

文艺经典荟萃

根艺技法与欣赏

GENYIJIFAYUXINSHANG

主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

J322/5

J322/5

文艺经典荟萃

根艺技法与欣赏

吉林音像出版社
吉林文史出版社

目 录

第一章 根雕艺术概述	(1)
一、根雕艺术	(2)
二、根雕艺术的创作	(3)
三、根雕艺术的特色	(4)
四、根雕艺术的分类	(6)
五、根雕制作的材料及工具	(6)
六、根雕艺术的收藏	(7)
第二章 根雕艺术的基本知识	(9)
第一节 根雕艺术的概念	(9)
第二节 树根是根艺创作的基本素材	(10)
第三章 中国根艺发展史	(13)
第一节 根艺的历史流程	(14)
一、战国时期的根艺	(14)
二、汉朝时期的根艺	(15)
三、南北朝时期的根艺	(16)
四、隋、唐、五代时期的根艺	(16)
五、宋、元时期的根艺	(17)
六、明、清时期的根艺	(18)
七、现代的根艺	(21)
第二节 根艺的起源与发展	(22)
一、根雕起源于原始宗教对树的崇拜	(23)
二、考证中的根雕起源	(24)

三、根艺历史的考古断层	(26)
四、根艺作品的逐渐发展与繁荣	(28)
五、当代根艺发展状况及风格	(31)
第四章 根艺的美学原则	(33)
第一节 寻奇觅美	(33)
一、到大自然寻找枯木断根	(35)
二、怎样选择有形象的根材	(38)
第二节 巧借天然	(39)
一、巧用根的最佳形象	(39)
二、巧用根的节疤和色泽	(40)
三、巧施技艺	(40)
第三节 突出意趣	(41)
一、从诗情画意中获得意趣	(41)
二、从表现美中获得意趣	(41)
三、从识别根材中获得意趣	(42)
第四节 讲究构图	(42)
一、根艺作品构图的生命力	(43)
二、根艺作品构图的表现力	(43)
三、根艺作品构图的整体性	(44)
第五章 根艺的制作特点和制作工具	(45)
第一节 根艺的制作特点	(46)
一、单体作品的制作	(48)
二、综合作品的制作	(49)
三、拼接作品的制作	(49)
第二节 根艺制作的步骤	(50)
第一步——选材	(50)
第二步——构思	(51)
第三步——剪裁	(52)

第四步——造型	(52)
第五步——雕琢	(53)
第六步——打磨抛光	(54)
第七步——配座	(54)
第八步——上漆烫蜡	(55)
第三节 根艺制作的常用工具	(55)
一、用来整形的刀具	(56)
二、用来雕琢的刀具	(56)
三、常用的锯类	(57)
四、常用的锉类和打磨机	(58)
五、辅助材料	(59)
六、怎样研磨刀具	(59)
第六章 中国根艺的特点	(63)
第一节 根艺名称的由来	(63)
第二节 根艺是一种天趣	(64)
第三节 根艺美术与雕刻艺术的区别	(65)
第四节 根艺是一门独立的艺术	(67)
第七章 根艺的特殊分类	(70)
第一节 根雕美术品	(70)
一、树根雕艺术品	(71)
二、竹根雕艺术品	(73)
三、根造型艺术品	(74)
四、根贴画作品	(75)
五、树皮贴画作品	(76)
六、木纹画作品	(77)
七、树瘿艺术品	(77)
第二节 根雕装饰品	(79)
一、根艺床饰品	(79)

