

明式家具设计中的造物思想研究

李继侠

(郑州科技学院, 郑州 450064)

摘要: **目的** 中国古代的造物艺术思想既包括造物过程中生产者的设计思想, 还包括使用者的处世哲学, 它蕴含着人造物被制造出来之后所传递的人文思想和文化内涵。本文从明式家具的设计为切入点, 分析其中所包含的造物思想与文化内涵。为深层次理解明式家具, 传承与发展古代造物思想提供一定的理论依据。以中国明式家具的造物艺术思想作为考察对象, 目的在于通过考察存在于传统工艺美术品类中的造物思想, 来揭示造物艺术的文化内涵。**方法** 首先对文人参与的明式家具设计进行概述, 接着从选材、造型、结构和尺度等方面分析明式家具设计的造物思想, 然后归纳、剖析传统家具设计中蕴含的文化内涵。**结论** 研究结果既有助于凸显家具中的文化元素, 加深对明式家具的认知, 又能够为新中式家具的设计创新提供重要参考。

关键词: 明式家具; 设计; 造物思想; 文化内涵

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)18-0214-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.18.040

Idea of Creation in Ming-style Furniture Design

LI Ji-xia

(Zhengzhou University of Science and Technology, Zhengzhou 450064, China)

ABSTRACT: The ancient Chinese idea of creation art includes both the producer's design ideology embodied in the creation process and the user's philosophy of life, because it contains the humanistic ideology and cultural connotation conveyed after the artifacts are created. Starting from the design of Ming-style furniture, the creation thoughts and cultural connotations contained therein are analyzed herein. It provides a theoretical basis for the deep understanding of Ming-style furniture, and the inheritance and development of ancient creation ideas. With the creation art idea of Chinese Ming-style furniture as an object of study, the work aims to reveal the cultural connotation of the creation art by examining the creation thoughts existing in traditional arts and crafts categories. Firstly, the design of Ming-style furniture in which the literati participated was summarized herein, and then the creation ideas of Ming-style furniture design from the aspects of material selection, modeling, structure and scale were analyzed, and then the cultural connotation contained in the traditional furniture design was summarized/analyzed. The research results not only help highlight the cultural elements in furniture, deepen the awareness of Ming-style furniture, but also provide important references for the design and innovation of new Chinese-style furniture.

KEY WORDS: Ming-style furniture; creation idea; cultural connotation

如今随着人们审美需求的多样性, 大多数人对家具的选择也逐渐多元化, 例如最近比较流行的欧式家具、地中海式家具、田园风格家具等, 还有一直都被国人推崇的中式家具, 成为中国乃至世界家具的巅

峰。在中式家具中, 使用最为广泛最具有代表性的是明式家具。明式家具突出的特点便是文人参与, 通过一些文人雅士参与到家具的设计中, 使得明式家具更加端庄、典雅, 散发无尽的文韵。明式家具中造物精

收稿日期: 2018-05-21

基金项目: 河南省教育科学规划重点课题“优秀传统文化在河南高校艺术设计教育中的传承应用”(2018-JKGHZD-07)

作者简介: 李继侠(1967—), 女, 河南人, 硕士, 郑州科技学院副教授, 主要研究方向为设计艺术学。

神的表现使其变得更加具体,自然造物精神在明式家具设计中的运用使其成为传世的艺术瑰宝,塑造了其谦逊、冷静、秩序的意境与气质,明式家具与自然造物精神和谐共生,相得益彰。明式家具中自然造物思想的体现也为当下的民族工业设计指引了一条清晰的道路,在提醒着“和谐”的设计,即与自然和谐,与人和谐,与环境和谐^[1]。

