

艺术人生

黄保才

翻簧竹雕，与黄岩分不开，就像石雕之于青田，木雕之于东阳，此为浙江“三雕”，闻名于世。

罗启松的大名，与翻簧竹雕联系在一起，早已如雷贯耳。去年“上海台州周”，文旅板块，偶遇这位小个子大师——一副谦然模样，满头白发，宽边眼镜中，透出艺术家独有的炯炯目光，拙手相握，如刻刀般硬。他85岁了，大抵是整个“台州周”，最年长的参展者。这，令人肃然起敬。

参展是为了推介。老人躬身亲为，虽有儿子罗文弛陪着，也足见其对翻簧竹雕情缘之深，更见其对这一民间艺术后继乏人的焦虑。从16岁学画开始，他从艺已近70年，从22岁进翻簧厂当学徒算起，他手握刻刀也已60多年。他因兴趣学画，因画技突出，机缘巧合，进入翻簧竹雕领域，从此沉浸一輩子。罗启松的人生，是真正的艺术人生。

竹雕，众所周知；翻簧，听着陌生，属于小众工艺。完成一件翻簧竹雕作品，工序有劈簧、造型、雕刻、美观处理等，仅“劈簧”一道，包括伐竹、去节去青、刮匀、开缝、蒸煮、压平、晾干等步骤，最终只留厚度仅0.5毫米竹簧面，用来雕刻。其流程繁复，非一般书画或其他雕刻艺术可比。翻簧竹雕，绝非雕虫小技，而是“高难度”综合性艺术，雕功必须兼具，还要有艺术灵感、文学修养，如此不一而足。

罗启松成为工艺美术大师、国家级非物质文化遗产项目代表性传承人，在于他对翻簧竹雕艺术，融入骨髓的热爱、穷其一生的坚守；在于他对翻簧竹雕工艺创新与发展的贡献，在于他不满足现状、不停步学习，不断提升自我。除了雕刻、画入神入化，罗启松的诗作，也令人击节称赏：“老夫性躁亦痴狂，无枕通宵睡板床。早起爬山练筋骨，持刀代笔制翻簧。植根绘画代耕作，得心应手喜非常。多亏视手相呼应，栩栩如生入殿堂。”他身为当代中国民间工艺美术家，实至名归。

上世纪五六十年代，物质相对匮乏，黄岩翻簧竹雕作品，工厂化生产，偏重实用性，茶叶盒、相框、印章盒……用来点缀日常生活，满足人们对美的向往。年轻的罗启松，聪敏好学，善于钻研，他的最大创新，就是将国画手法与竹雕技术的完美融合，极大地张扬了翻簧竹雕的艺术价值。

——别人用铅笔打底稿，他画功了得，用毛笔打样，将山水泼墨、人物形象都“搬”上竹面。

——他兼收并蓄，将玉雕、牙雕、贝雕等各类艺术，融于竹雕，创造出多种雕镂手法，极大地拓展了翻簧竹雕创作的艺术空间。

——他大胆探索，将历代名画“移植”到翻簧制品上，竟也蔚为大观。

——他勇于突破，超越前人，将造型技艺与雕刻技艺完美结合，曾用竹子制成三十六个面，拼接成一个花瓶，艺术性与实用性俱佳。

少有人知的是，罗氏翻簧竹雕极品，完成周期有多长。一个凤耳花瓶，从制坯到成品，花了20多年。那是缘于他对竹子秉性的了然于胸，经过多年竹黄表面氧化，从原先黄变变成琥珀色，这样的艺术花瓶，更显隽永。

创新无价，艺术永恒。罗启松孜孜不倦的探寻，换来无数精品佳作，在全国乃至海外展览上获得大奖，或被多家知名博物馆收藏。更重要的是，翻簧竹雕的艺术手法，经由他的努力，得以最大程度地丰富，由此也成为当代翻簧竹雕技艺集大成者。

罗启松对艺术传承与创新，完全持开放、开放态度。市场经济条件下，大众消费观念更新，欣赏水平提高。他顺势应势，思想解放，主张翻簧竹雕个性化定制，在更高层次上实现艺术与实践结合；他还主张用现代科技手段譬如激光雕刻，与传统工艺结合，易学省工节本，提升产品数量和质量，让翻簧重新进入寻常百姓家；他最操心的是，黄岩翻簧竹雕陷入老艺人年事已高、年轻人不愿学习继承的窘境。因此，他以退而不休的方式，大声疾呼，保护传承弘扬这一“地方名片级”的传统工艺。

