

新时代背景下如何推动龙泉宝剑艺术的传承与创新

黄前福 龙泉市书剑堂刀剑有限公司

摘 要： 龙泉宝剑有着悠久的历史，龙泉宝剑的锻造技艺更是被列入第一批国家级非物质文化遗产保护名录。随着社会的进步和工业化的发展，传统手工艺的传承与创新都面临着一系列的困境，推动龙泉宝剑这一传统艺术的传承与创新迫在眉睫。

关键词： 龙泉宝剑；创新；可持续发展

【DOI】10.12229/j.issn.1672-5719.2024.09.002

作者简介： 黄前福（1983-），男，苗族，湖南麻阳人，大专，工艺美术师，研究方向：宝剑锻制。

一、龙泉宝剑简介

（一）龙泉宝剑的历史溯源

剑的历史源远流长，最早可追溯到西周时期，已有两千五百多年的历史。我国古代的铸剑技术在世界上享有很高的声誉，并创造了许多有名的宝剑。《百越先贤志》中记载了关于龙泉宝剑的传说，相传龙泉宝剑是由著名的铸剑师欧冶子铸造，距今已有两千多年的历史。据说欧冶子在寻找适合铸剑的地方时来到了如今的浙江龙泉地区，这里有清澈的山泉和葱茏的山林，还有一片湖泊和七口井，排列成北斗七星的形状。他发现这里的河水可以增强剑的刚度，便在这里铸造了龙渊、泰阿和工布三把宝剑。之后，由于避讳唐高祖李渊的名字，“渊”字被改为“泉”，因此称为“龙泉”。现在，龙泉宝剑指的是使用传统锻造工艺在浙江龙泉地区铸造的宝剑。李白在诗中曾写道：“宁知草间人，腰下有龙泉。”龙泉因此成了宝剑的代名词。

（二）龙泉宝剑蕴含的历史价值与文化内涵

龙泉宝剑历经千年传承，以其精妙的外观造型，深受广大宝剑爱好者的收藏和珍视。作为我国优秀的非物质文化遗产，龙泉宝剑不仅具有深厚的历史价值，还蕴含着丰富的文化内涵。其精美造型背后，蕴含着铸剑师浓厚的个人情感与心血，不仅展现出各个时代独特的民风民俗和文化特征，还蕴含着中华优秀传统文化“剑文化”。在中国传统文化中，“剑文化”具有特殊的意义。剑作为正义的化身，常被用来代表侠义精神。龙泉宝剑不仅是一种冷兵器，更是一种信仰，是一种精神的寄托。在许多古代文学作品中，侠士们佩带龙泉宝剑，以正义的名义惩恶扬善，宝剑的神秘与锋利使人们对“剑文化”充满敬意。而龙泉宝剑作为宝剑的代表之一，更是将这



黄前福工作照

种精神发挥得淋漓尽致。

在古代，人们将剑当作责任与担当的象征。古代的文人雅士佩带宝剑不仅是追求英俊潇洒的造型，更是追求“穷则独善其身，达则兼济天下”的英雄气概，借宝剑来抒发修身、齐家、治国、平天下的远大志向。剑是古代将士必备的兵器，也是身份和地位的象征。剑术更是成为一种修身养性的技艺，许多文人墨客都热衷于学习和研究剑术。在《庄子》中，有“天子之剑，诸侯之剑，庶人之剑”之分，强调了剑的不同地位和作用。杨东明先生曾说“剑气”有英气、豪气、骨气、正气四种，可谓是对剑文化的概括。到了现代，宝剑虽然已经不再



回纹唐横刀



龙纹清刀

是实用的武器，但其所蕴含的文化价值和艺术价值却得到了更广泛的认可和传承。

二、龙泉宝剑锻造的创新技术

（一）龙泉宝剑传统铸造工艺

龙泉宝剑的传统锻造技术历经千年，代代相传至今，不仅是古代劳动人民勤劳与智慧的结晶，也是悠悠历史长河中经久不衰的见证者。一把完整的龙泉宝剑的制作需要经过二十余种工序，包括炼制、锻打、整形、打磨、刻花、嵌铜、冷锻、淬火和抛光等工序。龙泉宝剑的制作融合了技术与艺术，工匠们通过巧妙的手工和精湛的技艺，打造出具有独特外观和卓越性能的宝剑。从选择优质铁矿到炼钢，再到手工打制和淬火，每一个环节都要求匠人具备高超的技艺和严谨的态度。在龙泉宝剑的铸造过程中，最为关键的步骤是手工打制。经验丰富的匠人会根据不同部位的要求，采用不同的手法和力度进行打制，以保证剑身的硬度和韧性。此外，淬火也是一项考验匠人技艺的环节。通过精确控制淬火的温度和时间，可以确保剑身的韧性和锋利度。在今天，尽管现代化机械已经广泛应用，但传承龙泉宝剑的传统铸造工艺仍然很重要。龙泉宝剑的制作工艺融合了工艺、技艺和文化的精粹，充分展现了中华民族的智慧与美学追求。它是中华优秀传统文化的重要组成部分，也是古代勤劳的劳动人民为后世留下的宝贵遗产。

