

朝陽科技大學
設計研究所在職班
設計史課程

中國古典家具的發展與未來
-明清家具的演變與影響之初探-

指導教授：諸葛正
研究學生：周國真、黃彥傑
學號：9371614、9371606

第一章 序論

1-1. 研究背景與動機

中國家具的演變，由簡入繁，其變化與中國人生活的模式，及文化經濟的改變息息相關。在唐朝以前，中國人席地而坐，「席」是當時重要的坐具，戰國以後，床、榻才逐漸成為常用的坐具。魏晉南北朝時，西方的椅子、折凳等坐具陸續傳入中國，從此中國人的生活方式才由雙腿盤坐在地上而變成坐在椅子上，「席」反而形成鋪墊床榻的用具。

中國古典家具的特質，在於它不僅僅透過各歷史時期的演變，完善其服務於人類的使用價值，同時還凝集出在其特定環境裡形成的不同的藝術風格。在現存的為數眾多的明清家具中，比較集中的體現出精湛的工藝價值、極高的藝術欣賞價值和沉重的歷史文化價值。使得家具成為中華民族值得驕傲並珍視的文化遺產之一。也因此歷史文化的變遷中，我們不難發現到，許多歐洲的設計師、建築師、藝術家等...受到東方藝術與文化的影響，逐漸興起東方主義的熱潮，也深受著各界設計師與收藏家的注視與喜愛。而家具與人的生活，一直是息息相關的，不同的歷史時期，展現出來的家具風貌也各有不同。由於家具反映了當時人的生活文化，也因東西方的文化交流日益頻繁，其所呈現出來的風格之間的相互影響也有些許不同。而藉由本小組透過了解明清家具的風格形成演變進而探討明清時期在政治、經濟、文化與西方間的相互影響，反思對於現代家具發展的可能性與影響。

1-2. 研究目的與方向

本研究主要的目的在於探討明清家具的形式、樣式風格之相關性、淵源，及對時代的重要性，並將當時文化社會、東西方文化交流的情形予以文獻回顧作一檢討分析。探討問題如下：探究明式家具及清代家具的源由、思想、特質及家具之形式、風格；將分析重點彙整，針對明清家具所形成的風格與現代家具形式的影響之分析依據。

1-3. 名詞定義

1-3-1 明式家具：

「明式家具」一辭，廣義來說不僅是包括製於明代的家具，也包含一般所謂雜木製、民間日用、或貴重木材、精雕細刻的，或是近現代製品，只要具有明式風格，均可稱為明式家具。其狹義則指明至清前期材美工良、型式優美的家具。尤其是從明代嘉靖、萬歷到清代康熙、雍正(1522-1735年)這二百年多年間的製品。這一時期，不論從數量來看，還是從藝術價值來看，稱之為道統家具的黃金時代。具體而言，「明式家具」現已成為一個學術名詞，是指製作與明至清前期的具有某一特定型式風格的家具。值得注意的是，明式家具與明代家具含義不同。明式家具是以風格分，並不是限定於明代製作。

1-3-2 清代家具：

清代家具在康熙帝以前還保留著明代的基本風格，隨著當時的經濟與思想狀況的變化，直到乾隆時期，產生一個較為明顯的變化，形成獨特的清式風格。清初康熙、雍正、乾隆三朝盛世的繁榮局面，為清式家具的形式和發展創造了有利條件。

1-3-3 現代形式

是形容具「現代性」的設計風格，所謂的「現代性」(modernity)並非是「現代化」。「現代性」的觀念中是一種「理性化」的歷程，透過有規則的方式來控制活動的進行，且因著科學、藝術等活動本身的專業化和自律化，有所不同之展現。在此所指現代形式之「現代性」，是有一種含有改革之意、即是一種創新的精神、亦是一種反歷史主義的思潮，藉由運用簡潔、單純、理性等設計元素組成的設計風格、設計形式。

1-4. 研究範圍與限制

伴隨著中國悠久的文明歷史，中國家具的歷史也是源遠流長。在中國古典家具發展的歷史長河中，曾明顯形成四種最重要的設計風格，即：楚式家具（周代至南北朝）、宋式家具（隋唐至元代及明朝早期）、明式家具（明中期至清早期）和清式家具（清中期以後），但因本研究報告礙於時間及人力物力的限制，因此將研究物鎖定於明清家具的起源、轉變與風格界定，所研究的年代約以明代嘉靖年間至清代乾隆年間的家具演變為主要搜集對象部份，而本主題以家具風格形式演變的探討為主，針對其他製作技巧等問題以簡述方式表達，在此暫不討論，而資料的收集將以現有文本來進行資料的收集。

家具類型鎖定坐具類為主，坐具設計在東西方的家具史上都佔有數量、構成及樣式美感的重要地位，所以在本研究中將家具之類型中鎖定研究範圍為坐具類，將明代與清代的坐具家具加以比較、分析出現代性及當代性之風格。以下則將坐具統稱為家具。

1-5. 研究方法

本研究採用質性研究 (Qualitative research) 的方法進行，以史料搜集，經由縱向的對照、比較就是要把家具的產生、發展、變遷的過程納入大的歷史背景當中去，經過對照、比較可探討相互之間的關係和形製上的變化；透過分析家具與當時社會政治、經濟、消費因素等方面的聯繫與其歷史時期家具風格變化的路線和特點；另經由橫向的具體分析和辨認，從型式、工藝、裝飾方面著手，進行綜合分析。將分析結果研究其轉變的脈絡與現代家具間的關連性。最後歸納出本分析的結論加以探討研究目標。

本小組將預期完成之項目列舉如下：

- (1) 相關文獻資料蒐集。
- (2) 將明清家具的風格形式之演變，以現代家具設計的應用實例進行比對分析初探，提出觀點。
- (3) 完成各階段探討成果之整合，獲得具體結論，撰寫成報告及建議。

第二章 文獻回顧

2-1 中國古典家具源流與演變

中國是世界上最古老、文化傳統最悠久的國家之一，在其漫長的歷史過程中，創造出了燦爛輝煌的民族文化。其中家具文化作為這個藝術寶庫中的重要組成部分，幾千年來，透過祖先們的勞動創造，逐步形成了各具風格特色的獨特形式。對歷代家具的研究，會使我們從一個側面了解當時的生產發展、生活習俗、思想感情以及審美情趣等。中國家具的藝術成就，對東西方都產生過不同程度的影響，在世界家具體系中，它佔有重要的地位。

2-1-1 商周、漢、三國—席地而坐期

此時人民的生活習慣都是席地而坐，生活起居以席或是床為活動中心，當時一般民眾所使用的家具都非常矮小，如几、案、屏、床等（朱家潛，2002：16）。在戰國時代首次出現一種高起且可供多人共坐的坐具，因其寬敞，故又稱為「床」，此時的床可兼坐臥兩用。東漢末年從西域傳入了一種名為「胡床」的坐具，此家具乃源於北方胡漢雜居地的人民所使用，因其攜帶方便，故常使用在外出打獵、遊玩或是戰爭等場合所使用，又因其椅腳結構交叉斜置，亦名「交床」，為古代椅子的前身。此時期人們的生活習慣則逐漸以席地而坐漸改變為雙腿垂足而坐的方式（林莉娜，1999：41）。

2-1-2 魏晉南北朝時期—坐椅萌芽期

由於當時民族的多元融合與佛教的影響，使得當時建築與家具的形態有了顯著的變化。而在當時所使用的床、榻、几、椅凳都是一種身份地位的表徵，只使用於仕宦貴族以及僧侶之間，並未融入於一般民眾的生活之中。此時的家具亦有由低向高的發展趨勢，雖然普遍但仍是席地而坐的生活方式（林莉娜，1999：42、楊耀，1986：3）。

