

中国传统家具植物纹样研究

严欣, 行淑敏, 蒲亚锋

(西北农林科技大学 林学院, 陕西 杨陵 712100)

摘要: 本文简要介绍历代家具植物装饰纹样及几种代表性植物纹样的特征, 分析和归纳传统家具植物纹样的装饰思想和造型规律。指出传统家具植物纹样的简化归纳和抽象归纳是传统家具现代化的重要方面, 现代家具的设计者和生产者应关注传统家具植物纹样的现代化。

关键词: 中国传统家具; 植物纹样; 装饰思想; 造型规律;

中图分类号: TS666.20 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-7461(2004)03-0159-05

Plant Pattern of Chinese Classical Furniture

YAN Xin, XING Shu-min, PU Ya-feng

(College of Forestry, NW Sci-Tech Univ. of Agr. and For., Yangling, Shaanxi 712100 China)

Abstract: This paper briefly introduced the decoration patterns of Chinese classical furniture and characteristics of some typical plant patterns, analyzed and induced its decoration ideas as well as its modeling rule. And the authors draw conclusion that simplifying induction and abstract induction are the important aspects of the modernization of the classical furniture. The designers and the producers of modern furniture should pay more attention to the modernization of the classical furniture.

Key words: Chinese classical furniture; plant pattern; decoration ideas; modeling rule

我们的祖先在长期的劳动生活中创造出了种类繁多、绚丽多姿的装饰纹样, 被应用在多个领域。植物纹样在中国传统家具中运用广泛, 影响深远, 深受人们喜爱。传统植物纹样种类繁多、形式多样、富于变化, 而且还由于植物自身的特征被赋予各种品质、气节、寓意。如岁寒三友(松竹梅)、四君子(梅兰竹菊)、缠枝纹、卷草纹等等依然为现代人所钟爱。因此, 要使植物装饰纹样在现代家具中充分发挥其作用, 只有认识它、理解它和熟悉它, 才能达到运用并加以创新的目的。

1 历代植物纹样简况

魏晋南北朝时期, 我国进入封建社会, 这时经济繁荣, 花卉植物纹样增多, 几种为大众所喜爱的花卉如荷花、牡丹、芙蓉、海棠等, 普遍出现于家具装饰中。同时由于佛教艺术的渗透和影响, 植物花卉装饰形象风格也趋于多样化; 隋唐五代是中国封建文化的颠峰期。当时人们吸纳并融会了外来文化和少

数民族的文化, 创造了丰富多彩、绚丽广博的一代文明, 各种鸟雀衔花纹、写生花鸟纹、大小缠枝花、折枝花纹普遍运用在家具中, 植物纹样题材丰富、形式新颖, 是时代特征之一。其中唐代运用散点装饰手法, 形成了轻松、自由的装饰风格。宋代是纤巧玲珑、镂金琢玉之风, 更注重花卉的精神品格表现。元代花卉纹样形态优美、生动活泼、刻意追求华丽辉煌的效果。明代在花卉植物纹样的组合中, 人们巧妙地赋予象征意义和吉祥如意, 在明代这种手法很盛行, 如收藏于故宫博物院明朝黑漆描金药柜(参见图1), 柜门、屉面饰有丰富的植物花卉图案; 明朝嘉靖年间的锡红箱, 侧面饰有岁寒三友图样是比较常见的装饰纹样(参见图2)^[1]。清代早期多采用各式繁复的几何纹, 点缀以小花小朵, 古朴典雅。花形小巧玲珑、刻画精致, 多采用散点式结构, 如清代紫檀经盒(参见图3)^[1], 盒四周饰暗八仙雕刻精美, 绝伦仅有; 康熙书架花卉图案(参见图4)^[1]。中期则吸取了外来文化的营养, 如欧洲巴洛克、洛可可的艺术形

