

自然文化系列丛书

根雕艺术

陈纪周 主编

山东科学技术出版社

自然文化系列丛书·自然文化系列丛书·自然文化系列丛书

根雕艺术

陈纪周 主编

山东科学技术出版社

自然文化系列丛书

根雕艺术

陈纪周 主编

*

山东科学技术出版社出版发行

(济南市玉函路 邮政编码 250002)

山东新华印刷厂印刷

*

787mm×1092mm 1/16 开本 16.5 印张 80 千字 414 幅彩图

1997 年 11 月第 1 版 1997 年 11 月第 1 次印刷

印数:1—3000

ISBN 7—5331—2042—6

Z·111 定价 168.00 元

前言

根雕艺术是一门综合艺术，是花卉、盆景艺苑中一枝独特新秀之花。一墩原始树根，抛之不用，如等同于柴禾，但经作者精心选材、设计、修饰、雕琢后，使之成为一件精美的艺术品，令人赏心悦目，自然就会使人产生一种变平淡成奇崛、化腐朽为神奇的美感的升腾。

这次编入的根艺作品有人物、动物及部分新兴的“人体根艺”、“根字”、“根画”、“根桌”、“根椅”等实用根艺方面的精品，无论是慈善的老寿星、纯洁的少女，还是天真的顽童；无论是雄鹰的苍健、山鹿的温良、老牛的质朴，还是白熊的笨拙，“根花”的艳丽都达到惟妙惟肖、神态感人的境界。这些栩栩如生的作品及造型都充溢着朴实无华的民间艺术风格，飘逸着一种造诣极深的艺术韵味，使人感悟出浓郁的乡土气息和鲜明的民族特色。

任何一件艺术品都是“生命的形式”。这并不仅仅指艺术的表现对象栩栩如生的逼真性，而且指作者赋予艺术品的活力、精神、气质和充满个性的生命，作者的襟怀、性灵、哲思、品格在艺术品中展现得坦荡无遗。许多艺术家都认为根艺“贵在发现，美在自然，巧在利用”。这精湛的语言道出了根艺作品美的真谛。

艺术作品如同人一样也有自己的境界。从美学角度看，根艺有三种境界，这就是“类似”“巧似”“妙似”。具体地说：“类似”是以第一自然为主，指根的原生性，它较少地介入人的创作，将它的自然属性和形态如树皮、木质、节疤、洞穴、曲扭、纹理、颜色等自然裸露，产生自然美。这种原生形态与人类生活及其相关部分极容易地引发出大众的共鸣与喜爱，这是吸引日益众多爱好者的先决条件。山东淄博市域城镇是市政府命名的有文化特色的乡镇，许多居民家中陈列着这种“类似”境界的根艺作品，不上色、不雕琢，一切顺其自然，美得是那么裸露、坦荡，那么粗放、自然。劳动工作之余欣赏一下自己的创作，别有一种说不尽的艺术享受。

“巧似”以第二自然为主，树根较多地被人改造，原生形态较少，这种境界使根艺脱离被动的观赏地位，从外形方面作者实施富有感情色彩的加工，如颜色、形态等给予艺术处理，使外观形象较多地体现欣赏者的美感意识及其偏爱，从而更广泛地争取了爱好者，这是“类似”境界的升华，是在普及基础上的提高。达到这种境界需要作者有一定的思想、艺术和知识基础，要经过选材、定型、裁截、组合、涂色、防腐等几个程序，而这些程序衔接要自然、熟练，注意形、神、意兼备。

“妙似”是将第一自然和第二自然融为一体，在尽可能多地保留第一自然的前提下，展现第二自然。这阶段作者的创造性显得生动、积极、敏捷，这种境界是“巧似”境界的升华，要求创作者必须有较高的审美观点、巧妙的手法、高超的技艺。一件精美的作品，作者往往构思几天、几十天，甚至更长的时间才确定造型，实施过程中既不损害树根本来面貌，又要达到生龙活现，把纯自然的树根加工成精美的艺术品达到点石成金、刮木传神、栩栩逼真的地步。妙就妙在“似”与“不似”之间。如书中的人体根艺被专家们称之为精品，书中的“春香奇观”等作品，使根艺作品充满灵性，达到以形见神、以浅见深、以拙见巧、以短见全、以一见多的境地，集自然、社会、艺术美为一身，显现出根艺蕴藏的哲学、美学、文学、音乐等博大空间，这就是人们常说的“根艺是综合艺术”的理由所在。

