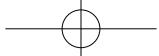

1

京作传统家具

京作家具是指清代内务府造办处奉旨承办制造和采办的家具，以紫檀、黄花梨、乌木、楠木和红木等几种硬木家具为主。特点是雍容华贵，富有皇家气派，有红木家具的“官窑”之称；榫卯结构讲究，造型落落大方，被业内人士普遍认为代表了中国古典家具的“最高水准”，也代表着明式、清式家具的“主流”。

本章介绍了京作家具产生的时代背景、主要特征、原料与辅料以及加工工艺和装饰手法。

1.1 京作传统家具概述

中国传统家具文化博大精深，以名贵硬木为材质的明清古典家具艺术曾经抵达人类家具文化的顶峰，在世界家具发展史上写下了举世瞩目一页。在现代人津津乐道于“全手工”、“定制”、“限量版”等与高端生活方式相伴的时尚语汇时，翻开中国传统手工制作的历史——从夏、商、周到元、明、清，我们会惊讶地发现，至少从2000年前起，中华民族的祖先便开始以与今天LV、AMANI、VERSACE等国际知名品牌灵犀相通的创意智慧和精工细作的精神，在人类文明进步的河床上撒下了手工劳动的艺术结晶。

“京作”中的“作”在这里读四声（去声 zuò），特指传统手工业的某一风格流派。它与“太和木作”中的“作”不同，“太和木作”中的“作”读一声（阴平 zuō），特指传统手工业中的一个作坊门类。

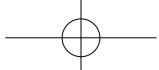
据考证，中国的官营手工业始于西周（在那之前就有了私人作坊），至明清两代发展到鼎盛，形成了成熟的门类划分、管理机构、监察组织、劳动力制度、物料来源和使用规程。清代官营手工业是建立在自然经济基础上、与当时的专制统治相适应的一种官办手工艺生产与政府管理商品市场相结合的特殊的经济模式。中国传统家具制作中的“京作”，就形成于清代官作制度的成熟时期。

京作家具（也称为京式家具）作为一个概念，指清朝内务府造办处奉旨承办制造和采办的家具，以紫檀、黄花梨、乌木、楠木和红木等几种硬木家具为主。

从产品诞生年份看，京作家具分早期和晚期两部分。早期京作是指清代帝都北京上层社会家具的流派，并非一般的民间用品。理解这一概念要注意两点：其一，并非在北京做的家具就叫京作家具；其二，从严格意义上讲，北京地区、天津地区与河北地区的民间日用家具在当时也并非真正的京作家具。

据称，中国传统红木家具按地域制作风格划分，分为京作、苏作和广作三类。其中，京作以北京宫廷家具与工艺为代表，特点是雍容华贵，富有皇家气派，有红木家具的“官窑”之称；而苏作和广作代表着地方红木家具的制作特色和水准。

京作家具的榫卯结构讲究，造型落落大方，被业内人士普遍认为代表了中国古典家具的“最高水准”，也代表着明式、清式家具的“主流”。而京作家具满足的是人们对家具艺术的极致追求，是材质、工艺和设计的完美统一，也是家居、文化和艺术相结合的奢侈品。所以，很多收藏家和爱好者都以能拥有一套正宗的“京作红木家具”为傲。

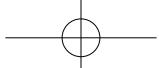

历史上，皇宫里用的家具都富丽堂皇，制作者也无不精心地设计和制作。所以，古典的京作老家具制作水准很高，红木业者也在不断地从中学习和研究，力争在研究的基础上，把它们重新制作出来。图 1.1.1 是北京皇林苑制造的部分产品。

京作古典红木家具是极具东方神韵的艺术精品，所蕴含的传统元素是对中国传统文化的浓缩。红木家具不仅是一种器物，更是中国传统文化的一种具体体现。也因此，红木古典家具今天依然散发着旺盛的生命力。

■ 图 1.1.1 皇林苑产品

1.2 京作传统家具的时代背景

明朝结束后，满族建立清朝政权，当时紫禁城的家具和城楼宫殿曾遭到严重损毁。清朝统治者为重振帝国尊严，一方面大修宫殿，大造皇家园林如圆明园、承德避暑山庄；另一方面竭尽财力物力，追求豪华富贵的室内陈设，致使清朝的家具需求量急剧扩大。图 1.2.1 为紫禁城的全景图，图 1.2.2 是圆明园的复原图。

