

赵启明是在世界货币会议上被评为“国际上最精美的钞票”——第五套人民币10元背面长江三峡的操刀者。他为许多伟人和文化名人刻画过素描和邮品,他还设计雕刻过国库券、各类证券和澳门钞等——

钢刀铁笔,传神刻画壮丽三峡

»

世纪风云中的南通人

赵启明
顾欣摄

□口述人:著名钢版雕刻家赵启明 □记者:本报记者宋捷 沈樑 金帅 本报通讯员邢海琳

3

“画了《张謇的朋友圈》,又为海门琵琶大师沈肇州塑了雕像,我还想为家乡创作更多更好的作品。”

»

1

“我将对祖国大好河山的挚爱倾注在人民币10元的创作中,用钢刀铁笔,在线里行间雕绘出壮丽的三峡风光。”

【口述实录】

1999年,距离退休还有3年多时间,我接到一个期待已久的任务——雕刻第五套人民币10元纸币背面的“长江三峡”风景图。

那时我在印钞厂已经工作了30多年。获得这个机会,自然格外珍惜。用什么风格来表现雄伟的长江三峡呢?我翻阅了很多资料,郦道元《水经注》中的名篇《三峡》读了好多遍,特别惊叹作者用200字写活了三峡雄伟壮丽的景色。

我从小喜欢音乐,潜意识中一直觉得人民币的线条也可以做出音乐的律动,在柔软中散发出刚劲的力量感。经过反复琢磨,我决定将音乐的理念融入这张人民币的雕刻。

不知您是否留意,第五套人民币中的10元币背面,是一幅壮阔的山水画。赵启明以点线为音符,以交织的线条体现优美的旋律,为我们徐徐展开一幅壮美的画卷:放舟白帝城下,夔门浪急风高。一排排粗线条攀登悬崖绝壁,似大提琴浑厚而深沉的弦声;而小提琴奏起宛若美丽的朝霞,化作点线挥洒在仙桃岭上下,与大提琴此唱彼和。悠扬的声线飞越神女峰,接应的钢琴点奏轻盈,似玉珠落盘渐行渐远。远处云蒸霞蔚,万众伴唱似的千山万壑托起大江,化作洁白飘逸的哈达渐融碧空……

从1999年第五套人民币面世,赵启明雕刻的10元人民币已在市面上流行了21年。21年来,随着微信和支付宝的流行,货币支付方式发生深刻的变化,但是这套人民币至今还在流行,赵启明的名字仍不

【采访手记】

【口述实录】

【采访手记】

2

“为了刻好钞票,我练兵练了30多年。我雕刻过许多有影响的邮品,其中包括许多伟人和一代大师的纪念封,还有国库券、各类证券和邮票等。”

我第一次接触人民币是1950年。那年秋天,为了捐款支援抗美援朝,祖母郑重交给我一张面值1000元的人民币带到学校。那是新中国第一套人民币中的一张。我没有想到,主创之一的著名雕刻家瞿英后来成了我的师傅。

战火连天的1947年深秋,中国人民银行筹备处为发行人民币,在绝对保密的情形下,指定青年设计雕刻师瞿英和杨琦分别扮作农民和工人画成素描,然后让他们以自己形象为主图雕刻进10元钞票。这张人民币正面画像中,头戴斗笠、肩扛锄头的农民就是瞿英。后来,瞿英随军南下接管印钞厂,并担任国营542厂设计雕刻组组长。1962年,我从上海美术专科学校毕业后分配到这个组,师从瞿英学习雕刻技艺,开启了我人生半个多世纪的钢版雕刻之旅。

从1962年入行,到1999年雕刻的第五套人民币10元面世,赵启明在“冷板凳”上一坐就是37年,但是他几乎一刻也没有闲过。即使接近退休之年,他还在苦练钢版雕刻技术,沿着一条“羊肠小道”,向钢版雕刻的“悬崖峭壁”攀登。

