

程鐵峰 巴林石雕百琢承情 刀痕間尋生命之美

2013年11月福州曾舉辦極具影響力的全國第九屆四大國石雕刻精品展覽暨首屆壽山石文化節，彼時大師雲集，四大國石爭奇鬥艷，而來自巴林石的「漫雕」作品格外引人注目，經過專家評選，最終巴林石的參展作品《小草》在2000餘件作品中脫穎而出，一舉奪得本次大展的金獎，它的作者正是來自赤峰的工藝美術師程鐵峰先生。如果把一塊塊繽紛璀璨的巴林石看作大自然賜予人間的瑰寶，那麼雕刻家則是賦予它獨特意蘊的魔術師。赤峰，這一片美麗神奇的土地，不僅蘊藏着豐富的「天賜之石」巴林石，也孕育出許多能讓石頭唱歌的石雕藝術家。程鐵峰（藝名鐵斗），就是從這片土地上成長起來的一位能夠與巴林石對話，尋找到屬於巴林石伴件符號的工藝美術師，也形成了他獨特的「巴林石雕流派」。

◆文：赤宏

◆程鐵峰漫雕作品《趙本山》

◆程鐵峰作品《老酋長》

◆程鐵峰金獎作品《五子登科》

◆巴林石金銀凍雕伴件沃土

程鐵峰從小就是一個貪玩好動的男孩子，那時的農村還很落後，當時家庭生活困難，加之父母不支持他畫畫，程鐵峰便偷着畫。沒有紙，他就從地上撿起磚頭、瓦塊在上面畫。直至讀高中，程鐵峰選擇了美術特長班，1986年他在烏敦套海職業高中畢業後，到赤峰市第一工藝美術廠實習，學習雕刻藝術，這是他第一次接觸到雕刻，第一次認識巴林石。雖然是「第一次」，可程鐵峰對它們卻如同多年不見的故知，或者說就像是遇見自己尋找了多年的戀人，從此一發而不可收地愛上了巴林石和巴林石雕。當時的赤峰市第一工藝美術廠裏資深雕刻前輩人才濟濟，程鐵峰一上班，就遇上了對他一生影響都舉足輕重的師父李矛。李矛是中國玉石雕刻大師，在赤峰雕刻界赫赫有名，他的作品被許多國內外收藏家收藏。

師傅李矛是讓程鐵峰真正佩服的人，通過師父的口傳親授，再加上自己的刻苦，很快在實習的學員中脫穎而出，成為120名學員中的佼佼者，被招錄成工藝美術廠正式的工作人員。不僅如此，程鐵峰熟練地掌握了巴林石雕刻的刻工、雕法、技術，很快就完全能夠獨立地、出色地完成單位領導交給的創作任務，他的作品甚至經常被當成樣品擺放了。找到了自己喜歡的職業，再加上年輕，程鐵峰根本不知什麼叫辛苦，累了就躺在廠子用來裝箱的草上睡一會，醒來接着幹。就這樣幹了4年，他對這樣的工作和生活似乎很滿足了，這時又是一位老師無意中的一句話讓程鐵峰改變了想法。這位老師遺憾他書讀得少了些，說：「你要是能再到美術學院系統地學習幾年會更好些。」老師無意中的這句話讓程鐵峰動了心，於是，他開始複習考試。1990年他通過了成人高考，進入赤峰師專美術系，開始了真正的美術專業學習。

歷盡坎坷追隨信念

在兩年的學習時間裏，他系統地學習了美術理論、解剖、素描、速寫、色彩、油畫，而藝術理論、文學作品的學習不僅豐富了他的理論知識，也為他日後藝術風格的形成奠定了堅實的基礎。在掌握傳統藝術基礎的同時，他開始把美術的創新精神融合到傳統題材的石雕作品中，不斷完善自己的雕刻技藝。兩年後，他滿懷信心地回到工藝美術廠。然而花開花落物是人非，時隔兩年，廠子裏的形勢已然發生了改變。原來，隨着計劃經濟向市場經濟的轉變，廠子的訂單也開始越來越少，收入也不太景氣了，工廠早已是日薄西山，工人們紛紛下崗，22歲那年，程鐵峰也被迫離開了自己心愛的工作單位，下崗了。

在赤峰市巴林石雕刻界，你若問起「程鐵峰」，很少有人知道，而你若問起「鐵斗」，則是無人不知，無人不曉。「鐵斗」這個雅號的由來有一個小故事，1986年程鐵峰進入赤峰第一工藝美術廠工作，第一天點名時，領班人將「鐵峰」簡寫成了「鐵手」，而年老眼花的老師傅又把「手」念成了「斗」，自此大家常常以「鐵斗」呼之。

