

靳文生 著

根艺

GENYI GENYI GENYI GENYI

GENYI GENYI GENYI GENYI

中国民间工艺
美术技法丛书

天

民美术出版社

中国民间工艺美术技法丛书

中国民间工艺美术技法丛书

中国民间工艺美术技法丛书

根艺

GENYI GENYI GENYI GENYI

GENYI GENYI GENYI GENYI GENYI

靳文生 著

责任编辑:刘 正
版式设计:刘 正
封面设计:丁采瑛

天津人民美术出版社

工艺美术远可上溯到人类与猿相揖别,打制粗糙石器而始。中国工艺美术有 8000 余年悠久历史,世代承袭的民间工艺美术作为分支,同具辉煌,在华夏民族传统文化宝库中弥足珍贵。

民间工艺美术是生产者的艺术,它出自民间,服务于民众,始终把实用和审美融合于一体,带有物质和精神的双重性,非为纯艺术现象。民间工艺美术植根社会最基层,在不同民族、不同地域生生不息,构筑了基础雄厚的大众文化底蕴,并对其它文化艺术产生过深远的影响。从此意义上说,民间工艺美术的市场和拥有的读者群十分广大。

由于民间工艺美术贴近生活,取材方便,价廉物美,加之大多都能手工制作,因而备受欢迎。近年来,伴随物质生活的改善,人们对民间工艺美术品的需求也与日俱增,同时渴望了解掌握一些相关的技能。然而,目前此类技法书出版较少,不无遗憾。有鉴于此,我们特意推出这套《中国民间工艺美术技法丛书》,聊以弥补。

在我们身边,纸、布、草、木、竹、石、毛、面、泥等俯拾即是,均可利用。学会自己动手制作一些民间工艺美术品,既能装点居室,美化生活,又能陶冶情操,自得其乐。另外,一些城乡择业人员,若掌握好一二项技能,组织批量生产,不仅增加经济收入,说不定还会发家致富。本丛书提供的学习资料通俗、翔实、全面,愿能帮助大家打开无师自通的方便之门。

刘建平

靳文生 1940 年出生于河北省霸县。中国民主同盟盟员,中国根艺美术家委员会成员,中国根艺学会会员,中国民间文艺家协会会员,现任天津市塘沽区结防所结核科副主任。酷爱根艺,曾多次在塘沽、天津市及天津经济开发区等地举办个展,获中外观众好评。1995 年被联合国教科文组织及中国民间文艺家协会授予中国民间工艺美术家称号。

其艺术成就被载入:《中国根艺美术家辞典》、《中国民间名人录》、《当代中国民间文艺家名录》、《中国民间工艺家名典》。《今晚报》、天津电视台及塘沽电视台等曾作专题报导。多件作品被日本和新加坡友人、台湾同胞及国内外艺术家、企业家收藏。

目 录

一、根艺的概念	1
二、根艺的起源与发展	1
三、根艺的效益与前途	3
四、根艺的工具与素材	5
根艺制作常用工具	5
素材	8
五、根艺的原则与特点	11
六、根艺的创作	13
根料的处理	13
根艺构思	15
艺术加工	15
命题	21
图例根艺制作过程	23
七、根艺的鉴赏	27
八、靳文生根艺作品选	31

论根的艺术

一、根艺的概念

根艺是“根的艺术”之简称。是发现和选用自然形态树木、竹藤等根材,经构思加工而成根艺品的艺术门类。属于中国民间工艺美术的范畴。

过去人们习惯称根艺为“根雕”、“树根艺术”或“树根造型”等。这些称谓似不全面,因为根艺创作是以利用根材的天然形态为主,人为艺术加工为辅,即七分天成,三分人工。所以根艺品不是单靠人工雕刻或人工造型而成。另外根艺所用之材也不仅是树根,还包括竹、藤等其他植物的根材及枝干等可用部分。目前专家们一致认可这门艺术以“根的艺术”命名较为科学,并已被艺术界广泛使用。

我国雕塑大师刘开渠说:“根的艺术是自然形成与人工创造结合的造型艺术。”对于造型艺术我国绘画大师黄宾虹曾说:“有人造不出来的,而天造出来的,有天造不出来的,人造出来的。”

