

青年人物

髹漆、古法雕刻……在视频里,从再造春秋末年的越王勾践剑,到明朝的鬼工球,再到还原二次元游戏的种种道具,B站90后UP主张楚阳(猫木匠)像一个“木系魔法师”,一根根木头在他手下变化形态,变成令人击节叹赏的精巧工艺品。浓缩几十分钟的视频背后,是对手工的执着,是工房里的一个个日夜,是“让好东西不断、不丢”的坚守。

“木系魔法师”巧手雕春秋 千年越王勾践剑重现人间

90后跨界匠人守正创新 二十道髹漆续写华夏匠心

【文/见习记者 林千惠 图/受访者提供】

乎于恋物癖瞧见了完美东西”的快乐感。美中不足的是这盏木质台灯的开关却是用塑料粗制滥造的,让他望着很难受。“要是我是木匠该多好啊,就能改掉了。”这个想法在他脑海里生了根,逐渐演化成心愿。等到脱口而出的那一刻,他发现,自己决心已定。

老板给他放了带薪假,叫他休息几个月再回来。然而,这趟外人以为是放松的短暂旅途,却成了张楚阳木匠生涯的开始。“我真的收拾好了行李,准备走遍大江南北,去拜访那些木匠师傅,拜师学艺了。”他笑说。

走南闯北去拜师,磨千刃而后辨音

“在找到师傅前,我心中就有一幅工匠工作的图景,用锯子去锯,用刨子去刨,用凿子去凿。总之,一切都是手工的。”张楚阳说。那几个月,他背包坐火车,搭公交,靠网上查来的和木匠相关的零星资料,独自从沈阳走到河北,从河南走到甘肃。他是个相当挑剔的弟子,不合胃口的手艺风格,他不要,用机器操作的师傅,他也不要。

在福建安溪县城,他终于找到了一位称心如意的木雕师傅,手艺好,风格也对。但对方不愿意见他,更别说收他为徒。张楚阳很执着,他在当地一家小酒店等了七天。大概是从没见过这么不撞南墙不回头的人,师傅答应和他相见,这一见,两人相谈甚欢,拜师也就成了。

在此之前,张楚阳的师傅已经很久没收徒弟了。“做这行在古代很累,现在也一样,不是靠热爱,大多数都坚持不下来。因为木匠入门,光说磨刀这件事就能拦住很多人:磨刀是有讲究的,要磨到一定程度才拿去敲木头。下刀的角度、用力的大小都要掌握分寸,一旦不对,一敲可能就崩齿或者断掉,就要从头再来。一个小板凳,几块磨刀石,一盆水,在工厂里一待就是一天。

到了深夜,沾水一天的手像泡了几小时的澡堂,变得很皱,磨刀石上铁屑乱飞,手指跟着脱了一层皮,与坐办公室的环境不可相比。

可张楚阳是个异类。辛苦的环境并未让他打退堂鼓,反而使他对对自己生气,产生了一种执念。怎么这都磨不好?那就反复磨,直到磨出为止。“师父送了我一套刀,共一百多把,最开始我开刃,做比如六百目、一千目抛光。每把刀都要磨个一两分钟。开工前把刀磨好,十分钟可能就过去了。一共有一百多把刀,那么磨一遍可能就要花一天。”他回想道。

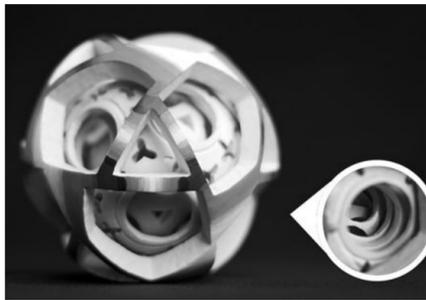
操千曲而后晓声,观千剑而后识器,现在他听声音就能知道一把刀有没有磨对。他说:“那是一种悦耳的声音。”而一旦磨刀这一课过了,其他的也就轻松了,锯子、刀刃、凿子,原理都与磨刀相似。再做其他的,都靠“熟能生巧”四个字。就拿刨子来说,他表示:“我做的刨花又长又直,薄如蝉翼,能透过去看报纸。”

再造千年越王勾践剑,一年苦攻克难关

“最开始视频就是随便做着玩的。想给我家猫做点玩具,后来赶上北京冬奥会,全民做冰墩墩,朋友叫我也试一试,做完上传网络,结果大家都很喜欢。”传视频到B站,张楚阳最初只是为了好玩。此后,他又试着做了不少,都获得不错的反响。逐渐,做真家伙的念头上了心。