今年春节,赵启明回老家海门包场省亲,我们约好见面,却因一场突如其来疫情而泡汤。上个月他回海门参加旅游节接受我们采访时,拎了一个大箱子,里面装满了他的素描作品和雕刻作品。

在赵启明的收藏夹里,我们见到一张他1972年6月为“上海市布票”画的素描稿。那个年代,不仅是买布,购买粮油肉蛋糖豆制品等,都是要凭票的。这张素描生动反映出上海纺织工业战线技术革新的最新成果——无梭织布。

因为有深厚的绘画功底,赵启明不仅是一位出色的人民币钢版雕刻家,还在邮品设计上收获颇丰。1994年,上海首届国际茶文化节开幕前夕,赵

针对瞿塘峡线条俊朗多变的特点,我采用格律化的手法编排每一条线每一个点,借助放大镜,用火柴棍粗细的刻刀,将对祖国大好河山的挚爱倾注在线里行间,雕刻壮丽的三峡风光。雕刻时,我布局虚实结合、动静相宜,用线刚柔兼济、枯润互补,让线条贴着山峦爬坡、随着草木波动,让流水倒影更加逼真,将我“演奏”的“三峡交响曲”通过画面传播至千家万户。

整整3个月,我沉浸在美妙的音乐世界里,每天雕刻10多个小时,最密处1毫米排6根线,虽苦犹甜。不久,竞标录取的这张10元人民币,在2002年夏威夷世界货币会议上得到了与会各国代表的赞誉,被评为“国际上最精美的钞票”。

断被人们提起。

在人民币发行史上,先后发行过五套人民币,第五套人民币的全套纸币有6种,正面均采用毛泽东同志建国初期的头像,背面的图案各不相同,但主题都是中国的壮美山河:1元是三潭印月,5元是泰山,10元是长江三峡,20元是桂林山水,50元是布达拉宫,而100元的背面图案是人民大会堂。这些纸币的防伪标识各不相同,唯一带有个人色彩的便是赵启明雕刻创作的10元人民币。

用放大镜仔细观察,在10元券背面瞿塘峡的右侧山崖瀑布左下部,隐藏着“ZQM”三个英文字母暗记,它是赵启明拼音字母的缩写。他告诉我,当年在设计暗记时想过几套方案,最后,用雕刻师的姓名拼音缩写作为暗记防伪的方案获得通过。

瞿老师对我们要求极严,经常告诫我们要耐得住寂寞,守得住本心,甘愿坐若干年的冷板凳,把雕刻的基本功练扎实。众所周知,每套钞票都有较长的流动周期,不少雕刻师一直等到退休也没有一试身手的机会。

练为战,不松懈,这是师傅瞿英留给我的教训。在无钞可刻的岁月里,我一直在主动寻找感兴趣而有意义的题材来雕刻。雕刻最怕沦为匠气,不能只按素描稿的浓淡来表现。多年来,我一直尝试“点线化素描的旋律美感”,探索这个“化”字的真谛,真正做到点线艺术化。我先后为邮电部门雕刻过毛泽东、孙中山、宋庆龄等许多伟人和冰心、曹禺等一代文学大师的系列纪念封。

似这般“养兵千日”,终盼来“用兵一时”。在雕刻了许多重要邮品和国库券、各类证券后,我的钢雕作品终于登上了人民币。

启明为上海市邮票公司设计绘制的纪念封《宋园》以及纪念张《唐仕女茶道图》问世。当年,他还受中国邮票博物馆的邀请,雕刻了梅兰芳100周年诞辰纪念张。此后,他又投入1996-26T《上海浦东》邮票中的60分票《上海浦东外高桥保税区》的钢版雕刻工作。

20世纪90年代初,赵启明应邀为许多年迈的文化名人设计雕刻了纪念封,并和他们结下了友谊。他为冰心老人画像时,画了一张星光闪烁的素描稿,选择蔚蓝的色调,体现冰心名篇《繁星》中的意境。冰心老人非常高兴,书赠“知足知不足,有为有弗为”的条幅送给他。为曹禺先生造像时,他以点线化素描塑造曹老的儒雅气质,注重质感和细节刻画,以细点虚写镜片后炯炯有神目光,曹禺李玉茹夫妇都非常满意,给他书写了王冕的诗《墨梅》。

