

宋、明、清家具设计新论

赵克理

(扬州工业职业技术学院, 扬州 225127)

摘要:从“通观”的角度将宋、明、清家具视为一个整体——“近世家具”,置于中国“近世设计文化”宏观背景下,来综合研究近千年来家具设计风格的演化和“近世设计文化”形成的思想潮流,这对中国古典家具设计研究及当代中国家具设计的复兴提供一种突破的可能性,具有重要的学术意义。

关键词:近世哲学;近世设计文化;近世家具

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2013)24-0123-04

New Theory of Song, Ming and Qing Furniture Design

ZHAO Ke-li

(Yangzhou Polytechnic Institute, Yangzhou 225127, China)

Abstract: On the macroscopic background of "Jin-shi(modern) design culture", it looked the Song, Ming and Qing furniture all-sidely as a whole. Through researching the style evolution of China's furniture design in nearly a thousand of years and the ideas based on "Jin-shi(modern) design culture", it showed a probability of breakthrough of China's classic furniture study as well as renaissance in China's furniture design.

Key words: modern philosophy; jin-shi(modern) design culture; jin-shi furniture

宋、明、清家具设计研究要想取得新的突破,方法与视角的更新是必须的。家具设计艺术传统的本体论研究方法当然仍有其自身的价值,但新方法与新思路将会拓展对这一领域的认识。如果从“通观”的角度将宋、明、清家具视为一个整体——“近世家具”,置于中国“近世设计文化”宏观背景下,通过继承和发展关系来综合研究宋、明、清家具近千年设计风格的演化和“近世设计文化”形成的思潮,对中国古典家具设计研究和当代中国家具设计的创新提供一种突破的可能性,具有极其重要的学术意义。

1 关于“近世设计文化”

钱穆认为思想文化是了解一个时代的“一至要之项目与关键”^[1]。同样,设计文化就是了解一个时代设计艺术风格及其变化“一至要之项目与关键”。

设计文化是以设计对象为载体来传达人对各种关系的历史性认识和情感的。在诸多关系中,设计文化优先关注由人类生物性需要所展现的日常生活的特有意向性目的,所以在其文化范式中,首先描述设计与人类生存之间的关系。其次,关注设计与人的精神性、社会性需要的关系,即设计与政治、伦理以及审美间的关系,以及由人的社会性需要所产生的社会经济关系,如设计的生产、流通和消费等之间的关系。再则,设计的表征方式,即设计符号能指与所指之间的关系。可见,设计文化是人类通过设计对自己所拥有的整个文化系统的符号化过程,具有共时性和历时性特征。

宋、明、清家具是中国古典家具进入高型化近千年来由酝酿成型、成熟兴盛到多向度发展3个具有代表性的样式,是中国“近世设计文化”由盛而衰的直接反映。

“近世设计文化”的提出基于20世纪中国学术与

收稿日期: 2013-02-22

基金项目: 教育厅哲学社会科学基金支助项目(09SJB720017)

作者简介: 赵克理(1958—),男,陕西西安人,扬州工业职业技术学院副教授,主要研究方向为设计文化与设计美学。

思想史研究的成果。在众多成果中,胡适从“通观”角度用“近世哲学”或“近世思想史”的概念将自北宋至清代近千年的学术、思想史看作是一个大的思想史单位,强调这一思想史阶段内部的思想变化运动过程及其问题意识的转化。认为“中国近世思想的趋势在于逐渐脱离中古的宗教,而走上格物致知的大路。但中古宗教的势力依然存在;……向来讲理学家说这两条路‘如车之两轮,鸟之双翼’,其实这两条路,分之则两面全,合之则两伤。五百年的理学之所以终于失败,正因为认路不清,名为脱离中古宗教,其实终不曾跳出宗教的圈子。”而“这(指清代)三百年学术界的趋势只是决心单走那格物致知的路,不管那半宗教半玄学的理学^[2]。”钱穆、熊十力、冯友兰等均认为清代学术是宋明理学之继续,可以认为,自宋至清近千年间,中国思想史是一个以理学占据主导潮流的大的思想单位。作为哲学化的新儒学,理学扬弃了传统儒学的宗教性特征,建立起融合易、老、玄、释精致思辨的哲学体系,从而在形而下的物质世界之上建构了一个形而上“理”的世界。由于思想史与设计文化存在着千丝万缕的内在联系,基于这一理路,相应地近千年来的设计文化也可被认为是属于一个整体性颇强的“近世设计文化”,而传统本体论研究所称谓的“宋代”、“明式”、“清式”家具设计则可被认为是“近世家具”设计,其风格演化就是在“近世设计文化”这一大的文化背景下展开的。

