

明式家具设计与审美理念的精神影响研究

陈原川

(江南大学, 无锡 214122)

摘要: **目的** 探寻明式家具的设计和审美理念所产生的精神影响的发展与继承。**方法** 以文献研究法为主, 对明式家具的产生、发展历史进行梳理, 对与士阶层联系紧密的明式家具所承载的设计、审美理念展开研究。**结论** 明式家具所展示的明韵思想展现了中国文人与文化之间的联系, 在明式家具的发展过程中, 文人们始终坚守传承和创新的原则。将明式家具的形式、功能和设计原理定义为明韵主义, 明韵主义对现代设计也产生了举足轻重的影响, 具有划时代的意义。

关键词: 明式家具; 家具设计; 审美理念; 文人造物

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)22-0194-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.22.032

Spiritual Influence of Ming Style Furniture Design and Aesthetic Ideas

CHEN Yuan-chuan

(Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the development and inheritance of the spiritual influence resulting from the design and aesthetic idea of the Ming style furniture. Based on the literature research method, the production and development history of the Ming style furniture were combed, and the design and aesthetic ideas carried by the Ming style furniture with close contact with the scholar's class were studied. The Mingyun thought in Ming style furniture shows the connection between the Chinese literati and the culture. In the course of the development of Ming style furniture, the literati always adhere to the principle of inheritance and innovation. The form, function and design principle of Ming style furniture are defined as Mingyunism. Mingyunism also plays an important role in modern design, and it has epoch-making significance.

KEY WORDS: Ming style furniture; furniture design; aesthetic ideas; literati creation

纵观中国文化发展, 中国古典文化思想生动地展现了古代的文人们的物质追求和生活情趣, 揭示了文人的意趣与寄情所在, 众多制作工艺精美的器具具有承载独特文化的功能。明清时期, 明式家具于江南地区发展至巅峰, 它的发展以苏州为核心, 它承载了这种独具韵味的文化。明式家具所展示的明韵思想展现了中国文人与文化之间的联系。即使在入仕困难的明代, 中国古代的文人们始终坚守传承和创新的原则, 他们在自己的艺术创作里感受文化, 又于文化生活之中孕育出雅致。文人们架起了连接物质与精神的桥梁, 有着承上启下的功能, 他们对完成艺术化生活

有着无尽的雅兴。明式家具的重大建树由物质承载, 产生于中国古代的文人思想之中, 是一种高雅的艺术形式。

1 文人思想浸蕴下的明韵

中国的文人普遍带有简洁、关注自然的审美观念, 明式家具的造型质朴简单, 不强调雕饰, 重视材料自然的美, 展现了自古以来江南的文人们醉心其中的“以醇古风雅”的审美理念。明式家具, 指明至清前期材美工良、造型优美的家具^[1]。从美学的意义上讲,

收稿日期: 2018-07-21

基金项目: 江南大学产品创意与文化研究中心、中央高校基本科研业务费专项资金(2017JDZD02)

作者简介: 陈原川(1971—), 男, 安徽人, 硕士, 江南大学副教授, 主要从事视觉传达设计、汉字字体设计和传统造物设计方面的研究。

明式家具古雅的气息与特征,不仅是文人们对传统审美的归纳,也展现了全新的时代精神,它于传统的“古制”与“清雅”间滋生,形成了超然沁心、古朴雅致的明韵艺术。

《长物志》中有这样的记载:“云林清秘,高梧古石中,仅一几一榻,令人想见其风致,真令神骨俱冷。故韵士所居,入门便有一种高难绝俗之趣。”文人雅士对文化情调的传达和物质化精神的提倡,多聚焦在大众的平常生活中。明代涨潮的诗句“楼上看山,城头看雪,灯前看花,舟中看霞”则是一种对“俗”的反制,在“市隐”中对烟尘油滑之气的背道而驰。而经史书画,诗文相和,则是指出在与烟尘背向的方向,即生活的艺术化生活。以此为内涵的“市隐艺术化生活”,构成了明代文人的精神之源与表达方式,在寻常生活中,达成一种人与物,人与自己的和谐共处。

