

DAJIANG ZHIDAO
ZHONGGUO TONGZUO JIAJU ZHIZUO JIYI

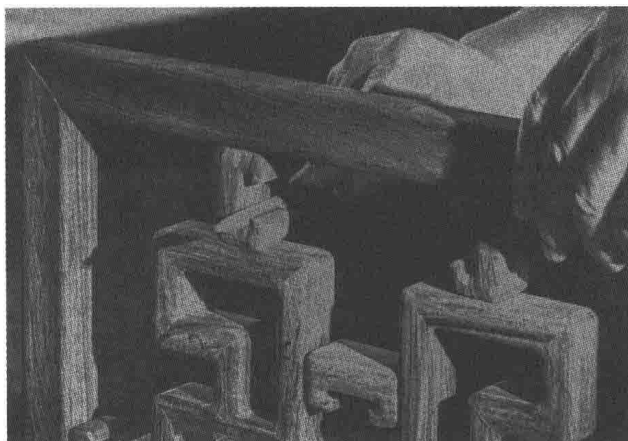
大匠之道

——中国通作家具制作技艺

王金祥 著

苏州大学出版社
Soochow University Press

DAJIANG ZHIDAO

ZHONGGUO TONGZUO JIAJU ZHIZUO JIYI

大匠之道

——中国通作家具制作技艺

王金祥 著

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

大匠之道：中国通作家具制作技艺 / 王金祥著. --

苏州：苏州大学出版社, 2023.3

ISBN 978-7-5672-4078-0

I. ①大… II. ①王… III. ①家具—制作—中国

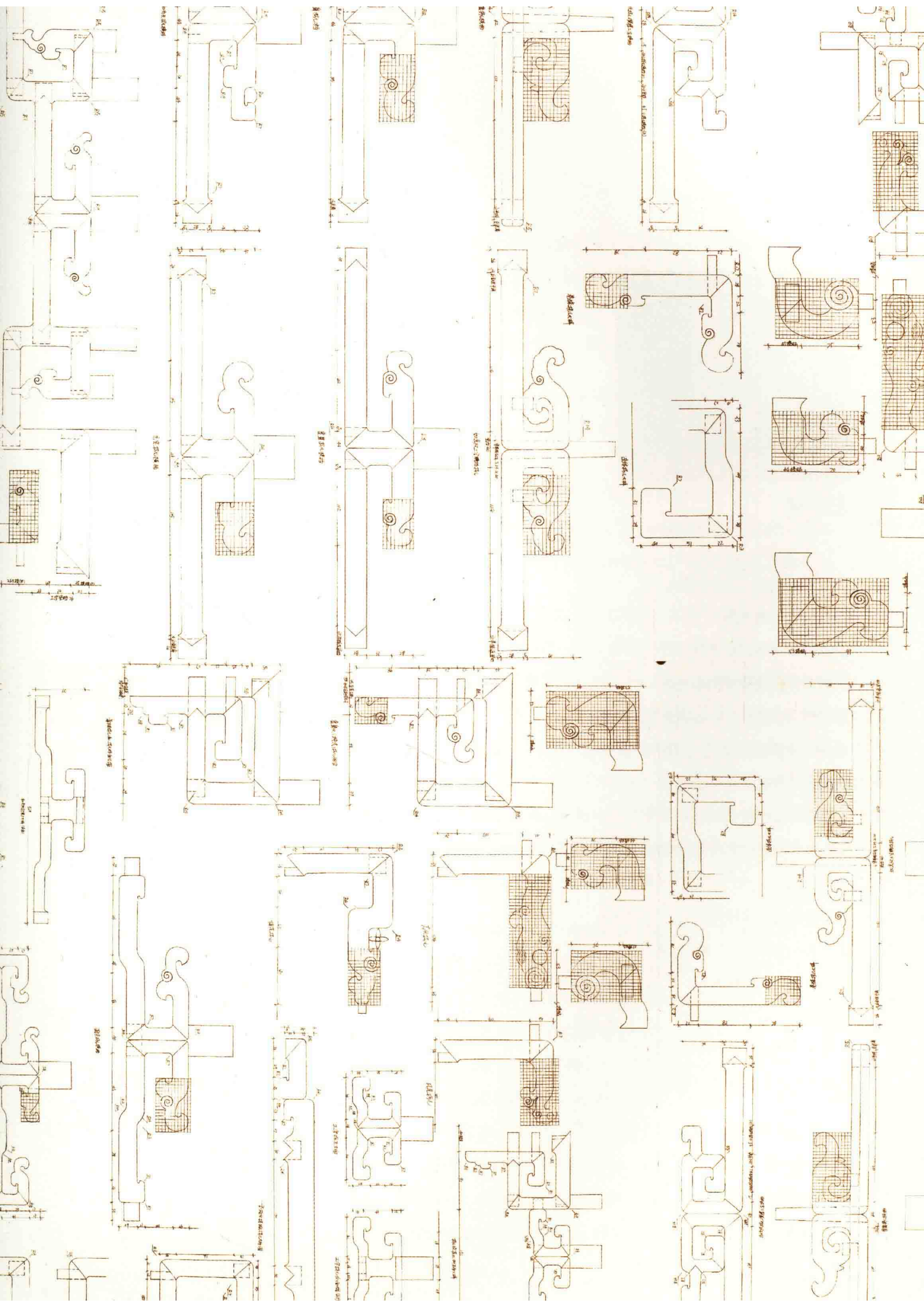
IV. ①TS666.2

中国国家版本馆CIP数据核字(2023)第054053号

- 书 名 大匠之道——中国通作家具制作技艺
著 者 王金祥
策划编辑 刘一霖
责任编辑 刘一霖
文字统筹 凌振荣 赵彤 王曦 戴烨 朱叶彤
装帧设计 高坚 王曦
图片摄影 施东升 高坚 王曦
出版发行 苏州大学出版社 (Soochow University Press)
社 址 苏州市十梓街1号
邮 编 215006
网 址 www.sudapress.com
印 刷 上海雅昌艺术印刷有限公司
销售热线 0512-67481020
开 本 889 mm×1 194 mm 1/16 印张: 21 字数: 302 千字
版 次 2023年3月第1版
