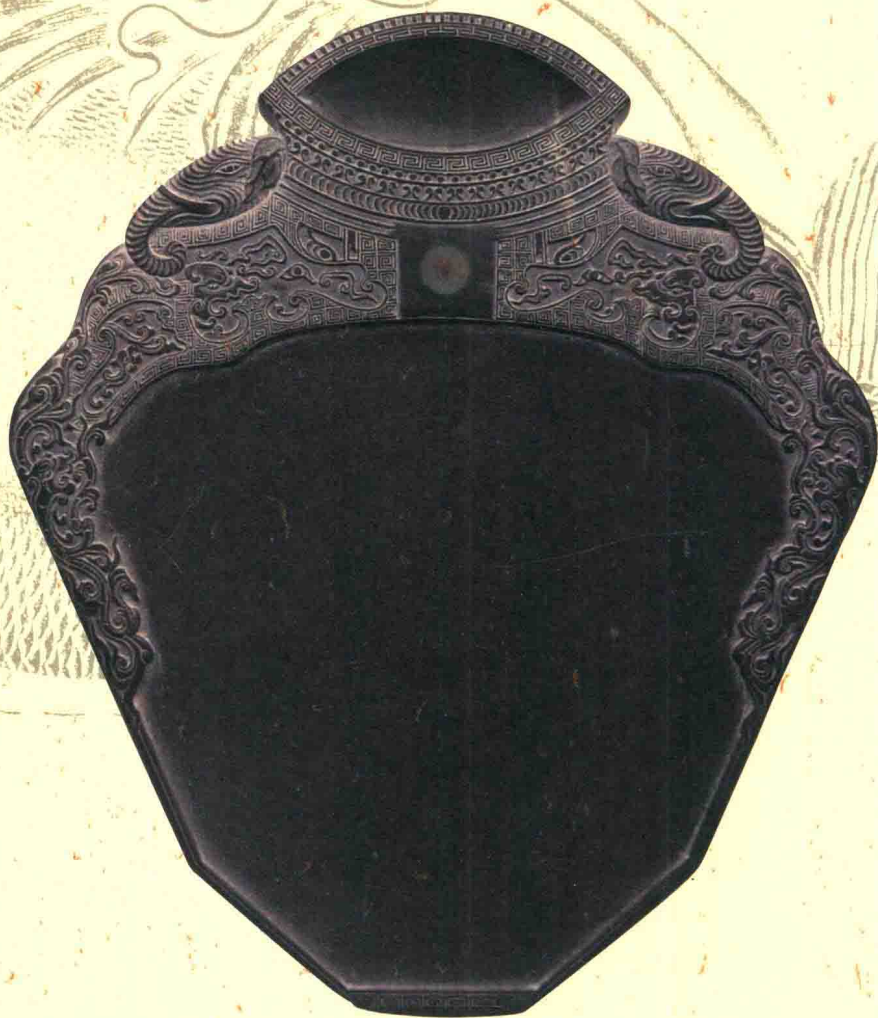

砚 風 艺 韵

柳新祥砚雕艺术

柳新祥 编著

砚 风 艺 韵

柳新祥砚雕艺术

柳新祥
编著

北京工艺美术出版社

柳新祥

乙未春月

图书在版编目(CIP)数据

砚风艺韵:柳新祥砚雕艺术/柳新祥编著. —北京:北京工艺美术出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5140-0322-2

I. ①砚… II. ①柳… III. ①砚—工艺美术—作品集—中国—现代 IV. ①J529

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第065306号

策 划:广东省砚文化研究基地

拓 片:柳 琴

出 版 人:陈高潮

责任编辑:杨世君

装帧设计:田 黎

责任印制:宋朝晖

砚风艺韵——柳新祥砚雕艺术

柳新祥 编著

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

经 销 全国新华书店

印 刷 北京顺诚彩色印刷有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 13.5

版 次 2013年4月第1版

印 次 2013年4月第1次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-5140-0322-2

定 价 68.00元

前言

柳新祥是被轻工部授予“中国文房四宝制砚艺术大师”称号的十位端砚艺人之一，其他九位大师是肇庆本地人，唯独柳新祥是个“南飞雁”。他本是江苏泰兴人，17岁时在苏北家乡跟从当地名师学习雕刻，练就了一手精湛的木雕、石雕技艺。20世纪70年代中，他凭着自己过硬的技艺，被北京一家大型国有企业聘为工艺设计师，主要负责出口日本的仿古砚设计制作，以及对我国历代古砚、名砚、名人用砚、御用砚的维护、修复和研究工作。在工作中他幸运地接触到不少珍贵的端砚，被端砚石质之美及雕刻技艺之精深深打动，对端砚的产地肇庆（古端州）也颇生神往之情。也就是在这个时候，赴京展销端砚的老板李为民和获得“中国文房四宝制砚艺术大师”称号的端砚艺人梁佩阳，十分欣赏柳新祥的雕刻技艺，以优厚待遇，邀请他南下肇庆，到大德利端砚厂担任设计师和雕刻师。柳新祥接受了邀请，一干就是十年，这便是柳新祥这只北方“大雁”南飞肇庆的早期经历。

