

中国工艺美术大师

柯愈劬

重庆市文化艺术研究院 ○ 编

重庆出版集团 重庆出版社

中国工艺美术大师柯愈劬

重庆市文化艺术研究院 〇 编

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国工艺美术大师柯愈劼 / 重庆市文化艺术研究院
编. —重庆: 重庆出版社, 2017.11

ISBN 978-7-229-12822-7

I. ①中… II. ①重… III. ①柯愈劼(1949—2015)—
生平事迹②柯愈劼(1949—2015)—工艺美术评论—文集
IV. ①K825.72②J505.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第272198号

中国工艺美术大师柯愈劼

ZHONGGUO GONGYI MEISHU DASHI KE YUMIN

重庆市文化艺术研究院 编

责任编辑: 徐 飞 吴 昊

责任校对: 刘小燕

装帧设计: 彭平欣

重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码: 400061 <http://www.cqph.com>

重庆出版社艺术设计有限公司制版

重庆天旭印务有限责任公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-61520646

全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 13.5 字数: 240千

2017年12月第1版 2017年12月第1次印刷

ISBN 978-7-229-12822-7

定价: 49.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-61520678

版权所有 侵权必究

编辑工作委员会

总 策 划：刘德奉

主 编：谭小兵

副 主 编：刘春泉

执行主编：黄亚玲 柯昌熠

编 辑：况 贺 张书源 周津菁 侯 路

序一 温润的当代君子

——怀念黄杨木雕大师柯愈劬先生

每次为工艺美术大师写文章，我都会感到惶恐。如何用文字来描绘技艺与精神交融为一的胜境，又该如何引导人们走进这精巧美妙的工艺世界，是颇费思量的工作。因为，一件好的作品、一位重要的人物，总会被时代一读再读，蕴藏其中的丰富价值从来都无法用文字说尽言透。

若干年来，在向大师请教以及闲暇的实践体会中，我切身地理解大匠、佳作的难得。一件作品，从构思到打磨，最后脱手，凝聚了作者的功力、心血，也凝结了天地造化的机缘巧合。工艺家的创作，从来都不是一种唯我的抒发，他们完成的，是一次次手与物的对话、人与天的交流。相比学院派艺术家，工艺大师对于材料有更为深刻的领悟和更为亲切的体认。他们用更加谦卑的姿态面对自然，因而能够达到更为融洽、更为豁达的境地。而工艺作品之不朽，一定蕴含了天工与人工的默契。这正是工艺美术的迷人之处。

我非常欣赏柯愈劬先生的木雕艺术。他的作品充分彰显了工艺美术的独特魅力，更彰显了先生为人为艺的卓然品格。如果要用一个词来形容这种魅力或品格的话，我会选择“温润”。

黄杨是质性温润的材料。中国人天然对木头有好感，而木材中的黄杨则尤其得人珍爱。它质地坚密而不腻滞，文理细致而不甜俗，色泽明丽而不浮艳，天生是雕刻的佳品。优秀的匠师总能够因材施艺，将黄杨木光洁细润、典雅含蓄的天质秉性淋漓尽致地展现出来。先生不愧是深谙其道的大师，其拣选的蛙、莲、竹等雕刻形象，莫不因其天然的形态特征，而与黄杨的温润本质相得益彰，譬如青蛙之于黄杨的滑润、枯荷之于黄杨的沉

稳、翠竹之于黄杨的健朗，彼此那么贴切、那么亲和，仿佛生就一般。

对待温润的材料，应该施以温润的技法。所谓温润的技法，重在把握无过无不及的原则，也即不可雕琢太甚，亦不可失于简陋。先生的作品整体、大方，没有繁琐零碎的雕饰，却有耐人品味的细节处理。他特别善于在光滑的曲面上求变化，每每将一个简单的曲面处理得一波三折、婉转悠扬，细致读来，恬淡动人。加上剔刻、打磨技艺的老辣，其作品总是呈现安静祥和的氛围，富有耐人寻味的幽趣。

从题材选择来看，柯氏木雕也透出鲜明的温润气息。木雕为国人喜爱，然而题材大多以神佛为主，龙象、如意等吉祥讨彩之物亦不在少数。神佛主题固然凝聚着人们的美好期许，然而天地的生生大德何尝不值得人们反复歌咏。愈劬大师因此另辟蹊径，雕青蛙，雕莲荷，最关注自然界的生灵。正由于情怀的天真自然，其取材少了一分功利，少了一分威严，少了一分悬绝，让人记起农家田间的蛙声一片，直如清流沁人心脾。记得在“巧夺天工——中国非物质文化遗产百名工艺美术大师技艺大展”上，先生的展位旁总是围着不少小朋友，这足以说明他的作品亲切、温和、天真烂漫。