根艺正是奇取天然,巧为人工的艺术。是天人同构,人天共创的艺术。具有天然美与人工美相结合的特点。

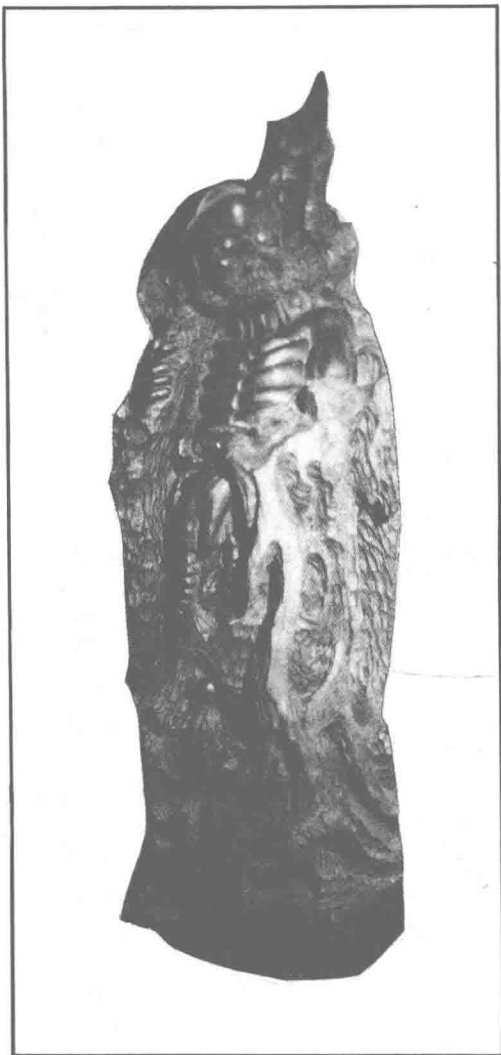
根艺与木雕的区别,在于木雕完全是按作者意图人工雕刻而成,不受原材料木质形态的影响。而根艺则是七分天成,三分人工。以根材天然形态为主,人为加工为辅。

如《达摩渡江》系在一块龙眼木上完全按作者构思立意进行人工雕刻而成达摩渡江形象(见 P2),同样木料作者也能雕刻成“观音”、“如来佛”或其他艺术形象。同一形象也可复制多个,故属木雕作品。

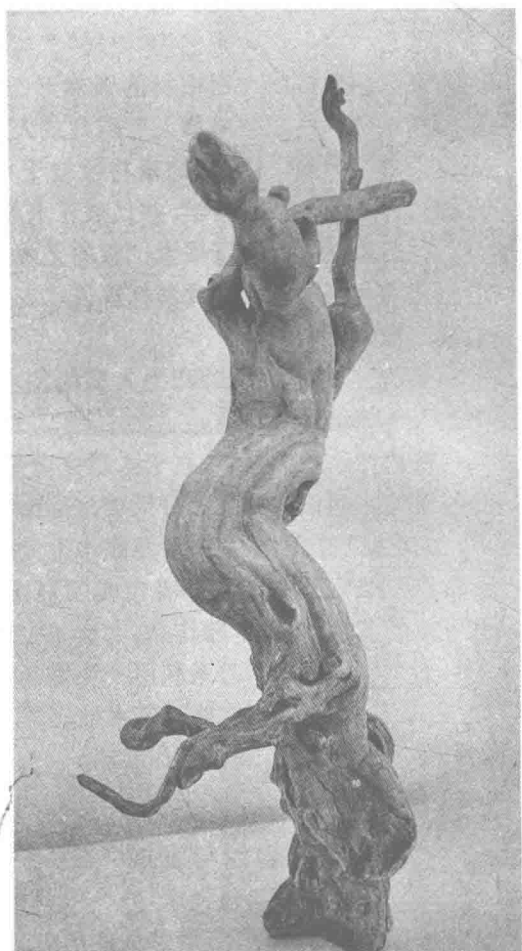
然而如《华夏舞姿》系利用一块多年生紫荆树根(见 P2),利用其自然形象,依形变势,巧藉天然因材施教,略经艺术处理即显出古代仕女优美舞姿,点题而致意趣天成,且独一无二不可复制,属根艺作品。

二、根艺的起源与发展

根艺起源于中国,有着悠久的历史。是一种具有独特风格的中国民间传统艺术。

《达摩渡江》木雕作品

《华夏舞姿》

1982 年从湖北省江陵县马山一号楚墓出土文物中发现我国最早根艺作品《木辟邪》(见 P4),为一树根造型:虎头、龙身、兔尾四足怪兽,呈行走状。经有关专家考证为战国时期作品,制作于公元前 340 年至公元前 270 年之间。说明距今 2300 年前我国已出现根的艺术形式了。在以后出土的文物中又发现战国时期根艺品《角形器》及三国时期树根制作的家具。

另据史料记载:

- 1.《南齐书》中有齐高祖赠与隐士僧绍竹根“如意”的记载。
- 2.《新唐书·李泌传》中记载李泌采用天然树根制作“龙形抓背”献给皇上的故事。
- 3.韩愈在题《题木居士》诗中有“……根如头面干如身……”的记载。说明在唐代已出现根艺的人物造型。
- 4.宋《太平广记》荆根枕中记张弦以荆树根制作狮子枕献于华岳庙的故事。
- 5.元·王振明绘《百乐鼓琴图》中香炉茶几就是用树根制作的根艺品。

明清时期随着艺术兴盛,根艺更加发展,当时不仅有艺精工巧的实用竹木根艺家具,而且出现依据根材自然形态就势加工的立体雕和浮雕观赏形式的根雕艺术作品传世。清代还出现根雕世家,其作品震动朝廷,现北京故宫博物院中仍珍藏数件当时根艺作品如《狮子》(见 P4)。其技艺高超,令人惊叹!