2-1-3 隋唐五代時期—坐椅發展期

此時住宅建築出現了三合院、四合院以及用迴廊連接的院落佈局，同時家具也發生了明顯的改變，因席地而坐的生活方式仍然被廣泛的保存著，但垂足而坐的休憩方式逐漸成為普遍的現象，因此出現高低家具並存的局面（楊耀，1986：6）。在桌椅普遍使用之後，床專做臥具，原先陳設在床榻上的物品，亦被挪到桌上。此外，為了適應人們的生活習慣和使用要求的改變，家具造型更趨豐富，名稱與功能各有不同，家具的尺寸也因使用人數多寡的不同而有所區別（林莉娜，1986：42-44）。自五代以後家具的發展趨勢以高足家具為主流，發展至唐末五代，已由「席地而坐」轉變為「垂足而坐」，這是我國家具發展之重要轉變（楊耀，1986：1）。此時高型家具已具備基本形式，為宋打下高型家具之基礎（楊耀，1986：6）。

2-1-4 宋元時期—坐椅定型期

隨著宋代建築手工業及科學技術的發展，間接也促進家具製作的蓬勃發展，新種類家具應市場需求而產生。在南宋前期，椅子、凳子，在士大夫家可能只在廳堂陳設，至於婦女所居內室，還是習慣坐床，但是生活方式已經完全脫離席地而坐（朱家潛，2002：16-17）。北宋家具崇尚樸素無華，至南宋以來，裝飾始漸發展，手法創意十足，重視細部處理，裝飾性線腳、束腰腿足的設計極有變化（林莉娜，1986：46）。樸素簡約之

宋代家具有如宋代理學及水墨畫的風格，其式樣與構件以奠定明式家具的基礎，可惜其家具傳世不多，只能從繪畫文獻中參照。

元代家具在宋代家具的基礎上又有所發展，如出現了羅鍋棍，霸王棍，高束腰等新作法。風格上稍有花俏之變化，在腿足及牙板部位喜用曲線，其中吸取了繪畫線條的運用，使其擁有流暢悅目並富變化的優點。

2-1-5 明清—坐椅高峰期

明代社會繁榮，城市經濟發展迅速，工匠從業人數增多，隨著園林建築的需求增加，家具的陳設成爲室內及園林陳設的重要部分。明代製作出由單件到整套適合書齋、寢室、廳堂的家具組合，又因受文人參與設計及審美觀的影響，使家具典雅端莊之中又帶著活潑變化的特質。明代家具匠人延續宋代風格基礎，因海禁開放，硬木輸入，構件更形纖細優雅及其木紋經原木薄漆的透視，令明式家具成爲世界最早及獨步的現代性宣言。到清代，朝廷爲鞏固滿族人的統治，達到緩和民族矛盾、國家長治久安的目的，大力發展經濟，滿足各層面對物質的需要。這一時期出產的家具，對材料的選用，尺寸、比例，鑲嵌和雕琢更爲講究。尤其是清皇室貴族的喜好和追求，以及附和達官巨富們的審美需要，其引導了以簡潔、清秀爲主體風格的明式家具慢慢被繁華、纖巧、絢麗、龐大的清式家具所替代。

中國家具的歷史多由史料、工藝或畫作中了解，所以在發展過程中有充分的佐證。根據上述之家具發展歷史，以下運用表 2-1 總覽中國家具的歷史發展：

表 2-1 中國家具的歷史發展

朝代	家具種類	特色	畫作圖片
商、周	席、俎、几、禁、屮。	具禮教階級觀念。 與銅器紋飾一脈相承。 已有鑲嵌與髹漆的裝飾。	
春秋戰國	案、俎、几、床、箱、禁、屮。	河南信陽墓出土木床。 河北中山王國出土土金銀銅方案。髹漆與彩繪的特色。	
秦、漢	床、榻、案、屏風、几、几、櫃、席、衣架、胡床。	漢代髹漆家具盛行，裝飾精美生動。屏與榻結合，出現新的功能。	
魏晉南北朝	椅、墩、凳、胡床、榻、几、案。	垂足而坐的高椅開始出現。 家具裝飾受佛教影響。 揭開垂足而坐的時代。	
隋	榻、桌、凳、几。	國祚短由墓室壁畫一窺隋代	

朝代	家具種類	特色	畫作圖片
唐	椅、桌、案、床、榻、 凳、墩、櫃、屏風。	具大唐國風厚重華麗之裝飾風格。月牙凳為唐代貴族婦女新興座具。	
五代	椅、桌、案、床、榻、 凳、墩、几、屏風。	裝飾風格由樸素趨於簡單。新形式圈椅出現。	
宋	桌、椅、凳、墩、床、 櫥、櫃、箱、几、屏 風、衣架、鏡台。	家具種類齊全，開啓元明清家具發展的先河。高型家具已由唐五代貴族之間的流行漸普及於民間。家具裝飾更具變化，與前代風格發展不同。開展仿建築架構的簡約結構風格。	
元	桌、椅、凳、几、胡 床、案。	大致承襲宋代家具之風格。	
明	椅、凳、桌、椅、几、 案、櫥、櫃、床、榻、 架、屏風。官帽椅、 燈掛椅、交椅、玫瑰 椅、圈椅、平頭案、 翹頭案、架几案、香 几、圓角案、方角櫃、 架子案、衣架。	品類齊全、硬木材質講究，為中國家具發展之黃金時期。追求線條之美，並兼顧實用與美觀的科學原理。文人雅士帶動明式家具別具一格的優雅風尚。	
清	椅、凳、墩、桌、案、 櫃、床、屏風、几、 架。官帽椅、太師椅、 屏背椅、靠背椅、平 頭案、翹頭案、抽屜 櫃、遊戲桌、羅漢床、 屏風。	清代家具早期延襲明代風格。歷經康熙、雍正、乾隆至嘉慶是清代家具的黃金時期，及發展出「清代裝飾風格」。道光以後，清面臨內憂外患，家具水準日益式微。清式風格華麗厚重，講究造型技巧，有蘇作、京作、廣作，通稱為「三作」。	

小結：

由上述的中國家具歷史，從家具種類、形式，可見家具的發展由簡至繁、由單一到多元，明代家具發展更是為中國家具的興盛時期，床榻、案桌、箱櫃、屏架、椅、墩、凳...的發展皆是為中國家具的經典之例。明式家具與清代家具更是在中國歷史中是一個極度多元化的家具時代，種類、樣式甚至名稱都是多元豐富的，且亦為世界上的一種極高度精

緻化的藝術品。我國家具藝術從唐、宋到明、清，對東西方許多國家的家具，更或是藝術產生過不同程度的影響。

2-2 明式家具之發展

自兩宋時期家具發展已經完全適用於垂足而坐的需要，家具的型態發展也趨於完備，這時期家具之特點是高型家具普及生活習慣完全適用於高型家具。宋元之後，至明中葉，社會安定，經濟繁榮，國家再次出現了工商業快速發展的歷史時期。手工業的發展、文藝的復興，使人們在物質文明和精神文明兩方面都提出了更高的要求。可謂宋、元、明是中國家具的成熟期。

明代家具是繼承宋代素樸淡雅的發展，其風格和特點直到今天仍主導著中國家具的潮流。我國家具發展至明清，家具種類、形態都已齊備，除功能上滿足了當時的生活需求，家具結構和構件設計普遍趨於精細嚴密，家具造型形成清新雅緻、明快簡潔的時代風格，更增加家具之藝術性及形成中國家具的獨特性。

2-2-1 明式家具主要產地

明代硬木家具主要產地有蘇州、北京、山西等地，但其中最著名的為蘇州，亦稱為「蘇作」。蘇作的材料以硬木為主，以黃花梨居多，其特點是精選木料、比例合度、結構科學、榫卯精密，成為明式家具中之精選。「京作」多提供皇家貴族使用，又其工匠多出自蘇州，於是其風格與蘇作區別不大，惟用材更為講究，所有構件皆為同一種木材，絕無替代品。「晉作」主要則為大漆螺鈿家具。

2-2-2 明式家具之功能性

唐代椅子大多數是平直靠背、沒有曲線；清代不少坐椅如太師椅、屏背式椅靠背也是平直無曲線，而且大多數的靠背垂直於坐面，舒適性不佳。而強調功能性的明代坐椅，其靠背傾角和曲線都為人體曲線而多作改善，根據脊椎的曲度將椅背傾斜並作 S 形曲度，讓坐在家具上是最舒適的狀態。明代椅面多採用上藤、下棕的雙層作法，讓坐面具有略微的彈性。在其他的構件上亦多取曲線的製作，讓家具形成渾圓、柔順之感受。結構精準、以榫卯的製作方式，讓木料能發揮最大的經濟效率，也形成以線性為裝飾要點的發展要素之一。