作如其人，人如其作，是一切艺术创作的特点。古人以君子比德于玉，“温润而泽”由此成为高尚人格的标准。在我看来，愈劬先生将人格的温润融进了自己的木作，将黄杨的温润融进了自己的生活。与先生交往，有如沐春风之感，他淡泊、高洁、谦和的精神气质和认真、精谨、专注的工作态度，得到了大家的公认。坊间口碑盛赞，先生为人、为艺的这一切，深深地影响了周围的人。正如其如玉般的手作黄杨木雕，先生质朴而内秀、笃实而灵动、敦厚而雅致，是温润的当代君子。

惜哉！斯人已长辞世间。这让木雕界以及整个中国工艺美术界蒙受了重大的损失。然而，先生的作风和精神，将通过凝结其心血的作品而永远闪亮、永远鲜活，永为人们所怀念、所追摹。这是愈劬大师的荣耀，也是我们所有人的荣耀。

中国艺术研究院常务副院长兼研究生院院长、研究员 吕品田

2017年5月

序二 我的先生柯愈劬

我的先生是一介教书匠，教人体生理学，教学之中他要带学生做很多的青蛙实验，年复一年，这些为医学和人类健康作出牺牲的青蛙让先生心生感动，他萌发为青蛙塑像的想法。

于是，教学之余先生拿起刻刀用木头为青蛙塑像，就这样在先生的刻刀下那带有生命气息的小精灵跳上我家的博古架。起初先生是为青蛙塑像的朴素心愿拿起刻刀，而当一只只青蛙神灵活现地蹦上了先生的工作台和博古架时，他要为青蛙塑像的愿望早已实现。

因为雕刻青蛙，先生酷爱上木雕艺术，在以后的岁月里，他所有的业余时间全用在木雕上。雕刻，已成为他生活中很重要的一部分。寒来暑往先生和他的青蛙们就这样一路走来，其间虽有难以言说的艰辛，但我家的博古架上却是摆满了神态各异载体不同的青蛙。

然而，让人没想到的是他拿起这刻刀就再也没放下，为青蛙他倾注了太多的情。以至于看到这些青蛙的朋友都会说他把青蛙雕活了，说他的青蛙看起来很有灵性。他自己也说：“正是这些青蛙让他从一个业余的木雕爱好者忝列中国工艺美术大师。”这些青蛙有的被中国国家博物馆收藏、有的被中国美术馆收藏、有的被中国工艺美术馆收藏、有的被中国奥运博物馆收藏、有的被中国木雕博物馆收藏。对于这些被收藏的青蛙他也有不舍，我便开玩笑说你的这些“蛙儿”一个个算是送进了皇宫，这应该是它们最好的归宿，你就放心吧。是的，在先生心中青蛙就如同他的孩子一样，每雕刻完一件作品，他便有迎来新生命的喜悦。先生雕刻青蛙几乎穷尽一生，是青蛙丰富和承载了他的过往，是青蛙让他活得很精彩、是青蛙

让更多的人认识 and 了解他。当这本书呈现在大家面前时，先生已远行……

然而，在我心里青蛙早已是他的化身，这本书就像是他嬗变后与我们交流对话的另一种形式。从书里能看到他对木雕艺术的热爱，因为热爱，他把雕刻这件事做到了极致。几十年的执着和坚持使他的雕刻技艺炉火纯青，在他的刻刀下，青蛙这大自然的精灵变换着各种姿势栖息在他的工作台，是他塑造了这些青蛙并赋予了它们生命，而这些青蛙也陪伴了他一生。有人说：“当一个作家死的时候，只有肉体去了。因为他已在每本书里慢慢献出了自己的生命。”我想我的先生也是这样，虽然他已远去，但他早已把自己留在了他的每一件作品里，这些青蛙就是他存于世间的化身。

在此，非常感谢重庆市文化艺术研究院的各位领导，是你们的操劳和辛勤付出才使这本书得以圆满出版。同时，也非常感谢为先生不吝墨宝的朋友们，是你们的文字让此书更丰满更有可读性。也是在你们这些文字中立体地呈现了先生的人生态度和他的雕刻人生。