无论是澳门币10元主景东望洋灯塔,还是阿尔巴尼亚钞200列克的主图伊斯梅尔·切马利国父肖像的雕刻,赵启明进行钢版雕刻越来越得心应手,受到海内外各界人士的好评。

【口述实录】

1943年,我生于海门包场的河塘乡。7岁起在新余镇小学读书,我的名字是校长张翰林先生给起的。小学二年级,家乡发水灾,田禾被淹闹起春荒,我只好惜别故土,坐着外公的独轮车赶到青龙港,辗转转到上海。

儿时的我,几乎天天能隐约听到类似鸣笛的声音传来。大人告诉我,这是张状元办的大生纱厂上下班发出的信号。在我们岸南村的北边,从西到东横亘着高高的海堤,有范公堤,也有当年张謇主持修筑的张公堤。尽管离开家乡已经60多年,家乡的一草一木时常出现在我的脑海中。乡贤张謇更一直是我心目中永远不老的偶像。

大约10年前,在阅读了《张謇画传》等一系列关于他的资料后,我萌发了一个念想:把张謇和他的事业友人以素描的形式画出来,把作品捐献给常乐镇的张謇纪念馆。

然而,要启动这项工程并非易事。100年前,张謇以强大的资源整合能力,几乎把各界精英都请到南通,建立了庞大的朋友圈,开创他的各项事业。政界的孙中山、李鸿章、袁世凯和张之洞,学界的蔡元培、章太炎、梁启超和黄炎培,戏曲界的梅兰芳和欧阳予倩,还有荷兰水利专家特莱克、美国教育家杜威和英国哲学家罗素等等,在那个时代,他广交各界精英,皆为一圆“建设新世界的雏形”之梦。

10年前我启动这个工程的时候,张謇离开这个世界已经84年,他朋友圈里的人,也都离世大半个世纪了。虽然多数人的照片或画像还能找到,但不是照片太小,就是像素太低,画面不清晰。我无法和他们的后人取得联系,不能像当年画冰心、曹禺那样,通过互动捕捉到他们的最佳神韵。但是我没有懈怠,殚精竭虑寻觅能找到的资料,抓住每个人的个性特征,用一年的时间,创作了37位人物画像。

【采访手记】

结识赵启明,是从他的《张謇事业友人画像》展览开始的。去年秋天,在参加海门首届江海旅游节活动时,看到常乐镇系列活动中有这么一个展览,眼前一亮,便布置记者采访。赵老去年没到现场,记者辗转找到他儿子、著名钱币设计师赵樵的手机号码,当晚进行了电话连线。因为要做一张封面图,记者请赵樵连夜为他父亲拍照,父子俩很配合,很快传来了照片。

和父亲一样,赵樵也有浓浓的海门情结。他的代表作是北京申奥成功纪念银币、北京奥运会金币、上海世博会金银币,还有广受追捧的熊猫币。近几年来,赵氏父子将艺术的触角延伸到雕塑等领域,联手创意的铸铜雕塑《风雨同舟》,艺术地再现了二战期间上海人民和犹太难民之间的一段患难真情,在上海犹太难民纪念馆落成后引起社会反响。他们一直期待能为海门做点事情。当接到家乡让他们为琵琶大师沈肇州艺术馆雕塑的邀请后,父子俩二话没说,欣然答应。他们精心投入艺术创作,查阅了大量的资料,圆满完成了雕塑任务,精准再现了国乐大师沈肇州的神韵。

2019年9月,赵启明向海门江海博物馆捐赠了纪念刘伯承100周年诞辰明信片的钢版等一批藏品。2020年11月,在海门第二届江海旅游节上,他又捐赠了一批钢版雕刻作品。眼下,父子俩正在筹划为家乡创作《张謇的四季人生》等文创品,努力在更大的范围传播张謇思想,做足张謇文章。