

宋代书斋家具的风格特征研究 ——以《十八学士图》为例

沈海泳,徐兴然

(沈阳建筑大学设计与艺术学院,辽宁 沈阳 110168)

摘要:宋代是一个充满文人气息的朝代,其以具有格调、宁静恬适且醇厚朴实的书斋生活尽显文人风雅,并以文人的志趣和审美思想影响着当时书斋家具设计的风格及陈设布局,是家具发展的一个重要时期,并为书斋家具的演变研究提供了重要资料。以《十八学士图》中的家具为研究对象,主要从桌案、椅凳以及床榻入手对宋代书斋空间中的家具设计、陈设及其装饰性、实用性等进行了研究与分析,以期宋代书斋家具的样式发展研究提供借鉴与参考。

关键词:《十八学士图》;宋代;家具;书斋空间;居住文化

中图分类号:J525.3

文献标志码:A

以时间轴为基准,中国家具的发展可分为3个时期。①矮型家具——席地而坐时期:桌案、床榻整体样式较为低矮;②低足、高足家具并存——垂足而坐与席地而坐并存时期:开始出现高足家具,并逐渐普及;③高型家具——垂足而坐时期:高型家具的最终普及并被大众所认可^[1]。宋代是中国家具承前启后的重要发展时期,这一时期家具从品类到形制都不断完善和演进。例如:床榻的功能进一步细化,有了更加详细的区分;桌案等在造型样式上出现了新的表现形式,并逐渐从上流社会向民间普及。在研究宋代书斋空间中的家具样式时,学者多结合前人画卷的内容分析家具的风格特征。

《十八学士图》是文人画中较为热衷表现的题材样式之一,画面中主要描绘了十八学士相聚一堂的雅集之乐。笔者选取一幅出自于宋代的《十八学士图》绢本设色画为研

究对象,对其中书斋家具的理念与风格、造型与结构以及选材与应用等进行分析与探讨。

一、时代背景及书斋解读

1. 时代背景解读

公元960年,赵匡胤建立了宋朝,结束了五代十国的战乱局面,统一了大半个中国。为了加强中央集权,推出了一系列国家政策:吸取唐朝宦官专权、藩镇割据导致灭亡的教训,削夺武官的权力、削弱相权的同时,实行“官、职分离,相互牵制”的官制,加强并巩固了中央政权;推出海外贸易制度,宋朝在发展小农经济的同时,并没有抑制手工业和工商业的发展,在一系列开明政策的带动下,宋朝的商品经济和海外贸易空前繁荣;宋太祖还着力于改变重武轻文的社会风气,大力兴办儒学、放宽科举考试的范围、增加科举取士的名额、重视图书建设,有“半部《论语》治天

下”之说。和谐安定的政治局面,为宋朝经济、文化的快速发展创造了良好条件,在“重文抑武”政策的鼓励下,文学、艺术、教育、科技等领域均取得了极高的成就,手工业、制造业发达,开创了中国的文治盛世。

在稳定的社会大环境和朝廷招贤纳士的政策扶持下,“学而优则仕”的儒家思想盛行,整个社会形成了一种重文的风气。无论是城市还是乡郊都兴起了书院的建设,读书应举蔚然成风,文人士大夫阶层的规模不断扩大。在这样的尚文的社会氛围里,文人雅士的审美素质得到了全面的提升,审美追求从“丰腴富丽”转变为“清新秀雅”^[2]。

2. 宋代文人与书斋解读

中国古代自西汉开始就有关于书斋的记载,后经隋唐至宋继续发展并逐步走向成熟,书斋雅室成为历代文人心中的人间净土、世外桃源。书斋对于他们来说是不可或缺的一个文化空间,是可以帮助他们感悟人生、寄托思想情怀的重要文化载体,成为了文人身份所展现的特殊精神的象征。

南宋文学家洪迈在《容斋随笔》中指出,书是人们从中汲取力量、滋养精神的源泉。在当时社会中,读书不仅可以进入仕途,还是生活和人文修养中不可或缺的部分^[3]。文人雅士皆以读书为高,教师地位尊崇,形成了尊师重教的良好社会风气。在这样的社会背景下,书斋空间自然成为社会生活中的重要场所,书斋中的家具形式及其摆放也各具特色。

