

从《韩熙载夜宴图》看屏风在古代室内生活中的作用

傅毅,纪美含

(沈阳建筑大学设计艺术学院,辽宁 沈阳 110168)

摘要:屏风,作为中国传统家具的重要组成部分,其历史可以追溯至西周,在中国家具发展史上具有不可替代的重要地位。以《韩熙载夜宴图》中的屏风为研究对象,梳理了屏风在古代室内生活中的发展历程,剖析了《韩熙载夜宴图》的相关背景和图中屏风的特点,以及屏风在古代室内生活中起到的隔断、遮蔽、装饰、挡风等重要作用。

关键词:屏风;《韩熙载夜宴图》;室内设计;家具

中图分类号:J525.3

文献标志码:A

引用格式:傅毅,纪美含.从《韩熙载夜宴图》看屏风在古代室内生活中的作用[J].

沈阳建筑大学学报(社会科学版),2024,26(3):242-247.

《韩熙载夜宴图》是一幅绢本设色长卷的绘画作品,被誉为中国十大传世名画之一。它以连环画的形式描绘了南唐重臣韩熙载在家中设宴赏乐观舞行乐的画面,全图共分为“听乐”“观舞”“小憩”“清吹”“散宴”5个场景。这幅作品以屏风和床榻等古代常见的家具将整个画面分割开来,既有独立感,又不失完整性。以《韩熙载夜宴图》中的屏风为研究对象,对其发展历程和特点进行归纳与总结,并探析屏风在古代室内生活中的作用。

一、屏风的发展历程

在中国家具艺术中,屏风作为室内挡风用途的家具,早在西周时期就已出现,并被视为天子权力与尊严的象征。《史记》中就有这样的记载:“天子当屏而立”。作为装饰物的一种,屏风既能提升室内的美感,又能阻挡

人们的视线。

1. 屏风的历史渊源和文化脉络

屏风是一种十分古老的家具,其使用始于西周初期,但“屏风”一词并未出现,而是名之以“邸”或“扆”。《周礼·天官冢宰·酒正/掌次》曰:“设皇邸”。邸,即指屏风,而“皇邸”则是指御座后面的一道屏风。这个时期的屏风并不是寻常百姓所能拥有的,而是王公贵族的专属,象征着至高无上的权力和地位。经过一段漫长的时期之后,屏风逐渐走进普通百姓的生活,并成为古代室内生活中的重要组成部分。

到了汉代,屏风的使用越来越广泛。其种类和形态较之秦代有了较大的改变,从独扇的座屏发展为多扇的曲屏,又称“连屏”或“叠扇屏”。这一时期的室内屏风多以木材作画,自东汉时期蔡伦改进了造纸工艺后,屏风多为纸糊。而室外的屏风则用泥土和石块

建造,以抵御风雨的侵蚀^[1]。

魏晋至隋唐五代的屏风通常为3扇,左、右和后面各立一扇。这类屏风既可以遮蔽、挡风,为室内陈设增添色彩,也可以划出供来客休闲的一个专属场所^[2]。

五代十国时期,屏风上的装饰纹样多以书画形式为主。而中国历代名画中,描绘屏风最多的就是五代十国时期南唐画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》。画作描绘了韩熙载为免于南唐后主李煜的猜忌而在家中宴请宾客的场景,图中描绘了5个场景,每段场景都以屏风和床榻来分割画面,人物位置排列错落却合理。

在宋代以前,屏风的作用主要表现为实用功能,其次才是装饰功能。明代的屏风,延续了宋代屏风兼具实用功能和装饰功能的特点。明代的屏风主要包括座屏和曲屏两大类,其中,座屏又细分为独扇和多扇两种,一般使用的是单扇屏,如三扇屏、五扇屏、九扇屏等。曲屏是一种可移动性的家具,通常是双数,可达两扇甚至数十扇。清代屏风继承了明代的传统,除纸绢或刺绣屏风外,根据制作种类可分为雕刻、镶嵌和彩绘三大类。

