

曹智勇

雕塑作品集

鵝卵石雕塑

CAO ZHIYONG
DIAOSU ZUOPINJI

elutanshi diaosu

貴州大學出版社

Guizhou University Press

曹智勇

曹智勇
雕塑作品集

CAO ZHIYONG
DIAOSU ZUOPINJI
chunshi chunshi

Guizhou University Press
贵州大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

曹智勇雕塑作品集 / 曹智勇编, ——贵阳: 贵州大学出版社, 2014. 6

ISBN 978-7-81126-697-9

I. ①曹… II. ①曹… III. ①雕塑—作品集—中国—现代 IV. ①J321

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 119011 号

曹智勇雕塑作品集

编 者: 曹智勇

责任编辑: 周 清

出版发行: 贵州大学出版社

装帧设计: 贵州得一创意设计有限公司

印 刷: 贵阳精彩数字印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/12

印 张: 16

字 数: 388 千字

版 次: 2014 年 6 月 第 1 版

印 次: 2014 年 6 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 987-7-81126-697-9

定 价: 188.00 元 (全 2 册)

版权所有 违权必究

本书若出现印装质量问题, 请与出版社调换。

电话: 0851-5981027

雕塑作品集

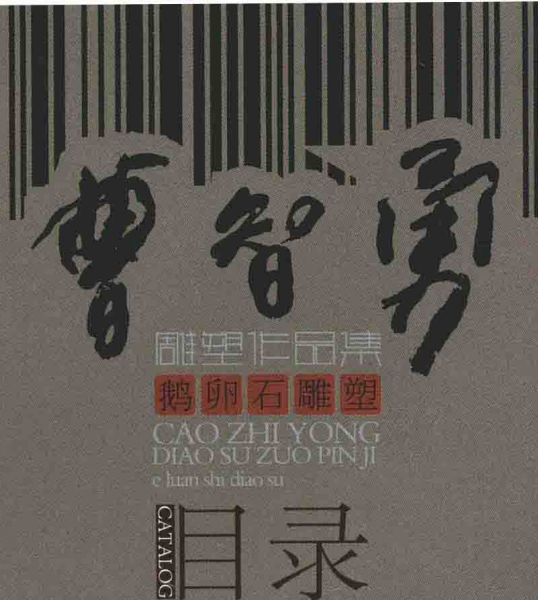
鹅卵石雕塑

CAO ZHIYONG
DIAOSU ZUOPINJI
eluanshi diaosu

CONTENTS 目录

艺术顾问：田世信
作序：熊洪斌
摄影：张 鑫
封面题字：李 刚
设计：左珍海
刘奎林

既雕既琢 复归于朴——《曹智勇鹅卵石雕专集》	01
节日	07
花姑	08
月梦清臆	09
月上树梢	11
布依女神	12
岁月	15
春愁	16
大头帕	19
远梦	21
黑妹	23
山寨红娘	25
刺梨花	26
山嫂	27
故乡的风	28
山花	29
黑妹之二	30
者楼河	31
盘发	33
秀发	34
山民	35
绿梦	36
凝想	37
回眸	38
靓丫（布依语：漂亮女人）	39
双并朗（布依语：俩姐妹）	40

相依.....	41
春曲.....	42
远山的记忆.....	45
雪花飘洒.....	46
胖姑.....	47
沐风.....	58
仕女.....	49
晨曲.....	50
雪夜.....	51
唐之韵.....	53
庄稼汉.....	55
阿花.....	56
唐风遗韵.....	57
那年那月.....	59
流云.....	60
村嫂.....	61
侗歌.....	63
初春.....	64

母子.....	65
凝视.....	66
小黑妹.....	68
静谧.....	69
习丫（布依语：女人）.....	70
布依女.....	73
花季.....	74
梳.....	74
秀.....	74
大耳环.....	74
祈.....	74
俏妹.....	75
妆.....	75
悍风.....	75
遐思.....	76
姐弟俩.....	76
丑妹.....	76
布依妇人.....	76
飘动的秀发.....	77
秋思.....	77
新头帕.....	77
风青好花红.....	77
照镜子.....	78
趣.....	78
鱼歌.....	78
秀姑.....	79
三月三.....	79
情妹.....	79
温馨.....	79
浅浮深刻随心见性：刀痕法度旨在移情	
——鹅卵石雕刻创作杂谈.....	80
未了的梦.....	84

