

专注东阳木雕66年,中国工艺美术大师陆光正—— 艺术是一场突围

本报记者 傅颖杰 共享联盟·东阳 韦敏航 李磊

《说文解字》中对“匠”一字解释为:木工也,从匚从斤。

9月28日,陆光正从艺66年经典作品创作研讨会在东阳举办。近些年来,木雕红木等产业在市场上、在年轻人群中不再那么流行,这位一袭白衫、满头银发的老人很是忧心忡忡。

面对来自全国的工艺美术大师、美术学院资深教授,陆光正开门见山:“我一直觉得方向比努力更重要,恳请大家为东阳木雕找找方向,指指路子……”

66年来,陆光正雕琢了无数木材,既丰满了自己的人生,也经历并引领了东阳木雕文化产业近几十年发展的全过程,如此“匠心”,怎能不让人感动!

陆光正(左二)指导徒弟创作。

受访者供图

木雕大师,从画婺剧脸谱起步

东阳木雕是中国四大木雕之首,自唐至今,一脉相承千余载。

“散落在家乡的祠堂、大姓宅院、古旧民居里的木雕构件,是我从事木雕艺术的‘启蒙老师’。”1945年3月18日,陆光正出生在东阳一个小山村。

幼时,陆光正就表现出对艺术的热爱。在七八岁时,他能够独自制作竹笛、二胡等乐器。那个年代的乡村孩子,唯一的娱乐大概就是听戏。在听戏过程中,陆光正通过观察婺剧演员的妆容,自学了绘画。后来,他能踩着板凳为来村里演戏的演员勾脸,还能在墙上为公社绘制宣传画。

13岁,陆光正从村小毕业,报考了东阳木雕技校。那一年,报考东阳木雕技校的学生有2000多人,只有100人能被录取。陆光正以出色的成绩脱颖而出,成了当年新生中年龄较小的一位。

因绘画功底突出,加之勤奋刻苦学习,陆光正进步很快。他自画自雕的《花鸟》,神形兼备,得到木雕老艺人们的肯定。他被指定为“雕花状元”楼水明的培养对象,成为其关门弟子。那时,陆光正年仅15岁。

在楼水明的教导下,陆光正系统学习了各种雕刻技法,以及木雕家具、厅堂摆设的造型设计和中西合璧的工艺。也是在那一年,陆光正创作的木雕挂屏《热爱和平》被选入全国少年儿童美术作品展览,并作为礼物赠送给国际友人。杜云松、黄紫金等老艺人,都对这个聪慧的少年青睐有加,甚至将自己的拿手绝活倾囊相授。

随后多年,陆光正与人合作创作出版连环画《擒三帅》《百里溪》;受文化部邀请写生创作《兄弟民族形象服饰参考资料》丛书;受政府委派到德国领衔开展装饰工程……过往的经历独特而丰富,对他而言,这都是通往艺术殿堂的坚实脚印。

“俗话说‘功夫在诗外’,我平时爱好广泛,除了钻研雕刻,还喜欢读历史,爱看舞蹈,喜欢拉拉胡琴,弹弹三弦。我沉醉于各类艺术的海洋之中,在雕塑、音乐、绘画中感受着不同艺术的力量。”正是在多位名师的教诲下,跨越艺术门类的研习中和与各领域好友的交往中,陆光正反复揣摩,努力实践,通晓了东阳木雕的各种技法,在创作上日益精进。

师父在弥留之际嘱托他:一定要把木雕发扬光大。因为这句话,作为国家级非物质文化遗产项目东阳木雕代表性传承人的陆光正告诉自己,必须在有生之年为木雕多做点事。

“我一直清醒地认识到:传统木雕艺术要发展,人才培养是第一位的,所有雕刻技艺的传承,要靠作品,更要靠靠人。我一边搞创作、从事东阳木雕研究,一边注重培育技术人才,将培养人才视为第一要务。”陆光正表示。

后来,他成为东阳木雕总厂厂长,先是东奔西走,重开停办的木雕工艺学校,又跑到各个院校,联系合办木雕班,培养木雕制作与设计人才。他不仅经常去学校讲课,还带动许多大师担任了木雕班的负责人。这些努力,一定程度上破解了东阳木雕后继无人的局面。

走进陆光正创作室的院子,只见一棵罗汉松苍劲古朴,枝干盘虬,松树底下的石头上刻着“薪火相传 万年长青”朱红大字。“这树,是十年前我们30多位师兄与师父一起种下的。”陆光正的弟子张玉海说。

