

榫卯结构应用在我国传统建筑中历史悠久。早在7000年前新石器时代，榫卯技术已经出现在长江流域的河姆渡原始先民居住的木结构房子中。榫卯是中国建筑史上最早具有科学创造意义的工艺技术。据考证，历史上海南岛黎族船屋经历了高架船屋、矮架船屋、落地船屋、半船型(形)屋、金字屋演变，其中金字屋作为黎族民居最后一种类型，借鉴汉族茅草屋演化，具有了三角形榫卯梁架，已经脱离了船型，出现了抬梁式结构，室内空间大大扩充，变得结实方便实用。

榫卯结构中，凸出的部分称为榫，或榫头，凹进部分叫卯，或榫眼、榫槽。榫卯就是利用两个木器上的凹凸互相咬合，从而实现完美拼接。榫卯结构广泛用于建筑，同时也广泛用于家具，体现出家具与建筑的密切关系。到了明代，榫卯结构进一步延伸到明式家具中，使得明式家具成为我国传统家具集大成者和我国传统家具的代名词。

海南花梨文化研究会会长张志扬说，传统建筑与传统家具的关系，建筑就像是“躯体”，家具就像是“灵魂”。释放着永恒的魅力，而榫卯结构则是明式家具的灵魂所在。

榫卯技艺之所以能在明代达到这么高的技艺水平，源于制造明式家具的珍贵木材，这一珍贵木材与海南岛分不开。

历史往往有一种巧合的必然。明式家具用材考究，常用硬木，有一珍贵硬木木材用料最多，那便是产自海南岛的黄花梨，学名降香黄檀，成为这一时期制造明式硬木家具的首要材料，自明至清前期广泛流行使用。

在2003年9月文物出版社出版的《明式家具珍赏》一书中，作者王世襄选取刊印的约160件明式家具中，黄花梨制作的超过100件，便是明证。

明式家具中选择黄花梨作为首要材料，源于它的纹理、色泽、香气、硬度等天然特点。古代许多文献资料对黄花梨的自然特征及产地都有着明确的记载，如唐代陈藏器在《本草拾遗》中说“花榈出安南及海南，用作床几，似紫檀而色赤，性坚好。”

1956年由侯宽昭主编的科学出版社《广州植物志》，这样描述黄花梨：“海南岛特产……为森林植物，喜生于山谷阴湿之地，木材颇佳，边材色淡，质略疏松，芯材色红褐，坚硬，纹理精致美丽，适于雕刻和家具之用……”可见黄花梨木材质优，质地坚硬，稳定性非常好，不容易变形开裂，不弯曲，有一定韧性，加上含有降香油脂，耐腐蚀，能制造出各种家具，是榫卯构造运用制作明代家具的上好材料。

可以说，海南黄花梨与榫卯结构的结合是相得益彰，仿佛是历史长河中的一次“双向奔赴”。

榫卯结构能够充分利用黄花梨的木质坚实致密的材质特点，便于随心所欲制造各种精巧的榫和卯，使得家具构件之间不需金属钉，只需要竹钉、木钉和鳔胶为辅佐，凭借精巧的榫、卯就可以达到浑然天成的境界，在注重明式家具实用功能基础上，进而将黄花梨天然木材的华美纹理和色泽完美呈现，表现出明代家具简约空灵、质朴脱俗、凝重雄浑、圆润劲穆、秣华文绮、古雅清新的形象特征，形成了明式家具造型隽秀、结构严谨、线条流畅、工艺精良、漆泽柔和的工艺特征，有着独特审美意蕴和文化内涵，承载了明代文人情感、价值观和时代烙印。

正如2009年湖南美术出版社出版的《中国明清家具赏玩》所言：“黄花梨花纹线条奔放流畅，与诗人、墨客豪放不羁的性情十分吻合，鲜明特征的华美纹理构成了黄花梨作品个性化特征，让人产生见物见人、见物见性情、见物见精神之感，长久把玩，趣味无穷。”

海南黄花梨作为榫卯结构的载体，在明式家具中被发挥到了极致，缔造了明式家具在家具设计史上一个不可超越的巅峰，为榫卯技艺的不断延伸与发展提供了可能。

历经榫卯结构数百年制作技艺传承，集成明式家具的艺术成就，当前海南黄花梨古典家具已发展出琼式、广式和苏式三大流派，它们各具特色，其中琼式简约华丽，广式华丽繁复，苏式清新雅致。