事实上，艺术家没有退休之说，罗启松翻簧竹雕工作室，自他退休后建起，至今刀笔勤耕，有竹相伴。“山亦有竹，水亦有竹，水畔有竹，水秀；人心有竹，则有正直谦逊、质朴纯真的君子之气”，这是作为艺术家的罗启松，在艺人与人格上的终极追求。

标模具产业高地……家乡瑰丽的山海风光和人文风情，一直以来都是罗启松刻刀下取之不尽用之不竭的创作素材。除了这件新作，工作室里陈列的其他作品，也都散发着浓郁的江南乡土气息，它们的创作主题都来自罗启松的生活，或随事即兴，或偶感而作。

拜师学艺刻画人生

罗启松，1935年10月出生于黄岩城关一户家境贫寒的农民家庭。他幼年丧父，母亲和姐姐用纺棉纱挣的钱，供他读完小学。他从小酷爱绘画，当时无线买颜料，他就用毛笔蘸水在石头上写字作画。家乡的灵山秀水，早早地在他幼小的心灵里，创造了一个独有的艺术世界。

16岁那年，他在县文化馆美术培训班学习，无意中看到老师握着一本《芥子园画谱》，便借阅回家。于是，他经常临摹画谱中的画稿，还外出采风写生。后来他又借得《齐白石画册》《于非闇花鸟画集》，沉醉于这两位大家的笔墨情韵之中，反复揣摩学习他们的画谱，由此开启了自学国画的艺术之门。而这些，都为他以后从事翻簧竹雕艺术，打下扎实的基础。

1957年，22岁的他本想报考艺术学校，不料阴差阳错，竟然以优异的绘画成绩，被破格录取入黄岩翻簧厂，从此与黄岩翻簧竹雕结下深厚的情缘。

初学艺，罗启松与众不同，别人打样要用铅笔勾勒，而他直接用毛笔。“用铅笔只能画一块岩石，而用毛笔，可以把整片山水都画下来。”因为已有一定的绘画基础，再加上勤奋刻苦，不到三年，他就出师了。

罗启松的师傅，是当时黄岩翻簧竹雕的领头人陈方俊，而陈方俊是黄岩翻簧创始人之一陈夔典的孙子。刚开始做学徒，罗启松每回去师傅那儿，因怕出师心都会忐忑不安，但为了能像师傅那样自如地运用刻刀雕出翻簧的美，内向胆怯的他便一次次去请教。慢慢地，他从师傅那里领悟到创作的诀窍：要磨好刀，要熟练掌握刀法，要对山水理解到位。他更加努力了，夜以继日地练习，同时不断了解竹子的品性，并深入到竹雕肌理。

师傅看到罗启松绘画功底扎实，毛笔打样一挥而就，而且画面布局挺合理，笔法也生动流畅，虽然有些技法还显得稚嫩，但经培养将来应该会成为一把好手。于是，十分用心地教罗启松直接用刀在“簧片”上雕刻。

初期，罗启松不是雕刀刻出“簧片”之外，就是雕刀穿透了“簧片”，报废了许多“簧片”。心急如焚的他，常常紧张得直冒汗。师傅没有责罚他，每回见他如此紧张，就会情不自禁地上前，手把手地传授技艺，还不忘给他一些鼓励。逐渐地，罗启松学会了运刀深浅、用刀倾斜、刀锋转折等技法，还能很好地把握手腕的力度。

师傅在车间授课传艺时，罗启松总是最认真的那个，专心听，刻苦练。为了能尽快掌握雕刻要领，他每天起早摸黑，哪怕节假日也去厂里加班。他往往一坐就是几个小时，直到双脚都麻木，握刀的手都不听使唤了。功夫不负苦心人，久而久之，罗启松的翻簧竹雕技艺终于脱颖而出，且大有“青出于蓝而胜于蓝”之势。

翻簧竹雕的时光机

罗启松翻簧竹雕名家工作室的前身，是黄岩启松翻簧竹雕研究所，成立于1998年5月。

当时它就设在罗启松家中，面积不足5平方米，容纳不下几人。若有人要观展，必须先得穿过一条狭窄的小巷，走进一扇木头门，再爬上吱呀作响的小楼梯，才能看到挤在一起的大小展品。因处于陋巷尽头，大多数人进门时不会留意到门口悬挂的“筛竹斋”这张招牌。

2013年11月，黄岩区委宣传部拟定新建罗启松翻簧竹雕名家工作室，以后，黄岩启松翻簧竹雕研究所，迁址至九峰公园，并更名。近些年来，就是在这个工作室里，罗启松以传承非遗技艺和培养传承人为目标，开展翻簧竹雕作品创作和技艺理论研究，并积极举办多种形式的翻簧竹雕交流活动。

