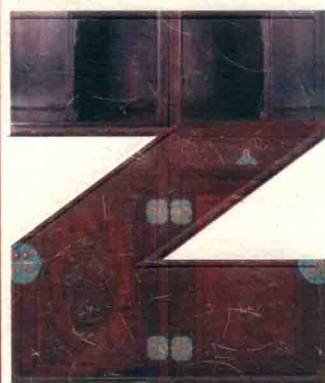
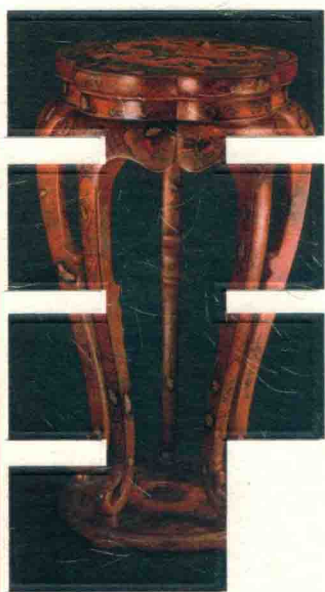

SHOUYI REN

京作硬木家具 · 李永芳

中国手工艺传承人丛书

潘鲁生 主编

薛坤◎著

海天出版社(中国·深圳)

中国手工艺传承人丛书

潘鲁生 主编

薛坤◎著

海天出版社（中国·深圳）

京作硬木家具 · 李永芳

● 国家出版基金项目

● 『泰山学者』建设工程专项经费资助项目

● 深圳市文化创意产业发展专项资金资助项目

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

SHOUYI REN

图书在版编目 (CIP) 数据

京作硬木家具 : 李永芳 / 潘鲁生主编 ; 薛坤著. — 深圳 : 海天出版社, 2017.6

(中国手艺人传承人丛书)

ISBN 978-7-5507-1870-8

I. ①京… II. ①潘… ②薛… III. ①李永芳 - 生平事迹 IV. ①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第008809号

京作硬木家具 · 李永芳

JINGZUO YINGMU JIAJU LI YONGFANG

出品人 聂雄前
项目负责人 于志斌
责任编辑 杨月进 刘翠文
责任校对 方 琅 赖静怡
责任技编 梁立新
封面设计 惠 岩
装帧设计 张海云
排版制作

 深圳斯迈德设计
smart 0755-83144228

出版发行 海天出版社
地 址 深圳市彩田南路海天综合大厦 (518033)
网 址 www.htph.com.cn
订购电话 0755-83460397 (批发) 0755-83460239 (邮购)
排版制作 深圳市斯迈德设计企划有限公司 (0755-83144228)
印 刷 深圳市华信图文印务有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 11.5
字 数 204千
版 次 2017年6月第1版
印 次 2017年6月第1次
定 价 258.00元

海天版图书版权所有, 侵权必究。

海天版图书凡有印装质量问题, 请随时同承印厂联系调换。

中國手藝傳承

高連甲

主编简介

潘鲁生，1962年生。艺术学博士、国家二级教授、博士生导师。现任全国政协委员、中国文学艺术界联合会副主席、中国民间文艺家协会主席、山东省文学艺术界联合会主席、山东工艺美术学院院长。系中央直接掌握联系的高级专家、中国文化名家暨全国宣传文化系统“四个一批”人才、享受国务院政府特殊津贴专家、“泰山学者”特聘教授、中国美术家协会工艺美术艺委会主任、教育部高等学校设计类专业教学指导委员会副主任、国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员。

