

传承中华文明 增强文化自信. 民主党派在行动

做传统技艺的守护者、传播者、创新者

文 化 周刊

-访民革党员、北京市一级工艺美术大师林国水

□刚 罡 王淑娟

民革北京市委会企业家联谊会副 会长、北京市一级工艺美术大师、福建 省工艺美术大师林国水出于对传统文 化的崇敬和热爱,传承中国古典家具 的传统工艺文化,结合时代发展,在挖 掘、保护、继承的基础上,弘扬、创新、 融合,发扬宝贵的工匠精神,让当代古 典家具焕发出新光彩。

打造古典家具工艺新高度

中国古典家具艺术是中国传统 文化中的瑰宝,制作理念和工艺在全 世界风格独具,特色鲜明。"唐代家具 的流畅柔美、雍容华贵,宋代家具的 挺拔秀丽、朴素雅致,明代家具造型 简练、结构严谨,清式家具用材厚重、 追求创新。到明清时期,特别是明 代,中国古典家具艺术达到了顶峰。 然而,清末民国以来,由于社会、政 治、经济等原因,中国家具艺术发展 遇到了瓶颈,步履维艰。"林国水向记

改革开放给古典家具制作技艺带 来了机遇和挑战,如何适应现代社会 发展需要,使古典家具重放光芒,是当 代人的梦想和使命。林国水就是这样 一位追求极致"工匠精神"的人,他秉 艺和艺术的潮流。

艺,在北京和福建莆田从事古典家具 制作,至今已有30多年。林国水不断 深入民间寻找家具制作传统艺人,挖 掘制作工艺,并从他们手里了解一些 濒临失传的手工技艺,让祖辈们留下 来的老手艺有所保留。他还走街串 巷、走村入户,从农村、需要拆迁的地 方保存下来一些老家具,让一些接近 失传的手工技艺以及不同地区风格的 精美、抛光到位。"林国水说。 特色工艺得以保留。

林国水注重对明清古典家具进行 深入研究,继承和发扬明清古典家具 的优良传统并大胆创新。他充分吸取 "苏作""京作""广作"等古典家具制作 技术的精髓,融合南北风格,精心选用 优质珍稀的黄花梨、紫檀、酸枝等红木 木材,继承中国传统家具工艺巧妙、精 并依据明清家具精品的风格对每一件 作品进行精雕细琢,采用50多道独特 誉称号。

的工艺流程,制造出的古典家具深受 各界人士和收藏家的喜爱。

传统家具往往技艺精湛,适宜观 赏和收藏,但是有时候对使用体验兼 多年来匠心筑梦,引领了古典家具工 艺上保留传统的榫卯结构和打蜡、生 自20世纪80年代末起,林国水依 在此基础上,对古典红木家具的款式、 始终萦绕着一个愿望;建设一座古典 托莆田古典家具制作的精湛传统技 造型、色彩、功能等进行改良创新,使 家具艺术博物馆,用于集中展示古典 其更符合人体工程学要求和当代生活

> "我的作品必须经得起'三步法' 推敲,即5米之外宏观观察,要线条流 畅、端庄大气,让人眼前一亮;3米之外 看造型风格,要造型舒服、图案亮丽、 搭配协调;1米之内观察材质纹饰,要 线条流畅、材质真实、做工精细、雕工

> 多年来,林国水的作品先后荣获 国家级金、银、铜奖和优秀奖等200多 项。他先后被北京市人民政府、国家 建设部、福建省和莆田市人民政府、中 国收藏家协会、中国木材与木制品流 通协会、全国红木行业专家委员会授 予"北京市工艺美术大师""建材行业 管理英才""福建省工艺美术名人""莆 田市工艺美术大师""中国古典工艺家

多年来,林国水调研了北京、河 典家具式样和建筑风格,不断挖掘中 家具精品之作,发挥收藏、展示、教 育、普及、交流等功能,成为中国古典 款式时代跨度从唐代到清代,几乎涵 家具艺术古今结合、有序传承的平台