二、根艺壁饰品	(79)
三、根艺盆景	(80)
四、根艺花架	(81)
第三节 根雕实用品	(81)
一、根艺家具	(82)
二、根艺拐杖	(84)
三、根艺文房四宝	(85)
第八章 根艺作品的创作	(87)
第一节 关于根雕艺术作品	(87)
一、根艺的形式和内容	(87)
二、根雕艺术品的种类划分	(89)
三、根艺作品的创作风格	(90)
四、根艺作品的创作题材	(92)
五、根艺作品的创作方式与方法	(93)
第二节 根艺作品的创作流程	(96)
一、根艺创作的发现与构思	(98)
二、根艺制作的形象传达	(102)
三、根艺创作中材料选择	(108)
四、根雕工具的选择	(115)
第九章 根艺作品的根材处理技法	(118)
第一节 根材的初步剪裁	(119)
第二节 根材的干燥	(119)
第三节 根材的去皮	(121)
一、根皮的特点	(121)
二、根材去皮方法	(121)
三、根材去皮与创作相连	(124)
第四节 根材防菌防虫	(125)
一、菌虫对根木的侵害程度	(125)

二、根材防菌防虫的具体方法	(127)
第十章 雕刻成形的技法	(130)
第一节 雕刻的方法	(132)
一、打粗坯	(132)
二、细雕	(132)
三、修饰	(133)
第二节 根艺作品的表面打磨抛光	(133)
第三节 根艺作品上色	(135)
一、补色法	(135)
二、仿古上色法	(136)
三、保持自然色	(137)
第四节 根艺作品上漆烫蜡	(137)
一、漆的选择和使用	(138)
二、着色与上漆	(139)
第十一章 根艺美术鉴赏	(147)
第一节 根艺的审美特征	(147)
一、根艺是单纯与丰富的对立统一	(148)
二、根艺是静态与动态的对立统一	(149)
三、根材是根艺审美的主要部分	(150)
第二节 根艺作品的“景象”、环境与主题	(151)
一、作品的“景象”	(151)
二、作品与环境的关系	(152)
第三节 根艺形象的神似与抒情	(155)
一、根艺的神似	(155)
二、根艺的抒情	(156)
第四节 根艺的形体美	(158)
第五节 根艺的根材美和色泽美	(162)
第六节 根艺的实用与审美的结合	(167)

第七节 根艺装饰美的鉴赏	(169)
第十二章 根雕艺术作品的命名与陈设	(172)
第一节 根艺品命名的一般规律	(172)
一、依据根艺品的形象命名	(172)
二、依据动物瞬间的神态动势命名	(173)
三、依据根艺品的意境命名	(173)
四、依据根艺品富有的诗意命名	(173)
五、依据根艺品所表现的人物命名	(174)
六、依据根艺品所表现的文学作品命名	(174)
七、依据历史文化命名	(174)
八、依据时代精神命名	(175)
九、依据字和词命名	(175)
第二节 根艺作品的陈设方法	(176)
一、根艺品的陈设要与环境协调	(176)
二、根艺品的欣赏角度	(176)
三、根艺品陈设的合理搭配	(177)
四、陈设根艺品的背景要简洁	(177)
第十三章 我国各地根艺的赏析	(178)
第一节 源远流长的湖北根艺	(178)
第二节 享有盛誉的福建根艺	(180)
第三节 别具特色的安徽根艺	(181)
第四节 强烈地方色彩的云南根艺	(182)

第一章 根雕艺术概述

根雕艺术，在我国有着悠久的发展历史。现存最早的根雕作品，是 20 世纪 80 年代先后在湖北的古墓中发现的战国时期“辟邪”和角形器。这表明根雕艺术在很早就已经存在，并且已经有了很高的艺术水平，使其形成了一个独特的艺术门类，受到后人的珍爱。

南齐书中有齐高祖赠予隐士僧绍竹根“如意”的记载。由此可以看出，根雕艺术确是古时文人雅士们的珍爱。同时也出现了一些根制的实用品，例如使用根雕艺术制作的各种陈设品或家具，显得主人高雅而不俗。唐代诗人韩愈的《题木居士》诗中也描述了一件根雕“人物”作品：