开展民艺研究与保护实践，推进大学民间文艺传承。率先提出“民间文化生态保护”理念，组织实施“民间文化生态保护计划”，出版《民间文化生态调查》，抢救整理民间美术手工技艺120余项。主持国家社科基金艺术学重大招标项目及中宣部、教育部、文化部大型课题，构建中国“民艺学”学科体系，出版《民艺学论纲》等学术专著，参与编纂《中国民间美术全集》，提出发展“农村文化产业”、构建中国“手工艺学”等命题，研究成果填补专业领域空白。创办中国民艺博物馆，将数十年来收集的民间美术藏品向社会常年免费开放。创建“中国民艺国际视频网站”，在中国美术馆举办“手工艺农村——山东农村文化产业调研成果展”，致力于传承、推广民艺文化。先后荣获中宣部精神文明建设“五个一工程”奖、“国家社会科学基金项目优秀成果”一等奖、首批“全国非物质文化遗产保护先进工作者”“中国文联文艺评论奖”一等奖，获评“上海世博会先进个人”，多次受党中央、国务院表彰。

薛 坤

薛坤，山东大学文学院博士后，山东工艺美术学院副教授，2005~2007年在意大利米兰理工大学访学，主要从事家具设计的教学与实践。

作者简介

中国手工艺传承人丛书

国家社科基金艺术学重大项目

“城镇化进程中民族传统工艺美术现状与发展研究”子项目

顾问 张道一
主编 潘鲁生
统筹 尹昌龙 李 新
常务副主编 董占军 唐家路 赵 屹
副主编 孙 磊 殷 波 徐 磊

编委（以姓氏笔画排序）

王 任	王承利	田 源	田伟玲	付德雷	乔 凯	刘 燕
孙 磊	孙明洁	杜 莹	李 佳	李 炎	李 楠	李 新
李志鹏	杨传杰	宋 鲁	张传寿	张爱红	明 娜	呼斯乐
赵 屹	荣 新	胡雪涛	要文瑾	贺美艳	袁 硕	莫秀秀
顾群业	徐 磊	殷 波	高纪洋	唐家路	黄永健	常瑞红
董占军	韩 明	惠 岩	路 琼	潘鲁生	薛 坤	

编 务 杨月进 张传寿
摄 影 曹 瑞 郝增涛 田燕波
封面设计 惠 岩
装帧设计 张海云

前言

手工艺传承文化

中国手工艺传承人丛书

手工艺原本就是我们日常生活的一部分。居家过日子的家什物件儿、女儿出嫁的被褥衣裳、娃娃出生起即陪伴身边的虎头鞋帽、走亲访友的面花儿点心小食、祭祀丧俗的纸扎纸马，还有年节里的年画、剪纸、红灯笼……可以说，每个家庭都离不开手工艺。生活里许许多多重要时刻都有手工艺品的装点陪伴，朴素、温暖，充满情谊，包含着做事的礼仪和做人的道理。随着工业化和商品化的快速发展，传统手工艺似乎一夜间淡出了我们的生活，街头巷尾的工匠、艺人早已踪迹难觅，传统的女红绣品变成了记忆，一些宝贵的民间技艺濒临失传，人们的家庭日用品更多地依赖商场、超市中流水线生产的现成商品，传统手工艺已从热热闹闹的生活中心悄悄走向了当代生活的边缘。

今天的人们需要反省自问：是把祖辈的造物智慧、生活品质传承下去，留给子孙一个具有传统文脉、感情温度、人生道理并充满艺术之美的生活世界，还是只余下贫瘠枯燥的数字、徽标和符号？是给在古丝绸之路即享誉世界的“中国制造”重新植入文化的芯片，注入文化创造力的灵魂，复兴中华的造物文明，还是消耗资源环境、代工生产？其实，答案不言而喻。传统手工艺是一条丰富的文化矿脉，我们应从中找回民族文化的自信，把传统造物的文脉和创造力发扬光大。

手工艺的传承和发展，要增进全社会对手艺文化价值的认识，通过艺术、设计、教育以及我们的日用与感知，推动手工艺融入当代社会；同时，一定要牢牢守住保护与发展的根基和底线，保护好作为手工艺传承载体的传承人，避免“人亡艺绝”、传承断代、文化断流的危机和困局。这也是我们编撰“中

