

复古主义情结与现代中式家具

漆汉勇

(北京工商大学, 北京 100048)

摘要: 从远古时代的思想体系, 宋朝时期设计理念到近代的人文情趣中归纳出“复古主义”这一文化情结。从民族与时代的角度, 通过对中式家具特点的探寻与剖析, 为现代中式家具的复兴找出历史和美学根据。

关键词: 复古主义; 复古情结; 古典家具; 古风古韵

中图分类号: TS666.20 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)18-0121-03

Retro Complex Feeling and Modern Chinese Classical Furniture

QI Han-yong

(Beijing Technology & Business University, Beijing 100048, China)

Abstract: It mainly probed into from the ideology of ancient times, design ideas of the Song Dynasty to modern human cultural interest, and summarized Retro Complex. From the perspective of Chinese nation and epoch, through exploration and analysis of the characteristics of Chinese furniture, it found out the historical and aesthetic foundation for the rebirth of the modern Chinese furniture.

Key words: retro complex; retro feeling; classical furniture; antique furniture

随着全球经济的一体化和我国改革开放的逐步深入,我国传统文化与艺术审美形式都面临极大的挑战,我们的吃穿住行都与古代的传统有着巨大的差异。无异这是社会的进步所带来的。同样,西方现代的美学观念也完全改变了生活的样式。从城市的规划到建筑家居生活用品的各方面,中国传统的生活方式已经渐行渐远。但是却看到家具行业另一番景象,中式古典家具不仅回到了人们的生活,而且这几年来发展迅猛。古典家具不仅成为继书画,瓷器之后收藏界的新热点,也同样在家居生活中成为人们的新宠。它不仅占据了中国家具行业的高端市场,并且引导着人们的审美情趣。这充分说明了中国传统文化的生命力。这一切都缘于人们的内心深处有着一个抹不去的一个情结——复古主义。

1 复古的情结

中式古典家具是中国文化的重要组成部分,历史悠久,源远流长,是在其漫长的历史发展过程中逐渐

形成的。其核心审美要素在不同历史阶段文化体系中占主导地位的宗教哲学科学艺术等文化要素所影响。他们相互制约的关系使文化在传承和创新的张力中撑展开广阔的发展空间。其同时又受封建礼制、宗教信仰、准宗教的儒家等伦理法度所左右,形成了中国封建制数千年超稳定平面循环的社会文化的内在结构。从而对人们的文化精神,意识形态,价值观念进行了规范。从审美的角度看,这种文化精神、意识形态、价值观念上的规范,构建了理想社会、理想的人、理想文化的模型,确立了公众对民族文化的认同感^[1]。中华民族这种对传统的认同其实自古就有,并且一直不断地以一种“复古”的方式来呈现。

《尚书·益稷》就记载了帝禹教诲未来的夏王大禹如何治国为君的一系列言辞,包括:“予欲观古人之象,……以五采彰施于五色,作服^[2]。”禹的话表达了一种新的“复古”观念:他不仅想要“观”古人之象,更试图将其重塑^[3]。可见对“古代”的向往从遥远的华夏文明之初就已开始了,这不仅仅是因为人们对古人的崇拜,从心理上讲,越是远离一个年代,人们越是对那个

收稿日期: 2011-05-06

作者简介: 漆汉勇(1968-),男,黑龙江人,北京工商大学讲师,主要研究方向为艺术设计基础理论。

年代怀有神秘感,越发向往那个年代的时代性。

越来越多的证据都反映了一个中国艺术史上极为重要的现象,即“复古”与艺术设计发生了联系。1994年在四川遂宁金鱼村发现了一座宋代窖藏,可能属于当地一个贸易进口中介^[4]。其中很多的瓷器都是仿照商周时期的形制。从这些器物可以看出仿古的样式开始超越礼仪的限制,而越来越成为文人品味的表现并最终变成大众通俗文化的一部分。人们注意到这些瓷器的2个重要特点:首先,特定古代青铜礼器被用作为设计商业产品的流行模本;另外,这些仿古器物在人们的生活中履行新的功能,如鼎,鬲,簋被改造为香炉,见图1。插花的盛器模仿古代玉棕的造型。

图1 鼎,簋被改造为香炉

Fig.1 Ancient Chinese cooking vessel re-designed incense burner

这些转变表明仿古器物有了新的环境,包括文人的书斋和其他室内空间^[5]。这些器物说明“复古”的实现是通过将古典形式重塑为当代的艺术形式。在现代家居设计中这样的观念一样被广泛接受。古典家具中原有的礼仪成分被现代的实用与装饰功能代替。这些以当代面貌出现的,经翻新再生的古典风格被重新定义为“仿古”——他们在改头换面之后在新的视觉环境里出现,与当代风格形成对照,见图2。

图2 现代居室中的仿古家具

Fig.2 Antique furniture in modern living room

实际上“复古”的样式在历代的设计中反复不断

地出现。随着儒家学说在中国文化地位的确立,孔子“尊古”的教诲被尊为权威的信条。现在所看到的大量清代家具都是仿照明代的以及更早时代的样式,以达到“尊从古人”的目的。即便是民国时期的产品依然是以明清的制式为范本,其制作的工艺也没有改变。虽然现代人的生活与过去有很大的变化,但是家具的形制依然没有多大的改变。尽管也有人试图在样式有所创新,但是发现极少有被广泛接受的样式。