现在的柳新祥，已经看不出早期南飞雁的痕迹，完全本土化了。他不仅能讲一口地道的肇庆话，还将肇庆视为自己的第二故乡。笔者与柳新祥交往多年，不止一次听到他对肇庆的自然山川、风土人情和砚村同行高超的砚雕技艺发出由衷赞叹。正是出于这样的深情，他20多年前就携妻室儿女，举家南迁肇庆定居下来。20世纪90年代初期，他自筹资金创办了新利端砚厂，闯出一片具有自己特色的砚雕艺术天地。

综观柳新祥的砚雕作品，我们不难发现，他倾力制作的是系列仿古砚。这得益于他早年接触古砚的经历和这段经历给他留下的难以忘怀的深厚情结，多年来，他一直坚持不懈地致力于仿古砚创作。由于早年维护修复的古砚大多是故宫藏品，所以他制作的仿古砚有明显的宫廷艺术风格——图案富丽典雅，做工精致细腻。柳新祥自己也这样说过：“能接触到很多故宫的古砚是我一生中最庆幸的事，它让我学到了修复古砚的知识，积累了仿制古砚的经验，这使我在日后仿制古砚的设计和雕刻中受益良多。”就笔者个人的观感而言，我认为柳新祥的仿古砚大致可以分为三类：其一，完全模仿古代名砚的形制和装饰图纹，比如模仿宋代的《兰亭砚》《蓬莱胜景砚》，以及明清时代的《古琴砚》《古钟砚》《珪璋砚》等。这类作品可以满足一些人特有的好古之癖。古代名砚真品自然是很难获得，把玩一方精致的仿品也是蛮有趣味的。其二，只模仿古砚的装饰风格，并不把具体的古砚作为模仿对象。这类作品数量较多，造型或方或圆，有传统的古琴式、古钟式，还有柳新祥别出心裁制作出来的古花篮式等。其三，模仿古代青铜器样式，是柳新祥最近两年的创作思路。砚台装饰图纹模

仿青铜器图纹，古已有之，但大都是局部图纹的借鉴，如夔龙纹、螭龙纹、饕餮纹等。近代砚雕大师陈端友，是借鉴青铜器图样装饰端砚的杰出代表，但他也只是在一个平面上刻画青铜器的图形而已。而柳新祥模仿的则是从造型到图纹都具有青铜器样式的整体性模仿（为了适合于砚台，不排除在某些部位及长宽高的尺寸比例等方面有所变动）。我国的青铜器在古代是象征神权和政权的重器，制作之精美令人叹为观止，而要在砚雕中模仿它，其工艺难度可想而知。选入本书中的《仿四羊方尊砚》《仿虢季子白盘砚》《蟠龙纹簠形砚》就是这样的作品。

总之，仿古砚是柳新祥砚雕艺术最具代表性的作品，他

利用不同的造型变化和技法来表现作品丰富的文化内涵

涵。其他作品如云龙、云蝠砚，山水、花鸟砚，

天然石品砚和生活情趣砚等也有可圈可点的佳

作。在云龙、云蝠砚类型中，柳新祥将游龙、蝙

蝠图纹与石眼相结合的雕刻技艺运用得十分娴熟，

并且还能与我国古代神话、传说的文化元素联系起来。

如《骊龙护珠砚》，将石眼设计在骊龙颌下，砚堂好比深潭，

这一创意就是源于古代神话中描述骊龙潜伏于深潭，而将宝珠藏于颌下

紧紧守护的情景；《赤霞龙凤砚》，利用红色石皮雕刻，把砚制作成仿佛正在燃烧的翻

卷云霞，生动地烘托出神话传说中的火云龙形象；《福从天降砚》，则将两颗又圆又大的石

眼分别设计在两只蝙蝠背上，仿佛蝙蝠背负着象征幸福的宝珠从天而降。在山水、花鸟砚类

型中，柳新祥特别留心将岭南风光风物的题材融入作品，如《畅叙幽情砚》《封侯图砚》等

选材盛产优质砚石的斧柯山名坑砚石，雕工精湛，意境深邃，景色宜人；像《花好月圆砚》

《红棉迎朝阳砚》中的花卉，则选用代表岭南的红棉，这些都体现了柳新祥对第二故乡的挚

爱。在生活情趣砚类型中，则反映出柳新祥对人们思想感情的体会感悟，如《柳阴浴牛图

砚》，刻画一牧童趴在水牛背上欢乐融融的情景，令人感受到人间亲情的可贵。另外在本书

中，我要特别提到两方砚——《仿水立方砚》和《仿中国馆砚》。“水立方”是我国为了迎接2008年北京奥运会而修建的游泳馆，它以造型别致、富有现代建筑艺术风格而引人注目；

