

The artistic charm and cultural inheritance of Longquan sword craftsmanship

Mingrong Xie

Qingfengtang Sword Shop, Longquan, Zhejiang, 323700, China

Abstract

Longquan swords, as the pinnacle of ancient Chinese weaponry, are a national intangible cultural heritage. Their craftsmanship integrates multiple techniques such as metallurgy, forging, and carving, carrying the historical and cultural memories of thousands of years. This article starts from the connotation of craftsmanship and historical origin, systematically sorts out the definition, craftsmanship characteristics and development context of Longquan swords, and analyzes the artistic charm composed of its aesthetic form, unique skills and cultural symbols. To provide theoretical support for the dynamic inheritance of Longquan sword craftsmanship, help this traditional cultural symbol rejuvenate in modern society, and at the same time offer references for the overall protection and development of traditional craftsmanship.

Keywords

Longquan Sword; Craft skills; Artistic charm; Cultural inheritance; Intangible Cultural Heritage

龙泉宝剑工艺的艺术魅力与文化传承

谢明荣

浙江省龙泉市青锋堂剑铺, 中国·浙江 龙泉 323700

摘要

龙泉宝剑作为中国古代兵器工艺的巅峰代表,是国家级非物质文化遗产,其工艺融合了冶金、锻造、雕刻等多重技艺,承载着数千年的历史文化记忆。本文从工艺内涵与历史渊源切入,系统梳理龙泉宝剑的定义、工艺特征及发展脉络,剖析其造型美学、独特技艺与文化象征所构成的艺术魅力。为龙泉宝剑工艺的活态传承提供理论支撑,助力这一传统文化符号在现代社会焕发新生,同时为传统工艺的整体性保护与发展提供参考。

关键词

龙泉宝剑; 工艺技艺; 艺术魅力; 文化传承; 非物质文化遗产

1 引言

在中国传统文化的璀璨星河中,龙泉宝剑堪称冷兵器时代的“百兵之君”,更是把工艺智慧与文化精神融为一体的艺术瑰宝,全面挖掘龙泉宝剑工艺的艺术魅力。厘清其传承体系,冲破传承瓶颈,不仅是对保护一项传统技艺的必然要求,更是守护中国传统文化基因、推动文化自信建设的关键手段。本文针对龙泉宝剑工艺的“艺术价值”与“文化传承”展开相关研究,探寻其可持续发展的路径。

2 龙泉宝剑工艺的内涵与历史渊源

2.1 龙泉宝剑的定义与工艺特征

龙泉宝剑并非只是泛指“龙泉地区生产的剑”,其工艺特征把“传统锻打、覆土烧刃、精细研磨”当作核心工序,

按照“材质选优、形制合规、刚柔并济”标准手工锻制的宝剑。

2.2 历史起源与发展脉络

龙泉宝剑历史可上溯至春秋战国时期,按照《越绝书》记载,越国工匠欧冶子“凿茨山,泄其溪,取铁英,打造三枚宝剑,一曰龙渊,二曰泰阿,三曰工布”,其中“龙渊”便是龙泉宝剑的雏形。这一时期的龙泉宝剑把“实战性”当作核心,工艺聚焦于增强锋利度及耐用性,成为吴越争霸时的重要兵器。伴随铁器普及,龙泉宝剑工艺进一步发展,锻打技术从“块炼铁”进阶为“炒钢”,剑身更显轻薄,韧性更出色,唐代处于龙泉宝剑的鼎盛阶段,社会风气呈现出尚武的特点,佩剑成为文人雅士彰显身份的标志,工艺愈发精良。宋元而后明清,龙泉宝剑实战功能日趋弱化,工艺更聚焦于装饰性与文化性。近现代以来,龙泉宝剑工艺呈现出“复苏—保护—发展”的轨迹,现代传承人以保留核心工艺为基础,增添创新设计元素,使龙泉宝剑再度步入大众视野。

