

大师根艺制作谈

教你学根艺

廖佛焕 著

JIAO NI
XUE
GENYI

广西美术出版社

大师根艺制作谈

教你学根艺

廖佛焕

江苏工业学院图书馆
藏书章

广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

教你学根艺 / 廖佛焕著. — 南宁: 广西美术出版社,
2003. 12

ISBN 7-80674-446-0

I. 教... II. 廖... III. 根雕—技法 (美术)

IV. J314. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 110711 号

(版权所有 · 翻印必究)

大师根艺制作谈

教你学根艺

著: 廖佛焕

出 版: 广西美术出版社

发 行: 广西美术出版社

社 址: 南宁市望园路 9 号 邮编 (530022)

经 销: 全国新华书店

印 制: 广西地质印刷厂

开 本: 787 × 1092mm 1/24

印 张: 2 插页 24

版 次: 2003 年 12 月第 1 版

印 次: 2003 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80674-446-0/J · 312

定 价: 36.00 元

作者简介

廖佛煊，中国根艺美术大师，中国根艺美术学会副主席，副研究馆员。1933年10月生于广东省兴宁市。1950年12月入伍，参加过抗美援朝和援越抗美战争。1956年因发明了高炮三用计算尺而受到毛泽东主席、周恩来总理等前国家领导人的接见。曾任南宁市文化局局长兼党委书记等职。其作品风格独特，意趣盎然，多次在全国的赛事上获奖，为国内外人士所称道。《南宁晚报》、《南国早报》、《广西日报》、《民族画报》、广西电视台和中央电视台均做过专题报道。大批作品被海内外人士收藏。

序

纪宝庆

在根艺的百花园中，廖佛焕的作品奇葩般为人们所瞩目。在全国历届根艺作品展评中，他的《扭动》、《金鱼》、《熊猫戏竹》、《白孔雀》和《高老庄的怪女婿》分获“刘开渠根艺奖”特别奖和银牌奖等。许多作品被日本、韩国、新加坡、泰国等国家和台湾、香港地区的根艺爱好者收藏。艺术大师刘开渠先生曾为他题词赞誉道：“朽木朽根遍山野，巧手巧心出新艺。”

他的根艺作品构思新颖，形神兼备，含蓄和谐，融天趣、根趣、野趣、意趣于一炉，观而赏之，令人赞叹不已。

艺事达到如此的高度，即使是专门家亦非容易，而对于他这个起步较迟的半路出家者来说，就更显得难能可贵了。20世纪80年代初，他参加一次义务劳动时，捡到了一段形态怪异的树根，经过几个月的观察揣摩，终于把它制作成了盆景架，放在小客厅的显眼位置，很受朋友和客人的称赞。当我见到他的这件根艺处女作时，感到异常惊奇，怎么也想不到他根艺创作的起点如此之高；但转念一想，也觉得理应如此，他确实有那么一股少见的聪明劲。

1956年，他在防空军某部任少尉作战参谋。那时，高射炮兵作战的指挥设备非常落后，为了计算多架次敌机的速度、距离和拦阻射击的一系列数据，往往需要用十几把单尺操作，既麻烦又易出错，可是谁也没有想到要改进它。这方法是苏军传

授过来的，能有蹊径可辟吗？廖佛焕跃跃欲试，他想冒这个尖。他把自己从抗美援朝战场上和平时高炮训练中所积累的大量数据，进行了反复的排列组合实验，规律终于被他发现。在剪刀开合动作的启发下，一把三用计算尺便制作出来了。经专家鉴定认可，推广全军，沿用至今。为此，他不仅得到晋衔晋级的殊荣，而且，还荣幸地出席了防空军积极分子代表大会，受到毛泽东主席、周恩来总理等前党和国家领导人的接见。

他对我说：“有些事看来复杂，其实很简单，靠小聪明就能解决；有些事情看似简单，要干好它并不容易。根艺创作就是这样。”我和廖佛焕在部队是战友，转业到地方又是同事，相邻而居，彼此特别了解。他从事根艺创作二十多年，在我的眼里他是太不容易了，似乎他每一天都在和根打交道，不是除皮，就是打磨，无休无止。