“中国馆”是2010年上海世博会上展示中国文化和经济成就的场馆，其造型以大气磅礴、极

富中国传统建筑特色而著称。柳新祥以这两座建筑物为题材创作端砚，反映出他关注现代社会生活和勇于创新的精神。他这种敢于探索、勇于尝试的精神是值得肯定的。

总而言之，柳新祥仿古砚制作技艺娴熟，而又勇于选用现代事物为题材进行创作，反映了他开阔的创作视野，这是他的砚雕作品丰富多彩的一个重要原因。他现在50岁出头，正是最富创造力的黄金年龄。我们期待着他更多的佳作问世，为弘扬端砚文化做出他应有的贡献。

骆礼刚

广东省砚文化研究基地主任

2012年7月于古端州北岭抱璞斋

序

一

中国制砚大师柳新祥要出作品集了，他邀我为他的作品集作序。2006年在肇庆学院任教主持“‘端砚制作技艺’申报世界非物质文化遗产前期研究”科研项目时，我曾带着课题组成员访谈过肇庆和国内著名的砚雕大师48人，但阴差阳错，当时并没有采访到柳新祥。近年来虽在广州工作，但总是隔三差五跑到肇庆去看望砚界的“师友”。近日听说柳新祥设计制作了一件令世人震撼的端砚巨作《龙腾盛世砚》，我就按捺不住自己激动的心情，来到他开设的新利端砚厂。

一、慧心怀古

走进新利端砚厂大门，就看见他的几个弟子正在紧张地雕刻。一件巨大的鼓形《龙腾盛世砚》摆在车间内，令人非常震撼！整个巨砚直径210厘米，高95厘米，重约7吨。砚堂宽阔，呈石渠走水池形；砚边雕传统夔龙纹饰，砚侧两头各雕雄风生威的瑞狮首衔环；砚侧采用镂空雕、深雕、通雕、浅浮雕等多种技法雕刻了云中遨游的56条祥龙，群龙神态各异，栩栩如生。其中9条祥龙穿越于群龙与祥云之间，凸出砚侧面20多厘米，凶猛强悍，霸气十足，立体效果强烈。那么，又是何种灵感和冲动促使柳新祥创作这件巨砚呢？他介绍说：“《周礼·地官·鼓人》载‘掌教六鼓四金之音声，以节声乐，以和军旅，以正田役。’自商代至周代时期，木鼓得以流行，常用于指挥战争，也用于宫廷乐舞宴飨。商周时代出现的铜鼓被挖掘遗存很少，它是中国古代青铜器皿的一种，应该说鼓具有深厚的历史文化内涵。宋代开始就用砚雕的形式来表现鼓的文化，用鼓形造砚，是弘扬和继承中华优秀传统文化的一种创新体现，也是中华儿女聪明智慧的象征。”其实，创作一件既反映他30多年砚雕技艺，又能成为砚雕艺术精品的端砚巨作，是柳新祥多年来的心愿。作为一名国家级制砚艺术大师，总应该有自己的一方令人震撼的不同风格特点的作品拿出来，让世人品鉴。但是，到哪里去找一块巨大的砚石呢？这样的想法才过了2个月，一个令他振奋的消息传来了，在斧柯山一侧的山沟里采石工发现了一件巨大砚石原料：

总重约15吨，全长1500多厘米，最大厚度为150厘米，且石质细腻，石上有天然石眼呈现。柳新祥听到这一消息后，连夜翻越斧柯山，与采石工同吃同住在山沟，光采此石，就用了近一年时间。接下来的运输、绘图设计、开料造型等工作，不知费了他多少心血。人力、物力、财力开支惊人不说，为了因材施教、依形造砚，柳新祥一心一意书房设计图纸，一张、二张、三张……一张张图稿报废，但柳新祥依然不弃不舍，经过半年多的努力，《龙腾盛世砚》的设计图稿终于出来了。柳新祥又砸重金，把自己已经出师开业的得意弟子等一批技术骨干请回来，一同参与制作。在雕刻过程中柳新祥与主雕人员一道对每一个云纹，每一条龙的布局、结构、层次深浅等严格把关，每一道工序都尽可能做到尽善尽美。自构思设计至今已4年过去了，作品已进入最后的“润色”阶段，估计打磨配座等最后全部完工，尚需1年左右的时间。目前到工厂参观的人络绎不绝，参观者无不为之感到震撼。