既雕既琢 复归于朴

——《曹智勇鹅卵石雕专集》

熊洪斌

对于雕刻，我不敢妄称解人。曹君智勇，是老朋友了。他辑 30 年鹅卵石雕为专集出书，我愿掌击为之贺。但其再三重托，嘱余代为序。我是受之有愧又却之不恭，只好不揣冒昧地勉为其难而谨遵所嘱了。答应下来又迟迟开不了笔，花了些时间来学习，总觉思绪纷乱，很难提纯。余自幼喜爱美术，也曾报考艺术学校，因另有大学中文系本科录取通知书而走了另一条艺术之路。不过，念中文系之初，先购得的书籍仍是《罗丹艺术论》《人体素描》《西洋雕塑百图》及一些画册之类，于经史子集反而不尽在意。可知于美术之情结难解，也终属命中注定，总计大半生交友，还是弄艺术的朋友为多。我心目中的艺术家除了天赋与勤奋而外，大都具有倾心自然之情和纯洁善良之心。我于此二端，唯其心向往之。正所谓空怀仰止之心，徒增效顰之恨，终属愚鲁，也不怨天尤人。但能结此善缘，亦颇觉心安并欣然。更不曾料到，我竟然会在高校讲坛，授《艺术概论》，谬为高头讲章，嗟乎！然于此雕刻一途，实是门外之人，所言有悖，谅方家不怪也。

曹智勇先生，属上世纪七十年代的下乡知青。命运的乖舛和生活的艰辛，磨砺着年轻的心灵，而那布依寨的风土人情和那者楼河中的清流激湍，又滋养和荡涤着他与生俱来的美术心魂。从草根间崛起的艺术家，虽不如学院科班者流那样的风顺水，但自然的灵性与生活的底蕴，毕竟要强似那教科书的规规矩矩，最终升华为艺

术不竭的灵感，沉淀为创作的终极源泉。那枝最初被他举起来的画笔，或许是颤抖的、稚拙的，其绘画，或许没有西方古典美术所崇尚的比例与秩序，或许也没有自然之表的酷似以及人体解剖的精准，更不在乎那理性上对自然的摹仿和对人生社会的认知……然而，正是这灵光一现的最初的感触，铸成了智勇的一个梦。他以其稚拙的画笔，开始了颤动的探索，显现出绘画的禀赋，表达着酷爱美术之情。他在用这枝画笔轻轻地叩动着命运之门。一种原始的神秘的萌动，令他暗自欢欣。原生态的山水，荒凉贫瘠又山明水秀；生活其间的人们率真而古朴、坚韧又勤劳。一张张生动的脸，目光黯淡而又神色异样。这个世界在画笔下原来竟然很精彩，年轻的眼中满目神奇。曹智勇兴奋又惶惑地闯入了，从此痴心不改。这是在自然之中自发的乐趣，也是人之为人必然要超越其他动物从而体现其本质力量的灵性闪耀。

者楼河奔流不息，沿岸青山叠翠；布依寨绿树环合，蓝天里白云苍狗。自然与艺术，那是多么好的慰藉。艰辛的旅程，从此有了停靠的港湾，这是智勇的幸运。

因其擅长，1977 年，曹智勇被招至册亨县文化馆从事美术工作，领取国家的工资。一个爱好换取一只饭碗，这多少还是有点歪打正着的意思。而这碗美术饭当然理应把它吃好，这之中充满了人生与艺术的滋味。文化馆的事情琐碎又具体，好些东西其实与绘画也不

相干。有了工作，却多了烦恼与茫然。理想与现实，似乎永远有那么一道鸿沟。工作起来不是很顺手，心情就难以愉快。但智勇是聪明的，很快便摆脱了现实的尴尬。他明确了自己的定位，决心潜心苦学、虚心求教，为了心中那个辽远的梦。千里之行，始于足下，在立足于做好本职工作的同时，大步流星，踏向他独特的艺术之路，目光中充盈着坚毅与思索。

