

明式家具制作技艺

因融入了儒家、道家等大量文化元素,明式家具在工艺、造型、材料、结构上都有重大突破,一直被誉为我国家具制作史的巅峰。

2017年,明式家具制作技艺被列入省级非物质文化遗产名录。

非遗

张鹏在制作明式家具

1 源于江浙 浓缩古人审美

“明式家具其实总的风格是苏作,是一个在太湖流域发展起来的家具流派。”关于何为明式家具,张鹏娓娓道来。

“苏州在明代是家具制作的重镇,是当时全国手工业最密集的地区。至明后期,苏州等地出现‘富贵争盛、贫民尤效’的风气。这不仅仅体现在服饰上,当时的婚嫁习俗、家庭摆设中,对家具有很高的要求,到了‘既期贵重、又求精工’的地步。除当地榿木制作外,匠人们

纷纷启用花梨、紫檀、乌木等优质硬木加以精工细作。”张鹏说。

唐寅、李渔等文人骚客,也纷纷参与家具的设计、风格的研讨、时式的推广,将个性化的艺术思想融入到器具之中,充分体现了那时文人的思想和审美,使家具呈现出典雅、简约之美。

明代文人文震亨在《长物志》中曾提出“宁古无时、宁朴无巧、宁俭无俗”的原则。这足

见明式家具的空灵简明、文质合一,成为大家公认的古典家具典范。

“相较于清式硬木家具和漆作家具,明式家具更能展现出木材的天然纹理、风格的简洁明快。”在明式家具展厅中,张鹏耐心地介绍着。

我市明式家具制作技艺的发展,主要源于明清时期大运河漕运的繁荣。匠人们沿运河谋生,使得相关手工技艺得以交流和融通。

著名文物鉴赏家、收藏家王世襄曾用“品”来评述明式家具的特点,得十六品,即“简洁、淳朴、厚拙、凝重、雄伟、圆浑、沉穆、秾华、文绮、妍秀、劲挺、柔婉、空灵、玲珑、典雅、清新”。

“形而上者谓之道,形而下者谓之器。明式家具是器,但已近乎道,这核心是人,是物与人的共鸣。”从张鹏的言语间听出,一件外观看起来简约明了的家具,内部暗藏诸多玄机。

2 薪火相传 融入时代气息

优美空灵的造型、舒展流畅的线条、极富动感的装饰、鬼斧神工的雕刻,构成了明式家具的艺术特点。在抱月山房展厅中,各式各样的明式家具简单地组合摆放其中,尽显书香雅气。

张鹏说:“按使用功能,这

些大致可分为坐卧类、承具类、卧具类、皮具类、架具类和屏具类6大类。在数百年的发展,明式家具得到文人的欣赏、推崇,清代以后,形成了苏作、广作、晋作、鲁作、京作等风格鲜明、各具特色的派系。”

“上世纪初,第一代传承人孙万林出生于盐山县。为了谋生,孙老太爷年轻时即在江苏常熟、南通一带的家具厂当学徒,后将家具制作技艺带到盐山。尤为可贵的是,他在南方完整地掌握了明式家具的制作尺寸、榫卯结构和样式。”张鹏说。

孙万林的儿子孙连甲继承父业,务农之余为人们手工制作家具。张鹏的姨夫孙玉平是孙连甲之子。他继续从事明式家具手工制作,并将制作技艺传给张鹏。

今年44岁的张鹏,是明式家具制作技艺第四代传人。从小,常住姨夫家的张鹏就看着姨夫一榫一卯地完成一件件明式家具。在这样氛围的熏陶下,张鹏希望靠着自己的手艺闯出一片属于自己的天空。

张鹏深知其中的艰辛和不易,也深刻地明白做手艺不是一朝一夕的事,需要在长期的摸索中找出一条自己的道路,而这条道路崎岖坎坷且充满孤独。他系统研究明式家具制作技艺外,每一个环节都要与首席匠师李庆奎师傅反复研究。

张鹏通过各种途径学习,还四处寻访老家具、老物件,从它们身上汲取创作灵感。他曾深入学习杨耀、王世襄等专家的明式家具学术成果。2010年,张鹏特地进京拜访马未都,请教了古代家具的知识。他还赴江浙及山西等地,向专家和手艺人取经。

张鹏说:“每个师傅都有自己的独到之处。他们在漫长的手工艺实践中得到的经验,对我的帮助和启发都非常大。”

张鹏(左)和师傅探讨技艺

3 精雕细琢 续写“木器诗篇”

家具始于树木,被斧锯钉凿所勾勒,最后在砂盘旋转中成型,看似简单,背后却是一代又一代人的延循与传承。

经过多年的钻研,张鹏形成了自己的一套理论体系。从一个想法到一张图纸,再做成一件家具,里面凝聚了他的认识和思考,形成了既能完美阐释古代文人情怀,又融入当代审美意蕴的明式家具制作技艺。他将山西晋中、河南洛阳、福建泉州、江苏苏州等地明式家具的风格特点融会贯通。

近几年,张鹏常为一些前来学习的人们,讲解明式家具的文化内涵和制作技巧,为传

承非遗做出努力。

我国传统家具,就造型而言,主要吸取了建筑大木梁和壶门床及须弥座的组合形态。这种造型,把建筑艺术的连接有序、穿插有度,以及壶门床、须弥座的稳定牢固、平衡和谐、美观通透的东方美学神韵发挥到极至。为此,张鹏至今仍保存有清代所传木工老尺“鲁班尺”。它可以矫正今人对明式家具尺寸的误解。

“明式家具风格的奠定者是文人雅士,一桌一椅中透着士气与风度,犹如文人的孤傲和清高。圈椅中蕴含着天圆地方的哲学。而一张好的床榻,线

条如行云流水,榫卯牢固结实,框架挺拔明快,给人一种苍劲的力量感。这些也只有文人才能够通晓……”轻抚着展厅内的家具,张鹏无限感慨。

家具是问木之道,可成人之美。看似平凡的明式家具带有一种与生俱来的质朴与空灵,却最能触动灵魂。

明式家具被称为“木器的诗篇”,占据着无与伦比的艺术高度。张鹏认为,经典固然永恒,但随着时代的进步,有些地方已经不能完全满足当代人的生活和心理需求,这就要求制作者对它进行重组与适度的创新。

张鹏说:“我原本是个木匠,但是如今作为非遗传承人。我一直怀着敬畏之心,让明式家具古为今用,赋予它新的生命力。”

扫码看 料更多

扫描二维码,了解明式家具制作技艺背后的故事。

明式家具制作技艺:一几一榻总关情

本报记者 牛健存 崔儒靖 魏志广 摄影报道

