

从《韩熙载夜宴图》看五代家具的风格样式

周耀,汪焕

(沈阳建筑大学设计艺术学院,辽宁 沈阳 110168)

摘要:由于生活方式的转变,人们从最初的席地而坐发展到今天的垂足而坐,家具形式也产生了相应的变化,并愈加符合人的行为习惯。五代是中式家具发展的过渡期,为家具的发展成熟奠定了基础。以《韩熙载夜宴图》中的家具为研究对象,系统归纳图中家具的种类和数量,并分析了该时期家具的功能、造型、风格特点,指出了五代时期家具发展的总体特征及其对后世家具发展的影响。

关键词:《韩熙载夜宴图》;五代;家具;风格;功能;造型

中图分类号:J525.3 **文献标志码:**A

一、五代时期家具的发展

日常生活中,家具发挥了不可忽视的作用,在功能、造型、尺寸、颜色、材料等方面满足人们的使用需求和精神需求。中国作为四大文明古国之一,文化源远流长,家具的发展同样也经历了漫长的过程,距今约3000多年前的商代,家具就已经出现,随着人类起居方式的变化,从席地而坐向垂足而坐发展,家具主要分为低足家具和高足家具。

以年代为轴线,家具的发展大致分为3个时期。①低型家具时期:席地而坐。②低足家具和高足家具并存时期:席地而坐和垂足而坐。③高型家具时期:垂足而坐。其中,低足家具和高足家具并存时期是家具发展的过渡期,汉末到宋元时期,继承了低型家具的优点,同时,根据人们的需求向高型家具转变^[1]。本研究主要着眼于过渡时期——五代时期家具的发展特征。这一时期家具开始出现构件上的变化,产生了新的家具样式,如平案、几等,造型倾向简单朴实。人们不再一

如既往地席地进行日常交流与休憩,而开始转向垂足而坐,由于席地而坐的家具形式已经不能满足人们的需求,越来越多的新家具样式相继产生。五代时期垂足而坐的家具形式多用于上流社会,还没有在民间普及。迄今为止,由于家具制造的工艺和材料问题,实际的家具遗存很少。在研究五代时期的家具时,学者多从前人画卷中归纳分析家具发展的风格特征,笔者主要从《韩熙载夜宴图》中分析五代时期家具发展的具体特征。

二、《韩熙载夜宴图》相关背景的解读

1. 作者解读

《韩熙载夜宴图》的作者,是南唐著名画家顾闳中,然而历代文人多喜爱临摹名人所创作的画卷,该画由于年代久远,无确切历史信息考证,所以关于这幅画的作者有所争议,笔者对此不作深究。顾闳中,是五代南唐画院翰林待诏,以画人物出名,作为宫廷画家被南唐后主李煜派往韩府查看情况,以韩熙载为中心创作了《韩熙载夜宴图》,该图也是他

唯一留存的作品。

2. 韩熙载和时代背景解读

韩熙载是画卷的中心人物,出生于官宦之家,原为北方人,因其父任职期间正逢后唐内乱,被皇帝所杀,韩为了避难逃到南唐。韩熙载才华横溢,在政治上有远大的抱负,曾担任学士承旨和中书侍郎等官职。当时,韩多次向南唐后主李煜上书进谏防范北宋起兵,但李煜对其身份一直怀有疑心,不听劝告,使得南唐多次失去战机。后因北宋起兵,李后主欲挽回局面,任命韩熙载为宰相,但韩看到南唐朝廷腐败,大势已去,局面无法挽回,为求自保,整日沉溺酒色来摆脱政治的束缚,借以逃避现实。李煜对韩熙载的放荡行为很不满意,命画院画家顾闳中夜入韩府,通过观察韩的生活创作《韩熙载夜宴图》,借画规劝韩熙载。

三、《韩熙载夜宴图》中5个场景的家具分析

《韩熙载夜宴图》高28.7 cm长335.5 cm,作品采用绢本设色,并以连环画的形式描绘了5个场景的画面,分别是“听乐”“观舞”“暂歇”“清吹”“宴归”。每个场景中布置不