“你看,这亭亭如盖的老松,象征着木雕非遗传承,希望东阳木雕能像这一团团的绿意一样,生生不息,绵延不绝。”陆光正笑着讲。

人物名片

陆光正

第一批国家级非物质文化遗产项目东阳木雕代表性传承人,亚太地区手工艺大师、中国工艺美术大师。他创作的作品出现在人民大会堂、G20杭州峰会主会场等场馆。他教导的上百名学生中,有数十位已成为省级工艺美术大师。

金句

“艺术是一场突围,搞创作就是要变法求新。”

首创技法,化解大型木雕易开裂难题

木雕大师,除了要有手艺,也要有创意。

秉承所学的东阳木雕技艺,陆光正持续开拓创新,首创了多层叠雕和单元雕刻组装的新技法,解决了困扰木雕界多年的大型木雕制品易开裂的技术难题。

20世纪80年代,随着建筑装饰市场发展,幅面阔大的大件作品需求剧增。手艺人纷纷探索大件木雕的创作,却都碰上了开裂、断裂这一难题。

1980年,陆光正承制新加坡董宫酒家的装饰木雕工程,数块长12米、宽1.2米的挂屏,鬼斧神工。但是,工程完成两年后,出现了陆光正最不愿看到的一幕:热带气候使木雕屏屏发生了开裂。1981年,陆光正接下了杭州湖光宾馆大型壁雕《白蛇传》雕刻工程,作品完成后同样出现开裂。

陆光正坐不住了:东阳木雕的千年美誉,不能毁在自己这一代人手里!

偶然有一次,他看到工人们将一座屏风折叠起来准备装箱出口,心头为之一亮:能不能将整幅大型作品分成若干个单元进行雕刻、组装呢?经过无数次的试验,他终于找到了解决途径——将大幅作品根据画面的构图划分成若干个单元,每个单元采用独立的板材,板材之间留有一定空隙,防止热胀冷缩造成的开裂;同时根据不同木材纤维素的变化来确定采用不同的拼接工艺。

他的这一创新,突破了东阳木雕乃至中国木雕大幅作品创作的瓶颈。由于分组雕刻组装,可容纳众多雕工同时开工,大大缩短了工期;散件运到现场再组装,解决了

陆光正作品《丝路传扬》。受访者供图

大型作品入门和运输的困难;由于木料可多块拼装,方便了取材。最关键的是,利用这一技术,可以使大幅作品拼装后“天衣无缝”。

2001年,杭州市重建雷峰塔。专家委员会在遴选塔身内壁装饰工艺手段时,对大型东阳木雕作品的开裂变形问题提出了担忧和质疑。陆光正立下“军令状”,苦战两年,不仅成功解决开裂变形问题,还创新出多层叠雕工艺,在平面浮雕的基础上,综合运用浅浮雕、深浮雕、镂空雕、半圆雕、圆雕等多种技法,采用分组雕刻逐层对接组装工艺,将《白蛇传》诠释得神韵独具。如今过去20多年,他的六面壁挂依然完好无损。

自此之后,陆光正对大型木雕的创作愈加得心应手。2015年,他为北京雁栖湖APEC会议中心创作的大型木雕《锦绣中华》,展现了大国气象、盛世风华。他的作品又相继走进了G20杭州峰会、首届中国进博会。2017年,他主持创作的《中国梦》弧形立屏长达20余米。2018年,他为金华城市展示馆创作的《八婺揽胜图》单幅面积达145平方米。

至今,这些大型木雕作品都未出现任何问题。可以说,多层叠雕技法的问世并成功应用,既保全了东阳木雕的声誉,又拓展了东阳木雕的市场,堪称力挽狂澜。

没有人统计过这项技术创新为东阳木雕创造了多少经济效益,陆光正大方地将其“供人自取”,不设门槛,不搞保护,甚至非常愿意为他人讲说解密。在他看来,这项技术应用越广泛越成功,东阳木雕的美誉也就越广为人知。

近十余年,他的作品无不包含着对“新”的思考与实践。2020年完成的党的百年诞辰献礼作品全景组雕《百年伟业》,集中体现了他的创新观。这组作品之“新”,在于传统木雕工艺与当代雕塑的结合,大大增强了作品的表现力和艺术性;在于题材的突破,将重大政治题材以传统木雕手法表现;在于展陈方式,突破了台屏式单调组合,将作品背景与前景拉开,呈现出舞台样式;在于科技的运用,援引了专业舞台灯光设计,以电脑灯光调节作品氛围,达到了四季变换、渲染环境、突出重点的创作要求。

