

心怀天下 意寄一核

艺术家简介

陆小琴

生于1976年，苏州市吴中区光福镇人，中国民进会员，政协委员。1995年高中毕业后从事了11年的红木、紫檀雕刻，也为从事核雕艺术奠定了基础。从2007年开始从事核雕艺术工作，2008年创办琴韵核雕工作室，现为江苏省工艺美术大师，苏州市工艺美术大师，国家级非物质文化遗产(光福核雕)代表性传承人，苏州市民间工艺家，苏州市吴中区文艺界十佳女性，苏州市妇代会代表，姑苏高科技技能人才，吴中文艺名家，吴中区文化重点人才，荣获“吴中工匠”荣誉称号。中国文联文艺家协会会员，中国核雕专业委员会副主任，苏州市吴中区民协协会副主席，苏州市吴中区核雕专业委员会主任，苏州市工艺美术行业协会理事，光福镇工艺美术行业协会副理事长，苏州核雕协会副会长，高级工艺美术师。

《德智双运》2010年获中国工艺美术“百花奖”中获得银奖、中国工艺美术“百花奖”(莆田)优秀作品评选中获银奖，《玉龙观音》获2010中国(天津)工艺美术精品博览会优秀作品银奖，《千手观音》在2010年第十二届中国(国家级)工艺美术大师精品博览会中获中国工艺美术金奖，《金陵十二钗》在2010年第十二届中国(国家级)工艺美术大师精品博览会中获中国工艺美术银奖，《梁祝》获2011江苏省工艺美术精品博览会金奖，《西方三圣》获2011年中国工艺美术“百花奖”金奖，《四大美女》在2011第六届中国(北京)国际文化创意博览会获工艺美术金奖，《八宝观音》获2011首届中国(无锡)国际文化艺术博览会“艺博杯”精品奖银奖，《孔丘之学——三人行》获2012江苏工艺美术精品博览会金奖，《梁祝》获2013中国(开封)首届民间工艺美术展暨第十一届中国民间文艺山花奖·民间工艺美术作品金奖，《二十四孝》获第八届中国长春民间艺术博览会民间艺术品金奖、中国民间文艺“山花奖”，《守望》获2013江苏工艺美术精品博览会金奖，《童年》获2013年江苏省“迎春花”奖，《高风亮节》获2015年江苏省“艺博杯”金奖。

高风亮节

二十四孝

“明有奇巧人曰王叔远，能以径寸之木，为宫室、器皿、人物，以至鸟兽、木石，罔不因势象形，各具情态。”

这段文字想必大家不曾忘记。我还清楚地记得少年时初看此文时的急切，不明白那方寸之间的小桃核，怎么能放得下如此丰富的世态。当初只能想象，不能亲眼，煞是令人。孰料今年8月，我竟亲眼目睹了想象中的丰盛世界，看到了当代雕刻艺术家创作的《核舟记》。非栩栩如生不可道也。嘻，技艺确实灵怪哉！

此当代奇巧人，何许人也？她，生于上世纪70年代末，中国民间文艺最高奖“山花奖”获得者，江苏省工艺美术大师，苏州市工艺美术大师，苏州市民间工艺家，吴中区非物质文化遗产传承人，中国文联文艺家协会会员。她，就是当代“奇巧人”、核雕名家——陆小琴女士。得见其本人及作品就在新落成的“陆小琴核雕艺术馆”，一见如故，相见恨晚！

寻寻觅觅 终与核雕心相契

1976年，陆小琴出生于苏州光福镇一个普通的农民家庭。父亲通情达理，母亲勤劳善良，小琴懂事灵巧，心怀梦想。光福也是的确块滋养梦想的宝地。光福位于太湖边，这里不仅山光旖旎，而且自古就文化昌盛。其工艺更是灿若星河，刺绣、雕刻等尤其光彩熠熠，真可谓物华天宝、地灵人杰。濡染在这种环境中，陆小琴从小就对艺术有一种天然的亲切。她天性安静，内心丰盈；幼好美术，没事就涂鸭几笔，画己所好；少好刺绣，在绵薄的丝绸上绣草木花鸟，绣内心天地。青春作伴艺海梦，少女初显凌云心。

当然，平淡的现实生活很容易消磨美好的梦想，现实生活也总有诸多的不如意。这正考验人的视野、韧性和决断力。人的一生，有无数个抉择，不过最要紧的，也就那么几次。1995年，高考落榜在家的小琴迎来了人生中的第一个抉择。是像农村里大部分普通的女孩子一样，平平常常地过日子，还是忠实内心、听从艺术的召唤？在90年代的江南农村，亲朋都劝小琴赶紧找个好人家嫁了。一方面，女孩子找个好女婿是顶要紧的，何况也可以减轻家中负担——小琴还有一个弟弟。另一方面，光福的能人巧匠那么多，一个女孩子家，能学出多大出息？