所以，这本书于我十分亲切，弥足珍贵。

柏建新

2017年12月

目录

序一 温润的当代君子——怀念黄杨木雕大师柯愈劬先生 吕品田 / 1

序二 我的先生柯愈劬 柏建新 / 1

◇ 上 篇

柯愈劬生平及艺术年表 柯昌熠 / 3

柯愈劬作品简评 况贺 / 7

柯愈劬文摘 柯愈敏 / 86

注入生命的雕刻之美——柯愈劬先生的木雕艺术 李砚祖 / 91

一种工艺的价值——论柯愈劬和他的青蛙 李立新 / 94

营情于景 度形于神——读柯愈劬大师作品 王笃芳 / 97

柯愈劬和他独具风格的木雕艺术 刘嘉峰 / 100

柯愈劬与重庆黄杨木雕 王成刚 / 102

渝派黄杨木雕的艺术特色及审美价值取向 周宫平 / 120

论传承人的艺术家身份认同——以黄杨木雕传承人柯愈劬为个案 况贺 / 126

柯愈劬木雕的视觉符号与艺术特色 黄亚玲 / 136

一把让蛙重生的刀——记柯愈劬先生的木雕艺术 周冠宇 / 142

◇ 下 篇

蛙魂永驻——怀念挚友柯愈劬大师 谭小兵 / 149

刀镌蛙魂 龚实 / 155

德艺双馨的柯愈劬大师 何发美 / 157

印象·柯愈劬 王天祥 / 160

我与柯愈劬先生二三事 孙闯 / 163

柯愈劬大师,我要对你说 梁仪玉 / 166

纪念柯愈劬先生 安为年 / 168

悼柯愈劬——带着秋远行 张学文 / 172

一位不施铅华的大师——记中国工艺美术大师柯愈劬先生 龚实 / 173

蛙祭——柯愈劬大师周年祭 眸子 / 177

一个镌刻思想的黄杨木雕艺术家——怀念愈劬兄 张学文 / 181

忆别 许茂琦 / 186

怀念我的师父柯愈劬先生 唐琦 / 191

怀念我的师父柯愈劬 王成刚 / 194

师父带我走进了木雕世界 何勇 / 199

“真传一张纸”的感悟 胡泽宇 / 200

追忆我的老师柯愈劬先生 徐果 / 202

后 记 / 206

上 篇

柯愈劬生平及艺术年表

柯昌熠^①

柯愈劬于1949年10月，出身在重庆一个书香世家。父亲柯尧放生前是重庆市著名的收藏家、书法家、诗人。柯愈劬自幼喜爱刀刻木头。1969年高中毕业随知识青年上山下乡来到四川省邻水县城北公社城北大队平安6队落户务农。1974年返城后，就读重庆医科大学护士学校（现为重庆医科大学护理学院）医技专业。1976年毕业后留校教授人体生理学和人体解剖学。

20世纪80年代初曾一度致力于摄影，1986年重新拿起儿时的刻刀，在繁忙的教学之余，开始了漫长而艰辛的木雕艺术创作。二十多年来，用

上
篇

^①柯昌熠，柯愈劬先生之子。

木头和牛角为雕刻材料创作了近百件艺术作品。其黄杨木雕刻作品，常以青蛙为对象，刀法、技巧、题材迥异于传统，艺术风格清新雅致、质朴自然，自成一派。作品《青蛙戏蛇》于1994年入选第一届中国工艺美术名家作品展。作品《秋望2007》于2008年荣获第一届重庆市工艺美术展金奖，被中国美术馆藏。另有作品《期待》被中国国家博物馆收藏，《秋韵之二》《攀》《凝》被中国工艺美术馆收藏。

2006年，柯愈劬被评为第五届中国工艺美术大师、高级工艺美术师，担任中国艺术研究院工艺美术研究所客座研究员，重庆市工艺美术专业高级评审委员会委员，第六届中国工艺美术大师评审专家委员会成员，四川美术学院当代视觉艺术研究中心兼研究员等职。2014年，中央电视台10频道《探索发现》栏目拍摄反映柯愈劬艺术创作生涯的纪录片《刀镌蛙魂》。