创新表达 刻刀紧跟时代节奏

今年,年近80的陆光正从艺已经66年。近年来,陆光正的木雕创作屡屡冲破东阳木雕传统题材的自我设限,涉及现当代题材,坚持为国家、为人民而创作,用作品礼赞民族复兴大业。

2012年,陆光正策划创意东阳木雕“改革开放伟大成就展”,集中东阳木雕中坚力量设计创作,分田到户“大包干”、三峡安澜锁蛟龙、神舟飞天巡苍穹……十幅大型木雕展现了改革开放以来中国巨变的典型成就。作品完成后在杭州展出,得到了观众的普遍赞誉。

2016年,他又策划了“丝路华章”主题创作。此次木雕创作内容不仅贯通古今,而且联接中外,生动诠释了“一带一路”倡议,再次创新性运用传统工艺表达时代主题。

2020年,陆光正完成了“讴歌百年伟业,缅怀革命先驱、追忆奋斗历程、展望光明前景”的主题创作,作品用画面展现站起来的中国、富起来的中国、强起来的中国。

2021年8月6日,是陆光正终生难忘的日子,他将大型木雕作品《同心共筑中国梦》捐赠给了中国共产党历史展览馆。作品为历史塑像,为人民歌唱,弘扬中国精神,凝聚中国力量,提升了党史展览馆公共空间的艺术品位。之后,这件作品陈列空间成为党员干部参观党史展览馆后重温入党誓词的固定场所。

十余年来,陆光正承接了多项政府重点项目装饰工程及木雕创作。他心怀赤诚,始终秉持工匠精神,注重每一刀的细节,着力时代传承。

“笔墨当随时代而悟,刻刀应随主题而动。”北京市委宣传部原部长、北京红色文化研究会会长杜飞进在研讨会上说,陆光正大师的主题作品,“具有浓郁的家国情怀,真挚的爱国情感,强烈的使命意识和永不言弃的责任担当。”

在全国工艺美术界,陆光正也是甘愿奉献的知名人物。他担任了中国工艺美术学院、中国工艺美术协会木雕专委会会长、中国工艺美术大师联合会执行会长等职务。担任职务就是承担责任,年会、换届、博览会、学术论坛、产业基地走访等活动,他马不停蹄连轴转;北京、海南、广州、四川……天南地北,他一度成了“空中飞人”。他付出良多,实实在在地帮助行业解决问题,获得了行业协会及行业同仁的认可、尊重和称赞。

近几年,由于年事已高,他逐步辞去了相应的社会职务。但仍然有许多社会活动邀请他参加,他也总是热心支持。为学校讲课,为作品集写序,为年轻人的展览站台等,提携后学,他不亦乐乎。他还热心于公益活动,多次捐赠作品,捐款捐物。

如今,陆光正的意志也更为从容,在培养徒弟、坚持创作之外,他想着更多的是,作为一项中华优秀传统文化,东阳木雕该如何赋能新时代东阳高质量发展。

他视行业发展为己任,不失时机地为东阳木雕寻找契机,整合资源,为行业发展鼓与呼。“世界木雕之都”的金字招牌能落地东阳,少不了陆光正国内国外的推介与推荐;东博会、木雕城、木雕小镇乃至木雕产业的定位与发展,都有他倾注的智慧和心血。

几十年过去,东阳木雕已然产业化。陆光正出力促成了东阳木雕和红木家具“两位一体”,在政府层面与行业内部共同努力下,激活并串联起了木雕、红木家具以及建筑三大传统产业,为东阳打造了木雕红木家具这一国家级重点产业。

老骥伏枥,志在千里。他就这样不知疲倦地为东阳木雕发展奉献着自己的精力与智慧,把外界的注意力一次次吸引到东阳,推动木雕艺术再上台阶,并以木雕艺术为媒,让外界聚焦东阳发展。

这想必是匠人最高的追求:让这门手艺发扬光大,是他对师父的承诺;让东阳木雕成为“天下第一雕”,则是他对自己的承诺。热爱与坚持,可跨越山海、执着一生。

陆光正作品《同心共筑中国梦》。受访者供图