看完这方巨砚，我又来到白石村端砚展览馆内柳新祥大师工作室和新利端砚厂展室，看到了一方方比例匀称、结构精美的仿古砚和现代题材砚。无论是《仿宋饕餮纹石渠砚》《仿宋香草缠枝动物纹铜镜砚》《仿宋龙凤纹铜镜砚》《仿明海神兽闹海套砚》《仿明兰亭序帖砚》《仿明蓬莱仙境砚》，还是《仿清四足九龙砚》《仿清罗汉东渡砚》《仿清长方夔龙纹砚》《仿清鼻烟壶砚》《仿清端溪砚坑图砚》，乃至《山雨欲来风满楼砚》《鼎盛中华砚》《竹禅鸣秋砚》等现代题材砚，件件美妙绝伦。观赏着这些绝佳精品，我陷入了沉思。

从文化角度上说，大多数古人的世界观和生活志趣和今天的人们几乎没有共同之处。中国古代文明的传承，基本是依靠笔、墨、纸、砚这“文房四宝”来传载；今天，我们的精神生活、物质需求的延续性极其明显，但像砚台一类的传承物早已不再使用了。换言之，不管我们和古人有多少相似之处，我们却在生活、思考、工作和精神思维方式上与古人大不相同了。不言而喻：一方面我们仍然是群居的灵长类动物，有着原始的生理需要和行为方式；另一方面我们又高度地进化或退化，不断地在改变文化、社会信仰、价值观、需求和欲望。

但，尽管如此，借助人类发展产生的一些文明载体，依然有极少数的人具备与古人的对话能力，能够识别、复制，乃至在传承的基础上创新。这极少数的人，我以为定是有独到慧心的，柳新祥当属此类人物之一。

二、笃志艺道

柳新祥早年生长在苏北农村，父母是憨厚、朴实、善良的农民。兄妹五个他排老三，家中人多田少，日子过得非常艰难。17岁的他高中毕业后，与父母商量决定跟本村的木雕师傅柳德甫学木雕手艺，希望改变今后的命运。学徒是辛苦的，早上6点起床，晚上7点收工，每天跟着师傅主要工作是雕刻木制家具，如花床、八仙桌、梳妆台、衣柜、龙凤椅等。雕刻题材大都是以传统喜庆长寿的题材为主，如山水人物、飞禽走兽、花草树木等。这些丰富而广泛的题材及雕刻技艺，为柳新祥以后的独立创作，打下了良好的基础。

1978年初春，听朋友介绍说，北京一家国有单位到扬州招收一批木雕师傅去设计制作仿明清宫廷古典家具。柳新祥获悉此事后报名应试，设计、绘图、雕刻、打磨、安装，他以极熟练的操作让几位监考老师赞叹不已，他名列第一。第二天一早，20岁的柳新祥，一个从未见过大世面的农村孩子，坐上了去北京的列车，开始了他人生的第一次创业。

也许是命运的安排，柳新祥高超的雕刻技艺被上级一位领导看中，他被选入故宫博物院文物部门专门从事中国历代古砚的研究、维修和仿制工作。这项工作对柳新祥来说，既是机遇也是挑战，他知道木雕与石雕虽然在技法上题材上有相同之处，但在操作时毕竟有一定的难度，因为石与木是两种不同的材质。在工作室，研究、修复、仿制历代中国名砚、古砚、宫廷砚等国家级文物是他最基本的工作，也是别人连想都不敢想的事情。他废寝忘食，拼命工作，学习、钻研和全面掌握宫廷砚雕艺术和各种砚雕风格特征，仿制了许多宫廷中的各种名砚藏品，特别是明清历代帝王将相所使用珍藏的砚品。那几年他几乎陶醉在国宝级的古砚海里。一次，领导让他在24小时内修复一方康熙帝赐给皇十七子果亲王用过的旧端石《孔雀砚》，他圆满地完成了任务。此后，苏轼的端石《蓬莱砚》、唐寅的《云蝠砚》、费丹旭的《墨海砚》，纪晓岚、刘墉、郑板桥等历代名人用砚和康熙、雍正、乾隆、咸丰等清代帝王用砚、藏砚都在柳新祥的手上被修复过。在5年多的时间里，他帮助故宫博物院及北京多家文

