

椰雕师林慧： 巧手演绎 文化魂

文\本刊特约撰稿 周梦旎

婀娜多姿的藤蔓间，清晰可见一只灵巧的小松鼠在觅食，枝叶布满了整个香器，相互映衬，葡萄的果实颗颗圆熟悬挂其中，藤枝漫卷，成串成簇……动物与静物形神兼备，相得益彰。这件精巧的作品就是今年5月在第十二届中国(深圳)国际文化产业博览会上获得“中国工艺美术文化创意奖”银奖的椰壳雕作品《多子多福》，这是一个运用传统的题材与镂雕、浮雕技法雕刻而成的香炉。如果不是亲眼所见，你一定不会相信，在椰壳圆润的方寸之间能呈现出这么活灵活现的一幕。近日，在海口骑楼老街中山路88号的海南椰雕展示馆，笔者见到了这件作品的创作者之一——女椰雕师林慧。

从零基础到多次获奖

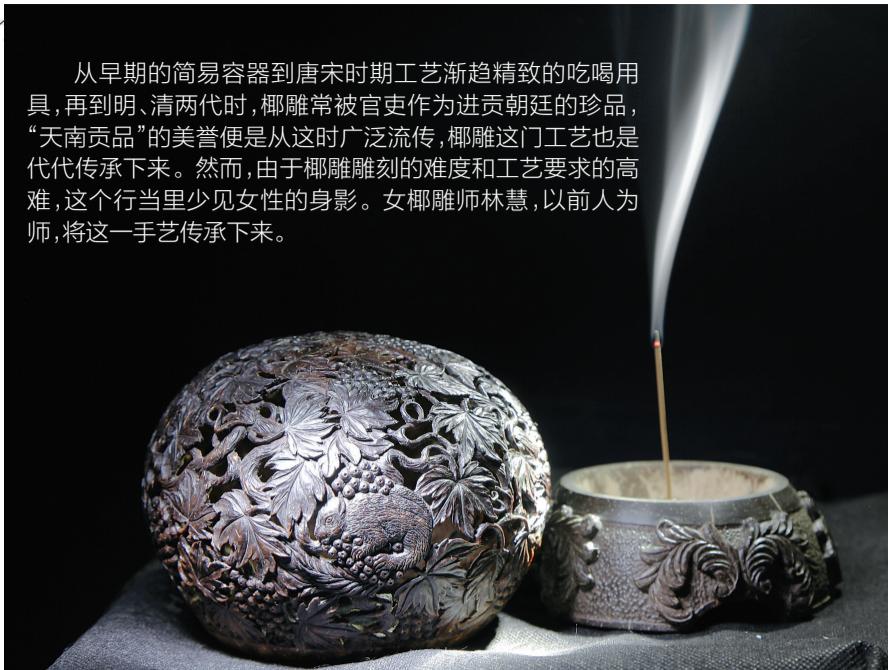
椰雕在海南有着悠久的历史渊源。椰雕工艺品，因其造型新颖多样、色调古朴雅致，不仅富有天然材质之美，而且具有独特的艺术风格和浓厚的海南色彩。

历来，椰雕手工艺人以男性居多。而林慧却是一位来自海南琼海的贤惠聪明、温婉柔美的80后姑娘。自小喜欢画画的她，对艺术和工艺作品就有着比常人更为浓厚的兴趣。也许是性格相近、志趣相投的缘故，如今已是国家级非遗项目海南椰雕传承人吴名驹得意门生的林慧回忆起两人在一次展览上交流并结下了深刻缘分的往事。“在展览上，第一次看到这么精美的椰雕作品，很惊喜，于是就被这些作品吸引了，深深地喜欢上了”。

随着与吴名驹的几次深入交流，林慧深切地感受到吴名驹对椰雕的热爱，“他一个人像蜗牛一样地慢慢爬，一个人默默地在坚持这份事业”。与此同时，林慧也深感讶异，“这么好的东西居然没有人去学习，觉得可惜。”于是，凭着一腔对椰雕的热情，同时被吴名驹对椰雕的那份执着与坚持感动的林慧“决定加入到这个队伍里，把椰雕工艺传承下去”。

尽管从小有着绘画的功底，但是从来没有接触过任何雕刻技艺的林慧坦言在刚开始学习椰雕的时候也是两眼一抹黑。作为为数不多的女椰雕师，林慧讲述起

从早期的简易容器到唐宋时期工艺渐趋精致的吃喝用具，再到明、清两代时，椰雕常被官吏作为进贡朝廷的珍品，“天南贡品”的美誉便是从这时广泛流传，椰雕这门工艺也是代代传承下来。然而，由于椰雕雕刻的难度和工艺要求的高难，这个行当里少见女性的身影。女椰雕师林慧，以前人为师，将这一手艺传承下来。

吴名驹、林慧椰雕作品《多子多福》

那段艰难的时期：“女生的力气往往没有男生大，所以在练习时往往因用劲的不准确，时常导致胳膊肘时酸痛。”后来，随着基本功的逐渐扎实和在外面展出交流机会的增多，林慧慢慢地看到了椰雕手工精品的前景和市场，更加坚定了走下去的决心。

