

文韵周刊

风物集

剑瓷共生 器以载道

——浙西南山城龙泉的刚与柔

■ 本报记者 邬敏 陈黎明 杨世丹

春秋战国时期,剑铺炉火熊熊燃烧,一块毛铁经千万次锻打,经寒泉淬火和砥石磨砺,三尺青锋寒气毕露,映出了龙泉宝剑的剑影刀光。

三国两晋时期,一窑火光缓缓熄灭,1300摄氏度的炽热逐渐褪去,青瓷釉面骤然开裂,如冰雪融化,冰河初开,响起了龙泉青瓷的清脆初音。

剑为百兵之君,冷冽刚硬,有着“万里横戈探虎穴,三杯拔剑舞龙泉”的铁骨豪情;瓷是土火之歌,温润易碎,有着“巧制明月染春水,轻旋薄冰盛绿云”的静雅诗意。一刚一柔,一烈一雅,在浙西南山城龙泉交融共生,也塑造出一座城刚柔并济的性格底色。

近日,《龙泉青瓷志》和《龙泉宝剑志》正式发行,不仅为龙泉延续千年剑瓷文脉“立档存史”,更填补了浙江省陶瓷类专志和国内刀剑类专志的空白。一刚一柔,何以在龙泉共生?

如玉 青釉翠滴出龙泉

春日里,浙江省博物馆之江馆三层的青瓷文化馆人流穿梭,一艘看上去并不起眼的“小船”静静“漂”在展台上。这艘仅巴掌大的小船,就是国家一级文物、南宋龙泉窑青瓷舟形砚滴。

这件摆放在案头的文房珍品,被做成了漂在水面上的一叶扁舟,舱篷、船篷、栏板一应俱全。舱内,两个小人在端坐闲话;舱外,一蓑衣艄公爬棚顶取笠帽,衣袂飘飘。

这抹凝在砚滴里的“青”,让古人将“烟雨江南”留在书房里,静静诉说着一种恣意洒脱的人文追求。它不但代表了龙泉青瓷鼎盛时期的技艺水平,也凝聚着中国古人内敛雅致的审美。

中国著名陶瓷专家陈万里曾说:“一部中国陶瓷史,半部在浙江。”龙泉窑则是浙江陶瓷史上的一个闪亮坐标。

龙泉青瓷始于三国两晋,盛于宋元,至明晚期开始衰落,再至晚清民国时期仅存一息。新中国成立后,历经百年衰微、濒于失传的龙泉青瓷传统烧制技艺得以复苏。经过半个多世纪的恢复发展,龙泉青瓷重新迎来了又一个高峰期。

“龙泉青瓷之青,是雨后初霁、碧空澄澈的空灵之色;是梅子尚青、含翠欲滴的清润之色。”在浙江省博物馆艺术研究部副主任江峙眼中,中国自古便有尚青之风,而青瓷,正是国人崇尚美玉的文化心理,在器物之上的诗意投射。

南宋时期,在借鉴北方工艺基础上,龙泉窑创烧出石灰碱釉,通过精准控制烧成温度与还原气氛,实现了釉色美学的革命,创烧出晶莹剔透的粉青釉和浓翠莹润的梅子青釉,成为宋元时期龙泉青瓷烧制技艺的“登峰造极”之色。

宋元时代,瓯江两岸,窑窑林立,烟火相望,江中运瓷船只往来如织。龙泉青瓷从瓯江顺流而下,沿着中国东南沿海各港口出发,运抵波斯湾、阿拉伯海、红海和东非沿岸。

“青瓷所承载的,不仅是精湛技艺,更是文化自信。”在国家级非遗项目龙泉青瓷烧制技艺代表性传承人、中国工艺美术大师徐朝兴看来,随着龙泉青瓷远销世界,“尚青”的审美也从中国出发,影响了整个东亚和东南亚地区。

在龙泉青瓷万千风华中,冰裂纹是特殊印记。

叶家是龙泉百年制瓷名家,自嘉庆年间开始制瓷。传到叶小春这一代,他干了一件了不起的事——恢复了自宋代后失传的哥窑冰裂纹制作工艺。

1996年,深谙青瓷胎釉配方的叶小春收到海外一客户的传真,对方希望复原哥窑极品“冰裂纹”,并附有冰裂纹古瓷照片。看着模糊不清的照片,叶小春茫无头绪。苦思不得的他,寻古窑址、挑灯钻研,想透过古瓷残片窥见线索。