物单位修复过历代名砚、古砚不下千方。

到1983年柳新祥的砚雕手艺和修复古砚技术已闻名砚雕界，他作为肇庆市第一批专业技术人才被引进到肇庆。一个整天与砚打交道的柳新祥感受到岭南文化最大的特点是务实和包容。一来到肇庆，无论是端砚厂领导，还是制砚师傅乃至普通百姓都很热情。为了表示对肇庆的热爱，柳新祥将肇庆视为他的第二故乡。两年后就把妻女从老家苏北迁到肇庆，从此真正成为了肇庆人！他知道，只有扎根肇庆，才能真正了解端砚文化，才能创作出真正的砚雕艺术精品！

柳新祥对艺术的追求，对事业的执着，从不后悔，从不退缩。有一次去上海博物馆考察学习“海派砚雕名家”陈端友的砚雕技艺，需要大笔差旅费，而工厂又经费紧张，跟妻子商量后，柳新祥将结婚送给妻子的唯一礼物：一条黄金手链卖了。

陈端友是海派砚雕名家，从小酷爱雕刻艺术，擅制砚及拓金石文字，幼年时就投拜于号称“吴中碑版雕刻业第一家”的张太平门下。在继承张太平衣钵的基础上，陈端友又到上海专门从事砚雕的研究，曾加入“海上题襟馆金石书画会”，并结识了吴昌硕等书画名家，吸收了中国传统绘画的养料，因而创造出许多艺术精品。陈端友制砚以摹刻自然物体为主，诸如鸟兽、草虫、花果、竹节、荷叶、蘑菇以及古钟、泉币等，精工巧妙，写实力极强。他并没有食古不化，而是一意创新。写实中物象与砚雕巧妙结合毫无牵强附会之意。而其雕刻制工、设计制作、取色取料之良苦用心与写实的原物相比可谓有过之而无不及。

他创作态度严肃认真，从不轻易提刀，总是经过深思熟虑之后方才动手，往往一砚制成长达数年之久。在上海博物馆柳新祥发现陈端友的砚雕大致可分为两种类型：一是写实，把自然界的实物，经过他的艺术设计，巧妙地运用圆雕、深雕、镂雕、薄意雕等传统雕刻技法，加工制作变成砚雕艺术品；二是仿古，以历代青铜器为蓝本，凡商周青铜、汉唐青铜、宣德香炉都能在他的砚雕作品上——再现，其饕餮、蟠螭、兽面等各类纹饰均雕刻得工细匀称，立体感极强。

柳新祥指着陈端友的一方名为《太平有象砚》图像说道：“这方砚砚面浮雕商周古瓶，砚底浮雕立象。通常做古瓶形砚多为阴刻，有利储

墨，浮雕则较为少见，瓶腹浅洼，既益观瞻，又益搦笔，瓶口作砚池，双耳饰立螭，瓶颈刻线纹底并浮雕双螭瑞兽，瓶体圆浑，砚壁舒展。尤其瓶口，圆弧环转自如，弧角的处理极合透视原理，肌理效果宛若象皮本身一样自然。而对石品的巧妙利用莫过于拿石眼作象睛：象目横圆，方显温存，若竖刻就不符合象的性格了。由此可见陈端友治艺的严谨和观察的细致入微。”

柳新祥又指着陈端友的一方名为《提梁卣图砚》图像说：“这一砚台用端溪水岩老坑石制成，为端石砚材上乘之品，长方式，砚额镌回文锦地饕餮纹，与覆手内深浮雕西周提梁卣的造型纹饰相呼应，并配紫檀砚匣；精雕细琢，巧穷毫发，磨砉细致，莹润劲挺，真乃绝品。”

柳新祥的这部作品集中也收有三方仿铜镜端砚，分别是《仿宋香草缠枝动物纹铜镜砚》《仿宋龙凤纹铜镜砚》和《仿古铭文铜镜砚》。铜镜是中国青铜器中独成体系的妆奁用器，萌发于金石并用时期，流行于东周，兴盛于汉唐，而衰落于宋元，直到明代中叶，玻璃镜推广以后，而逐渐隐退。从文物出土和收藏的情况来看，宋代铜镜的文化特征相较其他朝代，数量显著减少，纹饰趋向于简化并出现许多新的内容，如鸾凤齐飞、缠枝花草、达摩渡江、犀牛望月、双鱼、仿古铭文等。柳新祥的这三方仿宋铜镜砚也同样可称得上是仿古铜镜砚中的精品。