2-2-3 明式家具之種類

明式家具品種多樣化，如依使用之功能性分類為五大類：

椅凳類：椅、凳、墩類為主，明代的主要坐具有交椅、圈椅、靠背椅、扶手椅等。

桌案類：桌、案、香几、酒桌、半桌、方桌、條形桌案...等。

床榻類：羅漢床、架子床、榻等。

櫃架類：櫥、櫃、櫃格、書架、箱等。

其他類：屏風、架類等。

明式家具在功能性及品種上為歷代來樣式最多樣、產量最多是，為中國家具的發展之黃金時期。

2-2-4 明式家具的時代背景

明式家具得以在中國家具的發展中形成經典之作，應探究當時時代背景的變化及發展之狀況，深入了解明式家具發展背後之成因。據文獻資料中確信在明中期以後的一百多年中，明代家具的質和量達到了高峰，它是由多方面的原因造成的，如下：

(1) 城市經濟的發展

明代政府大興水利、大規模的開墾荒地、不增科賦稅等措施，使農業產量得以提高，百姓生活方便。因此人口發展，經濟發達，必然的家生用具既然是人民的必需品，它必然和其他手工業一樣有很大的發展。

(2) 商品經濟的發展

國家服役制度改變，允許若干工匠集中僱傭，以替代輪流服役。全國工匠已一律繳銀，代替限制人身自由之勞役。這一改革，使工匠獲得更多的人身和工作自由，提高了他們勞動生產的主動性和積極性。他們的產品可以自由拿到市場上出售，也可以承攬顧主的加工貨品。這一改革，對當時各種手工業生產，都起了推動的作用。

(3) 貨幣交易日益通行，銀兩的價值提高

當時國家發行貨幣、銀兩，大量的商業行為皆仰賴貨幣的流通而更興隆，因此貿易地點迅速的發展，並成工商業大都市，亦促進商品的交易。家具能以貨幣、銀兩購買時，亦讓製作精美之家具得以流傳在生活之中，並促進家具的生產量。

(4) 開放"海禁"

明政權爲了緩和財政危機，開闢稅源，採用開放"海禁"的辦法。開放海禁，允許私人海外貿易。開放海禁直接促進了家具生產，因南洋各地，盛產各種貴重木材。無可置疑，明清硬木家具，有很大一部分是用進口木材造成的。硬木家具製成後，又成了重要的出口商品。它和瓷器、漆器等一樣，都是我國傳統的外銷商品，對銷往之國家的工藝品也產生顯著的影響。

(5) 社會階級變動

明代中葉之時，社會階層生發了大變化，下層市民的文學、藝術、工藝是屬於世俗的現實主義，上級的文人官吏中表現出爲反抗古典主義的方向，這樣相輔相成、互相交融，形成了一種接近一般生活的藝術傾向，故明代的特徵表現在學術上及工藝上的發展爲技術及實際方面的機能，家具需求亦較要求切乎實際的功能性。由明初到清初，在家具的式樣與結構上，有著許多的轉變及精進發明，這完全是由於當時文人的意匠和木工匠士的技巧相結合之成效。可見當時文人文化對明式家具的影響。

根據上述可確信明代的政治穩定、經濟發達、海外貿易流通·都爲家具的發展奠定下基礎，更爲海外的文化、藝術交流播下了啓蒙的種子，進而影響了許多西方國家的文化、文明、藝術與工藝。所以明式家具的時代背景及其地位更是不容忽視的。

2-2-5 明式家具之思想背景

中國文化源遠流長，先秦學術思想是中國文化史上光輝的一頁，它開展了中國學術思想發展的先河。當時諸子學興，百家爭鳴，其中以儒、墨、道、法四家對中國社會、文化的影響至深且鉅，稱爲先秦顯學，後來儒家學說更成了中國的正統思想。明代文士崇尚

“雅”，達官貴人和富商們也附庸“雅”。因此，明代家具在製作時就十分強調“雅”。由於明代很多居住在蘇州的文人、畫家們直接參與家具的設計製作，工匠們也迎合文人們的雅趣，所以形成了明式家具的“雅”的品性。與文人相關的裝飾風格也可追溯至中國文人中強調表達出的簡練的表達風格，簡練的風格如同顯附的風格，都深植於儒家思想、價值觀之中，而此可常見於文人之書房或是其寢室之中。而值得重視的是宋明理學也受到道家、佛家的影響進而發展成爲宋明理學之風貌。

2-2-6 設計思潮的影響

中國文化、藝術本身由思想的發展，對生活觀念及工藝品的價值有所改變，明代理學並對當時的設計思潮具有理性及實用的影響，此觀念對設計思潮產生了幾何、單純造型的形式語彙。從理學思想到家具造形看之間的相互關係，思想影響了家具的構成元素及其價值。而從家具的造形看來，它滿足人們日常生活中朝夕與共的視覺、觸覺上的感受，人們對於美的感受是緊隨著思想的發展及民族文化遺產，從中深入研究可以瞭解明式家具的特殊性、藝術性及經濟性。

2-3 清式家具之發展

自明神宗萬曆之初迄清高宗，凡二百年，由於東西方彼此往來頻仍，不但西洋建築、繪畫等藝術漸輸入中國。另外，東南亞一帶的木材，如花梨、紫檀、紅木等亦源源輸入。這些生產於熱帶的木材，具有質地堅硬、強度高、色澤紋理兼美的特點，因此在製作家具時，採用較小的構件斷面，製作精密的榫卯，並進行細緻的雕飾與線腳加工。在這種條件下，加上當時手工藝技術進步，使得明清家具在造型藝術上有了高超的表現。

2-3-1 清式家具主要產地

清代時，家具產地主要有廣州、蘇州、北京三處，它們各代表一個地區的風格特點，被稱爲代表清式家具的三大名作。在這三大名作中，以廣式家具最爲突出，並得到統治者的賞識，清宮造辦處還成立了單獨的廣木作，由廣東招募優秀工匠，專門爲宮廷生產廣式家具。一般認爲蘇作更多地保留了明式傳統，廣作更多地代表著清式風格，而京作居於兩者之間。

2-3-2 清式家具之功能性

清式家具是明代家具的繼續與發展，選材仍優質硬木爲主，種類和型式都與明代家具一脈相承，只是在製作上更注意雕琢，追求華樞和堆砌，在後期廣泛使用木雕、鑲嵌、彩繪等裝飾手法。而清式坐椅在架構上很少採用明式坐椅的後腿和立柱相連的形式，而更多地採用呈曲線有束腰的架構。

2-3-3 清式家具之種類

清式家具品種多樣化，如依使用之功能性分類爲四大類：

椅凳類：杌凳、坐墩、交杌、長凳、椅、寶座

桌案類：炕桌、香几、酒桌、半桌、方桌、條几、條桌、條案、書畫桌案

床榻類：榻、羅漢床、架子床

柜架類：多寶格(博古架)、梳妝台、面。

2-3-4 清式家具的時代背景

我們所謂清式家具，乃是指康熙末至雍正、乾隆、以至嘉慶初的清代中期，是指這一段清盛世時期的家具。清代家具，經歷了近三百年的歷史，從繼承、演變、發展，以至形成為自己的獨立風格，而造成如此獨立存在的特色原因如下：

(1) 城市經濟的發展

在康熙末，經雍正、乾隆，至嘉慶。這段時間是清代社會政治的穩定期，社會經濟的發達期，是歷史上公認的"清盛世"時期。這個階段的家具生產，也隨著社會發展、民眾需要和科技的進步，而呈興旺、發達的局面。這時的家具生產不僅數量多，而且形成為特殊的、有別於前代的特點。

(2) 商品經濟的發展

清初三朝盛世的繁榮，進而促使了城市鄉鎮的繁榮。當時各級官吏貴族對於精緻家具的需求，也促使了市場商品的大量生產，而經濟的發展不僅大大增加了家具的需求，而且改變了社會習尚，也興起了普遍求家具陳設的風氣。也由於開放通商，家具工作坊不但要供應內需，也要應付短期進駐的歐洲商人，需求量龐大。