文人思想不仅对书斋家具有着一定的影响,文人也会亲自参与书斋家具的设计及制作,如戈汕所设计的“蝶几”、曹明仲所设计的琴桌等。有的还会给书斋家具题诗作画,并由专业工匠进行雕刻,从而增添家具的风雅韵味。

3. 宋代书斋家具的特色解读

宋代是中国家具承前启后的重要发展时期。垂足而坐的高型家具全面普及,成为家具的主流。同时,高型家具与古老的矮型家具进行搭配,成为这一时期家具的主要特点,

也使整个书斋空间更具有表现性^[4]。高型坐具的快速发展不仅改变了人们的生活与起居方式,还为后世家具的发展奠定了基础。

宋代盛行的梁架式建筑结构也对同时期家具产生了较大的影响,最大的变化是由之前的箱形结构转变为榫卯框架结构,在其影响下,家具的高度增加、使用的材料减少、空间变大且结构也更加稳定^[5]。

宋代家具在材料的选择和使用上也极为讲究。开放的海外贸易让东南亚的硬木(榆木、楠木以及乌木等)木材得以运输到中国内陆,用于家具的制作。但因地域的不同也有软木(杨木、杉木以及桐木等)材质的家具出现,可搭配竹、藤等作为装饰和点缀^[6]。并且因为竹、藤的韧性较大,有着较强的可塑性,所以经常用于墩、凳等形体较为复杂的家具制作^[7]。

木材材质本身优美的纹理和良好的硬度,结合宋代文人水墨写意思想,让宋代家具抛弃五彩,以简洁的形式凸显木材原本的自然纹理并以之为美,体现出浓厚的文人气息,反映出当时质朴、自然的审美观念。

二、宋代书斋的空间布置和家具类型

儒家经典《仪礼》中记载了春秋时期士大夫的住宅“中央明间为门,左右次间为塾”。随着书斋空间的进一步演变与发展,文人雅士对书斋家具的使用需求逐渐增加,并参与家具的设计及制作,最终形成了极具文人之气的书斋家具风格。

宋代书斋家具在造型装饰方面一改唐代以来富丽堂皇、装饰繁缛的特点,转为实用、简洁、大方,崇尚古朴素雅的风格^[8]。

1. 宋代书斋的空间布置

宋代书斋空间不同于前朝书斋空间的地方在于:前朝文人多将书斋安置于深山幽谷之中,而宋代文人则倾向于将家中日常生活的居所或府邸园林中的一角或一室辟为书斋。正如陆游在《新开小室》中所描写的“并檐开小室,仅可容一几。东为读书窗,初日满窗纸”,当陆游80岁时,依旧可以在这个空间

里尽享读书之乐和安逸时光。从宋代词人周晋《清平乐》中的“图书一室,香暖垂帘密”亦可窥见宋代文人闲适放达的生活。所以总的来说,书斋不只是一种简单的功能空间,可以将其理解为由建筑空间本身、外部庭院空间和室内空间3个部分组成的一种相辅相成、充满趣味的多功能空间。不应将其定义为一个传统的围合式封闭空间,它也可以是一个户外的、与自然有着交流的灵活的空间。

2. 宋代书斋的家具类型

以《十八学士图》为例,可以将书斋家具按陈设类型分为功能性家具和装饰性家具两类。功能性家具包括器皿和家具,装饰性家具主要指的是画面中的书画把件、乐器文物等。由此可见,宋代书斋空间中的家具种类具有多样性。

按照家具形制可将宋代书斋家具分为四面平式、束腰型、梁架型和案型4种^[9]。为了凸显简洁大气的效果,多在腿足部进行结构装饰并配以雕刻、镶嵌和髹漆,如湖北九连墩一号墓出土的铜案(见图1)。

图1 湖北九连墩一号墓出土的铜案

整个书斋空间中家具的摆设以文人活动频率较高的桌案为中心,四周摆放椅凳和床榻等家具,并且以屏风对空间进行分割,可以更好地凸显书斋空间的主次关系。

三、《十八学士图》中书斋家具的风格特点

1. 《十八学士图》简析

宋人《十八学士图》是由“琴”“棋”“书”“画”4篇共同构成的一幅画作,画面中分别描绘的是十八学士中的4位学士,对宋代文人雅士读书、赏评、会客等场景进行了细致描绘。《十八学士图》现藏于中国台北故宫博物院(见图2)。