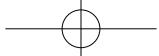
最初时，清廷家具的主要来源是向原产地采办。康熙年间还是循明朝旧制，从盛产精美家具的苏州地区采办。大家都知道《红楼梦》的作者曹雪芹，其祖父曹寅当年就曾任江南织造一职，专门负责在

江南地区为皇家采办丝绸、家具及食用物资。《红楼梦》四大家族中的另一大家薛家，就是专门负责所采办物资的物流货运和直供宫廷的采办供应商。

雍正当政后，皇帝本人和整个宫廷的器用审美习尚渐渐与明代有别，适应这一变化，广式家具得到统治者的青睐，逐步取代了苏式家具的地位，成为宫廷家具中的主宰。所以说，京作家具的形成之初，宫廷家具大部分是苏、广和西北进贡的精品家具，且数量巨大，我们称其为“贡作家具”。这些家具有别于当地产的普通家具，是因为带有宫廷的味道，以及封建社会皇权至上的权力色彩，即“普

■ 图 1.2.1 紫禁城全景

天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”。所以，这些专门为宫廷定制的专用家具，就形成了自己的独特艺术风格，虽然不是在北京生产的，但具备了京城“宫廷意志”鲜明的艺术特征，这就是最早的“京作”。

据清宫档案记载，仅乾隆三十六年（1771年），就有两江、两广、江宁、两淮等家具产地向宫内进贡大约150件家具。

应该强调的一点是，京作家具即使是在各处采办的，但却是由内务府造办处根据需要出样、监制的，甚至皇帝会亲自参与设计，下旨造办处，再由广州、苏州等地工匠吸收两地的特点和优长进行制造，“京作”也就日臻成熟。

京作文化诞生并成熟于清代康雍乾盛世，家具是其重要代表。当时，中国传统的金作、玉作、雕漆、珐琅、瓷器制作等工艺，也无不达到顶峰。这些代表性门类与京作家具一起，构成了大的京作文化体系。

京作家具就像当年徽班进京与昆腔融合后形成京剧文化一样，二者在形成的历史背景和艺术融合

上具有相似点。它们都是当时“先进文化”的代表，居于社会政治、意识形态和审美思想的主流位置。

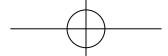
京作文化包括大文化体系和泛文化表征。大文化是传统深处的儒、释、道文化；泛文化是渗透在历代劳动人民日常生活中的文化细节，通过家具和其他器物的造型、纹饰等体现出来。

儒家讲究中庸、和谐，讲究君臣父子上下尊卑的秩序感，代表主流价值观的京作家具渗透着天、地、君、亲、师的秩序感和尊严感。中庸之道在器物形式上重视中正、中行，在思想内蕴上主张凡事恰到好处，以免过度适得其反。京作家具整体造型和谐对称，图案大多也对称分布，很好地体现了儒家文化的中庸内核。同时，儒家文化极讲究入世精神：“文以载道”、“天下兴亡，匹夫有责”等。文人以家国天下为己任的精神，表现为家具线条横平竖直、方正质朴和顶天立地之感，有士大夫的严谨气质和风骨。

佛学讲究潜心修为，追求生命和宇宙的真谛——或如小乘佛教独善其身，或依大乘佛教普济天下。这些思想表现在传统家具文化中，既有形而

■ 图 1.2.2 圆明园复原图之一

上的符号意味，也有一些针对性很强的实用器物。

“道”以老庄哲学为滥觞，讲究“天人合一”，天地草木、花鸟虫鱼、狮虎龙凤，使人们的居住环境出现了自然因素。尊重自然规律，体现在家具上是精细的转角、线面关系，以及各部位圆润的过渡等，都诠释了“道法自然”。天人合一是一种普世和谐观。京作家具作为中华传统文化集大成者，演绎着当时社会通行的大“道”。

中国古典家具文化的形成是民族智慧的结晶，京作家具的诞生是民族大融合的产物，其间当然不乏杰出的推动者。清代京式家具的创新与发展，与当时学士名流的参与以及全国各地能工巧匠汇集京城有着密切的关系，这当中有几位代表性人物。