印 次 2023年3月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5672-4078-0
定 价 380.00元

凡购本社图书发现印装错误, 请与本社联系调换。服务热线: 0512-67481020

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

王金祥

1963年4月生，江苏南通人

正高级工艺美术师

正高级乡村振兴技艺师

中国通作家具研究中心主任

2019年“全国五一劳动奖章”获得者

2019年中国民间文艺“山花奖”获得者

中国民间文艺家协会会员

江苏省产业教授（本科类）

江苏省非物质文化遗产(通作家具制作技艺)省级代表性传承人

江苏工匠

江苏省企业首席技师

江苏省乡土人才“三带”名人

江苏省工艺美术名人

南通通作家具博物馆馆长

南通大学艺术学院兼职教授

南通市民间文艺家协会副主席

序

食、衣、住、行是人类最基本的生活内容，也映衬出人们的生活水平与生活质量。家具与人类的生活起居紧密联系，是人们日常生活中不可或缺的最重要用具之一。看似普普通通的日用家具，却真真切切地折射出时代的文明，承载着人类的智慧，闪耀着艺术的光辉，体现着人文的价值。

我国家具制造业历史悠久、精彩纷呈。自明清以来，人们按照产区的地理位置、设计风格、技艺特点等，大致将其中最为优秀的家具制作技艺称为苏作、京作、广作等，且公认以苏作为最。苏作从广义上讲，应该是江苏一带家具制作的统称。通作家具，究其脉络，是苏作家具的一支，抑或是自成流派的技艺体系，业界都还没有非常确切的定论。但现存的通作家具实物，总体上都呈现出典雅、质朴、精致、隽秀的艺术风格与特色，也因而被大众青睐。