同的家具,围绕中心人物韩熙载刻画具体的活动内容。值得借鉴的是,画家还巧妙地利用家具加强场景之间的联系。

1. “听乐”家具分析

第1个场景的主题是“听乐”(见图1),描绘韩熙载和宴请的宾客一同倾听乐器演奏的场景。画面出现的家具一共有8种,分别是床、榻、桌子、椅子、鼓墩、面鼓架、屏风、衣架。画面出现的人物一共有12人(7男5女),分别有韩熙载、身穿红袍的新科状元郎粲、韩的门生舒雅、教坊副使李家明、李家明的妹妹李姬(弹奏乐器)、太常博士陈致雍、紫薇郎朱铤、宠妓弱兰、歌妓王屋山等(见表1)。画面用屏风分隔空间,以榻作为空间的中心,榻上还有矮足方桌,榻前有高桌(三拼),榻两侧是高足靠背椅,榻后有床,衣架立于床旁。靠近左侧屏风处,有1个鼓墩,围绕鼓墩的是高桌(单置)和靠背椅。整幅画面中,韩熙载和郎粲坐在中心处的榻上,陈致雍和朱铤坐在椅子上,弱兰和王屋山等人站立一侧,画面最左侧李姬坐在鼓墩上,临近她的是李家明,侧身坐于椅子上,他们在认真倾听李姬弹奏琵琶。

图1 “听乐”

表1 《韩熙载夜宴图》主要人物及身份

人物	韩熙载	郎粲	舒雅	李家明	李姬	陈致雍	朱铤	弱兰	王屋山
身份	朝臣	新科状元	韩的门生	教坊副使	教坊副使的妹妹	太常博士	紫薇郎	宠妓	歌妓

2. “观舞”家具分析

第2个场景的主题是“观舞”(见图2),描绘韩熙载为歌妓王屋山击鼓伴奏的场景。

画面仅出现1种家具,即高足靠背椅。画面出现的人物一共有8人(6男2女),包括一个新的人物,此人是当时有名的僧人,名为德

明。此处场景,人物基本都是站立的,其中,背对着起舞的女子是歌妓王屋山,韩熙载手

持鼓站在一旁伴奏,郎粲坐在高足靠背椅上欣赏,其余众人皆站在一旁。场景气氛热烈。

图2 “观舞”

3. “暂歇”家具分析

第3个场景的主题是“暂歇”(见图3),描绘众人在歌舞暂歇后休息的场景。画面出现的家具一共有6种,分别是床、榻、桌子、屏风、衣架、灯架。画面出现的人物一共有9人(1男8女)。画面家具布置上,以榻为中心,榻前有2个桌子,其中一个

是高足长方桌,桌面和榻的高度相同,另一个是略小的方桌,紧挨着高桌。榻的右侧是架子床,床的一侧是衣架,在榻的后面还放置着屏风。在此处场景中,韩熙载与4个侍女一同坐在榻上,王屋山在榻前侍奉,其余侍女站在一旁。整幅画面,营造出舒适放松的氛围。

图3 “暂歇”

4. “清吹”家具分析

第4个场景的主题是“清吹”(见图4),作为全卷画面的高潮部分,描绘了韩熙载欣赏乐妓合奏的场景。画面出现的家具一共有3种,分别是鼓墩、椅子、屏风。画面出现的人物一共有12人(3男9女)。家具布置上,右侧是韩熙载所坐的高足靠背椅,中间是5

个鼓墩,左侧是1个屏风和1个鼓墩。画面中,5名乐妓坐在鼓墩上或吹箫或吹笛,韩熙载手摇蒲扇坐在右侧靠背椅上静静欣赏,3名侍女在一旁侍奉,画面的最左侧是陈致庸坐在鼓墩上打牙板配合演奏,旁边两人站立一旁似在交谈。画面以主人公韩熙载作为中心,营造出热闹精彩的场面。

图4 “清吹”

5. “宴归”家具分析

第5个场景的主题是“宴归”(见图5),作为整幅画面的结尾部分,描绘了韩熙载与宾客告别的场景。画面仅出现1种家具,即高足靠背椅。画面出现的人物一共有6人

(3男3女)。画面中,韩熙载挥手与宾客告别,右侧场景是一个男宾客坐在靠背椅上与两女交谈,左侧则描绘了一男一女亲密相依说话的场景^[2-3]。

图5 “宴归”