2.3 文化背景与地域特色

龙泉宝剑工艺源于浙江龙泉独特的自然环境与文化土

【作者简介】谢明荣(1971-),男,中国浙江龙泉人,本科,美术师,从事工艺美术研究。

壤,就地域特色而言,浙西南山区中有龙泉,境内茨溪、剑池湖一带存有高纯度铁矿,且水质清澈。从文化层面审视,道家及儒家思想深刻影响着龙泉宝剑工艺,道家“阴阳平衡”理念展现于“刃硬身柔”的工艺设计里,刃为“阳”(刚硬)之象,身为“阴”(柔韧)之态,二者结合成就“刚柔并济”,映照“阴阳相生”的哲学;儒家“礼”文化把“君子之器”的内涵赋予龙泉宝剑,成为体现道德与身份的标志。

3 龙泉宝剑工艺的艺术魅力与价值

3.1 造型美学与艺术特征

龙泉宝剑造型美学按照“对称、均衡、简洁”的传统审美原则,整体展现出“刚健雅致”的气质,具体可基于“剑身、剑具、剑鞘”三部分予以展开。剑身乃是造型的核心,传统龙泉宝剑剑身的形态为“柳叶形”或“直形”,长度一般在70—90厘米之间,宽度由剑柄处往剑尖逐步收窄,并无多余装饰,却以“弧度与比例”展现出力量感。剑具的设计呈现出“精致而不繁复”的美学追求,剑柄大多采用紫檀木、酸枝木等硬木制成,经过打磨手感温润,有部分高端宝剑的剑柄缠绕着丝绳,既可以防滑又可增加质感^[1]。剑鞘恰似宝剑的“外衣”,于是追求“内敛雅致”,传统剑鞘以木质充当胎体,其外裹鲨鱼皮、鲛鱼皮或皮革,鲨鱼皮表面的颗粒不仅可防滑,还可防止剑鞘被磨损。

3.2 工艺技术的独特性

龙泉宝剑工艺呈现出的独特性,在于以“手工化、精细化”为核心特质,跟现代机械化生产形成鲜明反差。首先采用锻打工艺得到的“百炼精钢”,传统龙泉宝剑的锻打过程需经过“选料—加热—锻打—折叠—再锻打”的循环,匠人要凭借经验判断铁块的加热温度,每次锻打都要把控制度与角度,把杂质挤出铁块,同时借助“折叠锻打”实现金属层叠,造就细密的“钢纹”。其次采用“覆土烧刃”的淬火工艺,这便是龙泉宝剑工艺的“核心机密”,匠人得按照剑身的形制与钢材特性,配制特制的黏土,在剑身表面均匀加以覆盖,仅使刃口部分外露,随后把剑身加热到800—1000℃,待钢材处于“奥氏体化”状态,迅速没入剑池湖水中冷却。

3.3 文化象征与精神内涵

超越“器物”范畴,龙泉宝剑已然成为中国传统文化的关键符号,负载着“正义、侠义、品格”等精神内涵,其文化象征主要体现为三个维度。一是“正义之品”的象征,从古代传说延伸至文学作品,龙泉宝剑始终同“惩恶扬善”存在关联。二是乃“君子之德”的象征,儒家文化把龙泉宝剑跟“君子品格”绑定在一起,认为佩剑乃“君子”的行为规范。三是属于“民族精神”的象征,体现于龙泉宝剑“坚韧不拔、精益求精”的工艺精神,跟中华民族“自强不息、追求卓越”的精神高度相符。

4 龙泉宝剑工艺的传承体系

4.1 传承主体与代表性传承人

龙泉宝剑工艺的传承主体把“家族传承”与“师徒传承”作为核心。从传承主体类型的层面出发,可分成“家族传承者”与“师徒传承者”,家族传承者多是龙泉本地匠人世家出身,技艺于家族内部经父子、祖孙传递下去。代表性传承人堪称传承体系的“核心”,他们不仅掌握着完整的传统工艺,还背负着“技艺保护与推广”的责任^[2]。