自古至今，家具制作的能工巧匠都备受人们的敬重。当今，通作家具制作技艺代表性传承人王金祥先生，就是被同行及社会所公认和尊敬的工艺美术家之一。记得早在先秦时期的手工艺专著《考工记》里就讲道：“知者创物，巧者述之守之，世谓之工。百工之事，皆圣人之作也。”王金祥先生完全符合这个标准。王金祥先生在实践中能准确地将传统通作家具制作技艺坚守好，并传承、发展下去，是“巧者”；更为难能可贵的是，在这个基础上，他又能创造性地设计制作出更多既有传统元素，又符合现代审美的通作家具，并在市级、省级、国家级各类艺术作品竞赛、展览、评比中屡获大奖，得到业界与社会的肯定，是“知者”；他所创造的成绩，可称“圣人之作也”。

我们工艺美术行业，虽不乏能工巧匠，但也确实多少存在着“会做的不会写（著书）”“会写（著书）的又不善做”的现实状况，而又能做又能写（著书）的艺人是凤毛麟角。朴实、勤奋又不乏智慧的王金祥先生属于后者。多年来，他把通作家具制作技艺加以系统地整理与记录，出版了《大器“婉”成——一张通作柞榛方桌的解析》《一席绮梦——一张通作楠木挑檐架子床的解读》两部专著，通过对典型家具的解析，对前辈精湛技艺的总结，精确地分析并绘制图解，供业者学习借鉴，也引领民众加以鉴赏。今天，王金祥先生又写了《大匠之道——中国通作家具制作技艺》一书，更加全面、系统地对通作家具的人文内涵、造型设计、材料运用、技艺表现等进行总结与提炼。应该说这是一部专业性、学术性、艺术性很强的著作，其无疑对通作家具制作技艺的发展与弘扬，

对相关从业人员技艺的进步与提升，都能起到很好的促进作用。

冀望王金祥先生百尺竿头更进一步，艺术之路越走越宽广！

是为序。

马 达

中国工艺美术学会原副理事长
江苏省工艺美术行业协会、学会名誉会长
研究员级高级工艺美术师

前言

形而上者谓之“道”，形而下者谓之“器”。

通作家具是器，但已“进乎于道”。在这当中，起关键作用的是人。通作家具之所以能在诞生数百年后的今天登上大雅之堂，成为文博界共同认可的古典家具的典范，就是因为它们被贯注了古代知识分子的人文精神和审美情趣。

明代后期，随着工商业的繁荣，江南一带出现了“富贵争盛，贫民尤效”的风气。这不仅体现在服饰、饮食等方面，而且对家具也提出了“既期贵重，又求精工”的要求。南通通作家具正是在这一时期逐步成型并成熟起来的。

在这里，我们不得不对“通作家具”这一概念再做一次诠释。明清两代，中国古典家具的制作样式和工艺水准达到了顶峰。按照地理位置、流派风格和设计理念的不同，中国古典家具大致可分为晋作、京作、广作和苏作四大流派。其中，以苏作家具的水平为最高。

在很长一段时间内，人们普遍认为，苏作家具的产地就是苏州，但是，南通人李渔在他的《闲情偶寄》中曾有这样的论述：“以时论之，今胜于古。以地论之，北不如南。维扬之木器，姑苏之竹器，可谓甲于古今，冠乎天下矣。”由于李渔出生于明代，因此，他留下的文字最有说服力。

因此，我们可以知道，明代中后叶至清早期，苏州工匠主要从事的是竹器的制作，而顶级木制家具的主要产地在“维扬”。所谓“苏作家具”，更准确的说法应该是“维扬家具”。

在这里，李渔所说的“维扬”并非专指扬州一地，在雍正之前，南通都曾隶属扬州府。所以，他说的“维扬”包括了今天的扬州、泰州、南通和淮安的广大地区。事实上，从存世的明清家具来看，南通的数量巨大，且水准极高。近年来，作为“维扬家具”最重要的一个分支，通作家具已被业界广泛认可，由中国民间文艺家协会认定的“中国通作家具研究中心”的成立便是明证。

好的艺术家是由好的观众培养起来的。现在是这样，古代其实也是这样。在明末清初那个动荡不已的乱世，南通观众仍然培养出了评书表演艺术家柳敬亭和戏剧理论家、实践家李渔等。

