

神刀傳奇吳榮賜

揮向世界舞台

The Legendary Blade on the World Stage: Wu Jung-tzu

採訪·攝影／曹銘宗Tsao Ming-chung·圖片提供／吳榮賜Wu Jung-tzu

2013年元旦假期，吳榮賜照常來到桃園大溪的木雕工作室，陪伴他的是兩隻鸚鵡和兩條大狗。這位才在去年底入選國立臺灣工藝研究發展中心「臺灣工藝之家」的傳統雕刻大師，今年邁入65歲了，創作活力依然十分旺盛。

2011年，高雄佛光山佛陀紀念館邀請吳榮賜主持十八羅漢、八宗祖師共24尊四公尺高的大型石雕創作，如今已聳立在菩提廣場供遊客瞻仰。

2012年12月1日，佛光山佛陀紀念館還推出「中國四大名著經典人物—吳榮

賜雕塑世界巡迴展」。此外，客戶訂購的大小木雕也讓吳榮賜應接不暇。客戶大都送來上好木頭，不說刻什麼？也不問刻多久、多少錢？一切由「大師」決定。所以對吳榮賜來說，他是在刻自己想刻的作品。23歲才開始學雕刻，結果很快從學徒變匠師再成為藝術家。他45歲才想要讀書，結果從國中補校一口氣念到碩士學位。

臺灣知名建築、藝術教育學者漢寶德曾說吳榮賜是「天才雕塑家」，吳榮賜則笑說：「我可能前世就在雕刻了！」

- 1 吳榮賜根據《說文解字》來雕刻甲骨文
- 2 45歲重拾書本的吳榮賜，將所學融會貫通於作品中
- 3 孫權揮劍斬案
33×44×89cm
2012 樟木
- 4 蜘蛛精 27x29×50cm
2012 樟木

宮本武藏的啟示

1948年，吳榮賜生於南投縣名間鄉。他的父親是蕉農，後來為了耕地全家搬到偏遠的山區，走路到集集車站要一個小時。

吳家育有六男二女共八個孩子，吳榮賜排名第四，從小就要幫忙耕作，但家裡耕地有限，後來香蕉市場又不穩定，所以吳父希望孩子出去學藝。

吳榮賜年過20才想到轉業，他看到兄長學做衣服、鞋子等，而他卻不知道要學什麼？他喜歡畫畫，曾想去學畫廣告看板，但父親希望他去學「打鐵」（鐵匠）。結果，一部電影和一個夢啟示了他。

當時，日本東寶公司的電影「宮本武藏」（1954年至1956年出品共三部片）在臺灣上映，由日本男星三船敏郎飾演在日本江戶時代有劍聖之稱的武士宮本武藏。今天，吳榮賜記憶猶新，宮本武藏以雕刻佛像來修身養性，並以閱讀經典來達到文武合一的境界。

吳榮賜忘不了宮本武藏與佐佐木小次郎的決鬥。佐佐木小次郎人高刀長，宮本武藏乘船赴會，把槳削成一把木劍。兩人交戰，宮本武藏手持木劍，以木劍堅韌的木頭紋理，擋下對手自認勢不可擋的第一刀

3

4

後，在剎那間自腰間拔刀劈死對手。

在一個夜裡，吳榮賜夢到他在雕刻觀音菩薩像，一塊大木頭，逐漸出現了觀音菩薩慈眉善目的臉龐、聞聲救苦的形相。菩薩本無相，但菩薩木雕的紋路卻清晰可見，吳榮賜在端詳雕像中突然醒來，驚覺自己在現實生活中連雕刻刀都沒拿過。

如此，吳榮賜決定去學雕刻。但因父親認為學雕刻沒出息，他沒有讓父親知道，暗中由大哥出錢讓他前來臺北拜師學藝。

5

6

手骨硬了才學藝

吳榮賜回想，他的母親曾帶他去算命，說他將來會做狀元，但他一直懷疑：「沒有讀書怎麼做狀元？」當時他沒有想到「行行出狀元」的道理。

1971年，吳榮賜一個人從南投來到臺北市迪化街的「求真佛具店」，他慕名而來，果然看到店裡擺著各種精美的雕像，所以就進門表明希望拜師學藝。福州雕刻匠師潘德問了吳榮賜的年紀，說：「你現在才學太慢了，手骨都硬了，學不好的。」他只能回答：「我會認真的學。」想不到潘德就收留了他。