2017年4月23日,在林国水心中 沉淀多年的九牧林氏古典家具艺术博 物馆在北京昌平正式开馆。博物馆集 中展览、展示中国明清古典家具的经 典家具样品、木雕艺术精品,是一座集 研究、设计、展览、交流于一体的传统 艺术博物馆。该博物馆占地3000多 平方米,共二层,总建筑面积有6000 多平方米。林国水亲自设计,仅用了 13个月就完成了设计、建设、装饰等

的是产自世界各地的黄花梨、紫檀、沉 花奖"金奖"。另外,还有一组非常具 香、酸枝等九种名贵木料,寓意"九 有代表性的家具——清式龙纹宝座 具大师""中国京作红木传承人"等荣 牧"。墙壁上是曾经使用过的斧、锯、 中堂组合,一共十八件,用料壮硕,造 曲尺、墨斗、刨、凿、钻、锉等老手工工 型稳重,工艺精湛,整体陈列端正森

具、老物件等,抬头可以看到36幅木刻 的古典家具的传统制作流程图,展示 笼屉的工具和材料,走街串巷找活干 了传统匠人原始的生活形态。地板上 的日子并不那么好过。林国水往往是 则展示了可拆卸的家具模型,让参观 承"拯救、挖掘、传承、创新"的理念,30 顾不够。林国水制作的红木家具在工 南、山西、陕西等地的历史古迹的古 者能够更直观地了解榫卯结构。木刻 浮雕全景式展现了明清古典家具的传 漆和雕刻技法等,尽量保持原汁原味, 国古典家具工艺精华。林国水心头 统制作流程、文化传承、历史沿革,展 示了古典家具从木材原木到加工制 作、最后成为家具成品的全过程。博 物馆内收藏了古典家具样品上千件, 屉代替了北方传统的木笼屉,接着用

盖了所有古典家具的类型,有椅类、桌

类、床类、衣架、案几等。

在林国水看来,乾隆宝座式样家 具、清式千工拔步床、紫檀二十四孝 千工拔步床,可谓镇馆之宝。拔步床 是古代床中的"床王",也称千工床, 约需要一千个工时才能完成。此床 采用珍贵紫檀木做框镶优质檀香木 艺的卯榫结构,严丝合缝地运用挂榫 工艺,使床的每一部件都可装可解。 此床经过三年多的时间才设计生产 完工,2011年获得了中国工艺美术百

▽2023年3月4日,安顺市

西秀区东屯乡高官堡地戏队在傩

雕文化博物馆表演传统地戏。

严,令人肃然起敬。

博物馆自建成以来,经常举办各 类古典家具展览展示,开展多种形式 的文化艺术、学术交流活动。林国水 介绍,"我们秉承'玩有所学,实践教 育'的理念,面向全社会开展以中国 传统古典家具文化、传统雕刻制作与 体验、红木小常识、榫卯结构拼装等 一系列趣味生动、互动性强的体验活 动,年接待量已达到一万人次。"这为 中小学生及传统文化爱好者搭建了 一个学习弘扬古典家具制作技艺的

为行业发展注入活力

林国水来自被誉为"中国木雕之 城""中国古典家具之都"的福建莆田, 祖辈5代均为木工和篾匠。莆田忠门 镇人多地少,17万人每人平均只有三 分盐碱地,外出务工是生存的无奈选 择。1997年7月,林国水高中毕业后, 听从父命弃学跟着叔叔当了一名篾 匠,靠给人家做笼屉为生。