(3) 開放海禁、通商頻繁

自明神宗萬曆之初迄清高宗，凡二百年，由於東西方彼此往來頻繁，東西方彼此往來頻仍，不但西洋建築、繪畫等藝術漸輸入中國。另外，東南亞一帶的木材，如花梨、紫檀、紅木等亦源源輸入。這些生產於熱帶的木材，具有質地堅硬、強度高、色澤紋理兼美的特點，因此在製作家具時，採用較小的構件斷面，製作精密的榫卯，並進行細緻的雕飾與線腳加工。在這種條件下，加上當時手工藝技術進步，使得明清家具在造型藝術上有了高超的表現。

(4) 中西文化的相互交流

明清之際，西洋文化進入中國，繼葡萄牙人之後，荷蘭人在康熙時代，發展了興盛的對華貿易，英國商船又寄荷蘭商船而至，兩者都載了漆器、琺瑯器、玉器、毛毯和別的較平常的貨物離去。由於大批工藝品向西方推銷，更因西方人士的喜愛，以致歐洲十八世紀盛行的洛可可藝術受了一些影響，因此被稱以「洛可可風格」的許多作品因而誕生。加上當時由於遠東貿易的活躍，其中也反映了中國風的流行。明、清之季海禁開放，對外貿易的頻繁，於初期中國影響西洋，而後西洋的也帶進中國。

(5) 社會階級變動

清代家具在康熙帝以前還保留著明代的基本風格，隨著當時的經濟與思想狀況的變化，直到乾隆時期，產生一個較為明顯的變化，形成獨特的清式風格。明朝滅亡，清軍入關，經幾十年的統一，穩定了政局。即鼓勵發展生產，在經濟發展的同時，手工業和商業也得到了恢復。清初康熙、雍正、乾隆三朝盛世的繁榮局面，為清式家具的形式和發展創造了有利條件。此外，在商品經濟和手工業技術發展的同時，統治階級盤剝和奴役勞動人民，為他們修建起一座座住宅、官邸、庭院、園林。在最高統治者的影響和帶動下，各級官吏及地方豪強競相效法，在統治階級中間形成一股爭奇誇富之風，這種社會風氣，對家具業的恢復和發展起到一定促進作用。

道光以後，經歷了鴉片戰爭等一連串的喪權辱國事件，中國社會進入了半殖民地、半封建社會，國勢開始衰微，外來影響日益擴大，外來家具也不斷輸入，傳統的家具風格，受到了衝擊，並隨之發生了變化，造成了不良傾向，這就是清代晚期家具的特點。

2-3-5 西方設計思潮的影響

在盛清時期頻繁的通商，中國家具藝術以及歐洲的巴洛克風格相互影響下，對當時的清式傢俱的工藝價值產生了改變，已不在像明代時著重於理性及實用，明代的理學思想的退化，進而演變成追求華麗的、繁複的視覺裝飾元素，此時的家具已脫離由生活上的需求，對於當時西方文化對於中國社會的人文與經濟價值觀的影響可見一般。

2-4 明清與歐洲的相互影響

明神宗萬曆初年間至清高宗乾隆末期兩百年間，西洋文化對中國的影響，自咸豐以前是在集各國通商要阜的廣州，當時如丹麥、西班牙、美、瑞典、英、荷等國於廣州建立商館，西洋建築形式在中國頻頻出現。

明清之際，西洋文化進入中國，海禁開放，對外貿易的頻繁，於初期中國影響西洋，而後西洋的也帶進中國。然而明至清初中國家具風格仍流連於中國傳統的古雅風格。明代藝術潮流走的是接近實際生活的日常題材，講求風流瀟灑的浪漫主義，江南中心的蘇州地方，文人便表現一種賦性疏朗，狂逸不羈的逸興。所以對這些繁複的西洋風格建築、家具當時人並無興趣接受。

2-4-1 巴洛克式家具的起源

西洋巴洛克式(1600~1750)家具的起源，推論是起在荷蘭。當時荷蘭南部安特衛普(Antwerp)常生產眾多造型特異的家具，輸出西歐各國。當時的設計就採用了中國式的駑腿(馬蹄形足)設計。也許有人會認為巴洛克這種駑腿設計是源自早期家具腿柱的希臘桂氏渦捲狀裝飾，但由實際造型上線條性質的確定，純粹係仿自中國風格的形式(見圖兔既拋)。其後法國路易十四時期，皇室室內裝修師，珍、貝賀安(Jean Berain)更融合了這種萌芽於安特衛普的早期巴洛克家具技術風格，使路易十四樣式集古典雅緻之大成，並且廣泛的採用中國生漆的塗裝。

2-4-2 中國家具風格對歐洲相互影響

英國巴洛克式樣，威廉瑪麗時期，因其王身兼荷蘭的統領，故當時家具也受荷蘭巴洛克影響，尤其荷蘭風格的引進，促成了英國胡桃木製家具實用造型之發展，於是荷蘭巴洛克風格採用的中國式駑腿又再次被西洋家具廣泛的運用了。威廉瑪麗期椅背採透雕裝飾。安妮皇后時代又更深受荷蘭影響，其風格特點如下：

- (1) 貼木技術和鑲嵌細工高度發展所帶來滑膩優美的造型感覺。
- (2) 應用中國的花飾和漆繪技巧建立起英國本身的裝飾造型。
- (3) 中國式彎腿加上下端球爪足的變化。

小結：

中國的工藝品推廣到西洋去，自宋朝以來，在明清兩代都是最鼎盛時期，明清家具今有許多實物流傳在國外，尤其明代中國家具至今仍備受西方人士的珍賞。中國悠久的文化

歷史對於家具設計的影響，更加深了中國古典家具的藝術價值，特別是清代時期的東西
方文化的融合，對於西方國家的設計風格亦有著重要的影響。

2-5 現代家具之發展

家具的發展，除了實用性的功能、價值外，含有一種藝術的意涵。在現代家具的產生中，從
古典、歷史的樣式，漸漸轉變為具有現代風格的家具，而這種轉變的過程是一種反古典式樣、
反歷史主義的歷程。

2-5-1 轉化古典、歷史樣式

自古以來，西方貴族王室的正統家具均是擬建築而製作而成的。古典主義 55 或歷史主
義 56 的道統主流表徵在建築空間元素大約為五個典型：柱式、神龕（凱旋門）、山牆（三
角楣樑及圓拱）、球穹及巴士力卡（Basilica）剖面。而家具的擬建築化，如將柱式椅背
作成山牆、櫥櫃門做成建築立面或神龕。至 1814 年德奧比德買爾時期（Biedermaier）
禁止政治活動類似中國明代清談時期的簡單小貴族生活，令古典精簡家具大為興盛。而
索列特（Thonet）用造船夾板技術製成的彎木家具在博覽會中引發簡潔的機械美學構造
並被維也納王室公爵接受，蔚為風氣。

2-5-2 平民社會思想

英國美術與工藝運動是反歷史主義裝飾的先鋒，亦是平民社會思想的家具設計改革倫
理的提倡者。美術與工藝運動低貶工業量產矯飾的維多利亞家具壟斷民生經濟，反之
提倡平民化和結構忠實化的家具呈現。這場改革運動結合社會福利思想，是以民居式
樣及哥德結構精神對抗歷史主義。

古典主義（Classicism）稱為泛古典主義的統稱，展現主流傳統學養（胡寶林，2001）。
歷史主義亦可戲稱「權勢主義」，宣示合法性君主權勢（胡寶林，2001）。

2-5-3 反歷史主義浪潮

震顛派、新藝術運動、德國工藝聯盟在十九世紀與二十世紀初使反歷史主義浪潮更加
蔓延。震顛派謹守實用原木精工的簡潔構造美學，與帝制歷史主義裝飾的表現決裂；
新藝術運動繼承了部份的美術與工藝運動的精神，反歷史、崇尚田園、自由、浪漫、
神秘，但重要的一點是德奧派新藝術運動，認清需接受工業的進步，新材料的理性運
用。新藝術的設計家們更進而表現出現代性的理性美學；德國工藝聯盟宣言是繼承美
術與工藝運動的遺志，結合藝術與工藝，透過工業化生產出精緻化、系統化、企業形
象化，並找出新的型式。