人们发现复古主义即便是在元、清2个分别由蒙古族和满族建立的朝代中都得到官方的大力支持。清朝乾隆及以后的皇帝对古代艺术品及文物的收藏表现出了极大的热情,同时也带动了民间人士对古代艺术品的追捧。从古至今,历史上的文化名人,而且是越有品位的人,越是热衷于古代文化艺术。

世界上恐怕没有比中国人更加怀古了,比如学习书法都是从对古代的字贴临摹开始,绘画更是强调师从古人,宋代著名的收藏家,鉴赏家,画家和书法家米芾(1051—1107年)在描述和评价当代绘画时明确地使用了复古的概念:“以李尝师吴生,终不能去其气,余乃取顾高古^[6],”他这里所说的“高古”是一种高超的画风。即便是现代“古韵”仍然是人们追求的目标。所以书画诗文的情怀意境使古典家具获得了精神升华,典雅的文人气息及好古、风雅之情,成为古典家具造型之美的丰富底蕴;现代人在现代大都市的一隅,充满古风古韵的家居陈设是为其文化品位作出了最为精致的诠释,见图3。

图3 充满古风古韵的家居陈设

Fig.3 Retro furnishings

2 中式古典家具的特点

古典家具正是建立在这样一个深厚的文化背景基础之上。他的复兴是中华民族集体心理取向的体

现。器以载道,中国文化的精致、儒雅、敦厚、内敛无不在家具上打下深深的烙印,抹去历史的尘埃,再现人们曾经如此的辉煌,不仅仅看到的是家具,更是往昔的历史与文化。其简洁、优雅的设计风格更是中国传统美学特征的典范,在世界设计艺术史上也有着极其独特和重要的地位。学者王世襄通过对明式家具的深入长久研究,将明式家具的特征用“十六品”来概括,即:简练、淳朴、厚拙、凝重、雄伟、圆浑、沉穆、浓华、文琦、妍秀、劲挺、柔婉、空灵、玲珑、典雅、清晰^⑥。它高度概括了中式家具所特有的风格及神态。中国传统的美学观念在其中得到了充分的表现。

近千年的积淀,中式家具的制作在造型、装饰、工艺、材料以及技术等诸多方面都达到了相当高的水平,有着自己独特的加工制作方法。以木材自身的高雅材质,天然纹理和光润色泽,产生了一种传统文人文化特有的意韵和独特的审美形式:崇尚自然,文雅而质朴。对于那些不同的人体需求,中式家具不仅做到了功能上的满足,在形式上更作到了“形神兼备”。例如:明式圈椅对称的整体构架,外扩内敛式椅圈及扶手,和“天圆地方”的整体造型都体现了儒家“中和之美”的温柔敦厚的审美思想。造型中体现了直线与曲线的完美结合,不但有直线的稳健、挺拔,而且还具有曲线的流畅、柔婉。简洁、流畅、挺劲、优美,这种以线条为主的造型富有弹性和韵味,给人以含蓄高雅的意蕴美感。所有这些无不符合中国古人对“美”的认识和理解。

古典家具的构造是由中国古代所特有的木构架建筑结构基础上演变出来的。经过不断地演变和发展,发明出独特的榫卯结构。它使家具各个部件有机地连接在一起,不仅符合力学原理,而且十分简洁美观,经久耐用。有些明清家具历经时代变迁,代代相传至今完好。

3 现代生活的需要

现代社会的生活环境是围绕着现代的生活方式而建造的,第一要素是功能性,所体现出最多的是方便、实用、更低的成本,以及更好的功能。但是其中文化内涵的缺憾却是明显的。一方面是人们生活质量的不断改善,而另一方面却导致了各个国家与民族不

同文化背景的人群之间差别的消溶和与传统之间关系的断裂。功能上的满足不能代替人们对文化上的需要。虽然社会环境的样式已经无法改变,但那些与自己的居室空间却可以按照个人的需要来营造。几件古韵流淌的家具可以把主人的文化取向表达得十分精彩,古椅古几,一片雅致的空间语言,在无声中讲述出对历史与传统最真实的纪念。一扇屏风,一张红木八仙桌,再泡上一壶清茶,心境仿佛也回到了那个久远而闲适自在的年代。古典家具作为人们对古文化的探寻,作为载体之一,已经超越了它作为使用的一般意义。在这些凝结了中国人千年智慧的家具上面,无不使人们勾起对往昔的追忆。

4 结语

在现今的国际化社会背景下复古主义的复兴显得更加重要,无论是国家还是个人都迫切的需要对自己身份的认同感,寻回本来的生活样式与符号。随着城市化的进程,生活环境与方式的巨大改变,国人在民族身份的识别上越发的茫然,复古主义的需求就越来越凸显出来,这样的意图最终会成为超越特殊历史语境的共同模式。随着我国经济和文化的发展,古典家具行业会更加复兴。

参考文献:

- [1] 崔若健,孙秀霞.文化安全建构中的艺术审美心理介入[J].包装工程,2009,30(6):189.
- [2] 阮元校.十三经注疏[M].上海:复旦大学出版社,2004.
- [3] 巫鸿.时空中的美术[M].上海:三联书店,2009.
- [4] 李晶晶.遂宁青瓷[J].三联生活周刊,2010(43):116.
- [5] 卢辅圣.中国书画全书[M].北京:海书画出版社,1993.
- [6] 王世襄.明式家具研究[M].上海:三联书店,2008.