品味之道

古典家具的黄金时代

□□ 泺清

明代家具的陈设文化是审美潮流的亮点之一。诸多文人参与家具工艺的研究与审美趣味,形成了明式家具风格闲适淡雅、崇尚自然的设计内涵。尤其是明代中期出现的城市乡居化的现象,大规模兴起的造园运动让明式家具有了更大的发展空间。通过现存文献(刻本、绘画、插图等)和大量的实物资料可以推测文人内斋的陈设。这一时期流传下来的明代著作,如曹昭的《格古要论》、文震亨的《长物志》、高濂所著的《遵生八笺》等书籍,都不同程度探讨了明式家具的风格与审美。

清式家具建立在明代家具的认识上,不断改进与完善。由于古典家具大多为皇家御制,很多原材质如紫檀木、黄花梨木、楠木等都非常珍贵,且制作工艺精湛高超、传承有序。明清时期家具具有哪些特点?哪些典型而经典的家具让人为之赞叹呢?

小叶紫檀镶嵌珐琅百宝屏风

紫檀嵌珐琅夔龙纹翘头案

雕刻精美的家具

在故宫家具馆陈设的家具大多为康熙、雍正、乾隆三代帝王生前所用家具。这些家具除了一部分来自各地督抚进贡外,还有很大一部分是内务府养心殿造办处承做的。清朝内务府造办处每年会从全国征召能工巧匠为帝王之家生产、制作生活必需品,这个“皇家工坊”在造型审美上主要由统治阶层负责把控,尤其是雍正帝在位时,故宫档案中记录对家具造型调整及用料的批示文件最多,反映出皇家帝王对家具品位与皇权高贵的重视。

中国传统家具发展到清代达到了登峰造极的水平。精彩纷呈的艺术创作,极大丰富了清代社会的物质创造、精神生活与文化享受。

清代家具以精雕细刻的宫廷家具为代表,造型上威严庄重、富丽堂皇,在装饰风格上形成了“求多、求满、求富贵”的风格特点;家具制作用料奢靡,装饰力求华丽,并注意与各种工艺品相结合,如在家具上嵌铜、嵌珐琅、嵌玉、嵌螺钿、嵌象牙等,以求达到新奇的效果。

“最典型的是清初的黄花梨百宝嵌人物图顶箱大柜,这是一对非常珍贵的四面平顶箱立柜,仅故宫与美国大都会博物馆有藏。这件大柜为黄花梨木包镶,由顶柜和下面的底柜组成,柜门由各色宝石、螺钿等嵌出生动多彩的画面组成,上层为历史故事画,下层为番人进宝图,柜门下方的柜膛外面以螺钿宝石嵌饰婴戏图,边框饰螭龙纹。黄花梨顶箱柜上镶嵌百宝,在家具品类中很少见。而故宫博物院藏有的这一对经过修复的黄花梨番人进宝图顶箱柜,镶嵌着奇珍异兽,更为珍贵。”故宫博物院宫廷部明清家具研究专家周京南说。

清朝晚期家具装饰花纹偏多,且有以物品名称拼凑吉祥语的现象,如“鹿鹤同春”“年年有余”“早生贵子”等,甚至有的家具多用“祥云捧日”“双龙戏珠”“洪福齐天”等作为装饰名称。相比明代家具讲究雅致、简约为主的装饰风格,清代家具更多表现出浓烈的装饰意味与世俗化品位的倾向。

中西结合丰富家居之美

随着西方文化传入我国,宫廷家具的审美趣味也发生了变化,兼之西方工艺品大量传入,充分满足了社会不同层次的需求。在家居设计上,珐琅彩嵌饰成为了当时流行的宫廷家具装饰。周京南说:“这一时期家具形式包括雕刻加镶嵌、彩绘加贴金、包铜或珐琅等,材料运用趋于多样化,常见有家具上加玉、牙、藤、瓷等。处理手法比起明代更趋多样化、复杂化。紫檀嵌瓷扶手椅、玻璃香几、嵌玉璧插屏、掐丝珐琅宝座等都是清代特有的家具装饰技法。”

现藏故宫博物院的紫檀嵌珐琅夔龙纹翘头案、紫檀嵌珐琅绣墩、紫檀嵌珐琅云龙纹柜格、画珐琅立灯等家具,好似向参观者讲述着清代帝王偏好珐琅,五彩斑斓的贵胄生活。

尤为引人注目的是夔龙纹翘头案,吉祥气息盈满于目,与紫檀嵌珐琅绣墩在平直规整组合上呈现出的新趣味,既遵循礼制,又寓意深刻。

另一件引人注目的是紫檀嵌珐琅玉石楼阁人物图插屏,屏心为玻璃,用鸡翅木雕树木、山石,并嵌珐琅雕廊榭、亭台及持有寿桃的玉石老者。为了达到最佳的展陈效果,其中不仅加入真水,还放了珍珠与活鱼,使得原本静止的画面鲜活而灵动。

