

有人用纸作画,有人用绢作画,而78岁的孟德仁选择了用铜版作画,只不过他的画都是一锤一鏊敲出来的。孟德仁是当今金属锻鑿技艺领域从艺时间最长、辈分最高、行业影响力最大的代表性传承人,他投身工艺美术行业56年,专攻金属工艺设计与制作,为金属锻鑿工艺传承与发展奉献着全部精力。让我们走进孟德仁的鑿刻“铜画”世界,细品他的匠心故事。

助力中轴线申遗

独创艺术道路 精湛技艺后继有人

从一名普通的金属工艺设计制作人员到当代艺术锻鑿界的标杆,孟德仁淬炼匠艺、精益求精,从未停止过对专业技术的探索和创新。他在传统宫廷锻鑿技艺的基础上博采众长,结合自身的艺术特点大胆创新,将宫廷金艺、绘画、雕塑等不同艺术形式融会贯通,创立了“孟氏金艺”。

“孟氏金艺”以“骨法成型”为特点,充分发挥金属的特性和质感,追求造型精准,骨力遒劲,生动传神,形成精、细、厚、质、雅的艺术特色。既能体现时代精神、现代感,又不失北京宫廷传统技艺之遗韵。对于传统题材、现代题材,写实与抽象,小品与巨作,平面与立体的创作均能得心应手,使作品体现出艺术价值和工艺价值,以满足社会各界的需求。作品《龙腾九州》嵌宝大银盘为2公斤999纯银纯手工鑿刻,直径365mm,盘高25mm,银盘正面以海水云纹、福山寿海为背景,鑿刻高浮雕9条神龙,背面平鑿8组“二龙戏珠喜相逢”纹饰,银盘四周镶嵌红玛瑙、青金石、绿松石共60颗名贵宝石。孟德仁采用其独具一格的“骨法造型”技法,营造大气势,整体画面以中间的坐龙和福山寿海形成中轴线,对称分布8条升龙,姿态各异而又相互呼应,游戏在海天之间,或腾云驾雾,或翻江倒海,龙姿的升、腾、盘、曲,龙爪的蹬、抓、挠、踹,通过高浮雕的骨法造型技艺,刻画得异常生动有神。

“一花独放不是春,百花齐放春满园。”多年来,孟德仁坚持把优良的工作作风和经验传授给徒弟。在孟德仁的言传身教下,不断有新的人才成长起来,北京工艺美术三级大师、区总工会“劳模鼎”制作者石雷就是他的徒弟之一。

有着26年党龄的孟德仁表示,今年是中国共产党成立100周年,他将创作红色题材壁画献礼建党百年,用自己踏踏实实的手艺设计制作出特点、与众不同的作品,精雕细琢,让作品更具“灵魂”,真正让民族文化、精湛技艺得以传承和发展。

千锤百炼 制作有“灵魂”的锻鑿器物

孟德仁毕业于北京工艺美校,学习象牙雕刻专业,精通绘画、雕塑等多种技艺。1973年,他进入北京市金属工艺品厂,师从清末“荣和铜佛铺”继承人石醒非(“北京宫廷造办传统金属锻鑿技艺”第二代传承人),开始接触金属锻鑿领域。

《说文解字》云,“鑿,小凿也”。据中国史料记载和文物考证,金属锻鑿技艺已有数千年历史,由于耗时废料,该技艺原本是宫廷专属,自清末后,流入民间,“荣和铜佛铺”就是在当时创办。

据孟德仁介绍,金属鑿刻是利用金属延展性进行创作的艺术,薄至0.8到1.2毫米的铜片,先经过退火处理,在高温煅烧后,其延展性可以发挥到极致。将设计图纸附着于铜板之上,就可以进行鑿刻了。鑿刻过程纷繁复杂,即使是方寸之间

的一把铜壶也需要经过100多种不同的鑿子和勾、落、串、点、台、压、踩、丝等多种操作技法。

“金属鑿刻,内涵博大精深,我们手艺人就要为一张普普通通的铜片注入灵魂,制作成艺术作品,成为能够感染众人的精神食粮。”孟德仁说,做这一行最重要的是细心、耐心、责任心和信心。

在50余年的一锤一鑿中,孟德仁的听力逐渐消失,他却说自己很幸运,“只要视力还在,气力还在,就会继续下去。”

孟德仁在国内外享有崇高声誉,代表作品《达摩》组像被香港、日本、加拿大等国家收藏,《无量寿佛》供奉在北海公园天王殿,大型铜浮雕壁画《光照大千、无为之美》供奉在中国佛教圣地灵光寺。他设计制作的《大铜壶》高3.18米,长4.58米,体量之巨大,载入吉尼斯世界记录。

铜浮雕壁画 获称“中国金属锻鑿第一人”

北京名刹八大处灵光寺,有一座近千平方米的铜佛殿,铜殿四壁和方柱上由高3米的铜浮雕壁画装点。这是孟德仁耗费逾五载,设计并参与制作,用20吨紫铜片打造而成的。

十几年前,孟德仁先是为佛牙舍利塔制作了铜门,完工后,灵光寺方丈深感铜鑿技艺之威严精美、巧夺天工,有意在这座大型铜殿中制作大型壁画。

为了寻找设计灵感,孟德仁翻阅了大量佛教经典、史料文献,最终决定借鉴北京法海寺著名壁画《二十诸天》的造型。“二十诸天”原本是古印度神话里的天神,佛教创建后被吸收进来成为佛教里的护法神,也称为“天”或“尊天”。《中国壁画史纲要》是这样介绍法海寺壁画的:“线条流畅,色彩浓丽,天衣飘动,漫笔生辉,诸如梵天肃穆,天王威武,金刚刚毅,天女妩媚,

鬼子母慈祥,儿童天真,都真切生动……”。

相比在纸上作画,以铜作画布有其局限性,要将如此色彩斑斓、活灵活现的人物形象在铜上重现,增加了孟德仁的设计难度。孟德仁作图时已是花甲之年,一稿十几个人物,用一两个月的时间完成后,到了寺院,寺院师傅就四个字“不行,重画”。在设计技巧上,孟德仁表示,众多人物,通过锻铜处理,有薄一些的浮雕,厚一些的浮雕,形成前后关系。人物丰满、饱满,但是不能拥挤,排列在整个画面上要很舒适。

设计图通过后,孟德仁率领了几十人的团队反复加工。为了把人物的精神状态和神韵展现出来,寒冬酷暑、室内室外,放地下平面去做、立起来做,反反复复地去修整。最终,550平方米大型铜浮雕壁画《光照大千、无为之美》制作完成,广受赞誉。由此,孟德仁被称作“中国金属锻鑿第一人”。

鑿刻“铜画”世界 打造匠心之作

——记北京市金属工艺品厂
金属锻鑿工艺第三代代表性传承人孟德仁

刘祖凤/文

孟德仁传授徒弟鑿刻技艺

孟德仁展示金属锻鑿作品