“近世设计文化”的基本特征可简单归纳如下:(1)在理学思潮影响下,完成了从汉唐崇尚华丽丰腴的外向性格向质朴典雅的内敛性格的转型,在文人的直接参与下,全力追求设计文化中人的内心世界情绪的精致化表现,奠定了“近世设计文化”全新的审美价值取向。(2)设计文化重心下移引发设计文化流动性增强,出现官方与民间、少数民族与汉族设计文化并存发展、相互借鉴的态势,形成对中国传统设计文化的全面回顾与总结。(3)日益精致化的思辨哲学思维直接影响到设计艺术在解决人与物的关系时,追求严密的思考和结构的合理性以及材料的综合性关系,使其具备了更多的近代性特征。(4)西方设计文化东渐,使东西设计文化汇合和家具设计风格转型成为可能,但其后的发展因封建社会的解体和长期社会动荡而中断。

2 从“近世设计文化”看“近世家具”设计艺术

长期以来,“明式”家具因广泛受研究家关注而成为家具研究中的显学。受本体论研究方法影响,人们很少将目光投向这种成熟设计风格形成的开始和后续的演化。即既忽视宋代家具设计对“明式”家具的开拓和奠基作用,也忽视了“明式”家具演化为“清式”家具的必然性。所以这里提出以“近世设计文化”的视野,用“近世家具”的观念建立宋、明、清家具设计艺术的内在联系,来通观这种家具设计风格演化的整个历程。

将宋代家具设计作为“近世家具”设计开端的主要缘由:宋代家具首先形而上地确立了家具设计新的审美取向,这就是“宋明理学强调心性为本和道德意志的提升,通过存性去欲、保持内敛的生活实践达到‘天人合一’的精神境界,使得由艺观道成为宋明时期文艺界的价值取向。再此语境下,有大批文人参与下的家具设计,扬弃了先秦时代的质朴浑厚,春秋秦汉的浪漫神奇,两晋南北朝的婉雅秀逸和隋唐华丽润妍的一路走向,另劈出简洁隽秀的蹊径,获得了自“动”向“静”,由“绚烂”归于“平淡”的风格之变^[3]。”其次,设计中完全摒弃了唐以前的箱型壶门结构,建构出与中国传统建筑相关联的、适于垂足坐的梁柱式框架结构(或梁架结构),部件间通过榫卯相连,部件与部件、部件与整体间均按照严谨尺度刻意推敲而成;再则,寓装饰于结构之中,家具结构部件(如腿足、牙头、牙条、壶口、矮老、卡子花、杖子、托泥等)在具备结构的功能意义之外,同时展示出造型和装饰特征。明代在长期工艺积累和经济发展支持下,受住宅、园林建筑和海外贸易推动,以吴地为中心,在宋代家具基础上,进一步追求尺度、比例方面的简洁与单纯,并充分利用花梨、紫檀等珍木材料质地坚硬、纹理细密、色泽光润的特点,最终沉淀出王世襄所谓的“十六品”风格。同时,适应室内不同功能分区的配套家具的出现极大地丰富了家具的品类,最终将中国“近世家具”设计推向设计艺术高峰。

清政权在建立过程中首先解决了自身相对落后的民族文化与先进汉文化间的矛盾,选择正统儒学特别是程朱理学作为官方哲学。尽管康熙以程朱理学独尊,雍正推儒、释、道并重,乾隆唯伦理观念是重,但“崇儒重道”这一文化选择为康乾盛世奠定了