（二）传统技术与现代技术的交融

龙泉宝剑的传统铸造工艺与现代科技的结合，不仅是对历史的传承，更是对未来的一种开拓。传统铸造工艺中，手艺人依靠丰富的经验和精湛的技艺，将生铁、熟铁和低碳钢等原材料巧妙地融合在一起，创造出独特

的剑身和剑锋。而现代科技的引入，使得这一过程更加精确和高效。通过计算机模拟和3D打印技术，可以预先设计和优化剑的形状和结构，提高剑的硬度和韧性。同时，现代科技还为龙泉宝剑的制造带来了更多的可能性，比如使用新材料、新工艺，以及将智能技术融入剑身，使其具备更多的功能和特性。这种结合不仅使得龙泉宝剑保持了其独特的传统魅力，更让这一古老工艺焕发出新的活力。

随着现代科技的高速发展，规模化、机械化和自动化是龙泉宝剑锻造工艺创新的趋势。这种创新趋势在提高龙泉宝剑生产效率的同时，还能降低成本，提高生产质量，使得更多的消费者能够享受到高品质的龙泉宝剑。但是这种创新趋势也为传统工艺带来了一些挑战：首先，机械化的生产虽然能提高生产效率，但是会造成宝剑的完整复制，从而失去了传统手工的独特韵味；其次，自动化生产会导致人为因素减少，剥夺了传统铸剑师傅亲手打造宝剑的机会，使得龙泉宝剑缺乏了独特的人文气息。为了克服这些挑战，龙泉宝剑的制造者们探索出融合传统与现代工艺的方法。他们发现，通过精确控制机械压力和温度，可以模拟传统手工锻造的过程，从而在保持规模化生产的同时，又能体现传统工艺的独特魅力。此外，他们还尝试在剑身上刻上制作者的签名，以增加剑的人文气息，满足消费者对于个性化、定制化产品的需求。

展望未来，龙泉宝剑的制造将进一步朝着规模化、机械化和自动化的方向发展。随着科技的不断进步，相信会有更多的创新工艺和技术涌现，推动龙泉宝剑锻造业不断向前发展。在现代科技涌进的同时，我们也要认识到，传统工艺的传承和创新是相辅相成的。在追求规



牡丹清剑

模化、机械化和自动化的同时，不能忽视传统工艺的精髓和人文价值。只有将传统与现代完美结合，才能让龙泉宝剑这一中华瑰宝焕发出更加璀璨的光辉。

在未来的发展中，传统与现代的结合将进一步推动龙泉宝剑的传承和创新，为这一国家级非物质文化遗产注入更深厚的内涵和更广阔的发展空间。

三、龙泉宝剑产业的发展现状

龙泉剑坚韧、锋利，素以锋刃锐利、寒光逼人、刚柔并济、纹饰巧致著称。它可将叠合在一起的六枚铜板一劈为二而剑刃不卷。虽然现代社会已经不是古代的冷兵器时期，但是龙泉宝剑艺术仍然备受重视。从欧冶子铸造龙渊剑开始，龙泉宝剑就开启了其漫长的历史。随后，在明清时期，龙泉宝剑逐渐恢复了往日的辉煌并持续发展。改革开放以来，龙泉地区的个体剑厂和剑铺如雨后天春笋一般涌现。经过近三千年的传承，龙泉宝剑在历史长河中一直熠熠生辉。如今，龙泉市已发展成为拥有数百家宝剑企业、近万名从业人员的宝剑产业基地。这些企业聚集了多名国家级和省级工艺美术大师，以及近百名高、中级工艺美术师。龙泉宝剑的产业化是在传承和发扬古老的铸剑技艺基础上不断与时俱进的过程。这种发展不仅有利于宝剑技艺的有效传承，也将推动龙泉地区的经济发展。

尽管如此，新时代下的龙泉宝剑产业发展仍面临着诸多问题。首先，在生产方面，存在生产规模小、设备简陋的问题。许多企业仍然采用传统的小作坊进行生产，缺乏现代化的技术和设备，这不仅影响了生产效率，也制约了产品的质量和创新。其次，在经营方面，龙泉宝剑产业存在着经营渠道单一、交易量小的问题。目前，



双龙汉剑

许多企业仍然依赖于传统的销售模式，没有充分利用互联网和电子商务平台等新兴渠道来拓展市场和增加交易量。这导致了市场份额的流失和经济效益的下降。再次，在产品质量方面，龙泉宝剑产业也存在管理体制不健全、质量良莠不齐的问题。一些企业为了追求短期利益，忽视了产品质量的重要性，导致市场上出现了一些劣质产品。这不仅影响了消费者的购买意愿，也损害了龙泉宝剑产业的形象和信誉。此外，在品牌建设方面也存在困境。龙泉宝剑作为传统工艺品，其品牌价值和文化内涵尚未得到充分的挖掘和传播。传统企业品牌意识薄弱，没有形成真正的品牌识别系统，这就给一些假冒伪劣产品提供了可乘之机。这些产品不仅侵犯了知识产权，也直接影响着龙泉宝剑产业的社会形象和市场竞争力。