美学观点认为：美的本质在于人的本质力量的对象化。自然美的本质在于“自然的人化”。当人们把这些树根的自然属性和形态加工成具有某种特殊意义的作品后，根的颜色会给人以调合统一的美感，树根的盘结交错、斑节洞穴、凹凸起伏的变化，都会变为丰富多姿的曲线美，使人们产生联想和快感……所有这些情趣的美都是经作者巧妙构思、加工后才能形成。一件成功的根艺作品不知凝聚着作者多少劳动和汗水，所以说根艺的三种境界是从美学角度欣赏根艺的标准，也是根艺美的生命力的源泉。

山东根艺创作有着悠久的历史和丰富的自然资源，有着广泛的群众基础，自山东省根艺协会成立以来，多次举办展出、学术交流活动，出现了创作与理论同步前进的好势头，特别是1996年10月在济南成功地举办了“中国第四届根艺邀请赛”。展出中，谷牧同志亲临会场视察指导，对山东盆景、根艺的发展给予极大的鼓舞，并对今后的发展方向作了明确的指示，各兄弟省市的专家、学者进行了学术交流和技艺的切磋，这为促进我省的根艺创作奠定了良好的基础。坚信通过本书的出版，山东的根艺之花将开放得更加鲜艳夺目。

在本书编写过程中，我们得到山东省根艺协会的大力支持和帮助，对入编的稿件进行了认真的审定，山东科学技术出版社和各地区园林部门及广大根艺爱好者为该书的顺利出版付出了艰辛的劳动。在此，对所有关心、支持、帮助我们工作的领导、同志们表示衷心的感谢。

由于稿件数量多，不能一一入编，请有关作者谅解。

由于水平有限，时间紧迫，书中难免有不妥之处，欢迎批评指正。

编者

1997.8.1

目 录

绪 论	1
-----	---

人物篇	3
-----	---

人 体	4
-----	---

仙 翁	15
-----	----

历史人物	31
------	----

仕 女	44
-----	----

美的旋律	54
------	----

人间万象	68
------	----

动物篇	77
-----	----

陆地动物	78
------	----

飞禽动物	104
------	-----

水中动物	127
------	-----

山林动物	148
------	-----

动物情趣	167
------	-----

自然景观篇	189
-------	-----

根书艺术篇	207
-------	-----

实用根艺篇	221
-------	-----

根艺理论篇	231
-------	-----

根艺创作与欣赏·····	232
根艺的修养·····	235
根艺组合作品的魅力·····	238
树根造型艺术探讨·····	239
根艺作品的“形、神、力”·····	243
树根造型艺术及制作方法·····	244
根画的创作·····	252
分割法在根艺创作中的运用·····	253
根艺作品的防腐与防蛀·····	254
树根造型艺术的渊源·····	256

绪 论

气韵高雅，情趣醇厚——

山东根艺特色简述

“古朴、典雅、气脉贯通”，这是山东根艺创作的主要特色之一。

山东是中国古文化发源地之一，是儒家学说创始人孔子的故乡，有闻名于世的三孔；有风景秀丽，被称为天然自然资源宝库、五岳之尊的泰山；有善武功的英雄豪杰根据地水泊梁山；有天下奇山——邹城峯山；有山青水秀的崂山、巍峨峻秀的沂蒙山、人间仙境蓬莱阁……等等。在这里流传着许多动人的民间故事和传说，这为山东的根艺创作提供了广阔的题材和丰富的史料。如编入的“周游列国”、“张果老的故事”、“佛国生辉”、“西施浣沙”、“不学无术”等都是以山东古代历史题材而创制的佳作，它直接反映了劳动人民的思想感情和山东的风土民情，所以作者在取材、构思、造型及加工过程中都充分体现了这浓厚的地方特色——古朴、典雅，给人以历史的回味。

豪放、粗犷、洒脱——这是山东根艺的另一特色。

山东人以质朴、豪放、热情、坚毅诸优良品德而闻名全国。和山东人的性格一样，所创造的根艺作品也具有相同的优点。在1996年举办的第四届全国根艺邀请赛中我们可以看出，山东作品中的大型、特大型作品比例大，如书中的“寿星”高达2米，腰围90厘米；“龙的传人”长达1.3米；“天娇”长达3米、高达1.5米；“古槐雄狮”高92厘米、宽78厘米，临朐马杰的“神韵”高220厘米、宽150厘米，王玉科的“秋实”（1997年上海花博会上获银奖）高140厘米，宽65厘米。这些作品给人以豪放、粗犷的感觉，显得明快自然，有气魄。作品与其他省比较，多保持根材的自然色，不涂艳漆、不刷色，在创作方法上主张三分人工、七分天成，如“团聚”、“情暖极地”、“大象”等作品根体完整，无拼接，而且形象逼真，纹理清晰，充分体现了作者在取材、构思、制作上的个性特点，巧于施艺，不失天趣，抽象而不狂，逼真而不俗，具有雅俗共赏之特点。