4.2 传承方式与途径

龙泉宝剑工艺的传承路径,从“传统师徒传承”转变为“传统与现代结合”,目前主要存在三种途径。传统师徒传承为最核心的传承途径,依照“拜师—学艺—出师”的传统流程:徒弟经匠人考察方能拜师,入门后着手从基础工序学起,师傅采用“口传心授”的方式传授技艺,不存在固定教材,全然凭借徒弟观察与实践。学校教育传承是现代传承的核心补充,这种传承方式的优势体现为“规模化、系统化”,能一并培养数十名学生。社会推广传承借助展览、培训、文创开发等途径扩大传承范围。

4.3 现代社会中的传承现状

从积极方面来看,传承环境得到显著改善。政策支持力度进一步加大,政府把龙泉宝剑工艺纳入到“文化产业发展规划”中,设立专项基金用以保护技艺与培养传承人,同时促进龙泉宝剑文化跟旅游业融合。市场需求有所上升,随着传统文化热兴起之势渐显,收藏者与爱好者对手工制作的龙泉宝剑需求加大,市场价值的攀升激励了更多匠人投入到工艺传承中^[3]。

从挑战方面来看,传承仍面临诸多难题。从事传承工作的人老龄化,年轻一代鉴于“学习周期长、工作强度大、收入不稳定”等缘由,不愿去从事传统锻制工作;核心技艺面临断层,部分复杂工艺仅被少数老匠人掌握,若老匠人离世且技艺未完整传承,这些技艺便有失传之虞。

5 龙泉宝剑工艺传承与发展的实践要点

5.1 技艺保护与复原

传承以技艺保护与复原为基础,其核心为“记录完整工艺、复原失传技艺”。构建工艺档案,采用文字、照片、视频等形式,详细记录每一道工序的操作步骤、工具运用及技术参数,尤其核心的技艺,构建“龙泉宝剑工艺数据库”。恢复失传技艺,针对那些已濒临失传的工艺,让传承人与考古专家展开合作,依靠研究出土文物、查阅历史文献,依托现代技术,一步步复原失传技艺。保护传统工具,传统锻制工具是工艺的关键组成部分,部分工具于市场已无法购买,需要开展专项保护。

5.2 文化推广与品牌建设

文化推广以及品牌建设是提高龙泉宝剑影响力的关键,主要核心是“讲好宝剑故事、塑造高端品牌”。推进文化挖

掘与传播,围绕龙泉宝剑的历史、工艺连同文化内涵,构建多元化传播内容。推动文旅深度融合,把龙泉宝剑文化与旅游业相融合,构建“体验式”文旅项目。打造出高端品牌形象,与机械化仿冒产品形成区别,展现手工龙泉宝剑的“稀缺性”与“文化性”。

5.3 创新设计与跨界融合

创新设计及跨界融合是龙泉宝剑适应现代社会的关键之道,其核心为“保留传统工艺、拓展应用场景”^[4]。应对产品设计进行创新,以保留核心工艺为基础,依照现代审美与需求,研发新型产品。实现跨界融合,把龙泉宝剑工艺与别的领域结合,延展工艺的应用边界。凭借现代技术辅助创新,在不破坏手工核心工艺的情形下,凭借现代技术提升工艺效率及设计精度。

6 龙泉宝剑工艺传承存在的主要问题

6.1 传统技艺面临失传风险

传统技艺的失传是最核心的问题,集中体现在两个方面,核心技艺传递不周全,传统龙泉宝剑工艺的核心技艺多借助“口传心授”得以传承,并无书面记录留存,部分老匠人鉴于“保密”或“记忆模糊”,无法完整传授这门技艺。复杂技艺后继无人,部分技艺学习时间跨度长、劳动强度大,年轻传承人难以坚守,导致这些技艺走向失传边缘。

6.2 市场需求与传统工艺的矛盾

传统工艺的“慢工细活”与现代市场“快节奏、低成本”需求间存在明显矛盾,手工工艺难以达到要求,造成部分消费者转向机械化产品。手工龙泉宝剑的原材料及人工成本高昂,售价一般在数千元到数十万元,而机械化产品的售价仅数百元而已,大众消费者更偏好选择低价的产品,致使手工龙泉宝剑市场的受众面狭窄,仅被限定在收藏者与高端客户。

