

陶然居：用工匠精神 传承榫卯结构

□□ 卢曦

中国红木家具文化源远流长，从春秋战国时期最早把榫卯结构运用到建筑上，到明清时期古典家具文化发展到顶峰。经过历史的洗礼，红木家具以其独特的文化魅力、古典又现代的艺术器型，满足了当下人们生活需求和艺术审美，于是各地都兴起了各自的风格流派，形成了多个红木家具产业集群，这不仅为人们提供了各种风格的家具，同时对当地经济发展起到了推动作用。

位于京津走廊的千年古邑河北省大城县，被誉为中国京作古典家具之乡，其红木家具文化源远流长。据了解，该县红木古典家具产业经过30多年的发展，家具传承了京作器型和工艺特点，采用榫卯结构，制作出的红木家具高贵典雅、底蕴深厚，极具皇家风范，雕饰豪华大气、雍容华贵，成为京作红木家具的典型代表。到目前，大城从事红木家具生产、加工、销售及周边的企业超过5000家，相关从业者达10万人，年产各类红木家具产品80万件(套)，产值达60多亿元。

在大城的红木家具一条街上，有一个名叫“陶然居”的红木企业，浅绿色的巨幅广告引人注目。在街的左右两边分别有一个很大且具有文化气息的家具展厅，而在东侧展厅后面，其四期工厂正在建设中。

陶然居是叶双陶于2002年创办的红木家具品牌企业。经过15年的打磨，陶然居设计制作的红木家具在明清家具的基础上结合现代人的需求，使其家具风格鲜明、质量上乘，靠口碑已经积累了一大批回头客。最近，让叶双陶感到欣慰的是，在4个月

前，经过层层的选择和审核，陶然居被河北省质量技术监督局和河北省质量奖评审委员会办公室评定为河北省名牌产品。

潜心钻研 自主创新设计

叶双陶，家具行业从业30多年，从22岁便开始学习木工技艺，在大多数人还处于好动的年纪，喜静的叶双陶可以一坐就是半天，琢磨木头。通过钻研学习，他慢慢喜欢上木工活，有了这门手艺，加上头脑灵活，在20世纪80年代初，便做起了古玩生意，到全国各地收购瓷器、玉器、字画、黄花梨和紫檀家具等。

叶双陶成天在古玩堆里行走，见得多了，自然练就了一双火眼。据了解，叶双陶在这个“水很深”的行业，很少失过手。有了木工功底和这一段生意的经历，叶双陶对文化、工艺品和中国传统文化都有了认识。通过几年修复明清旧家具和经营明清家具，他逐步进入了红木家具这个行业。

在这个过程中，叶双陶对中国古典家具的器型、雕刻和结构都产生了浓厚兴趣。时间来到了1993年，这一年他创办了陶然居仿古家具厂。上世纪90年代的中国，改革开放才10多年，老百姓手上有钱了，开始对红木家具情有独钟，而当时人们对红木家具的认识还仅停留在仿明清家具的概念上，对设计、器型、文化内涵没有过多的要求。这就催生了仿古家具热，基本上只要是仿古的家具，做出来就能卖掉，叶双陶也在这股仿古家具热潮中挖到了人生的第一桶金。

在行业一片欣欣向荣的背后，居安思危的意识让他明白，这个红木家

陶然居展厅中的红木家具风格鲜明“陶然居制”的风格。

具野蛮生长的时代将很快过去，一味仿古的家具是没有生命力的。要想得到长足发展，企业一定要有核心竞争力。而对于红木家具来说，核心竞争力就是榫卯结构和家具设计。榫卯结构是传承，而能设计出符合现代人需求的家具，则让传承有了创新。于是，叶双陶在全国各地看红木家具的器型、工艺，在沉淀将近10年的时间后，2002年，陶然居家具有限公司正式成立。作为公司的总设计师，陶然居的每款家具都由叶双陶亲自设计。

谈到设计灵感，叶双陶坦言，通过30多年的红木家具从业生涯，边实践边学习，设计成为了生活中的一部分，甚至已经成为了一种本能。他对红木家具的精髓榫卯结构进行了长期的研究和提炼，使家具能够达到严丝合缝的效果；同时对于雕刻的图案主张以“精”“简”为主，在继承和发扬中国传统红木家具文化的同时，形成了独具