创作体裁广泛，不断追求新意，这是山东根艺的又一特色。

树根造型艺术品有较高的艺术价值和经济价值，它来源于自然又高于自然，来源于生活又服务于生活。改革开放以来，由于经济的飞跃发展，人们的物质生活不断提

高,而艺术创作水平和创作题材也日新月异,已从传统的飞禽走兽扩展到人物,包括古代才子佳人,也包括当今生活万象,现在又出现了人体根艺,使“根艺”这朵秀丽的鲜花在艺术百花园里开放得更娇艳,从而使创作题材从单一的观赏性发展到多件配套式,如一根多型式且故事性、哲理性很强的作品“春香奇观”“似象非象”等;艺术性、观赏性融为一体的实用性根艺根桌、根转椅、根沙发、根茶几、根花架、根笔架等,还有不少展现书法特色、体现绘画艺术韵味的根字、根画……从而大大地扩大了作者的创作范围,使这门单纯的陈设艺术开始走进人们的生活领域、使广大人民在生活中享受美的陶冶,如胡朝河用多种树根精心创制的一对根转椅在1987年北京全国根艺展出时,实用根艺仅此一件,他高兴地赋诗一首:

八七全国展,万品唯此件,
不失自然美,巧构精艺甚。
看似古文物,享时梦田原。
欲购难如愿,坐时消遗憾。

这充分说明,根艺创作的繁荣,促进了人们的精神文明,净化了人们的心灵,陶冶了人们的情操。目前实用根艺创作日趋多样化,并已广泛地进入人们的生活及工作各个领域。

丰富的根材资源,为山东根艺创作提供了得天独厚的物质条件。山东半岛三面环海,气候湿润、温暖,光照充足,利于作物生长。目前全省林业面积达238万公顷以上,又因山东地型复杂,多丘陵山地,而树根又都有向阳、向水、向肥生长的特点,如遇岩石则能绕过岩石或依石隙微土而生,所以造成根形多变、盘根错节、千姿百态,有利于作者造型构思,这复杂的地形,大面积的林木资源为广大根艺创造者提供了得天独厚的自然资源。在山东常用的根材多系不成材的乔木,而这些乔木多被人们用来作编织材料,所以发展根艺创作不损坏林业生产,常用的根材有如下几种:

杜鹃花根。多生于胶东半岛的山区,该根材呈红褐色,表面常凹凸不平,而且多节,宜于表现动物形象。

黄荆根。根艺作品中多用此根创制,多生在山坡路旁,由于农村家庭副业的发展,常将细条砍伐用作编织材料,致使根部生长畸形;该根材木质坚硬,是制作根艺的好材料;该乔木易成活,生长力强且有韧性,适合创制各种造型艺术品。

山葡萄根。多生长在深山密林中,根体膨大,形状奇特,且表面多洞凹。

刺槐根。属落叶乔木,根材坚脆,去皮后根材呈白色,多用于创制动物造型。

酸枣根。多长于山地丘陵,根材密而细,坚硬,呈红褐色,多用于创制人物或飞禽类。

柿树根。多长于山坡,根粗壮而长,根材坚硬,多用于创制爬行动物类。

黄杨根。属常绿灌木,根材白色,根质细腻,适合雕琢。

除此之外还有国槐根、柏树根、白腊根等,根料种类繁多。一般说来,根艺创作不分根种,有形为贵,这就是说,树根造型艺术品的艺术价值的高低,一般不在于选用何等根材,而在于作品的韵味,在于作品是否形、神、意兼备,但什么样的根材可创制什么类型的作品,可在实践中进一步探讨。