火透波穿不计春，根如头面干如身。

偶然题作木居士，便有无穷求福人。

为神詎比沟中断，遇赏还同囊下余。

朽蠹不胜刀锯力，匠人虽巧欲何如。

宋元时期根雕作品在宫廷和民间得到发展，而且有些画家也以根雕作品作为创作的素材。如《百乐鼓琴图》中画的许多摆放

就是根雕作品。到了明代，根雕作品更加具有独到的艺术特色。

到了清代相继涌现出一大批根雕艺术家，使根雕创作这一门手艺发展到一个新阶段。根雕艺术家们吸取木雕艺术中的优良传统，将其应用到根雕艺术的创作中，由此诞生了许多优秀根艺作品，至今还有不少清代的根艺珍品都保存在北京的故宫、颐和园及上海的豫园中。

一、根雕艺术

根雕艺术，就是利用木本植物的枝干和根部材料，如：树根、藤根、竹根或树木的畸变部位（瘤疤、凹凸）等作为创作载体，经过人为的精细的筛选、构思和加工而成，在三维空间内立体展现的自然艺术品。

根雕艺术雅俗共赏，是一种奇特的文化现象。它以其特有的自然美、神韵美、拙朴美以及色泽美、纹路美征服了千千万万的欣赏者，人们可从它们那多变的形态、尽显的神韵、深邃的意境中在思想上受到启迪，感情上借以释放，道德上得到升华，情操上受到陶冶。

根雕艺术作品除了具有很大的艺术价值外，还具有一定的收藏价值和经济价值，常常被人们当作高级馈赠佳品充当友好使者。它的材料的特殊性，作品的独有性，自然美与艺术美有机的统一性，以及形与神、具象与抽象的完美表现性都是其它艺术品所不能做到的。所以，它当然地从那绚丽多彩的艺苑里脱颖而出，在祖国民间艺术的百花园中散放出古朴诱人的清香。

二、根雕艺术的创作

根雕创作的基本手法，就是运用夸张、幻想和抽象等手法去反映现实生活的一种创作方法。具体他说，就是对所选定的根材作全面而细致的观察，进行巧妙构思。借其形态、纹理、节疤、凹凸、曲线、窟窿等天然殊姿异态，进行虚实结合的大胆设想。以多种题材和内容来寻找材料本身的可用价值，并善于从平凡中找非凡，逐步确定创作的整体形象。明确创作思想，大胆地想象，对根艺创作是至关重要的。

天人合一的根雕体现了人们巧夺天工、妙现自然的睿智和才能，这类作品虽有人为而不失自然，颇具新潮而不失庄重，有着较高的艺术品位和极强的装饰效果。利用树根坚实细腻的材质和丰富奇妙的生相而成就的艺术精品，表达了人们返朴归真的审美情趣和开拓创新的内心渴求。根艺使人们身处喧嚣的都市静享自然的恬静和山林的野趣，撩起遥远的乡思和尘封的回忆，通过独特的装置陈设，表达主人的逸致雅兴和超凡脱俗。

巧藉天然要贯穿于创作的始终。当选到一块具有自然形态美和创作价值的根材时，有的可以一目了然，确定创作主题，但这种情况极少。大多数是第一印象觉得其形态美，可以利用来创作点什么，但究竟创作什么并不清楚。对于一个七枝八杈、形态复杂的根体。经过作者推敲确定主题后，下一步就是制作阶段。在制作时要贯彻“三分人工，七分天成”的制作原则，围绕着主题思想的要求，巧用心计，合理而慎重地取舍。除对局部作少量的

修饰和必要的雕琢外，重点应放在巧妙地利用根的自然形态上，如枝、须、洞、节、疤、纹理、色泽、态势等，尽量使这些天然特点和神韵，在已确定的艺术形象中得到合理的利用和充分的体现。在这种创作思想指导下，因材施艺，进行取舍、雕琢、磨制等一系列精到的加工，做到巧藉天然，美有所用，使自然美的“奇”与人工美的“巧”，自然地结合起来，实现原定的创作设想。由于根雕要巧藉天然，虽经施艺但不留明显痕迹，使整个作品的艺术风格浑然一体。

