

黄旺旺: 以现代艺术展示传统文化 用雕刻语言讲述中国故事

作为百年雕刻世家第五代传承人，黄旺旺自幼就受到熏陶，雕刻艺术之“工匠精神”成为刻在他基因里的气质，也因此带来无数的赞誉和荣誉，其作品在国家、省部以上博览会获奖三十多次。但是他仍然不断地开拓创新，将传统雕刻技艺与现代技术、现代艺术巧妙融合，力争让传统雕刻艺术文化进一步发扬光大，用雕刻的语言讲述中国的文化故事，展现中国的文化魅力。

夏树

缘起： 百年世家的技艺传承

1987年，黄旺旺生于福建莆田木雕世家，他的舅舅李凤荣、李凤强都是李氏木雕艺术的传承人，舅舅们又是得益于黄旺旺的外公李农民的口传手授。把沉香球当成玩具有长大的黄旺旺耳濡目染，从小就看到家族长辈们的木雕艺术品屡获赞誉，激发了他对木雕艺术的好奇与热爱。

李凤强说，黄旺旺少年时期就通习绘画和篆刻，木具牙雕、大工精琢等诸艺皆通精。每每凑刀，不离传承，正统而新意，技惊四座，故所得作品立意独特、广受赞誉。

在外人眼里，作为百年雕刻世家第五代传承人，继承前人是理所当然，但是黄旺旺并不局限于此。13岁，对于许多人来说还是一个懵懂的年纪，黄旺旺就师开始了沉香雕刻“事业”，他进入舅舅的工厂做学徒。黄旺旺心里最特殊的老师是外公李农民。当年李农民作为当地杰出的雕刻师，周围大小寺院的佛像、梁柱、窗花等绝大多数雕刻作品均出自其手，“外公一生精益求精对待每一件雕品，”他说，“这正是我们现在孜孜以求的‘工匠精神’。”

一件木雕作品的完成，比起打胚、修光、精修等雕刻过程，打磨一把锋利的雕刻刀更为关键，正所谓工欲善其事，必先利其器。因此，光是磨刻刀，黄旺旺就磨了三年。从磨刀开始接触各种雕刻工艺，初入工厂，什么脏活儿累活儿都得干，黄旺旺作为学徒，跑腿、打杂是家常便饭。7年后，他终于在外公的允许下学了开脸。开脸，也是佛像雕

刻里最重要、难度最大的工艺。20岁那年，黄旺旺破釜沉舟，拿出全部积蓄在一个破旧的楼里开办了自己的加工厂。他说，2万多元是他当时的全部身家，也是一个年轻人立志创业的决心和勇气。

黄旺旺的加工厂开办了3年，生意还不错，每年可以销售数以万计的沉香雕件。如果继续这样的粗放模式，也许可以快速积累财富，但是，黄旺旺骨子里的文化传承让他看到雕刻艺术的“价值”不仅在于销售各类雕件，他认为“传承数百年的雕刻艺术还需要更广阔的舞台，肩负更宏大的使命”。

融合： 工匠精神在企业中延伸

如今，黄旺旺也像家里的长辈们一样，拥有了诸多身份：福建省雕刻艺术大师、福建省沉香协会常务副会长、中国工艺美术学会木雕专委会委员、福建省工艺美术协会常务理事、福建省青年创业促进会副会长、莆田市工艺美术协会副会长，国潮集团创始人。然而，内心深处，他仍然是那个传承雕刻艺术的“匠人”，他依然保持艺术家的纯粹，“工匠精神”和“企业家精神”在他身上碰撞出一种独特的气质。