“一次偶然的机会,泡沫板表面的六边形纹路给了我灵感,我调整胎釉配方重新烧窑。”叶小春还记得,开窑后,冰裂纹仍未出现,

不灭窑火。张有钢 摄

宝剑锻打。沈州供图

浙江省博物馆展出的龙泉窑青瓷舟形砚滴。视觉中国供图

自己失望又气馁,扬手把试片丢进了垃圾桶。

“为什么迟迟不见开片?”心有不甘的叶小春,从垃圾桶找回试片,却忽然发现釉面出现了云彩般的裂纹,激动得跳了起来。

历时五年,叶小春成功烧出立体冰裂纹,2001年8月24日,他制作的第一件哥窑冰裂纹作品——冰裂纹大挂盘出炉。

“制瓷是父亲一辈子的心血,青瓷是我熟悉的伙伴,一种天然的使命感拽着我回来。”2019年研究生毕业后,叶小春的儿子叶晨曦返乡和父亲一起研制龙泉青瓷,融入现代陶瓷的造物观,将哥窑、弟窑及不同釉色和材质结合,让青瓷走近年轻人。

在青瓷匠人的世代接力中,青瓷薪火得以延续至今。2006年,龙泉青瓷传统烧制技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产保护名录;2009年,龙泉青瓷传统烧制技艺被列入“联合国人类非物质文化遗产代表作名录”。

侠情 千锤百炼方能刚柔相济

春风拂过龙泉城南秦溪山麓,剑池湖遗址公园杏花初绽,欧冶子将军庙游人如织。

石门柱刻有“剑池旧有七星井,古庙尚遗欧冶风”的楹联,让人不禁遐想欧冶子当年龙泉铸剑的场景。

据东汉《越绝书》记载,春秋时期,楚王召越人欧冶子铸剑。“欧冶子遍访名山大川,在秦溪山下铸造三把绝世名剑,开创了我国铁剑兵器之先河。”龙泉市宝剑行业协会会长郑国荣说。

欧冶子也成了龙泉铸剑匠人的精神坐标。经捶打、刨锉、磨光、镶嵌、淬火等“二十八般工艺”,龙泉宝剑从初期的铁剑演变为钢剑,折叠花纹夹钢剑,锻造出“锋刃锐利、花纹绚丽、刚柔相济、纹饰巧致”的特质,誉驰古今。2006年5月,龙泉宝剑锻制技艺入选首批国家级非物质文化遗产名录。

从西周短如柳叶的青铜剑到东周名震天下的三剑,从精美灵巧的唐宋佩剑到明清炙手可热的七星剑,宝剑的发展史不仅是器型与工艺的演变史,更是历史与文化的变迁史。

《晋书·舆服志》言:“汉制,自天子至于百官,无不佩剑,其后惟带剑。”这一最初象征武力的三尺青锋,逐渐演变为权力之器,成为舆服制度中代表身份地位的象征。

而在文人阶层中,宝剑是“文武兼修”理想的象征。李白身处草野时曾吟出“宁知草间人,腰下有龙泉”的壮志;王维壮怀激烈时

题下“试拂铁衣如雪色,聊持宝剑动星文”的感怀;高适忧愤时发出“一卧东山三十春,岂知书剑老风尘”的喟叹。

剑与文人墨客仗剑江湖的侠气、建功立业抱负相呼应,“剑骨诗魂”成为象征气节、信念与理想人格的文化符号。

作为沈广隆剑铺第四代传人,中国工艺美术大师、国家级非遗项目龙泉宝剑锻制技艺代表性传承人沈新培,在剑的世界里上下求索了65载。从小闻着铁水味、听着锻打声长大的他,13岁起便跟着父亲学铸剑,在宝剑的千锤百炼间,体悟出铸剑师的“三重境界”——会做剑、做风格、做剑道。

在沈新培看来:“剑道即人道,剑与人都需经千锤百炼,方能刚柔相济。”在传承父辈技艺的基础上推陈出新,他改进锻打工具,创新“煮钢”工艺,让龙泉宝剑成为国礼宝剑。

接过父亲沈新培的“接力棒”,今年46岁的沈州已铸剑30余载,成为中华老字号沈广隆剑铺的第五代掌门人。沈州不断“熔铸”创新思维,在复原古剑的基础上,研制出100多款更符合现代人审美的剑。

拥有千万粉丝的90后网络达人墨隐星落(本名梁义智)是沈新培的“得意门生”。在直播间的聚光灯下,他收剑入鞘的动作行云流水,剑花飞溅间美学韵味尽显——他的直播间变成生动的“文化讲堂”,单场直播吸引近百万人次围观,还带动10多支自媒体团队入驻龙泉,用短视频讲述中国武术与铸剑艺术。

眼下,龙泉刀剑产业已从传统手工业制造向艺术品收藏、动漫、影视等产业延伸,产品拓展至100多个品种,电竞动漫刀剑出口覆盖15个国家和地区。淬火之光,愈发璀璨。

延伸阅读

■ 本报记者 杨世丹 共享联盟·龙泉 刘茜

2009年,龙泉青瓷传统烧制技艺与中国篆刻艺术双双入选“联合国人类非遗代表作名录”。两项古老的技艺,如何进行跨界融合?龙泉的匠人团队给出了答案——龙泉瓷印。

在龙泉西街的一间瓷印工作室里,一方青瓷印章静候品鉴。以青瓷为底、篆刻为墨,这场跨界融合并非简单叠加,而是技艺与美学的深度碰撞,既有着独特的艺术特色,也面临着诸多实践难点。