根雕艺术开拓一种天人合一的形象和意境。根雕艺术造型的自然美，是属于人为因子融化在根材中作体现的完美的自然属性的天赋的结晶，她有别于人为艺术的自然美。

三、根雕艺术的特色

根雕艺术品最突出的特点，就是自然美。老朽横陈，洞穿蚀空的树根，具有一种自然美。通过根艺家审美艺术的构思想象和取舍制作，使树根原始美更集中、更典型的表现出来。根艺不是靠纯雕，也不全是靠制作，而主要是靠发现。其实，根艺是一种“发现”艺术，发现出树根的自然美。大自然鬼斧神工的美态再现的越充分，其艺术价值也就越高。因此，成为珍品的根艺，绝对不能有拼接。

根艺是一门综合艺术，根艺包含了众多的艺术门类，美学是其理论基础，从构图、透视比例、色彩等方面直接影响着根艺的创作和发展。音乐在根艺创作中，是一种感性的接触，它能唤起

你的灵感和强烈的表现欲望，是精神与实体同时“流动”的过程。深厚的文学根底是根艺创作的灵魂，特别是对古诗词以及历史典故的修养，能启发创作的联想力和立意，对拓展作品的内涵有非常重要的意义。

根雕艺术涉及多种科学和边缘艺术，比如她与书画艺术有难分难解的缘分。书画通源、书画一家，书画艺术通根雕艺术关系密切，书画是根雕艺术良好的范本，书画艺术对根雕的创作有一定的借鉴作用。书画讲究虚实对比、浓淡疏密，根雕艺术制作也有同样方法，根艺作者在近年来创作的不少根雕作品，就是很好的例子。同时，根雕艺术还涉及音乐、诗词、心里、哲学等各种文化范畴的学科，其幽深广阔的文化内涵是根雕艺术的土壤和营养。

每一门艺术都具有它自己的特点。根的艺术由于使用了不同于其他造型艺术的材料、工具和技法，产生了为其他造型艺术所不能替代艺术特色。很少有人想到，大自然能在泥土里创造出美来。那些不引人注目的、被抛弃或准备烧掉的各种乔、灌木及竹、藤等废根，和地面上的景物一样，同样具有自然的形态，蕴藏着生活的内在活力。它一旦被艺术家发现，以“似是而非”、“似像非像”的艺术形象，赋予它新的生命，就会使其变废为宝，化腐朽为神奇，成为人们通常说的树根或竹根艺术品，这种艺术品就叫做“根的艺术”。

为什么称其为“根的艺术”呢？古时候人们对采用竹、木根创作的艺术品，叫做“树根雕”、“竹根雕”，现在还有人称之为

“树根造型”或“根雕的艺术”……作为一门艺术，应该为它正名，这样才能更有利于它的存在和发展。树根本身就有它自己的天然美存在，用“树根雕”、“竹根雕”或“树根造型”命名，只能说明人工创作部分，没有说出根的天然之美。这种艺术品的原材料既不仅仅限于树根，还有其他根材，又不完全是人工雕刻出的艺术品，还有根造型、根书法、根贴画、木纹画、树瘿作品以及根装饰品和实用品等等，叫“树根造型”，“树根艺术”或“根雕艺术”既不确切，也不全面，它是发现自然美而又显示创造性加工的造型艺术，可以说是三分人工，七分天成。所以，称作“根的艺术”，简称：“根艺”较为科学、准确。

四、根雕艺术的分类

根雕作品，一般可归纳为两大类：一是根雕实用类；二是根雕陈设类。根雕作品集实用和观赏于一体，以实用价值为主，兼有观赏价值。常见的有根椅、根床、根桌、根凳以及根制条几、沙发、茶几、屏风、花架等常用家具；有用根制成的笔架、镇尺、砚座等书案用品。陈设观赏类的根雕作品，主要用于陈设观赏，是根雕作品的主体部分，占绝大多数。按其造型特点，又可分为人物型、动物型、鸟禽型、鱼虫型、花木型、器物型、审美型及其他自然形态。