而能讓鐵斗這個名字得以叫開更多的是因為他的性格和為人。赤峰作家劉仲康先生在《彈奏在巴林石上的鐘磬大音》一文中，如此描繪：「程鐵峰長得肩寬背厚，五大三粗，黑臉大眼，短髮平頭，在小說裏是張飛、魯智深式的人物。他騎摩托撞上汽車摔掉四顆牙，一聲也沒吭；栽進坑裏摔斷鎖骨，繫上繃帶照常幹活；路過歹徒被砍數刀滿面鮮血，仍徒手奪刀，又把歹徒砍倒……」生活中的鐵斗16歲步入工廠，22歲經歷了「鐵斗」這個名字是他不畏艱險歷經坎坷換來的。「那些年，我什麼都幹過，在報社當過美編，做浮雕，刻墓碑，倒過煤，搞過施工，烤過羊肉串，跑過供銷……什麼掙錢幹什麼，不管幹什麼，掙了錢拿回來買石頭，白天

在外面幹活，晚上回來雕刻，有時一幹就是一宿。」程鐵峰如今回憶起最初下崗的日子似乎輕描淡寫，但是箇中的困苦可以想像。然而不管幹什麼，他始終沒有放棄巴林石雕，也正是他的這種堅持，讓他在巴林石還不是很貴的時候積攢下了一些石頭，也成了他日後的「第一桶金」。「商品性的雕刻只能是一種商業行為，一塊巴林石的形要經過上億年，而它們最終會出現在我的面前，這是人與石的緣分。有時候我拿着石料，就特別感動，這就說明我和巴林石有緣，我要珍惜這個緣分！」

鐵斗對巴林石的喜愛，對石雕技藝的追求，讓他並不滿足於市場化行為，毅然決定要走上藝術創作的道路。「只有自己的眼光逐漸遠離市場，才能在藝術領域前行。」帶著這樣的信念，他開始了石雕技藝新境界。1998年，在他還沒有多少經濟實力的情況下毅然到中國人民大學美術學院進修工藝美術，他想「換換腦子，補充營養」，尋求更廣闊的發展空間。鏗而不捨，厚積薄發，2002年，鐵斗的作品《濟顏》、《福在眼前》同獲赤峰首屆巴林石雕刻大賽銅獎。從此，程鐵峰走上了屬於自己的巴林石雕刻創作之路。

石雕要依石造型

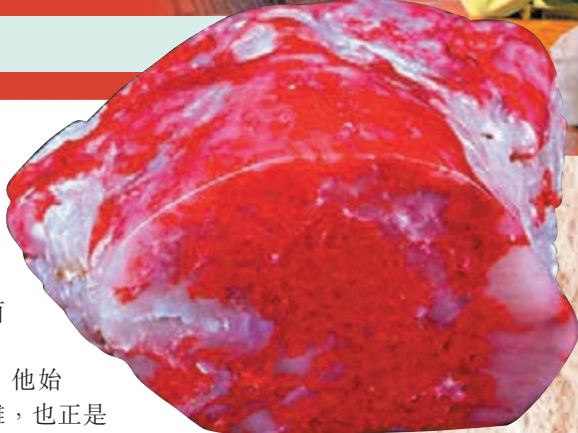
一石一故事，作為一個石雕藝術家，不僅需要有一雙能「識珠」的「火眼金睛」，更需要有巧奪天工、化腐朽為神奇的「特異功能」，還需要有深厚的歷史人文底蘊。別看鐵斗長得五大三粗，為人粗獷豪放，卻是一個粗中有細、剛中帶柔的人。

在他的眼裏，每一塊巴林石都是無以復加的國寶。他說巴林石雕刻材料的好壞是相對而言的，對作品的成與敗固然重要，但藝術的處理與表現對作品的美感價值更加重要，就像是油畫和國畫同樣地一律用油布與宣紙作畫，其作品的價值完全取決於藝術家的造詣。而他的藝術風格，都是根據巴林石料的特點，來相石、取巧、依石造型創作立意與題的，是有別於其他藝術創作的最顯著特點。

創作契合石之意蘊

陸游的一句「石不能言最可人」，道出了所有品石、玩石人特殊的審美觀及其愛石情懷。程鐵峰說：「石不能言最可人」，創作是為了充分利用每一塊原石的形、色、質的天然美，盡自己最大的能力和智慧賦予藝術生命。同其他藝術創作一樣，要在巴林石上刻出栩栩如生的各種物象，首先必須經過嚴謹的藝術構思，對待雕刻的巴林石料要進行仔細揣摩，把巴林石的質、形、色有機地結合起來。常常是一塊石頭到手，程鐵峰並不急於動手，有時放在那裏幾個月不動，可是一旦靈感來了，他會興奮得不得了，他覺得每一塊石頭都有屬於自己的個性和風格，而雕刻家就是要想法找到屬於這塊石頭自己的個性風格的造型，進而進行雕刻。

性格開朗，好交好為，朋友們眼中的鐵斗是一個大大咧咧、性格隨和為人仗義的人，可是他一刻上石頭就像是換了一個人，感覺自己渾身有使不完的勁兒，腦子裏有層出不窮的靈感。他說，雕刻藝術表層上是刀與石巧妙結合的藝術，而深層上則是雕刻家文化底蘊和思想情感的釋放，它需要與靈石的默契，感悟石之奧秘、石之意蘊，從中找出構思的契合點，然後才是激情在石頭上的宣洩，靈感在石頭上的迸發，技法在石頭上的展示，從而賦予石頭以靈動的生命，達到石、人合一的藝術境界。