解放以前,战事频发、灾难深重、经济萧条、民不聊生,根艺与其他艺术一样面临绝境,后继无人。解放初期及十年动乱期间发展缓慢。

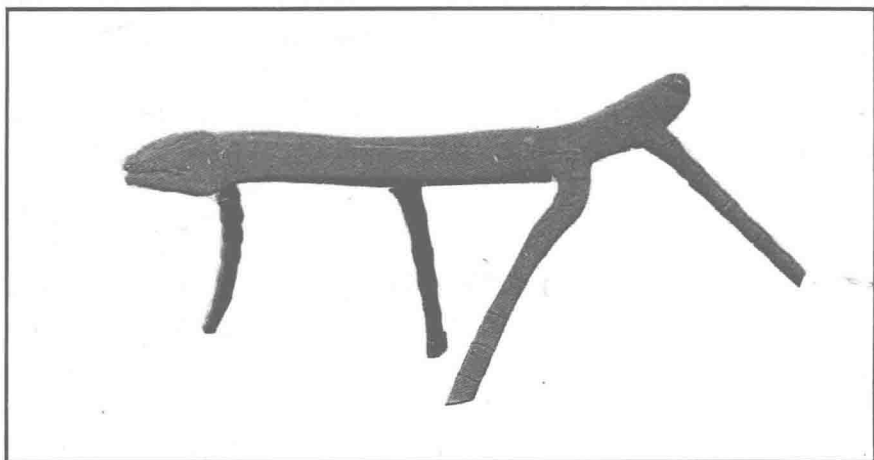
党的十一届三中全会以后,随着改革开放,经济腾飞,人民生活水平不断提高,文化艺术得以蓬勃发展,根艺方面的学术机构如雨后春笋枯木逢春,迅速地发展起来。作者队伍不断壮大和提高,全国及地方根艺方面的学术机构的恢复和建立,根艺大展的多次举办,大批根艺家及根艺精品的产生,总之全国根艺热潮的蓬勃兴起,极大地促进根艺的发展,根艺创作在全国呈现出欣欣向荣的大好形势。

三、根艺的效益与前途

在改革开放大潮中,根艺所以迅速发展,使之从个人创作走向集体创作;从制作实践走向理论研究;从民间走向社会;从国内走向世界,其魅力在于根艺是人天共创、回归自然、不可复制、雅俗共赏。根艺深受国内外人民喜爱并且愈来愈受到国内外鉴赏家、收藏家们的瞩目。

1987 年首届中国根艺展在北京开幕,有数万人参观,其中包括 20 多个国家数百名外国友人光临,他们为中国有如此高超、独特的民间工艺美术而震惊,展出期间有许多外国朋友反复参观多次。有三位匈牙利青年先后看过三次。

北京著名根艺家马骊骥 1987 年在香港举办《中国名家树根雕展》,天津根艺家张宗泽 1990 年在澳大利亚参加艺术节并现场做根雕艺术表演,上海根艺家姚云龙根艺品先后赴日本、美国、英国及西德等地巡回展出,深受世界各国人民的欢迎。天津根艺家靳文生作品在天津艺术博物馆、天津民俗博物馆及天津经济开发区展出,期间多件作品被

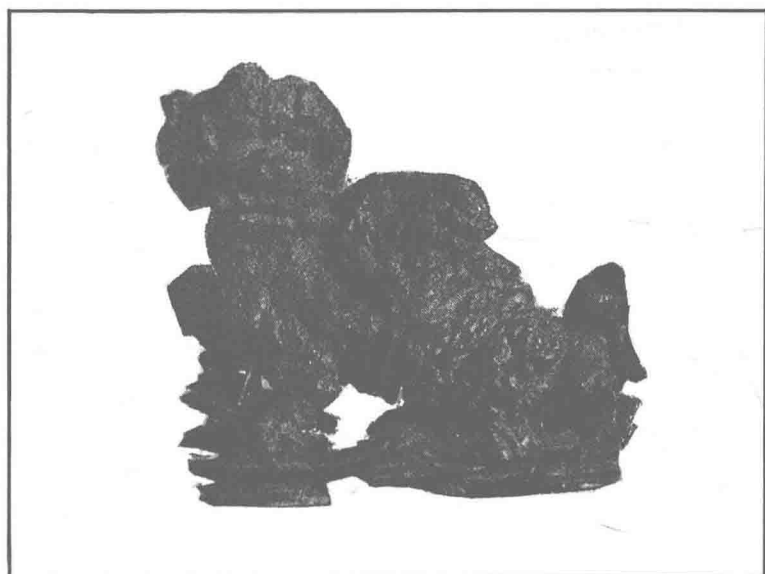

《木辟邪》
战国时期(湖北)

台湾同胞、日本及新加坡朋友和国内企业家、艺术家收藏。中国根艺展览每次都吸引了广大观众,引起人们很大兴趣,深受海内外人民的赞誉,产生强烈的轰动效应。

随着改革开放的发展,根艺的开发及商品化,国内外人民对根艺品需求量不断扩大,根艺产品蕴藏着巨大经济效益潜力。如福州、河南生产的根艺花架、茶几、及大型成套根艺桌椅,古朴大方、美观典雅、远销海内外,具有很高的观赏性和实用价值,创造了很大的经济效益。仅湖北省保康县马桥镇木雕厂生产的根艺品,1986年就已与有关单位及国家签订数十万元的供销合同,该单位根艺品在广州、武汉及庐山、武当山等地已成紧俏商品。成都根艺产品也受到美国、英国、日本、香港等地商界人士的重视。