黄花梨明式家具的制作技艺不仅涉及到黄花梨选料、开料、烘干、切割、细刨、打磨、开榫等传统工艺精度把握，还包括了形态结体的分类设计与制作、雕刻纹饰的技法与纹样图案等方面。正是这些传统技艺的传承与创新，使得海南黄花梨古典家具能够历久弥新，推动海南黄花梨古典家具的可持续发展。■

《中国花梨家具图考》的作者古斯塔夫·艾克。

陈耿 翻拍

王世襄像。 资料图

张志扬近照。 受访者供图

黄花梨家具在西方的最早记录，大致可以上溯到17世纪末，当时的德国贵族就用上了来自中国的黄花梨床；20世纪初，西方掀起了收藏明清家具的热潮，如今美国有多家大型博物馆都收藏和展陈明式家具。

巧合的是，80年前，德国人古斯塔夫·艾克(后来入籍美国，1896—1971)用英文写作了Chinese Domestic Furniture(直译：《中国家具》)一书，当时在北京仅印刷了200册，传播范围极小，但国内外业界都奉为圭臬。直到1963年，这本书的英文版才大量印刷，两年后国内便有人着手翻译成中文，1991年由地震出版社出版，中文书名为《中国花梨家具图考》，该书考证严谨科学，榫卯数据准确，还收录了以黄花梨家具为主的122件明清家具实物照片和20多张测绘图纸，被学界公认为明式家具研究领域的经典著作。

2014年，南天书局出版了中英文版的《中国花梨家具图考》。

在古斯塔夫·艾克的英文原著出版80年后，2024年的新译本《中国花梨家具图考》由三联书店出版。

一版再版，一译再译，都足以说明这本书在黄花梨明式家具研究领域的重要性，古斯塔夫·艾克更是一位值得致敬的学者。

而以更加精美的图片、更加深入的研究，再次向世人展示海南黄花梨家具之美，又得到社会一致认可的人物，当数王世襄先生(1914—2009)。自1985年开始，他先后出版的《明式家具珍赏》《明式家具萃珍》《明式家具研究》，已经成为这一研究领域迄今无人超越的高峰。

王世襄治学精神严谨，行动执着。上世纪50年代，他曾在明代画家仇英的《桐阴昼静图》上，看到一位文人躺在一把直靠背的躺椅上小憩，椅子好像还是黄花梨材质的。后来，王世襄又在多幅古画中看到类似的椅子，而他在现实生活中尚未见过，直觉告诉他，这种椅子一定有传世的，于是多方打听和寻找。

大约20年后，王世襄访问南京博物院时，在库房看到一把跟古画中几乎一模一样的椅子，可惜不是黄花梨的。又过了20年左右，他去美国加州古典家具博物馆访问时，一把黄花梨醉翁椅纳入眼帘。欣喜万分的王世襄，还为此专门撰文介绍。原来，醉翁椅是交椅的一种，又分圆靠背式和直靠背式两种，但传世的物件中，多为前者，后者较少。

王世襄发现、欣赏、记录、传播明式家具之美，但并非全盘照收，一味叫好。通过深入、细致的研究，他发现明式家具中也有拙劣之作，概括起来有“八病”，即繁琐、赘复、臃肿、滞郁、纤巧、悖谬、失位和俚俗。

在海南本岛，也有一位黄花梨家具研究者值得尊重，他就是海南花梨文化研究会会长张志扬。他潜心收藏、研究海南黄花梨近30年，著有《国宝花黎》《物华天宝——海南花黎木家具图典》。

经过张志扬等人的海黄收藏和研究，撇清了曾经有人认为海南黄花梨已经绝迹的传闻，让世人重新认识了海南黄花梨。

而上世纪90年代，海黄家具在北京热卖后，不但叫响了口碑，迅速影响到全国，引发了中国古典家具的文化复苏热潮。

张志扬认为，海南黄花梨催生并成就了明式家具的艺术辉煌，在世界家具领域里具有至高无上的地位，不论是公立机构还是私藏场馆，都对它们中的传世精品欣赏有加，趋之若鹜。■

张志扬收藏的海南黄花梨椅子，椅背有若隐若现的人脸纹理。

受访者供图

那么，用海黄制作的明式家具有何过人和迷人之处？

明清时期，江南地区开始选用纹理更加细腻的黄梨作为家具用材，即人们常说的“琼料苏工”。而当地文人的介入，更赋予了明式家具较高的艺术境界。

“明代是一个文化与艺术完美结合并达到高峰的时代，这一时期的家具品种、样式极为丰富，成套家具的概念已经形成，可以用造型简练、结构严谨、装饰适度、纹理优美来概括明式家具的特点。”苏州博物馆副研究员金怡称，“江南明式家具在制作过程中使用质地坚硬、耐强度高、纹理自然优美的黄花梨等珍贵木材，工匠在制作时，精工细作，不加漆饰，不作大面积装饰，充分利用自然木纹肌理来作装饰，追求原始天工，这是明代文人所追求的最高境界。”