“当时的我，因为内心喜欢，于是和家里商量，想要去系统学习木雕。想不到的是，父亲并没有反对。通情达理的父亲认为，即使是女孩子，也需要会一门手艺，这样以后不管遇到什么事，都能独立。”家庭的支持成为了陆小琴之后10年雕刻生涯的起点。陆小琴开始跟着师傅学习雕刻。“那个时候，其实还没有像核雕这种微型雕刻。我们当时做的都是大件，像什么红木、紫檀木一类的。所以，其实刚开始亲戚反对也是有一定道理的，因为当时干这一行的，都是男生，只有我一个女生在里面，确实有点儿不应景。”

然而不管怎么样，陆小琴作为“独一份”，在家庭的支持下，开启了她的雕刻生涯。

十年树木，十年雕琢。细腻敏感的陆小琴在日复一日的雕琢中渐渐成长。或许是命中注定的缘，陆小琴不曾想到，核雕会以这样一种方式走进她的人生。

2005年的某天，在某手工艺品展览上，一枚名叫《核舟记》的核雕作品进入了陆小琴的视野。至此，一扇缘分之门便悄然打开了。

红木雕刻是大件，集体共同完成；核雕小巧玲珑，一人即可。自小天马行空的陆小琴，终于找到了自己的知音，她要静下心来，把自己的所思所想尽情地展示出来、表达出来，“核雕就是我今后的事业。我要把自己的想法完整地呈现出来。”

“五岳寻仙不辞远”，此生愿与核雕缘。2006年，这名已然30岁的女子，无畏无悔、义无反顾地选择从零开始，她拜许忠英为师，

开始了核雕艺术的旅程。

核雕不器 一核一世界

有方向才更有力量。悟性好，能吃苦，肯钻研，再加上十余年的红木雕刻功底，陆小琴很快就在核雕艺术里游刃有余。

核雕业内有个约定俗成的说法，就是核雕人都必须过一道“坎”。这道“坎”，就是成功复制出明代常熟人王叔远的“核舟”。从某种程度上来说，王叔远的“核舟”是核雕发展史上的一座艺术高峰，拿这个“坎”作为核雕艺人的试金石，确实太高格。

这座高峰，陆小琴自然也必须跨越。凭着勤奋刻苦、独特天赋和十年如一日的艺术积淀，花了整整一个多月的时间，陆小琴终于成功复制出了明代王叔远的那个“核舟”。这件作品很快就被北京的一位知名藏家买去收藏。很快，陆小琴在京城也就声名鹊起了。2013年，央视四套《走遍中国》栏目要做《核舟记》复原全过程的纪录拍摄，栏目组就指名要陆小琴担纲此一光荣而又艰巨的任务。而陆小琴凭着过硬的技艺和对核雕的独特诠释，出色地完成了这一任务。

毋庸讳言，核雕向来被视为工艺品，而不是艺术品。从事核雕的人，也被默认为匠人，而很少被称为艺术家。匠人的特征是重复，艺术家呢，则是创造。

传统的核雕，题材主要是人物头像，如十八罗汉、财神、弥勒、童子等，因“千人一面”而引起人们的审美疲劳。

随着对核雕艺术的不断深入，陆小琴越来越明白，想要从匠人转变为艺术家，把核雕艺术发扬光大，核雕艺术家自身必须要具有更深厚的文化底蕴。固守传统的核雕艺术，自己是走不远的；重复十八罗汉等老题材，核雕艺术是走不远的！必须要让文化介入核雕艺术，尤其是古典文学等，这样才能丰富核雕艺术的文化底蕴和内涵，才会有更多的人欣赏核雕艺术，让核雕从工艺品提升为一件艺术品！

于是，陆小琴相继到中国艺术研究院、清华大学等地学习，与更高层次的专家学者加强交流，陆小琴的世界被打开了。

陆小琴首先将眼光锁定在中国传统文化的沃土。

她潜心研究，由《红楼梦》激发灵感创作了《金陵十二钗》。作品选用上等的乌榄，以浮雕的手法生动地刻画出了十二位女子的不同命运，也反映了当时的服饰穿戴、建筑亭阁及社会生活等层面的内容，是一件难得的创新佳作。

