

明式椅的装饰艺术研究

赵利娜

(内蒙古农业大学职业技术学院, 包头 014109)

摘要: **目的** 探究明式椅的造型审美。**方法** 借鉴中外学者的相关研究, 以美学、设计心理学、人体工学为理论基础, 从形式构成、形态内涵、工艺技巧 3 方面来论述明式椅的造型艺术。**结论** 从明式椅造型设计的研究中发现了明式家具的形式美规律, 发掘了明式家具设计文化的深厚底蕴, 为现代家具设计带来了灵感, 有利于提升中国家具产品的国际竞争力。

关键词: 明式椅; 造型; 审美

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)10-0190-04

The Decoration Art of Ming Style Chair

ZHAO Li-na

(Career Technical College Inner Mongolia Agricultural University, Baotou 014109, China)

ABSTRACT: It studies the form design of Ming-style chair. Drawing lessons from Chinese and foreign scholars research, based on aesthetics, design psychology and ergonomics, it discusses the form design from form composition, form content and craftsmanship. Research on the Ming-style chair design, can found laws of Ming-style furniture formal beauty, explore the profound of Ming-style furniture design culture, which has inspired the modern furniture design, and enhanced our furniture products competitiveness in the international arena.

KEY WORDS: Ming-style chair; form; aesthetics

自 19 世纪 80 年代以来, 中国家具行业伴随着改革开放的春风蓬勃发展, 到 2014 年末, 家具行业总产值达到了 2 万亿人民币, 出口额超过了 400 亿美元, 各类家具企业 5 万余家, 从业人员近 500 万, 俨然成为了一个家具生产大国^[1]。虽然如此, 但是中国与其他家具设计强国仍有很大差距, 现阶段中国家具行业普遍存在着缺乏原创设计的问题, 这已成为制约中国家具业发展的最大因素。与之形成鲜明对比的是中国明代家具辉煌的过去, 明代家具以其简练、挺拔的造型和含蓄、优美的人文气质吸引了世界的目光, 时至今日仍对意式家具和简欧家具的设计有着重要的影响。这里, 笔者将以明式家具中的椅为研究对象, 从形式、技巧、内涵 3 方面对其

造型艺术之美进行详细阐述, 旨在为中国家具的传承与创新提供参考。

1 明式椅的形成脉络及常见形式

数千年来, 中国人的起居方式和对外交流方式不断变化, 从而也带动了家具在形制和功能上的改变, 明式椅的形成和发展也由此而来。椅并非是中国自古就有的坐具, 其是经历了坐席、坐炕、坐榻、坐凳等多个阶段的发展后, 由魏晋南北朝时期的佛教僧侣传入中原。中国最初的椅的造型与装饰风格基本效仿西式的高足坐, 并未有本土化特征。到了唐代, 这种高足坐形态的椅开始在全社会普及, 其造型也更加适合中国人的身材和起

收稿日期: 2016-01-06

作者简介: 赵利娜 (1981—), 女, 内蒙古人, 硕士, 内蒙古农业大学职业技术学院讲师, 主要研究方向为视觉传达设计。

坐习惯。进入宋代，中国人垂足而坐、坐必有椅的习惯已经完全养成，椅子开始了真正的本土化发展，大量榫卯结构的椅子被生产出来，这就是明式椅的雏形^[2]。到了明代，资本主义萌芽使得生产力水平得到大幅提升，椅既是一种生活必需品，又是一种艺术品，得到了规模化生产，文人和工匠的广泛参与令明代椅子的造型更加多样化，与此同时，频繁的对外交流也将先进的家具制作工艺传入中国，明式椅便在此环境中孕育和成长。