自修美术，可谓是难关重重。没有亲自经历的人，实在难以琢磨出个中之况味。比如资料画册，就是图书中最昂贵的一类，除了望洋兴叹，就只能是勒紧肚皮去满足精神。如何能满足呵？身边有经验的人都是他学习的对象，但名师在哪里？就是千百里路拜上门去，人家是否买帐还未可知。好在智勇执着、谦虚、钻头觅缝，不会放过任何请教学习的机会。有画家传经说要画速写，他就把画夹拿到街头乡场，专注的观察，认真的画。于是就免不了惹来疑惑的眼光和怪异的神色，或许他当真把山民的肖像画得传了神，人家担心被摄走了魂魄，所以还发生了要求撕画的事情。美术院校教室里那些画布颜料、石膏模具、真人模特……对他来说，是遥不可及的彼岸世界——莲花朵朵而佛光普照。学习美术需要媒介需要材料需要工具，需要很多。这是一条曲折崎岖之路，每迈动一步都是坎坷。而那远处，缪斯女神仍然在向他频频招手、浅笑盈盈，由不得他徬徨彳亍。立志，就是成功的大门。一棵如飞鹿一般的树根，一截长髯飘飘的竹根，一砣圆润坚硬的河石……这些大山深处俯拾皆是的东西，一时间，仿佛都受到了神灵的驱使，纷纷奔向智勇的眼底，诱惑着他的痴心。

奥古斯特·罗丹坦言：“总之，美是到处都有的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”^①这位横跨世纪的雕塑家还在他的《遗嘱》中对青年艺术家们诚恳地说道：“但愿‘自然’成为你们唯一的女神。对于自然，你们要绝对信仰，你们要确信，‘自然’是永远不会丑恶的；要一心一意地忠实自然。在艺术家看来，一切都是美的。因为在任何人与任何事物上，他锐利的眼光能够发现‘性格’，换句话说，能够发现外形下透露出的内在真理；虔诚地研究吧：

你们不会找不着美的，因为你们将要遇见真理。奋发地工作吧。”^②

中国的先哲老子亦云：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”

当年的曹智勇是否颂读过这样的金玉良言，我觉得并不重要，重要的是，他正干着这样的事情。不是吗？他跋山涉水四处张望，他走乡串寨八方寻觅；以他锐利的目光去发现，以他善感的心灵去契合。面对竹、木、石多种天然的材料，他的目光像刀一样地深刻进去又浅削出来，一件件艺术品的腹稿在心中孕育。若是逢到那些特别合适又非常有感觉的素材，他就将其搬运回来，反复的琢磨，终于忍不住了，他就对它们动了真刀——雕刻。这是比绘画更古老的艺术，大抵是从磨制石器时代就诞生的神秘举动，是人通过工具与造物最初的对话。踽踽独行的曹智勇，在故乡的山水之间，叮叮噹噹地激活着沉睡的生命。

1980年，他有幸到省城艺校参加绘画班进修，如饥似渴地进行了一次专业而系统的学习训练。由于备尝艰辛所以感悟良多而与人不同。学习的生活美好又短暂，归来的智勇功力大增、刀法精进。以其木雕《布依老人》《小阿香》等初试牛刀。其中前者还被中国美术馆收藏！原来，机会真是留给那些有准备的人的。1984年，曹智勇又得以进入川美雕塑系进修深造。这一年他眼界大开，选料更加的眼光独到，运刀更觉游刃有余。当年便有鹅卵石雕《布依姑娘》参加省展并在专业刊物上发表。从此，一发而不可收，其作品上国展并二度漂洋过海……专家注目了，媒体报道了，最后入典辞书，终至成名，上世纪八十年代初便传闻的“黔西南三把刀”之一的曹智勇已然年过半百，现而今可谓名至实归。

且说其鹅卵石雕。

一者，本集所选皆为鹅卵石雕系列，极富特色。二者，就笔者目光所及，似乎仅此一家别无分店。这个系列最能体现作者的风格与个性，同时在雕塑界具有原创探索性，因而也极具启发思考的价值。

黔西南的南北盘江蜿蜒向东，辟山开去。经千百年风雨侵蚀，山石坠落；又经千百年江流不断，水冲沙磨，天沟地缝之中，河滩卵石，奇形异状，五彩斑斓。如今这地方玩石成风，还落得个“中

国赏石之乡”的好名声。原来奇石不语之中自有三昧，可友可师，可玩可赏。此属另外一个话题，但与艺术家把它们看成创作素材并非完全不无关系。自然美与艺术美二者之间决非是格格不入。只是艺术家在借用这自然美来创作的时候，确有主客体之间对立与统一的两难。中西美学传统对此有分别不同的立场和观念。

