

晋商大院室内家具艺术

王葆华¹, 杨豪中¹, 杨志勇²

(1. 西安建筑科技大学艺术学院, 陕西 西安 710055; 2. 太原师范学院美术系, 山西 太原 030012)

摘要:从晋商民居家具入手,介绍了晋式家具的发展概况,家具的类型,重点阐述了晋商大院室内家具的组合特征以及晋式家具的装饰风格特点,以及更好地理解晋式家具的造型和装饰内涵,有助于更好地进行现代古典风格家具的设计,如何将其中优秀的传统因素运用到当代古典风格家具的设计中,如何在利用的同时进行传承和保护,都是我们需要继续深入探讨的问题。

关键词:晋商大院; 晋式家具; 装饰风格; 雕刻工艺

中图分类号: J525.1

文献标志码: A

文章编号: 1006-7930(2011)05-0689-05

在中国古典艺术门类中,家具无疑是集实用和艺术为一体的最具代表性的一种。明代是我国古代家具史上的顶峰时期,这种富有时代感的硬木优质家具,史称“明式家具”。明式家具的艺术风格用“古、雅、精、丽”四个字概括,明代后期到清代早期,适逢经济繁荣的盛世,追求社会奢靡之风,为了显示华丽富贵,清代家具在充分发挥雕、嵌、绘等装饰手法,一改明代作风,标志着家具进入一个新的时期,称为“清式家具”。

1 晋商大院室内家具的发展概述

明清家具发展到封建时期的高峰,其地方性特点也更为鲜明,形成了不同家具的风格。以“京式”、“晋式”、“广式”、“苏式”为代表,这四个地域的家具风格可通俗地概括为:苏做秀气,晋做富气,京做霸气,粤做洋气^[1]。其实暗涵了四个地域的政治、经济、文化、环境等背景,在晋商大院中的家具主要是晋式家具为主。

1.1 晋式家具的发展背景条件

在众多的地方家具流派中,山西地区的晋派颇有特色。清代以前并没有形成地方家具流派,我们现在所说的地方流派都是清以后的。晋式家具大约形成于明永乐(1424年)以前,它注重实用且用料大器,追求一种威武、壮硕的风格,其造型醇厚,结构严谨,做工精细(图1)。

1.2 晋式家具独特风格的形成原因

晋式家具独特风格的形成是有其社会文化与经济原因:

第一、明清时期晋商在全国的经营十分成功,纵横欧亚九千里,富甲天下五百年。他们习惯是致富后置地产,建深宅大院,造好房子必定要制作家具。房子和家具都是要传代的,因此只要有条件,制作一定十分讲究,而且他们有实力从全国聘请最好的工匠来制作家具^[2]。

第二、明清两代,文人的审美情趣带动着整个社会的审美取向,并左右社会是一种风尚。就家具而

图1 明清晋式家具

Fig. 1 Jin-style furniture of Ming and Qing periods

言,他们会不停地对工匠提出要求,以自己的审美观念修正和引导工匠,使之完美起来^[3]。

第三、佛教文化的影响。佛教自东汉传入我国,山西地区,佛教更为兴盛。过去山西几乎村村都有庙宇。庙宇建筑的兴盛,必然造就一大批良工巧匠,庙宇内的一些陈设,如供案、佛像座基等都属于家具范畴,对民间家具的制作有一定的影响和借鉴。

2 晋商大院室内家具的类型

晋式家具,按其用途大致可分为休息及睡眠家具:床、榻;宴坐休息家具:椅、凳、墩;工作及宴饮家具:几、案、桌;储藏家具:箱、柜、橱;台架家具:衣架、镜架、面盆架、灯架;屏障陈设家具:屏风、榻扇及飞罩等。

休息睡眠家具主要由床和榻两类组成,由于山西冬季气候寒冷,在晋商民居中卧具主要为火炕,有少量使用架子床。榻又名罗汉床,指床面上背后和两侧装有围板,而不带床架的一种卧具。明代罗汉床的形制有大小之分,通常把较大的称为床,较小的成为榻,一般设在明间,和屏风、香几等组合陈设。它是一种坐卧两用家具,既可摆在厅堂内供坐,也可摆在卧室做卧具。主人使用榻,意在仿古,以显高雅(图 2)。