式,纹样扬厉豪华,构图排列繁密,写实性强。晚期喜用折枝花,大朵花、缠枝花,花形丰腴多态,自由大

方^[5]。总的来说,装饰细密繁缛是晚清的特点。

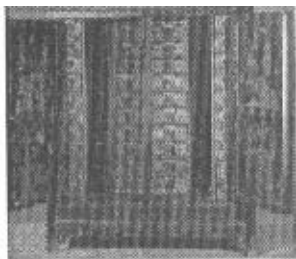

图1 明 黑漆描金药柜

Fig.1 Black medicine cabin traced in gold in Ming Dynasty

图2 明嘉靖 锡红箱侧面装饰纹样

Fig.2 Red chest with pattern on the side of it in Jiaping period of Ming Dynasty

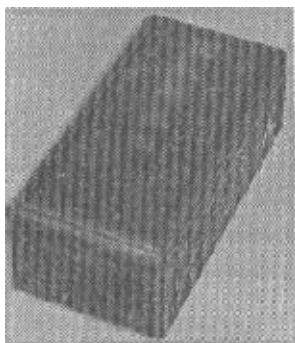

图3 清 紫檀经盒

Fig.3 Podauk phylactery in Qing Dynasty

图4 清康熙 螺钿镶嵌黑漆书架花卉图案

Fig.4 Flower pattern in the bookshelf in Kangxi period of Qing Dynasty

万方数据

2 几种代表性植物纹样特征

2.1 卷草纹

又称蔓草纹,多呈二方连续或多变的带形边饰。其基本结构在原始彩陶纹饰中已有雏形,在商周时期,卷草纹呈不规则的S形。秦汉时期,卷草纹已具有S形骨架,但叶子与茎蔓尚无区别。魏晋时期,卷草纹已分叶、茎,奠定了卷草纹的基本格式。唐代卷草纹、缠枝纹、蔓草纹三者并无严格的区分。有的以花为主,有的以叶、茎为主。这种装饰纹样流传到日本,称为“唐草纹”,对日本古代装饰艺术产生了重大的影响。卷草纹在唐代流行,它既不是以前中国的造型题材,也不是印度佛教的具体对象,但它那旋绕盘曲的似是而非的花叶枝蔓,却得祥云之神气,有佛物之情态,它即有曲线缭绕的空灵,又有流转的韵律,且保持婉柔敦厚的静谧,它是中华民族吸纳外来宗教而改造的。卷草纹的出现并不是偶然的,它标志着中国文化与外国文化及宗教的融合和发展。卷草可以组成短短的两卷一束,作为透雕的卡子花或

浮雕的边缘装饰,也可以向长广方向自如延伸,而用以装饰狭长的面积尤为相宜。它是机凳、桌几、床榻的牙子、椅子、柜格的券口等最常用的花纹,容易收到圆婉生动、富有韵律的效果。如:明代的老花梨木三弯脚矮桌,这是当时江南普遍使用的一类矮桌,牙板浮雕卷草纹,呈阳线形(参见图5);清朝中期的紫檀有束腰方凳束腰雕刻卷草纹,托腮部分雕刻莲花瓣纹,除凳面外,通体浮雕,繁而不乱,华丽高贵(参见图6);清朝中期的紫檀有束腰海棠形机凳牙板浮雕卷草纹(参见图7)。

2.2 缠枝纹

又名“万寿藤”,寓意吉庆为传统吉祥图案。因其结构连绵不断,故又具“生生不息”之意。缠枝纹是一种藤蔓卷草经提炼变化而成,委婉多姿,富有动感,优美生动。它源于汉代,盛行于南北朝、隋唐宋元及明清。明朝万历年间的紫檀香盒内壁饰有缠枝莲纹,精致美观(参见附图8)。缠枝以牡丹组成的称“缠枝牡丹”,以莲花组成的称“缠枝莲”。清代末期出现了“缠枝葡萄”、“缠枝葫芦”等。缠枝花纹是

缠枝的主要形式,其构成是枝叶沿波状线或交切圆的外缘线连续,构成方向相反的长弧。茎上生枝叶,出花苞,可以向二方或四方延伸生长,也可与人物、

鸟兽、草虫组成丰富多彩的图案。最早的缠枝花纹构图受几何形骨架的制约,较为规矩古朴,唐代的多为四方连续,用综合、抽象的变形手法。

图5 老花梨木三弯脚矮桌(牙板浮雕卷草纹)

