

浅析明清家具在现代社会的传承

◎ 付天赐 / 杭州师范大学 浙江 杭州 310000

摘要:中国传统家具历史经历了数千年的发展,逐渐形成了独具中国特色的家具文化,而明清家具更是传统家具文化的高峰代表。本文以明清家具在现代社会技术与材料的改进、现代审美的契合以及传承至现代社会的意义,三个主要方面入手,来分析明清家具在现代社会的传承。

关键词:明清家具;技术与材料;价值;意义

1 明清家具的特点概述

明清为中华文化传统家具的巅峰时期,材质多以木材为主,在明清期间文化和原料丰富的前提下,迸发出此前未有的活力。明式家具与清式家居的特点也有些许不同,明式线条简练,清式精致繁密;明式注重实用性,清式趋向于装饰。明清家具在不断传承的基础上,使用各类材料与技巧,使家具艺术趋于完美,以其巧思、精工、亮材勾勒出和谐交融,为中国家具谱写出辉煌的一页,具有极高的审美价值,是中国建筑艺术的延伸、造型雕刻艺术的凝聚、书画艺术的载体。

2 传统技术、材料在现代社会的传承与发展

2.1 技术工艺效率与艺术的平衡 明清家具继承着中国传统家具的优良结构,技术上,多使用木质铆钉结构,辅助以鳔胶粘合,扣合严密、工艺精致,充分兼顾了实用性和精致性,其榫卯结构的科学性更是在各艺术门类中独占鳌头,是历代鲁班弟子的智慧结晶;艺术上,不管是明式家具注重线条优美,体现了面线结合、整体与局部的优美比例,还是清式家具丰硕、厚重的风格,都别具匠心,令人叹为观止。其镶嵌工艺和榫榫结构,充分的利用了木材天然的本性,也赋予了家具很高的艺术价值,精密的木质铆钉结构,让家具更加牢固与经久耐用,鳔胶粘合也仅仅是一种辅助手段,凭借着铆钉就能实现家居的拼接,其工艺精确、间不容发、扣合严密,制作可以说是天衣无缝。但这这种艺术上的追求和技巧的坚持,导致对工匠的手工艺要求很高,很多地方也难以用机械化的手段去批量操作,导致仿古成本过高、生产效率不符合现代社会要求等等缺点。

明清家具若要在现代社会发展下去,就要与现代化生产相适应,现代化生产,不局限于传统材料和工艺,充分利用科技带来的便利,使用现代技术,打造出工艺产品,从外观上并不亚于传统的明清家具。在使用现代化生产技术所生产时,最重要的是要保留明清家具的符号,具体来说就是要保留明清家具的识别度,这样也坚持了传统家具一些本质的东西。比如用现代切割技术代替传统榫榫制作的“开眼”、“切榫”,在不改变传统思路手法的情况下,运用现代化生产模式对传统技术的提升和帮助,达到手工传统技术的表达内容。还有大面积传统花纹的

雕饰,一些表面平整格式固定的雕饰,可以用现代机床雕刻所代替,而不需要工匠一点一点雕琢,这样数字化的生产也可以让成品实物与原来的设计更贴合。

2.2 材料的变化与发展 明清家具材料多为名贵木材,木材为多孔性天然材料,不管是隔音、调节湿度、吸收有害物质,都是很好的原材料,明清家具用材上主要采用两类木材:一类为硬木,包含紫檀、黄花梨、铁力木等优质木材;一类为软木,包含楠木、榆木、胡桃木等。明式家具主要以紫檀、黄花梨居多,而清式家具以花梨木、酸枝木居多。乾隆之后形成了贵黑不贵黄的特点,而紫檀家具比较名贵,因此清式宫廷家具大多是紫檀家具。另外天然木材造型上的可塑性和颜色上的多变性,也为明清家具增加了很多的优点。