正因如此,家具作为日常生活必不可少的一部分,也都展现出天然、简单、优雅的气息。明代的文人们竭尽全力展示各种不凡的形态与式样,乃至一几、一榻或一桌、一椅都提出精致匀称、舒展的造型要求。文震亨提出了“漆者尤俗”的观点,表达了反对装饰、崇尚自然的审美理念,这是明代文人“何如质以传真”(明章学诚《文史通义》)的取舍;细细品读明代的文人们对待生活器具的严格要求,比如“凳亦用狭边镶者为雅”、“藏书橱需可容万卷、唯深仅可容一册”等相关记载,不得不惊叹于他们的严谨和周密。

以假山与真水创建城市和山林即为造园,看似私密,但可容纳百川。园内的陈设与日常用器崇尚自然,炉火纯青而神气相融,展现了明式家具的简约的风格,这种独特的风格也能够由园内的建筑、室内园林、陈设、环境展现,而园内的建筑、室内园林、陈设与环境最终又形成一个有机的整体。文人们独爱明式家具,是因为明式家具能够作为一种日用品载体,来传达明代文人们的灵气与心境,从而展现一种符合自然规律的“至质”与协调,显露尽善尽美的艺术魅力。

江南的文人们常常带有一种与生俱来的使命感,孜孜不倦地追求蕴含在日常生活中的文化。沈春泽给《长物志》作的序中有这样的描述:“夫标榜林壑,品题酒茗,收藏位置图史,杯铛之属,于世为闲事,于身为长物,而品人者,于此观韵焉,才与情焉……”,文震亨担心“吴人心手日变”,“将来滥觞不可知者”,便“聊以是编提防之”,编写了《长物志》,使今人可以遥望古时文人间的朴拙情感,古时的文人们对于“长物”的重视与理念,让明式家具深受文人情感耳濡目染的陶染,由内而外地散发出文人气息,表达了文人的理想化的艺术个性与文化特征。文征明有位弟子名为周公瑕,周公瑕在他的一件紫檀的木扶手椅的椅背上雕刻了一首五言绝句诗:“无事此静坐,一日如两日。若活七十年,便是百四十。”这种艺术化生活追求天然,品味细腻,灵性超脱,令今人向往。

2 苏式家具的文化精神

明朝是中国古代文化艺术的又一巅峰时期,此时艺术类型丰富,技艺高超,其中很有范例作用的一个种类就是明式家具。宋代家具奠定了垂足而坐的格局,在宋人审美影响下,宋式家具的文士之风初定;到了明代的中晚期,家具开始展现素雅简约的审美理念,其形制、工艺与风格特征也发展到了顶峰,这就是现在家喻户晓的明式家具。

苏式家具一般指以苏州为中心的长江中下游地区所生产的家具^[2],明式家具的设计、制作中心为苏州一域,因此可以说苏式家具与明式家具是一个概念。明式家具中的典范当属苏式家具,苏式家具更有深度地展示和传达了中华民族文化的人文精神。明式家具风格的形成离不开当时的社会条件^[3],到了明朝中晚期,市井文化也抵达了其发展历程中的巅峰时期,江南地区远离硝烟,人民文化生活富足,文人集聚,他们大兴土木,建造民居和园林,家具是室内的重要陈设,需求不断增高,此时也是苏式家具设计与制作发展历程的顶峰。尤其是苏州的私家园林建造,私家园林作为江南独特的一种建筑形式,也是深受明朝社会与人文环境影响的。当时的文人大都远离政治,作画赋诗聊已寄予,私家园林是他们展开文化交流与社交的场所,他们在这里唱曲、品茶,这些文人们亲手造园林、制家具,遵循的是文人的源自诗书画的审美观念。明式家具深受独特的自然环境与文化氛围的影响,其独特性也与文人精神紧密相连,明式家具的造形取象里蕴含着文人的美学观。中国的文人惯常以文人入器,在传承与创新中赋予情怀,孜孜不倦地进行物质文化的创造。苏式家具,就承载了这种独特文化,它获得的成功离不开深厚的人文情怀。明杜堇玩古图见图1。

文人在造物的过程中,在功能之上讲究内涵,有文人参与的苏式家具不仅是实用器,也是艺术作品,这是文人造物与匠人造物的区别。明式家具的造型彰显了质朴高雅、韵味隽永的气息,重视自然材料的美学风格,表现出了强烈的文人的旨趣。这种旨趣,也可以说是审美的意韵,展现了文人们对“古朴”、“文气”乐此不疲的追求,这才是他们的中心目的。