纵观中国古代屏风的发展史,每个时期都有其独特的魅力,屏风所承载的文化对现代生活仍然具有重要意义。

2. 屏风的分类

中国古代屏风的种类繁多,按照不同的历史时期进行划分,分别从汉代、魏晋南北朝时期、隋唐时期、宋代、明清时期阐释古代屏风在种类上的差异,并从形制、材料、功能、题材方面对屏风进行系统分析。

(1) 汉代屏风的种类

汉代屏风按材质可分为木屏、漆屏、玉屏和陶屏等。按其形态可分为放置于厅室中的大型屏风和置于卧榻上的小型屏风,两者皆有实用性和装饰性功能。按类型可分为立屏和折屏两种,立屏仅1扇(见图1),折屏为双数,多为4、6、8、10、12扇。

(2) 魏晋南北朝时期屏风的种类

魏晋南北朝时期的屏风所绘制的内容与

图1 汉代五彩画屏风

汉代有细微差别,题材多为历史故事、贤臣、列女等(见图2)。无论是形式还是材料,魏晋南北朝时期的屏风都是对汉代屏风的一种传承和发展。在材料上采用木制、漆制和玉制等,形式上以独屏为主,曲屏次之。曲屏始现于汉朝,但盛行于魏晋时期。这一时期屏风的作用也变得丰富多样,它既可以用来抄录古诗词,作为孩童的启蒙用具,也可以用来悬挂各种物品。

图2 北魏屏风漆画《列女古贤图》

(3) 隋唐时期屏风的种类

隋代所留下的文物比较稀少,屏风延续

了魏晋南北朝时期的风格,主要采用了落地的形式,多描绘山水花鸟等图案^[3]。

唐代屏风在保持原来的座屏与曲屏的基础上,还赋予其新的功能:在屏风上书写诗词、绘制山水画等(见图3),将屏风的功能发挥得淋漓尽致。例如,大型的屏风可以用来遮挡视线、阻隔寒风、分割空间,小型的屏风不仅可以观赏,还可以美化空间。

图3 唐代树下侍女图屏风

(4)宋代屏风的种类

在唐朝覆灭后,中国历史再度进入了分裂混战时期,史称五代十国,直到北宋建立才结束了这种动荡的局面。宋代屏风的使用较之唐代更为广泛,不仅是家居中的装饰品,就连日常生活起居的茵席、床榻边侧都设有小型屏风。例如,宋代画家王诜的画作《绣枕晓镜图》中就绘有1扇床头枕屏(见图4)。

图4 宋代王诜的《绣枕晓镜图》

宋代的屏风,在形式上可分为立屏、折屏、座屏、床屏等。此外,宋代还出现了枕屏和砚屏。枕屏是一种放置于榻端的小型屏具,具有避风、遮光、装饰的功能。而砚屏是文房用具,一般摆放在桌案之上。砚屏的作用是为了迎合文人雅士的赏玩意图,并非真的具有挡风功能^[4]。

(5)明清时期屏风的种类

在明代之前,屏风的设计主要是简约风

格,从形制上可分为曲屏和座屏。曲屏有板式和框式两大类,座屏则由底座和屏芯组成,均已发展到成熟阶段。

到了清代,屏风的制式大多以奢华为主,常常搭配大理石、玉石等易碎材质进行装饰。清代的屏风,除了延续明代的曲屏和座屏之外,还出现了挂屏和插屏(见图5),使得明清时期成为屏风发展最为鼎盛时期。

图5 清代紫檀木嵌染牙插屏式座屏风

二、《韩熙载夜宴图》背景分析

1. 画家与画作特点解读

顾闳中(910—980年),是五代十国时期南唐画家,曾任南唐画院待诏。《韩熙载夜宴图》是顾闳中唯一的传世之作,它描绘了南唐时期的重臣韩熙载放纵不羁的夜生活。《韩熙载夜宴图》原作早已佚失,现存宋摹本,目前被北京故宫博物院收藏^[5]。

《韩熙载夜宴图》的特点:①画作以长卷构图;②笔势圆润,间以方笔转折,色彩浓艳,善于刻画人物的神情意态;③每个画面中的细节都能突出主题;④以屏风将各个场景分隔开来,设计巧妙。