五代时期,受社会生产和文化的影响,家具品种逐渐丰富起来,新的家具样式逐渐兴起,如《韩熙载夜宴图》中的高足椅、墩。家具功能的分类也愈加详细,《韩熙载夜宴图》中包含坐卧类、承物类的家具形式。在佛教文化的影响下,出现了罗汉床。这一时期,最为明显的变化是成套家具形式的出现,《韩熙载夜宴图》中不再单一地放置家具,出现了桌椅组合的形式。总的来说,盛唐到五代时期,社会环境较为开放,在西域等文化的影响下,人们的起居方式慢慢发生变化,有席地跪坐、侧身斜坐、盘足坐、垂足坐等,人们生活习性的改变促进了家具的发展,开始出现低型和高型家具并存的局面^[4]。

不同的历史时期家具风格各异。唐朝时

期,不同于早期家具笨拙、古朴的特点,追求自由和华丽,家具重视柔美的造型、舒展的体量感以及装饰性的雕刻和彩绘工艺。到了五代,家具风格一改唐的华丽,转为简练、稳重,在室内家具氛围的营造上,追求雅致感。从《韩熙载夜宴图》中出现的家具来看,整体的造型简单大方,材料均髹黑漆,没有大量的装饰,家具构造均以功能性和实用性为主。而宋代在五代的基础上,家具结构更为合理,并衍生出诸多家具款式^[5]。

四、《韩熙载夜宴图》中家具的特点分析

通过以上5个场景的分析,《韩熙载夜宴图》中出现的人物一共有47人(其中有20

男27女),一共包含了9种家具类型(见图6),分别是床(2张)、榻(2张)、桌子(7张)、椅子(6把)、鼓墩(7个)、屏风(7座)、衣架

(2个)、灯架(1个)、面鼓架(1个),共计35件家具^[6](见表2)。

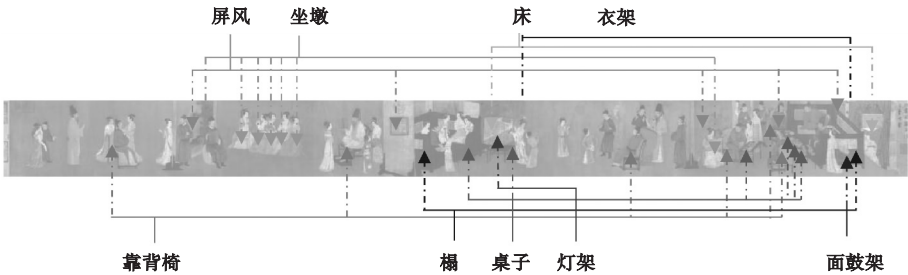

图6 《韩熙载夜宴图》主要家具分布

表2 《韩熙载夜宴图》家具种类和数量汇总

件

场景	床	榻	桌子	椅子	鼓墩	衣架	面鼓架	屏风	灯架	家具数量合计
“听乐”	1	1	5	3	1	1	1	3	0	16
“观舞”	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
“暂歇”	1	1	2	0	0	1	0	3	1	9
“清吹”	0	0	0	1	6	0	0	1	0	8
“宴归”	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

1. 榻

功能特点。《韩熙载夜宴图》中一共出现了2张榻,分别出现在“听乐”和“暂歇”中。古人睡觉分大睡和小睡两种,大睡是晚间的正常休息,而小睡又叫做小憩,平时的午睡或小憩是在榻上。榻由床发展而来,功能和形式更加多样。榻在早期用途比较单一,同床一样用作休息睡觉。五代时期,榻多出现于上层社会,从《韩熙载夜宴图》中韩熙载和状元郎粲坐于榻上欣赏演奏的画面,可见榻还用来社交。所以榻在功能上,具有坐、卧、待客等作用。榻在画面中也起到非常重要的作用,一方面可以限定活动场景,另一方面可以连接故事情节。

风格样式。经过历史长河的洗礼,在魏晋唐时期,由于生产力水平不断发展,不同民族文化的融合,宗教的传入,榻的用途和形式更加多样。《韩熙载夜宴图》中榻的样式,是由早期的屏风榻发展而来,由于受到佛教文化的影响,又称作弥勒榻或者罗汉床。秦汉时期的榻可容纳一人,较为低矮,《韩熙载夜宴图》中榻的比例尺寸显然都较大。