南通人柳敬亭很厉害，他最擅长说的两部书是《隋唐》和《水浒》。因为说得好，他甚至引起了与他同时代搞思想史研究的大学者黄宗羲的注意。黄宗羲给了他很高的评价：“每发一声，使人闻之，或如刀剑铁骑，飒然浮空；或如风号雨泣，鸟悲兽骇。”那时候，柳敬亭经常在扬州、杭州、苏州和南京一带巡回演出，每到一个地方，听众皆“逢迎恐后”。

南通人李渔也很厉害。他不但是中国历史上第一个对戏剧理论进行系统研究的人，还自己创作了剧本《比目鱼》《风筝误》等。京剧《凤还巢》就是根据《风筝误》创编的，成为京剧中的传统保留剧目。

李渔还是一位家具设计大师。在他著的那本体现明清知识分子生活情趣和指导文人生活的“完全手册”《闲情偶寄》中，他曾不厌其烦地介绍了他独具匠心的两件作品——凉杌和暖椅的制作方法。

凉杌的杌面是空的，里面设有一个匣子，四面嵌以油灰，“先汲凉水贮杌内，以瓦盖之，务使下面着水，其冷如冰，热复换水”，这样就可以始终保持坐者的清凉和舒适。至于上面覆盖的瓦片，李渔也做出规定，“此瓦须向窑内定烧，江西福建为最，宜兴次之”。由此看来，这瓦应该是琉璃或陶瓷制成的了。

暖椅其实是椅子和书桌的组合。桌子底部有一抽屉，可烧木炭，桌面可保持暖和。李渔说：“此椅之妙，全在安抽替于脚栅之下。只此一物，御尽奇寒，使五官四肢均受其利而弗觉。”

正是因为有了像李渔这样的文人加入家具的设计、风格的研讨和样式的推广，特别是将个性化的艺术思维融入具体的器具之中，使通作家具充分体现了彼时文人的思想维度、艺术修养和独到审美，通作家具的制作才由此达到了出神入化的境界。

明清时期，中国知识分子良好的儒学修养使他们既不能忘情于庙堂，又沉醉于山林。这种矛盾却又统一的人格特征，成为中国文人的一种基本特点。他们的这种境界构成了“天人合一”的审美态度，使家具在创意设计、创作实践中充分展现出空灵、简明的特征。这在通作家具中体现得尤为突出。通作

家具由此达到了前所未有的艺术高度，成为后人仰慕的“逸品”“妙品”或“神品”。

素雅简练、流畅空灵，删繁就简、独见精神，这是通作家具最高的审美指向，其艺术渊源甚至可以追溯到当时的文人画，因为两者在审美旨趣上是一脉相承的。文人画追求的是“意趣”，用净化的、单纯的笔墨给人以美感，表现文人内心深沉的情感、精深的修养、艺术的趣味与独特的个性，展示超逸脱俗的心态。

王世襄先生在他的《明式家具珍赏》一书中，曾将明式家具的风格归纳为“十六品”，其中所说的简练、淳朴、厚拙、圆浑、沉穆、典雅和清新恰恰都与通作家具的气韵相吻合。而且，因为文人的参与，通作家具在功能的适用、形式的完整和技法的老到方面，更是将“用”和“意”融为一体，在展示高超技艺的同时把追求闲逸之趣的文人化倾向发挥到了极致。

通作家具还以其独特的材质而为世人所称誉。

南通有一种特别的树种，名为“柞榛”。以它为材料制作的家具质地静穆、坚硬，花纹流畅、华丽，时间愈久则光泽愈古旧，如和田玉般温润、典雅。这种特殊的材质既有内在的质之美，也有外在的文之美。这般的天然去雕琢恰恰与中国文人审美中“文质合一”的理想不谋而合，达到了璞玉浑金般的艺术境界。

在通作家具中，我们还能看到“雅俗同流”的文化现象。它反映的是那个时代的文化生态。那时候，文人们常常把人生艺术化，把艺术人生化，既能以诗书立世，又能以散淡终老，从而创造出了才子式的典雅。在这种文化背景下，通作家具作为一种载体，进入了文人的世界，他们借此描绘内心所思与人生情怀，在艺术化的生活中找到了出世与入世的平衡点。