雕塑问题很复杂，打一个不恰当的比方：巴黎的卢浮宫是个艺术的“彼岸”，属人文的胜地；而黔西南的南北盘江天造地设，却是个“此岸”，乃自然的胜地。对于一个长期徘徊于斯，驻足于斯，没有也无须去往那“彼岸”的世界，但何尝不可以“彼此彼此”？——这一叩问，谅非轻狂。其中实有中西艺术观念的深究。西方雕塑自古希腊始，即成就了辉煌的黄金时代，也是一个一去不复返的伟大时代。其主流的传统美学观念立足于人与自然的对立，是一种主体对客体的二元认知理性，着眼点在“真”。“古希腊的毕达哥拉斯学派便认为，‘美’就在于事物的数量比例关系，如建筑的美在于各个部分在体积方面的数量比例，音乐的美在各个乐音在音程方面的数量比例；柏拉图则强调‘美’是一种‘理式’，亦即一种客观绝对、普遍抽象的理性形式，只有灵魂中的‘理性’能力才能把握；亚里士多德甚至主张：‘美的主要形式就是秩序、对称和明确，这些在数理科学中体现得特别清晰。’（《形而上学》，P1078）这种把‘美’与‘数理科学’挂起钩来的奇怪观念，在中世纪神学家那里同样受到重视，以致托马斯·阿奎那在讨论美的三大构成因素时，依然把具有理性特征的‘完美’和‘比例’置于前列，却把炫耀着感性色彩的‘鲜明’放在了末尾。”^③于是，人体雕塑的前提必然是“理性”的解剖学。而中国古典的主流美学思想则是立足于天人合一的哲学观，强调的是自然“情性”。比如老子讲的“道法自然”，庄子讲的“既雕既琢，复归于朴”，乃至儒家孝父忠君的伦理情感、主张“尽善尽美”“中庸”“和谐”等，都是在高扬一种“情理”的精神，而非是西方人讲的“理性”精神。单就美学而言，中国先贤确乎是先验地、单刀直入地洞悉了“美”的真谛。西方艺术是到了近代以来才开始“非理性”的。经过了长达两千年

的弯弯绕之后，进入“现代”乃至“后现代”。而“后现代”解构“理性”文明，在某种意义上其实乃是向原始古朴的回归，也有中学西传的因素。

这个“此岸”为什么不能是“彼岸”呢？

读曹智勇的鹅卵石雕，竟使我有此感悟，好像意料之外又自属情理之中。这个想法很执着，始终左右着我观赏他的作品。为什么要用鹅卵石来“雕”人像？是要把鹅卵石雕得像人？还是把人雕得像鹅卵石？其实两者都不是。如果把河滩上这些实际上“不成器”的材料，根据它们奇形怪状的样子随石赋形，刻成各种各样的人脸，尤其是作者企图去赋予无生命的石头一种新的生命，以雕塑艺术的造型技法，按现实中各种不同人的长相比例去雕刻，何必非要鹅卵石呢？大理石、汉白玉、青铜、木桩、不锈钢等均无不可。这里有什么奥妙？这真是一个饶有兴味的问题。鹅卵石天然如此，并非“完美”，也无所谓比例与秩序，更无关乎数理科学。曹君的鹅卵石雕艺术中，有我们所感悟到的东方美学的意蕴。

还是从他具体的作品中去寻求些许的启迪吧。

《布依女》（73页）是一件容易讨好观众，也容易被读懂的作品。当属作者早年之作。在其系列中倾向于写实一类。作者巧妙地利用了这块胆石里外不同的石质属性（硬度、色差等）来构思完成，外层颜色较浅而石质较疏松，其沟槽纹理形状已经毕肖布依族裹结的头帕。内胆色深石质坚硬，自然利于表现少女皮肤的光洁细腻。头帕顺其自然各施人为，而脸庞却精工细刻、眉目分明。里外两相对比，相得益彰。也算是成功吧。但是，只此一件犹可，依法炮制则谬。原因是：作者对自然造化之物的发现及理解仅限于外层的“头帕”，尚未深入到就里的“内在精神”。脸部的雕刻尽属人工，刀法过于细致修饰，算不上巧夺天工。这是一块典型的鹅卵石，是独一无二的。但黔西南的南北盘江中相类者极多，何必都用来雕刻人像呢？那样会不会陷入制作工艺品的泥淖？然而，这块顺其自然、随弯即弯的“头帕”却是真正的了不得，它开启了曹智勇鹅卵石雕的艺术长廊。