1 文人参与的明式家具设计

中国家具拥有千年的历史,根据相关史料记载,最早的中国家具在春秋时期就已出现。后来,随着历史的发展和朝代的更迭,中国家具也一步步走向完善。直至明朝时期,中国家具走向巅峰。明代家具成为中国家具最经典的代表,它在设计风格上吸收了中国家具以往的优势,并且结合实际情况进行创新,最终使得明代家具无论是在外形、做工、材料还是装饰上都成为中国具有史以来最好的家具。明式家具之所以成为中国家具的典范,是由多方面原因造成的。比如明式家具的形成受到当时政治、宗教思想以及社会环境影响。明朝是一个经济发展比较好的朝代,而且东西方之间的文化交流日益增多,这就使得明式家具可以吸收东西方元素进行设计。另外,较好的经济发展环境也为明式家具材质应用提供了很多选择。促进明式家具形成与发展的另外一个重要因素是思想政治因素,即文人的参与。在明代中后期,以朱熹为代表的理学逐渐被人批判,不再为人所推崇。一时间,学界掀起反对重道轻器、重文轻技的传统思想,开始大力倡导贴近生活实际,注重营造生活场景的浪潮,因此,在此思想的引导与渲染下,不少文人之士参与到家具设计中。他们大多强调家具是为人所用,应当充分考虑人的需求,使家具满足舒适、健康、便利的需要,因此,在文人参与的影响下,明式家具的设计以贴近人性、贴近生活为宗旨,以外形精巧别致为亮点,使之成为中国家具的典范。

文人参与家具设计的现象并不是在明朝时期才开始出现的,早在唐朝时期就已经出现了,只不过当时文人参与家具设计的现象并不是很多,因此也未被引起重视。在明代,文人参与家具设计的例子却举不胜举,甚至可以说,文人参与是明式家具形成的一个重要因素。由于文人一般具有渊博的知识、丰富的礼仪以及深明的思想,所以其设计出来的家具与以往时期的家具相比,更加的典雅,更具有韵味。例如北宋时期的扶手椅在造型上比明代官帽椅简单一些,而且弧度较多,整体给人一种随意、质感轻薄的感觉,见图 1;明代官帽椅造型简洁,就椅子本身而言,点、线、肌理、色彩构成了其造型审美的基本元素,见图 2。虽然它的椅面、腿等下部结构都是以直线为主,但上部椅背、搭脑、扶手乃至竖枨、鹅脖都充满了灵动的气息,几百年来如潺潺流水缓缓地流淌,端庄、

大气。不管在古在今,在厅堂还是在书房,从容坐镇,安定祥和。另外,还有一些文人追求创新,寻求个性化设计。比如滚凳的出现,暖椅的产生等,都是文人们追求个性化家具设计的产物。这些个性化家具丰富了明式家具乃至中国家具的种类。

图 1 北宋扶手椅

Fig.1 Northern Song Dynasty armchair

图 2 明代官帽椅

Fig.2 Ming Dynasty hat chair

明式家具虽然在很大程度上受到文人思想的影响,但这并不意味着可以忽略明代工匠对明式家具的作用。可以说,明式家具是在文人与工匠共同的影响下形成与发展的。只不过,二者对明式家具的影响面不同。比如,文人基于其渊博的知识和较高的修养,可以对家具进行整体的设计,而工匠则是在此基础上进行制作。换句话说,文人是重在设计,重在意蕴,工匠则重在制作,重在工艺。

2 明式家具设计的造物思想

我国作为历史悠久的文明大国,蕴含着丰富的文学思想。这些文学思想不仅体现在上层建筑方面,也体现在造物方面。“物”的设计及其情境的营造就像是一面镜子,真实反映人的存在,纯粹而没有杂念,人在与物的相处之中显露无疑、映照自己。在人与物、物与物、物与空间交织的日常中,因时间的变化与光的不期而遇而引人遐思^[2]。其实我国文学思想运用到造物领域中,最早可以追溯到春秋战国时期,那个时期的造物思想主要是源于大自然。这在《考工记》中,是有所记载的。《考工记》中强调天时、地气的作用,强调制造主体的作用,认为将自然和人文结合在一起,才能制造出完美的物件;而且强调物品的制造必须以自然为基础,其中所蕴含的思想也应当与自然和谐。

2.1 传统家具选材——“道法自然”的造物思想

传统的造物观非常注重自然的特性,同时还保持与自然界融洽的亲合力。亲和自然是一股力量,影响并造就了中国传统造物观念^[3],因此,中国造物思想是以追求自然为主。这种造物思想在明式家具中尤为

图3 圆香几
Fig.3 Round fragrance

图4 灯挂椅
Fig.4 Lamp chair

图5 顶箱柜
Fig.5 Top box cabinet

图6 圈椅
Fig.6 Round backed armchair

2.2 传统家具造型——“简约风尚”的造物思想

简约风尚即强调简单,但这并不意味着单纯的形式简单,而是应当注重在简单形式下的丰富内涵。在设计学领域是指通过适当的减法,去除一些冗杂的装饰,从简单外形中体现作品中所蕴藏的深层意蕴。明式家具所遵循的即是这种简约风尚的造物思想。通过选取天然木材,保留天然木材的纹理与色泽,以彰显明式家具的自然之风。