具体来说，明式椅的常见形式有以下 4 种：（1）靠背椅见图 1（图片摘自昵图网），明式椅中只有靠背、没有扶手的椅子被称为靠背椅，其中，靠背椅中最典型和普及的是灯挂椅，即以悬挂灯盏的竹质灯架为椅背原型设计的椅子；（2）扶手椅，靠背和扶手都有的明式椅被称为扶手椅，扶手椅中有 3 类形式最为常见，分别是靠背低矮并与椅面垂直的玫瑰椅，又称文椅，搭脑和扶手都出头的四出头官帽椅见图 2（图片摘自瑞阳书院官方微信）和扶手、搭脑不出头，前后腿弯转相交的南官帽椅；（3）圈椅见图 3（图片摘自昵图网），圈椅即扶手与椅背曲线融为一体的明式椅，其形态婉转柔和，形如马蹄，因而又被西方称为马掌椅；（4）交椅见图 4（图片摘自深圳市书法院网站），即交机同椅背融合的椅子，因其前后腿交叉而被称为交椅，交椅钉锅交接的部位用金属连结，可以折叠放置^[3]。

图 1 靠背椅
Fig.1 Backrest chair

图 2 官帽椅
Fig.2 Armchair

图 3 圈椅
Fig.3 Round-backed armchair

图 4 交椅
Fig.4 Intersecting chair

2 明式椅的造型艺术研究

2.1 形式美感

形式美感是家具最直观的外在表现。明式椅的造型在变化与统一中呈现出平衡而又充满秩序的形式美，充分体现了中国传统文化张弛有度、以和为美的思想。具体来讲，明式椅的形式美感主要体现在以下 4 个方面。

1) 对称与均衡。左右对称是造型秩序中最古老和常见的形式，同时也是中华民族中轴线美学观念的最直接体现^[4]。在明式椅中，无论是靠背椅、扶手椅还是圈椅、交椅，其整体上都符合左右对称的造型格局，椅背和扶手等部位的主线走向基本都是纵横方向，少有斜向线条，这样椅子看起来更加均衡、稳定。除此之外，靠背椅、扶手椅和圈椅的左右腿纹路等细节也要求要对称，这更增强了明式椅沉稳、端正的视觉效果，整体感觉也更为大气。

2) 对比与调和。明式椅各部分之间的造型关系充分体现了整体调和、局部对比的传统构成法则。具体来讲，椅子的线条有粗细、长短的对比，椅子的局部轮廓有曲与直的对比，椅子的空间组合有虚与实、开与合的对比、线脚有凹与凸的对比、拼接材质有软与硬的对比，就连椅子木料的色块也有大与小、深与浅、明与暗的对比。这些个性化的对比调和于一把椅子当中，使明式椅在方正和规整之间表现出了一丝活泼，总体造型呈现出了同中求异、动静相宜的特色^[5]。

3) 节奏与韵律。节奏与韵律本是音律学概念，放到艺术造型中则是指物体外形所表现出的充满变化而又具有规律的视觉效果。明式椅搭脑的高低起伏、靠背的深浅宽窄、扶手的平扁高低、总体轮廓的舒急紧缓、腿脚的高低错落等，无不蕴涵着节奏感和韵律感。

4) 比例与尺度。明式椅非常注重尺寸的比例关系，椅身整体长、宽、高的比例，身腿比例、圈口比例、边框与心板比例、各部分倾角比例、素板与花饰面积的比例等均有严格的规定^[6]。以圈椅为例，从椅的正面看，椅腿下半部向外侧倾斜，内侧呈梯形空间，下端宽度与坐面比例为 1:1；从上面看，椅圈圆弧形半径与两端弯头半径之比为 2:1，这样就形成了椅圈的轭状曲线，坐面也正好符合黄金分割比，连接椅腿底端两点与坐面中心点，三点恰好构成一个稳定的等边三角形。这些严格的尺度比例，

使明式椅具有严谨美，值得人们品鉴。

2.2 人文内涵

对于明式椅造型的审美研究，不能仅仅停留在外观造型上，这是不够全面的，人们应该透过表象去追求其深层次的内涵，找寻隐藏在深处的本质美。明式椅简洁的造型和流畅的线条背后隐藏着隽永深邃的本质美和深厚的人文气质，这是明式椅的精髓和灵魂所在，具体而言，明式椅的人文内涵主要体现在以下两方面。