在物资相对匮乏的年代,挑着做 在一个地方干几天,就要风雨无阻赶 往另一个地方,有时走到半路天就黑 了,只好就地过夜。夏天,林国水就在 路边围上毡布将就一宿,冬天则是几 个人围着薄被一起取暖。他们不畏艰 苦,参与激烈的市场竞争,先是用竹笼 竹排子代替了木脚手架。在竹产品打 进建筑工地的同时,林国水发现了木 材紧俏的商机,于1978年在北京成立 了一家装饰材料公司,开始从一个农 村篾匠转变成木材商,深入东北、湖 南、湖北、海南、广西等地区寻找货源

1998年,林国水在北京昌平一次 招商会上,了解到诸多优惠政策,决定 在昌平水屯建立装饰建材城。1999年 年,林国水扩大了市场面积,改善了经 营环境。2005年,他进一步扩大经营 范围,成立建材市场。通过十几年的 努力经营,建材城和建材市场由占地 十几亩的小市场发展成为占地 400 多 亩的大市场。如今,市场总经营面积 达12万平方米,商户1600余家,解决 了1万余人的就业问题。

全国人大代表、民盟盟员、景德镇学院 海上丝绸之路研究院院长

□本报记者 刚 罡

"手工制瓷技艺蕴含 有非常丰富的文化底蕴, 体现了传统手工成型工艺 的艺术价值,是中华优秀 传统文化的重要组成部 分。"全国人大代表、民盟 盟员、景德镇学院海上丝 绸之路研究院院长王安维 表示,推进手工制瓷技艺 传承创新对于传播中国陶 瓷文化、弘扬大国工匠精 神有着重要现实意义。

王安维发现,在许多 产瓷地区,手工制瓷技艺 得到部分保留与发展,但 其中的一大部分仍在不断 地流逝和消亡,如珐琅彩、 古彩、传统刷花和高温颜 色釉工艺及家传秘方、微 雕等技艺已经失传或濒临

究其原因,王安维认 为,主要是认识不充分、宣 传不到位,存在重作品轻 技艺、重大师轻工匠的现 象。由于手工制瓷技艺上 手门槛高、学习周期长、收 入少,是典型的"苦脏累", 愿意潜心学习的年轻人越 来越少。此外,手工制瓷 市场受众小、创新意识不 足,传统手工陶瓷工艺品 市场小众,经济效益欠佳, 艺术家创新主动性不强。

"推进手工制瓷技艺 传承创新需要各级政府的 政策支持,更需要地方高 度重视,通过深入人心的 宣传培养合理的人才梯 队,有力的技术支撑开拓 更广阔的市场,从而推动 手工制瓷技艺传承创新。 王安维说。深入挖掘陶瓷 文化遗产资源,可以挖掘 阐释手工制瓷技艺与中华 文明的历史逻辑,推动青 花、玲珑、粉彩、颜色釉等 纳入中华文明探源工程,

系统挖掘和讲述中国陶瓷故事,推出一批以手工 制瓷技艺为主题的影视剧、纪录片、演艺节目。

此外,还要培育一支老中青结合、覆盖制瓷 全工序的工匠队伍。"加强手工制瓷非遗传承人 队伍建设,实施代表性传承人制度,探索现代学 徒制构建双元人才培养模式,通过高校和大师工 作室定向委培合作,实现'学校教师+制瓷大师' 的师资双元、'陶艺坊+工作室'的场所双元以及 '学生+学徒'的对象双元。"在王安维看来,可邀 请没有学历但又有独门绝技的手工艺大师开展 进校园活动,让地方性、应用型本科院校的学生 有机会学习民间艺人的手工艺,推动陶瓷教育、 科研、文博等机构与生产制作陶瓷的世家、企业、 作坊协同合作。

王安维还非常看重科技和市场在对陶瓷手工 技艺传承创新所起的作用。"推动手工制瓷集群价 值链升级,推进人文、科技、设计、时尚等元素的融 合,探索VR、AR等数字技术在线上陶瓷设计中 的运用。"王安维认为,只有推动手工陶瓷个性化 定制的优势与海量的数据资源相结合,大力发展 陶瓷文化衍生品,放大个性化定制陶瓷市场,才能 更好地满足人民对美好生活的向往。