由图2可见,“琴”篇中描绘的是4位学士坐于桌案前燃香听琴的场景,整个画面以

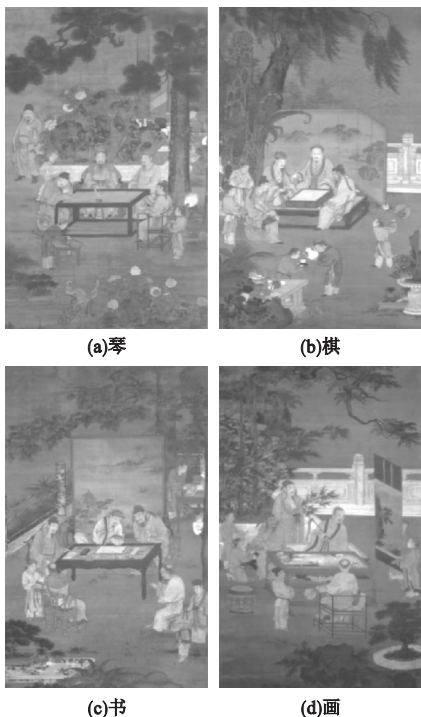

图2 宋人《十八学士图》局部

桌案为中心并搭配扶手椅和墩类座椅以及装饰花台;“棋”篇中描绘的是学士们落座于床榻之上两两对弈的场景,配以大幅山水画屏风和墩类座椅;“书”篇中描绘的是学士们展书品评的场景,画面中展现出桌案,搭配大幅山水画屏风、靠背椅等家具;“画”篇中描绘的是学士们在赏评画作的场景,画面中出现了竹藤墩、方椅等多种典型的书斋家具样式。整幅画作在家具的巧妙摆设下,各个场景相互独立又自成整体,形成了一幅风格统一的画作。

2. 桌案类

席地而坐时期主要以案盛放食物。其造型整体较为低矮,分为栅足类、板足类和兽形足类3类。并且整个案面上仅能摆放一到两人所使用的器皿,空间较小,这是由当时一人一案的分餐制所决定的家具主流形式。随着宋代垂足而坐的起居方式的普及,一改以往席地而坐的矮型家具形制,出现了高足桌案与高型椅凳匹配使用的情况。而桌案也成为宋代书斋中最不可缺少的家具形式,南宋时期的诗文书画作品都可以印证这个时期桌案的广泛应用。

《十八学士图》中桌案的外观造型与用途直观可见。如图3所示的黑漆镶瘿木的桌案的案头位置摆放着正在焚香的香炉,整个桌案造型以直线为主,腿部及转折处呈直角状,无束腰,有托泥,其方正简洁的造型极具辨识度。在整个桌案的装饰细节上,桌案表面的花纹典雅端庄,结合整体方正的简洁造型,显得格外精巧。如图4所示的方形漆桌,面心位置镶嵌着一块纹理清晰的大理石。并且在屏风后面也摆放着一个带有束腰的方桌,虽然其在画面的次要位置,但可以看出其桌腿为典型的壶门结构,腿足上也配以云翅纹的装饰纹样。如图5所示的高桌,则是面心镶嵌着大理石装饰的束腰托泥式桌案,整体漆色为典型的红棕色,桌腿中间则饰有当时流行的云翅纹,搭配内翻的马蹄形状的腿

足,并且足下带有圆珠装饰,整体搭配令造型显得格外别致精美。

桌面嵌石的工艺既具有实用功能又有着很好的装饰效果。高足桌案的出现使得传统空间中物品的摆放形式产生了巨大的变化,人们不再局限于以床榻为中心进行日常活动,出现了以桌案为视觉中心进行家具布置摆放的新形式,由此演变出与之搭配的多种书斋家具的新样式并沿用至今。

3. 椅凳类

秦汉时期,人们的起居方式仍然是席地而坐(见图6)。因桌案为低矮的形制,与之相应的家具陈设都是矮型家具。而席的材质多为草、芦苇和竹子,逐渐不符合贵族阶层的审美需求与实用之需,所以由上层阶级开始,日常起居逐渐由席地而坐向垂足而坐转变发展。并且随着佛教在中原地区的广泛传播,佛教题材绘画中的佛像大多以垂足高坐的方式进行展现,垂足高坐的方式也进一步被人们所接受。

