

以小見大 微中見藝

潘啟慧：毫厘間盡展傳統文化精粹

「明有奇巧人曰王叔遠，能以徑寸之木為宮室、器皿、人物，以至鳥獸、木石，罔不因勢象形，各具情態。」在古文《核舟記》中，記載了一位明朝匠人，可以在極微極小的東西上雕刻。在重慶西郊璧山城內，有一名現代版「奇巧人」，他在金絲上，刻下630字白居易的《琵琶行》；在5.29厘米長、0.24厘米寬的象牙上繪刻完整的《清明上河圖》。他是微刻藝術的傳承人潘啟慧，年至七旬，仍舊「刀」耕不輟，他對自己的要求是：每一件作品，毫厘之間，都要求最大程度地展現中華民族傳統文化精粹。

文、攝：香港文匯報記者 孟冰

璧山微刻藝術，以詩詞文章、花鳥繪畫以及地方特色文化為主要內容，選材講究莊重、典雅、名貴，主要材料有金、銀、玉石、陶瓷、牙骨等。產品製作難度極高，具有很高的藝術欣賞價值。

追溯歷史，微刻源於清代璧山來鳳驛人氏翰林王倬。王倬生於1807年，清道光八年中舉人，十二年中進士，入翰林院為庶吉士。1835年，王倬任湖北漢川知縣，1862年，回璧山執掌重璧書院。史料記載，王倬工書法，擅治印，其印精湛，書法端莊，精微刻工藝。

古技藝精巧，流傳有序。王倬收徒陳定波，陳定波再傳弟子王繼坊。上世紀四十年代，王繼坊被聘為當地來鳳天福碗廠首席畫師，以花鳥畫聞名。由於王繼坊無子，訪得當地喜愛書畫的一名體育教師，與其登門結交，並傳授書法、雕刻、治印等技藝與他——這位體育老師便是潘啟慧。

1973年，潘啟慧在恩師的提點下，逐漸掌握了微刻技巧，以後的幾十年裏，他不負師命，刻苦練習，每天保持着同樣的創作熱情。經20年探索，其作品不斷獲得業內好評，並成為國家級微刻大師。2005年，潘啟慧師從中國工藝美術大師常世琪，技藝得以昇華。

被問及數十載共有多少作品問世時，潘啟慧答：「數據說不清，因為沒有一件件的去統計，我估計大大小小的應該上千件。比如別人買了我的東西，我就配一個放大鏡，我買的放大鏡都至少有兩千個。真正的精品可以流傳的可能只有不到20件，其他很多都是應付市場的東西，但是都還是精雕細作的。」

為微刻藝術戒多年酒癮

「璧山微刻是集書法、繪畫、雕刻於一體的高難度綜合藝術，它的精髓是『小中見大，微中見精』。」潘啟慧告訴香港文匯報記者，中國微刻歷史源遠流長，在3,000多年前的商朝，就有人能在甲骨上刻下了微小文字，這些文字需要用五倍放大鏡才能識別。「雙刻」為目前所見到的最

潘啟慧刻字密度可達每平方厘米2萬字左右。

微者，其載體為毛髮，雕刻者用精細的刀在一根髮絲上刻下詩詞文字、人物肖像或簡單的花鳥蟲禽等。

在潘啟慧的書架上，放着國家人事部的一張通告，上面清晰地標着目前潘的指導「身價」：微刻書法每平方厘米800元；微刻中國畫每平方厘米7,000元。從最先每平方厘米只能刻100個字，到1987年，潘已能刻200個字，而如今，每平方厘米，潘啟慧已經能夠刻2萬個字。

「即使是一根5厘米長的頭髮絲，我也能刻100個字。」潘啟慧稱，為了微刻，他已經20多年不做重家務活。練微刻後他發現，幹了重活後，手會失去原來的分寸感，就連脈搏的細微跳動，也會影響雕刻的效果。好在他的妻子是個賢內助，主動攬下了所有家務。

練微刻前，潘啟慧的酒量不錯，但他發現在飲酒後練習微刻，手不聽使喚，弄得厲害，就把酒也戒了。「這和醫生上手術前不能喝酒是一個道理，」潘啟慧說，這是一種職業素養。而微刻這份職業，將陪伴潘啟慧終老。

自創微刻刀筆 創作憑手感

為了讓微刻書法能體現出其本來的筆鋒，潘啟慧的雕刻工具都是自製的。在他

潘啟慧與微刻作品「萬世師表」。

《萬世師表》局部

的工作台上，記者看到一個長方形的盒子，盒蓋上以毛筆分別寫着：刻玉刀、髮刻刀、刻牙刀和刻石刀，盒子裏相對應的區域裏，有四五把大小、長短不一、刀口粗細有別的刻刀，四周則散放着刀頭、刀片等。