总之,山东根艺创作这几年有了新的发展,除具有地方特色外,还在“取材见巧”、“特点出奇”、“立意求新”等诸方面开始研讨,并向更深层次、更高境界发展。

人物篇

人 体

自1986年全国掀起根艺热潮以来,创作体裁始终停留在飞禽走兽之间,虽也有些人物造型,但大多出自名家之手,至于用树根表现人体,便如同凤毛麟角。

人体绘画、人体雕塑及人体摄影在国外早已有之,国内已日趋成熟,至于人体根艺国外还未曾有之,就连根艺的发源地中国也很少有人涉足,偶尔见到一两件,那只是产生于一种无意识之中,并没有想到会成为一种新的艺术门类。究其原因大致有以下几点:首先,根艺创作者只停留在单地去搞根艺,没有很好地从其他姊妹艺术之中汲取养分;其次,根艺创作者文化素质及艺术修养还有待提高。人体根艺创作需要较高的绘画基础,因为人体的比例、结构、审美等都要通过绘画艺术来加以掌握,绘画艺术是一切造型艺术的基础,只有具备深厚的绘画艺术创作造诣,才能创制出完美的人体根艺。

作为一门艺术,就应该按一套系统的、属于自己的美学理论来指导其艺术健康地发展。人体根艺应归属于根艺范畴,就应该以人体美学理论来加以指导。既然谈美学,便要求作品首先应具有美的价值,给人以美的感受。人体造型不同于动物造型,应着力表现人体娇美的身姿及深邃的内涵。创作人体根艺宁少勿滥,对于那些不符合人体特征的树根不要硬是创作人体根艺,不然你将永远也创作不出好的人体根艺作品。人体根艺应少雕琢、少修饰,尽量保留其自然美。人体根艺所呈现给人们的应是美的、高尚的,所以应避免太直露,应该运用优美的人体曲线、动人的体态、丰富的内涵来打动观赏者,使观赏者从中得到美的享受。创作人体根艺或静或动,都要表现一种势态,即所谓的静中寓动,动中求静,要顺其自然,莫要过于呆板,不要把人体根艺搞成木雕式的,那样便失去了“根”的意义。

人体根艺的作品形式是一定的、静止的,而作品的意象却随着观赏者的视点流动、变幻,意与象合,旨在象外,象有尽而意无穷,“境生象外,虚实统一”便道出了人体根艺的关键所在,要在抽象中求具象,具象中求神韵,“无中生有”便包含了深刻的哲理性。人体根艺允许艺术夸张,但比例结构不可过于悬殊,不然便会造成人体的畸型。人体根艺同时又具有模糊性,但动态一定要自然,与人体相适应,符合客观规律。

大自然是我们的发源地,最终也将成为我们的归宿,把人体置身于大自然之中,并用最原始、最自然的树根去表现它,无疑将是一次成功的创举,并且用她直接拉近现代都市人与日渐疏远的大自然的距离。人体根艺将人之躯、山之魂巧妙地融为一体,同为大自然的产物,只是我们去发现了她,并进行再创作,其实人与树根本是血脉相连。人体艺术是高层次的,人体根艺同样如此,欣赏人体根艺同样是高层次的,其过程便是进入高层次审美境界的过程。其实,美就在我们身边,关键在于发现。

人体根艺的产生,无疑将为根艺这门古老而又年轻的艺术注入新鲜的血液。总之,人体根艺还处在萌芽状态,属新生事物,还有待我们根艺界的有识之士共同去探讨、去研究,也希望能够得到社会各界的扶持、帮助,将这一艺术奇葩发扬光大。

(陈 兴 旺)

