

徽派家具的艺术特征探究

黄雄, 陈易

(湖北工业大学, 武汉 430068)

摘要: **目的** 探究徽派家具的艺术特征以及对现代家具设计的启示。**方法** 从徽派家具的风格特点、题材、材质、装饰手法、文化内涵等方面入手, 探寻徽派家具的艺术特征应用于现代家具设计的可行性, 分析其中蕴含的传统儒家思想、徽商的尚儒情结以及新安画派与徽雕匠人等文人志士的推动作用。结合徽派家具的制作材料、制作工艺、题材内容以及装饰技法, 总结其对现代家具设计思路的启发。**结论** 徽派家具包含了深刻的中国传统文化内涵和独具地域特色的艺术价值, 其中所体现的人文情怀以及文化底蕴对现代家具设计有积极的借鉴意义。现代家具设计应当在继承与创新的基础上, 吸取徽派家具中的精髓成分并合理运用。

关键词: 徽派家具; 徽雕; 徽文化; 现代家具设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)08-0208-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.08.034

Artistic Features of Hui-style Furniture

HUANG Xiong, CHEN Yi

(Hubei University of Technology, Wuhan 430068, China)

ABSTRACT: The paper aims to explore artistic characteristics of Hui-style furniture and its enlightenment to modern furniture design. From style characteristics, themes, materials, decorative techniques and cultural connotations of Hui-style furniture, the feasibility of applying the artistic features of Hui-style furniture to modern furniture design was discussed. This paper analyzed the traditional Confucian ideology of Hui-style furniture, the Confucian complex of Huizhou merchants, and the role of literati in Xin'an Painting School and Hui-style carving artisans. It combined making material, making process, subject matter content and decorative techniques of Hui-style furniture, and summarized its enlightenment and reference to modern furniture design. Hui-style furniture is full of profound Chinese traditional cultural connotation and unique regional characteristics of artistic value, which embodies the humanistic feelings and cultural implications that play a positive reference role in design of modern furniture. On the basis of inheritance and innovation, we should learn from the positive elements of Hui-style furniture and make rational use of it in modern furniture design.

KEY WORDS: Hui-style furniture; Hui-style carving; Huizhou culture; modern furniture design

徽派家具具有典型的徽州本土特征, 反映了徽州人对生活和社会的认知, 包含了他们对血缘关系及宗族之情的深刻理解, 体现了他们求实的价值取向与不俗的审美情趣。在全球化发展的今天, 家具的样式与材质也趋于多样化发展。在现代家具设计中, 过多关注外来风格流派使得自身地域特色渐失, 专注于家具表面审美要求而忽略其内在的文化价值, 此类现象屡见不鲜。家具的设计不应当仅考虑材质、造型、功能

等方面, 还应该为其注入精神内涵。在此, 以徽派家具的艺术特征作为研究的主要内容, 为现代家具设计带来些许灵感与借鉴。

1 徽派家具概述

古徽州地处一片河谷盆地, 优渥的地理位置使这片地域免于战乱天灾, 丰富的木材资源为家具的制作

收稿日期: 2018-12-12

作者简介: 黄雄(1968—), 男, 湖南人, 硕士, 湖北工业大学副教授, 主要研究方向为公共艺术。

提供了优良的原料。财力雄厚的徽商荣归故里大兴土木，一批批文人雅士和能工巧匠参与其中，独具一格的徽派建筑应运而生。依托本土徽派建筑而衍生的一系列木质建筑部件以及木雕家具用品遍布当地。徽州古民居木雕不仅反映了当时雕刻工匠人才众多、技艺高超，更能体现徽州古文化繁荣和人们的文化素养之高雅^[1]。徽派家具涵盖了桌、椅、门扇、床、柜等，可谓是一应俱全。徽派家具作为徽州人智慧的象征，是生活与艺术交融后的产物，充分阐述了艺术源自生活的设计理念。