潘啟慧說，為了讓作品凸顯剛柔並濟之美，除手上功力，刻刀尤其重要。比如，圓錐形的刻刀雖能刻線，但無法體現筆鋒。「我就琢磨自製了四菱形刻刀。」潘啟慧稱，這種4面有刀口的刻刀，對各種雕刻材料都很適用，只需根據不同材質調整刀口粗細即可。

當記者欲拍照時，潘啟慧擋住了記者的鏡頭，「刀是保密的，不能看。這是秘密武器。其實外行看熱鬧，內行看門道，內行看了就知道了，包括我為什麼一般不表演，外行可能不知道怎麼回事，內行一看就知道這些手法。」

看起來似乎完全靜止，實則早已寫出詩情、描出畫意，這就是潘啟慧的創作過程。在記者的注視下，潘啟慧拿起刻刀在他收集的白髮上開始刻字，當刀尖逼近白髮時，潘啟慧整個身體幾乎靜止，時間好像在頃刻間凝固。而此時，潘啟慧的刀尖正在肉眼無法察覺的白髮上龍飛鳳舞，不一會兒，他將刻刀迅速從白髮上提開，「刻好了！」

潘啟慧說，創作微刻時必須要讓自己保持「靜止」，就連不穩定的脈搏跳動都會

導致失敗。「內心浮躁是微刻的『致命傷』，要學微刻，自己就必須變成一個平靜的人。外行以為我們靠高倍放大鏡，其實我們更靠手感和刀法。」潘啟慧表示，他從學習微刻開始就將這一狀態融入自己的生活。

《清明上河圖》縮至萬分之一

潘啟慧創作有兩件象牙微刻《清明上河圖》，一件放於家中，另一件則在2009年被中國國家博物館收藏。採訪時，潘啟慧拿出這件得意之作讓記者大飽了眼福。

接過潘啟慧遞來的放大鏡後，起初看似普通的象牙雕刻品立刻顯出乾坤，大至房屋、河流、樹木、小橋，小至船隻、馬匹、轎輦、小孩，所有細節都活靈活現。「小中見大，微中見藝，這就是微刻作品的欣賞價值了。」潘啟慧說，該作品的刻畫面積為5.29厘米×0.24厘米，為原作面積的萬分之一。

「微刻是小中見大，微中觀細，走微刻這條路要耐得住寂寞，做到精益求精。」潘啟慧每次微刻前都要靜坐30分鐘，然後才到比較封閉安靜的創作室裏進行工作，他說，一花一世界，一雕一輩子。他將在微刻這條藝術道路上一直走下去，並希望更多的人能傳承這種工匠精神，創作出更多藝術精品。

微刻作品《清明上河圖》局部放大圖

潘啟慧在4根白頭髮絲大小的金線上微刻《琵琶行》。

金絲上刻六百三十字《琵琶行》

潘啟慧最近幾年的作品，每一件的精細程度，都足以讓世人驚嘆。但潘啟慧最得意的作品，還要數曾在全國工藝美術精品博覽會上獲得金獎的《燕京八絕》，由他與其他8位工藝美術大師合作而成。其中有一把長約12厘米，以金絲和象牙為材料的微型琵琶，他負責的部分是在4根0.1毫米粗的琵琶琴弦上，整齊有序地刻滿了600多字的白居易名作《琵琶行》，耗時3個月，而他刻字密度可達每平方厘米兩萬字左右。有業內人士估計，這件作品價值逾百萬元。

在高倍放大鏡下，記者看到頭髮絲大小的金線上，整齊有序地刻滿了白居易的名作《琵琶行》。潘啟慧介紹，每根琴弦長不及3厘米，粗只有0.1毫米，然而每根琴弦上都刻了158個繁體字，平均1毫米刻了6個字。

而如何在琴弦上刻字，當初還真是煞費了一番功夫。最開始他打算先在金線上刻好詩，然後再安裝到琵琶上去，沒想到金線容易滾動，導致產生大量廢品，「估計廢棄的金線超過2米」。最後，潘啟慧只得把金線安裝在琵琶上後再刻字，耗時3個月，終於完成這件罕見的作品。完成這件作品以後，潘啟慧再次用白髮做琴弦，在柔軟的白髮上刻完整篇《琵琶行》。