由于木料尤其是“大木”成材动辄上百,加上明清时期的大量砍伐,木材的生长都是超数百年,是属于短期内不可再生资源。所以名贵木材制成的家具的价格居高不下,普通民众难以负担。因此到了现代社会很多名贵木材已经近乎绝迹,造成了巧妇难为无米之炊的尴尬局面。早在明清家具发展的同时期,工匠们就已经开始面临这样的问题,大料、好料的日益缺乏,导致过去的设计思路没有足够的原料支撑,各种替换甚至翻新的手段开始发展。比如明朝初期作为压仓木的交趾黄檀,本身生长缓慢成材难的黄花梨、紫檀等,到了清朝中后期就日渐稀少,工匠们除了开始用拼接等方式应对外,也开始从东南亚等地引进材质效果相近的酸枝木作为替代,这时候也产生了用“红木家具”作为优质硬木家具统一的称呼。

材料的替代也成了现代工匠必须考虑的问题,日益稀少的优质木材,会限制明清家具的继续发展。相关人员在这两方面形成了比较统一的意见:首先那就是对旧有的保护,尽量不再增加新的损耗。其二则是通过采用代替材料的产品来满足,同时尽可能的保持产品的传统韵味。同时,材料的变化能够最直接地让人从触觉上和视觉上感到焕然一新。采用新型材料与木材的搭配设计,能够快速使新中式家具区别于明清家具及仿古家具,并且能够保留一部分传统家具文化特色。运用两种材料的搭配对木材的消耗少,在一定程度上达到环保和降低成本的目的,使其符合大众消费水平。例如,可与竹搭配生产,竹子是一种环保材料,多生长在南方,生长周期短,可满足可持续发展的原则。竹编材料纹路丰富具有可变性,有韧性且可使其弯曲成异形,材料价格合理,可进行机械化生产,从而代替家居的部分结构。

3 艺术的追求与现代审美的契合

3.1 明清家具的收藏价值 如古语所说“器以载道”,明

作者简介:付天赐(1997—),男,汉族,籍贯:山东青岛,学历:硕士研究生在读,研究方向:研究方向艺术设计。

清家具包含了更深刻的文化意义。明清家具向来注重对材料的要求,精于选材,制作中充分显示木材自身的质感和美感,体现了中国造物文化中的自然主义倾向。在制作上,明清家具能够遵循科学规律,如明式家具中的靠背椅,经过专家的测绘,得知此类椅子的各项尺寸与现代标准近乎于一样,显示了我国古代匠人的智慧。明清家具受到中国传统的“儒”、“道”、“释”思想的深远影响,无论在造型、装饰、用材还是结构等方面都折射出深刻的文化内涵。

在现代国内社会及国际上,中国的明清家具受到了越来越多的重视,更多收藏家及学者保护、收藏并研究它。同时,各种各样的研究分析,也让越来越多的人认识到它的精髓所在,认识到明清家具在过去给国人带来的生活理念。明清家具具有如此大的收藏价值,不仅体现在了经济价值上,更体现出我国古代匠人的聪明才智与文化。

3.2 明清家具在现代社应用表现 古典硬木家具起源于唐宋时期,繁荣与明清两代,不管是文人雅士还是达官贵族,甚至皇城大内,一直备受中国人的追捧。它的造型和花纹一直在变化和发展,充分体现不同时期人们的追求和爱好倾向。

明清古段红木多用优质硬木,质感细腻、色泽典雅、表现精致,具备浓郁的书卷气,符合文人雅士的倾向;硬木色陈质硬,适合进行复杂的雕饰装饰,能够低调的体现出内在的奢华感,成了追求富贵的达官贵族的最爱;而用料厚重体态丰满的端庄造型,让皇家追求的雄伟庄严的感觉扑面而来。那么到了现代,抛开了这些传统的阶级上的差异,依然会被不同需求的各阶层人士所喜爱。

3.3 明清家具的艺术性与实用性在现代的发展 在明清时期的家具图案等设计中,大部分的文化内容已经无法满足现代人的审美需求。将传统元素融入到现代家具设计当中时,不仅要注重形式美的体现,还需要对明清时期图案当中的文化内涵进行深入发掘,甚至可以单纯地提取传统设计中的文化意蕴,实现与现代家具设计的有机结合,从而丰富现代家具设计的内涵与底蕴,满足人们不断提高的精神文化需求。