相较于质地坚硬、刀感干脆的传统印石,青瓷坯体质地湿软,半干状态下运刀极易崩裂破碎,对刀法的细腻度与克制性要求极高。从烧制工艺来看,方形瓷印需经1300摄氏度的高温烧制,极易出现釉色不均、变形开裂等问题,实心印体还需彻底排空空气以防炸裂。泥坯15%至18%的收缩率,更需要在篆刻章法布局中提前精准预留空间。“每次进窑二三十件,成功出

载道 剑与瓷的“牵手”

龙泉的水,柔能润瓷,刚可淬剑。同一方水土,为何能孕育出两种截然不同的工艺?

“龙泉地处瓯江源头,山水环绕,境内蕴藏着丰富的铁矿砂和青冈木,为铸剑提供了原料及燃料基础。当地特有的紫金土、高岭土等独特瓷土资源,为青瓷烧制提供关键原料。龙泉的水流充沛且水质清冽,为铸剑时的淬火工艺提供了理想条件,使剑身质地更坚韧;纯净的山泉水调配出的釉水性能稳定,有利于烧制高品质青瓷。”中国非遗艺术设计研究院研究员周晓峰说,龙泉的青瓷宝剑,正是天时、地气、材美、工巧的完美结合。

“青瓷,孕于水土、成于火炼。宝剑,淬于金石、锻于薪火。二者恰是金、木、水、火、土相生相克、交融碰撞的结晶,水与火交融当中锻造出刚柔并济的双重属性,体现了阴阳相生、天人合一的哲学思想。”高级工艺美术师、中国人民大学特聘教授李震表示,剑瓷是科学技术和文化艺术结合所产生的器物形态,是中华文明的物质与精神载体,实现了由器至道的升华。

剑与瓷的“牵手”,还在新技术中不断打破物理边界。

限铁的烧制极限温度比龙泉原矿胎土的极限温度高出300摄氏度。这两种无法在传统窑炉中和谐共处的物质,却在龙泉剑村刀剑研究院院长胡小军手上实现了天与地的“对话”。为攻克剑瓷材料融合应用难题,2018年开始,胡小军与北京科技大学潜伟博团队合作,开始了漫长的实验——用限铁制作龙泉青瓷。经上千次调整配方,终于攻克技术难关,创造出100多个陨石天铁瓷杯、茶具等品种,获得国家发明专利。2024年,天铁融合新材料作为科学试验载荷,成功搭载“实践十九号卫星”进入太空。

剑与瓷,融进城市性格。剑瓷文化为龙泉提供了深厚的历史根基和文化滋养,构建出“剑瓷品质 极致匠心”的城市风骨。“宝剑自带凛冽剑气,尽显刚劲。青瓷则蕴含蜿蜒柔情与含蓄之美,温润如玉。”知名编剧周晨认为,剑瓷能在龙泉这片土地上共生共荣,恰似民族精神中极具浪漫色彩的两个分支,一文一武,刚柔并济,相得益彰。

从端午正阳铸剑仪式的非遗展演到亮相米兰时装周龙泉青瓷服饰,从电影《封神》中的定制主角刀到国漫《剑来》中的“骊珠洞天”,从亮相法国“宋韵龙泉青瓷展”到在罗马尼亚、新加坡等五国设立龙泉青瓷展示角,龙泉剑瓷正通过多元载体走向世界。

“龙泉剑瓷,正成为文明对话的使者。”周晓峰说,剑瓷文化像空气一样,正从浙西南山城弥漫开来,成为人类共享的文明成果,在不同文化土壤中开出不同的花。

青瓷与篆刻的交融

窑的只有两三件。”龙泉青瓷篆刻技艺创新者、龙泉剑瓷文化研究院院长余建平感慨。匠人团队通过多年反复试验,不断优化工艺细节。如今,这项跨界技艺得以稳步发展,龙泉瓷印的成品率已从最初的10%逐步提升至40%。

龙泉瓷印不仅立足国内新获荣誉,更走出国门传递东方美学。在法国举办的“天下龙泉·宋韵青瓷作品展”中,数十件融入篆刻元素的瓷印、瓷砚等文房精品远渡重洋,凭借温润的釉色与雅致的刀工,让海外民众沉浸式感受中华传统技艺的魅力,也吸引了多国陶瓷艺术家到龙泉交流学习。

龙泉瓷印,让两项千年非遗在方寸之间跨界融合,既守住了传统技艺的根脉,又赋予其全新的时代生命力,成为中华优秀传统文化传承创新的生动缩影。