2 徽派家具的艺术特征

2.1 亦儒亦雅的人文情怀

儒学思想的沉积和新安画派等文人志士的参与使得徽派家具具有区别于其它民间家具的雅致格调。发源于徽州强调“理”的新安理学将以“仁”与“礼”为核心的儒家思想相结合，成为了徽州人世代相传的行为准则，规范着徽州人的生活、习俗、劳作与学习等方面。

2.1.1 贾而好儒

徽派家具的兴起与徽商的崛起有紧密的联系。古徽州人多地少的窘境迫使徽州百姓年幼便背井离乡外出谋生。尚儒的徽州人有着非同一般的经商头脑，其凭借盐、木等产业积累了大量财富，衣锦还乡的徽州商人本着浓厚的宗族情感着手修建祠堂及屋舍。由于政治和社会等级制度等方面的约束，他们只能在家具的装饰和制作上下功夫。徽派家具不仅展示了徽商雄厚的财力，也体现徽商的“士人”思维，是徽商对儒学的尊崇和对传统文人生活的憧憬^[2]。

2.1.2 画师与匠人的协同参与

雕刻匠人拥有高超的雕刻水平且深受儒家思想浸染，在家具的创作上承袭了东阳木雕的工艺并曾添了徽州憨厚、质朴的文化特征。徽州地区画派众多，其中以新安画派影响力最大，画家的参与制图使得家具的制作无论是题材内容还是表现形式都透露着雅趣的文人气息。

2.1.3 丰富的创作题材

徽派家具是徽州木雕理学思想的典型呈现，现存大量的徽州木雕在题材上都带有“三纲五常”和“三从四德”的伦理色彩^[3]，如“岳母刺字”、“二十四孝”等表现传统忠孝题材；“梅、兰、竹、菊”等表现个人品行、气节的题材，象征闲适田园生活的“渔、樵、耕、读”题材；富有吉祥寓意的图案，如象征多子多福的“石榴”、“莲子”、“百子图”；象征福寿延绵的“仙鹤”、“蝙蝠”、“寿桃”，象征家族兴盛的“四世同堂”等。除此之外，徽州人崇尚师法自然，具有徽州地域特色或以黄山景色为题材，如“黄山松涛”、“寿山初

旭”、“彰山叠翠”等。创作题材多取源于生活，却不拘手法的追求意象的表达，以想象为前提运用装饰性处理将自然的物象、对生活的观察、愿望、理想加以主观化^[4]。丰富的创作题材反映了徽州人对生活的热爱和对美好未来的盼望，其中蕴含着徽州人宁静祥和的社会风气和温文尔雅的处世心态。

2.2 物尽其用的实用主义

群山环绕的徽州地区盛产木材，徽派家具大多采用当地天然生长的树木作为材料进行雕刻与制作。不一味追求雕刻木材的名贵性，不拘一格选用木材，徽州木雕的原材料有“阳春白雪”类的柏、檀、樟、梓、榿、楠，也有“下里巴人”类的松、杉、榆、柳、槐、杨^[5]。在家具表面的处理上也秉承了徽州人一贯的古朴、典雅的审美特征，这些木质家具表面通常不施髹漆，将木材天然的纹路和肌理展现得淋漓尽致。

徽派家具的雕刻技艺极其讲求分寸，不破坏家具本身的承重部件，不影响家具的使用功能，单从门扇来看，眉板、花心、腰板、裙板的雕刻技法与表现形式便充分体现了实用性这一原则，雕花门见图1，花心居于隔扇上半部分，多采用镂空透雕的雕刻技法，饰以花卉、水果、动植物、或几何图形等二方连续或四方连续的装饰性纹样，保证其居室良好的通风及采光效果，又有“借景”的功能，使得美景与室内环境相映衬，居于室内使人有赏心悦目之感^[6]。眉板与腰板多采用浮雕的技法，突出其雕刻的人物故事，达到