搞根艺确实是“自讨苦吃”。为了寻觅那潜藏着“美”的原始根料，他付出了一般人所难以坚持的繁重劳动。他顶烈日、冒严寒，风里去、雨里回，就像俄国画家苏里科夫不知疲倦地寻找红胡子哥萨克那样，走遍了南宁周围的村村寨寨。他对农民的柴堆特别感兴趣，不少好根材就是从农户的灶门口找到的。为了筹集创作大型组合式作品《漓江百里图》的根材，他用了差不多10年的光阴。该作品规模之大，用材之多，制作之精，不仅在广西，恐怕在全国也是绝无仅有的。

廖佛焕的根艺创作一步一个脚印，决不蹈常袭故。他说：“艺有常理而无常法。贵在有‘我’，贵在创新。”正是为了“我”和“新”，在创作过程中他不急于求成，把每创作一件作品当作通向艺术高峰的一级台阶。有的根材，本来就被大自然赋予了不错的外部形象，对于一般的根艺爱好者早就动手创作了，可他不，他要像贾岛作诗选词那样，反复琢磨和推敲，直到那根的形象在他脑屏幕上显现出富于诗意的

画面时，才欣然动手，一气呵成。

廖佛焕的作品不过分强调“像什么”，而是常立足于对神采和气韵的追求。他的得意之作《雄风》所表现的“狮”，就与很多人的“狮”不同。他的“狮”又像又不像，但那奇巧的取势，粗犷的纹理，静中有动的神态，曲尽蹈虚揖影之妙，给人以超脱象外的无穷意趣。

一个根艺家，经过长期的艺术实践，逐渐形成自己的创作风格，本来是可喜的事；然而，廖佛焕却不以为然。他认为风格往往会成为创新的束缚力量，要开拓，要与时俱进，就要不断地否定自己，不能一条路子走到黑。

二十多年的茹苦含辛，使廖佛焕成了遐迩闻名的中国根艺美术大师。这本专著是他长期实践的经验总结，深入浅出，见解独到，称得上是一本开卷有益的工具书。

2003年4月8日

无九年秋書贈

朽木朽根遍山野

巧手巧心出新艺

佛煥同志留念

刘开集

廖志根用志根艺展

巧借天然

王品题于北京

自然美是艺术根

艺术的灵魂

自然美是艺术根 艺术的灵魂
佛焕艺术大师题词 陈品高书于今日 今逢周建七十四岁 于北京

目录

JIAO NI XUE GEN YI

一、根苑絮语	1
二、知识储备	4
三、选材	6
(一) 什么样的根材适合根艺创作	6
(二) 适合根艺制作的树种有哪些	6
(三) 选材必须“奇”字当头	7
(四) 根材的主要来源	7
四、构思	10
(一) 构思的过程	10
(二) 构思要注意突出重点	12
五、造型	14
(一) 剪裁	15
(二) 去皮除污	16
(三) 拼接	19
(四) 雕琢	20
(五) 打磨抛光	23
(六) 着色	24
(七) 上漆、打蜡	25
(八) 配座、配框	27
(九) 组合式根艺	29
六、为作品命名	32
七、防虫及保养	36
八、根艺作品	37
九、后记	96

一、根苑絮语

“根艺”在我国有着悠久的历史。20世纪80年代，考古工作者先后在湖北省江陵马山一号楚墓和荆门十里铺镇王场村包山二号楚墓发掘出“辟邪”和“角形器”等古代根艺作品。它们随葬于战国时代，距今已有两千多年的历史，堪称世界之最。从“辟邪”、“角形器”的精美造型和镇墓祈安的情感寓意看，当时根艺的制作水平和实用价值是相当高了。根艺经过两千多年的发展，到了清代，一个民间根艺家辈出、优秀根艺作品大量涌现的繁荣局面已经形成，根艺实用品和观赏品不仅遍布民间，而且还堂而皇之地进了宫廷，受到皇族和达官贵人的青睐。