造型特点。“听乐”和“暂歇”两个场景均以榻作为画面的中心,用来待客,体现榻的

重要地位。榻的体量很大,榻上有三面高的围屏,围屏上镶嵌着绘画作品,且围屏上出柱头,榻的前侧左右两边各有矮的围屏,类似扶手,坐面不高,人物还有盘腿而坐的,从这可以看出该时期还保留着早期席地而坐的生活习性。床柱和床座连接的地方用了弧形的角牙,这种构件起到支撑加固的作用。综合来看,榻体量略显厚重,但是造型并不复杂,髹黑漆^[7-8]。

2. 床

功能特点。《韩熙载夜宴图》中一共出现了2张床,分别出现在“听乐”和“暂歇”中,人物或坐在榻上或坐在椅凳上,没有坐在床上的,由此可以看出,在五代时期,床和榻的功能有所区别,床是较为隐私的家具,不对外使用。

造型特点。在体量和结构上与榻类似,位置距离榻较近。构造上,相较于榻,床还含有床架、床帐、褥子。《韩熙载夜宴图》中的床使用三面高的围屏,围屏上用绘画作品加以装饰,这点同榻是相同的。另外,床帐的色彩花纹有黑地团花或者红地团花。“暂歇”中还能够清晰地看出床裙的色彩花纹,即绿底饰有白色花纹。

风格样式。五代前床榻大多不含围子,如唐代有箱式床、架屏床、平台床、独立榻等,而《韩熙载夜宴图》中床榻的样式为足围和屏壁的形式,床榻两侧与后背的画屏或者墙之间形成隐秘封闭的空间,属于架屏床,且床榻高度逐渐增高。五代后床榻结构以框架式为主,如架子床^[9]。

3. 衣架

功能特点。《韩熙载夜宴图》中一共出现了2个衣架。衣架放置在床旁边,出现在“听乐”和“暂歇”的场景中。早期的衣架由简单的底座、立柱、横梁构成,横梁出头上翘,用来放置衣服,功能较为单一。到了汉代,衣架通过增加横枋以增加结构的稳定性。唐五代时期,衣架应用更加广泛,种类也更为丰富。五代后,衣架下方还可以放置物品,功能更加完备,衣架上逐渐增加浮雕、透雕、圆雕等装饰手法,增加观赏性。

造型特点。《韩熙载夜宴图》中的衣架上搭有衣物,从“听乐”场景中隐约可见整体的造型是两端的搭脑出头上翘,没有过多的花纹修饰,髹黑漆^[10]。

4. 灯架

风格样式。秦汉时期,灯具主要为青铜制作,如西汉著名的长信宫灯;魏晋南北朝时期,以瓷灯具为主,石灯开始出现,这个时期由于蜡烛的推广,灯具形式以油灯和烛台为主;唐代出现了著名的宫灯,造型精美;从隋到五代,灯具按材料主要分为陶瓷、金属、石等类型;宋元时期,商业的发达进一步促进了家具的发展,灯具不仅重视实用性,装饰性也更强,如花草纹样的装饰图案,以及镂空、刻花等装饰技法。《韩熙载夜宴图》中出现的灯架为金属制^[11]。

造型特点。《韩熙载夜宴图》中一共出现了1个灯架。在“暂歇”画面中,灯架立在桌旁,体量偏小,中部是一个托盘,上面可以放置蜡烛,灯架的造型特点是三弯腿,且是外卷足。

5. 桌子

功能特点。桌子用来放置物品,最早出

现在汉代,直至唐代才慢慢流行起来,五代之后大量出现。《韩熙载夜宴图》中一共出现了7张桌子,其中还分为6个高桌和1个矮桌。分别出现在“听乐”(5个)和“暂歇”(2个)的场景中。

风格样式。五代时期,桌面和桌腿连接处,流行用牙头做装饰构件。“听乐”中,画面左侧有1个长桌,榻上有1个矮方桌,榻前的桌子一共是3个,乍看会以为是1张长的高足桌,但是根据桌腿的比例和位置,可以推算出它其实是由3个短的高足桌拼接形成的长桌。