Fig. 5 Low desk in Ming Dynasty

图6 紫檀束腰方凳

Fig. 6 Padouk stool with girdle waist in Qing Dynasty

图7 紫檀束腰几形画案(浮雕灵芝纹)

Fig. 7 Padouk desk with girdle waist in Ming Dynasty

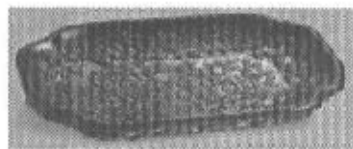

图8 明万历紫檀香盒

Fig. 9 Padouk pomander in Wanli period of Ming Dynasty

2.3 牡丹

古人有“惟有牡丹真国色, 蛤开时节动京城”。牡丹春季开花, 花大盈尺, 香味浓郁, 且有红、白、黄、绿等多重颜色, 雍容华贵, 不同凡响, 视为吉祥富贵, 繁荣昌盛之象征。牡丹在我国被看作是花中之王, 被称为“天香国色”。又因牡丹具有富贵之象, 被人们喻为“十二客”中的“富客”, 被人们当成富贵的象征。并与其他花卉相配、组成各种各样的图案, 来为自己及亲友祝福如: 牡丹与荷花、瓶子相配, 寓意“富贵和平”; 牡丹与玉兰、海棠相配, 寓意“玉堂富贵”等等。牡丹花姿层出不穷, 千变万化, 作为装饰纹样能适应各种工艺的需要, 所以牡丹成为最广泛的装饰题材。牡丹纹最早见于北魏。到隋唐五代, 开始用于染织、陶瓷、铜镜等, 形态曼妙多姿, 丰容绮丽, 表达出当时的太平景象。它是典型的民族特色的纹样。牡丹有折枝牡丹和缠枝牡丹。折枝牡丹常在柜门或背板雕刻或彩绘, 如明紫檀扇面形官帽椅靠背浮雕牡丹花纹(参见图9)。缠枝牡丹常用来装饰边框, 装饰手法多用螺钿或金漆彩绘。

2.4 荷花纹

荷花又称莲花, 荷花纹为我国传统花卉纹样。荷花形色清丽, 花叶幽香, 盛开时, 天生丽质无与伦比。荷花纹最早在春秋初期, 全盛期在魏晋以后, 这

与当时盛行佛教有关。佛教以荷花喻佛, 常以莲花为标志, 代表“净土”, 象征“洁”, 莲花宝座最具有代表性(参见图10), 这是明代的紫檀有束腰带托泥莲花宝座, 除座面通体浮雕莲花。随着佛教的传播, 莲花的内涵与中国传统理念相互渗透。魏晋以后, 荷花装饰更加丰富, 应用范围也更加广泛。而大众化的趋势显得生动活泼, 如人们根据佛教故事中的“太子莲花经”意创作“童子戏莲”图案, 后来再配以金鱼成为民间喜爱的吉祥图案, “连生贵子”“年年有余”等。

2.5 梅花纹

梅花是我国传统名花, 由中国的野梅演变而来。在隆冬萧杀之际, 惟它吐幽香于山野。“万花敢向雪中出, 一树独先天下春”而称为百花之魁, 当之无愧。它傲雪凌霜, 压枝缀玉, 恰似侠骨柔肠, 坚贞高洁之士, 其人格化的风范, 历来为人们所推崇, 是我国文学家、美术家喜爱的创作题材。梅花为五瓣, 五福分别为“福、禄、寿、修好德、考终命”, 从图案整体出发, 民间又借以象征不老不衰。