坚实的思想文化根基。“近世设计文化”就是在这一文化背景下,通过汉满、东西审美文化的融合而完成自身的更新,相应“清式”家具设计也体现出有别于前代的特色。在这一文化融合过程中,清式家具设计的变化创新基本遵循3个理路并形成不同的地域特色。

其一,中西融合。以广州为中心,秉持岭南文化特有的兼容并蓄、开放灵活、创新求变和务实功效精神,在保留“明式”家具比例适宜、结构严谨、榫卯合理、制作精良的基础上,大胆地吸取了西欧家具巴洛克、洛可可和新古典风格的造型与装饰,创造出造型浑厚、体态凝重、雕刻繁缛、装饰华贵的家具艺术样态。

其二,满汉融合。满人入主中原,为满汉文化融合提供了契机。“清三代”以皇宫环境和满族统治者奢侈性生活审美趣味为需要,在大批苏工和广工的参与下,以“明式”家具为基础生产出体量厚重、雕饰华丽、富丽堂皇的硬木家具,与另一门类家具——漆饰家具一道,开拓出另一景象:家具造型追求浑厚稳定,装饰手法雍容华贵、富丽繁缛,而且雄伟而不臃肿,富丽而不低俗,繁缛而不累赘,精雕而不繁琐,真实地体现出“近世设计文化”中含蓄内敛的传统文化精神与盛世文化的自信。

其三,传统设计的自我更新。以苏州为中心的家具设计,一直秉持“明式”家具设计文化传统。在局部门地吸收“广作”和“京作”的部分元素,造型上创造出如直背椅、云钩扶手椅、小型书桌、各型琴桌以及圆形类家具等许多新颖的形制和式样。家具装饰上引入“文石”、“文木”来摆脱墨守成规的装饰手法,运用云石的天然图案和木材不同色泽纹理的相互衬托、补充,创造出一种诗与画的境界,有效地将时间引入到空间之中,使家具设计艺术审美从传统的空间审美转向时空一体的审美意境。这是吴地文人对“清式”家具的巨大贡献,充分反映出中国设计文化的自我更新的创造力。

总而言之,从“近世设计文化”来观照“近世家具”设计,可发现宋代家具是中国“近世家具”设计的滥觞,“明式”家具是中国“近世家具”设计的高峰,而“清式”家具则是中国“近世家具”在与外来设计文化激荡和创新过程中的多元化选择。近世家具设计发展演化的这一变化节奏与该时期占据思想世界主流地位的理学思潮的盛衰存殁在明显地同步关系。

3 “近世家具”研究的重要意义

从“通观”的角度提出“近世设计文化”来观照“近世家具”设计,找出这个时代家具设计风格兴变的深层文化缘由,如果依此基点将研究前移或后移,至少具有如下意义。

3.1 中国家具设计史如何书写

前已述及,设计文化是以设计对象为载体来传达人类对设计与人类生存之间、设计与人的精神性、社会性需要和设计符号能指与所指之间各种关系的。对于家具设计而言,决定设计风格转向的根本原因是一个时期思想世界深处所形成的设计文化或设计审美文化。长期以来,家具研究受限于本体论,致力于从结构到造型,从材质到装饰,就历史纪年论家具设计史,从而遮蔽了设计文化或设计审美文化史在家具设计史书写中的作用。范增曾感慨:“中国文人介入那个领域,那个领域就花开满树、月满中天,这是中国文化起的作用^[4]。”既然已经看到理学与其相关的设计文化或设计审美文化对“近世家具”设计的重要作用,是否也应关注中国思想史上原始宗教思想与夏商周三代家具设计、轴心时代诸子思想与春秋、汉唐家具设计之间的关系。所以,中国家具设计史的书写应该是一部家具设计文化或设计审美文化史的书写,是中华民族文化史的符号化反映。惟其如此,才能准确把握家具设计演化的深度和广度。