晚明黄花梨方角柜与玫瑰椅见图2,方角柜形制方正,是颇为少见的“一封书”样式的方角柜子,带有门杆,设有柜膛。方正大气,风格简约,可以说是明式家具中的不朽典范之一,也可以看出家具的设计者的超前设计理念:着眼于器物的整体,朴素典雅,静穆大方,装饰简洁,不事雕琢,这是明式家具的主要神韵^[4]。

江南文人的审美品格以及不凡的风骨,造就他们对生活诸事的不妥协,分外考究,他们认为日常器物应该展现简单、质朴的气息,营造超凡脱俗的气氛。



图1 明杜堇玩古图

Fig.1 Playing antique map by Du Jin of Ming Dynasty



图2 晚明黄花梨方角柜与玫瑰椅

Fig.2 Late Ming Dynasty's Huanghua pear corner cabinet and rosewood chairs

他们寄情于物，追求简约、古朴的艺术形式，表现出脱俗超然之势，给予家具以深厚的文化内涵，使家具

设计染上了儒雅的文人印迹，而这种文人气质正是明式家具的灵魂所在^[5]。文人们将自己的情绪寄托在器物之上，以特别的创造方式，以宋始经由明，从思想中影响着社会的创造。特别是晚明时期，一部分文人推动了苏式家具更深层次的发展进程。明代的高濂所写的《遵生八笺》、文震亨所写的《长物志》、清朝的李渔写的《闲情偶寄》和沈复写的《浮生六记》都阐述了这样一个现象：江南地区的文人们的生活理念反映了明代整个社会的生活理念，整个社会的审美观念被江南地区的文人们的审美观念所陶染，即寻求现实生活中物质文化的精神开拓，此作为文人的创作动机影响至今。

苏式家具承上启下，发扬了传统的同时也融合了新的时代内涵，文人们提倡的文化精神催生了这种格调和特点，传统文化已经深深地融入到他们的骨髓里，在他们的内心世界中都蕴藏着同一个需要宣泄的主题^[6]。创造苏式家具过程中蕴含的匠心也是合理而深刻的，面对优美的天然材质，保持着以文人器的首要原则，此即人类面对天然材质的紧要态度。苏式家具里蕴藏着一种自然优雅、质朴细致的设计理念，具有造型淳朴、大方，结构简练，在设计中突出木材天然纹理，不添加繁琐装饰，注重实用、美观等特点，其中也应用到了大量的人机工程学的知识，是中国家具中体现传统文化的典范^[7]。晚明黄花梨玫瑰椅 6 张成套见图 3。



图 3 晚明黄花梨玫瑰椅 6 张成套

Fig.3 Late Ming Dynasty's Huanghua pear rosewood chair(six chairs as one set)

3 现代设计中的明韵主义

明韵主义即为传统中国家具设计蕴含的基本精神、理念和准则，中国家具设计、基于传统中国家具设计的创新与再创造所体现的风格也能概括为“明韵主义”。

在家具设计中，中国家具具有从席地而坐到高坐式的演变历程，体现了独特的生活习惯，给欧洲上千年死板的设计思维带来了新气象，使其重焕生机、进入创意时代，将人文功能主义的设计思维融入了全面发展的欧洲艺术、设计领域。

如今的艺术家们依旧觉得明式家具是设计界无法企及的巅峰之一，明式家具绝对不只是一件简单的日常器物，它有着更深层的隐喻与意义，明式家具更是融多种中国古代艺术（如建筑、绘画、书法、诗歌、小说和戏曲等）精粹于一身，简雅端庄，材美工巧，为世界瞩目^[8]。王世襄对古家具的钻研与收集展开推广，使其进入到学术化与普及化的道路上，伍嘉恩创立了“嘉木堂”，使明式家具的审美理念渐渐进入到全

球视野之中；丹麦设计师汉斯·瓦格纳更是借从明式家具中提炼的明韵之美，使丹麦家具设计走向了世界；而现代设计始祖包豪斯也与明式家具不谋而合，框架的形式简练，最低量地运用材料，在细节上去除装饰，即使用料各异，设计的年代相距百年，但是设计思想的相通之处非常明显。直至今日，设计界对于明式家具艺术的发散与弘扬还在继续。瓦格纳、法国的“鬼才”菲利普·斯塔克、西班牙的“顽童”杰米·洪雅等一批设计大师都将脚步迈入了这个行列，明韵主义带给当代的艺术家取之不尽的灵感和启示。