“我能闻到木香，能感受到木料的温度，能看到木料内心的愿望，所以我愿为一块木雕精益求精，用我的技艺来展示它美好的灵魂。”17岁那年，他接手雕刻《佛国梵天净土》，原材料是一块马来西亚沉香，长1.2米，高0.6米，形似山峰，两侧均为突起，十分不利于创作，整件作品涉及高度仅2厘米—5厘米的人物共计416个，雕刻每位菩萨所持法器就要一个月的时间。木头不会开口讲话，他与这件作品在3平方米的作坊内独处了整整两年有余，全部心血的投入换来一件创纪录的佳作。他说，相木时，它是什么就是什么，沉香、崖柏、花梨、紫檀；而观它时，它是具有生命力的：皮壳、褶皱、年轮、留疤、颜色都是生命的痕迹，岁月的仪轨；洞察则是在未刻之前，心中已有定数，真正开始动刀之时结果已经呈现在脑中和心中了。“起心动念如果不正确，结果一定是错误的，这也是这种雕刻技艺作为非物质文化遗产的精髓所在。”同时，这也是他从家族继承的工匠精神。

黄旺旺说，艺术商品，要考虑如何将工匠精神与企业家精神融合获得更加可持续、长远的发展，他认为这是作为百年雕刻世家传承人的责任。“从市场的角度来说，本质上我不是在做企业，而是在做服务。作为一名雕刻匠人，我只想服务好所有的客户，不管是初创期那一小部分客户，还是体量做大之后大群体的客户。”黄旺旺说，“我秉承一种工匠精神去探索该如何创造出美物和精品，我们的产品都要达到艺术品的要求，不能容忍粗制滥造。”

在黄旺旺看来，不管是文化的传承，还是工匠精神和企业家之间的身份切换，最终还是要回归于自我内心的一种探索，回归于服务用户，“让用户感受到安全、靠谱，产生信任，在认可产品本质的同时能够去领悟和感受一个中国人的精神内核。”

莆田木雕兴于唐宋，盛于明清，以“精微透雕”著称，是福建乃至全国木雕工艺的发源地之一。进入当代，莆田成为红木的全国中心，成为原料集散地和生产中心、创作中心，也成为檀香、沉香首屈一指的重镇、全球的原料集散地。

文化： 传统艺术走进生活

雕刻作为中国传统的重要组成部分已经传承了几千年，作为百年雕刻世家的传承人，黄旺旺对中国文化艺术有着自己的理解。

“文化的传承应从精神和物质两个维度去理解。物质传承就在物件上，比如，一把雕刻刀就承载了雕刻艺术对精雕细琢的技艺和文化传承。尤其是非遗文化，要通过一件件看得见摸得着的物件流传下来。”黄旺旺说，“我们家庭的一个slogan(口号)叫百年世家一脉相承。作为非遗传承人，我所继承的精神、文化、艺术都要通过手工作品来展示。”

“生活也是承载文化的重要形式。”随着雕工日益淳厚，黄旺旺为雕刻艺术的研究与实践赋予更多创新，在传统技艺注重沉香本质形态、结构与木体机理研究的同时，也将新时代的开拓进取精神加以艺术诠释。他说，“中国的传统艺术不能束之高阁，也不能仅关注阳春白雪，真正的人民艺术要做到雅俗共赏，要用好中国的元素和海纳百川的设计思路，将无形的艺术化成有形的产品，把现代感的时尚元素融入产品，让艺术品不只是摆在艺术馆、博物馆里，而是回到大众生活里，这样的传承才会有普遍价值，只有整个民族无论阶层和群体都认同的文化形式，才会广为流传而被继承下来。”

黄旺旺经过多年探索，将雕刻的传统艺术融进国潮集团的产品，将传统文化与现代潮流有机结合。他说，原本的雕刻偏传统，题材主要是吉庆的、吉祥的、宗教的，要将传统文化传承好，必须要与时俱进，把现代的元素融入到传统技艺中，传统文化才能更好地被现代生活习惯所接受。他希望把更多的中国文化带到寻常百姓家，带进中国人的生活方式，由内而外地展示中国人的气质和精神。