2023年1月2日,观众在中国工艺美术馆、中 国非物质文化遗产馆内参观"松纳柴器——景德 镇陶瓷柴窑烧造技艺展"。 杜建坡 摄

贵州工匠秦发忠的雕刻人生

□杨秀爱 张定平

2023年新春时节,在贵州省安顺市西秀区刘 官乡周官村祠堂前,屯堡地戏表演队员首蒙青 巾,腰围战裙,额戴脸谱(俗称"脸子"),手执刀 枪,击鼓敲锣,随口而唱,应声而舞,引来了观众 的阵阵掌声。这些表演者戴的脸谱,有许多都出 于民革党员、安顺脸子傩雕文化艺术有限公司总 经理秦发忠之手。今年51岁的秦发忠从事傩戏 面具雕刻已有37年,从学习傩雕技艺到建立傩雕 博物馆,再到推动屯堡文化与旅游业融合发展, 秦发忠演绎着一个个精彩的人生故事。

扎根乡土的傩专家

20世纪70年代,出生于安顺市西秀区刘官 乡周官村的秦发忠,深受当地屯堡文化的熏陶, 官乡组织举办傩雕技艺培训班。图为秦发忠 逐渐迷恋上傩雕艺术。读小学期间,他就跟随祖 在现场培训讲解面具的彩绘技法。 父学习脸谱面具制作,拿起刻刀,开始尝试下料、 夹胚、开凿,在数个寒暑交替的日子里,双手多次 验,他终于学会了面具雕刻技艺。

地的傩雕艺人、屯堡文化研究者请教。他四处拜 院校聘为客座教授和特邀研究员。 师学艺,学习唱戏、跳地戏,广泛收集并查阅屯堡 文化资料,细心钻研雕刻艺术,研究傩与安顺屯 堡的关系、安顺地戏面具与其他民族地区傩戏面

具的同与不同。 的铜仁市德江、遵义市的道真、务川等地,以及云 究传承,让古老神秘的传统文化发扬光大。 南、湖南、重庆、广西、湖北等省市,接触了越来越

创伤,手掌布满了血泡,最后慢慢变成了老茧,秦 外举行的傩文化学术研讨会、人类学高级论坛、 展示屯堡文化和傩文化,以安顺屯堡地戏为主的 年,他组织建立了刘官乡周官村傩雕协会,将当 发忠都默默地忍受和坚持,也享受这痛并快乐着。屯堡文化学术研讨会等。他制作的《屯堡地戏。面具艺术及相关史料,馆内收藏了近3000多副面。地75名从事傩雕的艺人组织起来,形成了"协 的过程。功夫不负有心人,经过上百次的反复实 柱》《盛世龙腾》《安顺屯堡》《三国地戏面具》等作 具,为傩雕喜好者和广大游客看面具、学雕刻、了 会+公司+雕刻厂+傩雕艺人"的联动发展模 为提升自己的雕刻技艺,弄清楚地戏脸谱背 发忠逐步成为傩文化和屯堡文化研究专家。他 后所蕴藏的文化内涵,秦发忠决定开始"补课", 先后获得首批贵州工匠、贵州工艺大师、贵州省 数十年来,他深入安顺西秀、平坝、普定等县区的 青年创业导师、安顺木雕非物质文化遗产市级传 事。"听的人越多,提问越多,我讲得越有劲。"秦 旅游商品,并开展销售活动,协会企业实现了抱 村寨,搜集地戏古剧本、碑刻、面具等文物,向当 承人、贵州省工艺美术大师等荣誉称号,被多所 发忠说。

△2012年7月,秦发忠在安顺市西秀区刘

屯堡文化的守望者

随着研究的深入,他对傩雕艺术和屯堡文化"以傩会友"的匾额格外显眼,秦发忠以此为座右 越来越着迷,并把研究的视角从安顺扩大到贵州 铭,时刻提醒和鞭策自己,致力于傩雕技艺的研 镇宁 职校、安顺机械工业学校等学校深度协 地方优秀传统文化的同时,也带动了周边200多

