

编者按:今年第十五届中国民间文艺山花奖共评出获奖作品20部(件、套),浙江共摘得两朵“山花”——林顺奎的灯彩《乐清首饰龙灯》和葛招龙的木雕《人生·戏台》。这两件工艺美术作品的创作者都是非遗传承人,一起来看看他们的绝活。

乐清非遗传承人林顺奎和首饰龙打交道已半个多世纪—— 用尽一生做“龙的传人”

本报记者 章慧聪 共享联盟乐清站 郑剑佩

技艺一方面源于父亲的熏陶和传授,另一方面则是自己刻苦好学。

走进林顺奎的制作车间,只见一只汽车大小的成品首饰龙分外夺目。长5米、高3米、宽2米的首饰龙上有7层楼阁、300多个绸塑人物。

“别看它是个800多斤的大家伙,就连五六岁的孩子也能让它乖乖听话。”林顺奎一边介绍,一边俯身轻摇把手。只见龙身上300多个人物同时“忙活”起来:水榭楼台前,传统三十六行的手艺人各司其职,打铁的、拉磨的、切菜的、织布的……似乎在共同演绎一幕古装大戏,好不热闹。

这精巧,离不开一万多个大小不一、纯手工制作的零部件井然有序地运作。更令人惊叹的是,如此复杂的工艺,林顺奎竟没用一张设计图纸,全凭50年的手作功夫。用他的话说,“只要看到自己打造的‘龙骨’,脑子里就有了全部构造。”

如果说,“龙骨”是首饰龙的“骨架”,那么,环环相扣的木制齿轮便是“关节”,300多个人物同时手舞足蹈的密钥也正是在此。

“由于小人儿分布位置、造型、呈现方式各不相同,如何让它们同时动起来是最大的难题。”林顺奎在龙身各处放置了200多个大小不一的木制齿轮,大的几乎有篮球那么大,小的约莫指甲盖大小。5种不同规格的齿轮紧密咬合,以精准协调快慢不同、幅度各异的人物动作。“每一个齿轮都要自己打磨,精密度很高,若有一处轻微卡壳,首饰龙就动不起来了。”

“百工集合” 汇集各种传统技艺

家族代代相传的首饰龙技艺,在林顺奎手中绽放出前所未有的光彩,但他并不骄傲自满。和父亲一样,林顺奎骨子里充满了对手工艺的尊重以及对传统的执着,认认真真做一条完整的首饰龙,他依然需要耗费大半年。

林顺奎在制作首饰龙。

彩,但他并不骄傲自满。和父亲一样,林顺奎骨子里充满了对手工艺的尊重以及对传统的执着,认认真真做一条完整的首饰龙,他依然需要耗费大半年。

首饰龙制作对匠人的要求极为严苛,可谓“百工集合”。工艺涉及细纹刻纸、竹编、纸扎、雕塑、油漆画等,甚至几种不同的技法交叉进行。“首先各种传统技艺要能信手拈来,比如竹匠、木匠、篾匠等,连水电工的活儿也得干。”林顺奎说。

当首饰龙整体造型完成后,就要控制人物头脸、手脚,分别上色、彩绘,然后将各色绸绢制成各不相同的人物服饰,再用细绳、钢丝将各式各样的人物固定在龙身上。每个人物不仅鞋帽等行头齐全,就连发饰、发夹都精细入微。

林顺奎鬼斧神工的技艺充分体现在类似细节上。比如水车、打

谷机、石碾子、纺线车等在首饰龙上看得见的农具,除大小外,与农民真正使用的器具并无两样。

记者拿起林顺奎刚刚雕刻完的迷你水车,只见每根辐条的顶端都有一个刮板和水斗。刮板刮水,水斗装水。“河水”冲来,缓缓转动着辐条,一个个水斗装满了水被逐级提升上去。临到顶部,水斗又自然倾斜,将水注入渡槽……像这样精致的小物件,一条首饰龙上有36个。

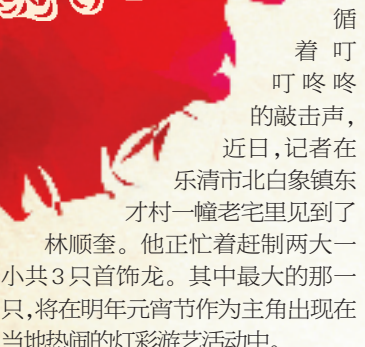
以前,首饰龙的规模不大,一般只有20来个人物。经过林顺奎不断改进,现在一条首饰龙里面有300多个人物。除了传统三十六行,林顺奎还把四大名著中的经典人物融入创作,首饰龙因此越来越鲜活。在第十五届中国民间文艺山花奖评选中,20部(件、套)作品最终获奖,其中就有林顺奎的“乐清首饰龙灯”。