2. 《韩熙载夜宴图》中人物和画面场景解读

韩熙载,山东潍坊人,生于唐末,卒于南唐。他出身于官宦之家,自幼饱读诗书,才华横溢。韩熙载的父亲韩光嗣因为卷入了后唐朝廷纷争而被杀,韩熙载被迫投靠南唐,他曾任史馆修撰和太常博士。韩熙载素有北伐之志,但其建议都未被采纳,使得南唐多次错失北伐的战机。在后周军队的压力下,后主李

煜为挽回失利的局面,打算任命韩熙载为宰相,韩熙载深知朝廷局势已无法挽回,但又不敢违抗命令,于是采用沉迷于声色的消极方式,有意营造出其不堪重任的假象。李煜听闻韩熙载沉溺酒色,便遣顾闳中夜入韩熙载府中,暗中观察韩熙载的行止做派,并作画《韩熙载夜宴图》,想用此画来规劝韩熙载停止夜夜笙歌的放浪生活。

《韩熙载夜宴图》共分为5个场景,每个场景皆用1个屏风来分隔画面。第1段场景为“听乐”,描绘了韩熙载与来访的贵宾们专注地聆听琵琶演奏的场景。第2段场景为“观舞”,韩熙载拿着鼓槌,站在红漆羯鼓后击鼓,欣赏王屋山的六幺独舞。第3段场景为“小憩”,观舞后,韩熙载与4位乐伎坐在带围屏的卧榻上小憩。第4段场景为“清吹”,描绘了5个乐伎并排坐在圆墩上笛箫合奏的场景。第5段场景为“散宴”,描绘了宴会结束、宾客们离去的场景。

三、《韩熙载夜宴图》中屏风的特点分析

《韩熙载夜宴图》中出现的家具有:屏风、灯挂椅、带围屏卧榻、长条案、方形象、圆墩等^[6]。

1. 遮挡画面,种类多样化

《韩熙载夜宴图》中的屏风共有7件。其中,在第1段场景“听乐”中有3件屏风,分别是韩熙载所坐的带围屏卧榻右手边的2件立式座屏(见图6),以及第1段场景“听乐”的左边和第2段场景“观舞”的右边所置的1件落地式大立屏(见图7),屏面上绘有山石长松。第1段场景以屏风作为画面的收尾,具有遮挡空间的作用。画面中所出现的人物共有12人,为七男五女,是所有场景中出现人数最多的(见表1),也为接下来的4个场景作了铺垫。第2段场景“观舞”中出现的3个重要人物,分别是王屋山、德明和尚和韩熙载(见表2),描绘了舞伎跳舞,韩熙载和众宾客观舞并击鼓助兴的场景。

图6 《韩熙载夜宴图》“听乐”中的屏风分布

图7 《韩熙载夜宴图》“观舞”中的屏风分布

表1 《韩熙载夜宴图》“听乐”中主要人物分布

人物	李姬	李家明	郎粲	陈致雍
身份	李家明之妹	教坊副使	新科状元	太常博士

表2 《韩熙载夜宴图》“观舞”中主要人物分布

人物	王屋山	德明和尚	韩熙载
身份	韩熙载宠姬	韩熙载挚友	南唐官吏

2. 美化空间,装饰性强

第3段场景“小憩”中的屏风共有3件,分别为1件素白屏和2件山水屏(见图8),此处的屏风起到了美化环境的作用且具有装饰性的特点。韩熙载与4位乐伎在带围屏的卧榻上小憩,卧榻的左、右、后面设有围屏,围屏中绘有折枝花,卧榻的右边为卧床,躺着一人。这一时期的卧榻既是卧具也是坐具,因为卧榻既可以供人休息,也可以在上面摆放物品,逐渐转变为一种垂足而坐的坐具。无论在材质上、装饰上还是在结构上,宋代的卧具都得到了丰富与发展。第4段场景“清吹”中的屏风共有1件,以一扇绘有水墨画的屏风分隔画面(见图9)。场景中分别有5位乐伎进行笛箫合奏,1位打板男宾端坐于圆墩之上,应是韩熙载的门生舒雅(见表3)。