3.2 中国家具设计的现代化

中国“近世家具”在世界家具设计史上创造了前所未有的高峰。令人瞠目的是一些研究者竟发现它们的审美取向和其中一些作品与西方现代家具设计存在某种微妙关系:如南宋马远《西园雅集图》等画中的玫瑰椅(折背样)与包豪斯马歇·布劳耶设计的“瓦西里椅”,同时代刘松年《四季山水图·夏》中的躺椅与荷兰风格派里特维而德设计的“红蓝椅”结构上的相似性,以及当代芬兰设计师约里奥·库卡波罗1999年设计的充满明式韵味的“东西方系列椅”和“中国几”。说明中国“近世家具”设计已经存在着现代性文化的某些特征,这一点也获得中国哲学研究者看到“中国近世哲学”的某种现代性论点的支持。

4 结语

“近世家具”设计后期与西方设计文化的交流、融合与创新所展现的多元化倾向和方向突破的选择因种种原因已经停滞了近百年。当代中国家具设计现代化已不仅仅是该类设计的现代化,它已经融入民族复兴的潮流之中。有中华文化与异质文化交流、融合与创新的历史经验、方法论和无数经典样式,时下迫切需要建立具有中国特色的现代设计文化或设计审美文化,更需要隐匿在设计文化或设计审美文化之后的中华现代文化思想。“中国文化中,‘天人合一’观,……实是整个中国传统文化思想之归宿处,……我深信中国文化对世界人类未来求生存之贡献,主要亦即在此^[5]。”钱穆的这段话可以作为对以上需要的回应。

参考文献:

- [1] 钱穆.宋明理学概述[M].台北:学生书局,1977.
- [2] 胡适.几个反理学的思想家[M].北京:中华书局,1991.
- [3] 赵克理.宋明理学语境下的家具设计艺术[J].郑州轻工业学院学报,2011(2):16.
- [4] 光明论点.扶正祛邪,弘扬正道——关于文人画的讨论[N].光明日报,2013-01-18(1).
- [5] 钱穆.中国文化对人类未来可有的贡献[M].上海:上海人民出版社,1992.
- QIAN Mu.The Neo-Confucianism Overview[M].Taipei: Student Book,1977.
- HU Shi.Several Anti Science Thinkers[M].Beijing:Zhong Hua Press,1991.
- ZHAO Ke-li.The Art of Furniture Design in the Context of Neo-Confucianism of Song and Ming Dynasties[J].Journal of Zhengzhou University of Light Industry,2011(2):16.
- Guangming Point.Strengthening Body Resistance and Eliminating Evil, Promote the Right Value; a Discussion of Literati Painting[N].Guangming Daily,2013-01-18(1).
- QIAN Mu.Contributions Chinese Culture Will Made to Humanity[M].Shanghai: Shanghai People's Publishing House,1992.
- Furniture's Cultural Characteristics[J].Hundred Schools in Arts,2009(2):100—106.
- [3] 唐开军.当代中国家具风格主流探讨[J].装饰,2005(1):114—115.
- TANG Kai-jun.Discuss of Contemporary Chinas Furniture Style[J].Zhuangshi,2005(1):114—115.
- [4] 李琳琪,张仲凤,黄凯.老船木家具创新设计研究[J].包装工程,2012,33(14):56—59.
- LI Lin-qi, ZHANG Zhong-feng, HUANG Kai.Study on Innovative Design of Old Ship Wood Furniture[J].Packaging Engineering,2012,33(14):56—59.
- [5] 徐士福.材质在现代家具中的视觉表现[J].包装工程,2010,31(5):23—25.
- XU Shi-fu.Visual Performance of Materials in the Modern Furniture[J].Packaging Engineering,2010,31(5):23—25.
- [6] 王黎.国内市场家具设计和用材趋势[J].家具,2012(5):13—17.
- WANG Li.The Design and Material Using Trends of Domestic Furniture Market[J].Furniture,2012(5):13—17.
- [7] 蒋兰.基于坐行为的坐具设计解析[J].包装工程,2012,33(1):31—34.
- JIANG Lan.Analysis of Seats Design Based on Sitting Behavior[J].Packaging Engineering,2012,33(1):31—34.
- [8] 伍婧劲,干静,张珣.特定家具的形态性研究[J].包装工程,2010,31(10):21—23.
- WU Jing-jing, GAN Jing, ZHANG Xun.Research on Characteristics of Furniture Shape with Different Styles[J].Packaging Engineering,2010,31(10):21—23.

(上接第106页)