五、根雕制作的材料及工具

大自然造就了千姿百态的根，为根艺工作者提供了取之不

尽、用之不竭的创作材料。

根雕创作的根材，主要是两个来源：一是拣。从山坡上、道路旁、梯田边拣；从农家的柴火堆和园林丢弃的桩头、废根中挑选。二是从市场上选购。

寻找根材的过程，是运用生活经验和艺术修养寻找创作题材的过程。但寻觅根材也不能没有重点。根艺家的共同经验是：奇特的根往往生长在环境最险恶、最艰苦的条件下。相反在平原上、沃土里生长的根，则很少有奇特形态。因此，要根据各自的生活环境，确定寻根的重点方向。

木雕创作的工具，如锯、木锉、凿子、刻刀、扁铲、斧头、木钻、木锤、刨子等，都可以用来进行根雕创作。除此之外还需要剪刀（剪枝用的剪刀）、刀子、毛刷、砂纸（布）、粗细布、棉纱、绳子等基本用具。特殊加工时，如火烤、蒸煮、防虫处理时还需要一些用具，一般家庭常有的可以代用，不一定另备。

六、根雕艺术的收藏

根艺作品，以天然为基础，加以艺术家无比丰富的想象，再用高超的艺术雕法，千锤百炼，终成一品。它与其他艺术品的本质区别在于它的不可复制性，因而，根雕艺术品一般为私人收藏，作为商品则面市不多。

随着人们生活水平的日益提高，艺术欣赏水准越来越高，对艺术品拥有的渴望越来越强，这个世界慢慢地成为艺术家作为的世界。我们需要更多更好的作品被创作出来，同时更希望更多

的、富有艺术涵养的同志能拥有适合你性情的根雕艺术品。

多数收藏都有一定规则，作品讲求品相、工艺、时代、作者知名度等等，而根艺却比较例外。根艺好坏很大程度上依赖个人慧眼。根艺原料的好坏判断，和普通藏品不同：它越朽越好，当然其前提是“朽木可雕”；越盘根错节越好；越受压迫长得曲曲弯弯越好。有种金丝楠木身上长很多瘤，可是偏偏这些病态的瘤备受根艺爱好者喜欢。尽管追求古和朽，但是根艺材料还是有一定的评判标准：质量高、密度大的更好，因为可保存更久。像榕树这种木质疏松水分充足的树木就不适合作根艺原料。

根艺作品大小不一，最大的有几米长，最小的可在手中把玩。作品好坏，往往依赖大自然赋予的原汁原味，再进行少许加工。所以一件根艺作品加工前，一定要耐看，越看越有味，要容易从中发现新图景，这样的作品才适合收藏。如此一来，丰富的想像力和独特的慧眼，往往能催促根艺作品价格上涨。以至于业内人士也感慨：神仙难判根的价格。

总体说来，根艺作品的升值空间很大，主要由于近年来注重森林保护，不许乱砍滥伐。加上成百上千年的古树根越来越少，根艺作品的原料也越来越少。所以一些极其难得的根材料便成为根雕艺术家们的至宝。

第二章 根雕艺术的基本知识

第一节 根雕艺术的概念

根雕艺术是以一定自然形态的树根为基本素材，经过人为的筛选、观察、艺术构思、加工制作而成为艺术品的一种独特的中国民间传统艺术形式。根雕艺术的这个定义，至少包含着以下几层含义。

是一定自然形态的树根创作材料，

首先，这里的“一定”指的是在根艺家眼里可利用的根料，而不是所有的自然形态的根都能拿来作根艺品。所以，根艺家为了获得“一定”，就要从大量原始根料中去寻找，去发现；其次，“一定自然形态的树根”意味着根艺品在一般情况下都要根据自然形状进行艺术构思，是先有形而后有立意，以形赋意，因异成异（当然，特殊情况也有，如特大枯木山水盆景万里长江图和朽木微型山水盆景则相反）而不是像木