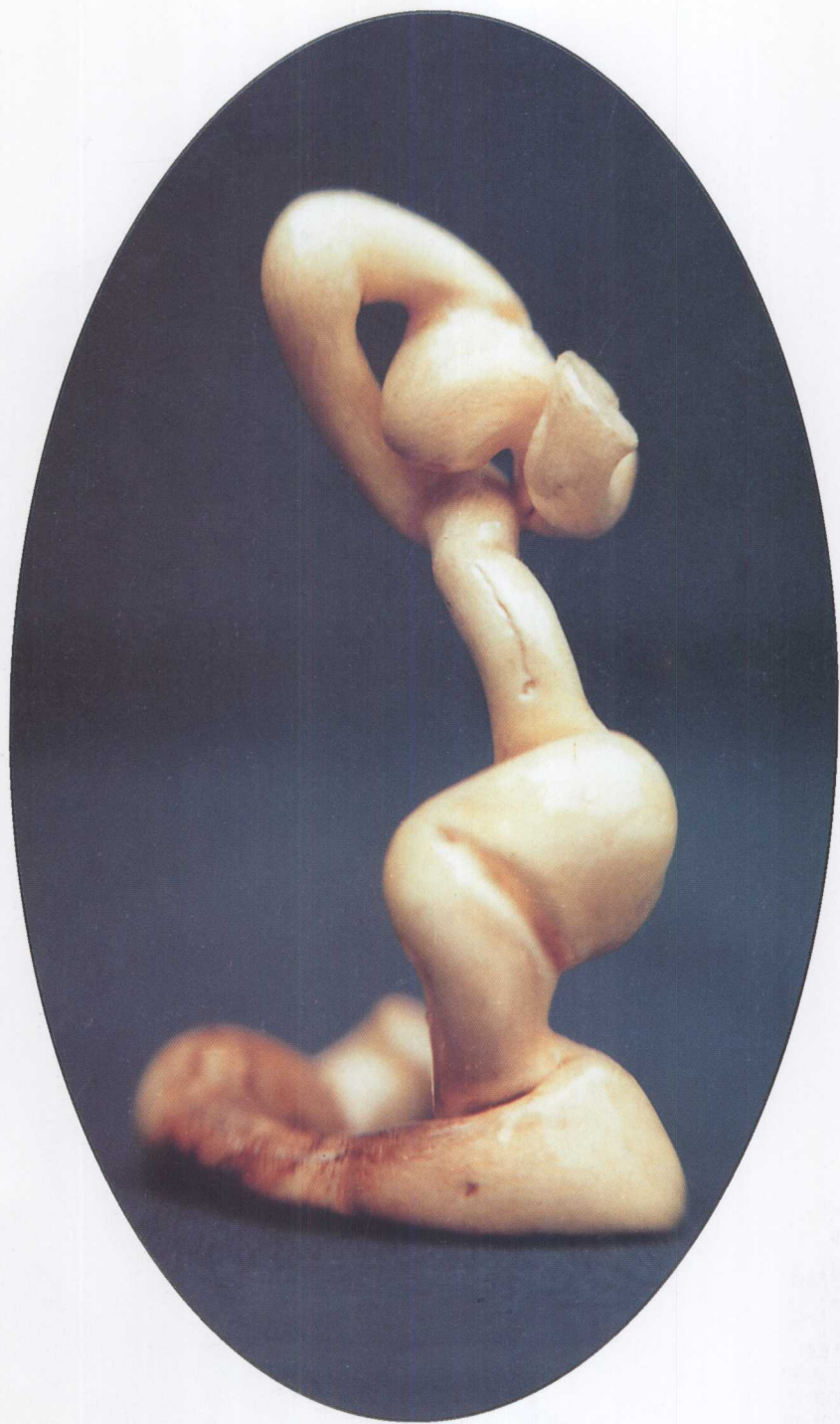
女篮5号

此作品系用杨树根制作的一少女半身背影像，犹如雕塑。宽阔的肩膀，丰盈的肌肤，柔和的线条，显得体态格外健美；短密的秀发充满着青春的活力，虽系背影，却使人油然而生面容无比妍丽的联想。作者巧用素材，以含蓄的手法，表现当年活跃在球场上的《女篮5号》的风采。作品曾参加山东省根艺展，荣获一等奖。

尺寸：长32cm 高72cm

作者：侯殿强

文：徐斌

浴装

这是作者用椿树根创作的人体根艺，用天然成形的树根经作者巧妙构思、创作成表现人体娇美的身姿，通过人体曲线、体态美给人以美的感受，产生“云想衣裳花想容”（唐代李白词之一）的联想。