国手艺人丛书”的初衷。

目前，从政策层面看，我国关于手艺人传承人的制度性保护与扶持在不断健全。自 20 世纪 50 年代起，在国家“保护、发展、提高”的方针下，传统手艺人社会地位和生活水平不断得到提高。1979 年，轻工业部第一次授予部分传统手艺人“中国工艺美术大师”的称号，对手艺人的独特艺术成就和重大贡献给予肯定。到 1997 年，国务院出台《传统工艺美术保护条例》，以行政法规形式关心和支持工艺美术大师的创作。2011 年，国家颁布了《中华人民共和国非物质文化遗产法》，对包括手艺人传承人在内的非物质文化遗产项目传承人在评选、认定、技艺传播、传承、法律责任等方面做出法律界定，据此我国评选出优秀非物质文化遗产项目的国家级、省级、市级代表性传承人，实现了传统非物质文化遗产传承的有效续接，使许多珍贵的、濒临失传的手艺得以留存、恢复和发展。当前，更为关键的是把这些政策落实好，有传承的措施、传承的监管、传承的教育，使那些真正的手艺人传承人真正把传统技艺传承好、发展好。

从教育角度看，对手艺人传承人的培养经历了一个转折，正走向多元化。一段时间以来，由于从父到子、从子到孙的传统生活方式、生活意识、生活习惯等因素弱化，传统手艺人传承的“师徒制”也逐渐弱化，民间传承机制在很大程度上被消解，直接导致手艺人传承的危机加剧。当前，随着非物质文化遗产保护立法，传承人保护和梯队建设开始受到重视，民间手艺人传承状况有所改善。同时，专业教育的培养也经历了一个转折。20 世纪 50 年代，我们将“工艺美术”确定为艺术学科、专业的标准名称。1956 年，中央工艺美术学院成立后，各地相继成立工艺美术院校。自 1958 年到 1964 年，成立了北京市工艺美术学校、上海工艺美术学校、苏州工艺美术专科学校、青岛工艺美术学校、河南工艺美术学校、福建工艺美术学校、河北工艺美术学校，而山东工艺美术学院的前身为“济南市工艺美术技工学校”（1973 年成立），这些院校主要为工艺美术行业的发展输送人才。但自 20 世纪 80 年代以来，国内相关领域展开了声势浩大的“兴设计”“废装饰”的论争，并在 1990 年前后进一步波及教育领域，导致 1998 年《普通高等学校本科专业目录》中“工艺美术”被二级学科“设计艺术”取代，早期成立的工艺美术院校大多转型发展。到 2011 年，“工艺美术”专业得以恢复。目前，全国有 29 所高校设立“工艺美术”专业。从整体上看，行业传承、公众传习、学校教育的多元化格局正逐渐形成并不断健全。

从技术手段看，手艺人保护工作从无形走向有形，形成了多样化的保护档案

记录形式。我国自 21 世纪初全面推进非物质文化遗产保护行动，许多专家、学者及各省、自治区、直辖市文化主管机构借力现代传媒优势，利用文字、录音、影像等技术手段，通过现场记录、传承人口述、历史文献梳理等方式，加强对非物质文化遗产项目代表性传承人的抢救性保护，出版了大量著述，留存了丰富的文献信息。我们编撰的这套“中国手艺人丛书”也是国家社会科学基金项目“中国当代民间工艺美术研究”的子课题，开展了田野调研、档案记录和理论研究，并得到了深圳市文化创意产业发展专项资金、山东省艺术学“泰山学者”建设工程专项经费的支持，我们作为研究者感到十分欣慰。