为各地学生授课 让传统手艺走得更远

首饰龙制作已有400多年历史。令林顺奎欣慰的是,这门祖上传下来的技艺,已经有了第六代传人——女婿黄孟和女儿林晓青。在车间灯火通明的深夜,黄孟和

林顺奎给乐清市白象中学学生上课,介绍首饰龙制作技艺。

循着叮叮咚咚的敲击声,近日,记者在乐清市北白象镇东才村一幢老宅里见到了林顺奎。他正忙着赶制两大一小共3只首饰龙。其中最大的那一只,将在明年元宵节作为主角出现在当地热闹的灯彩游艺活动中。

乐清民间有举办灯彩游艺活动的习俗。每逢元宵,各村首饰龙随巡游队伍祈福,所到之处锣鼓齐鸣。因其每排在队伍首位,名字中取“首”字;因装饰点缀丰富,兼取“饰”字。

林顺奎是乐清首饰龙国家级非遗代表性传承人,自幼跟随父亲——中国工艺美术大师林邦栋学习首饰龙制作,他说:“这门手艺传到手里已是第五代了,我想让首饰龙继续传承下去。”已经跟首饰龙打交道半个多世纪的林顺奎,熟练掌握了整套制作工艺,他要用尽一生,把这门技艺做到极致。

200个木齿轮 带动龙身上300个人物

戴一副眼镜,穿着背心短裤,手握凿刀正聚精会神地雕刻首饰龙上迷你水车的零部件。初见林顺奎,记者觉得他朴素的形象与其他手艺人相差无几。交谈后发现,他年逾花甲却精神矍铄。

1956年,林顺奎出生于民间工艺世家,其曾祖父、祖父、父亲都是制作首饰龙的能工巧匠。他的精湛

宁海非遗传承人葛招龙带队修复古建筑160余处,他新近的杰作是—— 5年“克隆”一座古戏台

本报记者 郑梦莹

木结构的老宅子,门口青石板铺地,宁海县岔路镇湖头村的这处宅院中,有一座以宁海传统戏台建造技艺纯手工打造精美戏台。

院子的主人,53岁的宁波市非物质文化遗产宁海传统戏台建造技艺代表性传承人葛招龙,正是凭借这座戏台,不久前从全国众多民间工艺美术作品中脱颖而出,摘得第十五届“中国民间文艺山花奖”。

葛招龙是名副其实的古建筑守护人。这些年来,他先后在宁海及周边县市主持修缮了20多座古戏台。葛招龙说:“好多年前,我就想在自家造个古戏台,这个愿望终于实现了。”戏台建造完工后,葛招龙为这件作品起了个名字——《人生·戏台》。

没用一颗钉子 9000余个木构件咋组装

见到葛招龙时,他几乎是整个人趴在一块木料上,手眼并用,正为一块雕花板划出一个圆润的花骨朵。

木匠做雕花,眼睛就是把尺子,得目不转睛盯着手头的木料,恰到好处的手劲也少不了。“这可是个细致活!”刻刀划到底,葛招龙的双手松了下来,转回过来说。

《人生·戏台》也正是在这样一笔一画的精雕细琢中成型——这是一座飞檐翘角、雕梁画栋的木制仿古戏台,形制为四角歇山式,外形高6.6米,长、宽各5.3米,台面离地0.6米,大小是常见戏台的一半,可观赏也可用于演出。

对于它,有的读者或许并不陌生。2021年8月,第五届浙江工艺美术双年展在浙江展览馆举办,222件作品上演了一场浙江民间艺术“宝藏秀”。《人生·戏台》就在其中。

《人生·戏台》是参评本届“山花奖”作品中体量最大的一件,要把它搬到参评现场,须用集装箱运载。“当时,我们10多个专业工匠花了五六天时间跟班拆卸、拼装。”葛招龙回忆。

如今,这件庞然大物在外“游历”

几番后,又回到了葛招龙的老宅中。站在戏台的台阶上,他向记者讲述着戏台背后的故事。

“看,这就是藻井,是整件作品中制作最难点的部分。”顺着他的示意,记者抬头向上,看到戏台的螺旋藻井如花层绽放。这自右向左盘旋而上的造型,由16层木质构件层层堆叠而成,一层一层盘成喇叭状。