2-5-4 技術化、工業化理性美學

包浩斯總結反歷史主義、反裝飾、社會化、技術化、工業化促成理性美學、機械美學、
自由空間的國際主義美學，結合藝術、工藝和工業生產的社會福利思想，加以與工業
結合產生出量化生產的家具，新材質、新技術的運用讓家具呈現出現代化，讓包浩斯
所設計的家具成為簡潔、理性的機械美學。

2-5-5 重返個性化、藝術化的後現代設計風潮

義大利由國際主義重返個性化、藝術化的設計風潮，經過現代主義的理性風格轉變為
後現代的設計思潮，多元化的社會思潮、折衷的混血精神，產生家具的多元化、個
性化。新材料的呈現，由單一化到多元自由複合，由少到多的轉變，讓家具更具特色

及個性化。

2-5-6 法國帶領後現代之「新設計」

新設計反對宰制的教條、反對由大眾消費和資訊導向的單一性和一致性。它表現出家具的新時代精神，呈現出今日民主時代，以及多元的後現代情境，揚棄教條主宰，反對歷史式樣的模擬，即使是運用歷史式樣的主題也是深藏反諷的俏皮動機。

2-5-7 當代家具思潮

當代家具的新設計是以打破統一的語言，而尋求設計風格的多樣化，新設計的此一概念可以說是也被稱之為新巴洛克，以儀典化、雕塑化及材質的對話，極簡、極原型或極具象徵意義的實用、裝飾、想像兼備的家具。

而後現代主義所有趣的地方，是將設計的歷史包袱忘卻，即使是以歷史為主題加以表現，也用另一種有趣、幽默的方式呈現，也讓今日的設計成為一種多元對話的表現。

第三章 家具風格造型特徵分析

3-1. 明式家具風格造型之特徵

明代家具注重材質，並且運用精巧的榫卯技術，創造出圓潤大方的線條，它的造型具有簡鍊素雅、秀麗端莊的特有風格。而清代家具在早期的時候與明代並沒有太大的變化，然而到了康熙、雍正、乾隆三代，風格大幅地轉變，以下介紹清代家具之特點。

3-1-1 造型上簡練、典雅

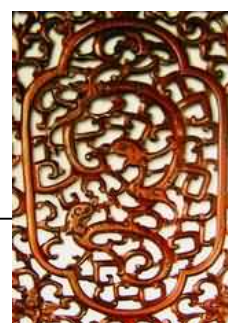
明式家具在結構或是局部裝飾上都有著極為勻稱而協調之比例，我們可以從各式的明代家具中看到，在每個腿子、棖子、靠背、搭腦之間，它們的高低、長短、粗細、寬窄，都著重於勻稱和協調的感覺。而在整體造型上則是以線條為主要架構，透過線條的組合，表現出簡練、質樸、典雅、大方之美。

3-1-2 結構嚴謹

明代家具的榫卯結構，利用了質理堅實緻密的硬性木材，透過力學原理，將榫頭和卯眼精確地嚴密扣合，兼顧實用性及美觀。明代家具的結構設計，是科學和藝術的極佳結合。時至今日，歷經幾百年的變遷，家具仍能牢固結實，榫卯結構的組成學問不但是中國古代工匠的智慧結晶，更是中國流傳的寶貴遺產。

3-1-3 樸實適度的裝飾及紋飾

裝飾上，講究樸素不虛華，在雕刻上，利用雕、鏤、嵌、描等技巧。另在裝飾用材上也很廣泛，琺瑯、螺甸、竹、牙、玉、石等等都為所用。但是，決不貪多堆砌，也不曲意雕琢，而是

根據整體要求，作恰如其分的局部裝飾，讓人不覺得矯揉造作，反顯得清新自然。它特有的美學個性和藝術也鮮明地體現在紋飾圖案上。

中國紋飾圖案具有繼承性和趨同性特點，每個時代的出品或多或少地含有歷史的原素，每個品類的裝飾性也可能在其他品類中出現。明式家具的紋飾題材許多都是承傳的。如祥雲龍鳳、纏枝花草、人物傳說等，這些題材在織繡、陶瓷、漆器等品類中常能看到。不過明式家具的紋飾題材仍有自己的傾向性和選擇性，如松、竹、梅、蘭、石榴、靈芝、蓮花等植物題材；山石、流水、村居、樓閣等風景題材；魚藻、祥麟、瑞獅、喜鵲等動物題材較多見。明式家具紋飾題材最突出的特點是大量採用帶有吉祥寓意的母題，如方勝、盤長、萬字、如意、雲頭、龜背、曲尺、連環等紋，與清式家具相比，明式家具紋飾題材的寓意大都比較雅逸，頗有“明月清泉”、“陽春白雪”之類的文儒高士之意趣，更增強了明式家具的高雅氣質。

3-2. 清式家具風格造型之特徵

清初家具沿襲明式家具的風格，但隨著歷史發展，滿漢文化的融合，以及中西文化交流的影響，逐漸形成了注重形式、追求奇巧、崇尚華麗氣派的清式家具風格，到乾隆時達到巔峰。乾隆時期的家具，尤其是宮廷家具，材質優良，做工細膩，尤以裝飾見長。多種材料、多種工藝結合運用，是清式家具的典型代表。在特色上可分為以下幾點：

3-2-1 造型上渾厚、莊重

清代家具一反明式家具樸實、典雅、文秀的書卷氣席，取而代之的是絢麗、豪華、厚重的富貴氣派，反映在用料選材上，清式家具推崇色澤深、質地密、紋理細的珍貴硬木，其中以紫檀為首選，而在結構製作上，為了保證外觀色澤紋理的一致，也為了堅固牢靠，往往採用一木連作，而不用小材料拼接。就總體而言，清式家具，尤其是清代的廣式家具，體態要比明式家具寬大、厚重。

3-2-2 選材講究、製作精良

注重裝飾性，是清代家具最顯著的特徵，清式家具的裝飾，以多量、富貴、華麗為訴求，多種材料並用，多種工藝結合。選材上講究，作工細致。在選材上，清式家具推崇色澤深、質地密、紋理細的珍貴硬木，以紫檀木為首選。在架構製作上，為保證外觀色澤紋理一致，也為了堅固牢靠，往往採取一木連作，而不用小木拼接。

3-2-3 繁複華麗的裝飾及紋飾

清式家具以雕繪滿眼絢爛華麗見長，其紋飾圖案也相應地體現著這種美學風格。清代家具紋飾圖案的題材在明代的基礎上進一步發展拓寬，植物、動物、風景、人物無所不有，十分豐富。

吉祥圖案在這一時期亦非常流行，但這一時期所流行的圖案大都以貼近老百姓的生活為目的，與明式家具的陽春白雪相比，顯得有些世俗化。晚清的家具裝飾花紋多以各類物品的名稱拼湊成吉祥語，如“鹿鶴同春”、“年年有余”、“風穿牡丹”、“花開富貴”、“指日高升”、“早

生貴子”等，宮廷貴族的家具則多用“祥雲捧日”、“雙龍戲珠”、“洪福齊天”、“五福捧壽”等等。總之，題材豐富多彩是清式家具紋飾圖案的特點之一。

清式家具紋飾題材大多出自老百姓的樸素生活或統治者炫耀權力財富的功利要求，不如明式家具來得超逸。對於紋飾題材的選擇，也不如明式家具講究，有些家具紋飾圖案顯然是單純爲了顯示華貴富麗，而很少注意題材的貼切性。明末清初之際，西方文化藝術逐漸傳入中國，至清雍正以後，仿西洋紋樣的風氣大盛，特別是清代廣式家具，出現了中西結合式家具，即以中國道統做法製成器，而雕刻西式紋樣，通常是一種形似牡丹的花紋，也有稱爲西番蓮的，這種花紋出現的年代要相對晚些。