该作品属山东根艺中的精品，曾在《中国花开、盆景》、《花木盆景》中刊登，在1996年中国根艺邀请赛中荣获金奖。

作者：陈兴旺

文：陈纪周

侍儿扶起娇无力

该作品刊于 1996 年《中国花卉盆景》第七期。荣获第四届中国根艺邀请赛一等奖。

作者：陈兴旺

摄影：陈兴旺

出浴

哲来根根材。该作品在《中国花卉盆景》杂志上刊登过。除面部稍有雕琢外，形、色均属自然生成，展示了浴后青春少女的妩媚。

尺寸：高 30cm 宽 10cm
作者：孙晨西

不学无术

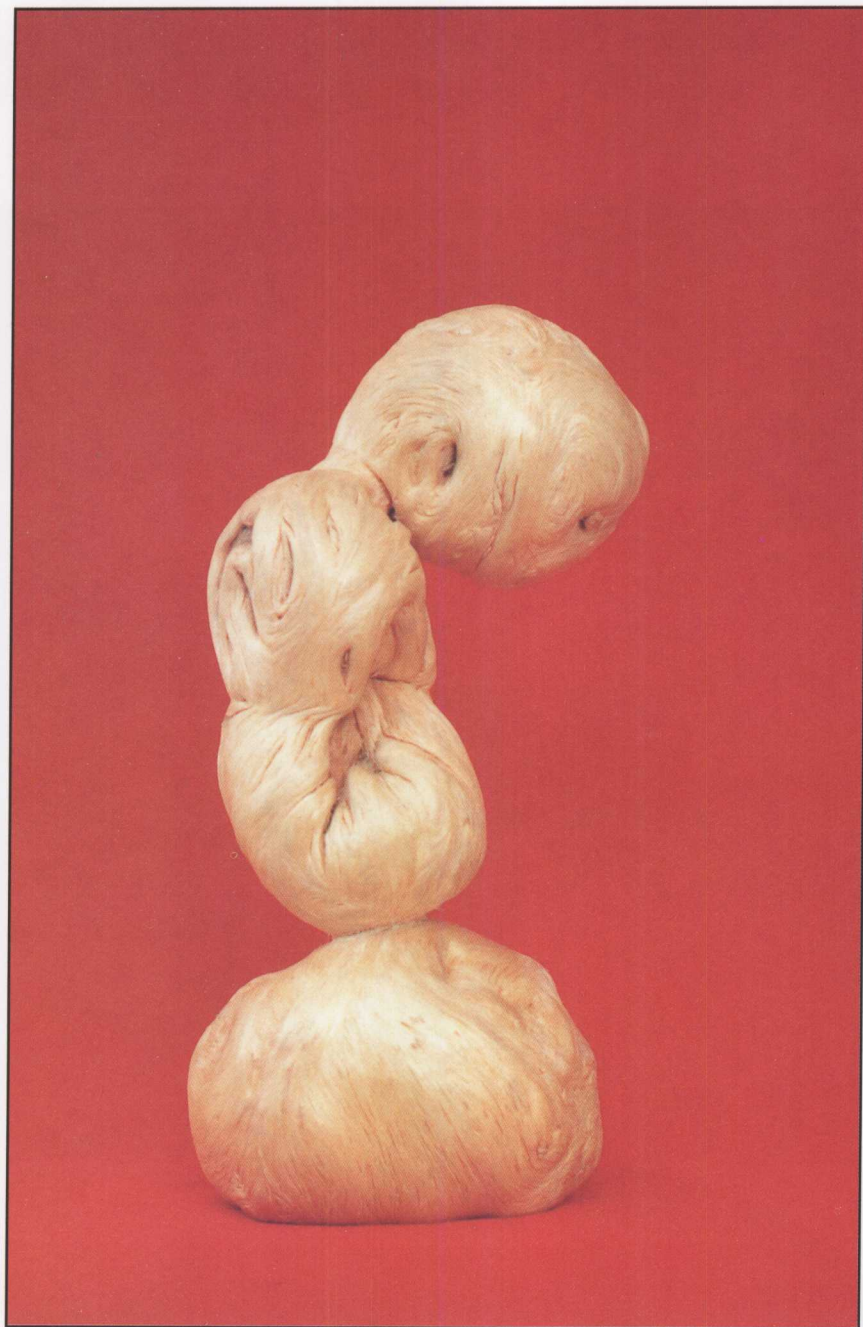
用蒙山椿树根创制、根质细腻、形象、生动，且富有动感，似正在练功的武术人物，人物脚下的木质底座似小山头，刻有哲理性很强的著名教育家陶行知的《为学篇》，强调了一个“学”字，更加突出了作品的主题。附底座文：“人之为学有难易乎，学之则难者亦易矣，不学则易者亦难矣，不登昆仑不知山之高，不涉江海不知水之深，不读诗书不知为学之难”。

尺寸：高 22cm 宽 15cm

作者：张广森

文：张广森

慧童

奇特的马尾松根瘤，此根材极难寻到。

造型别致，巧似动画片中的《聪明的一休》，他天庭饱满，活泼可爱，聪明伶俐，肯动脑筋，用他的智慧克服了种种困难险阻，成为少年儿童心目中的偶像。

尺寸：高 40cm 宽 17cm

作者：王孔法

文：陈纪周