潘德那裡有六、七個年輕人在學藝，他們每到假日都出去遊玩，只有吳榮賜留在店裡用功。他知道他已沒有退路，否則如何面對大哥和父親？人在異鄉，加上工作辛苦，對他是很大的壓力，但他總想到宮

本武藏的堅忍和意志，以及一個武士成為劍聖所要經歷的磨練和考驗。後來，吳榮賜常告訴年輕人：「學功夫要學你有興趣的，不然你做起來一輩子痛苦。」

然而，吳榮賜在雕塑藝術上的天分很快就顯現出來。有一次，吳榮賜模仿潘德所雕一尊釋迦苦行像，竟然唯妙唯肖。結果，潘德不但賞識他的才華，還在他學藝不到兩年就把女兒潘妙音嫁給他。1976年，吳榮賜自立門戶，在雙連開設佛具店，並逐漸在業界嶄露頭角。1978年，吳榮賜意外結識了漢寶德，成為他未來在雕塑藝術上大放異彩的良師。

漢寶德的指引

那天，漢寶德路過吳榮賜的店面，吳榮賜正在為神像雕刻的木頭「開臉」。漢寶德看到店門口擺放一些木雕的粗胚，雖然

5 彌勒佛 24×36×74cm
2012 紐西蘭貝殼杉

6 三太子哪吒
20×55×93cm
2002 樟木

7 華陽道上的關羽與曹操
32×64×66 2012 黃檜
舊名：義釋曹操。曹操兵敗披頭散髮著懇請關刀下留情，可由關公左手已將赤兔馬的頭拉轉向曹操，連馬的前腳也已抬起，可看出關公正思考著軍令與義氣之間要如何做抉擇？吳榮賜此作品將時間停留在哪最緊張的瞬間。

8 牛魔王 27×31×84cm
2012 樟木

7

不脫一般神像模式，卻讓人感受到「生命的力量」。漢寶德認為「雕是學來的，但塑完全是自悟而得」，所以對吳榮賜的「雕塑天才」另眼相看，並希望他不要墨守成規，鼓勵他從傳統技藝走出自己的藝術創作路線。

後來，吳榮賜視漢寶德為恩師，常拿著自己的木雕作品去請教漢寶德。多年後，吳榮賜才說，他在臺灣鄉下出生長大，小學只念到四年級，漢寶德講的國語他以前聽不大懂，但他總是認真受教，從漢寶德的表情和語氣去揣摩大意。

1986年，在漢寶德的推介

下，吳榮賜在臺北春之藝廊舉行首次木雕個展，讓他從傳統神像雕刻的工藝師走向現代木雕藝術的創作者。此後，吳榮賜創作不墜，並應邀在國內外展覽。

吳榮賜在此一時期的木雕作品中，以歷史、小說人物著稱，包括〈宋金大戰〉、〈楚漢相爭〉、〈三國風雲〉等，把很多千古風雲人物雄姿英發的神情和氣勢，凝結在一尊尊充滿戲劇性和生命力的雕像中，受到好評。

然而，吳榮賜在榮耀中卻也看到了自己的弱點。每次展覽，他站在台上致詞，常講不了幾分鐘就詞窮了，而接下來由藝評家介紹他的藝術成就時，他卻聽不懂其中的專業術語。此時，他想起漢寶德曾說過，一個藝術家真要有突出的表現，除了技術之外，還要有對人生的深刻體驗及廣闊的知識學養。

- 9 武松打虎
45×53×93cm
2012 樟木
- 10 林黛玉頭像
27×31×105cm
2012 樟木
- 11 賈寶玉頭像
27×30×108cm
2012 樟木
- 12 林沖夜奔
37×42×55cm
2012 樟木

51歲參加大學聯考

吳榮賜回想，漢寶德只是鼓勵他多看書，但沒想到他當真去讀書。或許吳榮賜心中的宮本武藏又再召喚了，當年已45歲的他決定重拾書本，這一讀就是紮紮實實的13年。吳榮賜以要做就要做好的態度，在六年全勤完成國中補校及高中學力檢定，這已值得掌聲鼓勵了，沒想到他接著還要再念大學。