清代工匠崇尚在一件家具上同時採用幾種工藝手法，如雕刻加鑲嵌，彩繪加貼金、包銅或琺琅等，材料的運用也趨多樣，常見的有家具上加玉、牙、藤、瓷等等。處理手法比起明代更趨多樣化、複雜化。如這一時期出現的紫檀嵌瓷扶手椅、玻璃香幾、嵌玉璧插屏、招絲琺琅寶座等都是清代特有的家具裝飾技法。然而偏執的追求、過度的粉飾卻往往導致畫蛇添足之嫌

3-3. 明清家具之裝飾技法

中國古典家具的「裝飾技法」，有「彫刻」、「繪畫」、「鑲嵌」、「貼花」、「拼圖」、「起線」、「車枳仔」、「按金」及「金屬飾件」，由於以上種種裝飾工藝的運用，使得古典家具呈現了多樣藝術的風貌。茲分項以表格簡述如下：

裝飾技法			
類別	形式	特徵	
彫刻 彫刻工藝是建築、家具中，所占比例最多，範圍最廣，表現繁富，感受強型、圖案多樣的首要技術，可以說建築與家具的裝飾，大多數的圖案紋樣，均賴彫刻完成與表現。彫刻的技法，可分爲「透彫」、「浮彫」、「凹彫」、「圓彫」等四種。	透彫 「透彫」又可分爲「單面彫」與「雙面彫」之板彫分類。「單面彫」指在木板之正面彫花、背面不彫。「雙面彫」指木板之正背兩面彫花。透彫如果甚厚，則有內枝外葉之立體透空表現。	在家具的裝飾圖案上，施以不透空的單面彫刻，其圖案得紋樣係浮出底面者，稱爲「浮彫」，或「陽彫」。	
	浮彫 	指家具之彫刻非只單面或雙面，而係四面八方、周圍皆爲立體可見之彫刻，故又稱「立體彫」。	指家具之彫刻非只單面或雙面，而係四面八方、周圍皆爲立體可見之彫刻，故又稱「立體彫」。
	凹彫(陰彫) 	指家具之彫刻非只單面或雙面，而係四面八方、周圍皆爲立體可見之彫刻，故又稱「立體彫」。	指家具之彫刻非只單面或雙面，而係四面八方、周圍皆爲立體可見之彫刻，故又稱「立體彫」。
	圓彫 	即是運用淺色的木材，加上黑色的墨線，所造成其對比視覺效果的「水墨線繪」技術，墨繪家具之裝飾作法可分爲二類，一是僅以簡單的幾何線條繪出如回文、拐子、卷草.....等裝飾圖案，另一則是在家具的主要面板處，繪製精美的花鳥、人物、山水.....等題材的畫作。	即是運用淺色的木材，加上黑色的墨線，所造成其對比視覺效果的「水墨線繪」技術，墨繪家具之裝飾作法可分爲二類，一是僅以簡單的幾何線條繪出如回文、拐子、卷草.....等裝飾圖案，另一則是在家具的主要面板處，繪製精美的花鳥、人物、山水.....等題材的畫作。
繪畫 傳統家具以毛筆蘸沾色料繪圖於上的技藝，份量亦頗重要。其技法品	墨繪 		

裝飾技法

類別	形式	特徵
類又可分為「墨繪」、「彩繪」、「漆繪」三種。	<p>彩繪</p> <p>板堵彩繪</p> <p>漆繪</p>	<p>具的彩繪，係指在家具的木板堵上，或玻璃窗堵之上所作的色繪畫裝飾。可分為「板堵彩繪」與「玻璃彩繪」。</p> <p>又分為【塗裝】、【雕漆】、【填彩】三種，塗裝最常見的方法即髹漆，一般稱為上漆、搽漆。可保持木器光潔，不易粘附污垢而發黴腐朽，甚至可以隱蔽木材的缺點，另外具有絕緣的作用，防止電流通過，其中美觀易於保養更是重要功能。</p>
鑲嵌		<p>鑲嵌是在未上漆，但已定型之木板上描繪紋飾花樣，再以鑿刀刻去要嵌入不同色彩或質感之物的厚薄。最常見且被廣為喜好的是螺鈿和木片，將之依紋樣鋸刻好，填入刻去的凹面中，以膠粘合緊壓，待完全膠合牢靠，即可打磨，刻上細紋線。之後木材部份即可上漆，漆上一次打磨一次使表面平整，凹洞縫隙也都補平色澤一致即成。</p>
貼花		<p>「貼花」即在木器的表面上，利用其他具有美麗材質紋理的木片（如花樟）作底，然後以石柳木或多種不同色澤的木片（或條、線）貼出各種花紋的技法。</p>
拼圖		<p>利用各種不同色澤紋理的木材，折成各種不同大小之小木片，特意在家具的某部位上嵌鑲，拼成圖案，並與家具本體色材紋理不同，形成襯托裝飾效果。一般用於櫥之頸肩部、梳妝台之屏肩、椅座面或靠背板等。</p>
起線		<p>用鉋刀鉋出家具面框、隔架、屜扇面堵邊框、腳薄部位之凸起線條，形成高低深淺層次的線紋。如此「起線」亦是一種裝飾，可彌補較單調的部位，增加藝術美感。</p>
車枳仔（鏤木）		<p>木工車床利用旋轉削木的原理，鏤出圓周面的粗細、大小、寬窄不一的各種圓橢形態、線條裝飾，相當優雅美觀，即可為家具的支柱、支腳亦可為窗條，及梳妝台之「頂尖飾形」、「踢腳檔」、「頂簷」、「懸垂」等，其技藝運用甚多。</p>

裝飾技法

類別	形式	特徵
按金(貼金、裝金)		<p>以金箔按貼於家具彫刻工，傳統為「黑漆裝金」、「朱紅裝金」與「五彩裝金」。「描金」以金漆或金粉，在已上漆之板上描繪金線，一般為「黑漆描金」與「朱漆描金」。「漆金」係在家具彫刻品上漆以金漆之作法。</p>
	<p>拉把</p> 	<p>「拉把」的裝飾工藝表現，位置大約於長方屨面中央處，或櫥櫃門之接合邊框中上方處。「屨面拉把」大多呈橫長 U 型之變化，有「橢圓形」、有「U 型」、有「倒梯形」、「心形」、「如意雲頭形」、或「藤芽形」、或「瓜藤形」、「多面稜形」等不勝枚舉。且為求拉屨後，預防「屨把」下撞之傷性傷及屨面，更於屨把下方接觸屨面處，加一凸起銅珠，則屨把下撞時，每發出撞擊之扣撞聲，不僅不傷屨面，且又悅耳好聽。</p>
	<p>匙孔</p> 	<p>「匙孔」指入鎖匙之孔，通常為期美觀牢固或防灰塵進入孔內，加按裝「曬孔連門面」、銅製銅片，形狀亦多種，有心形、果形、瓶形、花形，不一而足。</p>
	<p>屨環</p> 	<p>「屨環」指早期之桌櫥之屨環，為圓圈形之環，亦銜生甚多之屨環形，有「橢圓」、「半圓拱門形」、「壺環形」、「花藍形」、「葉形」、「葉中錢孔形」、「蓋罐形」、「葫蘆形」、「繩環形」、「長葉帶如意雲頭形」、「單魚形」、「雙魚形」、「雙連方勝形」、「瓜果形」、「雙套連環形」、「鐘鐸形」…真是不勝枚舉。</p>
金屬飾件 (五金配件)	<p>箱鈕</p> 	<p>指箱箭之合蓋銜接處，按裝「鎖面」及「箱鈕」以為啓閉，多為長方身下方如意雲頭之鈕面，可打開向上，關閉時下放按入凸出帶孔的銅洞以備穿入銅鎖鎖之。</p>
	<p>門框</p> 	<p>櫥櫃、或梳妝台門之銅框，一扇門有二個連接的銅樞。</p>
	<p>鎖面</p>	<p>「鎖面」係指家具之箱、櫃之按裝鎖鑰處，為牢固美觀，加裝銅皮片，一般皆為兩片併裝。「鎖面」之工藝設計，變化大、造形美，計有「長豎尺形」、「圓形」(半圓兩片組合)、「花邊長方形」、「葵花瓣形」、「正方四角縮花邊形」、「蝴蝶展翼形」……亦不勝枚舉。</p>
	<p>銅鎖</p>	<p>傳統家具的「銅鎖」，多用於儲藏重要細軟財物之櫥櫃、箱，其造型多樣，設計巧思，頗富工藝價值，且帶有濃厚趣味性。傳統一般的「銅鎖」呈連凹形，亦有呈魚形、牛形、琴形…等各式巧鎖形，大別之，可分「水族類」、「瑞獸類」、「器物類」、「福祿壽喜等吉祥文字類」之銅鎖造型。</p>