明式家具是艺术概念，作为一种艺术成就，形成于明朝，在世界家具体系里享誉盛名。明式家具设计别致，工艺精良，简洁优美，在明代，明式家具工艺与造型艺术在世界上处于领先地位，是中国古代智慧的典例。当代设计语境下，明式家具创造的设计风格仍独具匠心，设计理念、明式家具精神内涵和语言相似的设计皆适用明韵主义，可以用明韵主义概括。

实际上，明韵主义也可以说是一种概括与定义，这种说法是对中国传统的明式家具的形式、功能和设计原理而言的，带有明韵风格的家具其实就是设计灵

感被明韵主义或直接或间接影响的一种家具。到了19世纪下半叶和20世纪上半叶,现代的家具在材料、理念等方面展开创新,这种创新与中国明式家具密不可分,随着西方国家对中国的学习与了解,使得越来越多的西方学者认识到中国家具的先进理念以及明式家具蕴含的现代感。20世纪初包豪斯影响了现代设计的许多方面,家具也是主要的一面,并不能确认包豪斯与中国文化之家是否存在直接的联系,但可以确认的是他们之间有间接的关联,尽管包豪斯宣称在设计理念上抛弃了各种传统,可能指的是欧洲传统,而非其他传统,事实上包豪斯家具的思考方法和设计原理和中国宋明家具完全一致,这种文化上的趋同非常有意义,基于这些中国家具在某些重要设计理念上影响了许多欧洲设计师,这点毋庸置疑。

明韵主义在瓦格纳的设计历程中扮演着举足轻重的关键作用,他理解了意蕴在中国家具里的设计哲学,他认为设计的重点在于自然材料与人为加工的恰当结合,最为畅销的瓦格纳扶手椅和后来被一些评论家视为最漂亮的椅子,都源于中国椅。瓦格纳延续这种设计思想,“公牛椅”(见图4)、“V形椅”(见图5)、“Tel Chair”都是划时代的作品。瓦格纳的设计的显著特点是特别、安宁和卓越,它们浓烈而又很谦逊的个性能够很自然地 and 周围环境融合在一起,他的设计思路与方法为明式家具在当代的创新设计提供了重要的借鉴意义^[9]。汉斯·瓦格纳设计的中国椅见图6。



图4 汉斯·瓦格纳设计的公牛椅
Fig.4 Bull chair designed by Hans Wagner

明式家具中地折叠设计原理非常契合现代家具的发展趋势,20世纪锁定中国折叠的设计过程中出现了大量的创新,例如奥勒·孔德森的“休闲椅



图5 汉斯·瓦格纳设计的V形椅
Fig.5 V-chair designed by Hans Wagner



图6 汉斯·瓦格纳设计的中国椅
Fig.6 Chinese chair designed by Hans Wagner

140.00”、德汉斯·瓦格纳的折叠式板椅“No.PP512”等。这些带有典型明韵风格设计影响了西方现代家具设计的走向,明式家具的设计理念已与世界的家具设计理念一致,已化为简约素朗、简练概括、舒适舒心。

西方的设计界以明韵主义为主题,展开了深入的研究与探讨,作品成功地化为现代,进而推动当代设计的深化,在此思潮以及国内文化的回暖下,国内的致力于原创家具的设计师们也纷纷效仿,近年的原创家具品牌如雨后春笋,对文化现象的剖析研究,既有利于人们了解传统的观念和价值,又有利于人类的进

一步活动^[10]。

明韵主义也能概括为以中国本土为基础,由中国新一代设计师主导的当代艺术设计创意思潮,提倡蕴含在中华民族设计智慧中的人文功能主义,借鉴世界各国前沿科技成果,重视环境与生态设计,以人为本,关注现代人体工程学,全球化日趋完善的国际背景下,发展和完善明韵主义设计美学。

在当代设计中,明韵主义的发展与继承可以具体体现在以下两个方面。

造型艺术的发展与继承。时代不断发展,东方文化进一步融合,美学意识产生了诸多改变,审美多元化的发展趋势增强,个性化需求增多,现代家具设计应该提炼传统元素并与现代美学语言融合,改变家具的部件的形态、位置、尺寸、颜色、材质,在造型上进行创新,维持整体和局部的统一性,相辅相成,使家具设计吻合现代人在功能、心理和审美等方面的需求,将时代精神、当代艺术语言融入家具造型中。