图1 雕花门
Fig.1 Carved door

集中人们视线的效果。裙板位于门扇下半部分,采用浅浮雕而非透雕,有利于隔扇的牢固性与稳定性。这种实用的设计原则丝毫不影响其美观性,重复的构成形成了强烈的对称秩序美。疏密对比体现了节奏和韵律美^[7]。在椅子的处理上,通常在椅背部雕刻浮雕纹样,造型古朴大方。黑大漆麒麟纹圈椅见图2。此外,徽州人根据不同木材的特质将木材合理运用到家具的制作之上,如橱柜、衣橱通常选取樟木制作,樟木有避虫防潮的功用,且木质稳定不易变形开裂,适合保存也便于雕刻。樟木同样也可作为床架的制作材料,除了考虑到其经久耐用的特点,还因为樟树四季常青,具有良好的寓意。徽派家具运用中国传统榫卯结构制作,在保证家具外部美观的同时又充分发挥木质的韧性,让家具更加结实和抗压。徽派家具充分体现了徽州人崇尚自然、顺应天成的和谐观,和善于利用自然给予的宝贵财富增添新的艺术价值的创造力。

图2 黑大漆麒麟纹圈椅
Fig.2 Black lacquer kylin round-backed armchair

2.3 巧夺天工的工艺之美

徽州木雕以独到的造型语言、考究的雕刻技法和丰富的徽文化内涵,在我国木雕领域里独树一帜。徽州木雕不仅是高品位的艺术,而且是深层次的文化积淀,它用生动具体的形象语言表述严谨、缜密的理性思考^[8]。徽派家具则是徽州木雕艺术的表现领域之一,其独特的透视技法,使画面形成玲珑剔透的光影效果与分明的层次关系,强调块面与体积感也是它的一大特色。雕刻风格随着社会更迭、审美情趣而改变,雕刻技法相比较明朝初期的浅浮雕、深浮雕、圆雕,增加了凹雕、透雕、多层镂空等。

雕花板一般居于家具的主要区域、人们视线集中

的地方,木雕花板见图3,四周围绕植物纹路,取中间部位雕刻精致的人物故事。在家具的边沿,如架子床的楣板、几案的牙角或挡板等部位,常常装饰各类纹样,如植物藤蔓、花鸟、八宝博古、几何图形等。木雕植物纹饰见图4。这种处理并不拘泥于客观物象,一切服从装饰的需要,其艺术效果,不仅没有损害画面的表现力,反而使画面形象更加生动、更加突出^[9]。富于生活气息的徽雕艺术使得居室的屏风、床板、门窗、天花板、地板、墙板等显得与众不同。跃于木雕的人物形象,生动而活泼,深、浅浮雕相互交融,各类纹样图形相交成趣,整个画面主次分明且极具装饰意味。

图3 木雕花板
Fig.3 Wood carvings

图4 木雕植物纹饰
Fig.4 Woodcarving plant ornamentation

3 徽派家具对现代家具设计的启示

随着近年来古董收藏的兴起,以及大众对传统文化和传统手工艺的愈发重视,徽派家具也得到社会越来越多的关注。徽派家具之所以备受青睐,得益于其

精美徽雕艺术和背后可见一斑的历史文化。现代设计中强调人本主义,以人为主体的家具设计除了需要符合舒适、美观等方面的功能,还应该满足人们的情感诉求。徽派家具的人文关怀体现在天然质朴的材质上。实木质地给人亲近自然的亲切之感,偶然和无序的纹理象征生命充满鲜活的律动与生机。现代人追求健康、环保、天然的家具设计,正是徽派家具中所展现的人与自然和谐共处的生态理念。此外,徽派家具中的徽雕艺术将诚信的思想和教育理念渗透到家居装饰艺术中,在日常生活中对观者进行教育,其教育理念和教育方式,至今仍有好的借鉴意义^[10]。徽派家具的人文关怀还体现在传递的思想情感上,它表达了徽州人对自然的敬重、对先祖的缅怀、对自我的鞭策以及对后世的勉励。这种情结令人与之产生情感上的共鸣,其中蕴藏的亘古不变的哲理也值得反复揣摩与感悟。