明式家具不仅在材质上追求自然,在外观造型的设计方面也强调简约。这种造型的设计虽然简单,但却更加贴近人性、贴近生活。其不仅在外观上看起来自然大气,而且和以往朝代的家具相比,明式家具不会过多挡住光线,能够为房间增强亮光的照射度,从

体现。明式家具多以硬木为主材,花梨木、紫檀、红木和铁梨木等都是极为常用的。这些天然木料色彩柔和、纹路清晰,给人一种自然亲切之感。例如圆香几、灯挂椅、顶箱柜、圈椅等都是黄花梨木为主材,见图3—6。为了更好地体现家具用材的自然观念,保持黄花梨木天然纹路和美感,在设计中只用透明的腊做护面处理。明式家具把纹理清晰好看的“美材”放在家具的显著部位,格外隽永耐看。其实,明式家具的这种材料选取主要就是受到道家思想的影响。道家强调朴实无华,倡导的是一种自然的思想,一种和谐共生的思想,因此,在这种思想的引导下,明式家具无论是在材料选取方面还是造型设计方面都强调一种自然,追求自然纯真与和谐的美。例如明式家具在材质上选取天然木质,在造型上强调简单大气。明式家具整体外形方正端庄,色彩单一,配饰较少,给人一种简单大气、朴实自然之感。这是道家所提倡的“返璞归真”理念及追求自然思想的体现。此外,在制作家具时依据木材纹理的走势,力求不破坏其天然韵律。明代文人对木材天然质地的喜爱,奠定了明式家具简中见雅的风格基础,这也是硬木家具流行的最主要原因^[4]。

而使得房间明亮宽敞,给人一种清新爽朗的感觉。另外,明式家具的设计也比较贴近人性,例如比较常见的椅子,其两边的扶手较宋代而言,去除了一些弧度,而且相对高一些,这正好满足正常人们坐下时,手臂垂下的高度,使得人们坐起来更加舒服,另外,明式画案的造型设计也极其简约。画案在古代是铺纸作画的一种家具,一般为平头案。画案的线条塑型十分简练,没有抽屉,案面下方较为开阔,案面呈长方形,整体造型精巧流畅、方中带圆,见图7。

由此可见,明式家具简约风尚的造物思想,既能满足人们的审美需求,又符合道法自然的思想,同时,也更加贴近人性,满足人们的需要,因此,明式家具至今都是中国家具的典范,影响着其他中式家具的设计与制作。

图 7 画案
Fig.7 Painting case

2.3 传统家具结构——“道器合一”的造物思想

我国另一造物思想是“道器合一”，它丰富了我国

造物思想的内涵，完善了我国造物理论。它主要强调“道”和“器”即文学理论和工具器械的统一，对物件的形成具有重要作用，对传统家具的制造也具有非常深刻的影响。

在中国家具界，有榫卯结构这一工艺。它通过在家具的某一部位进行凹凸结合从而形成连接的方式来制作家具，见图 8。这与道家所提倡的阴阳和谐、虚实结合是相吻合的。如果只强调其中一个方面，摒弃另一个方面，就会如同在这个世界上只有女人没有男人或者只有男人没有女人一样，整个世界都会陷入混乱，走向灭亡，因此，在中国家具中榫卯结构这一传统一直存在，中国家具也发展得越来越好。榫卯结构中蕴含着丰富的道家思想，这种道器合一的造物思想对中国家具乃至整个世界的物件制造都有着深刻的影响。

图 8 明式家具榫卯结构
Fig.8 Ming furniture tenon structure

2.4 传统家具尺度——“以人为本”的造物思想

中国家具之所以成为世界家具的典范，与其“以人为本”的造物思想是分不开的。明式家具的设计与构造非常贴近人性，贴近生活需要。“物”指天地万物，是派生物，是人们生存所需要的各种实体的总称，可见它不是作为世界本原的“物质”。它不是本体论的概念，而是人类生存论、价值论的概念^[5]。明式家具

的“以人为本”的思想可以在各细节之处体现出来。例如明式官帽椅的设计，见图 9—10，在扶手下支起两个竖条架，以加强牢固；四条椅子腿之间也会有支架相接，以便身高不高的人，可以将脚放在脚踏板上；椅子的后背板也是根据人体机能学设计的，进行一定的弧度弯曲，以免人们坐久了产生腰酸背痛的症状；另外，桌子的设计也体现“以人为本”的思想。比如桌子高度一般保持在正常人胸口下方 3 cm 处，这种高