“创立国潮集团的初心，就是创造更多的美物，用美好的事物来让生活变得更加美好。”黄旺旺说，“因此，我们要与更多的优质

品牌方和工作室进行文化艺术交流”。如今，国潮集团已经实现产供销一体化，也实现了不变的初心：生活之美、艺术之美、文化之美，通过国潮产供销平台紧密联系在一起。

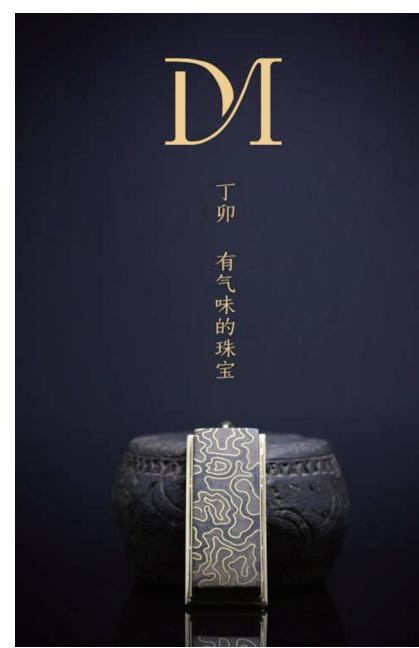
时尚： 让青年感受雕刻之美

为了让更多的年轻人也感受传统雕刻艺术之美，黄旺旺以沉香为源，不断钻研中国传统技艺。他将沉香的雕刻技艺与现代潮流巧妙融合创立了自己的沉香珠宝品牌：丁卯。他希望将来有一天，外国人会像我们去了解Tiffany(蒂芙尼，著名珠宝腕表品牌)文化一样，来研究中国的丁卯背后的文化含义。专注于沉香文化传承与推广、沉香文创产品的研发，2019年，黄旺旺创立了国潮集团，旗下包含了司木堂、云水山房、任永兴、且听香吟、丁卯等沉香品牌，涵盖沉香雕刻、高端收藏、香品制作、香氛文化、珠宝设计等领域。

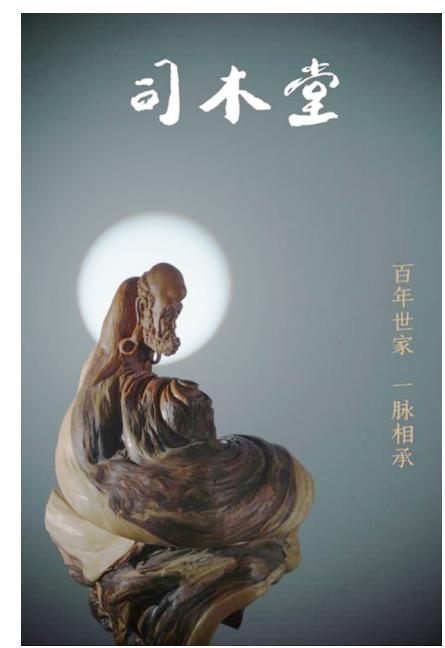
为了做好非遗文化传承，黄旺旺不断探索新模式，拥抱新变化，推动雕刻文化在青年人扎根的地方传播。国潮集团与故宫博物院、国家宝藏等IP建立了长期合作。黄旺旺还以福建“福”文化为核心，结合传播中国“香”文化生活方式，带动及创新“香”文创产品销售。随着直播的快速爆发，黄旺旺看到新的发展契机，他在“万物皆可盘·中国好沉香”的直播活动中亲自为观众详细介绍产品，在现场为大家雕刻沉香作品，还与表演艺术家李玉刚在直播间一起探讨沉香文化，为观众带来沉香艺术盛宴的同时，直播推广也为国潮“香”文化产业发展与福建沉香文化产业落地增加助力。

“无论线上还是线下，国潮集团都致力于用户的深度体验。”黄旺旺说，“我们在线下已经深耕15年，2022年是国潮集团的线上元年，国潮香坊也是在今年诞生的。疫情让我们更加深度地思考从线下到线上的商业逻辑，以及如何能够高效触达用户、提升体验、讲述品牌、传播文化，在互联网时代，这是我们艺术商品走进千家万户、可持续发展的必备条件。”

(下转第八版)

国潮集团品牌：丁卯

国潮集团品牌：司木堂