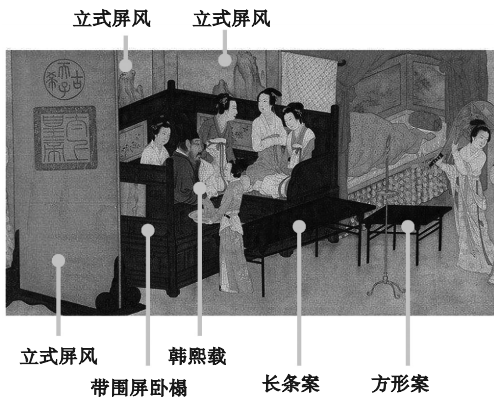

图 8 《韩熙载夜宴图》“小憩”中的屏风分布

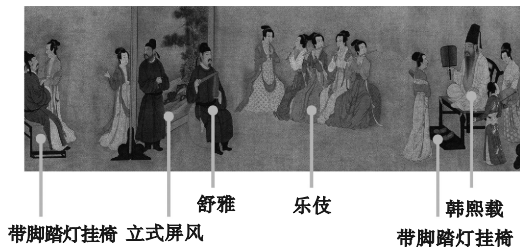

图 9 《韩熙载夜宴图》“清吹”中的屏风分布

表 3 《韩熙载夜宴图》“清吹”中主要人物分布

人物	舒雅	韩熙载
身份	韩熙载的门生	南唐官吏

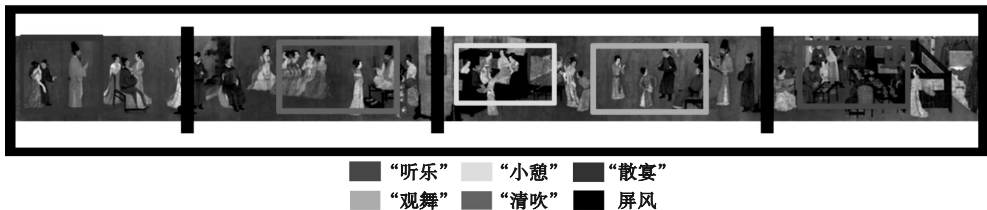

图 10 《韩熙载夜宴图》中屏风及场景的分布

景。第 4 段场景“清吹”中,5 位乐伎并排坐在圆墩上演奏,韩熙载盘腿坐在带脚踏的灯挂椅上,以 1 扇绘有水墨画的屏风分隔第 4 段和第 5 段场景。第 5 段场景“散宴”是韩熙载与宾客道别的画面^[8]。

在《韩熙载夜宴图》中,以 3 扇立式屏风来分隔不同场景。由此可见,屏风是古代室内生活中最为重要的家具之一,其最基本的功能是分隔空间,让室内功能分区的划分更加清晰,同时又能避免过度占用空间^[9]。

2. 挡风遮蔽

屏风具有挡风和遮蔽的作用。在古代室内生活中,屏风可以抵御外来的寒风。此外,

四、《韩熙载夜宴图》中屏风在古代室内生活中的作用

《韩熙载夜宴图》全卷的 5 个场景皆分别用 1 个屏风分割画面,带给观赏者精彩的视觉盛宴。图中共绘制了 7 扇独立座屏:6 扇绘有山水,1 扇素白。此外,还有两架围屏榻,围屏上也分别绘有山水画^[7]。《韩熙载夜宴图》中屏风的使用,一方面起到了分隔空间的作用,另一方面将各个场景连接起来,形成了完整、统一的画面。

1. 分隔空间

《韩熙载夜宴图》以屏风分隔出 5 个场景,从右至左的 5 段场景内容分别是“听乐”“观舞”“小憩”“清吹”“散宴”(见图 10)。

第 1 段场景“听乐”中,韩熙载与众多宾客一起听乐伎弹奏琵琶,以 1 扇立式屏风分隔第 1 段与第 2 段场景。第 2 段场景“观舞”是韩熙载与宾客观看舞伎跳舞并击鼓助兴的场景。第 3 段场景“小憩”是全卷最平静的部分,观舞后,韩熙载与 4 位乐伎在榻上休息,以 1 扇素白屏风分隔第 3 段与第 4 段场