璧山潘啟慧工作室，還擺放着隨處可見、令人嘖嘖稱奇的微刻作品。

譬如，一根煙槍上鑲嵌了一塊8厘米長、5厘米高的象牙上微刻了林則徐像和虎門銷煙的文章。潘啟慧稱，煙槍是在一古玩店以5位數高價買回。

譬如，以歷代100名書畫家作品為範本的大幅微刻，為潘啟慧贏得了聯合國教科文組織授予的國際民間工藝美術家稱號。這些作品均以象牙刻製，以造型各異的花瓶、茶壺為主，雕刻有50幅書法、50幅繪畫作品，每幅畫都上了色。一幅名為「紫氣東來」的微刻書法，由上萬字的《道德經》組成，文字下方還微刻了87個神仙。譬如，在長0.25厘米，高0.5厘米的象牙上刻的彩色畫《泉》，用放大鏡看，帶給人惟妙惟肖的驚喜，該作品也榮獲第六屆中國民族民間工藝美術博覽會金獎。

王香君 用琴鍵「追光」的女孩

王香君在家中學習鋼琴琴譜。

她的世界從一出生就是一片黑暗，而黑白相間的琴鍵為她的生活帶去了一束光芒。如今，盲人姑娘王香君回到自己的母校——合肥特殊教育中心，成為一名老師，用音樂給更多盲童點亮生命之光。

王香君1996年出生於安徽省淮南市的一個普通家庭，出生不久就被診斷為先天性視神經萎縮，雙目失明，沒有一點光感，父母帶着她四處求醫無果。王香君的奶奶曾在小學裏教音樂，是她音樂上的啟蒙老師。而現在，王香君也成了很多孩子的啟蒙老師，她熱愛音樂和鋼琴，更熱愛這份工作。

從學生到老師傳遞愛

2004年，8歲的王香君進入合肥特殊教育中心讀書，在這裏她第一次接觸鋼琴，就被琴聲所觸動，下定決心開始了學琴之路。鋼琴成了王香君最親密的夥伴，音樂是她在黑暗中觀察世界的「眼睛」。「盲人學鋼琴很難，首先就是琴鍵找不準。」王香君說，那段時間除了文化課，她幾乎把所有課餘時間都用在練琴上，「練了

3個月，最基本的指法手型才糾正過來。」

音樂為王香君的生活帶來了一束光，讓她變得堅強和勇敢。練習鋼琴，舉辦個人音樂會，參加高考……一路走來，王香君得到了眾多愛心人士的幫助：琴行免費為她提供鋼琴，大學生免費給她輔導功課……點點滴滴的愛心匯聚成一股巨大的暖流，讓王香君的世界充滿了溫暖。她先後通過了鋼琴十級、聲樂八級考試。2015年，她成為安徽省第一位參加普通高考的盲人考生，以優異的成績被天津音樂學院錄取。

異地求學，艱辛可想而知。在媽媽的陪伴下，2019年，王香君順利完成了大學學業，在學期間，她多次在鋼琴大賽中獲獎。為了回饋社會，她曾舉辦兩場助學音樂會，籌集到10多萬元愛心款，全部捐給了貧困山區的孩子們，「愛之花傳遞到我這裏，希望能通過我的努力將它傳遞下去。」

2019年，23歲的王香君回到母校合肥特殊教育中心，成為一名鋼琴教師，給20

王香君(左)在合肥特殊教育中心教視障兒童練習鋼琴。

多名盲童上課，「我的學生們都很可愛，從他們身上彷彿感覺到了小時候的我。這麼多年，許多爱心人士都在幫助我、鼓勵我，讓我一直有信心在音樂這條路上走下去。」她表示，選擇當老師，就是希望把這份愛和鼓勵傳遞給更多的盲童。

在合肥特殊教育中心，王香君的辦公室宛如一個小小「植物園」，綠蘿、虎尾蘭、多肉植物盆栽……陽光透過玻璃窗，生機盎然。梳着利落的馬尾辮，王香君正在用盲人專用電腦備課，她現時負責鋼琴

社團的教學工作，20多個學生，從一年級到九年級都有。「我知道他們學習中的困難，看不見譜，找不到鍵，當年自己摸索過的解決方法，現在毫無保留地告訴他們，就像當年老師教我時一樣。」王香君說，她會努力了解每一個學生，耐心指導，「音樂會像幫助我一樣，幫助這些視障學生，給他們更多的力量，更多的人生選擇。希望通過我的經歷告訴孩子們，盲人也可以去追求自己喜歡的事情。」

文、圖：新華社