“纵横削竹取精华，嫩黄雅致嫩象牙。应物传神精雕琢，胜如琥珀雅俗夸”，这是民间诗人吟咏黄岩翻簧的诗句，它称赞黄岩翻簧工艺品具有极高的艺术欣赏价值和收藏价值。但新中国成立前，黄岩翻簧竹雕曾一度处于“停滞”状态，后在政府的扶持下，生产得以恢复，1955年黄岩翻簧刻字社成立（后发展为黄岩翻簧厂）。二十世纪60年代，黄岩翻簧曾迎来一个短暂的辉煌时期。曾有一事，令罗启松终生难忘。

那是1964年的初夏，郭沫若先生因仰慕黄岩翻簧的名声，到黄岩翻簧厂参观。郭沫若不仅对黄岩翻簧独特的制作工艺产生了浓厚的兴趣，更是对翻簧作品上雕工精致的花鸟虫鱼赞不绝口。在工厂陈列室里，郭沫若先生顺手拿起一个茶叶盒，上面雕刻着几只跃跃欲飞的山雀，他饶有兴味地注视着。而这件作品，就是罗启松制作的。当时，郭沫若对罗启松等陪同人员说，黄岩翻簧竹刻采用国画手法，把绘画技巧与雕刻刀法融为一体，有画面，有题款，有印章，构成一幅幅具有诗情画意的工艺品，堪与青田石雕、浙江木雕（东阳木雕、乐清黄杨木雕），同称为“浙江三大雕刻”。

郭沫若回京后，对黄岩翻簧赞誉有加，引起了中央媒体的关注。后来有记者还专程赴黄岩，拍摄翻簧竹雕生产工艺的全过程。黄岩翻簧的故事，由此传播开来。

1979年，黄岩翻簧厂成立创新设计组，产品从原来的20多个品种，发展到230多个，翻簧艺术品成批生产出口。改革开放后，国外木制品玩具传入中国，黄岩翻簧厂因市场经济需求，逐渐转型生产木制品。1985年，再也不做翻簧竹雕产品了。那时，罗启松备受打击，立志要重振黄岩翻簧辉煌。退休后，他在亲朋好友不解的目光中，重操旧业，重启翻簧事业……

有关黄岩翻簧竹雕的珍贵史料，都被罗启松陈列于名家工作室室内。不知不觉中，罗启松已从一名翻簧手艺人，变成了“守”艺人。

罗启松曾一次次去学校上课，为孩子们讲“非遗”，讲传统文化。“在中国工艺美术百花园里，黄岩翻簧是一朵奇葩，我们至少不能让这门手艺失传。艺术追求永无止境，传承古老的翻簧竹雕文化，是这个时代赋予我们的历史重任。”罗启松动情地说。

竹片上的艺术传承

百年竹之韵，悠悠翻簧音。那些精湛的技艺，带着时光的印记代代流传，揣着历史的温热延续至今。通过它们，罗启松便可以与古代匠人隔着时空对话。保存这一技艺的当务之急，是培养新人，让传统技艺能传承发展下去。

黄岩翻簧艺术，堪称国内一绝，然而过去受老工艺的限制，只能制作“小玩意”，现在老工艺被罗启松等人创新了，翻簧艺术也有了大型作品。

在罗启松的翻簧竹雕名家工作室，就有一件作品特别引人注目，名为《凤耳孔雀花瓶》。这件作品的制作材料是罗启松精挑细选，严格把关的。他专挑生长期3至5年，长在向阳山坡上，竹身大而节长，不断枝折顶、长势良好的毛竹，去青去肌后蒸煮软化压平，然后精挑那些材质细密、色泽光润的竹黄，用以制作这件作品。

《凤耳孔雀花瓶》在创作设计上，颇有创新。此瓶纹饰工整、古朴庄重，涵盖16面，由32块竹黄斗角组合而成。瓶的颈腹，是罗启松用竹子的横断面拼凑而成，束颈阔腹，实属罕见。在瓶的颈腹上下，饰有阳纹刻样，且布局错落有致。另外，在技法上，罗启松也别出心裁，他在主体瓶身的弦纹下，精心雕刻了精致的孔雀图。置放了20多年后，这件竹黄器经过氧化变为琥珀色，令人爱不释手。

再如他的作品《贵妃出浴博古盘》《黄山烟云三折屏风》，还有入选G20峰会杭州萧山机场国宾楼艺术品陈设的《赏花图宫扇》等，都颇具艺术特色。这些竹黄器大多以竹和木为胎，外表粘贴竹黄，色调柔和，十分精美。罗启松采用薄意雕和线雕等艺术表现方法，将绘画笔墨浓淡效果，巧妙地转化为雕刻疏密有致的效果。这样，线条看上去显得有序且富有立体感，画面和造型显得自然传神。