◆赤峰巴林石原石。資料圖片

◆程鐵峰的漫雕作品

◆巴林石白玉凍巧雕一休

◆巴林石流紋綠巧色馬三立

◆程鐵峰金獎作品《布袋佛》

程氏「漫雕」：在時代浪尖推廣巴林石文化

程鐵峰說，巴林石帶動了一方經濟，巴林石滋養了無數的收藏家和雕刻家，而我們也一定要給巴林石以回饋，為巴林石做些什麼。他也常說，巴林石雖然材質昂貴，但它的價值不應該只是巴林石珍貴原料的價值，而是有深厚的文化內涵和底蘊在裏面。而要想讓石雕的工藝升值，必須拿出新東西，必須有自己的創造力，只有具備價值的東西，市場上才會支付更多的報酬，工藝升值才是真正的升值。

用藝術改變收藏規則就是鐵斗一直做的事，近年來，程鐵峰又在漫畫雕刻上動起了腦筋。也許是少年時期的連環畫繪畫訓練起了作用，任意發揮的創作狀態，反而使他如魚得水，並為他日後的玉爆創作以及作品風格的形成準備了條件，最終使他走出了「漫雕」的道路。漫畫強調的是貼近生活，它給人的是一種輕鬆，但又嚴肅的思考生活的力量。而漫畫雕刻則是擺脫了一般的寫實雕塑的常規的約束，將對象進行了高度的概括，以求特有的典型化神韻。寫實功能使得它通俗易懂，有別於抽象的雕塑藝術的難懂生澀或高雅費解的地方。在創作前，程鐵峰要從報刊上收集他所要創作的人物照片，再畫出速寫來，從各個角度，各種神態仔細揣摩其中的神韻，然後根據自己的靈感和人物的性格、身份，運用很漫畫化、誇張、變形、裝飾等手法進行雕刻，一個神形兼備的漫雕作品就這麼誕生了。

「漫雕的創作主要靠作者的靈感，因此每件作品絕不重複。」程鐵峰對記者說，「漫雕打破了寫實的框架，是一種心理的浪漫。它和別的雕刻不同，一件漫雕作品擺在那裏，能和觀眾進行對話，讓觀眾從面部表情看到內心世界，褒貶美醜，亦莊亦諧，個性、生動、親切。」鐵斗的漫雕作品取材多樣，地方皮影、西方雕塑、木偶、現代、傳統……各地的歷史文化元素都是他寫實創作的源泉，人物的創作是重點。

程鐵峰在繼承傳統的基礎上，大膽創新的系列漫雕作品，不僅有前人的技法和經驗，更有現代藝術的時代感，通過雕塑造型、表情、動態、道具等因素的強烈誇張和主觀處理，在視覺上給人耳目一新的感受，其最終的造型目的是通過滑稽、幽默、詼諧、諷刺調侃等審美因素醞釀喜劇性和趣味性，並引發人們對生活的思考。2008年，程鐵峰被赤峰學院聘為巴林石雕刻專業教師，這讓他除了有自己的一份事業外，還有一份宣傳巴林石文化、推動巴林石產業的一份民族責任。

他經常對學生們講，中國有着燦爛輝煌的歷史文化底蘊，又有着豐富的地區文化資源，他作為巴林石雕刻家，承擔着將巴林石推向世界、延續巴林石雕刻歷史、傳播紅山文化之道義和責任。在2013年的全國第九屆四大國石雕刻精品展中，程鐵峰的《鄉村系列》、《名人系列》受到了大師的一致認可。這也更加堅定了鐵峰的道路。他說，雕刻藝術源遠流長，博大精深，要想做一名無愧於歷史、無愧於時代的藝術家，我還有一段很長很長的路要走。「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。」我們相信，程鐵峰的巴林石雕刻之路會越走越遠，越走越寬。

程鐵峰談「相石」

記者手記

相石頭是程鐵峰的獨到功夫，程鐵峰說，雕刻石頭，除了技術，更多的時候需要研究如何讓每塊石頭的雕刻恰到好處，所以因石制宜比較重要，而選材、造型、取材、技藝種種因素也不可或缺。「相石，就是讓石頭與靈感撞出火花。」鐵斗說：「其實，石原料都有等人，它出世以後也在找有緣人，也在找最終的歸宿，我們雕刻者是它們命運的操盤者。玉石裏面永遠藏着一個適合它的款式，我們雕刻者的任務就是找到這個款式，如果不能從原料裏看到它該做什麼，那不僅是對材料的破壞，更是一個生命的扼殺，因為上億年成就的精美石頭在你手中瞎了，這塊石頭它就沒有下輩子了。」如今的巴林石價格昂貴，把石頭做成章料就能賣到好價錢，更因為特別好的石料幾乎無須雕琢，雕刻家的功夫是發現和挖掘石頭不被人注意的邊角。程鐵峰正是這樣，他的許多作品都是運用巴林石的邊角料製作而成的，有的甚至是被人放棄的廢料。他這種化腐朽為神奇的功力，主要來自於對石的理解和雕刻理念的昇華。