一次,他看央视的《国家宝藏》讲解越王勾践剑,这把家喻户晓的名剑,至今仍有许多未解之谜,它的千年不朽、11个同心圆、菱形暗格等特点,无不引人注目。而这也引起了张楚阳的兴趣:“在当学徒时,许多技艺我只听师傅讲过,却早已失传。我作为一名木匠,很想用古代技巧,将这些老祖宗的好东西流传下去。”

造一把千年的剑,听上去像异想天开。“越王勾践剑有什么难点?它全身都是难点。”张楚阳笑说。光是

筹备,他就花了一年的工夫。而筹备,主要是通过造其他制品,为技术做铺垫。张楚阳还原过明朝流行的“鬼工球”,做了个手工车床,通过这次试验,他发现做越王勾践剑是可行的;又做蝴蝶发钗,专门镶嵌越王勾践剑需要镶嵌的绿松石。一个一个攻克难点,有把握以后,他才开始了正式制作。

“剑鞘我用了非常传统的古法髹漆工艺,这种工艺十分耗时,因为要做二十层,打底半年起。”张楚阳以木剑还原越王勾践剑,而花的最多的心思,是在剑鞘上。他希望剑鞘能达到“如镜面似玉”的那般惊人质感,要如古人所说的“漆黑”般震撼。为此,他特意选用大漆这种“娇贵”的材料,它要求温度和湿度都要在一定的范围内。为了满足要求,张楚阳专门替其打造了桐木箱用来储存剑鞘:“因为有些环节没法返工,哪怕有一个褶皱,或者说是湿度、温度不对,剑鞘就会报废。”

这一年里,他一面做剑鞘,一面剪辑视频。一旦进入工房,戴上围裙,就会流连忘返,忘了吃饭喝水。最长的一次,他在工房待了四十多个小时。“有时是某个环节特别难,怎么都做不到;有时是成功了非常兴奋,觉得其他事根本不重要了。”他说。在这种痴迷程度

下,他以“木匠的语言”“木匠的技巧”,成功地呈现出了本是青铜器工艺的越王勾践剑。

今人传承照古人,匠艺匠心记传统

2024年下半年,张楚阳在B站放出了长达40分钟的制作越王勾践剑的视频,获得了300多万的播放量,评论区一片惊叹之声。而在此之前,他已在B站发布了20支视频,都颇有关注度。他的这些视频,既有围绕传统文化的作品,也有不少和游戏或二次元相关的作品,如大热国产游戏《原神》《王者荣耀》等。

“传承最重要的是年轻人能喜欢,不然的话就会面临青黄不接。所以我想尽可能做一些符合年轻人口味的东西。”他直言。

做这些相对轻快、轻松的活儿时,面对复原作品的谨慎不同,张楚阳会适当运用一些现代技术和材料:“做《原神》里角色纳西妲的神灯,我用了磁悬浮,并进行了电路焊接。”他充分发挥自己的理工科知识,给作品增加了一番特色。而在材料上,他也不止步于传统的髹漆工艺,还会尝试合成树脂或工业的喷涂材料,进行一些现代化的处理。“比如说能亮闪闪的材料,或者说能变色、表面上能发出特殊的光泽的材料,我也会积极尝试。”他说。

而这些尝试也获得了观众的好评,除了高达百万的播放量,评论区里,还有不少人留言夸他厉害,还有人因他的视频激发了做木工的兴趣,自己买了木头请教他做法。甚至有人看了视频,马上拿起工具,晒自己锻刀金属切割的照片,引得评论区纷纷叫好。而这种众人对木工的喜爱,正是张楚阳做视频的期盼之一。

“等我五六十岁,变成了一个老木匠,我想在我粉丝或者喜欢我手艺的人里挑一些好苗子,教两个好徒弟,这样才是完整的传承。”虽然张楚阳才三十而立不久,却语气颇为伤感地展望好几十年后的事。这种展望,是源于他对当下技艺传承的挂念。千年以来,有许多技艺一代代传承下来,也有许多技艺因种种原因遗失在历史长河里,每每思及此,他都十分遗憾,“比如在唐朝盛极一时的金银平脱工艺,在安史之乱后走向衰落,如今在国内失传,却在其他国家有传承。”

今人不见古时月,今月曾经照古人,“尽管相隔千年,我所在的工房,我推的每一下刨子,每一个工艺,甚至是工具,都是和古人一样的,可以说是古人直接(留)给我的。”张楚阳希望,借着自己的手,将古代匠人积累了千年的独属于中华传统文化的好传统传承下去,让好东西不断、不丢。