多的热爱傩面具艺术和地戏文化的专家学者,让 雕文化博物馆对外开放。这座博物馆占地面积 三届一次会议上呼吁,挖掘贵州傩雕文化资 他对屯堡文化、中国傩文化的研究更有信心。数 2700平方米,是屯堡建筑风格的四层小楼,这是 源,打造贵州特色文化品牌。这一提案得到了 房屋充分利用起来建更多更好的民宿,还要将地 十年来,秦发忠先后撰写了《周官屯的面具:每一 秦发忠为保护和抢救民间傩文化各种实物和史 与会领导的积极回应。 张都有性格》《安顺地戏面具文化符号的原始意料,自发筹资500多万元修建的。走进博物馆,各 义》等30余篇论文。他还受邀请参加了贵州省内 种形态各异的傩雕面具栩栩如生。博物馆集中 民间艺人1000多人,培训学生4000多人次,帮助 信心满满。

品被多家文博单位珍藏。通过加强学习交流,秦 解傩文化提供了平台。截至目前,已有25万多人 式,注册商标,开拓市场。同时他抓住贵州省连 次前往参观,秦发忠也成了义务讲解员,为前来 续举办的多彩贵州"两赛一会"活动机会,积极组 参观的游客讲解其傩雕面具的特点和文化故 织协会加大傩雕产品创新开发,将傩雕产品变为

为做好傩雕技艺的传承,推动屯堡文化发 2016年4月,位于安顺市西秀区周官村的傩信。2023年1月12日,秦发忠在贵州省政协十 为脱贫攻坚先进个人。

训残疾人318人,为促进地方群众创业就业贡献 力量。2015年,秦发忠被授予安顺市五一劳动奖 章,同年12月,他被评为贵州省青年致富带头人; 2017年,他的公司被评为贵州省劳模创新工作 室、贵州省技能大师工作室。 当前,安顺地戏的传承人逐年萎缩,这让秦

解决农民工就业400多人,他的公司为安顺市培

发忠深感忧虑,他经常在工作之余,走村串户去 做周边村民的思想工作,他每到一个村寨都会给 地戏队伍一定的慰问金,呼吁老年人支持年轻人 学习跳地戏和傩雕技术,以便让流传下来的屯堡 文化得以更好地传承和发展。

文旅融合的弄潮儿

从1999年办雕刻作坊开始,秦发忠一直都在 探索傩雕文化产品与市场的结合点,从而扩大产 品的销售量。2003年他开始筹建傩雕协会,2007

团发展,有力推进了当地群众增收致富。 2017年,秦发忠带领村民开办民宿、农家乐, 展,秦发忠利用各种机会,积极奔走呼告。 开展踏新春、亲子游、夏令营等活动,针对不同的 2006年以来,他积极参加安顺市瀑布艺术节、季节和来访客群的需求开发了"定制游"线路,参 两赛一会等大型文化旅游活动,为促进傩雕技 观傩雕生产工艺,体验屯堡民俗,住在屯堡民宿, 走进秦发忠家的二楼堂屋,悬挂在墙壁上 艺和屯堡地戏的传承发展出谋划策、建言献 看一场原汁原味的地戏,带一两个喜欢的"脸子" 策。2021年,秦发忠与安顺市一中、旧州中学、回家,吸引了云南、广东等地的旅游者。在弘扬 作,培育学生对家乡文化的认知,增强文化自 名村民增收致富。2021年,秦发忠被民革中央评

"我想把博物馆再扩大,动员村民把闲置的 戏文化活动丰富起来,让村民钱包鼓起来,乡村 近年来,秦发忠带领当地傩雕企业免费培训 美起来,傩文化活起来。"对于未来,秦发忠始终