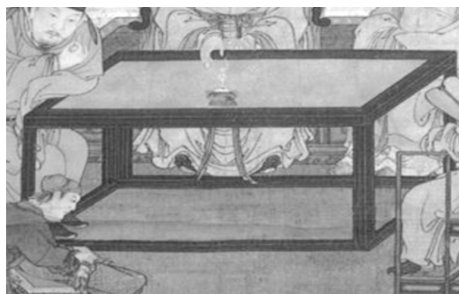

图3 黑漆镶瘿木的桌案

图4 嵌理石式方形漆桌

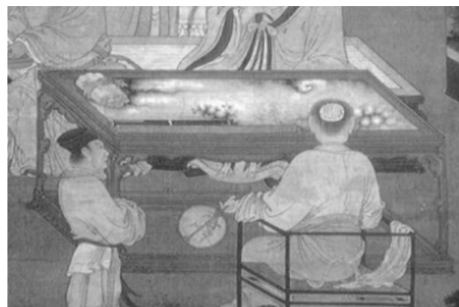

图5 束腰托泥式方桌

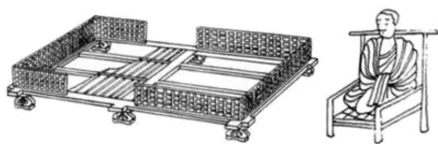

图6 河南信阳楚墓出土的漆绘围子

木床及席座样式

宋代椅凳的重大转变体现在构造与装饰上,追求结构的严谨和风格的醇厚。受当时建筑梁柱的框架结构和木材构件的榫卯设计影响,一改以往椅凳的箱形结构,形成了两种较为普遍的基本类型:第一类为四面平式,扶手与椅背呈直边方角的结构形式相连,有托泥或无托泥装饰;第二类则是四腿八岔式,较之四面平式,其凳腿的侧脚更大并且采用梁架的结构形式,不仅增加了灵活度,还提高了坐式家具的使用高度,并由此出现了靠背椅、玫瑰椅、扶手椅、圈椅、方凳以及圆凳等多种椅凳类型。

从《十八学士图》中可以看到,椅凳最常出现的形式为四面平式,椅子的背部进行横纵交叉设计,腿部则有交足、直腿和弯腿等不

同形式,搭脑也分为直线型和曲线型两种。如图7所示的剔犀方凳,用朱红色座面进行顶面装饰,外圈则用绿色饰带进行呼应,椅身四面以镂空绦环板进行镶嵌,达到美观的同时又可增加家具结构的稳定性,整个方凳的凳腿则使用带有云纹的壶门式结构进行细节点缀。

图7 剔犀方凳

墩主要流行于宋代的上流社会中,并有着较高的出现率。如图8所示的开光腰鼓型瓷墩,将坐垫置于其上,整体中部进行镂空处理,下部无托泥。如图9所示的藤墩也为开光型,有单层和多层并列的样式,藤圈多层重叠,将其互相压在一起排列组合而成,其下半部分有托泥。

图8 开光腰鼓型瓷墩

图9 开光式藤墩

4. 床榻类

床榻是由席发展演变而来(见图10),因其可舒可卷的灵活性,可以满足待客或就寝休息等多种需求,所以成为当时的主流样式。

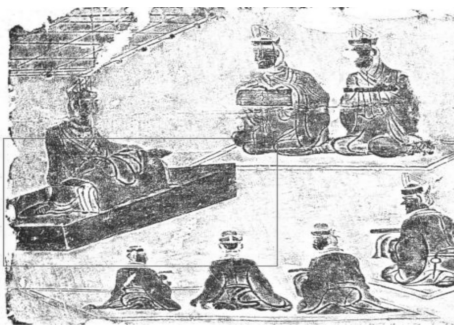

图10 成都出土的东汉画像砖的拓片摹本——
东汉讲学图组合样式

随着时代的变迁和人们生活习惯的变化,到了宋代,床榻在功能上有了更加明显的区分。床作为专门用于休息就寝的卧具,设有帷帐,在形制上私密性相对更强;而榻受到高坐形式的影响,最明显的变化在于其腿足有所增高、榻面有所加宽^[10],从单坐演变为可坐可卧的多用途家具。主要包括屏风床、罗汉床、围子床、架子床、四足榻和箱形榻等类型。文人还常将几案类等小件或装饰类的矮型家具放置在床榻上组合摆放。