造型特点。早期桌腿较为粗壮,桌腿间没有连接构件,《韩熙载夜宴图》中的桌子明显出现横杖连接。结构上,桌子长侧面有2条横杖,在另一侧的构件中用到了牙条,牙条是连接牙头的长条形构件,使得结构更加稳固,更好地承托桌面。在连接构件中,最早出现的是脚杖,然后是牙头,再后是连接牙头的牙条。但据考古发现,宋代以前只有脚杖,而《韩熙载夜宴图》中出现的牙头是否是五代时期的物件则出现了异议,刘刚^[3]在《〈韩熙载夜宴图〉中所见家具考》中提出了画作形成时期不会早于北宋的观点。笔者认为,该构件不属于五代时期的可能性较大,原物早已遗失在历史的长河中,唯有摹本传承下来,只能通过不停的考证获得答案。

在“暂歇”场景中,桌子的构件里可以明显看出含有牙头,但是没有牙条,每一侧都有横杖,相邻的两面横杖的高度不同,其余并没有过多的装饰,造型十分简约,髹黑漆。

6. 椅子

风格样式。《韩熙载夜宴图》中一共出现了6个椅子。除了“暂歇”场景,其他4个场景中均有出现。《韩熙载夜宴图》中,椅子的样式为无扶手的曲搭脑靠背椅。这类椅子在明清时期被称作灯挂椅,五代时期在上层社会使用。

造型特点。出现在“清吹”场景中的靠背椅,体量最大,含有座垫和脚踏,脚踏与椅子相连,脚踏上放置麻制的鞋,该椅又被称为

禅椅。其余的椅子相对简单。整体造型上,靠背椅的搭脑在中间部分向上拱起,两端出头上翘,为弓背式。有的椅子含有椅披,这种带有椅披的做法直到清代还在沿用。结构上,椅子的构件包括牙条和横杖,另外,带有脚踏的椅子下方还有角牙进行固定。《韩熙载夜宴图》中,可以看出人坐在椅子上脚是不着地的,说明椅子很高,而韩熙载在“清吹”场景中还是盘腿而坐的,从这里可以看出五代时期出现高足家具的同时还沿袭着一些早期的起居方式^[12]。

7. 鼓 墩

风格样式。唐五代时期,桌椅开始流行,凳和墩作为新的家具形式也出现在生活中,宋代普遍流行。凳有多种形式,如长条板凳、独坐式方凳、鼓足圆凳、半圆凳、胡床。墩,形态来源于佛教文化,受其影响,典型的墩或者绣墩,形态呈抱鼓状,又称作鼓墩。

造型特点。《韩熙载夜宴图》中一共出现了7个鼓墩,分别出现在“听乐”(1个)和“清吹”(6个)的场景中。鼓墩占地面积较小,方便移动,在“清吹”中可以看出鼓墩的颜色与椅披相同,意味着在上面有织物覆盖。

8. 屏 风

功能特点。屏风在中国历史上意义深远,作为传统家具有很高的艺术价值。从功能上看,可以用来挡风、分隔空间、美化空间等。另外,在距今3000年前的周朝,天子将屏风作为自己专用的物件,视为权利的象征。

风格样式。早期屏风以围屏为主,逐渐出现插屏、折叠屏等,种类多样,形体较高。装饰上,早期多是图案或者几何纹样,渐渐发展为山水、人物、花鸟。《韩熙载夜宴图》中,屏风样式为座屏,体量较大,屏风上的装饰为山水画。

造型特点。《韩熙载夜宴图》中一共出现了7座屏风,分别出现在“听乐”(3个)、“暂歇”(3个)、“清吹”(1个)的场景中。在整幅画面中,5个场景通过屏风互相间隔,屏风的巧妙利用,又使得每个场景相互联系,使得整幅画面协调在一起。《韩熙载夜宴图》

中的屏风以黑座绿框作为主要造型特点,屏风不折叠,屏扇插在底座上,底座为抱鼓式,屏扇边有站牙,顶有屏帽,屏帽上有雕花,屏面上绘有山水图案,屏风较高。

通过上述8种家具的分析,可以看出五代时期的家具品类发展较为完善,风格简约,较为实用。造型上,五代时期的家具一方面简化了唐代厚重浑圆的体态,形态大方,没有复杂的结构形式和纹样,另一方面为宋代家具简练的风格奠定了基础。比例尺度上,唐代之前的家具较为低矮,而《韩熙载夜宴图》中开始出现高型家具,从这一点可以看出五代处于矮型家具向高型家具过渡的时期。受众群体上,画中的桌、椅、墩等一些高型和新型家具主要流行于上层社会,直到宋代逐渐普及到民间。五代时期的家具进一步影响了宋元明清时期家具的发展。五代后家具结构以框架式取代了围屏式,结构部件更加成熟,装饰手法多样,且注重材料的选用,制作工艺也更为精湛。五代时期家具的发展对于宋代家具风格的确立以及明式家具的出现有着非常重要的影响。