6.3 传承人才匮乏

传承人才欠缺是制约工艺发展的关键瓶颈,传统锻制工作得在高温环境下开展,劳动强度甚高,且一开始收入就很低,造成极少有年轻人会主动去学习;培养周期颇长,且需具备像“耐心、细心、动手能力强”等素质,现代年轻人多数追求“快速成才”,无法忍受漫长的学习过程。

6.4 文化传播力度不足

文化传播力度欠缺致使大众对龙泉宝剑的认知出现偏差,传播内容零散化,目前的传播多围绕“锻打过程”“宝剑锋利度”等表面内容展开,对工艺背后文化内涵的挖掘不够深入,导致大众仅仅把龙泉宝剑视为“好看的兵器”,从而忽视掉其文化价值。传播渠道单一化,传播主要基于地方政府与传承人自发实施,缺乏针对全国性、系统性的传播规划,在年轻群体聚集的新媒体平台上传播力度欠缺,致使年轻群体对龙泉宝剑的认知度欠佳。

7 龙泉宝剑工艺传承与发展的优化路径

7.1 建立技艺保护与记录机制

为杜绝传统技艺失传,需搭建“系统化、数字化”的

技艺保护与记录机制,形成完整工艺档案,采用“口述记录+视频拍摄+技术分析”的形式,全面记录每道工序的操作步骤、技术参数及工具使用,尤其是核心技艺部分,使得技艺可被永久保存。实施技艺抢救性保护,对八十岁及以上老匠人实施专项访谈,重点记录其掌握的已失传或濒临失传的技艺,安排年轻传承人跟随学习,同时采用现代技术记录老匠人锻打、研磨时的动作细节。

7.2 培养与引进多元化传承人才

为突破人才匮乏瓶颈,需要构建“传统师徒传承+学校教育+社会吸引”的多元化人才培养体系。优化师徒间的传承模式,政府推出“师徒传承补贴”,每月给予收徒的传承人补贴。同时引导传承人冲破“家族传承”限制,保障徒弟质量与传承稳定性。加强校企合作,构建“工学结合”培养模式^[5]。

7.3 推动传统与现代设计的融合

为化解市场矛盾,需以保留核心工艺为基础,实现传统工艺与现代设计深度融合,延展市场版图,明确产品市场细分范畴,针对各异受众设计差异化产品;拓展应用范畴,使龙泉宝剑工艺融入现代生活场景。如在服饰范畴,开发出花纹钢纽扣、剑形腰带扣。就办公用品领域而言,以龙泉宝剑造型设计的钢笔、书签。

7.4 加强文化传播与国际交流

为增进龙泉宝剑的文化影响力,必须构建“国内深度传播+国际广泛交流”的传播体系,充实国内传播内容及渠道,聚焦于“工艺文化”与“匠人精神”,打造一系列传播内容。促进国际传播与交流,制订“龙泉宝剑国际传播计划”,展现古今龙泉宝剑精品。依靠文化产品的输出,增进国际大众对龙泉宝剑的认知与认同。

8 结语

作为中国传统工艺杰出典范的龙泉宝剑工艺,其“百炼成钢”技艺、“刚柔并济”美学与“正义君子”文化象征三者,共同塑造出其独特的艺术魅力与文化价值。龙泉宝剑工艺的传承跟进步,应当以“传统与现代融合”的核心思路为依托,才能让龙泉宝剑工艺在现代社会里守住“传统根脉”,又“展现时代生机”,完成从“非遗保护”到“活态发展”的跨越。

参考文献

- [1] 刘春长. 龙泉宝剑材料创新运用探索[J]. 浙江工艺美术, 2025, (13): 50-53.
- [2] 刘春长. 龙泉宝剑传统纹样研究[J]. 浙江工艺美术, 2025, (12): 53-56.
- [3] 林俊艳. 龙泉宝剑装饰性雕刻技艺探析[J]. 浙江工艺美术, 2025, (11): 76-79.
- [4] 张叶胜. 龙泉宝剑技艺传承工艺文化特点论述[J]. 浙江工艺美术, 2025, (10): 139-141.
- [5] 柳晨亮. 龙泉宝剑锻造工艺研究[J]. 浙江工艺美术, 2025, (09): 183-185.