应该说，文人的闲情逸致对通作家具的高度审美化起到了关键作用。一套书房家具，几件案头赏玩，达则兼济天下，穷则独善其身。文人骚客的理想在这有限的空间里进退自如。“莫恋浮名，梦幻泡影有限；且寻乐事，风花雪月无穷”，这是文人梦想中的别有洞天。在这方天地里，他们能临轩倚窗仰望星空，能远离尘世近拥琴棋书画，让思想与心灵超越粗鄙与荒凉，享受“寂寞的

欢愉”，在静谧美妙的空间里找到自信、自尊和人格归宿。

南通的地理位置十分独特，它的南边是浩浩荡荡的长江，它的东边是水天苍茫的黄海，在古代，它的北边又是沼泽地，唯有西边一条通道可以进出。这种类似口袋的地势使南通成了“兵家不争之地”。

纵观南通历史，上千年来，南通城几乎没有经历过大的战火。不像有的战略要地，动辄兵戎相见，甚至被屠城数日。老百姓惨遭涂炭，流离失所、背井离乡不说，老祖宗留下来的一点“家私”还一夜之间就“宫阙万间都做了土”。所以，南通这个地方有“崇川福地”之称。也正因为是一方福地，大量的古代家具被保留下来，使后人的研究有了实物资料。

多年以来，借助这些宝贵的资源，王金祥先生对通作家具进行了深入细致的研究，从而有了这部《大匠之道——中国通作家具制作技艺》的付梓。

王金祥先生是一位有责任感、使命感的工匠。作为江苏省非物质文化遗产——通作家具制作技艺省级代表性传承人，前几年，他出版了《大器“婉”成——一张通作柞榛方桌的解析》和《一席绮梦——一张通作楠木挑檐架子床的解读》两部专著。这两本书既是对前辈工匠精湛技艺的再现和总结，又为后人提供了宝贵的范本和借鉴。它们的面世将中国古典家具研究带到了一个全新的领域。

与这两本书相比，《大匠之道——中国通作家具制作技艺》第一次系统地阐述了通作家具出现、发展的时代背景和美学价值，并对其结构、造型和制作中木材的处理、雕刻、打磨、髹漆等技艺进行了全方位总结。显然，它在学术性和专业性方面又更深一层。

王金祥先生的潜心研究，直接拉近了古今之间的距离，使传统与现代、过去与当下、前辈与后辈之间穿越时空的对话和交流成为可能。从这个意义上讲，他已经是一位“进乎于道”的“大匠”了。向他致敬！

赵彤

资深媒体人

目录

1 一、通作家具发展的时代背景

- 1 1. 繁荣兴旺的社会经济
- 3 2. 特色鲜明的建筑艺术
- 6 3. 积淀深厚的江海文化
- 8 4. 应运而生的木匠利器

13 二、木材初加工

- 13 1. 树木砍伐
- 14 2. 圆木沉水
- 15 3. 圆木分段
- 16 4. 圆木分类
- 19 5. 圆木分解
- 23 6. 圆木锯切
- 24 7. 圆木砍削

28 三、配料

- 28 1. 方料选配
- 33 2. 异形工件选材
- 36 3. 面板选料
- 37 4. 橱背板、橱搁板、橱顶板和橱底板配料
- 40 5. 拼板
 - 41 (1) 平缝拼
 - 42 (2) 斜缝拼
 - 43 (3) 槽榫拼
 - 44 (4) 企口榫拼
 - 45 (5) 裁口缝拼
 - 46 (6) 嫁接榫拼