2.6 灵芝纹

灵芝被视为仙草, 把见到灵芝视为祥瑞的象征^[2]。史书对灵芝的描述很多, 大都带有神秘色彩。灵芝是一种较为常见的传统装饰纹样。故宫博

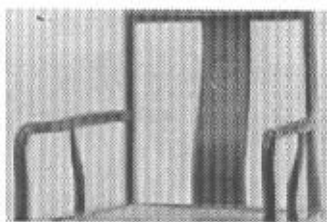

图9 紫檀扇面形官帽椅

Fig. 9 Padauk Guanmao chair in Ming Dynasty

博物院珍藏着一件紫檀雕灵芝纹画案(参见图12),画案模仿炕几的形式,下带束腰,鼓腿膨牙,但与一般鼓腿膨牙不同,四腿自拱肩处不是向四角,而是向两侧张出后又向内收,足下有横木承托,横木中间有向上翘起的灵芝头。此案除了案面外通体浮雕灵芝纹,大小相间,随意生发,属满布式。雕刻的灵芝丰

图10 紫檀木雕莲花座

Fig. 10 Padauk lotus position in Ming Dynasty

腴圆润,造型及装饰都具独到之处。明代木雕有非常圆润的一种,透雕灵芝仗其枝叶卷转,可将一块方正的空间填补得匀称而妥帖。明圆雕灵芝纹面盆搭脑挑出,圆雕灵芝纹,搭脑下雕花挂角牙,中间牌子雕四层云纹,整体繁简得当为明代家具中的精品(参见图11)。

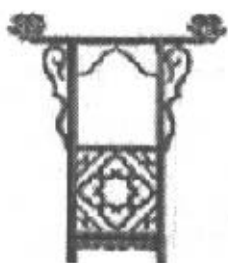

图11 圆雕灵芝纹面盆架

Fig. 11 Wash stand in the round glossy in Ming Dynasty

万方数据

2.7 西洋花

西洋花是西洋生长的一种植物,茎干葡地而生,花朵如中国牡丹,又称“西番莲”、“西莲花”、或“西洋菊”,花色淡雅,自春至秋相继不绝^[2]。春间将藤压地,隔年凿断分栽。根据这些特点,既可做大面积的板面装饰,又可做缠枝花纹用于边缘装饰。明末清初之际,海上交通发达,大量西方传教士来华,随之带来了一些先进的科学技术。随着中西方文化的交流,西方的建筑、雕刻和装饰艺术逐渐为中国所应用。自清代雍正、乾隆和嘉庆时期,出现一些模仿西式建筑及室内装饰的风气。最典型的是北京长春园中的远瀛观,从建筑形式到室内装修无一不是西洋风格,为装饰和布置这些西洋式建筑,曾作过大批用西洋花纹装饰的家具。这样,在清代家具中,除主要用传统纹饰外,用西洋花纹装饰的家具亦占有一定的比重。表现手法通常是以一朵花为中心,向四外

图12 清中期 紫檀束腰海棠形机凳

Fig. 12 Padauk stool in the Middle of Qing Dynasty

伸展枝叶,还可根据家具的构件形态而随意延伸。

3 植物纹样的装饰思想

3.1 注重理想的境界和高意的表现。

植物装饰纹样创作,体现了艺人们对理想的追求,对生活的理解和感受,许多花卉被赋予不同的含义,从民俗、历史、宗教、文学、传统等各方面取材,作为创作的基础,而以象征、谐音、会意、借喻等方法出之。用8种物件表示八仙在传统装饰中常见,如用荷花暗指何仙姑,花篮暗指蓝采和。吉祥、寓意深刻的植物是人们喜闻乐见,易于接受的装饰纹样。

3.2 重视生命和动感的表现。

注重植物装饰结构形式的生命感和流动感以及律动感,不追求自然形式的逼真临摹,讲究结构形式之间的有机关系,力图通过流动的线行结构来展示对象内在的生命活动,这与中国绘画追求“神似”的

思想是一致的。S形骨架的缠枝花、卷草纹的格式,成功地表现了花卉的生命律动。唐草纹的一些范例,纹样如水流宛转、回环往复,表现缠绵不息的意境,使人感到不可抑制的生命力和动感。

4 植物纹样的造型规律

4.1 夸张与简化

为增强艺术效果,鲜明地揭示事物的本质,把图案某些特征给予突出、夸大和强调,使原有特征更加鲜明、生动和典型。用局部夸张以强化物象中的某一部分,改变比例和结构,以强化主题,增加装饰效果;从图案整体出发,用整体夸张,使形象特征更为强烈。简化图案,去繁就简,使其特征更明显,更富有代表性。如将牡丹曲折多裂的花瓣形态夸张,再简化组成代表性花型;又如五瓣梅花,借此概括其特征形态。