1) 古雅的风貌。古即古朴，代表着远古先人质朴无华的作风^[7]。明式椅的古朴内涵主要体现在对自然材料的选择上，其尽可能地保留了木材天然的色泽和纹理，即便在对木材表面进行处理修饰的过程中也多用蜂蜡，避免髹漆，以便更好地体现出材料本身的质地美和自然美，此外，在椅子的装饰方面，明式椅追求简洁大方，拒绝一切繁杂的雕绘纹饰，即便有，也仅限于局部装饰，丝毫不会喧宾夺主，反而有一种浑然天成的自然美。雅则体现的是一种带有书卷气的雅文化，其用于家具设计中则表现为精良典雅的做工和秀丽稳重的色彩。明式椅将这一人文内涵诠释得恰到好处，线条曲直结合有序、曲线婀娜婉转、直线挺拔俊俏、粗细对比巧妙，整体做工极为精湛，再加之沉静、内敛的木本色，使明式椅整体从内到外都带有一种含蓄、古朴、典雅的文人气质。

2) 含蓄的内涵。含蓄是中国人的生存哲学，其讲究的是一种藏而不露的朦胧和模糊美，它运用在明式椅中，则表现在以空造势和内敛两个方面^[8]。首先，明式椅常采用镂空或是线条分割的造型手法，形成了大量的虚空间，然后将虚空间和实空间进行有规律的穿插和布局，从而营造出一种虚实相间、无画处皆成妙境的奇妙意境，表现出了古代文人雅士超于常人的思想；其次，明式椅带有一种内敛的思想内涵，无论是攒边作法、内向45度斜交，还是椅子构件的交接线处理，它的一榫一卯、一钉一线都衔接得自然流畅，没有外漏一丝一毫，传达出一种深沉内敛的人文精神。

2.3 浑然天成的技巧

明式椅造型特征的形成离不开工匠浑然天成的技巧，其造型技术美主要体现在以下3个方面。

1) 准确和精细。明式椅造型讲究的是精妙细致、

结构对称、尺寸精准、严丝合缝，可谓“增一分则多，减一分则少”。尤其是明式圈椅的设计，Ω形的圆弧曲率，与平面形成的角度都要严格符合数据要求，这就要求工匠要有高超的技巧和对样本的精准把控力，避免破坏明式椅的整体造型神韵^[9]，此外，明式椅准确和精细的技巧还体现在榫卯的连接之上。虽然明式椅的榫卯结构极为复杂，但是一榫一卯却严谨精致、堪称绝妙。榫头和榫眼一阳一阴，既有高强度的结合力和吻合度，又不影响椅子造型的美观。即便是针对同一零件上多个形状不一的榫卯结构，工匠也能处理得无比精准和细致，没有丝毫的瑕疵和缝隙。

2) 工巧。明式椅的制作过程就是工巧得以体现的过程，即用工艺技巧来展示产品的独特美感。明式椅中最能体现工巧之美的是明式圈椅扶手所用的榫钉卯见图5（图片摘自百度百科），它由两片榫头以合掌式的搭接方式形成，每个榫头内部设有用于固定的小舌，入槽之后小舌便能紧扣在一起，确保榫头不会上下移动。同时，榫头中部别有头粗尾细的方孔，将头粗尾细的楔钉穿进去，确保榫头不会左右移动，这样两端的弧形便完美地连接到了一起。明式椅造型的工巧美还体现在椅面雕刻和铣线条方面，包括配胶料、打蜡、髹漆等工序。尤其是雕刻、镂空和镶嵌工艺，技巧精湛、圆润藏锋、浑然天成，既保留了木质的天然之美，又赋予了它丰富的内涵和深厚的文化底蕴。