三、心悟精微

诗人杜甫形容诗的最高境界说：“精微穿溟滓，飞动摧霹雳。”前句是写沉冥中的探索，透进造化的精微的机缄；后句是指着大气盘旋的创造，具象而成飞舞。深沉的静照是飞动活力的源泉。反过来说，也只有活跃的具体的生命舞姿、音乐韵律、艺术形象，才能使静照中的“道”形象化、具象化。美学家宗白华先生说：中国哲学（美学）是就“生命本身”体悟“道之节奏”。“道”具象于生活、礼乐和器物。“道”尤表象于“艺”。灿烂的工艺赋予“道”以形象和生命，同时“道”给予“艺”以深度和灵魂。英国诗人布莱克的一首诗说得好：“一花一世界，一沙一天国，君掌盛无边，刹那含永劫。”该诗充分表达了无尽与有限的哲理，而人类最高的精神活动是艺术境界与哲理境界，这种境界是诞生于一个最自由

最充沛的深心、慧心的自我。这充沛的自我，真力弥满，心悟精微，万象在旁，掉臂游行，超脱自在，并且需要空间，供他活动和展示。而柳新祥所寻到的展示、活动的舞台乃是制砚。他由于妙悟，“透过鸿蒙之理，堪留百代之奇”，使自己的艺术之境表现于创作的作品之中。

白云苍狗，沧海桑田。柳新祥融“京派”、“海派”的制砚艺术风格逐渐习染成风。38年前柳新祥跟从家乡的木雕大师学起，几十年风雨已过，各类作品，信手拈来，可观可赏，精妙雅洁，将中国多种文物纹饰和古砚名作移植于端砚之上，其作神情毕肖，气韵生动。

“无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。”从其作品中传达出来的“海风京韵”之美，便能感受到他“遁形于江湖，修身于端州”的灵秀之气正扑面而来。

砚之道，初为合用，再为艺术，终为人生。其实，并非制砚，所有的学艺过程皆同此理。匠者、师者，仅一字之差，而相距不啻万里。柳新祥无疑是具有师者风范的制砚大家，他的制砚技艺远追清代宫廷砚师和海派顾二娘、陈端友之遗风，近法端州制砚诸家之技，博聚众长，于淡定从容中迭出精品。柳新祥在中国传统民间工艺的历史幽谷与时光河床上，几十年如一日，不断地搜寻与堆垒，让飘散于历史风烟中的件件民间工艺珍宝，通过他的劳动又有序地复活和再现。这种复活，这种再现，决不仅仅是对历史文物的简单拷贝、复制、模仿，而是对历史文物资源的重新清理、审视、思考，在移植、变异的基础上达到一种“艺术革命”后的创新。这种个性、人格力量的再现，必然是一个艰难而又长期的过程。但，我相信，有一颗慧心和精微的技艺的柳新祥，美成在即，时间是可以回答一切的。

王明星

癸巳初春于羊城仲园

广州仲恺农业工程学院文化产业规划与研发中心主任、端砚文化研究专家

序 二

柳新祥是制砚艺术大师，其创作的端砚作品造型考究，风格古雅，纹饰丰富，雕工精巧，刀法精湛，美妙绝伦，让人爱不释手，赢得了人们的好评和收藏家的追捧。柳新祥踩着传统制砚之道走来，走得坚定，走得扎实，一路虽有荆棘和艰辛，但收获更多。他的制砚之道可概括为：练传统制砚之筋骨，在继承传统中寻求突破，从有法到无法，追求砚价值的最大化，尽自己所能为砚界和社会做贡献。

一、传统筋骨

柳新祥年轻时就练就一手精湛的木雕、石雕技艺，曾被北京工艺品进出口总公司聘为工艺设计师，主要负责仿古砚设计制作及对历代古砚进行维护修复工作。因修复的古砚多是历史文物，所以柳新祥从中学习、感悟了传统制砚的精髓所在，领悟了制砚之道，学会了传统制砚的造型、纹饰、题材内容、雕刻手法、创意等技艺。他通过亲自制砚，反复实践，不断探索、研究和总结，逐渐在历史悠久、博大精深的制砚文化中，理解了古砚制作的精髓，强壮了自己筋骨，为日后设计制作端砚精品奠定了扎实的基础。

