

浅谈明代苏州园林和明式家具二三事

陈敏珊

(南京林业大学 家具与工业设计学院, 江苏 南京 210037)

摘要:古语曾言:“丹漆不文,白玉不雕,宝珠不饰,何也?质有余者不受饰也,至质至美。”明代苏州园林和明式家具正是体现这种艺术传统的精品,它们所蕴含的独特魅力不仅在于其简明疏朗、古雅优美的特点,更在于其蕴藏的独特的人文气质和中国传统美学。本文将采用类比等方法分析明代苏州园林与明式家具的共通之处,以求能为此领域的发展尽绵薄之力。

关键词:明代苏州园林;明式家具;中国传统美学;哲学思想

0 引言

无论是在家具史还是园林史上,明代都是个极其特殊的时期。明代苏州园林不仅是当时中国文人私家园林的最杰出代表,而且总量超过苏州此前历代园林作品的总和。此外,明代是苏州古典园林艺术风格的形成与成型时期。而明代家具的发展也是围绕以苏州为中心的江南一带,江南文人的气息巧妙地沁入了明式家具中。同时,明代苏州园林的盛行及定制陈设的特殊要求,使明式家具在这一特定的条件下得以发展成熟。因此,本课题的价值还是很明显的。

1 明代苏州文人园林和明式家具繁盛背景

1.1 文德教化

朱元璋死后,新皇朱允炆宽仁尚德,一经即位便痛改朱元璋的严政苛刑,虽然建文一朝仅短短3年,但他宽仁德化的政治思想被后来的仁宗、宣宗等继承,并一度创造了“仁宣之治”的盛世局面。这一改变,对文人造园、参与家具设计都产生了直接的影响。文人的思想——“意”与工匠的技艺——“匠”开始初步结合。

1.2 市商繁荣

资本主义萌芽使城乡经济繁荣,手工业和商业得到了很大的发展,市商文化繁荣的热点在江南的城市,尤以苏州为最,正所谓是“市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢”。

2 明代苏州文人园林和明式家具的共通之处以及其后的中国传统美学

2.1 朴雅自然

苏州园林的朴素风貌很大程度上是由园内错落有致的真山水、真园田形成的。一是苏州园林大多以篱墙小院、田庐农舍的形式掩映在自然环境之中,颇有“柴门临水稻花香”的情调。此间田园无论大小,基本上都或有真山水,或有真田园,或者二者兼有。杜琼的《雪屋记》中记载“结庐数椽,覆以白茅。不自华饰,惟粉垩其中,宛然雪屋也”——这是当时文人园林中常见的建筑风格。这种审美情趣也体现在江南民居的黛瓦白墙上。二是简化对园内花木、水石的处理。没有娇贵绚丽的花木,堆土垒石之类的建筑形式,大多都是稍作修饰点缀,寻求写意之道,求虚不求实。三是园林造景多借园外的田圃和山水,收无限于有限之中,取“芥子纳须弥”之妙,空间虽小,但意境无穷。

明式家具造型以线为主,强调虚空。刚柔并济,曲直有度,阴阳相生,充分体现了宇宙内的在和谐。比如线脚,对它的应用并不是空穴来风,而是根据结构需要顺势设计并加以润色。边抹的线脚,以各种“冰盘沿”的形式反映家具的风格特点,或平和,或锐利,或宽厚,或精巧,或娟秀,或丰腴,或显亮,或含蓄……线脚的凹凸又能够产生光影效果,使家具的造型更加充实圆满。而家具的内质和精神往往体现在线脚的一进一出,一鼓一注,一紧一紧,一宽一窄,一肥一瘦之间。

2.2 返璞归真的美学思想

我国视觉艺术的基本形态特征:布局上求“疏简”,色彩上求“素淡”,技法上求“生拙”,表现上求“含蓄”,趣味上求“天然”等等。因此,“清水出芙蓉,天然去雕饰”就成为中国艺术