图 9 官帽椅
Fig.9 Hat chair

图 10 官帽椅结构
Fig.10 Official hat chair structure

度可以使得人们在伏案办公或者吃饭时方便把手臂架在桌子上,不会有劳累的感觉;而且桌子的棱角处一般会采用一定的弧形设计,以防人们不小心撞到棱角上。在明式家具中,这种“以人为本”的造物思想随处可见,如今时代在发展,技术在进步,更应该坚持以人为物本、物因人用的传统文化,以完善以人为本的设计思想和原则^[6]。

3 明式家具设计中蕴含的文化内涵

我国明式家具是经过文人参与的,由能工巧匠精打细琢出来的,它充分体现了道法自然、简约风尚、道器合一以及以人为本的造物思想。可以说,中国明式家具蕴藏着中国优秀文化、吸收了各个时期家具设计的精华,最终成为中国家具的典范。通过研究发现,明式家具中所蕴含的中国优秀传统文化非常丰富,笔者根据前文所述的明式家具的造物思想,对明式家具设计中所蕴含的文化内涵进行以下几个方面的阐述。

3.1 返璞归真,天人合一

根据道法自然和道器合一的造物思想,可以发现,在明式家具的设计制造中,非常重视道家思想,

图 11 交椅
Fig.11 Intersecting chair

3.2 中庸之道,刚柔并济

在诸子百家学说中,产生影响最深的应当属孔子的儒家学说。尤其是其所提倡的中庸之道。中庸之道是强调“中而不倚”、“和而不流”的思想^[9]。这种文化思想对我国传统家具的设计也产生了很重要的影响。大多数明式家具的设计造型非常的对称统一、端庄规矩,整体给人一种正派的感觉,像桌子、柜子、床一般都是四平八稳的。再比如在明式家具的布置中,也非常讲究中式对称的摆放规则。

另外,我国传统家具也体现出刚柔相济的文化内涵,中式家具布置场景见图 13。例如明式家具在设计时往往采取直曲结合的原理,一般会在支撑力度比较大的部位采用较粗的直线设计,在一些细节装饰部

强调自然纯真、朴实无华、天人合一。其实,自先秦以来,我国造物思想即主张人第一、器第二的观点,重视人与物之间的有机联系,试图在人与物之间建立一种有人性的关系和处在一种亲切的互换感觉之中,即天人合一^[7]。到春秋战国时期,诸子百家发展多种学说思想,其中倡导的“天人合一”、“自然和谐”的道家思想深受欢迎,引起学者们的重视。他们强调,完美物件的形成必须通过人的工艺设计使之融合自然界,与自然和谐共生^[8]。在这一思想影响下,中国传统家具便体现出“返璞归真、天人合一”的设计理念。

例如明黄花梨木圆后背交椅,见图 11。座面长 70 cm,宽 46.5 cm,高 58 cm,通高 109 cm。这是成对交椅中的一件,由于其特色鲜明的中式风格,成为明式家具中的珍品。本作品最大的特点就是能够在创作中遵照天人合一的思想,从人的实际使用需求出发,设计出便于移动和携带的缩小版体积的作品。由细节图可以看到,此款坐具椅圈倾角大,坐面进深小,扶手前段的位置较低,搭脑位置较高,这都契合人的身体比例。而交椅的各部分结构和装饰细节又以铜装点,与温润的黄花梨木料形成软硬对比,体现返璞归真的深意,交椅细节见图 12。

图 12 交椅细节
Fig.12 Details of intersecting chair

位采用较细的曲线设计。这种直曲相结合的设计原理,使明式家具既能体现庄严之感,又能彰显柔美之风,这体现出儒家思想中刚柔并济的文化意蕴^[10]。

3.3 简素之风,祥瑞寓意

在中国传统家具中,尤其是明式家具非常重视道家文化,因此,其设计风格比较简朴自然,体现出简约风尚的造物思想,但这种简约非但不会影响家具的整体之美,反而会给人一种自然纯真、无欲无为的内心追求。另外,明式家具虽然主张简约,但是仍然强调装饰。工匠们一般会在家具上刻上具有祥瑞意义的图案。这些图案是吉祥的象征,是幸福的符号。例如螭凤纹,是由凤纹衍生出的一种形象。形似鸡头,身尾呈卷草状,不如凤纹那般尾羽飘舞的贵气。这也正