一个是刘源（字伴阮），他是清初一位有着多种才能的艺术家。刘源能诗善画，曾为康熙御窑设计并烧制瓷器，又擅长精致木器、漆器及铜器的铸造。刘源因供职内廷，直接参与造办处家具设计。李渔（字笠翁）（图 1.2.3）则是一位戏曲家、园林设计师和室内装饰设计师。他在其著作《笠翁偶集》中提出了关于家具的一些见解，如主张家具必须多设些抽屉，造立柜要多设隔板和抽屉等，都体现了他对传统家具的创新思想。文人们有很高的艺术修养和审美造诣，他们的设计思想和设计实践，必然会对整个行业产生广泛的影响，并改变了整个清代家具的面貌。

优秀的木作艺匠同样为清代家具的发展作出了贡献。据记载，仅清雍正年间就有广东硬木家具名匠罗元、林彬、贺五、梁义、林志等奉诏在清造办处供职，南北名匠汇集京都也对创造独树一帜的京式家具产生了积极的推动作用。

京作文化产生于特定的历史时期，不可避免地会带上时代的局限性。京作家具的一大职能是满足统治者的生活需要和审美情趣，以宫廷家具为代表的京作文化可以概括为：尊严第一，舒适第二，皇权至上。

同时，京作家具是为适应清朝统治者的生活环境需要，为其宫殿、园林定制的家居陈设用品。这些家具都是由当时内务府造办处“量体裁衣”，代表的是皇帝的喜好、哲学思想和审美观。

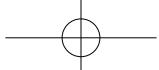
进入 21 世纪，京作家具已有二三百年历史，随着时代变迁和人类文明的进步，当然不能永远停留于“大清帝国”时期的意识形态和审美习尚，也应因时而变，与时俱进，在继承前人的基础上，加入现代人的哲学思想和审美观点，以适应现实生活需要和审美需求。

现代科技的发展，为 21 世纪新京作的发展提供了可能。我们仍可沿承祖宗的榫卯结构、吉祥纹饰，但现在的原材料运输条件，烘干、开料选料、雕刻和表面处理技术等，已经取得了巨大进步，这使得新时期红木家具产业发展中屡有超越前人之作问世。

明代大儒顾炎武在谈到中国文学样式递变规律时曾说：“《三百篇》之不能不降而楚辞，楚辞之不能不降而汉魏，汉魏之不能不降而六朝，六朝之不能不降而唐诗宋词者，势也！”这一说法印证了“世移时易，变法宜矣”的道理。数风流人物，还看今朝，21 世纪的中国红木家具一定会超越古人，书写出新的更加辉煌的篇章。

图 1.2.3 李渔像

1.3 京作传统家具的特征

京作家具素有线条挺拔，曲宜相映，力求简练、质朴、明快、自然的风格特征。其造型严谨，典雅秀丽，彰显皇家的威仪风范。京作家具在材料选择、工艺制造、使用功能和装饰手法诸方面，是由广作家具与苏作家具有机结合形成的。

具体地看，京作在造型上多借鉴广作家具，浑厚端庄，在工艺上、线条上则借鉴了苏作家具的灵秀、精巧，形成了独具一派的皇室正统新典范。京作风格主要形成于乾隆朝。

京作家具不光是南北工艺的融合，更体现了中华民族的融合。满族原本是渔猎民族，比如鹿角

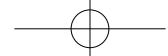
椅（图1.3.1）就代表了这个民族的渔猎特征。蒙古族是游牧民族，满蒙的联姻，促成了满蒙的融合。汉族是农耕民族，满族入关后又自然促成满汉融合。另有满藏的融合等，都体现在家具的文化特征上面。

京作家具还是中外融合的产物，受到欧洲文艺复兴的影响，由外国传教士带来的欧洲家具，对京作家具产生了深厚的影响。

清代崇文门外的“鲁班馆”则是北京地区民间家具制作的名作坊，为晚期京作家具的流行作出了贡献。京作家具具有以下特点。

■ 图1.3.1 鹿角椅

1. 汇聚艺术精华

京作家具的特点之一是“皇气”十足。从雍正、乾隆年间开始，清廷及达官显贵阶层在生活中不断追求豪华气派，家具规格都比明式要宽大（图 1.3.2、图 1.3.3），用料也随之加粗。除了依靠体量尺度和比例所产生的“皇气”外，雕刻装饰的比例也随之雄浑，稳重、繁缛与豪华绚丽的装饰风格，尽显清廷的“皇气”；另外，家具表面的镶珐琅装饰、镶錾花流金的铜板装饰，以及镶青花瓷板的装饰等特殊装饰形式也使得清代京作家具风格独具。