其实，静卧在河滩上的卵石，未必就没有生命。诚如罗丹所谓“一

一切都是美的”，它们的“性格”和“外形下透露出的真理”，都需要艺术家去“发现”。按庄子“与天地精神合而为一”的理想，物即是我，我即是物。人有生命自不待言，那么，作为造化之物的鹅卵石呢？必然也应该是有生命的。只是这个并非完全沉睡的生命灵魂有待于识者的发现，有待于艺术家的唤醒。这个艺术家必须要懂得另外一个更伟大的“艺术家”——自然造化——是她以其时光之刀正雕刻着鹅卵石，也雕刻着我们。那么，鹅卵石或是处于半睡眠状态？就等待着像曹智勇这样的人去把它们激活？既如此，也不必仅仅限于雕刻人像了，可雕者尚多。

发现、领悟，再发现、再领悟。“观天之机，行天之妙。”有如庖丁解牛，游刃有余。“以神遇而不以目视，官知止而神欲行。依乎天理，批大郤，导大窾，因其固然……动刀甚微”。^④高妙的刀法并不在繁多与花哨，或如古龙所谓“明月刀”，似未出鞘，便已毙敌。大自然真是深奥而微妙，而人为的东西却往往幼稚可笑。深一点太过，浅一点又不及，点朱则太红，施粉则太白，增一分则太长，减一分又太短。什么火候才恰到好处？答案还是：自然而然。这是不是太“玄”了？似是又不是。因为，像魏晋玄学的巅峰人物王弼者流，其时不过才是二十来岁的青年才俊。弄艺术者，不妨高蹈而飘逸。

我以为，是在鹅卵石上雕刻，还是拿鹅卵石来雕刻，或者雕刻卵石本身，这之间，实有微妙而深奥的差别，诚望作者慎诸。

《布依少女》之后，曹智勇没有停歇他的大胆的摸索。面对各种奇形异样质地多变的鹅卵石，他深入仔细地观察、理解，研究、尝试。调动了圆雕，高浮雕、浅浮雕，刻纹刻符，甚至施彩诸种造型手段，力图表现自己心目中对自然人生的感悟与发现。好些创作开始摆脱学院式的教条，不受真人五官比例的限制，又广泛地吸取古代雕塑、非洲木雕的一些元素，在贴近自然，归真返朴的同时，冲决了“理性”的桎梏从而获得了现代性。如图30页《黑妹二》、36页《绿梦》、76页《遐思》、78页《趣》等石雕，虽然用刀不多，却可见作者的思考不少。故而以少胜多，因浅而深。而作品09页《月梦清臆》、19页《大头帕》、31页《者楼河》、37页《凝想》、76页《丑妹》、

78页《照镜子》等，既坚持了他一贯成功的经验，又能巧妙地结合素材，大胆变形夸张，刀法洗练。要说抽象，也是作者与自然石材形状质地一道，进行顺应自然的抽象。一些作品吸取了民族文化的特点，根据布依族苗族的头饰服饰、色彩花边，奇思妙想、自然得体。有些细部，作者施以精致的刀法并附以斑斓色彩，使其创作获得了鲜明的地域性民族性特色，非常的耐看。

雕塑作品占有三维空间，须观其原作实体方能心会其佳处。如今影印在册已是丢失，但也只能是聊胜于无了。我建议作者务必标明尺寸并定好题目，有些作品不妨多拍摄几个侧面，有的精彩细节应该采用特写。

万里长风，雕刻着过眼烟云；时间之刀，雕刻着我们额头的皱纹。智勇珍重。

鹅卵石实在是太过坚硬了，它们无言地倾诉着千古洪荒万代衷情，虽静卧于险滩却裸陈着大美。听惊涛拍岸，看岁月悠悠，任凭风云变幻潮起潮落，它们宁静如处子幽梦，安然任风吹雨打，处之泰然，无为而无不为。

曹君智勇，执刻刀同它们说话，用心灵去感受和交流，然后把结果同样无言而雄辩地告诉大家。识者会心，无须言谢。愿同道友人皆览之而宽心。

庚寅仲秋于唯鸟语居

注释：

①《罗丹艺术论》，人民美术出版社1978年版，第62页。

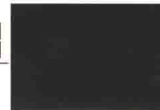
②同①第1-2页。

③刘清平著《时尚美学》，复旦大学出版社2008年版，第8页。

④《庄子·养生主》。

曹智勇 / Cao Zhiyong

鹅卵石雕

作品名称：节日

规格：48cmx55cmx36cm

作品名称：花姑

规格：28cmx12cmx15cm

作品名称：月梦清臆
规格：34cmx29cmx13cm

作品名称：月上树梢

规格：44cmx23cmx12m

作品名称：布依女神
规格：30cmx12cmx26cm