4 结语

徽派家具作为传统文化与传统木雕工艺的高度结晶,具有较高的审美价值同时兼具实用功能,体现了古徽州人民的思想观念与杰出智慧。传统儒文化与徽雕技艺的传承与发展不应当只停留在表面,挖掘依附在徽派家具中的艺术特征以及中华传统文化精华显得尤为重要。秉持“扬弃”的态度吸取其中积极部分,赋予其时代特性,创造符合现代人的审美要求和价值观念的家具设计,为传统民间技艺增添新活力,为现代家具设计赋予充满人文关怀的历史文化内涵,让传统文化更贴近现代人的生活,真正做到设计为人所用。

参考文献:

- [1] 何建波. 明清徽州民居木雕[J]. 荣宝斋, 2004(4): 176—183.
HE Jian-bo. The Wood Carvings of Huizhou Folk Houses in the Ming and Qing Dynasties[J]. Rong Bao Zhai, 2004(4): 176—183.
- [2] 许晓菁. 徽雕艺术的人文之缘[J]. 文艺研究, 2008(11): 160.
XU Xiao-jing. The Humanistic Edge of Hui Carving Art[J]. Literature & Art Studies, 2008(11): 160.
- [3] 刘明来. 论徽州木雕艺术的文化内涵与美学特征[J]. 南京艺术学院学报, 2009(6): 123—125.
LIU Ming-lai. On the Cultural Connotation and Aesthetic Characteristics of Huizhou Woodcarving Art[J]. Journal of Nanjing Arts Institute Fine Arts & Design, 2009(6): 123—125.
- [4] 李昂. 徽州西递古民居门扇木雕纹饰艺术[J]. 装饰, 2000(2): 60—61.
LI Ang. Wood Carving Decorations Art of Ancient Residential Houses in Xidi, Huizhou[J]. Zhuangshi, 2000(2): 60—61.
- [5] 李飞. 中国传统木雕艺术鉴赏[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2006.
LI Fei. Chinese Traditional Wood Carving Art Appreciation[M]. Hangzhou: Zhejiang University Press, 2006.
- [6] 杨建生. 徽州木雕与徽州古民居室内装饰[J]. 南京艺术学院学报, 2009(3): 169—170.
YANG Jian-sheng. Huizhou Woodcarving and Huizhou Interior Decoration[J]. Journal of Nanjing Arts Institute Fine Arts & Design, 2009(03): 169—170.
- [7] 毕鸣仁, 毕鸣雯. 徽州木雕的审美价值[J]. 苏州大学学报, 2007(5): 45—46.
BI Ming-ren, Bi Ming-wen. The Aesthetic Value of Huizhou Woodcarving[J]. Journal of Soochow University Engineering Science Edition, 2007(5): 45—46.
- [8] 黄凯, 王茜. 徽州木雕艺术美学价值论[J]. 装饰, 2004(11): 14—15.
HUANG Kai, WANG Qian. Aesthetic Value Wood Sculpture in Huizhou[J]. Zhuangshi, 2004(11): 14—15.
- [9] 丁峰. 徽州木雕艺术管窥[J]. 艺术百家, 2011, 27(6): 269—270.
DING Feng. An Restricted View Upon Huizhou Woodcarving[J]. Hundred Schools in Arts, 2011, 27(6): 269—270.
- [10] 许晓菁, 丁薇. 徽雕思想内涵的传承及现代发展之路[J]. 文艺研究, 2009(3): 153—154.
XU Xiao-jing, DING Wei. The Inheritance of the Connotation of Hui Carving and the Way of Modern Development[J]. Literature & Art Studies, 2009(3): 153—154.