京作家具在装饰题材上的特点是将商代的青铜器和汉代石刻艺术吸取到家具的雕刻装饰中，将青铜器文化与石刻艺术融入家具艺术之中。常用的纹饰有夔龙纹、夔凤纹、螭虎纹、蟠纹、螭纹、兽面纹、雷纹与勾卷纹等，这是与苏作和广作完全不同的纹

饰。这些不同形态的古典文饰，文静典雅，古色古香。

为满足统治者的审美情趣，配合皇宫大殿和内宫的生活环境需要，家具要有隆重的气派和架势。统治者喜欢高贵、华丽和雕琢，使硬木家具显得五彩缤纷、富丽堂皇。加之充足的财力、物力和人力，崇尚精细繁华、光怪陆离的效果，故形成了一种新的形式和面貌：庄重深沉、雍容大度、高雅唯美。

这样，京作家具追求集大成的效果，既保留了苏作家具的线条美，又借鉴了广作家具的华丽特色。

满足统治者的审美情趣，是京作家具的首要任务。在古代，甚至现在社会，宝座都不是让人坐而是让人看的。在京作家具——特别是宫廷家具中，宝座最多，个个精妙绝伦，坐上去却不一定舒服，用老百姓的话说“宝座可不是那么好坐的”！说的是权利，也是家具舒适度，如图 1.3.4 所示。

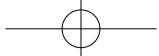
■ 图 1.3.2 清·罗汉床

■ 图 1.3.3 清·南官帽椅和书桌

■ 图 1.3.4 清·乾隆御制紫檀木雕八宝云纹
“水波云龙”宝座

2. 尽显皇者之风

宫廷作坊的京作家具，以紫檀、黄花梨和红木等几种珍贵硬木家具为主；在用料上不像广作家具那么硕大，但比苏作家具掺入的杂木分量少多了。

由于宫廷造办处财力、物力雄厚，制作家具不惜工本和用料，装饰力求华丽，常镶嵌金、银、玉、象牙、珐琅、“百宝”等珍贵材料，非其他家具制造可比，使京作家具形成了气派豪华以及与各种工艺品相结合的特点，如图 1.3.5 所示。

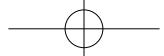
京作家具较明代家具宽大，局部尺寸也随之加

大，家具雕刻装饰的范围更是随之增加，其造型呈雄浑、稳重、繁缛与华丽的风格。京作家具以其型制稳健沉雄、工艺精严细腻、装饰繁缛浓丽的特征，充分体现了皇权至高无上、森严肃穆的意蕴，具有独特的审美意趣，达到了与明式家具交相辉映的艺术高度。

在今天北京故宫里保存的雍正、乾隆时期的家具，大部分是造办处的主作，它与清宫的建筑、藻井、窗饰，与宫廷陈设的华丽工艺品都保持了高度协调。

■ 图 1.3.5 嵌玉龙纹宝座

3. 极具审美价值

以京作家具为例，一只宝座之美体现为庄严、大气，一架宫廷龙凤架子床（图 1.3.6）之美体现为雍容华贵，一对圈椅或一对官帽椅之美体现为气韵简洁生动，一套云龙纹顶箱柜之美体现出的则是奢华富丽。少则亏欠，多则臃肿。

宝座是为了威严，而龙凤架子床做成这样，就有点偏颇了，大概是婚床的缘故吧。在古代最豪华的床莫过于拔步床——简直像一个房间，主要用来

显示家庭的富有和对女方的重视。

整体美源自人们内心深处浑然一体的审美感受。京作家具诞生于清朝盛世，天子集天下之物为己用，招募苏、广等地能工巧匠进京，充入宫廷作坊造办处、御用监，专门为皇家打造硬木家具。当时统治者的审美情趣是什么呢？对骑在马上纵横捭阖打天下的满清贵族来说，就是要阔大气派、高贵华丽；加上要配合皇宫大殿和内宫生活环境，家具更要有隆重的气势。

■ 图 1.3.6 宫廷龙凤架子床