根艺品不仅产生很大经济效益,而且我们用根艺架起友谊桥梁,增加了我们与世界各国人民的友谊,为国家为民族争得荣誉。合肥市副市长、中国著名根艺家吴翼,赠根艺

《狮子》清代

精品《奔鹿》给日本一位市长,被对方视为最珍贵的礼品,至今传为佳话。芜湖市与日本高知市结为友好城市后,市领导特意从根艺家陶长年作品中精选出六件赠与对方,日本高知市府几次来信感谢中国人民的深情厚谊。根艺促进了中日两国人民的了解和友谊。

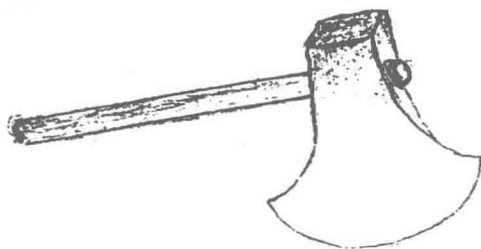
根艺作为中国独特的民间艺术品已登上大雅之堂,并立于世界艺术之林。中国根艺已被拍成电影、电视及通过新闻媒体广泛向海内外传播,为弘扬中国传统文化艺术,为促进我国精神和物质两个文明建设,为促进中国与世界各国人民的了解和友谊,根艺创作大有可为,根艺发展有着广阔前途。

四、根艺的工具与素材

(一)根艺制作常用工具:

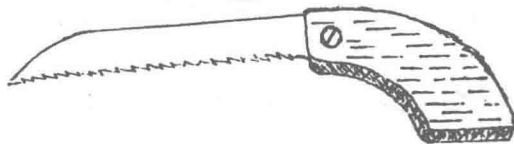
1. 斧:用于砍劈较大的根条与枝干。

斧

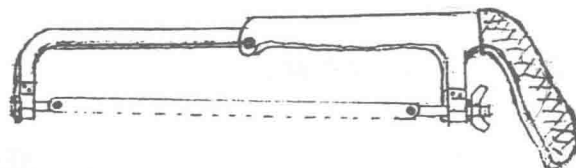

2. 锯:用于锯断或截短根料。有手锯、拉锯等,并分各种型号。

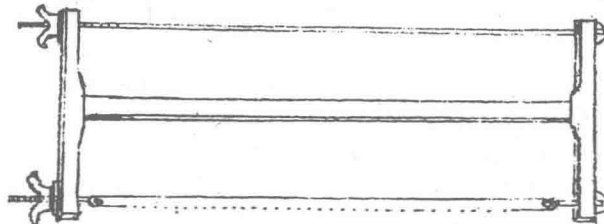
手锯

钢锯

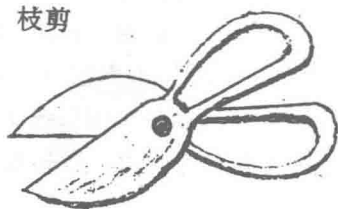
木锯

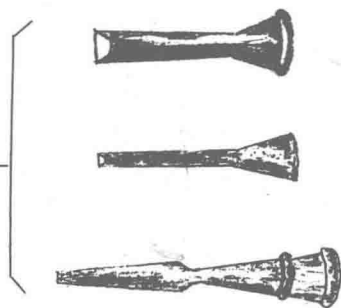
3. 凿:用于造型雕琢。如平凿、圆凿等并分型号,有二分凿,三分凿,四分凿等。

4. 枝剪：用于剪须根等。

枝剪

凿子

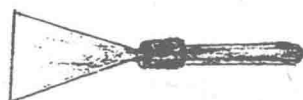
5. 锉：用于去除锯、凿留下的痕迹，利用其打磨。有各种型号木锉。

木锉

6. 铲：用于去除树皮。亦分大小号。

铲子

7. 刀子：用于刮、剥根材等。

刀子

8. 开刀：用于调色和调涂料。

开刀

9. 铁刨：用于刨根料局部。

铁刨

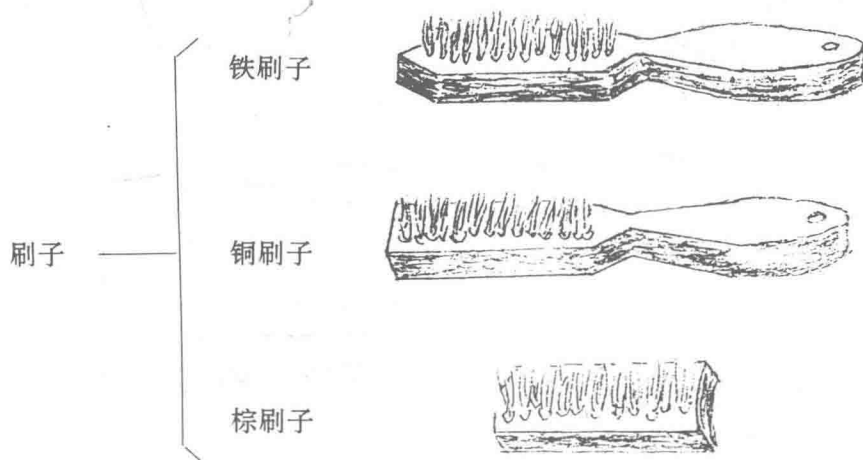
10. 砂布与砂纸：用于打磨抛光。

11. 粘合剂：用于粘接或修残。常用白乳胶、木胶、万能胶及 502 胶等。

12. 涂料类：用于防裂、防腐及装饰。常用油类有核桃油、鞋油、桐油等。蜡类有石蜡、地板蜡、上光蜡、液体石蜡等。漆类有天然漆、人造漆、亚光漆等。

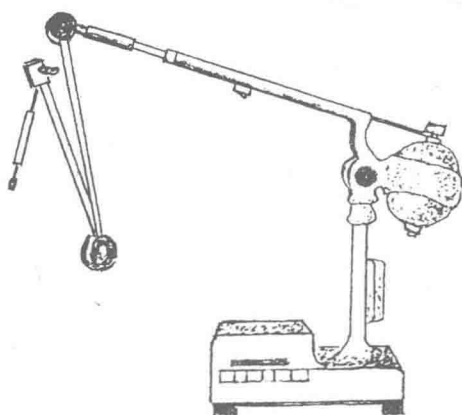
13. 吹风机：即理发用吹风机，用于上蜡可使蜡熔化，并均匀地浸入木质部，能起到很好的装饰效果。

14. 刷子：用于着色、上蜡及去污。如毛刷、棕刷、铁刷及铜刷，分大小号。

15. 砂轮机：用于去皮抛光或磨去刀斧痕迹。

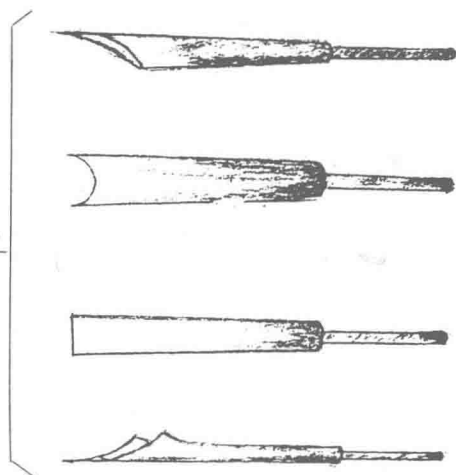
16. 根艺万能机：在根艺创作中，利用牙科手术器械改造而成的根艺万能机，具有除污、打眼、雕琢、抛光等多种功能，它是由接头、开关、电机、调节杆、钻头 etc 几部分组成，如图示。操作简便，具多功能用途，是目前根艺创作中值得推广的一种器械。

根艺万能机的构造

17. 雕刀：雕刀型号很多，分圆口、平口、大平口、斜口、力口、反口等用于局部雕琢。

雕刀

(二) 素材:

1. 根料的选择:

根艺制作的基本素材是各种树木、竹、藤等植物根与枝干。特别是山地之根,生长在陡坡峭壁,盘根错节、攀崖钻隙,经长期水砂冲刷、风打雨袭、江湖浸泡、虫蚁蛀蚀、疤痕洞穴,奇形怪异。这些朽木断根枯死山野,腐烂泥中或遗弃路旁,随流漂泊或燃于灶膛。大自然造化它们状人、状物、状景、状兽或具有一定意趣。这是根的自然属性,也正是我们所需根艺之材。

法国雕塑大师罗丹说:“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。”自然界的根材需我们用艺术家的慧眼去发现、去寻找、去选择、去利用。这样我们才能变废为宝,化腐朽为神奇。

根艺用料多选择质地坚硬、纹理细腻、表面光洁、色泽亮丽、形态多变、韵律生动的根料。不分树种以有形神为佳。

北方制作根艺常用:刺槐、侧柏、花椒、黄荆、紫荆、荆条、麻梨、酸枣、葡萄、核桃、金银花、柿树及白蜡等树根,及枯死盆景树桩,如:雀梅、榔榆、杜鹃、六月雪等。

南方常用:竹、藤、黄杨、赤楠、榔榆、山茶、油茶、杜鹃、龙眼、榎木、榕树、雀梅、紫薇及檀木等植物根料。

2. 根料的来源:

根艺所用材料不是那些森林成材,也不是绿化种植树木的根茎,而是在恶劣的环境下生长的歪七扭八,形态怪异不能成材的枯木朽根。它们多枯死山野,或弃之,或做烧柴。故应多方寻找充分利用。为保护森林资源及生态平衡,必须严禁私挖滥伐,根据我们的经验从以下方面寻找,往往可获得意外效果:

- (1)山村林区农家烧柴堆中。
- (2)城镇集市选购树桩盆景或枯死桩头。
- (3)江河湖泊飘流死根浪木。

(4)山林村头,路边沟旁的朽木断根。

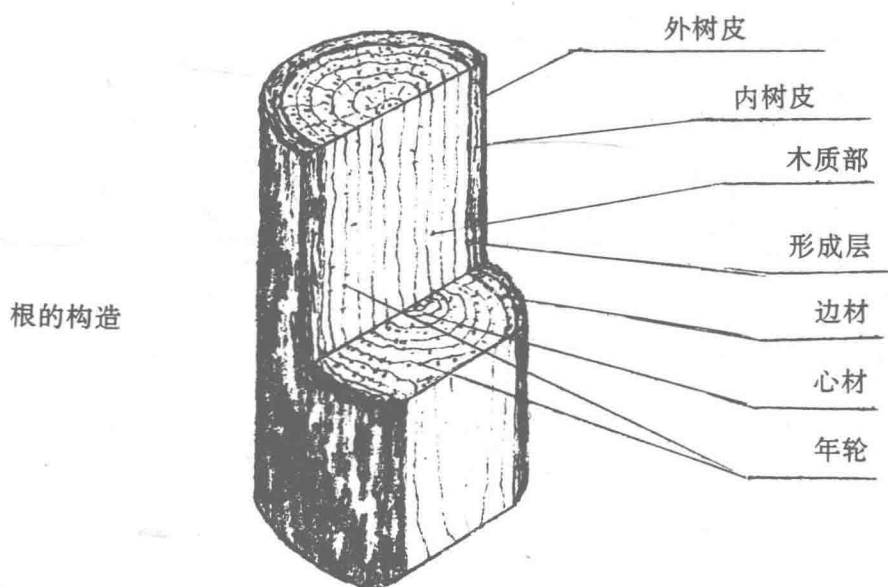
此外在荒山开发、建筑修路、开挖水库、山区工地、绿化更新、果园换种等地方留意,往往可找到有用之根料。

3. 根料的利用:

根料是根艺创作的物质材料,根料的特征及其天趣是根艺创作的基础。认识根料的特点和利用根的色、形、质、品味和节、疤、瘤、穴变异,及神韵、天趣等是根艺创作成败的关键。只有取其形用其神,使两者有机地结合起来,发掘根料蕴藏的深层次的天然美,才能创造出形神兼备的根艺精品。

(1)色:根料的颜色丰富多彩,自然协调。我国艺术大师刘海粟说:“树根原始色彩就含稚拙、质朴、浑凝的特色,虽经雕琢,不失自然,就包含着天趣。”我们在根艺制作中通常用其本色或根据需要用同一根材的树皮深浅与木质颜色的反差表现出色彩的变化。如根艺作品《等待》,就利用树皮厚薄和深褐色变化表现出少女的长发,少女肌肤用其去皮后淡黄木质本色表现,衬以原黑色树根为岩石使人感到流畅、飘逸、清新、艳丽。

在根艺制作中常用根料颜色有“红(杜鹃)、白(刺槐)、赤(枣根)、黄(黄荆)、褐(雀梅、紫槐)等,这些天然色彩给人以质朴、愉悦的美感。在根艺制作中忌用人工色彩重涂浓抹以免丧失或减弱自然、和谐的美感。

(2)形:树根由树皮(包括表皮、皮层、韧皮部和形成层组成)和木质部(包括边材和心材)组成(见上图)。

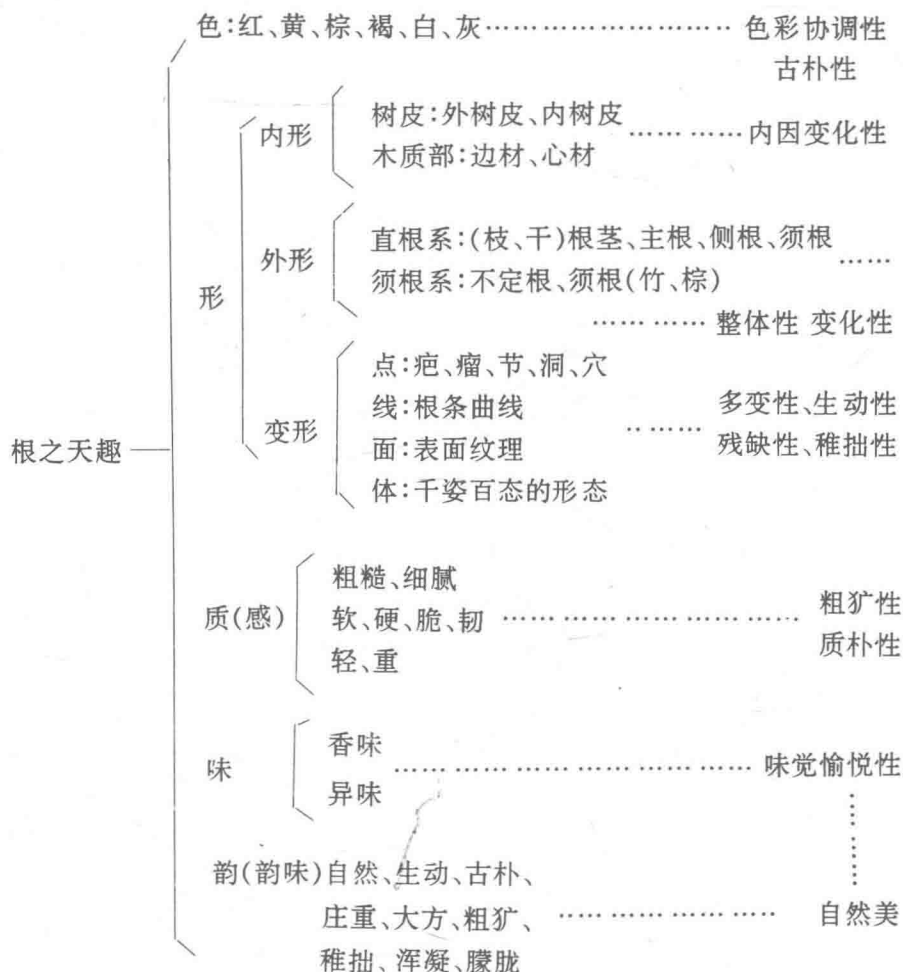
树根主要有直根系和须根系两大类。直根系包括根茎,主根,侧根和须根。须根系包括根茎、不定根和须根。这在竹子和棕榈科树体多见。树干、根茎、主根、侧根和须根是