新中国成立后，在党的“双百”方针指引下，根艺事业有了突飞猛进的发展。特别是改革开放以来，根艺事业一下子进入了前所未有的鼎盛时期。从城市到农村，越来越多的根艺爱好者加入根艺创作队伍，根艺作品随处可见，根艺市场遍布大江南北，就连农村代销店的货柜上，也有它的一席之地。

为适应根艺事业发展的需要，1985年12月，“中国根艺研究会”在北京隆重成立，这是我国历史上第一个全国性根艺组织，具有里程碑的意义。不少省（区）市也先后成立了地方性根艺组织。这对根艺事业的可持续发展，对根艺人才素质的培养和提高，起到了至关重要的促进作用。

根艺之所以能成为造型艺术百花园中一枝引人注目的奇葩，其根本原因，在于它有着独特的艺术风格和审美价值。

根艺是“发现”的艺术。这个发现不是瞎碰、拾取，是知识和才能的发现。

根艺是“天人合一”的艺术。千奇百怪的枯根，虽具有一定的外在自然美，但它并非艺术，只有在艺术家赋予它内在的人工美之后，才进入了艺术范畴。

根艺是“化腐朽为神奇”的艺术。1989年秋，雕塑大师刘开渠先生在为笔者的题词中写到：“朽木朽根遍山野，巧手巧心出新艺。”说的就是变废为宝。从“废”到“宝”，价值天壤之别，能说不神奇？

千姿百态的根，其本身就蕴涵着多元性质的美。突出根的外形美、质地美、纹理美和色调美，在根艺创作中始终处于主导地位。根艺作品是一种复合美，它既有清晰的根的天成之美，又有模糊的加工之美。一件根材，如果加工不够，就会显得粗糙，缺少钟灵毓秀之美；加工过火，又会显得俗气，削弱了天成之情趣。能否在根艺作品中既能体现出作者的艺术功力，又能充分展现根的自然美，已经成为衡量作品档次高低的尺度。

尽管根有千姿百态，美不胜收，但能酷似生活中某一物象的，恐怕是凤毛麟角，极为罕见。如果为了追求形的逼真而过分地拼接和雕琢，其结果，作品不仅流于板滞，也势必破坏其自然美。

古人说，“画令人惊不如令人喜，令人喜不如令人思”。“惊”与“喜”缘于作品的形，而“思”则萌发于作品的“神”。古今中外的绘画大师，无不在“神”字上下过苦工夫。宋代陈郁提出，“盖写其形，必传其神；传其神，必写其心”。后来，有人更进一步地强调，“写神则生，写貌则死”。法国雕塑家罗丹也说过类似的话：“应该获得的肖似是灵魂的肖似”，“只有性格的力量才能造成艺术美”。长期以来，“传神”成为现实主义美术创作的一项重要准则。根艺创作当然也不能例外。何为“神”？古人说是一种“无迹可求，透彻玲珑，如空中之音，相中之色，水中之月，镜中之象，言有尽而意无穷”的感觉。

“神”确实不易说得清楚。它隐伏于“形”的深处,是作者心意的表达,是作品的灵魂所在。一件根艺作品,观者觉得它非常有“看头儿,有嚼头儿”,大概就是捕捉到了它的“神”。

根艺作者选取根材,大体上都要参照生活中的某种“形”。“形”是造型艺术的基本特征。“皮之不存,毛将焉附”。没有“形”作为艺术表现和传达的媒介,任何艺术的审美性都是不能存在的,“神”也就无从谈起了。根艺遵循的是“以形显神”、“以神写形”的对立统一的创作原则。从根材的发现、构思、剪裁加工直至作品完成后的命题,都得突出“神”这个物象之本,不要计较形象的肖似和细节的真实。宗白华先生说:“离形得似的方法,正在于舍形而悦影。影子虽虚,恰能传神,表达出生命里微妙的、难以模拟的真。这里恰正是生命,是精神,是气韵,是动。”大多数观者对根艺作品的第一感觉是它的“神韵”,然后才是“根趣”,绝不会像欣赏木雕作品那样去挑剔像与不像。