最理想的状态。在中国的美学思想里,好的设计应该如大自然一样灵动变化而又朴素无华。“朴素而天下莫能与之争美”,即所谓“大音希声,大象无形,大巧若拙”。

李渔在《闲情偶寄》中道:“土木之事,最忌奢靡,匪特庶民之家,当崇简朴,即王公大人,亦当以此为尚。盖居室之制,贵精不贵丽,贵新奇大雅,不贵纤巧烂漫。凡人止好富丽者,非好富丽,因其不能创异标新,舍富丽无所见长,只能以此塞责。”明代苏州文人园林和明式家具正是遵从返璞归真理念的产物。

2.3 以人为本

明代计成在《园冶》中提出造园总体上要“宜人”,体现了中国古代以人为本的哲学思想。比如,造园选址在偏远地方,人为改变原生态较少,易于取静,这样的自然生态于人有利益。“移竹当窗,分梨为院;溶溶月色,瑟瑟风声;静扰一榻琴书,动涵半轮秋水,清气觉来几席,凡尘顿远襟怀”,营造如此幽雅清新的自然风光和生活环境,归根到底都是为了追寻一种轻松惬意的意境。显然,发现美本身不是目的,发现美之后创造美的价值,用美来为人们造福才是终极目的。

2.4 “坚而后论工拙”的美学思想

中国古代的美学家和工艺家都非常重视产品的实用性,“坚而后论工拙”就是要求产品设计首先应考虑好不好用,是否满足人的需要,最后才解决好不好看的问题。比如李渔,他的设计观就是以实用为基础,他的平民意识使他所谈及之器物多数被老百姓借鉴,“凡人制物,务使人人可备,家家可用”,一语道破设计的根本。李渔设计的暖椅比普通桌椅要大,可以坐卧两用,其精彩之处在于脚踏栅栏下安装一镶铜抽屉,放入少许炭火香料,热气上升,不仅满座皆暖,视台也不再似冰难用,香气弥漫的同时,又可以熏衣暖被;还在两侧加上木杠,用以在严寒中冲寒冒雪。总而言之,可取暖还可兼作香炉、熏笼,不仅是多功能,还让寒冬成了一个可以享受的季节。

2.5 和谐统一

明代计成在《园冶》强调,“相地合宜,构园得体”,“巧于因借,精在体宜”。这里讲的“合宜”是指造园在主观设定上,必须与客观条件,如地势走向、地域面积、气候条件等自然因素相适宜,追求“以我之自然,合其物之自然”。将大自然的风云变化融入园林之内,铸造出合乎自然法则和精神的园林世界。这里讲的“因”,是指地势地形、树木泉流等自然条件。《园冶》强调要充分利用自然地地貌原型,因地制宜而人工巧作,要在“随”“就”“依”“按”“任”等要素上下功夫。

2.6 天人合一的美学思想

“天人合一”是中国古典美学的艺术母体,人们对自然美的信仰和追求,自始至终都是中国古典美学理念的思想基础。明代苏州园林和明式家具均是我国古代文化艺术的优秀遗产和典型代表,它们给人的感受总是平衡和谐、自然得体,这恰好反映了“天人合一”的美学思想。它们静静地立在那里,时光的尘埃掩盖不了它们的从容大雅……

3 结语

通过前面的论述深感中国传统技艺之伟大,从它们的众多共同特点中又看到了伟大的设计理念。从本课题的研究中,可以看到先民们讲求科学实用,以人为本的观念,“凡人制物,务使人人可备,家家可用”的设计理念更是我们需要的,而这设计理念的根源就是探讨人与万物的关系,为人类造福。中国传统美学哲学思想的现代意义就是平衡人与自我、人与人、人与自然的关系,为人类创造价值。

参考文献:

[1] 郭明友. 明代苏州园林史 [M]. 中国建筑工业出版社, 2013:72, 74-75, 127.