根艺制作主要可取部分。特别是在空气、土壤、营养、气候、菌类、虫害、岩石及各种恶劣环境影响下,树根形成层受到不利因素作用,如细菌感染、营养缺乏、虫蚀蚁蛀,岩石挤压等,使形成层细胞分裂、变异畸型而形成节瘤疤穴及奇形怪状,千姿百态,呈状人,状物,状景。这些天工造物,自然天趣正是我们根艺工作者所需素材,充分利用根的天趣可使我们根艺创作达到事半功倍的作用。

(3)神:根料的神是指根料形态的神韵、意境、情趣和精神。这是根料色、形、质、味综合表现出来的朦胧、含蓄、生动、和谐,是造化之工,非人工所为,是根料精华部分也是我们根艺工作者捕捉的重点。中国文联副主席、著名画家尹瘦石说:“根艺作品贵在自然,所以在创作中要尽量保留它的自然形态。自然界神奇的东西,不容易求到,不容易见到,比我们创作的东西还要难,还要好。”

在根艺创作中贵在发现、巧藉天然、突出意趣、发掘内涵,精工施艺才能创作出更多更好的根艺精品。

4. 根的天趣剖析图

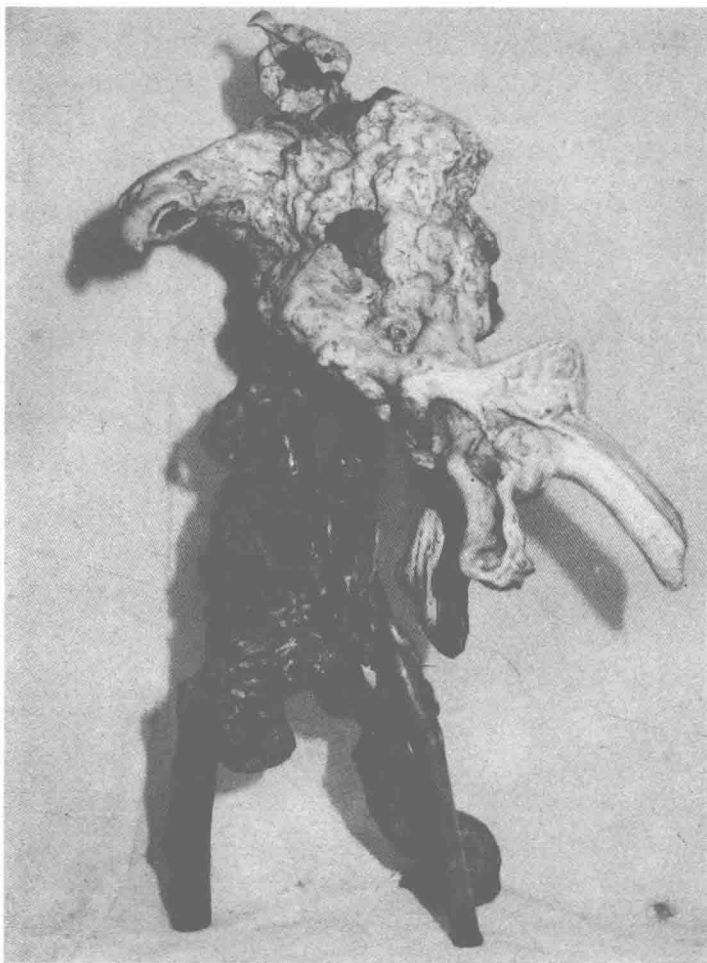

《篱笆、女人和狗》

五、根艺的原则与特点

根艺创作是指作者发现和选用自然界树木等植物根料,经构思立意、艺术加工及命题而成根艺品的全过程。

高尔基说：“艺术品不是自然生成的，而是人们根据美的规律创作出来的，是人类的一种思想劳动的产品。”

根艺创作虽没有固定模式，因人、因材不同而异。但一般创作规律是首先对发现和选用之根，须做耐心多方位观察，多角度审视，大胆想象反复构思，依形立意巧藉天然，精工少琢突出意趣，发掘内涵巧妙命题，充分利用根的天然形韵与人工智慧技艺，给自然根料注入作者灵感与情思，赋予新的生命，使自然美变化为艺术美。化腐朽为神奇，在给人美的享受同时使之受到启迪和教益。