2.1 休息睡眠家具

2.2 宴坐休息家具

宴坐休息家具是与主人关系最密切的类别,是制作难度最高体现设计和技术水平的类别。凳类主要有方凳、圆凳、坐墩、长条凳、春凳、脚凳等。椅类主要有圈椅、靠背椅、扶手椅、交椅、玫瑰椅、太师椅、官帽椅等(图 3)。

2.3 工作宴饮家具

工作宴饮家具主要功能是板面承放器物。几类主要有茶几、香几、炕几、小矮几、花几、琴几等;案是指窄而长的桌子,案与桌的主要区别在于腿与面的关系。案的腿大多缩进案面,案的结构称为“案型结体”。案主要有平头案、翘头案、架几案等;桌子的腿与面成直线,直角形为多。桌子主要有:方桌、长桌、折叠桌、抽屉桌、圆桌、月牙桌、炕桌、棋桌等(图 4、5)。

图 2 核桃木床榻
Fig. 2 A walnut wood bed

图 3 螺钿镶嵌靠背椅
Fig. 3 A chair inlaid with mother-of-pearl

图 4 红木半圆桌
Fig. 4 A half round mahogany table

图 5 核桃木翘头案
Fig. 5 A walnut wood head sticking up case

2.4 储藏家具

储藏家具在晋商民居中比较丰富,箱类主要有:墨顶箱、弧形盖箱、平顶箱;柜,指盛放衣物、书籍等用的器具,方形或长方形,一般为木制。主要有:抽屉柜、方角柜、圆角柜、竖柜、四件柜、亮格柜、药柜等;

橱,放置衣物或食物的柜子(图6).亦可指当桌子用的矮立柜.橱与柜的区别在于:橱比柜要矮,形体与桌案相仿,面下安抽屉.橱主要有:抽屉橱、闷户橱、矮橱、书橱等.

2.5 台架类家具

台架类家具是晋商民居中轻便类家具.主要有:衣架;巾架;灯架;面盆架,即承托盆类容器的架子.多为方形、圆形、五角或六角形,有四足、五足、六足等不同形式;镜架、博古架,又称多宝格、博古格;书架,放置书的架子.书架较博古架简单,其空格是整齐划一的.

2.6 屏障陈设家具

屏障陈设家具是明清时晋商民居使用最为普遍的家具,是厅堂内一种必备的家具.形制变化不大,只是做工更为精细.屏风主要有:独屏、折叠屏风、插屏、座屏等^[4].

3 晋商大院室内家具的组合特征

传统室内家具,主要服务于坐、躺、储藏、放置等具体的日常活动.更主要的是,家具赋予了建筑室内空间的存在及使用价值.晋式家具的布置是晋商民居室内装饰的重要内容,在室内环境中所起的作用很大.首先家具是人们在视觉范围内注视的重点,同时也直接影响着人们日常生活的舒适性.晋式家具在制作的时候,比较重视使用的方便性和舒适性,符合我们现代的人体工程学,而且也很注重家具的造型样式风格对整个室内环境营造的影响.晋式家具的制作,不仅仅是单一器物的设计,而是要与室内空间环境相协调,与其他家具相配套.通过与室内空间的搭配和协调,营造出一定的空间氛围.

在晋商民居室内家具布置中,成套配置和环境的协调观念比较成熟.以临窗迎门、桌案和炕为布局中心,配以成组的几、案、椅、柜、书架等对称摆设,使各类家具配合使用成为固定格式.于是出现了适合于不同使用功能空间内的家具组合特征.在晋商民居中,不同类型的家具以一定的方式相组合,营造出不同氛围的室内空间.通常讲究六大件一条线的格局.在厅堂家具陈设中,多以屏风或隔扇、案、八仙桌、太师椅、几为组合,通过对称摆放,形成厅堂空间中的一个视觉中心(图7);在卧室空间里,以火炕为中心,配以炕桌,炕几、炕柜等组合,在书房内设书案、书架、书橱、博古架、椅凳等相组合(图8).