47	(7) 燕尾榫拼
48	6. 拼板工艺的选择
49	7. 圆棒榫的制作和选用
51	8. 刨料
51	(1) 坯料
55	(2) 异形料
57	(3) 板料
59	四、家具造型
59	1. 家具设计
60	(1) 草图 (以书橱为例)
61	(2) 比例图 (以书架为例)
62	(3) 实图一 (异形家具)
65	(4) 实图二 (以椅类家具为例)
68	(5) 材料镶嵌
69	(6) 天然纹饰
70	(7) 桌、椅、几和案的面心板
71	(8) 线脚
78	(9) 线脚搭配
82	2. 划线
85	(1) 作合工件
88	(2) 异形工件
89	(3) 龙凤榫
90	(4) 大割角出榫
91	(5) 大割角巧角出榫
97	(6) 桌、几和案
100	(7) 书橱

108	(8) 圆角柜
117	(9) 四出头官帽椅
123	(10) 拐儿纹八仙桌
128	(11) 传统床类家具
143	3. 拐儿纹样式和制作
143	(1) 拐儿纹分类
155	(2) 拐儿纹制作
157	4. 通作特色工艺及家具
157	(1) 桌面内圆角
160	(2) 富贵凳平直线
162	(3) 通作凉床子线、皮条线
166	(4) 鸟儿头翘头案和牙条
171	(5) 撇足花几
175	(6) 高束腰画桌
179	(7) 指甲圆线方凳
181	(8) 冰裂纹茶几
185	(9) 宝座
191	(10) 四腿八挖方桌
198	(11) 四腿八挖条凳

205 五、榫卯结构

205	1. 凿卯
207	2. 制榫
210	3. 穿带榫卯
212	(1) 单支穿带榫
213	(2) 两支穿带榫
214	(3) 三支穿带榫

- 215 (4) 四支穿带榫
- 216 (5) 五支穿带榫
- 217 (6) 六支及以上穿带榫
- 218 4. 通作家具典型榫卯
- 218 (1) 扣夹榫卯
- 219 (2) 双燕尾榫卯
- 220 (3) 锁角榫卯
- 221 (4) 虎牙榫卯
- 222 (5) 双出头夹子榫卯
- 223 (6) 插榫卯
- 224 (7) 双面割角榫卯
- 225 (8) 圆角送肩半榫卯
- 226 (9) 子母榫卯
- 227 (10) 嫁接榫卯
- 228 (11) 扒底销子榫卯
- 229 (12) 鱼尾扣榫卯
- 230 (13) 圆棒榫卯
- 231 (14) 满口吞夹子榫卯
- 232 (15) 走马销榫卯
- 233 (16) 挑皮割角榫卯
- 234 (17) 双穿带夹子榫卯
- 235 (18) 十字榫卯
- 236 (19) 帮肩半榫卯
- 237 (20) 钩角榫卯
- 238 (21) 双人字肩夹榫卯
- 239 (22) 燕尾扣榫卯
- 240 (23) 抱肩挂销榫卯

241 (24) 龙凤榫卯

243 六、圆角和线脚工艺

243 1. 圆角制作

243 (1) 横竖档内圆角

245 (2) 落堂座面大边和抹头内圆角

247 (3) 藤面压条内圆角

248 (4) 腿足和牙条内圆角

250 (5) 券口、牙条内圆角

252 (6) 椅类家具搭脑和靠背板内圆角

253 (7) 椅子前腿足和扶手、后腿足和搭脑内圆角

254 2. 刨线

257 七、家具雕刻

258 1. 线雕

259 2. 浅浮雕

261 3. 圆雕

262 4. 透雕

264 八、组装和打磨

264 1. 椅子

266 2. 橱

273 3. 表面

276 九、大漆和五金

276 1. 刮灰

276 (1) 刮底灰

277	(2) 贴夏布
279	(3) 批麻挂灰
280	(4) 表面刮灰
281	2. 擦漆
284	3. 五金
285	4. 五金安装

287 附一：南通木匠工具和配件制作

287	1. 木匠尺
287	(1) 角尺
288	(2) 方板尺
289	(3) 活络尺
290	2. 锯子木配件
292	3. 墨斗
293	4. 划子
294	5. 工具木配件
294	(1) 斧头柄
295	(2) 凿柄
296	(3) 平刨刨床
297	(4) 裁口刨刨床
298	(5) 槽刨刨床
299	(6) 线刨刨床
300	(7) 手工钻
301	(8) 木匠工作台