在当时,相较于床,榻更加流行。因其没有多余的附加结构,故也被称之为“四面床”。其有柱式结构和箱式结构两种类型。柱式结构的榻通常在两端和背面设有栏杆的装饰样式进行点缀,箱式结构的榻则常与壶门装饰连用。

如图11所示的深色床榻,主人与宾客坐于其上,整个床榻上铺有软屉,下方带有托泥,榻四周则饰以印花纹进行点缀。如图12所示的是学士们在剔犀工艺的漆榻上进行对

图11 组合床榻

弈的场景,榻上有软屉,整体造型为壶门式,并且带有托泥和束腰,为四足榻。旁边有友人坐在瓷墩上旁观与赏玩,体现了宋代文人闲适雅致的生活情趣。

图12 剔犀床榻

四、结 论

通过对宋代《十八学士图》“琴”“棋”“书”“画”4篇不同场景中的家具进行分析,总结出宋代书斋家具的以下特点:

①宋代垂足而坐的普及使高型家具成为日常使用的主流家具形式;

②框架结构在家具中的运用,使造型更趋于简洁,结构也更加稳固;

③书斋空间中的家具根据其使用特点出现了更多的组合样式,并成套摆放布置;

④在色彩和材料的使用上更为精简,表达的情感更为内敛。

《十八学士图》整体构图较为完整,生动

形象地刻画了宋代书斋家具在日常生活中的陈设及运用,反映出宋人在家具样式设计、造型结构以及材料选择等方面积累了丰富的经验,为明清家具的发展奠定了坚实的基础。

参考文献:

- [1] 吕九芳,张斌,邓辉.中国传统家具榫卯结构[M].上海:上海科学技术出版社,2018.
- [2] 吴家炜.宋代审美哲学对家具的影响[J].家具与室内装饰,2010(9):20-22.
- [3] 马飞.家具的嬗变:宋代高型家具研究[D].太原:太原理工大学,2019.
- [4] 邵晓峰.中国家具与后世家具设计[J].家具,2010(3):56-59.
- [5] 高欣,柯清,杨舒英,等.探究素生活环境下的素家具特点[J].家具与室内装饰,2016(4):50-51.
- [6] 邵晓峰.中国宋代家具:研究与图像集成[M].南京:东南大学出版社,2010.
- [7] 张军,徐丹.中国文人家具的形式语言与审美特征研究[J].美术大观,2021(2):55-58.
- [8] 程艳萍.中国传统家具造物伦理研究[D].南京:南京林业大学,2011.
- [9] 周骏.古典空间中的宋风家具[M].北京:中国建筑工业出版社,2018.
- [10] 周耀,汪焕.从《韩熙载夜宴图》看五代家具的风格样式[J].沈阳建筑大学学报(社会科学版),2020,22(6):555-562.

Study on the Style Characteristics of Shuzhai Furniture in Song Dynasty: Taking “Eighteen Bachelors Painting” as an Example

SHEN Haiyong, XU Xingran

(School of Design and Art, Shenyang Jianzhu University, Shenyang 110168, China)

Abstract: The Song Dynasty is a dynasty full of literati atmosphere. Its mainstream is the study life with style, tranquility, and mellow simplicity, and its unique humanistic thoughts affect the style and layout of furniture design in the study space at that time. It is an important period of furniture development, and provides important references for the evolution of Shuzhai furniture. Taking the furniture in the “Eighteen Scholars Painting” as the research object, this paper mainly studies and analyzes the furniture design, furnishings, decoration and practicality in the study space of the Song Dynasty from the aspects of tables, chairs, stools and beds, and provides a reference for the style development of Shuzhai furniture in Song Dynasty.

Key words: “Eighteen Bachelors Painting”; Song Dynasty; furniture; Shuzhai space; living culture

(责任编辑:高旭 英文审校:林昊)