表现出明式家具的简素之风，祥瑞寓意毫无递减。螭凤纹常被用在出嫁女子的嫁妆上，也寓意着一般家境的父母对于子女的殷切希望和美好祝福，螭凤纹见图 14。

图 13 中式家具布置场景图
Fig.13 Layout of Chinese furniture

图 14 螭凤纹
Fig.14 Phoenix pattern

4 结语

明式家具以无穷的创造力散发出东方文化内涵，承载着博大精深的中国文化，具有极高的艺术、历史、文化价值。明式家具承载者古人造物思想，是设计师和生产者智慧的结晶，他们经过历史的更迭、时代的洗礼，一步步发展至今，最终形成令人赞叹的中式家具体系，代表着华夏民族在不断的生产劳作中所经历的各种思考。文人参与家居设计使明式家具更富有文化气息，特别是在家具选材、造型设计、结构设计和富有人机工程学原理的家具尺度等层面更是蕴含着丰富的造物思想。优秀的思想智慧让明式家具蕴含文化内涵，体现出返璞归真、天人合一的自然风尚，又表现出中庸之道和刚柔并济的和合思想，其简素之风

和祥瑞寓意更是古代人追求和向往美好的表现。道法自然、简约风尚、道器合一和以人为本的造物思想，让现代设计受益无穷。

参考文献：

- [1] 张家祺, 于学敬. 设计再思考——明式家具造物思想[J]. 美术大观, 2018, 2(15): 78—79.
ZHANG Jia-qi, YU Jing. Design Rethinking: The Thought of Ming Furniture Creation[J]. Fine Arts. 2018, 2(15): 78—79.
- [2] 代锋, 韩建华. 中国古代关于物的哲学在造物与造境中的运用研究[J]. 包装工程, 2017, 38(24): 279—281.
DAI Feng, HAN Jian-hua. Research on the Application of Ancient Chinese Philosophy of Things in Creation and Creation[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(24): 279—281.
- [3] 魏丽芳, 刘雅芳. 新中式家具对传统造物观的理解与继承[J]. 工业设计, 2017, 9(20): 25—26.
WEI Li-fang, LIU Ya-fang. New Chinese Furniture: Understanding and Inheritance of Traditional Creation View[J]. Industrial Design, 2017, 9(20): 25—26.
- [4] 黄薇, 张濛, 吴剑锋. 明式家具风格形成中明代文人设计的影响[J]. 包装工程, 2015, 36(10): 80—84.
HUANG Wei, ZHANG Meng, WU Jian-feng. Ming Style Furniture Style Formed in the Ming Dynasty Literati Design Influence[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(10): 80—84.
- [5] 张婷. 探析明式家具的文化艺术内涵及其现代演绎方式[J]. 设计, 2015(13): 110—111.
ZHANG Ting. Ming Dynasty Style Furniture Cultural and Artistic Connotation and its Modern Interpretation of[J]. Design, 2015(13): 110—111.
- [6] 朱长岭. 红木家具产业的现状及未来发展[J]. 家具与室内装饰, 2016(4): 11—12.
ZHU Chang-ling. Annatto Furniture Industry's Present Situation and Future Development[J]. Furniture & Interior Design, 2016(4): 11—12.
- [7] 陆珂琦. 基于中国精神的产品再设计[J]. 包装工程, 2016, 37(18): 121.
LU Ke-qi. Product Re-design Based on Chinese Spirit[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(18): 121.
- [8] 任浩. 明代家具中的生态文化研究[D]. 南京: 南京林业大学, 2017.
REN Hao. Research on the Ecological Culture of Ming Dynasty Furniture[D]. Nanjing: Nanjing Forestry University 2017.
- [9] 王行. 当代审美精神的失落及其复归策略思考[J]. 东北师大学报, 2016(1): 28.
WANG Xing. The Loss of Contemporary Aesthetic Spirit of Strategic Thinking and Its Correction[J]. Journal of Northeast Normal University, 2016(1): 28
- [10] 曹国忠, 康欢, 赵超凡, 等. 明朝家具的设计及艺术特色[J]. 工业设计, 2016(4).
CAO Guo-zhong, KANG Huan, ZHAO Chao-fan, et al. The Design and Artistic Features of Ming Dynasty Furniture[J]. Industrial Design, 2016(4).