令人惊叹的是,这件精美绝伦的作品由9000余个木构件组成,却没用一颗钉子。“这些都是用榫卯结构对接叠出来的。”葛招龙说,“都是要严丝合缝,不然拼不起来。”此外,戏台制作中使用了浮雕、圆雕、透雕等雕刻手法。“选料也很有讲究,使用了香樟木、乌桕木、老柏木等,都是有些年份的木材。”葛招龙说。

从小就很向往 戏台是“神圣的地方”

宁海号称“中国古戏台文化之乡”。明清以来,在宁海建的庙宇、祠堂都有戏台。如今,当地现存古戏台120余座,其中10座是国家重点文物保护单位。《人生·戏台》的原型,就是全国重点文物保护单位之一——宁海县城隍庙古戏台。

对这座古戏台,葛招龙再熟悉不过。2017年一年中,他就往这跑遍了20多趟,就像小时候看戏那样仔细端详着戏台,每次一待就要半天。“别看这些木头块块似乎普通,这可是宁海戏台文化的灵魂。”

《人生·戏台》精美的藻井。
葛招龙正在创作《人生·戏台》。

台。搭了拆、拆了搭,反反复复,足足又花费一年才完工。前前后后,总共用了5年时间。”葛招龙屈指算道。

“画一张图纸就要这么久?”面对记者的疑惑,葛招龙耐心解答起来——修复古戏台时,可以一层一层地把构件拆下来,把损坏的部分挑出来进行修补或替换,再按原样一个拼装回去。但“克隆”一座比例缩小一半的古戏台,还要融入宁海古戏台之长,没有现成的资料可参考,相当于从“白纸一张”开始画。

为此,葛招龙只能一趟一趟跑,一来去古戏台前,就坐下来细琢磨琢磨祖辈口口相传的技艺口诀,并结合多年修复古戏台的实践经验,在薄木板上按比例描摹,切割出戏台的每一个部件。打样后,才能一个拼装起来看效果,不行就推倒重来,一改再改。

修复古建筑 10多年来需求渐旺

“最近还有项目正在做吗?”记者问。“项目怎么能没有呢,一直有的。”葛招龙说。

葛招龙的确实忙,结束《人生·戏台》这个大工程后,他一直没停歇,最近又开始忙于修复敦义堂,有时候甚至来不及看手机回复消息。敦义堂位于宁海县西店镇岭口村,是典型的清代早期浙东地区宗祠建筑,占地面积约1200多平方米,其部分木质建筑构件已存在不同程度的变质、糟朽。

葛招龙18岁拜师学艺,曾靠着一手精湛的木作技艺走南闯北。后来行业式微,他一度放下手中的工具箱,做起了小生意。不过,兜兜转转,这门手艺在乡村振兴的大背景下又有了用武之地。

2011年,葛招龙发现古建筑修复需求越来越多,于是喊上四乡八里的能工巧匠,组建了一支古建筑修复队,开始承接各种各样的古建筑修复项目。从2014年起至今,他们已经修复了古建筑160余处。

对于老物件,葛招龙有着天然的情结。在别人眼里一条普普通通甚至是破败的老街,在他看来却样样是宝,一个屋檐、一块木雕、一片瓦当,他都要用手机拍下来。在他的手机相册中,古建筑修复工地和这些老物

林晓青忙碌的身影一直伴随着林顺奎。黄孟跟着林顺奎学习制作首饰龙已有10年,至今共制作了平龙(简化版首饰龙)30余只,首饰龙4只。

“我不能让这门技艺成为‘绝唱’。我要让首饰龙走进田间地头,让更多人认识它。”林顺奎说。3年前,林顺奎将刚装修完的新房进行改造。考虑到新房地处繁华地段,他专门将一楼腾出来开办林氏细纹刻纸、首饰龙灯艺术馆。而老宅也不闲着,他将一只大型首饰龙放在门前最显眼的位置,不设门锁,任由游客和村民观摩欣赏,零距离互动。

除了家族式传承,林顺奎还向来自乐清本地、永嘉、青田、贵州等地的学徒传授首饰龙制作技艺。为了让传统手艺走得更远,林顺奎已连续多年给乐清市白象中学学生上课,他的工作室还成为了温州理工学院实践教育基地。

对林顺奎来说,技艺之路没有止境,刚做好了一只自己满意的首饰龙,马上又会想着做出更好的。这几年,他还凭借精湛技艺恢复了失传多时、类似首饰龙的鳌山灯。

件的图片最多。“大家对古建筑的保护越来越重视了。这些老祖宗的‘遗产’,让我心存敬畏,我一定要守护好。”葛招龙说。

(本版图片均由受访者提供)