4 晋商大院室内家具的装饰风格特点

人类经过适应不同的自然环境,形成了不同的地域文化,在这种文化环境的影响下,又形成了独特的家具和室内装饰风格.每一种典型风格的形成,都与当时当地的自然、人文环境相联系.晋式家具的总体特点是古朴、壮硕.与其他流派的家具相比,具有鲜明的特色.具体表现在:

4.1 本土化的用材决定了晋式家具在工艺上的特征

由于地域原因,就地取材.山西家具用料以榆木、核桃木、柏木及楠木为主.由于木料资源丰富,工匠能进行更多的实验创新和自由发挥,结果创造出许多我们现在看到的个性极其丰富多样的结构和造型.核桃木纹理细腻,但性脆,适于制作雕饰的家具.榆木纹道华美,但质粗,适于大器形的制作.山西家具选材严,做工精.说到底还是山西人请木匠上门做家具的方式使然.因为选料者都是主家,工匠的制作过程

图6 朱红漆描金柜

Fig. 6 A vermilion lacquer cabinet with gold drawing

图7 厅堂家具配置

Fig. 7 Furnishings in the hall

图8 卧室内家具配置

Fig. 8 Furnishings in the bedroom

都在主家监控之中,所以,很少会发生以次充好或用材不当现象.做工精准,不仅体现在铆榫营构上,反映在外表上则是:横平竖直,弯曲有度,雕工娴熟,打磨细道.还有一种较有特色的家具叫包镶家具,山西人叫包皮家具.即以软木为骨,外包硬木为皮.另外还有一些是内心为软木,外边镶硬木的,两者做法统称包镶.它虽然美观耐磨却十分费工,所贴硬木不到半厘米厚,平展地包贴在软木胎骨上,显示了山西工匠极高的技艺^[5].

4.2 晋式家具的造型特色

晋式家具的造型基本源于明式家具,并在一定程度上糅进了宋、辽、元的特点.用料大器,追求一种威武、壮硕的风格,有北方游牧民族的剽悍气韵.有的家具上保留着少数民族风格和地域文化的特色,如辽金喜欢在家具上进行多层雕刻等.在山西软木家具中,有相当一部分与黄花梨家具的造型结构、制作手法基本相同.现存的一些高柴家具的制作年代也早于硬木家具,年份可上溯至元代,甚至宋辽金;而结构也比以黄花梨、紫檀家具丰富多彩.中国硬木在明隆庆朝的大规模进口之前,软木家具一直是家具主体.在目前所能见到的山西传世家具中,不少形制可以在宋元甚至再早前的庙宇、墓葬壁画或古代书画中觅到影子.这些形制起码在山西至少流传上千年.另外一些大漆类家具,宋金风格十分明显,同样可以在古典图谱中求得例证.可见,晋式家具具有浓厚的古典意味(图 9).

图 9 翘头案与座镜

Fig. 9 A head-sticking-up case and a pedestal mirror

图 10 半圆桌

Fig. 10 A semi-circular table

图 11 雕刻精美的床榻

Fig. 11 An exquisitely carved bed

4.3 做工精致,雅俗共赏

在艺术造型上是多姿多彩的,体现了古代工匠丰富的想象力和创造力.这些家具有的简约,有的富丽,有的自然,可以说代表了儒释道三种文化的影响.总体说来,华严工致,圆润端庄,灵动精准,均衡稳健,是晋式家具核心精神的体现.是在满足使用功能的前题下,将家具的每个部件施以不同艺术造型,或以各种手法对构件表面装饰各类纹饰,使器物既具实用性,又具观赏性,在视觉效果上给人以心情舒畅的感受.按照厅堂量身定制和主人好恶加工,是为晋式家具个性化和创新化的动力(图 10、11).