正在退休和老去，年轻一代在不断进入，他们对榫卯结构了解有限，于是叶双陶萌生了要将老祖宗留下的榫卯结构展示出来供行业参考学习的想法，这也是他编写《中华榫卯》这本书的初衷。明清家具研究专家张德祥在该书的序中说道，叶双陶凭着对榫卯形态功用的深刻理解，还在生产实践中尝试对榫卯进行了一些科学合理的改良和优化，并将成果写入书中，无私展示给读者。

经过两年多的筹备、整理、查看相关资料，由叶双陶主编，中国林业出版社·建筑分社出版的《中华榫卯》——古典家具榫卯构造之八十一法已于今年5月正式面世。该书较为系统地展示了古典家具中常用的81种榫卯结构，并附有详细拆装图解，同时还展示了当代非常实用的40套家具，并通过图片将其拆解，让读者更为直观地学习其内部榫卯结构，有了对榫卯结构的实践经验。出版后，该书受到了行业中研究者和经营者的广泛欢迎，从中国林业出版社·建筑分社了解到，该书销量非常好，现已有出简装本的计划。叶双陶表示，这本书就像是他的30多年从业经验的一个总结和提炼，他希望行业珍惜木材，做好榫卯结构，传承中国传统红木家具文化。

深耕行业 需耐力取胜

近年来，红木家具行业发生了翻天覆地的变化，行业在不断的升级洗牌，靠以前急功近利的经营方式肯定是行不通了。叶双陶坦言，在市场不景气的情况下，企业只有不断苦练内功、做好家具、诚信经营，才能赢得客户、赢得市场。他形象地将行业比喻

成一场“马拉松”赛跑，只有最有耐力的人才能最终取胜。

现在，叶双陶更是不断进行国内外游历，看展、看各地家具的设计和器型，寻找设计灵感。同时，面对家具行业优秀工匠人才紧缺的问题，叶双陶也在留住人才上下大功夫。不但给工人提供良好的住宿环境，还在修建升级版工厂，陶然居的工厂在工人作业环境和安全生产上都处在行业前列。他说，只有人稳定了，才能做好事情。

目前，陶然居的红木家具在北方地区已经取得良好口碑。近日，陶然居通过地方政府的推荐，入选了央视网拍摄的系列纪录片《中华百工》栏目——《京作古典家具榫卯技艺》的拍摄，该纪录片是中宣部委托央视网启动实施“利用海外社交平台传播中国文化”项目。《中华百工》选取了中国非物质文化遗产这一重要的国家文化形象符号以纪录片的形式进行传播，旨在“讲好中国故事，传播好中国声音”。

此次拍摄深入到陶然居生产一线，全方位地拍摄了其红木家具的制作过程，重点对京作古典家具的榫卯技艺进行了突出，以影像记录的方式再现了这一传统技艺的结构之美、力学之美，很好反映了大城县在京作古典家具制作过程中遵循古法、延续传统、继承历史的匠人精神。此栏目加强了中国优秀文化的对外传播，而选在大城县京作古典家具榫卯技艺，是对大城县京作古典家具制作工艺的一种认可，也是对外宣传大城县的一次良机。这次拍摄也让叶双陶意识到传播的重要性，他希望能借助优秀平台让红木家具走出去，走得更远，让世界了解中国传统家具文化。

行家直言

苏州园林本质上就是私家园林，是古人避世的选择。所以造园最重要有两个字，那就是“隐”和“悟”，在这之外还需要有节奏感。

周新建：造园业中的新“工匠”

□□ 柳虫子

承德堂位于苏州东山，改造于2000年，承德堂主人周新建，生于江苏苏州，作为一名造园师，他将承德堂改造成了一幅水墨画。

造园重要的是隐和悟

在闹市中，承德堂这幢百年建筑让人一眼就能发现：数十米白墙，被竹林和顽石点缀成水墨画。悠悠姿态，正好诠释了白居易那句：“大隐住朝市，小隐入丘樊。”

周新建戴着一副墨镜出现，曾经的浪子、今日的造园高手，这大起大

落的人生浪涛，为这位中年男子冲刷出一身坦然豪爽的快意。独特的人生经历也让老周在短时间亲历人情百态、世间冷暖。于是，浪子终回头，选一处悠然之地，深藏闹市，摆花弄草、填石造园，为自己建出一处惬意之地。

承德堂的建筑结构还是百年前的模样，是苏州最传统的造型样式。十几年前，周新建举债买下它时，老宅如垂暮老人，荒草丛生，破败不堪。能有今日的生机与人气，正是周新建一路折腾至今的结果。