接着，她据梁山伯与祝英台的经典爱情故事创作了《梁祝》。作品设计出6个代表性场景，再现经典，表达真情。作品既形象生动，又清新雅致，充满浓郁的人文气息。

还有《凿壁借光》《羲之爱鹅》《三人行》等作品不断涌现。

陆小琴这一批极具文化底蕴的新作刚一亮相，就引来阵阵惊呼：“天呐，核雕也可以这么做！”

2012年，陆小琴花了一年多时间精心创作了《二十四孝》核雕作品。作品构思精巧，设计独特，以浮雕满工的手法，在24颗橄榄核上，生动地刻画出了24位大孝子们的感人故事，用方寸之核诠释孝与爱，用传统经典弘扬美与善。这是传统雕刻工艺与传统中华美德的完美结合。2013年，陆小琴携《二十四孝》在全国民建文艺山花奖评展会上脱颖而出，一举摘得“山花奖”桂冠。

“君子不器”，君子心怀天下，不拘于一物；核雕不器，小琴于方寸之间，贯通古今，包容万物！

心怀逸兴 愿有一“核”在人间

小河若不干涸，必将要流入大江大河；核雕要提升发展，必须要走进大文化空间；而文化的终极目的还是要复归于社会人生。陆小琴令人惊叹的创新之源喷薄奔腾。

中国美院的深造给了陆小琴更大的启发，

于是她开始了更高的创新探索——从身边事、从现实生活中去汲取创新元素，来创作出极具“思想性、时代性和观赏性”的原创新核雕作品。

那年深秋，从中国美院毕业归来，薄暮时分，陆小琴来到太湖边。水天之际，氤氲缭绕；近前，却是一池残荷。萧瑟的秋景令她莫名伤感，正此时，突然飞来两只小鸟，停在残荷上，叽叽喳喳叫个不停。这“一静一动，一衰败一生机”的强烈反差，激发了陆小琴的创作灵感。她充分利用一颗异形核，创作出了《荷塘私语》这一核雕作品，诗情诗意浮于核面，引人无限遐想，赢得一片赞誉。

创作之泉一旦被打开，就一发不可收拾。陆小琴跨越前人，走进了核雕新天地。她在女儿和母亲身上获得灵感，创作出了《童年》和《守望》这样的现实意义极强的原创作品。

看《童年》：孩子背着沉重的书包，书包沉重得像山，把幼小的身体压得矮矮的，小小的，半蹲着的孩子一脸的无奈。再如《守望》，外出打工的儿子把老人留在家中，老人只有与狗陪伴，甚是孤单。“我既是一位母亲，也是儿女，长期以来一直忙于自己的事业，可能没时间关心、看望、照顾父母，但父母其实不求子女回报，只希望子女一个电话。”陆小琴希望以这些作品唤醒大家关注留守老人，关注正在成长中的孩子。希望生活中少一些“子欲养而亲不在”的遗憾，少一些过于“望子成龙”“望女成凤”而扼杀幼长的功利浮躁！小小核雕大世界，拳拳内心大情怀！

“虽然人的生命是有限的，但是我希望我的作品可以百年流芳。我希望后人看到我作品的时候，会想到当时它处于什么样的年代，反映的是什么样的状况，就像我们现在看《清明上河图》一样，方寸之间的核雕，也要能够反映时代风貌。虽然人的生命是有限的，但是我希望我的作品能够代代流传，让后人看到我们这个时代的烙印。就像我们看古董，不仅仅看物品，而是能从中看出作品所反映的时代情况。这是我努力的方向。”

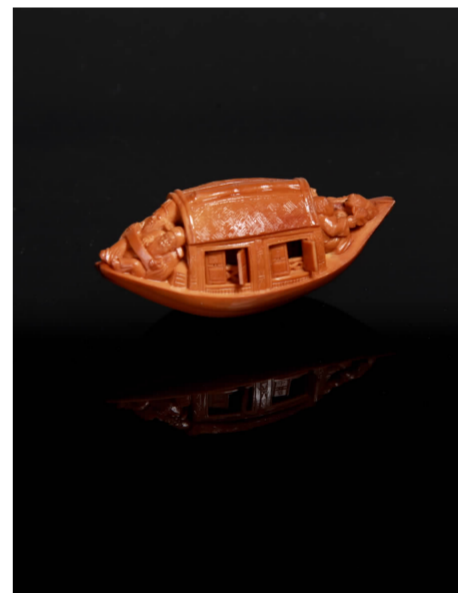
小小的核桃两头尖，方寸之间，深博无涯。“自信人生二百年，会当水击三千里。”希望陆小琴的核雕艺术更加精彩，创作出属于我们这个时代的“清明上河图”！（文心）

童年

母亲

核舟记

梁祝

共同奋进

荷塘私语