寻找龙泉宝剑产业所现存的问题，针对现存的弊端探索龙泉宝剑产业的可持续发展之路，对龙泉宝剑产业的传承与发展有着深远且重要的现实意义，对龙泉宝剑的传承和发展能够起到更好的作用。

四、新时代背景下推动龙泉宝剑的可持续发展对策

（一）建立产业集群，健全质量保障机制和经营管理机制

目前，龙泉宝剑的生产还是以小作坊为主，小作坊的规模普遍较小，从业人员少，产品单一，大多为中低端产品。此外，由于历史原因，龙泉宝剑行业还存在着“小”“散”“弱”的行业布局问题。这一弊端严重阻碍了龙泉宝剑产业的发展。想要推进龙泉剑产业的发展，就必须解决这一弊端。要将小作坊联合起来，建立一个整体的产业集群。要对生产销售的全过程实行统一的管理，严格把控产品质量。要规范企业的规章制度，从而

提升龙泉剑产业的现代化管理水平。建立一个统一、完整、高效、系统的产业集群，不仅可以有效地推动龙泉剑产业做大做强，带动当地的经济发展，还可以适当缓解当地的就业压力，做到有效推动龙泉剑产业的平稳上升发展。

（二）树立品牌意识，严厉打击假冒伪劣产品

塑造品牌是企业发展的重要因素，而品牌建设又是企业发展的重要内容。因此，要实现龙泉宝剑产业的可持续发展，必须全面提升品牌理念，树立品牌意识，严厉打击假冒伪劣产品，维护龙泉宝剑产业的社会形象。首先，要树立品牌建立意识。在市场经济一体化的今天，要通过整合特色资源，不仅要建立龙泉牌宝剑、龙泉牌餐饮等系列产品，还要顺应时代的发展，创造出具有地域特色和艺术魅力的龙泉品牌。只有这样才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。在市场经济一体化的今天，要想实现龙泉宝剑产业的可持续发展，就必须坚持走“以剑为本、以剑兴宝”的发展道路，除了要建立龙泉牌宝剑以外，还应通过整合特色资源、打造精品产品、推出系列产品等方式拓展销售渠道。

（三）创新锻造工艺，坚持传统工艺与现代技术相结合

龙泉宝剑作为国家级非物质文化遗产，在改革开放以后得到了蓬勃的发展。然而，传统的宝剑锻造工艺存在效率低下和设备陈旧等问题。龙泉宝剑的制作过程需要经历多个工序，比较烦琐，因此产量较低。为了提高生产效率和水平，可借鉴现代化科技，将传统锻造技术与现代技术相结合。通过引入现代技术，可以提高生产效率，同时还可以在外观造型上加入现代元素，创作出符合当代审美需求的创新龙泉宝剑。这种创新化、质量化和个性化的发展方向将推动龙泉宝剑产业向前发展。

（四）加强人才引进，为传统艺术注入年轻力量

龙泉剑产业目前面临着经验丰富的艺术家年龄偏大、锻造者平均年龄偏高等问题，这种年龄失衡导致了龙泉剑产业从业人员对社会需求和审美需求的了解不到位，制约了龙泉剑产业的创新发展。因此，为了推动龙泉剑



越王剑

产业得到更好的传承和创新，需要加强人才培养和引进。

为了注入新的活力，龙泉宝剑企业应优先关注培养和引进以下四类人才：首先是经营管理方面的人才，他们可以优化企业的经营管理，提高运营效率；其次是市场营销人才，他们擅长品牌策划和市场推广，能够扩大龙泉剑品牌知名度，打开更多销售渠道，再次是人事管理人才，他们能够为企业的经营和发展发掘和管理人才，保持团队的稳定和壮大；最后是创新型技术人才，他们能够结合当代社会的审美需求，推动龙泉宝剑的创新和发展。

通过加强人才培养和引进，龙泉剑企业可以更好地适应市场需求，创新设计和制作，实现传统与现代的有机结合，注入新的元素和活力，推动龙泉剑产业向更好的方向发展。

结语

龙泉宝剑是我国优秀的国家级非物质文化遗产，但是由于现代社会的变革，龙泉宝剑产业无论在继承传统还是在弘扬创新方面，都面临着严峻的问题。探究龙泉宝剑产业的创新发展路径不仅有利于传承发展这一传统艺术，更有利于龙泉宝剑所蕴含的民族精神和历史情怀的传承与发扬。只有坚持探索创新与可持续发展之路，才能使得龙泉宝剑在历史文化长河中经久不衰。

参考文献：

- [1] 张杭斌，黄金飞，赵鑫泽等．龙泉宝剑产业现状浅析及主要性能研究[J]．轻工标准与质量，2023(3):114-117.
- [2] 关明新．龙泉宝剑——中国宝剑文化的承载者[J]．文艺争鸣，2010(6):127-129.
- [3] 卢纯福．龙泉宝剑传统工艺的承袭和创新[J]．文艺研究，2009(4):155-156.
- [4] 王慧霞．浙江龙泉武术用品产业集群发展策略研究[D]．上海：华东师范大学，2007.