造园是周新建从小理想。自7岁在姨夫家看到那小桥流水的精致小院起，周新建就对这种把自然搬进家

里的江南小调念念不忘。在那个出行只能靠双脚的年代，周新建每个星期都会跋山涉水走去姨夫家，小小少年，待在院子里也不知看些什么，久久不愿离开。

所以即便命运让老周绕了一个大圈，最终，周新建还是回到了造园，他对自己的定位也始终是一个有态度的匠人。虽然并不怎么看书，但他对造园有自己的看法。周新建说：“造园，最重要的是‘隐’和‘悟’两字。”

园林艺术是传统艺术门类的集大成者。十几年光阴，从学徒到统筹，从表面到内核，周新建以身体力行的方式来学习造园。

在他的概念里，造园之初，要先理解造园的目的。苏州园林自古就是私家园林，是古人避世的一种选择，所以它从一开始确立的基调就是“隐”。“隐”字的背后是淡然，是文雅，是深藏不露以及其他可诠释的千千万万，道不清也言不尽。

造园要有节奏感

当前人将造园之隐做到极致时，对当代造园者而言，在借鉴之余，高低就在于悟性了。周新建表示，悟到的东西很多，但造园仍有核心宗旨，那就是——节奏感。林语堂曾说：“艺术上所有的问题都是节奏的问题，不管是绘画、雕刻、音乐、建筑，只要是运动的，每种艺术形式就有隐含的节奏。”园林艺术亦是如此。

走过承德堂水墨般的外墙，踏进

大门，就是迎客小院。透过一坛荷花，可见后方花台两相对应，整个小院四平八稳、中规中矩。进了小门是中堂。过中堂，四进四出厢房对照，对面有廊。如果站在厅中间，就能看到古代建筑的有趣之处，两两笔直对称，门槛一进比一高，站在中轴线上，可从最深处看到中堂后的一株石榴，带来静谧幽深的穿越感。

这栋老宅最隐秘的部分——后花园是老周的最终成绩单，处处是风景，样样有门道。他如何取舍亭、台、楼、阁、窗、泉、石、花、木，如何将它们组合在一起，都可以在这个后花园里找到答案。

从迎客小院中规中矩的平静，到中堂和厢房间的隐忍伏笔，其实这一切都是为后花园的高潮做伏笔。“在中国的艺术里，节奏的基本概念是由书法确立的。”林语堂所说的书法节奏是走笔，但我们若以字体来形容，苏州园林的节奏感大概可以用周新建朋友所形容的：“前院是正楷，进门过中堂有行书的感觉，最后再以一笔狂草落在后花园，留下评之不尽的韵味。”

造园讲究秩序和规律

说到布局，周新建拿出纸和笔，向笔者演示园林外墙应该如何设计才能营造出中国水墨画的意境。

造园讲究秩序和规律。周新建抬着双手比划，“比如一个园子，应该先开水布局，沿水池高低错落布置。这时大树入场，养活了，再铺栽。这

承德堂后花园有品不尽的意味

只是大概，完成一个园子至少需要几年时间。”

他顺手指向茶室外的竹林说道，这个花园里的一草一木、花草树木之间的布置，都有着方位配合和季节的讲究，以时节为例：从窗外可见的天竹、松树和腊梅会是冬天的主角；春天登场的就是蔷薇、海棠和映山红；夏天石榴结果、紫薇开放；秋天又是菊的天下……

当造园者谱完曲，这位作曲家又将化身指挥家，去寻找和指挥优秀乐手。

在老周的队伍里，孙俭争是老周的最佳拍档之一。孙俭争是造园巧匠，从业30多年，在国内参与完成的园林作品有94处，分布在全国各地。其

间，孙俭争还往返美国多次，造园足迹遍布多个国家。

周新建特别爱才。周新建手下聚集着东山大部分优秀造园匠人，这些匠人也很佩服周新建的造园才华，也因为周新建对他们的真诚、尊重和大方而感到贴心。

“懂造园的人遇到优秀的匠人是幸运；优秀匠人遇到懂造园的人也是幸运。”周新建强调，园林作品不能只属于个人，而是应该属于团队。

周新建指出，现有环境下有很多投机取巧的人获得成功，而认真做事、付出不少血汗的匠人却所得甚少，他们为他们打抱不平，虽无力改变，但他对造园的热情却始终未减。

承德堂的悠悠姿态