

关燕

手工木作

手工木作是通过刨、锯、钻、锉、雕刻刀等基本工具,以木材为原料,靠手工完成的作品。2021年,手工木作被列入市级非物质文化遗产名录。

古代人的一生都离不开木器,木匠在社会中的地位也很高,传统的木匠手艺更是代代相传的珍贵技术。

在运河区化工厂宿舍的一间民房里,摆放着各类古木古艺、古色古香的木作茶具、文房四宝等用具。这些物件的每一个细节、每一条纹理,都散发着浓浓的自然气息。

46岁的我市非遗项目手工木作代表性传承人关燕,每天与这些木头打交道,将一块块平凡无奇的木块,打磨、雕刻成为无法替代的艺术品。

手工木作:

择良木琢佳器

牛健存 崔儒靖 赵方圆 魏志广 摄影报道

① 传承古老手艺

关燕工作室里的作品很多,由于均为传统手工制作,成品慢且每一件都是孤品。这些作品,除了能够巧妙利用木材特殊的纹理、形状,还都有着特殊的寓意。

“这个茶则是用紫光檀做成的,将它雕刻成鲮鱼的形状,寓意着‘年年有余’。”关燕拿着自己的作品介绍道,“这件用小叶紫檀做成的‘菜刀’是一个挂件,也可作为裁纸刀,寓意‘财到’。”

从事手工木作的人被称为“木工”,早在春秋时期就已经出现。《礼记·曲礼下》说“天子之六工,曰:土工、金工、石工、木工、兽工、草工”。春秋战国时期的鲁班,便是著名的巧木工。在他的影响下,中国发展成为了木工业比较发达的国家。

手工木作有着悠久历史,它经历了原始社会的萌芽,夏、商、春秋、秦、汉的初步发展,魏、晋、隋、唐的鼎兴变革,宋朝时的完备定型,而最终在明代达到顶峰。

从古至今,流传下来很多精美木艺作品,如北宋彩绘罗汉坐

像,宋代木雕菩萨头,明代黄杨木观音像、紫檀云纹委角方盒……这些古老的作品,或是粗犷古朴或是精致细腻,无论是从技艺还是外观,都极为生动。

手工木作在我国的分布十分广泛,因南、北方地域文化的差异,形成了各大流派,经过数百年的发展,形成各自独特的工艺风格,所传世作品也有很大不同之处。

“木艺其实是一种非常典型的生活美学,不同生活态度的人,能够从中收获不同的快乐。比如说我自己,在木艺中收获的快乐就是实现自己想法的过程,看着一块普通的木头,在自己手中变成了体现自己个性和想法的作品,并且得到认同,我就觉得很愉快。”关燕说。

在关燕看来,木艺的乐趣还在于创作的自由和全身心的放松,在专注中忘记生活中所有的烦恼与琐碎。还有一点,就是崇尚简单自然,当剔除掉多余的木块,刨去多余的木屑后,美好的物件就能呈现出来。

② 从一把老椅开始

关燕的父亲关金柱是一位心灵手巧的人,擅长木工活。家具、玩具等物件只要看一眼,他就能做出来。

“我和弟弟小时候基本没买过玩具,因为那时候孩子玩的小三轮车、滚铁环啥的,父亲都会亲手给我们做。”关燕说,“除了做玩具,我们家的家具、摆件和大部分生活用具,都是父亲制作的。”

受父亲影响,关燕从小就喜欢拿小刀在木料上刻画。10多岁时,她就能帮着父亲给木料打磨、上漆了。由于家里文化氛围浓厚,关燕长大后在“沧州师院”攻读读了4年美术专业。

30多岁时,关燕曾在金街古玩城开店,经营自己的绘画和雕刻作品。“金街有很多卖古玩的商户。由于喜欢木作,我一有时间就跟着他们去青县买木料、山东买老家具、天津买古玩。”关燕说,

“几年下来,我对当时市面上流通的各种木料已经非常熟悉了,自己家里用的也有一大部分是从各地淘来的老家具。”

有一次,关燕在山东收了一把玫瑰椅,椅背上缺少一块雕花拐角。椅子摆在家里,关燕总觉得不太完整,想着用自己掌握的木作技艺将这块残缺修补好。于是,她根据另外一侧的图案,用了一个多星期的时间补上了残缺。“自己能把这件历经几百年岁月的老家具修好,看上去还非常协调。我的心里别提多高兴了!这也为我从事手工木作打开了一扇窗。”关燕说。

那时,只要一有木料,关燕就会磨个发簪,在上面加个云纹,再雕上花,加个叶。有美术和木工的基础,木作的很多细节都能准确把握。随着钻研的深入,她的创作难度也在不断加大。

花瓶

发钗

茶荷

扫码看料更多

扫描二维码,了解手工木作背后的故事。

③ 享受创作的快乐

手工木作与工业产品不同,在制作的同时,会将更多情感和思想注入其中,从而形成机械电子无法取代的线条以及微妙变化,是带有温度的艺术品,更具欣赏价值,是极为宝贵的精神食粮。

随着社会的进步和发展,在快节奏中生活的人们已经厌倦了工业化产品的冰冷,开始重新发现和意识到传统手工的重要性。越来越多的人开始享受木作制作的过程,在把一块木头变成一件艺术品或生活用品的同时,也慢慢了解我国传统手工技艺。

多年来,为了提高技艺,关燕拜访了杭州、苏州等地的木作艺人,研究文玩圈朋友们带回的各类物件,还经常带作品参加非遗展会。从2021年开始,她一有时间便参加“非遗进校园”活动,将手工木作带到了重庆路小学、中宇小学、车站小学等,让孩子们了解到木作的制作过程。

关燕的木作事业也得到了家人的支持。她的父亲关金柱不仅在技术上给予精心指导,还将自己使用了多年的木工工具送给了她。“我现在使用的集尘箱,也是父亲设计制作成的。”关燕说。她的爱人陈龙在工作之余会给她打下手,带她去买材料;刚刚大学毕业的儿子陈天宇,从小酷爱艺术,也会给她提供很多创意。

“我是幸福的,能找到自己喜欢做的事儿,享受现在这种随意的生活方式,过着没有压力的生活。这样挺好。”关燕说话温文尔雅。也许只有这样的性格,才能专注在一件事上,并将这件事做到极致。

如今,还有很多人慕名找到关燕学习木作。对于这些人,她都会耐心教授。“很多耐不住性子的人,学习一段时间就会放弃。”关燕说,其实,能够进入一种全神贯注做一件事的状态,不仅体会不到累,还是一个修身养性的过程。

正如《诗经》所说,“有匪君子,如切如磋,如琢如磨”。当一块寻常的木头在手中变成精致高雅的作品,关燕那种成就感和满足感是无法言喻的。

关燕的木作是热闹的,打打闹闹中,一件件作品脱颖而出;关燕的木作也是安宁的,创作中,世间纷繁便与她无关……

毛笔架