紫檀嵌珐琅云龙纹柜格的边框均为紫檀木质,五格透空的多宝格呈不规则排列且大小不一,每格均镶有饰拐子纹及番莲纹的珐琅券口牙子。特别吸引人的地方主要是柜两侧嵌有云蝠纹掐丝珐琅绦环板。柜下的正面及侧面皆有缠枝花卉纹洼堂肚式珐琅牙子,可谓是把珐琅纹样用到了极致。此柜格使用珍贵的紫檀木,将嵌画珐琅、掐丝珐琅、铜制镂空花卉、錾铜等多种工艺集于一身,反映了清朝乾隆时期广式家具制作特点及精湛的工艺水平。

传统儒学禅理的“文人书房”

白居易诗云:“大隐住朝市,小隐入丘樊。丘樊太冷落,朝市太嚣喧。不如作中隐,隐在留司官。”这也是明式家具中文人志趣思想的体现。明式家具是文人士大夫阶层影响下的产物,格调是出世,重视文人隐匿、优雅自然、去繁入简的情怀;而清代宫廷家具则在诸多明式文人家具的基础上发展起来。

众所周知,清式家具由康熙、雍正、乾隆三代时期形成的带有当时时代气息的家具,同样也是建立在明式家具发展与改革的基础上,一步一步形成了独属清式家具的特点。所以从家具的发展与创新上来讲,明清家具是分离不开的,所谓的家具黄金时代必然有其特定阶段的高峰期,明式家具在嘉靖、万历年间最为辉煌,到清代乾隆朝趋向巅峰高度。

新空间

如何用红木家具装饰浪漫婚房

□□ 泺清

结婚是人生中的头等大事,婚房则是必不可少的一部分。婚房的营造必须具备两大亮点:一是展现喜庆浪漫的气氛,二是婚后居家过日子的实用性。中国的婚房讲究古典雅致,所以自然而然,用红木家具装饰婚房成为现在流行趋势。

婚房的装修可以采用新中式结构,古典整体设计风格注重高空间、大进深、造型对称,风格须和谐统一。因为红木本身的颜色就是较暗的红色,所以更加凸显出整个婚房温馨美好的气氛。

在卧室配套的设计风格上,则以红木家具的木质配合暗红色为主的色调,家具硬朗的线条融化在紫色的柔和中,刚柔相间、时尚典雅的视觉效果营造出婚房的独特魅力。

卧室的床是婚房的重中之重,很多红木材质的婚床在床架子上雕刻出龙凤呈祥的图案,四个床柱立起,可垂下紫红纱网,朦胧妩媚的感觉油然而生。床头柜利用花鸟精雕,四周可摆放红木花架,大红酸枝顶箱柜既实用又不失富贵。

婚房的客厅可采用红木沙发,象征着大红大紫。其旁边可摆放红木书架或博古架,书籍或红木小摆件点缀其中,与红木沙发相映成趣,活泼又不失优雅。客厅的屏风是画龙点睛之笔,配以龙凤呈现或花鸟图案,更增添了喜庆气氛。

婚房不仅承载了婚礼的喜庆,更开启了新婚夫妇婚后的新生活。中式风格与个性化的今天,千篇一律的装修风格不再为年轻的消费者所喜爱,中式婚房这股红木复古风也刮进了年轻消费群体的心中。

红木知识

床榻家具的分类

□□ 文泽

床榻类家具泛指各种卧具及部分大型坐具,这类家具专供睡眠、休息之用。床就属于比较典型的卧具,而有些坐、卧两种功能兼而有之的器物,其造型特点与床相近的也归属在床榻类家具里。明清时期的床榻大体分为架子床、拔步床、罗汉床三种。

架子床

架子床因床上有顶架而得名。架子床的四角有立柱,床面两侧与后侧装有围栏,围栏常使用较小木块,以榫卯结构拼接成各式几何纹样,这样既坚固又美观。床的上端四面都装有横楣板,顶上有盖,俗称“承尘”。

有些架子床在正面床沿上会多安装两根立柱,两边各装方形栏板一块,名为“门围子”。正中是上床的门户,门户多为椭圆形的月洞门,有些工匠将架子床的正面用小木块拼成四合如意图案,组成大面积的棂子板以做装饰。

架子床的床屉共分两层,多用棕绳和藤皮编织而成。下层为棕屉,上层为席。通常席编为胡椒眼形,而棕屉的作用既能保护席,又能辅助席做承重之用。其实,这种架子床也有只采用棕屉作为床屉的,这种工艺是在架子床里沿起槽打眼,将棕屉面四边的绳头用竹楔镶入眼里,然后用木条盖住边槽。

床屉四面床牙多以浮雕螭、虎、龙等图案装饰,牙板之上采用高束腰做法,用矮柱分为数格。格中间安装镶嵌绦环板,装以浮雕鸟兽、花卉等纹饰。

拔步床

拔步床是一种造型奇特且实用性较强的床。工匠将架子床安放在一个木质平台上,平台的前沿较床的前沿长出许多,其平台四角设有立柱,按有围栏进行装饰。这种工艺使整个床向传统四合院一样分为几进,让拔步床显得庄重美观。