学习传统制砚，柳新祥深悟其道。一是要能读懂古砚。现代社会生活节奏快，人们心态浮躁，有些制砚人把古砚视为古板、教条之作，甚至不屑一顾。这是一种误解，就像一些现代人读不懂唐诗、宋词，看不懂京剧、粤剧一样，但这并不影响它们成为国粹这一事实。一些古砚，如唐代的箕形砚、宋代的抄手砚，被视为传统制砚的经典之作，是难以逾越的制砚高峰。二是要学习传统制砚的法则。一些古砚非常精美，甚至可以说美妙绝伦，其规范有度，厚重工精。这些古砚从砚形上看端庄、典雅、严谨；从线条上看，工精、灵性、张弛有度；从砚池、砚堂上看，池于空灵深邃中见圆润，堂于平凹中见功力。这些古砚雕刻精细入微，线条劲健挺直、精细入理、严谨唯美，匠心而精工，实为今人学习制砚的典范。三是学习传统制砚之精神。传统制砚主张道器合一、器以载道、顺乎自然，因此古砚大都端庄典雅，具有深厚的文化内涵。在当今制砚人不太重视传统制砚技艺之时，柳新祥却沉浸在传统制砚的海洋中，默默无闻、苦苦修炼，并以此为乐。经日积月累，他学会了传统制砚之严谨作风，学会了做见功夫的线条、开空灵浑然的砚池，掌握了有分寸感的入细入理的雕刻技艺，制作了工艺精湛、匠心独运的仿古砚。

二、寻求突破

柳新祥经过多年的仿制古砚，已掌握了古砚制作规律。他仿制的古砚惟妙惟肖、精美绝伦、好评如潮，广受藏家追捧。柳新祥认为，仿制古砚是自己制砚艺术的一个必经阶段，学习传统是为了弘扬传统，核心是要传承不断发展的砚文化和美学思想。他学古但不泥古，在传承的同时不断创新。唯有创新才有活力，才能彰显砚的生命力。于是，他在保持古砚的端庄古雅的基础上，做多种研究、探索，终于创作出严谨而不呆板、端庄而不失活泼的端砚作品。无论在端砚造型上、设计构图上，还是在雕刻工艺上，他都有所突破，有所创新。他丰富了端砚雕刻技法，体现出在传承传统精粹基础上的创新魅力，逐渐形成自己独特的艺术风格。概括柳新祥对古砚的创新主要体现在以下几方面：一是造型上创新。在继承传统砚形端庄古雅、格局宏大的基础上，一方面强化这种造型，将传统砚形中的装饰放大，强化装饰，使这种感觉更强烈，达到令人震撼的效果。例如在他的作品《仿春秋簠形砚》中就对其造型进行强化，抓住龙图腾之意韵，使头角峥嵘，爪甲铿锵，龙睛神光的龙犹带千灵皇气，使砚具有尊贵威严之感。另一方面使传统古砚变得方中有圆，古雅中透出一种灵巧，使砚整体造型挺拔、浑厚，而又显流畅、灵动之美。二是纹饰上创新。在传统制砚纹饰基础上，根据砚形需要和现代人的审美要求，增加或创新更多的纹饰图案，有时是锦上添花，有时是别出心裁。现代端砚作品，纹饰繁复，层层叠叠，但经柳新祥巧妙处理，就变成了“繁”得有度，

“繁”得恰到好处，“繁”而不俗，精细独到，令人赞叹。三是在雕刻技

法上创新。古砚之雕工多遒劲恢宏、简约质朴，刀法实在。柳新

祥善于将前人雕刻技巧融入仿古砚创作，灵活运用镂

雕、深雕、浅雕、线刻及薄意雕等各种手法，有时

为了达到某种艺术效果，甚至接近圆雕，丰富了砚

雕的艺术语言，拓展了砚雕的艺术表现力。四是在制砚

思想上创新。结合时代精神和当代人的审美取向，探索当代制

砚的艺术思想，创作具有新艺术精神的当代砚。如本书的《仿中

国馆砚》《仿水立方砚》等。

三、有法无法

随着当今社会经济文化迅速发展，科技信息日新月异，作为古代书写文具的砚，其实用功能已经弱化，艺术性、观赏性成为人们的关注点，人们对砚的审美观也在不断变化。传统制砚方法难以适应当今多元化社会的需求。柳新祥洞察社会变化，努力寻找传统与现代的对接点，寻找既能继承前人之长，又能发挥自己潜能，既简约又复杂，既传统又时尚的创作门径，创作出既有传统文化精髓，又可彰显时代精神，融历史感与时代感于一炉的艺术精品。柳新祥开始向不重复古人，不重复自己，做有创意、有思想的砚雕家方向迈进。具体来说就是从制作工艺向制作艺术品转变。工艺品重雕刻技艺，看做工，是可重复制作的产品。艺术品重思想性，作品具有独特个性和不可重复性，是构思妙得、天趣巧成。它融合砚文化和美学思想，具有较高艺术境界，能给人带来共鸣和联想。总之，砚雕艺术重思想，讲品质，言境界，追求美的享受，这是砚雕艺术的最高境界。他要求制砚人具有较高的个人修养、丰富的文化艺术素养、高品位的思想境界和高超的雕刻技艺。古人说：“最高的技巧是无技巧，不留刀痕，天趣自成。”意境的构思是把技术升华为艺术的关键。罗丹说：“真正的艺术是忽视艺术。”指艺术品浑然天成，无构思形迹可寻。“出神入化”即所谓的“化境”。功夫在砚外即指“学养”，即高超的技艺、高尚的情趣、丰富的知识、奇幻的想象力、敏锐的灵感，以至人格、情操等等。正如柳新祥大师所言：“创新是一个很好听很好说的名词，但也是一件很难成功的事情”、“在设计上，必须跳出传统创作思维的老路，站在审美制高点，用超越凡俗的想象、理想和清新的创作思维，不断尝试和增添新的内容……”的确，创