从零基础到现在一件件具有审美价值的海南特色椰雕作品从她的巧手中不断诞生，获得多项嘉奖。2016年1月，《椰雕小饰品》系列获得首届海南民间工美大师作品展暨海南民间工艺作品创意设计大赛最佳创意奖，2016年1月椰雕《取财有道》获海南省文化产业博览会金奖，2016年5月与吴名驹老师共同创作的椰雕《多子多

色品种就不下数百个，十分精细复杂。林慧向笔者介绍，“在开始每一件椰雕作品之前，都要先想好一个主题，然后去选料，再根据材料的形状修改设计图。最后在椰壳上用线条勾勒出轮廓，选用适合的手法进行慢工出细活的雕刻。”

“从主题的确立到寻找一种适合的手法，这一过程是耗时最长的。”在吴名驹的教导下，林慧的每一件作品也都有一个与中国传统文化息息相关的、鲜明独特的主题。手把件香插《取财有道》是林慧颇受好评的作品之一。这件作品精选袖珍椰子为原材料，以水稻和螃蟹为素材，用传统的浮雕镂空表现手法雕刻而成。她细心地向

着自己的悟性，将其补充：“内心表达要与创意设计相结合，也要跟现代生活息息相关。作品要有自己的文化意义，文化是主题和灵魂，要明确雕刻出这件作品是要表达什么。所谓艺术源于生活而高于生活。”

“一脉文心传万代，千古不绝是真魂”

时光流逝，尽管海南椰雕的命运几经起伏，但更让我们庆幸的是在这个充满商业气息的时代里，依然有人能够静下心来创作。正是因为很多像吴名驹和林慧一样的一代代匠人对椰雕手工技艺的传承和创新，才有了今天我们看到的这些精品。历经沧桑，2008年椰雕被国家级非物质文化遗产项目收录，成为海南独特的名片。

“海南椰雕：一脉文心传万代，千古不绝是真魂。”这是林慧对椰雕最深刻的理解和最真挚的爱。“我坚持了这么久，以后也一定会坚持下去，让更多人看到椰雕的未来。”她热切地希望让椰雕这门技艺世代流传下去，并且不断地努力为椰雕技艺的传承和创新添加新活力。

而传承中不朽的手段唯有创新。在交谈中，林慧多次提到海南椰雕作品《麒麟吐书》蓝牙便携音箱近日在浙江义乌获得“2016中国旅游商品大赛”铜奖的荣誉。这件有着吉祥寓意、音质饱满且充满海南特色创意作品受到大家的认可对林慧来说意义非凡。“创新是跟生活息息相关的，海南椰雕作为中高端的旅游商品和海南特色的伴手礼有很大的发展空间。”此外，他们还在椰雕中融入了“香文化”。林慧告诉笔者：“因为椰壳对味道有很强的吸附性，所以适合雕刻成香炉和香插，椰雕使用时间长了之后，即使不点香，它自身也会散发出香味。”另外，还有相比起金属制品更加轻便的椰雕餐具等大众化环保天然的产品有待开发。

在林慧柔美的外表下隐藏着的是一颗强大的内心，她以传承海南本土文化精髓为己任，并满怀信心，“只要能坚持下来，迎来的肯定是春天。”

指尖上的
传承

吴名驹椰雕作品《佳偶天成》。吴名驹 提供

福》香炉获“中国工艺美术文化创意奖”银奖。林慧对椰雕手工精品的未来充满信心：“椰雕本身就是海南的一种文化精神所在，融入文化底蕴的椰雕会有很大的市场空间，而且把海南椰雕发扬光大也是一件非常有意义的事情，希望更多的像我们一样热爱椰雕的人加入到这个队伍中来”。

“传统的主题、创新的形式、内心的表达”

椰雕是一门十分花功夫的手艺，一件作品往往要经过构图设计到严格的选料，再到造模、雕刻、通花、嵌镶、刨光、修饰等工序才能完成。工艺的雕刻除了需要结合榫卯结构的圆雕手法外，还有浮雕、镂雕、嵌贝、描金、彩绘等多种技艺的运用，而且椰雕的花

笔者解释：“螃蟹素有富甲天下、财源广进之寓，水稻亦有丰收之意，‘稻’与‘道’谐音，隐喻了‘君子爱财，取之有道’的意思”。这些想法和灵感并非凭空而来，而是与林慧注重自身文化修养的努力分不开的。“平时会阅读一些与中国传统文化相关的书籍，还有《中国传统图案与设计》等类型的设计书籍，了解中国传统图案的寓意。比如‘蝙蝠’和‘鹿’的形象在中国传统价值观里就是‘福’和‘禄’的象征等等”。

导师吴名驹在林慧的椰雕之路上扮演着十分重要的角色。“我把自己二十多年的经验告诉她，立主题十分重要，确定一个方向，就不容易走偏”。吴名驹认为，一件作品拥有强大生命力的关键主要有三点，那就是传统的主题、创新的形式和内心的表达。林慧凭

林慧在创作中。
林慧 提供