当宾客来访时,屏风也使个人的私密性得到了最大限度的保护,不受外人打扰。《韩熙载夜宴图》中卧榻的周围都有屏风,在抵御外来寒风的同时,也具有遮挡空间的作用,使人感觉舒适^[10]。

在室内生活中,屏风的高度不宜过高或过低,一般在 300 ~ 700 mm 最佳,因为过高的屏风会使空间变得压抑,过低的屏风则失去了挡风遮蔽的作用。屏风构成了室内第一道风景线,并能起到遮挡视线的作用。

3. 装饰美化

《韩熙载夜宴图》中的屏风还具有装饰美化的作用。图中共有 7 扇立式屏风,其中,

6扇屏风上绘有水墨山水画,1扇是素白屏风。在《韩熙载夜宴图》第1段场景“听乐”中,屏风右下角绘山石长松,画面上有大面积留白,运用了半边构图,打破了传统绘画“上留天、下留地、中间立意布置”的规则。在第4段场景“清吹”中,中年文士背后的立式屏风上所描绘的山水画有南宋画家马远山水画的风格,同样采用了边角构图。盘腿而坐的韩熙载背后是1扇素白屏风,没有绘制图案,却能起到不同寓意的装饰美化作用。

4. 身份象征

在古代室内生活中,有一部分屏风象征着天子至高无上的权力。这种等级性还体现在屏风的形制、色彩、纹样、材料上,都是主人身份地位的象征。《韩熙载夜宴图》“听乐”和“清吹”中,2幅立式屏风的画面中矗立着两棵青松,青松寓意坚毅、挺拔、不惧严寒,象征着韩熙载的身份地位和品格^[11]。

五、结 语

笔者对屏风的历史文化、分类以及《韩熙载夜宴图》中屏风的特点和作用进行了分析与总结。研究发现,屏风作为中国古代家具的典型代表,在古代室内生活中扮演着重要角色。屏风不仅是居室主人身份地位的象征,也是最具观赏性、实用性、装饰性的家具,在中国家具发展历程中有着不可忽视的重要

地位,并对诸如现代办公空间、住宅空间、展示陈列空间等现代室内空间装饰具有重要的借鉴意义。

参考文献:

[1] 陈宇. 中国古代家具中屏风的功能性探微[J]. 武夷学院学报,2011,30(4):86-89.

[2] 万若妍. 屏风的历史演变、分类、特点、功能研究[J]. 居业,2019(3):66-67.

[3] 张美子. 浅析中国古代屏风发展史及其特点[J]. 文物天地,2017(2):74-76.

[4] 孙迟,王艺璇. 探析中式古典家具发展史及艺术特征[J]. 设计,2018(13):46-47.

[5] 张朋川. 《韩熙载夜宴图》图像研究[M]. 北京:北京大学出版社,2016.

[6] 何宝通. 中国传统家具图史[M]. 北京:北京联合出版公司,2019.

[7] 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.

[8] 陶佳. 屏风在中国古代建筑室内空间中的作用:以《韩熙载夜宴图》中场景为例[J]. 建筑与文化,2021(8):194-196.

[9] 杨冰冰,贾涵韵. 《韩熙载夜宴图》中的家具研究[J]. 美术教育研究,2023(19):26-29.

[10] 杨济源. 论屏风在古代室内生活中的作用[J]. 家具与室内装饰,2020(1):90-91.

[11] 周耀,张吉庆. 试论屏风在古代室内生活中的作用[J]. 设计,2016(11):107-109.

The Role of Screens in Ancient Indoor Life from the " Han Xizai's Night Banquet"

FU Yi,JI Meihan

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

Abstract:Screens,as an important component of traditional Chinese furniture,can be traced back to the Western Zhou Dynasty and have an irreplaceable position in the development history of Chinese furniture. The article takes the screen in the " Han Xizai's Night Banquet" as the research object,summarizes the development process of screens in ancient indoor life,analyzes the background and characteristics of screens in the " Han Xizai's Night Banquet",as well as the important role of screens in partition,shading,decoration,and wind blocking in ancient indoor life,which has had a significant impact on the development of screens in later generations.

Key words:screens;" Han Xizai's Night Banquet" ;indoor design;furniture

(责任编辑:高 旭 英文审校:林 昊)