五、结 论

通过对《韩熙载夜宴图》5个场景中家具的分析,将家具的特点概括为以下几点:第一,五代时期开始出现高足家具,《韩熙载夜宴图》中,人坐在椅子上脚是离开地面的可以印证这一点,同时,从韩熙载和宾客的坐姿也能看出当时还有着早期席地而坐的习惯,表明了家具处于过渡时期;第二,《韩熙载夜宴图》中的家具出现了框架式结构,造型简洁没有过多的装饰,体量较大;第三,家具开始成套出现,如“听乐”中椅子、桌子等都是成套布置的;第四,材料和色彩的使用较为单一,基本为髹黑漆,显得稳重。

基于对《韩熙载夜宴图》中家具的分析,相较于唐朝及早期家具,五代时期在家具风格的呈现上,少有华丽复杂的装饰,整体简洁雅致,并逐渐融入外来文化。如体量最大的禅椅,座面宽大,座面与竖枨之间的装饰,形

似塔尖的宝顶形,明显受到佛教文化的影响。在五代家具的基础上,宋元时期出现了更多的新型家具,丰富了家具的结构连接件,在造型和装饰的追求上技艺更为精湛。

在研究过程中,既存在疑点问题有待商榷,也有很多值得借鉴的地方。例如:《韩熙载夜宴图》中出现的部分连接构件(牙头、牙条)在时间上出现了偏差;另一方面,画面就表现手法、构图、内容而言均十分完整,生动形象地刻画出五代时期家具在生活中的具体体现和运用。综上所述,五代时期家具在形态结构上已经初具规模,其比例尺度虽未完全符合人体工程学,但已然为明清家具的发展成熟奠定了基础。因此,这幅画对于五代时期家具样式的研究具有非常重要的参考价值。

参考文献:

- [1] 董静.论中国传统家具史的“中期”概念[J].文化学刊,2007(3):153-165.
- [2] 柯立红.传神写意:从《韩熙载夜宴图》探看顾闳中人物画风格[J].美与时代(中),2017(9):31-35.
- [3] 刘刚.《韩熙载夜宴图》中所见家具考[J].上海博物馆集刊,2012(00):379-392.
- [4] 吕九芳,张斌,邓晖.中国传统家具榫卯结构[M].上海:上海科学技术出版社,2018.
- [5] 万娜,方松林.家具与陈设[M].重庆:西南师范大学出版社,2015.
- [6] 高宇辉.《韩熙载夜宴图》中的“生活方式”研究[J].学术评论,2019(4):66-73.
- [7] 周跃兵.《韩熙载夜宴图》断代考辨:画中家具考[J].美与时代(下),2015(13):53-54.
- [8] 董铮.从《韩熙载夜宴图》看五代时期的家具[J].美术大观,2014(5):43.
- [9] 张朋川.《韩熙载夜宴图》反映的室内陈设的发展变化[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2010(6):1-16.
- [10] 刘源,谷岩,李莹,等.中国古代衣架类家具发展考[J].设计艺术研究,2015(1):108-114.
- [11] 郑军,徐丽慧.中国传统装饰图案[M].上海:上海辞书出版社,2017.
- [12] 李宗山.中国家具史图说[M].武汉:湖北美术出版社,2001.

The Furniture Style of Five Dynasties from *Han Xizai's Banquet*

ZHOU Yao, WANG Huan

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

Abstract: As a result of the change of life style, people develop from the initial sitting on the ground to today's sitting, furniture forms also produce corresponding changes, and more in line with people's behavior habits. In the research, the Five Dynasties is the transitional period of furniture development, which lays a foundation for the development and maturity of furniture. Taking the furniture in *Han Xizai's Banquet* map as the object of study, this paper systematically summarizes the types and quantities of furniture in the picture, analyzes the function, shape and style characteristics of furniture in this period, and puts forward the overall characteristics of furniture development in the Five Dynasties period and its influence on the development of furniture in later generations.

Key words: *Han Xizai's Banquet*; the Five Dynasties; furniture; style; function; modelling

(责任编辑:高旭 英文审校:林昊)