应该说，手艺人传承人的保护与发展任重道远，充满机遇和挑战。构建以手艺人文化为基础、以技艺为核心、以传承人为主导的活态传承发展系统，是推动传统手艺人当代传承与创新的关键。具体来看，以手艺人文化为基础，要使传承人参与到传统节日、民俗文化、工艺传统的社会交流中来，并团结相关民间团体和研究机构展开宣传推广、传授知识技能、组织文化活动，推动建立社会公众对传统手工艺的文化自觉，促进多元参与和群体传承，而非让深厚的传统技艺沦为旅游经济下的简单表演，让手艺人传承人变为浅尝辄止于普通技艺表演的“机器”。以技艺为核心，要从工艺发展的角度发掘不同代表性的手工艺人的价值，鼓励其对手艺进行有效保护，警惕技艺“衰退”，更不能使“非物质文化”失去文化而只留物质的空壳，丢弃了技艺传承的核心。以传承人为主导，既要以为传承人核心原汁原味地传承传播，也要鼓励传承人参与相关领域行业与质量标准的建立、文化咨询建议等，发挥创意、实践、管理服务等多元作用。总之，5000 年不断的手艺文脉具有内在的丰富性，传承人是其灵魂与核心，在文化转型的持续进程中，我们要保护好民族文化的活态因子，使手艺人传承人发挥持续的创造力。这也是我们策划出版这套“中国手艺人丛书”的立意所在。

“中国手艺人丛书”隶属“手艺人中国书系”。在 2012 年丛书策划之初，我们即深感手艺人传承人及其技艺抢救与记录工作的紧迫性。当年，团队成员准备采访山东鄄城砖塑技艺国家级代表性传承人谢学运时，得知艺人刚刚离世的消息，不禁扼腕叹息。我在 30 多年前曾到他家进行调研，由于条件所限，当时只对他的手艺人作品进行了采集，没有对他的技艺过程进行全面梳理，而今成为遗憾。其实，谢学运获评国家级代表性传承人已有数年，但在过去的数年里，是否有人对谢学运的独特技艺做过专门而翔实的记录和研究？在时间面前，我们的回答显得苍白无力。另外，在调研采访过程中，我们也发现不少艺人因年老体衰、精力不济、财力有限等因素，在手工

技艺传承、创新及发展上有心无力，只能勉强维持现状。有的传承人虽然富裕起来了，但由于过度产业化、商业化，一些传承人变成了老板，已无心传承。因此，本丛书着力以手工艺传承人为线，注重对“艺人”的个体记录，通过对手工艺传承人技艺绝活的全面梳理与深入剖析，系统阐述人、技艺、材料、工具等手工艺核心要素之间的活态关系，突显手工艺传承人的独特价值，总结手工艺创作基本规律与经验，呈现传统手工艺发生、发展、传承的过程，发掘传统手工艺的意匠巧工之美。

此丛书团队成员以山东工艺美术学院中青年专业教师为主体，整合了全国有关高校的教师及博士研究生、博士后参与，他们长期与我们团队一起从事手艺人保护调研工作，拥有丰富的手工艺田野调研经验，编撰队伍年轻而富有朝气。

丛书在手工艺传承人选择方面，主要选取在手工艺保护、衣钵传承、工艺传承等方面具有代表性的艺人，涉及织绣、雕刻、捏塑、金工锻造、编织、家具木作、版刻图绘、装潢彩扎、髹漆9个手工艺门类，调研范围包括北京、山西、内蒙古、上海、江苏、浙江、山东、河南、湖南、广东、广西、青海、新疆等省、自治区、直辖市。受时间及精力所限，本丛书仅从其中撷取20位优秀手工艺传承人做深入调查、记录与研究，虽然在调研对象选择及调研涉猎广度上存在不足，手工艺传承人的调研体系也有待完善，但希望为开展手工艺及手艺人保护与相关研究提供一些参照，为传承活态传统工艺、延续手工艺文脉、呈现手工艺之美尽绵薄之力。敬请国内同行专家提出宝贵建议，共同为构筑“手工艺中国”添砖加瓦。

潘鲁生

甲午芒种于历山作坊

目 录

第一章 人文地理	001
第一节 京作家具及其特点	002
第二节 东晓市与鲁班馆	006
第三节 北京硬木家具行业的变迁	009
第二章 手艺人人生	013
第一节 师承渊源	014
第二节 义成福记学艺	019
一、学徒生活	019
二、技艺学习	022
第三节 李永芳与文人大家的交往	026
第四节 龙顺成工作经历	033
第三章 京作硬木家具制作技艺	045
第一节 木材性能与工艺特点	046
一、木材的宏观特征	046
二、木材的工艺特性	047
三、传统木作工艺的用材观	048