有些拔步床在围栏两边安窗,使床前形成一个廊子。廊子的内侧可放置桌、凳等小型家具,还可放置水盆等常用物品。在寒冷的冬日夜间也可将碳筐等取暖物品放置于此,让使用者可以更加舒适地休憩。这种带廊子的拔步床多在长江流域使用,由于我国南方昼夜温差不大,所以使用拔步床的不多。

罗汉床

罗汉床是专指左右及后侧装有围栏的一种床,经过五代和宋元时期的发展,形体由小变大,成为可供数人同坐的器物。由于体积的变大,使罗汉床具备了坐和卧的两种功能,经过演变工匠又在座面上加了围子,从而成为了现在的罗汉床。

罗汉床围栏多用小木块做榫拼接成各式几何纹样进行装饰,形制有大有小,人们通常把较大的称为罗汉床,较小的称为榻,又称“弥勒榻”。

罗汉床不仅可用作卧具,也可用作坐具。一般在罗汉床正中放置一个炕几,两边铺设坐垫、隐枕,陈设在客厅以做待客之用。罗汉床舒适美观,炕几在罗汉床上既能让人倚靠,又可陈放器物。因此,罗汉床是一种坐卧两用的家具。

随着人们生活环境的改变,架子床、拔步床由于体积较大,逐渐退出了人们的日常生活,历史上留存下来的精美床榻家具多在博物馆中展出或收藏者手中收藏。罗汉床由于实用美观、价值体积适中受到人们的青睐,至今依然在广泛地使用。

行家直言

明式家具中的文人气质和情感因素

□□ 颜庄

明式家具素以造型简练、线条流畅、结构严谨、做工精细、装饰适度、繁简相宜、木材坚硬、纹理优美的特点著称,与清式家具平分天下。事实上,明式家具风格特点的形成与当时的文人审美和情感因素有很大关系。

制作和使用家具都带情感

制作工艺特点伴随着时代的变革发展,工艺程度的高低更加显得重要。人们生活的艺术精神需求是情感的重要表现。同时,人们想要得到居住条件的满足和使用家具的方便,家具的实用性和观赏性必不可少。一方面,家具的实用性表现在家具使用功能的满足上,这就是大小、宽窄、高度的尺度适中,以及榫卯工艺结构的牢实;另一方面,家具的观赏性表现在家具制作的造型优美、木质纹理顺畅、面和框架的平整,以及外观光滑与舒适上。

因此,古典家具由满足人们生活需求的情感艺术逐渐转化为带有感情的居室摆放艺术。由此可见,明式家具的款式设计、制作工艺、雕刻装饰以及选材用料无不深受文人情感和审美的影响,由此创造出独具特色的文人气质家具。

文人审美情趣对家具的影响

明代众多的文学家、戏曲家、诗人、画家、收藏家等著有大量有关家具的论著,如曹昭的《格古要论》、文震亨的《长物志》等,这些有关家具的论著与《鲁班经》的立足点迥然不同,并非着眼于研究家具的尺寸和形制,而是探讨家具的风格与审美,强调“雅”,宣扬和提倡家具的“古雅风”。

对于明代文人关于家居的论著,“古朴”和“精丽”是两个主要标准。“古朴”是崇尚远古先人的质朴之风,追求大自然本身的朴素无华;“精丽”是精工细作、精雕细琢、丽质天成而不矫揉造作。在这两种审美标准的影响下,明式家具在选材上提倡木材纹理的自然美,不论是桌案椅凳,还是箱橱床榻,都造型简练、不为装饰而装饰,充分显示出木材本身自然质朴的特点。这些特点的形成与明代文人提倡“古朴”“古雅”的审美观有着直接关系。也可以说,明式家具的简练质朴风格是浸润着明代文人审美情趣的。

在做工上,明式家具提倡精细、秀丽、结构严密,每个榫和卯都契合紧密,每个图案雕刻都精美绝伦,起到画龙点睛的作用。

文人的爱好影响家具的款式和形制

诸多明代文人论著告诉我们,文人的所好与所用推动着明式家具品种与形制等方面的发展。这些文人出于他们的爱好和功能要求,设计与倡导了众多新巧的家具,丰富了明式家具的品种和形制。

明代以前的家具,基本上只是生活用具(商周时作为等级象征的礼器、祭器除外),而到了明代,家具在具有使用价值的同时,更增强了观赏价值。这种情况不仅是明式家具本身的造型、线条、用材、装饰等浑然一体的质朴典雅之美,更有文人将书画艺术嵌入家具之中的一份情怀。家具上刻绘当代文化名人的诗画墨宝,可说是家具中的珍宝。这些文人书画与家具的结合,既增强了明式家具的观赏性,也提高了明式家具的艺术价值。

黄花梨大笔海

明式苏作高器黄花梨