曾出版《家具指南》一书,该书刊有几乎所有类型的家具图谱,其中便有中国“明式家具”的式样,它和哥特式、洛可可式并称为家具三大类,对欧洲家具设计和制作产生了深远影响。明式家具的审美特征主要表现在以下五个方面。

一、意匠美

明式家具巧而得体,精而合宜,造型上沉稳端庄、方正严谨,有优美之形;明式家具品类丰富,功能齐全,有使用之实;明式家具色调深沉,质感坚实,简练、质朴、典雅而大方,体现出极高的审美格调,有艺术之韵。这就是明式家具设计上的意匠美。

如承德避暑山庄藏有黄花梨嵌楠木宝座,宝座围子后背三扇,左右扶手各一扇,为五屏凤式。后背正中一扇,上有卷书式搭脑,下有卷草纹亮脚,左右各扇高度向外递

减,用厚材攒框、打双槽里外两面装板做成,再用“走马销”将各扇连接在一起。中间三扇只正面嵌花纹,扶手两扇则里外均饰有纹样,花纹用楠木瘿子嵌成,共四式,均从如意头云纹变化而来,风格一致。下部以厚重木材做大边、抹头及腿足,宽达10厘米,花纹仿青铜器。座面用黄丝绒编成菱纹软屉,保存完好,色泽犹新,此器是萧山朱氏捐献给国家的珍贵家具。

二、材料美

明式家具使用优质木材,充分利用木材本身的色泽、纹理、质感,一般不用油漆,不加遮饰,以显示其自然的材质美,达到稳定而和谐的艺术效果。同时硬木家具体现出坚韧、力度、强度和本色,并符合回归自然之心态,这符合中国人师法自然的审美情调。这是明式家具设计上的材料美。

明式家具主要采用紫檀、红木、花梨、杞梓(鸡翅木)、楠木、樟木、胡桃木、榆木、柳木等优质硬木材料制成,又称“硬木家具”。这些硬木材料具有天然的质感和色泽、纹饰、肌理乃至气味,很适于制作高档次的家具。如紫檀是来自印度、菲律宾的进口木料,一般为深棕色,质密而坚,表面温和如玉,经磨洗后成为红色,浸油后变为优美的深紫色,这是明代家具制作中最重要的木料,最贵重者称“金丝紫檀”。花梨木来自国内的云南、浙江、湖北以及国外的印度、马来群岛等,其质地比紫檀更硬,纹理优美,有的纹理抽象如大理石,色彩由蜜黄到深度不同的黄色,表面温和光滑,清

香如玫瑰,这是明代家具中第二种常用的木料。鸡翅木产于东印度,色泽较浅,纹样状若鸡之羽翅,光辉灿烂,故名鸡翅木。它因年久易变灰,故鸡翅木家具外表多以一层漆保护。楠木来自我国西部,一度曾为帝王专用,其纹理细密,有香气,易制作且耐久,多作庙宇、棺木、橱柜等用料。

故宫博物院藏有明代黄花梨圆后背交椅,全身光素,唯靠背板雕有云头及双螭图案,后腿弯折处,用角牙填塞支撑,椅面软屉用丝绳编成,下有踏床,既可翻转,又可卸下,各构件交接处及踏床床面均用铁饰件加固,造型简洁明快,使用方便舒适,具有自然优美的质感,为明代交椅的基本式样。

三、结构美

明式家具采用榫卯结构制造家具,不用钉,少用胶,家具可以接合,榫卯种类繁多,斗拼巧妙,结构坚固而结实。在制作上讲究方圆、粗细、厚薄的对比统一,多种构件之间的连接,达到了拼接无缝,坚固平整,轮廓线流畅自然的艺术效果。这种榫卯结构和家具接合的方法,早在战国时代我国的匠师就已开始使用,明代工匠们将它发展到极致。榫的种类很多,有明榫、闷榫、格角榫、半榫、长短榫、燕尾榫、夹头榫等,不同部位运用不同形式的榫,既符合功能要求,又使之坚固结实。榫卯结构的家具,既便于家具在运输时的拆卸,又利于修复时不伤整体木质,同时结构本身又成为家具装饰的一部分。在造型结构上则体现出

明代·堆漆彩绘大炕桌

明代·黑大漆四出头官帽椅

强烈的线条美,它不以繁缛的花饰取胜,而着重于家具外部轮廓的线条变化,因物而异,各呈其姿,给人以强烈的线条美。如“S”形椅背,既符合人的生理特点,又别具一格。线脚的变化和运用是明式家具线条造型的另一体现。通过平面、凹面、凸面、阴线、阳线之间不同比例的搭配组合,形成千变万化的几何形断面,达到鲜明的装饰效果,极富艺术情趣。明式家具的榫卯结构,极富有科学性和艺术性,经过几百年的变迁,很多明式家具仍然牢固如初,同时家具的各个部分线条雄劲而流利,比例与曲度适宜而匀称,形成了优美的立体轮廓,成为明式家具极具视觉冲击力的典型特征。

此外,明式家具的“攒边”技法也是其重要的结构特征。其作法是:在四边用45度格角榫攒起来,中心板四周出榫装入四边的通槽,不仅使木板的结构加固,而且使其有伸缩的余地,同时也使木板不露截板纹,增加了美观。在跨度较大的局部之间,镶以牙板、牙条、圈口、券口、矮老、霸王枨、罗锅枨、卡子花等等,既美观,又加强了牢固性。这些都使明式家具有一种天然的结构美,朴素、自然而功能性强,与现代人所追求的“结构性装饰”有异曲同工之妙。