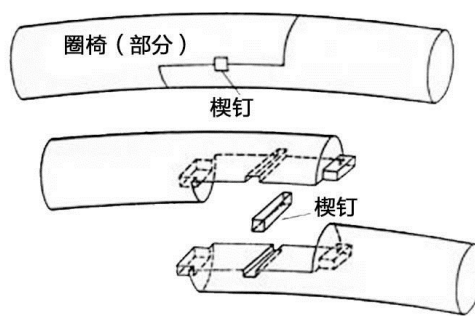

图5 榫钉卯
Fig.5 Dowel mortise

3) 自然和通理。《考工记》中说到：人有时，地有利，材有美，工有巧，合此四者，才可为良^[10]。明式椅造型技术恰巧体现出了这一论点，无论是在配料选择上，还是在主体加工上，都体现出了对天然木材的珍惜和对其的合理利用。明式椅使用的材料是在经过一番严格的审视之后才确定下来的，它最大限度地保留了材料的天然之美，体现出了材料

本身的特性。明式椅尤其讲究纹理质地，材料中有漂亮纹理或是节瘤纹的木材常被放在最显眼的部位，有结子或是比较畸形的木材则被放在不显眼的部分，或是将不同的纹理进行巧妙地安排，使其自然流畅，使木材本身具有的天然之美被发挥得淋漓尽致，比如斜交处木纹见图6（图片摘自齐家网），斜交处的木纹被巧妙地连接在一起，宛若天成。

图6 斜交处木纹
Fig.6 Wood grain of angel

3 结语

作为中国传统家具的杰出代表，明式椅凭借其极具魅力的东方造型艺术以及超凡脱俗的气质著称于世，吸引了世界人民的目光，对世界家具设计产生了深远影响，因此，人们应完整地继承明式椅所遗传下来的博大精深的设计文化内涵，并在此基础上发散思维、创新理念，设计出既符合当今时代背景和审美需求，又极具东方神韵的古今结合的现代椅子。

参考文献：

- [1] 肖红, 郭歌. 仿明清家具的继承与创新设计研究[J]. 包装工程, 2013, 34(6): 33—36.
XIAO Hong, GUO Ge. Study on Inheritance and Innovation of Imitation Ming and Qing Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(6): 33—36.
- [2] 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.
- [3] 于德华, 姬勇. 中国古典家具设计实务[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2013.
YU De-hua. Chinese Classical Furniture Design Practice[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2013.
- [4] 魏瑛. 关于明式家具艺术风格和构造元素的思考[J]. 兰台世界, 2015(5): 118—119.
WEI Ying. Ming Furniture Arts Style and Construction Elements[J]. Lantai World, 2015(5): 118—119.
- [5] 孟红雨. 中国传统家具设计[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.
MENG Hong-yu. Chinese Traditional Furniture Design[M]. Beijing: China Architecture Industry Press, 2010.
- [6] 庞野营, 赵义龙. 明式椅类家具符号语意的解读[J]. 芒种, 2015(5): 119—120.
PANG Ye-yin, ZHAO Yi-long. Interpretation of Ming-style Chair Furniture Symbol Semantics [J]. Mangzhong Literature, 2015(5): 119—120.
- [7] 张艳霞, 张桂红. 明式家具的艺术风格及其形成要素[J]. 青年文学家, 2014(10): 157.
ZHANG Yan-xia, ZHANG Gui-hong. Ming-style Furniture Art style and Form Elements[J]. Youth Literator, 2014(10): 157.
- [8] 张斌, 张焘. 传统明式椅对现代家具设计的启示[J]. 艺术科技, 2014(3): 200.
ZHANG Bin, ZHANG Tao. Revelation of Traditional Ming-style Chair for Modern Furniture Design [J]. Art Science and Technology, 2014(3): 200.
- [9] 张宗元. 明清凳类家具形态和装饰纹样研究[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2013.
ZHANG Zong-yuan. Form and Decorative Patterns Research on Stool Furniture in Ming and Qing Dynasties[D]. Haerbin: Northeast Forestry University, 2013.
- [10] 程欣玲. 晚明江南文人居室的陈设思想的当代演绎[D]. 杭州: 浙江工业大学, 2013.
CHENG Xin-ling. Contemporary Interpretation of the Late Ming Jiangnan Literati Bedroom Furnishings Thought[D]. Hangzhou: Zhejiang University of Technology, 2013.