由于长年累月的伏案工作，罗启松患上了颈椎病，近年来疼痛不断折磨着他。他那双长年握刀的手，长满了老茧，让人看了心疼。掌握这一技艺的人如今寥寥无几，已86岁高龄的罗启松，是为数不多的坚守者。

在罗启松的影响下，儿子罗文弛也走上了传承翻簧竹雕之路。像罗启松一样，罗文弛也是一个富有创新精神、很细心的手艺人。为了让产品增加光亮度，通常会涂上一层油漆，时间久了油漆有时会发生龟裂，如果用机器或普通的布去打磨，容易破坏竹黄表皮。罗文弛反复琢磨，最终选用丝绸去打磨，这样处理后作品居然有点像象牙雕了，带着一种很自然的光亮。

谈及未来，罗启松期待黄岩翻簧竹雕能将艺术与实践相结合、科技与传统相结合，能走进千家万户，焕发出新的生机和活力。

罗启松：一刀一刻 万千世界

罗启松

1935年出生于黄岩，国家级非物质文化遗产黄岩翻簧竹雕代表性传承人。2009年，被评为首批“浙江省优秀民间文艺人才”。其翻簧竹雕作品曾赴多国展览，并入选新中国国礼艺术家精品展、中国工艺美术双年展等国内各类大展，部分作品还被中国工艺美术馆、中华民族艺术珍宝馆、中国扇博物馆、浙江省博物馆、浙江省非遗馆等单位永久收藏。

本报记者陈伟华/文

竹为纸，刀为笔，山水人物细雕琢。在长达60多个年头里，他苦心孤诣钻研翻簧竹雕技艺，一雕一刻，在艺术之路上守望探索。他，就是86岁的国家级非物质文化遗产黄岩翻簧竹雕代表性传承人罗启松。

精雕细琢家乡情

橘乡黄岩有一道风景“九峰”，九座山峰环抱，这一处清静之源，引无数游客寻幽探胜。九峰山海拔四五百米，突兀在沿海平原上，像一扇高大宽阔的山水屏风。它不仅是一道风景，更是橘乡文化元素的凝聚。

罗启松的翻簧竹雕名家工作室，就藏匿在九峰山麓的一片绿色之中，免费对外开放。

早春时分，来到这里。入口处，摆放着一张斑驳的木桌，以及各式各样雕刻用的工具，它们是岁月的见证者。绘着孔雀开屏的竹雕花瓶、描着鸳鸯戏水图的梳妆台、日常生活中罕见的竹黄扇……罗启松的多件佳作，都摆放于此，古拙、真趣。

“这件翻簧大屏风《永宁秋色》是新作，足足花费了我一年的时间。过去我雕刻的作品，大多以古代山水为主，现在我把自己的艺术表现手法拓宽了，在创作中更多地考虑融入当代风情与时代气息，这样才能更接地气。”罗启松说，《永宁秋色》运用了多种雕刻手法，在艺术表现上大胆创新，能使观众产生新鲜感，实现了自己创作的初衷。

这件作品是罗启松受黄岩区委宣传部的委托，于2019年底着手开始创作的。为了雕刻好这幅“大屏风”，一年来，他曾一次次从城关的家，步行去九峰山麓的工作室，每次都走得半个多小时的路程，累得气喘吁吁、满头大汗。这对于已到耄耋之年的罗启松来说，真是一件不容易的事。

只要一踏进工作室，罗启松就激情澎湃地投入艺术创作奇妙的境界。为创作《永宁秋色》，他翻阅搜集了大量资料，积累了各种素材。那些表现永宁两岸时代变迁、橘乡特色景象等的文字、图片和画作中蕴藏的细节，还有承载城市记忆、体现城市文化底蕴的点点滴滴，都能成为他刻刀下、竹片上很好的创作灵感。

2020年12月，翻簧大屏风《永宁秋色》终于完工。它散发着浓郁的江南乡土气息，融绘着精巧与雕刻手法于一体，上面还刻有：“永宁江畔橘金黄，四海驰名销远乡。便捷交通无阻塞，台州高速不寻常。品牌模具人称赞，塑料功能旺市场。甜蜜杨梅成翘手，出洋创汇国荣光。”这是罗启松题写的，表达了《永宁秋色》的创作主题——祝福家乡开启“千年永宁、中华橘源、模具之都”的新征程。

流淌千年的母亲河永宁江，享誉盛名的黄岩蜜橘，耀眼的坐

人物摄影：鲍澄文
作品摄影：王敏智

俯黄如意

凤耳孔雀花瓶

海峽春华图翻簧屏风

俚女图翻簧花瓶

翻簧三折屏风《永宁秋色》