第二节 京作硬木家具制作工具与工艺	052
一、选料、下料	052
二、刨平	057
三、画线	061
四、开榫凿眼、打圆孔、试组装	066
五、起线打圆	070
六、雕刻	070
七、组装	073
八、净活	078
九、打磨	079
十、染色	081
十一、烫蜡	081
第三节 京作硬木家具榫卯结构与制作技艺	085
一、京作硬木家具榫卯结构概述	085
二、京作硬木家具榫卯结构制作技艺	099
第四节 京作硬木家具的结构特征	105
一、京作硬木家具结构的形态	105
二、京作硬木家具结构的视觉特征	106
三、京作硬木家具榫卯结构的文化符号	108
第四章 手艺绝技	109
第一节 李永芳代表作	110
一、工艺要求	110
二、李氏圈椅	111
第二节 作品欣赏与点评	124
一、点评专家介绍	124
二、作品欣赏与点评	124

第五章 手艺传承	133
第一节 传承谱系	134
第二节 京作硬木家具制作技艺第四代传承人李玉水	138
一、从业经历	138
二、从业体会	141
三、代表作品	142
第三节 京作硬木家具制作技艺第四代传承人田燕波	147
一、从业经历	147
二、从业体会	150
三、代表作品	152
参考文献	161
附 录 李永芳简介及年谱	163
后 记	167

中国手工艺传承人丛书

京作硬木家具 · 李永芳

手工艺传承人

第一章

人文地理

第一节 | 京作家具及其特点

中国的家具有着悠久的历史和文化。明代中期以后，由于对外贸易繁荣，一些优质的木材进入中国，并被用于家具制作上。以苏州、广州、北京制作的家具最有特点，且传承脉络清晰，具有较高的艺术内涵。因此，以这三个地域命名的“苏作”家具、“广作”家具与“京作”家具并称为中国硬木家具的三大流派。

其中，“京作”家具源于清代的官作制度，以宫廷文化为基础，以内务府造办处奉旨承办制造和采办的家具为参照，使用紫檀、黄花梨、红酸枝等硬木材料，展现了统治阶层的社会结构与文化生活方式。2008年6月，“京作硬木家具制作技艺”入选第一批国家级非物质文化遗产项目名录，不同于“苏作”家具和“广作”家具，“京作”家具的生产组织与传承体系既有传统家具行业的共性，又有自己独特的规律属性。

清代早期，家具的采办循明朝旧制，主要从苏州地区采办。自康熙三十年（1691）养心殿造办处设立，由造办处专责制作、修缮宫廷需用的各项器物。根据具体承办制造、修缮器物的分类，造办处又分成不同的“作”“处”“厂”“馆”等。造办处是官办作坊，可以集中全国最优秀的工匠，购置最好的材料。木材有紫檀、黄花梨、鸡翅木、铁梨、乌木、金丝楠等，辅料可选取优质的金、银、白铜、玉石、螺钿、藤、棕、鱼鳔、蜂蜡等。清雍正以后，随着国力的增强，宫廷的审美取向与前朝有所区别。从《钦定总管内务府现行则例·造办处卷》《造办处活计库各作成做活计档》等文献中可以发现，帝王亲自授意设计、修改了很多宫廷家具。这些家具多种多样，如体现功能的有叠落式香几、折叠桌、如意式炕桌等，体现工艺的有黑退光漆面镶螺钿西番花边花梨木桌、花梨木雕寿字饭桌、包鍍金银的紫檀木膳桌等。这些家具反映出帝王个人对家具功能的认识和清代宫廷对鍍金银饰包镶、雕刻等装饰的喜好（图1-1、图1-2）。乾隆年间宫廷家具开始到广州采办，因为广州距离北京太远，为进一步满足皇宫生活的需要，清宫造办处下设“广木作”，专门从广东招募技艺高超的能工巧匠，称为“广木匠”，并从沿海输送黄花梨、紫檀等硬木。内务

图 1-1 故宫博物院藏填漆戗金梅花式几。高 515mm，宽 250mm