新的路子是最难走的，创新征途上会荆棘丛生。因为一种新的艺术形态的出现，往往不被人理解，有时会被否定，遭受白眼，甚至封杀。但是，新的艺术生命终将会从传统母体中孕育而出，未来的砚雕艺术终将会出现百

花齐放的春天。柳新祥正是秉承这种信念，刻苦求索，不畏艰辛，勇于攀登。他创作出系列新作《竹蝉鸣秋

砚》《暗香浮动砚》《仿虢季子白盘砚》《蓬莱胜景砚》，等等。这些作品能很好地结合当代社会生活，构思巧妙，表现手法灵活，意境清新。但柳新祥知道，这只是在他砚雕艺术创新之路上迈出的第一步，创新无止境，“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”

四、创造价值

柳新祥呼吁：“珍惜砚石资源是每一个制砚人的责任，是对端砚文化遗产的有效保护。”由于利益的驱使，目前浪费砚石资源的现象非常严重。在激烈的市场竞争中，一些人为了眼前利益，不惜用庞大、厚重，甚至用特大的上佳砚材做简单的砚台，作品造型马虎，工艺粗糙，以低价格吸引消费者，失去了端砚本应有的价值，造成宝贵的砚石资源浪费。而柳新祥以一个制砚者的良知和责任，一方面大声疾呼“珍惜资源，提升工艺水准，提高国宝价值。”另一方面以自己的实际行动去证实，通过雕工和创意，可以大大提升砚石的附加值。柳新祥制砚，有的仅几厘米大小，但构思巧妙，纹饰多样，内涵丰富，雕工精美，技法纯熟。有的作品精雕细刻之程度，令人叹为观止。其砚雕作品小中见大，有方寸间容宇宙万物之感。这些作品提升了端砚附加值。不仅如此，柳新祥还善于使用普通石料创作端砚艺术精品。例如他使用一般绿端石创作的端砚精品，其创造的价值甚至超过老坑和坑仔砚石。在端砚制砚人中柳新祥是我所见到的一直以最少的砚材，创造最大附加值的砚雕名师。

五、传承技艺

古人云：“修身、齐家、治国、平天下。”人是社会的一分子，能力有限，但都应承担起社会的责任。作为制砚人，柳新祥践行着自己服务社会的理念，把它看作是自己做好砚的

一种自我修炼，正所谓“德艺双馨”。几十年来柳新祥积极宣传和推广端砚文化。他不断探索、学习、实践，不断总结经验，并将自己的制砚经验、心得、研究成果撰写成书，先后出版了《中国名砚——端砚》《中国砚台收藏问答》《端砚鉴赏与收藏》等著作，发表了近百篇关于端砚设计制作的心得和鉴赏等理论研究论述。他把砚雕文化艺术巧妙地融入到文学艺术中去并创作了一部反映砚村青年为了追求美好幸福生活不畏艰险下坑开采砚石，精心创作《龙腾盛世砚》的电影文学剧本——《砚之魂》，通过影视载体宣传端砚文化。他为砚文化的普及与提高，注入了大量心血，为传播砚文化，不断弘扬和光大砚文化，做出了自己应有的贡献。此外，他还积极培养后备人才。端砚事业的发展靠的是人才，尤其是后备人才。目前，端砚制砚业后备人才奇缺，这将严重制约端砚业的发展。于是柳新祥不仅在厂里亲自为年轻砚工上课，传授制砚技艺，还应邀到各地市人才培训学校，各高校、中小学以及全国砚文化企业等地讲学，为培养端砚制作人才尽心尽力。端砚制作是一项文化事业，继承中华民族优秀遗产，保护端砚品牌，挖掘端砚文化内涵，扩大砚文化影响，还有很多工作要做，真可谓任重而道远，柳新祥正一步一个脚印地向前迈进。

梁善

肇庆学院美术学院党组书记、画家