4.4 多种装饰手法相结合

在装饰手法上,多种手法相结合.或髹漆与雕刻同时运用,或雕、嵌、彩绘,或彩绘和雕刻并用.雕刻手法以镂雕和浮雕为主,其中,山西传统民间家具的髹漆装饰工艺精湛,与其相配的装饰技法多种多样,有髹朱饰金、黑漆描金、雕漆填漆及牙、竹、骨、玉、石、螺钿等镶嵌.在装饰题材上,形成了有图必有意,有意必吉祥的审美取向.装饰图案丰富多彩.人物、动物、植物、景物、吉祥图案、文字等一应俱全.典型的有灵芝纹、牡丹

图 12 晋式四件柜

Fig. 12 Jin-style compound wardrobe in four parts consisting of two lower cabinets and two upper cabinets

花纹、如意纹、博古纹、麒麟纹、蝙蝠纹、龙凤纹、螭纹、耕读渔樵四民乐以及回纹、云纹、蝉纹、雷纹等一些商周青铜器上的纹样等。优美的家具必须具备形式与内容的完美统一,而装饰图案所表现出的涵义则是让人领悟思想文化的情感条件,以形象美和文化思想去引发人的情感,是文化价值的显著特点。人们在这样一个赏心悦目的氛围中,既满足了舒适安逸的生活需要,同时家具上的装饰花纹所表现出的涵义还可以给人以思想上和精神上的满足。家具上的装饰花纹如果做工好的,能使人百看不厌。每一幅画面都凝聚着中华民族深厚的文化底蕴,每一幅图画都能说出一个动听的故事(图12、13)。

图13 晋式家具中的雕刻艺术

Fig. 13 Carving art in jin-style furniture

5 结 语

晋商大院室内家具艺术的发展与传统建筑室内装饰的发展是密不可分的。通过对这些家具的研究,我们可以了解当时大院主人们的生活习惯、审美需求。家具艺术是室内空间的重要组成部分,也是构成室内空间环境的基本要素之一。晋式家具类型之多、做工精细,以其古朴、壮硕的特点闻名于世。晋式家具对于室内装饰来说,它既是家具,又是一种装饰艺术。晋商大院的主人们,当时不惜人力、物力和财力去打造一件件精美的家具,综合的反映了当时的审美取向、技术水平和经济实力。室内家具艺术不仅为人们提供了起居生活上的方便,同时也为室内空间提供了美感。但是如何将其中优秀的传统因素运用到当代古典风格家具的设计中,如何在利用的同时进行传承和保护,都是我们需要继续深入探讨的问题。

参考文献 References

- [1] 牛润生、孔宪信. 华严工致——山西古典家具概述[J]. 收藏, 2007(10): 100-111.
NIU Run-sheng, KONG Xian-xin. Huayangongzhi - an overview of antique furniture in Shanxi[J]. Favorites, 2007(10): 100-111.
- [2] 穆雯瑛. 晋商史料研究[M]. 太原: 山西人民出版社, 2001.
MU Wen-ying. Shanxi merchants historical research[M]. Taiyuan: Shanxi People's Publishing House, 2001.
- [3] 张正明. 明清晋商及民风[M]. 北京: 人民出版社, 2003.
ZHANG Zheng-ming. Shanxi merchants and morals in Ming and Qing dynasties[M]. Beijing: People's Publishing House, 2003.
- [4] 刘森林. 中华陈设: 传统民居室内设计[M]. 上海: 上海大学出版社, 2006.
LIU Shen-lin. Chinese furnishings: Traditional residential interior design[M]. Shanghai: Shanghai University Press, 2006.
- [5] 朱广宇. 中国传统建筑室内装饰艺术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2010.
ZHU Guang-yu. Interior decoration art of traditional Chinese architecture[M]. Beijing: China Machine Press, 2010.

Discussion on interior furniture art of Shanxi businessmen's compound

WANG Bao-hua¹, YANG Hao-zhong¹, YANG Zhi-yong²

(1. School of Arts, Xi'an University of Architectural and Technology, Xi'an 710055, China;

2. Fine Arts Department of Taiyuan Teachers College, Taiyuan 030012, China)

Abstract This paper researches from the residential furniture in Shanxi businessmen's compound, by taking an overview of the type and the development of Shanxi-style furniture, focusing on the characteristics and the combination of the furniture decoration style. It enables the researchers to have a better understanding of its shape and decorative content, and to contribute a better style of modern classic furniture design.

Key words Shanxi businessmen's compound; Shanxi-style Furniture; decoration style; sculpture technology