1998年夏天，51歲的吳榮賜，與18歲的高中應屆畢業生一起參加大學聯考。在考場上，監考老師一看到他就說：「家長請出去！」結果，他考上了淡江大學中文系。為了好好念大學，他還把木雕工作室搬到學校附近。此時，他已開始把所學融入木雕創作中。在淡江大學漢語文化暨文獻資源研究所的建議下，他根據《說文解字》來雕刻甲骨文。

例如「身」字，在甲骨文是一個婦女懷孕的樣子（閩南語稱懷孕為「有身」，即保存了古文的意義），他以大肚女子的木雕來呈現「身」字，十分傳神。又如「晶」字，他雕出三個相疊的幾何圖形來展現亮度，充滿現代感。

2003年，吳榮賜繼續念淡江大學中文研究所，還在臺北101大樓舉行「甲骨文木雕展」。2006年，58歲的他終於獲得碩士學位。在此期間，他常應邀去大學指導學生，並由行政院文建會聘請擔任「臺灣泥塑彩繪藝術傳習計畫」的指導老師。2009年，他還獲聘擔任臺中亞洲大學駐校藝術家。

出身傳統匠師的藝術家

一口氣讀了13年的書，從小學沒畢業變成中文碩士，最大的收穫是什麼？吳榮賜笑著說：「現在不怕站台了！」

今天，吳榮賜已更能詮釋自己和作品。他認為，藝術創作必須具有「成教化，助人倫」的意義，所以他是本著「淨化人心」的理念來雕刻神佛，並希望藉此感染大眾。他說，他雕刻不先在木頭上畫草圖，因為木頭不是死的，「我的刀、鋸有如作畫的筆，這樣刻出來的東西才是活的！」

2011年，高雄佛光山佛光緣美術館舉

10

11

12

行「神刀傳奇—吳榮賜雕塑藝術個展」。漢寶德在推薦序中說，臺灣前輩藝術家也有重視傳統雕刻的，例如李梅樹的三峽祖師廟、楊英風的佛像雕刻，但他們都是學院出身，再來回顧傳統，所以少了些質樸的民間風味；吳榮賜則是傳統神像雕刻匠師出身，再進入藝術領域，所以更能在民眾內心產生共鳴。

吳榮賜則不談理論，他提及佛光山星雲大師曾跟他說，一般雕刻家在刻了十尊雕像後，雕像的臉就會重複，只有他刻的每一張臉都不一樣。

「為什麼我刻的每一張臉都不一樣？」他自問自答：「因為每個人物都不一樣，每一塊木頭也都不一樣！」他說，很少雕刻家到了他這個年紀還在雕刻，「我喜歡刻，我會繼續刻下去！」🌱

正在高雄市佛光山佛陀紀念館舉行的「中國四大名著經典人物—吳榮賜雕塑世界巡迴展」，將展至3月17日，接著由佛光山安排世界巡展。這是吳榮賜在獲得中文碩士學位後，把中國古典文學融入雕塑藝術的創作。

2011年，吳榮賜在進行佛光山佛陀紀念館24尊佛教羅漢、宗師的大型石雕時，星雲大師建議他可以再去雕刻中國古典文學的人物，例如「三國演義」、「水滸傳」、「西遊記」、「紅樓夢」，讓民眾從木雕作品去認識這些人物的形象和故事，從中獲得啟發。吳榮賜感謝星雲大師的指點，隨即戴著老花眼鏡，仔細閱讀這四部古典小說中重要人物的形象和情節，並揣摩在雕刻上尋求突破的可能。一年多後，他完成了82件木雕作品，以雕刻來重新詮釋這些著名的古典小說人物。

吳榮賜雕刻四十餘年，總是希望不斷突破，這次不但連原本熟悉的關公、趙子龍等英雄人物都要突破，還要收起陽剛、勇猛的氣勢，以婉約、柔情來表現林黛玉、薛寶釵等女性的韻味。吳榮賜說，他一向要求自己，刻什麼要像什麼，即使想要加入創意，也希望能夠引起共鳴。

神刀雕塑古典文學人物