虽然说明清家具相对来说轻装饰,但更准确的讲是它实现了将装饰与实用性部件的有机结合。比如传统椅子的卡子花、牙子、托泥等结构部件,不但增强家具机构承担的支撑力度,还能够发挥装饰作用。这种巧夺天工的设计,成为了有机设计的典范,甚至对同时期欧美国家家居设计风格也产生了深远的影响。这种活泼自然,相对和谐而又统一的风格,也适用于各个领域设计参考。所以明清家具的艺术价值,不光是在于小小的家具家装,而是覆盖绘画、雕塑、工业设计等多个领域的发展。因此在家具设计时,应当注重对明清时期家具图案设计等文化内容的汲取、消化和吸收,注重传统的传统造型的及色彩原貌的体现。

4 总结

目前市场上的大多仿古家具仍然受制于传统家具的材料和结构,未来新中式家具的发展趋势是进行可持续发展的设计,以缓解资源困乏的问题。通过对明清时期家具的技术、材料的发展和特点的总结与学习,可以认识到传统元素运用到现

代设计中时,并不等同于把中国古典元素简单的“堆砌”,而是应该对传统元素加以提炼和升华,并将其与现代社会相结合,用现代的思想、现代的手法,结合传统的文化来打造富有传统韵味的设计,运用新材料,在保留传统家具符号基础上,降低全实木的苛刻要求,加入新式自然材料和具有现代感的工业材料,创造出符合现代审美的中式家具,从而可以降低造价,真正的使其走入到平民百姓家里。时代必然是在发展的,一切都是变化中进步的,在现代社会,明清家具如何在传统与现代中找到平衡点,如何在适应现代使用需求的同时体现传统文化精髓,创造出新的现代艺术,这是现代工匠、艺术家在思考的。

参 考 文 献

- [1] 王世襄. 明式家具研究[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2008.
- [2] 王世襄. 明式家具珍藏[M]. 北京:文物出版社,2014
- [3] 马未都. 马未都说收藏—家具篇[M]. 北京:中华书局,2008
- [4] 尚刚. 中国工艺美术史新编[M]. 北京:高等教育出版社,2007.
- [5] 丁舒嫣. 明清家具在设计美学上的研究价值探讨[J]. 文艺生活:下旬刊,2015(11):149-150.
- [6] 陈励景. 明清家具的现代价值探析[J]. 天工,2017,02:94-95.
- [7] 薛文静. 雕榫凿卯——从儒家经典看传统家具[J]. 艺术.生活,2010,000(006):60-61.
- [8] 肖玲. 木工数控雕刻机的探讨[J]. 木材工业,1999(04):31-32.
- [9] 李雅丹. 浅谈中国明清家具在现代社会的传承与发展[J]. 江西建材,2019(11).
- [10] 黄秋奇. 浅谈明清古典红木家具的传承与创新[J]. 赤子,2018,000(026):70.
- [11] 程晓晓. 明清家具风格对现代中式家具设计的影响[J]. 林产工业,2020.
- [12] 周佳凡. 明清时期传统家具对现代设计影响[J]. 文艺生活·文艺理论,2017,000(004):122.
- [13] 朱雪薇. 明式家具对现代家具设计的影响[J]. 艺术研究,2015(03):166-167.
- [14] 谭向东. 当创新与传承产生碰撞——当代红木家具设计的一些思考[J]. 商品与质量,2012,000(029):102-103.
- [15] 周艳. 明代家具与清代家具的艺术风格——谈明、清家具艺术风格的差异性[J]. 湖北工学院学报,2011(3).
- [16] 程艳萍,吴智慧. 中国明清家具现代价值考[J]. 家具与室内装饰,2010(5)
- [17] 高伟霞,吴智慧,余继宏. 基于SPSS的明清苏作家具木雕装饰差异分析[J]. 林产工业,2018,45(7):33-36.
- [18] 朱雪薇. 明式家具对现代家具设计的影响[J]. 艺术研究,2015(03):166-167.