根艺的特点：重在发现、奇在天然、巧在人工、贵在神韵、七分天成、三分人工。

在根艺创作中注意保持根的天趣与野味，最大限度地利用和发掘根的自然与神韵，切忌过多雕琢、拼接、浓着色、厚涂料以及过分追求象形与标本化，以免画蛇添足。

根艺作品与写意作品一样妙在似与不似之间。成功的根艺作品应让人回味无穷，引起观者遐想与共鸣。因此根艺作品的精妙与品味之高低与作者审美观点，对生活的认识 and 体验的深浅，文化素质的高低与艺术修养丰薄有密切关系，只有不断提高思想水平和文化艺术修养才是提高作品质量的关键。

《献寿》

六、根艺的创作:

根艺的创作首先从发现与选用自然界意趣天成的根料开始,没有根料创作则成无米之炊。人们常说:“根艺是发现的艺术。”是很有道理的。

1. 根料的处理:

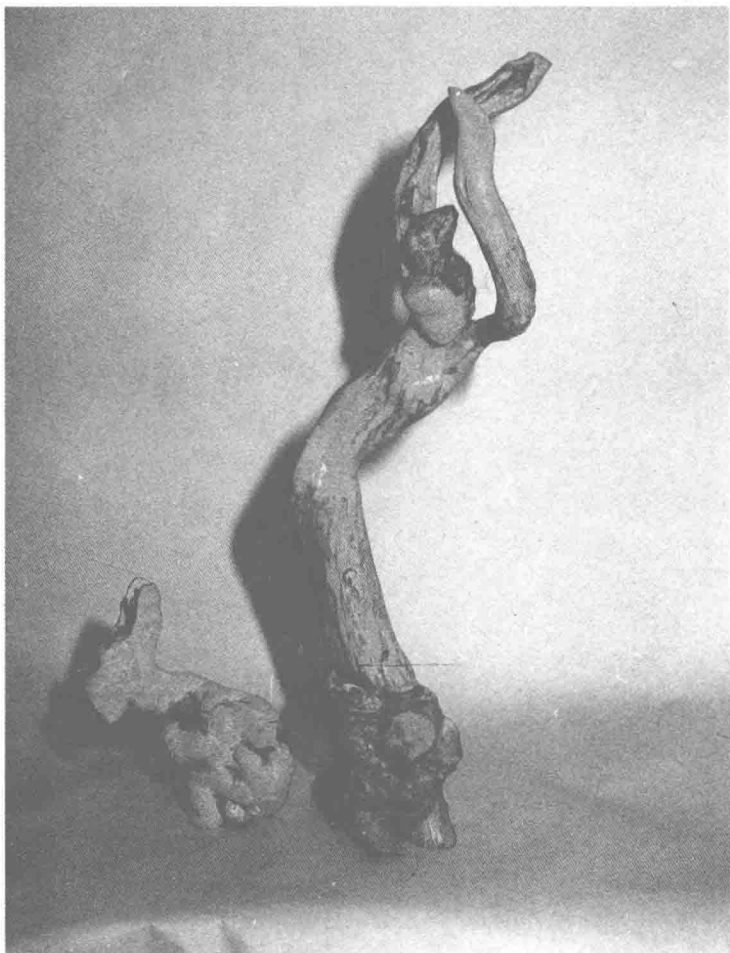
发现和选用根料,在确定主题之前一般需进行初步处理:

(1)去污清洁:去除根表面及洞穴内残存的泥土、腐朽及杂物。

(2)树皮的处理:根料的树皮依据主题需要而决定去除部位、多少和厚度。

如《远瞩》系一块黄荆根材(见 P12),处理成苍鹰背立雏鹰,立于枯老树干上寓意高瞻远瞩,鹰之驱体表皮去掉,而下立之枯树表皮未去,略经剪裁打磨天趣自成。该作品已被台湾企业家收藏。

如《献寿》系一块棒棒木根材(见 P13),仅老翁面部及所献寿桃部位树皮去掉露出木质,躯干部位仅去外表皮,留一部分内皮与面部形成反差,更显拙朴,使观者感到亲切、吉

祥。

如《恨月》中嫦娥人物造型去掉表皮(见 P14), 而玉兔整个树皮深层完全去掉, 显出白色木质, 做不停捣药姿态衬托出嫦娥孤寂, 恨投月宫之情, 令人回味。

如《仕女》系一块桑树根干(见 P15), 仅把面部及颈部表皮去掉即显出古代仕女娇姿。

去除树皮的方法:

鲜剥法: 把采来鲜根直接剥除;

干剥法: 用刀、铲直接轻轻剥除, 注意勿伤及根材的纹理;

湿剥法: 把根材用水浸泡或煮沸后, 经冷却后再用工具剥除。

(3) 消毒灭菌:

消毒灭菌的目的是消灭残存根材表面与内部的蛀虫、虫卵、及菌类的生长和繁殖, 防止根料腐朽、变形, 利于作品长期保存和收藏。

消毒灭菌常用煮沸 20 分钟的方法, 虫菌均被除灭, 简便易行效果可靠。亦可用化学药物或防腐剂灭菌灭虫。