如承德避暑山庄藏有明代紫檀四开光坐墩,坐墩开光作圆角方形,沿边起阳线,开光与上下两圈鼓钉之间,各起弦纹一道,四足里面削圆,两端格肩,用插肩榫与上下构件拍合,了无痕迹。此墩造型敦硕,做工精致,圆浑可爱,凸现出典型的结构美,为

明代坐墩中的上品。

四、工巧美

明式家具做工精致,工艺考究,面的处理,有适当的比例和尺度;线的运用,自然流畅,简洁利落;而在家具造型的结束处和转折部位,加以不同的变化,形成直与曲的形式对比,产生丰富的造型形象;同时注重对牙子、卷口等重点部位的装饰,增加了家具的形体美,这些都增加了明式家具在工艺方面的独特韵味和艺术魅力,这是明式家具所体现出的工巧美。例如圈椅,由搭脑(座椅靠背中央最高处)向两侧方向延伸,顺势而下,与扶手融合成一条弧形曲线,这种马蹄形轮廓是中国座椅独有的优美造型。故宫博物院藏有明代黄花梨浮雕螭纹圈椅,其后背及扶手顺势而下,成优美的马蹄形曲线,柔和婉转,自然美观。特殊的构造和精致的工艺使得人久坐时,肘部及腋下臂膀、背部都得到支撑,最大限度增加了人体与坐具的接触面积,舒适而不疲劳。靠背用整板浮雕两螭,肢尾衍成卷草,左右回旋,生动有致。又如罗圈交椅,大部分接合转折或角部都用白铜为饰件以增强其承受力度,铜片作如意形或钱形,为明代座椅上流行的装饰图案,以较细的白铜条做扶手支柱,马蹄形靠背圆木条常作竹节状,直线、曲线变化流畅婉转,过渡自然。这种家具之魅力得益于明式家具工艺家对工艺的精雕细琢般的追求和讲究。

五、装饰美

明式家具的装饰美体现在少而精致、

以少胜多上,有“清水出芙蓉,天然去雕饰”般的艺术韵味。

1. 明式家具多以木材的自然纹理、肌理作花纹,不加修饰,本色为纹。

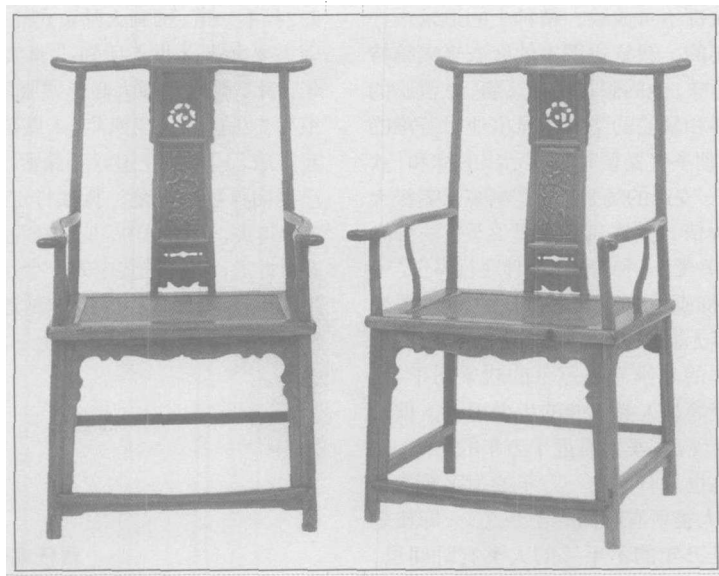
2. 明式家具主要利用家具本身的线性结构来成就外观之美,相当于现代人所称的“结构性装饰”。

3. 明式家具也巧妙运用一些装饰方法,如雕饰、金属饰件和蜡饰等,但多属巧借外力,为画龙点睛、锦上添花之笔,使明式家具装饰少而精的艺术魅力更加突现。明代座椅的雕饰均属重点式点缀,技法有浅刻、平地浮雕、深雕、透雕、立雕等,题材有龙凤、麒麟等动物纹和卷草、缠枝等植物纹,雕饰部位多在座椅脚柱间的牙板上、靠背之背板上及构件的端部,主要起点缀或烘托作用。金属装饰主要为饰件,既保护座椅端角,又加固焦点,同时与木料本色及纹理形成对比,有画龙点睛之妙。为充分发挥优质木材天然的纹理与色泽之美,工匠们不用其他有色的饰物,只使用蜡饰工艺,其做法是:先在打磨光平的座椅、素架上,敷苏木水或其他有机颜料,将底色调匀,使座椅整体色调一致,然后把座椅烘热,边烘边把蜡液涂上,使蜡质浸入木质内部,再用干布反复擦抹,把浮蜡和棕眼处理掉。蜡饰家具表面光腻如镜,又更能突显出木材天然的纹理、质地和色泽,可谓锦上添花,相得益彰。如经蜡饰处理的紫檀座椅,在一定角度光线的投射下,呈现出一种柔和美妙如绸缎般的色泽;而蜡饰黄花梨木座椅,则具有琥珀般透明的视觉效果。

所以我国著名的工艺史论家田自秉先生认为明式家具的艺术特色可用四个字来概括,即简、厚、精、雅,可说是非常深刻和精到。简是指它造型洗练,落落大方;厚是指它浑厚稳重,庄穆质朴;精是指它做工精巧,严谨准确;雅是指它风格典雅,令人耐看。明式家具在实用与审美、生活与艺术的结合上达到了前所未有的高度,是中国乃至世界家具史上的经典之作,对当今的家具设计乃至其他工艺美术设计都具有很好的借鉴意义。

(陈鸿俊 湖南工艺美术职业学院)

明代·黄花梨四出头官帽椅一对

责任编辑/孙扬