3-4. 現代家具設計特徵

當代家具的設計，呈現出家具的多元化，主題性的強烈，更或是一些生活中的題材、觀察、關懷，並運用幽默、趣味化的方式讓家具更是充滿了新鮮的視覺體會。多元表現出家具的一種新風貌，也讓家具設計的風格趣味化，讓家具的面向多方呈現。以下針對現代設計風格進行簡述：

3-4-1 新設計

90年代的「新設計」(Neo-Design)是一種可對話、可生活的家具，它所主張室內設計是自我實現的生活劇場。它亦宣言神秘、節慶、記憶、情感---椅子為人的化身。新巴洛克：椅子畫布、表演性、戲劇性、不忠實的裝飾、自戀與動態的表現其形式。或是以如雕塑手法為主，強調金屬質感、焊接手工，並展現出獨特的原創性

Alessandro Mendini-Proust's armchair, 1978

Eric Schmitt-1990

Eric Schmitt-Tisch aus Schmiedeeisen, 1991

3-4-2 自然主義

現代主義所運用的自然主義和明式家具及清式家具所蘊含的自然主義有所差別，明清家具對自然題材的運用在形狀上取自類似在自然界中的形貌，如鵝脖，裝飾題材也取自在自然界中的植物之象徵性意義，而現代主義的自然主義則真實的將一自然的材料不加矯飾的運用融入家具的一部份，以之將家具風格呈現出另一風貌。

George Nakashima-Conoid, c. 1961

Andrea Branzi-Animali Domestici, 1985

Shiro Kuramata-Miss Blanche, 1989

3-4-3 再設計

再設計觀念是將以前設計師的家具設計作品，像舊瓶新衣的模仿或挪用加入新的設計師之巧思、思想後，將一個舊有的設計作品，加入新的生命進而產生新的作品，這種設計當然不排除新藝術，古典主義或歷史主義的作品再設計也將家具注入新的思想已呈現出一個全新之作品。

3-4-4 象徵性

Alessandro Mendini-Redesigned Thonet chair, 1979

現代家具的象徵性意義，是多元性的對話，不論是從家具的形式、造型、色彩或功能都有所蘊含的象徵意義，在明清家具亦具有其象徵性意義，如明式家具之官帽椅之名稱、造型都具有身分地位之象徵；清式家具則以有機、繁複線條呈現出對當時設計的一種觀念及思潮。在現代家具的象徵性上，有時也運用新材質及新技法，呈現出家具所具的新時代精神及時代的發展，而所呈現出作品的多元對話，在今日的社會中亦是一種民主之意識、多元、多樣之發展及融合。

Hans J. Wegner for Carl Hansen & Son, CH24, 1950

3-5. 明清家具與現代家具特色比較

在中西方家具（以下通稱坐具為家具）的分析比較中，透過分析家具案例以探討其風格特色。在此所採之分析比較的原則以形式、構件、元素方面著手，運用分類比較的方法，分析出明清家具與現代家具的關係性。

下面列舉其明清家具分類中較為常見之四項家具類型，將其類似風格中尋找現代家具的「似曾相識」代表作，進行特點敘述及描述比較分析結果。

此類型當中的多以明顯的曲線元素取代了裝飾飾紋，整體而言偏向於現代設計當中的再設計取向，構成更是以強調材質本身的特性，而也較偏重於實用的功能形式，由此也顯現設計者的巧思。

案例	明式家具	清式家具	當代家具
形式	 <p>明式交椅</p>	 <p>清式三折式躺椅</p>	 <p>Alessandro Mendini-Redesigned Thonet chair, 1979</p>
特徵	<p>交椅承襲宋、元的形式。多擺設於中堂顯著的位置，表示坐者身分地位的尊榮，有凌駕四座之意；椅圈靠背與交杌的聯接部位也是交椅的特色。此外在交接或接榫的部位也都以銅葉片包裹搭接；椅盤或貼地橫材的立面均雕有陽起卷草紋；使通體比例勻稱之餘更富於裝飾的效果，相當醒目。</p>	<p>躺椅顧名思義可坐可臥，是一種休閒椅，一般使用於非正式的空間，如半戶外的廊下或庭園之中，故俗稱逍遙椅。椅背與托腳部分以直條細板構成，座面帶曲線，支腳採交椅的形式可以摺疊收取便於攜帶搬動；椅腳橫帳為車床鑿木，為近代產物。就整體造型而言，仍具有明式風格形式，與其它清式家具相比較，較無裝飾性，以實用性為主。</p>	<p>在簡約的現代家具上以抽象的繪畫手法，打破了藝術與日常生活的界線，讓家具是一張椅子也是一幅畫作，將單純的簡單原形加以活潑、趣味化。這種方式是在當代家具中的另類呈現。</p>
分析	<p>以明式圈椅為首所發展出的型態，接脫離不了圓順挺拔的構成方式，即時時代有差距，但仍可發現明清家具的現代性，其差異性在於明清家具仍使用些許的飾紋作為其設計元素，而現代家具則無，其形式也與自然主義強相呼應，將自然的材料與型態不加矯飾的運用融入成為家具的一部份。</p>		
形式			 <p>Paul Coldman- George elson-</p>