从模糊美学的角度看,根艺作品所展示的是一种朦胧美。由于“似与不似”的作品形象具有朦朦胧胧的模糊性,就为观者提供了多层次的未定点。这是一种无声的召唤,引导观者去思索。康德说:“模糊概念要比清晰概念更富有表现力。”

普普通通的根材,经过根艺作者的手,变成了超越物象的、具有一种神奇力量的艺术品,天趣蕴涵着意趣,意趣烘托着天趣。这就是根艺不同于其他艺术的独特风格。

国画大师刘海粟说:“根艺可以登大雅之堂,在美术史上找到适当位置,这项工作,值得有志者终身奋斗。”

让我们以根的精神,为根的这门艺术的发展和繁荣努力吧!

二、知识储备

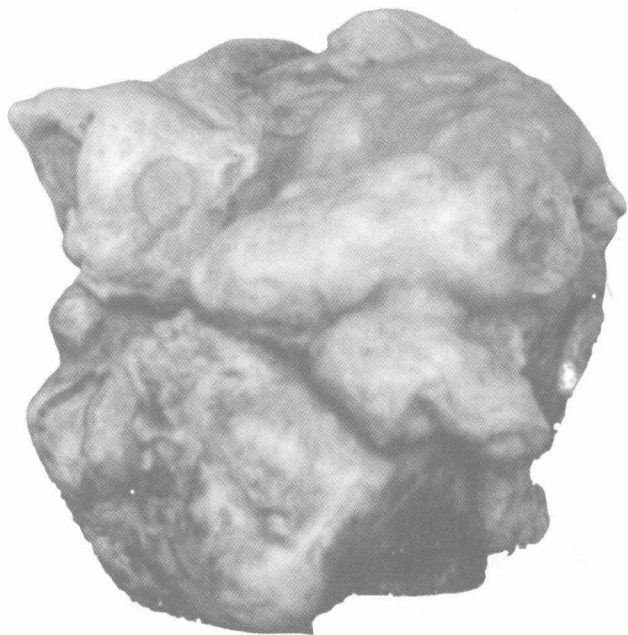
4

教你学根艺

根艺作品的表象,大多是人物、鸟兽、花木等。因此,对初学者来说,培养对自然界众生众物的观察力的敏锐性是非常重要的。只有认真研究和切实把握众生众物的形体特征和生存习性,才能在寻找根材、构思造型的具体实践中胸有成竹,得心应手。对大自然的观察是训练心眼敏感能力的基本功。被弃置在小路上的一段奇形怪状的树根,对于一个行色匆匆的过客,它会作为“障碍”信息输入其大脑;对于一个家境不甚富裕的农民来说,它却是一个“燃料”信息;如果是一个根艺爱好者,情况就完全不同了,他会从这段根上发现未被别人感知的“美”。三种人都有所发现,但内容却大相径庭,各有各的对象性信息输入,这与他们所从事的职业及其习惯性思维方式有很大关系。这段根只有在作为欣赏信息输入人们的头脑时,才具有审美意义。直感视觉审美形象的对象性输入的强弱,是判别一个艺术家发现美的能力高低的标尺,这种能力不是先天就具备的,而是通过广泛的知识涉猎和长期的艺术实践而取得的。他们在对感兴趣的、令人激动的视觉对象的不断观察中,逐渐形成了一种在获取某种视觉形象信息时,潜意识大于显意识的习惯性思维方式。对于有志于根艺事业的初学者来说,必须在这方面下一番大的工夫。