艺术年表

- ◎ 1990年，木雕作品《三口之家》获重庆市首届民族民间美术大展优秀奖。
- ◎ 1991年，木雕作品《黑人头像系列》获重庆市工艺美术品展“百花奖”。
1991年，木雕作品《卡尔·马克思》获重庆市优秀作品铜奖。
1991年，木雕作品《卡尔·马克思》入选庆祝中国共产党成立七十周年四川省美术作品展。
- ◎ 1992年，木雕作品《青蛙戏蛇》入选纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表五十周年四川省美术作品展。
- ◎ 1993年，木雕作品《好球》入选第三届全国体育美展，并获四川省优秀美术作品奖。
1993年，加入四川省美术家协会。
1993年，受中国四川国际电视节邀请赴成都举办个人作品展，创作的牛角人像壁挂，被电视节作为礼品赠送国际评委。
- ◎ 1994年，木雕作品《源》入选庆祝建国四十五周年四川省美术名家作品展。
- ◎ 1995年，木雕作品《青蛙戏蛇》入选第一届中国工艺美术名家作品展。
1995年，被四川省轻工厅评为四川省工艺美术大师。
- ◎ 2006年，被国家发改委评为第五届中国工艺美术大师。
- ◎ 2007年，获重庆市职业技能大赛选手作品展创意一等奖。
- ◎ 2008年，参加重庆市文化艺术代表团赴德国文化交流活动。
2008年，参加北京奥运会、残奥会“中国故事”在奥林匹克公园的文化展示活动。
2008年，黄杨木雕作品《缘》被中国移动公司重庆分公司陈列馆收藏。

2008年，黄杨木雕作品《期待》被中国国家博物馆收藏。

2008年，黄杨木雕作品《窥》被中国奥运博物馆收藏。

- 2009年，黄杨木雕作品《秋望2007》《攀》《专注》三件作品参加中国美术馆举办的2009中国工艺美术大展。

2009年，黄杨木雕作品《秋望2007》被中国美术馆收藏。

- 2010年2月，参加重庆市文化艺术代表团赴澳大利亚悉尼进行文化交流活动。

2010年3月，出版《柯愈劬木雕艺术》一书。

2010年4月，中国杂技频道《六艺》栏目拍摄、播出《柯愈劬木雕艺术》专题片。

2010年6月，参加由文化部主办的“巧夺天工——中国非物质文化遗产百名工艺美术大师技艺大展”，并在北京展览馆展出作品。

2010年，被聘为重庆市工艺美术专业高级职务评审委员会委员。

2010年8月，携代表作品随重庆市文化艺术代表团参加在上海世博会宝钢大剧院举办的文化展示活动。

2010年9月，被聘为中国艺术研究院工艺美术研究所客座研究员。

- 2011年，黄杨木雕作品《葫芦蛙》被中国木雕艺术馆收藏。
 - 2012年，被聘为第六届中国工艺美术大师评审专家委员会成员。
 - 2013年，被聘为四川美术学院当代视觉艺术研究中心兼职研究员。
 - 2014年，黄杨木雕作品《竹节蛙》《专注 藕蛙》被中国木雕博物馆收藏。
- 2014年，中央电视台10频道《探索发现》栏目录制并播出反映柯愈劬艺术创作生涯的纪录片《刀镌蛙魂》。

柯愈勳作品简评

况贺^①

一生的追求

上
篇

“雕刻刻什么？是刻形、神、情。在木雕艺术创作中，要把握形、刻出神、倾注情。”这是先生2006年在其作品《一生的追求》中所写。先生一生经历了多重身份的转变，也尝试了不同艺术风格的表达，然而始终不变的是他对传世作品的追寻。何为佳作？先生有自己的标准。他常说“好的作品是要经得住历史与后人检验的”。而柯愈勳先生也正是以他的赤子之心面对自然，以单纯之心雕刻作品，对他来说雕刻就像呼吸一样已成为其生命中不可缺少的东西。

艺术点燃生命的激情，生命赋予艺术以内涵。近不惑之年先生拿起刻刀，便再没停下。他抓住任何闲暇时光从事雕刻，争分夺秒，用创作的激情去弥补起步较晚的遗憾。所以，在深夜，在灯光下，柯愈勳在刻刀上倾注情、倾注心。在不到三十年的艺术创作生涯中，他用汗水与禀赋创造出一件件传世之作，为木雕艺术注入了新的活力。

先生一生坚持以独立的身份面对作品。他觉得艺术不能成为买卖的商品，艺术家更不应成为追逐利益的“奴隶”。“艺术是我的爱好和毕生追求，我一不为名、二不为利，只希望做出我心中的艺术作品。作品是我心血，每一件作品都要经历一百万刀左右，我怎么舍得卖？我雕的这些青蛙都不是我的，我会捐给博物馆，好的艺术最终都是国家的，是全人类的。”如此博大的艺术胸怀与独立的艺术态度成就了一代雕刻大师。

先生的作品是对话式的，开放式的，而非结论式的。他通过艺术，通

^①况贺，柯愈勳徒弟，重庆文化艺术职业学院教师。