明代的一批文化名人，热衷于家具工艺研究和家具审美探求，他们的参与对于明式家具风格的成熟，起到一定的促进作用。如文徵明曾孙、明末苏州名士文震亨(1585—1645)的《长物志》中，就列举了榻、短榻、几、禅椅、天然几、书桌、壁桌、方桌、台几、杌、凳、架、床、箱、屏等多达20余种家具，都有详细的造型、尺寸、装饰和做法，并论述室内陈设、美化功用、掣划雅俗，其“随方置象，各有所宜，宁古无时，宁朴无巧，宁俭无俗”的家居设计美学倾向，正是当时文人的共识。

张志扬认为，明式家具总结了宋式家具的特点，脱胎于宋代的审美情趣，又有文人加入创作，树立了家具从实用性转向艺术性的里程碑，自然纹饰也从简洁、单调走向耐看、有变化，达到家具审美，犹如美女穿上美丽、典雅的衣裳，其艺术巅峰至今世上未有超越者。

明式家具的年代并不仅限于明代，尽管晚明的天启皇帝朱由校为之如痴如狂、木作技艺登峰造极。明式家具的历史跨度其实还涵盖了清代早期。

明式家具为什么那么有名？用海南黄花梨制作的明式家具，自古至今为什么令人痴迷不已，甚至不惜重金以求一件？这恐怕要先回溯到特定的历史时期——明代。

在隋唐高足家具出现之前，我们的祖先进膳、品茗、饮酒，一般情况下都是席地而坐。随着家具种类和功能的不断增加和完善，如榻、罗汉床(相当于今天的沙发)、凳、椅、柜等，造型也逐渐多样化，及至宋代，造型和工艺已经趋于成熟，中国古典家具的雏形基本形成。

元代之后，尤其是明朝永乐皇帝朱棣夺权后，复建南京、迁都北京、郑和下西洋等国家大事，不论是修建宫殿还是造船出海，都需要巨量的木材。于是，全国各地的各种木料源源不断地运往两京和江西、福建等地的大型造船厂，这当中就有来自海南岛热带雨林的芯材硬木，包括黄花梨；而郑和下西洋后，受明朝“贡土赏多”外交举措的驱动，大小邦交国包括多种外来木材在内的“蕃贡”也次第进入中国，那种场面，用万“木”来朝来形容，应不为过。

“正是在那样的大历史背景之下，国人率先完成了对世界木材种类的总结，海南黄花梨和印度紫檀在众多木材中脱颖而出。”海南花梨文化研究会会长张志扬说，“在此之前，建筑和家具用材多为中原软木，完工后往往需要刷油漆加以保护和粉饰，黄花梨等硬木本身就具备光泽、纹理而无需画蛇添足。”

张志扬认为，海南黄花梨可以说是聚天下名贵木材的优点于一身。一是观赏性，松木、柏木等软木纹理单一、无变化，海黄的纹理则是多样性、有变化；二是耐用性，经久不坏，抗腐蚀和虫蛀能力强，可世代传承；三是有厚重感，符合国人“重即好”的审美观念；四是颜色美，介于黄色和红色之间，符合人类的审美取向；五是自带油性光泽好，柔润、含蓄，给人以舒适感；六是有降香味，让人身心愉悦；七是适应性强，在南北方不同的气候环境下，都不变形。

张志扬收藏的一件海南黄花梨罗汉床。 受访者供图

海黄 集天下名木优点于一身

剖开海南黄花梨的芯材，就会闻到一股淡淡的檀香，即使是老料，轻刮其表面，也能让它散发出沁人心脾的气味；若是碰上山地里长大成材的黄花梨，还能看到山水形、眼睛状，甚至是有鼻子有眼睛的脸形等纹理，让人欣赏之余，啧啧称奇。

受报刊杂志、各类媒体传播的影响，相信很多人对“海南黄花梨”和“明式家具”并不陌生，尽管大家未必完全了解海黄的物种特性和明式家具的工艺特点。而很大数量的明式家具正是用海南黄花梨制作的，这二者的结合成就了不少家具艺术精品，对于海南人则增加了自豪感和兴趣点。

木有大美而不言

■ 海南日报全媒体记者 陈耿 通讯员 龚梓

海南黄花梨成就明式家具艺术巅峰

海南黄花梨明式家具五足带地氈圆花几。 资料图