4.2 填加与组合

把不同形象的花朵组合在同一缠枝茎蔓上,一株花树同时盛开着牡丹、荷花、月季等多种花。“花中套花”“叶中添叶”等造型手法在花卉纹样中屡见不鲜。

4.3 重复与求全

重复,如彩陶图案中花朵、叶子形象的反复运用,这也是二方、四方连续缀法的始端,同时也展示了虚实、阴阳对比调和、点线面的对比调和等艺术手法。求全,例如表现荷花是在不大的空间里,把花、梗、藕、莲子以及鸟的脚、蹼及水下的鱼一并画出。

4.4 抽象与综合

抽象变化是利用几何变形的手法对传统图案形象进行变化整理,通常用几何直线或曲线对图案的外形进行抽象概括处理,将其归纳组成几何形体,具有简洁明快的现代美。有时把多种特征进行综合以达到装饰效果。如“唐草纹”就是综合了多种花、叶的形象而创造的纹样。如汉代“茱萸纹”是一种抽象的花卉纹。

5 总结

传统装饰纹样由于造型规矩、图案繁复不再适合现代人轻松简洁的生活节奏,但传统图案的丰富内涵、美好用意仍为现代人所喜爱。因此现代家具的设计者和生产者应该继承、发展创新植物纹样,更好的为中国现代家具发展开辟道路。传统家具中的装饰纹样多是具象纹样、半抽象和抽象的几何纹

样^[4]。传统纹样中的几何纹样、简单的具象纹样仍在现代家具中有用武之地。而对于繁复的纹样,可以应用多种造型手法对它进行变形归纳,达到造型简洁明快而神韵犹在目的。简化归纳和抽象归纳是最常用的手法。简化归纳就是把复杂繁琐的传统纹样进行简化和概括,在抓住其神韵与精华的基础上省略烦琐的局部、细部,突出图案特点,使图案更加单纯化和平展化,简洁大方又不失原有纹样的装饰美感(如图13为简化前、后的植物纹样)^[3]。抽象变化主要利用几何变形手法,将复杂的纹样归纳组成几何形体,具有简洁明快的现代美。总之,不管用何种手法,目的都是去繁就简,保留神韵。林作新教授在他的《中国传统家具现代化的研究》中提出从传统家具中取得灵感,去设计现代家具是我们努力的方向。而且从他对太师椅和浮雕灵芝纹床屏的改造中可以看出装饰纹样简化是传统家具现代化的一个重要方面^[6]。

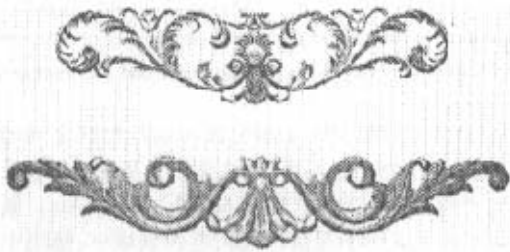

图13 植物纹样

Fig. 13 Plant pattern

传统家具植物纹样文化博大精深。期待能引起更多专家的关注,为探索传统家具植物纹样现代化的应用做理论上的铺垫。

参考文献:

- [1] 李德喜. 中国古典家具[M]. 武汉: 华中理工大学出版社, 1998.
- [2] 胡德生. 传统家具与传统观念[J]. 家具, 2003(1): 40-42.
- [3] 马涛, 何中华. 家具设计中传统图案的运用[J]. 家具与室内装饰, 2003(8): 61-63.
- [4] 陈立未. 宁式家具的装饰纹样与特点[J]. 家具, 2003(5): 44-48.
- [5] 李玉红, 宴乐乐. 极尽装饰的清式家具[J]. 家具与环境, 2002(2): 14-17.
- [6] 林作新. 中国传统家具的现代化[J]. 家具与环境, 2002(1): 4-11.