设计理念的发展与继承。时代发展过程中人体的尺度也产生了转变,苏式家具原本的尺寸并不完全吻合现代人的生理尺度。设计师在进行现代家具设计时,应该全面考虑时代差异带来的人体身高、体重和使用方法等方面的转变,充分应用人机工程学理论和方法,合理设计家具尺度,继承和发展明式家具实用、以人为本的设计思想,不仅要继承明式家具造型和比例,而且也应该吻合当代人的生理尺寸。

4 结语

划时代的艺术作品不会被遗忘,相反,它会被当作一种学习、致敬的典例。明式家具的造型具有端庄古朴、古拙雅致的特点,符合意境、传神、空灵的古典美学,它所展现的独特的简约的审美观,比 20 世纪西方的审美系统产生的简约主义早了很多。明式家具展现的悠闲雅致的文人的生活情趣和深居养静、沉静安然的明韵主义理念,又具有超越时空的特质,明韵主义的艺术风格与如今世人追求的情意和怡性恰恰吻合。

参考文献:

- [1] 刘显波. 束腰在明式家具美学体系上的重要价值[J]. 装饰, 2006(7): 105.
LIU Xian-bo. The Important Value of Girdle in Ming Furniture in Terms of Aesthetic System[J]. Zhuangshi, 2006(7): 105.
- [2] 李敏秀, 李克忠, 戴向东. 苏式家具中的明式家具细部解析[J]. 西北林学院学报, 2010, 25(2): 167—172.
LI Min-xiu, LI Ke-zhong, DAI Xiang-dong. Discussion on Details of Ming Style Furniture Represented by Su-style Furniture[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2010, 25(2): 167—172.
- [3] 胡柳. 明式家具风格及其装饰特征分析[J]. 艺术百家, 2008(7): 143—145.
HU Liu. Analysis of the Style and Decoration Characteristics of Ming Dynasty Furniture[J]. Hundred Schools in Arts, 2008(7): 143—145.
- [4] 龙如月, 傅桂涛. 探究明式家具装饰纹样对西方古典家具设计的影响[J]. 设计, 2016(11): 114—115.
LONG Ru-yue, FU Gui-tao. Impact of Decorative Patterns of the Ming Dynasty Style Furniture on Western Classical Furniture Design[J]. Design, 2016(11): 114—115.
- [5] 刘燕妮. 试论明式家具的设计理念在现代家具设计中的延续[J]. 美术与设计, 2009(6): 137—138.
LIU Yan-ni. On the Continuation of the Design Idea of Ming Style Furniture in Modern Furniture Design[J]. Art and Design, 2009(6): 137—138.
- [6] 刘燕妮. 明式家具与文人画的内在联系[J]. 艺术百家, 2011(4): 239—241.
LIU Yan-ni. Immanent Relationship between Ming Furniture and Literati Painting[J]. Hundred Schools in Arts, 2011(4): 239—241.
- [7] 马雅娟, 杨守坤, 于晓晖. 设计, 根植于文化——以明式家具为例论传统文化对中国家具设计的影响[J]. 美术与设计, 2010(3): 210—211.
MA Ya-juan, YANG Shou-kun, YU Xiao-hui. Design, Rooted in Culture: Taking Ming Style Furniture for Example to Analyze the Influence of Chinese Traditional Culture in Furniture Design[J]. Art and Design, 2010(3): 210—211.
- [8] 邵晓峰. 宋代家具: 明式家具之源[J]. 艺术百家, 2007(5): 182—184.
SHAO Xiao-feng. Furniture in the Song Dynasty-Origin of the Furniture of the Ming Style[J]. Hundred Schools in Arts, 2007(5): 182—184.
- [9] 李委委. 从汉斯·瓦格纳的“中国椅”看明式家具的创新设计[J]. 包装工程, 2015, 36(2): 95—98.
LI Wei-wei. Innovative Design of Ming Style Furniture from the Perspective of "Chinese Chair" by Hans Wegner[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(2): 95—98.
- [10] 邓莉文. 明式家具中含蓄与直白的文化交错[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版), 2008, 23(5): 98—100.
DENG Li-wen. Implicit and Explicit Cultural Infusion in Ming Style Furniture[J]. Journal of Central South University of Forestry & Technology(Social Sciences), 2008, 23(5): 98—100.