学根艺不能仅仅停留在制作上,首先要兴趣广泛,学习包括绘画、雕塑、舞蹈等在内的一些美学知识,尽可能多地掌握古今中外的一些脍炙人口的传说、典故以及文学名著里的人物形象,熟悉创作对象形体变化的各种特征。形象作为浮现在心底的参照物,始终是创作活动中不可替代的依据。创造根的艺术美,是不能离开现实生活中的具体形象的。作者艺术修养的高低、知识面的宽窄以及生活阅历的深浅,都直接关系到作

品的艺术质量。所以,根艺作者必须经历这样一个外围知识的储备过程,否则,不仅难以创作出题材广泛、主题鲜明、格调高雅的优秀作品,恐怕连一件好的根材也难以发现。

懒猫

三、选材

选材是根艺创作过程中的第一步,是根艺创作的基础。根艺创作与其他造型艺术的创作不同,它受到原始材料“根”的制约。没有形态奇异的原始根材(即象形根),根艺创作就无从谈起,正所谓“巧妇难为无米之炊”。有人说,具备一件好的根材,就等于作品成功了一半,这话不无道理。

(一) 什么样的根材适合根艺创作

凡是形态奇异怪绝、质地坚硬细腻、纹理明显多变、色泽古朴深沉的竹、木、藤的根、干、枝、节、疤、瘤,都可以成为根艺创作的原始材料。

“根艺”,从字面上看,好像是单单局限于“根”的艺术,其实不然,扭曲变形的枝干,生长在枝干上的节、疤、瘤和空洞等,都是根艺创作的好材料。因此,“根艺”还有“奇木艺术”和“枯木艺术”等别称。

(二) 适合根艺制作的树种有哪些

我国地域辽阔,东西南北自然条件差异很大,适合制作根艺的树木种类有很大不同。南方地区主要有紫薇、杜鹃、银木、雀梅、樟木、龙眼木、鸭脚木、九里香、爬山榕、拘骨木、桉树、荔枝木、黄荆、楠木、山桃木、羊蹄甲木、鸡血藤、楠竹及佛肚竹等;中西部地区有龙木、古柏、黄杨、刺槐、老君、防风、白蜡、紫香、酸枣、黄荆、三峡阴沉木及沙漠中的枯木等;东北地区有映山红、红松、沙松、鱼鳞松、桦木、榆树及松花湖浪木等。

上述列举的树种,并不一定都能生出奇异的根来,如果它生长在土质松软的地方,其根必粗壮挺直,木质粗松,不适合制作根艺;如果它生长在乱石丛中或悬崖峭壁之

上,由于受到恶劣环境的影响,其根必然盘桓曲折,质地细腻,就有可能是制作根艺的良材。就拿雀梅来说,它一般是不长根瘤的,但在广西武鸣县的一些地方,由于土壤和碎石混杂的特殊地质结构,雀梅的根上长满了大大小小的瘤,状似一枝枝含苞欲放的腊梅,是制作梅花的绝好材料(见图1)。

图 1

(三) 选材必须“奇”字当头

根到处有,然而,适合制作根艺的则少得很,能百里挑一就很不错了。

根艺是“奇”、“巧”结合的艺术。“奇”是第一位的,没有大自然创造的“奇”,人的“巧”就无用武之地。

什么样的根材才能称之为“奇”呢?

1. 根系发达,须根星罗棋布,盘延曲折,尽管它给人的初步印象是杂乱无章的,但只要细心观察,就会发现隐藏其间的某种美的形象。
2. 枝干扭曲变形,生疤长瘤,形态怪异,具有变形美和抽象美的特征。
3. 经过长期风吹、日晒、雨淋、水泡或者虫蛀、火烧的枯木朽根,遍体凹凸不平,千疮百孔,形态残缺多变,丑陋无比。这是化“丑”为“美”的好根材。

(四) 根材的主要来源

一谈到根材的来源,恐怕不少人会立刻想到一个“挖”字。风和日丽,约上几个根艺爱好者,扛上锄头铁锹,带上干粮水壶,便兴致勃勃地进了山。这里要喝一声:“住手!”乱刨乱挖,破坏林木不仅违反国家关于保护生态环境的法律、法规,而且,对根艺事业

选材