	<p>明式黃花梨光素靠背圈椅</p>	<p>明末清初-紫檀有束腰帶托泥圈椅</p>	<p>Cherner,1957 Pretzel,1957</p>
<p>特徵</p>	<p>明式座椅中令人印象深刻的是圈椅和官帽椅兩式，一是圓順，一是挺拔，堪稱典型。 此椅通體光素，全無雕飾，而純以紋理材質，架構組合與俐落的線條為特色，椅面和靠背椅圈的高度約略相近，比例尺度適中，是圈椅的基本形式，惟座面之下與腳部下截處，四面以羅鍋根加矮老的做法並不多見，一般是採用卷口子較多；由前、側、背的漸次提升表示步步高升的意思。</p>	<p>此椅形大而結構和雕飾均較繁複，相當特殊。其主要構件和格局雖有明式圈椅風貌，但製作方法應是清代雍、乾年間為宮廷特別製作的變體，耗費工料，由此可看出清式家具的裝飾性已逐漸使用上，也一改明式家具的簡潔形式，使結構複雜化；呈現重形式與裝飾而忽略結構的可說是明式家具與清式家具的特色結合。</p>	<p>此類家具中纖細木料的彎曲構件，展現出家具材料的張力，旋轉的木條傳達出視覺的動感，亦極細、薄的扶手展現出家具的自由曲線及另類之風格，亦沿襲了明式曲面造型加以強調，但捨去了裝飾風格，轉而強調簡潔俐落的造型。</p>
<p>分析</p>	<p>此類型中可明顯發現與前述之家具型態的差異，以直線造型為構件，明式家具仍是堅持簡約的線條處理而略帶弧形線條，但於清式家具則以強調直線造型，加以運用雕工飾紋元素的裝飾性呈現華麗濃厚感，也看出清式家具的實用性與裝飾美感的兼備及清式家具的設計形式。在現代家具的 Y chair 帶著明式家具的極簡設計風格，其運用了現代設計的象徵性型態，使現代與古典做一融合，然而就此我們更可以看出明式家具的現代性。</p>		
<p>形式</p>	 <p>明式官帽椅</p>	 <p>清式紫檀無束腰扶手椅</p>	 <p>Hans J. Wegner for Carl Hansen & Son, CH24,1950</p>
<p>特徵</p>	<p>此椅在挺直中略帶弧形線條的上部造型，和下部方正的結構相互對照成趣。整張椅光素，顯露自然紋理；上身全用圓木，採四欂的木梳背，空靈而伶俐；下身用方材，正面素直券口子加重視覺的分量，側面是素牙條，與上身的透空感互有呼應，腿部外修圓角，內側有單稜線腳，可見做工考究之處。</p>	<p>椅子以紫檀木道統手工藝製造而成，其扶手，後背，皆採用透雕，浮雕等技巧雕拐子和饕餮紋飾。四平面下無束腰，面下鑲窪堂肚牙條與腿邊牙相接組成券口子牙。下帶四面平式托泥龜角足。做工精細，雕工嫻熟而流利，是清代風格的精品，具有很高的收藏價值和觀賞價值。</p>	<p>CH24 是由丹麥設計師 Hans J. Wegner 所設計，出生於 1914 年的他，對於傳統的 Scandinavian 斯堪地那維亞木工技藝工法，有著非常的熱情，特別是對於木紋的運用及細部木作的處理。以東方風格元素為設計概念，創作出這張風行了半個世紀的好作品。</p>
<p>分析</p>	<p>在此以明式家具而言，其椅背上的雕紋形式使整體較偏重於清式家具的設計風格，而清式家具華麗的雕工、裝飾雲石及椅腳的設計，融入巴洛克風格，但仍不失清式家具的華麗古典。現代家具的設計形式更是直接運用了巴洛克繁複華麗的曲面及雕飾與濃厚的彩繪圖案相結合，呈現現代新設計的型態。其三者雖形式上略有異處，卻能看出其中的演化脈絡，也表現出其各自獨特的藝術風格及韻味。</p>		
<p>形式</p>	 <p>明式紅木透雕靠背玫瑰椅</p>	 <p>清式太師椅</p>	 <p>Alessandro Mendini-Proust's armchair,1978</p>
<p>特徵</p>	<p>玫瑰椅的體形在扶手椅類中，屬於較小者，是明代極為流行的一種形式。其基本造型是靠背和扶手均垂直於椅面，且較低矮，兩者間高度差不大。江浙地區稱爲「文椅」，可能是因較受文士喜愛，便於依桌寫作而通稱之。通體的雕飾繁複；靠背板透雕六螭捧壽紋，龍形長尾捲轉滿佈，橫根下三面均安團螭紋卡子花；座面下也飾以浮雕螭紋和券口子牙子上的枴子紋。文勝於質，禮華妍麗，和</p>	<p>太師椅的名稱通行於東南海，專指有靠背帶扶手，置於民宅廳堂的最正式和尊貴的座椅，形似明式的南官帽椅，但較壯碩厚重。此式是廣式作工，椅面前緣有雕花牙條，中間以雙錢爲飾，與靠背圓形雲石相呼應，甚爲醒目，是裝飾的焦點，在雕工上亦受到了巴洛克形式的設計風格之影響，呈現繁複的裝飾性。</p>	<p>此類家具呈現強烈的裝飾效果，在花布上運用自然主題紋飾，另結合現代設計其幽默風趣的方式，展現出家具中的自由性及創新主題，與清式家具相比較，即可發現此類家具多以運用巴洛克形式的裝飾效果與節慶和戲劇風格軟化，呈現出新家具的一大特色。</p>

明式家具典雅簡鍊的情趣是有所別，在整體比例上而言仍屬佳作。

由上述比較之下可看出，於明式家具方面而言較不尚雕飾，而是講求和諧及對比的设计原則，著重於外形線條上的清雅，縱使有細刻圖紋的出現，亦會預留邊位或大幅的素面作為對比陪襯，在於強調"古樸"與"古雅"，充分呈現出木材本身自然美的質樸特點。

清式家具走的形式與明式家具截然相反，由重神態變為重形式，在追求新奇中走向繁瑣，在追求華貴中而走向奢靡。清式家具上顯得穩重寬濃，方直型式多於明代曲圓設計，構件清式較明式而言多以飾紋加以細膩雕刻，呈現華麗的視覺感受，兩者雖然在形式仍有部分延續，而卻發展出各自具有獨特的藝術風格及韻味。

在此藉由家具的樣式比較，發現明式家具的清巧簡約與清式家具的繁複性及裝飾性，其現代性及時代精神，在當代家具的思潮中仍可顯現。過程中也不難發現，明式家具已相當具有二十世紀的現代設計觀、時代造型語言，而清式家具在強調視覺的部份亦同於現代設計所強調的型式設計大過於功能性，兩者均呈現跨時代感。在造型上也多以直線條為重點，即使有曲線的運用亦為功能性的或是整體感，逐漸轉往直線單純、幾何的形式。當代家具與明式家具、清式家具所具的造型風格也有多處相似性。也經由明清家具與現代當代家具的類型分析之後，表現出所有家具類型的豐富性及多元性。將家具的造型、設計構件元素、色彩、材質藉由西方現代設計中，看出明清家具現代形式之現代性；也發現在今日家具的設計中不乏明清家具的縮影，也藉由當代家具的轉化得以繼續延伸家具之現代形式精神、造型與語彙至當代家具的呈現。

第四章 結論

自人類文化發展之初，古原始人類為了求得生活的便利而產製了許多的生活應用家具，而這些家具隨著時代的演進，轉變了其功能性，為了迎合人們在心理上、視覺上並兼具實用的需求下所生產的現代家具。但在現代，家具的生產仍以少數優良設計作品能包含其文化意涵的轉化，多數則以量產為目的，就此點來說實為可惜之處。

家具設計不僅是實用性的物品，在不同文化中，所代表的意義是更是歷史過程中的見證者，強烈的反應著民族文化、社會變遷與朝代興衰。在本報告中初步的淺談了明式與清式家具的演進與發展，讓我們發現及體會到古人的智慧有多麼的不平凡。在今日科技日新月異的台灣，現代家具設計風格，不管是儉約的設計，或是後現代解構手法的創新，都需要將民族文化融入其中，才能發產出台灣地區特有的設計形式；就像西方國家也多處應用到東方主義的設計意念，進而轉化成他們獨有的設計風格，在國際上發光。在此報告之後，也使本小組深

刻體認到文化意涵的傳承所代表的不只是過去，更是現在及未來，有了前人在藝術文化當中長期累積，也才能有造就後來更優良的設計品。

本報告之不足處：

由於中國家具文化所可探討之處多於廣泛，但礙於本組研究報告之時間與人力限制，只能粗淺的做出概略的介紹，無法進行深入探討，因此若能更加強針對明清家具與現代家具中的關連性深入研究，是未來努力的方向。

《參考資料》

書籍

1. John Pile 著，官政能譯（2000）家具設計---現代與後現代。台北，亞太。
2. 王受之（1997），世界現代設計。台北，藝術家出版社。
3. 李玉龍（1982），近代設計史。台北，六合出版社。
4. 胡德生（1998），中國古代家具。台北，台灣商務印書館。
5. 崔詠雪（民 83），中國家具史。台北，明文書局。
6. 王肇楠（1998），台灣傳統細木作榫卯集。台北，左羊出版社。
7. 胡德生（1998），中國古代家具。台北，台灣商務印書館。
8. 王世襄（1985），明式家具研究。香港，三聯書局。

期刊論文

1. 許忠文（1999），後現代風格的視覺形式於家具創作應用之研究。國立台灣師範大學美術研究所。
2. 黃東啓（2002），中國道統繪畫中生活空間的家具研究。中原大學室內設計研究所。
3. 李立敏（1998），中國家具型態構成之我見。木工家具，第 204 期：90-95。
4. 胡寶林（2001），家具設計的昨日和今日。台北，現代美術雙月刊：10-22。

網站

1. <http://www.shf.cn/HtmlInfo/2003121114938.htm>
2. <http://www.soogu.com/HTM/yangjiuwang/yangjiufuwu/yingyongyufazhan/2.htm>
3. <http://gz.house.sina.com.cn/news/2004-07-21/565877.html>
4. <http://www.arch-world.cn>
5. <http://www.tyccc.gov.tw/fur/Bb201.htm>
6. http://www.artchinanet.com/artexpo/jiaju/m_jiaju.htm
7. <http://www.tyccc.gov.tw/fur/Bb1.htm>