

闲情

XIANQING
WANGEN

玩根

龙伟工 著
陈星锦

作者心语：

- 根艺造型艺术有其自身的独特风格，这种风格就是：自然美加艺术美，变废物为艺术品。
- 根艺是一种有个性的民间工艺美术，不妨以敢于品尝西红柿的态度去探索抽象根艺的创作。
- 制作的现代工艺尝试十分必要。

● 闲情乐艺丛书 ●

闲情玩根

龙伟工 陈星锦 著

岭南美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

闲情玩根/龙伟工, 陈星锦著. —广州: 岭南美术出版社, 2001.9

(闲情乐艺丛书)

ISBN 7-5362-2404-4

I. 闲… II. ①龙… ②陈… III. 根雕—技法(美术) IV. J314.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第056218号

闲情玩根

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

出 版 人: 曹利祥

经 销: 全国新华书店

印 刷: 深圳当纳利旭日印刷有限公司

版 次: 2001年12月第一版

2001年12月第一次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 4

印 数: 1-3000册

ISBN 7-5362-2404-4

作者简历

陈星锦，广东高要市人，毕业于广州教育学院，曾任广州市第九十九中学副校长。

长期从事美术教育及研究工作，1978年开始根艺创作研究，先后在二十多家报刊发表根艺技法、鉴赏文章、专访及根艺作品六百多篇，著有《根雕创作与欣赏》一书。1987年在全国率先把根艺创作引进课堂，《根雕艺术教案》论文在广州美术教学研究会发表，并刊于《中国美术教育》。参加全国及省市展览十多次，共创作根艺作品一千多件，其中五百多件作品被美国、日本、台湾及港澳人士收藏。艺术小传被收入《中华当代艺术界名人录》、《中国当代艺术家系列画册》。现任广东省盆景协会雅石根艺专业委员会常务副主任兼秘书长。

龙伟工，广东英德县人，从事药学科工作。自幼喜爱美术与劳作，于1984年开始利用盆景枯根创作根艺，探讨现代工艺。风格倾向天然美，题材广泛。作品参加多次全国性根艺展览并获奖。参加省内根艺艺术社团的组建及领导宣传活动。现为中国民间文艺家协会根雕艺术委员会常委、根雕艺术师等。作品收入《世界华人艺术大奖作品选集(1)》与《中华翰墨名家作品博览》。个人业绩入编《世界艺术家名人录华人卷(1)》及《中国专家大全(4)》等。

编者的话

休闲，指的不只是拥有时间，往往是指某种特别的心境，因而反与无所事事搭不上线。

不断出现的以休闲为目的的各种活动，说明休闲已成为生活节奏加快、终日事务缠身的现代人不可或缺的需要，变成一种重要的生活方式了。

但要真正领略休闲的滋味并不容易，因为休闲所要求的是发自内心的自然冲动，而非出于勉强的利益需要。艺术活动是一种有益有趣的高雅活动，可以得到情绪上的自我满足。于是，就成了人们用以调节生活、品味生活、领略休闲滋味的最佳选择，现代人追求的一种文化时尚了。

玩陶、玩根、玩偶、玩石、折纸、做手饰，甚至养鸟、养鱼、栽花……既沿自千百年的中国民间习俗，又随着时代的步伐而不断改变着形式并加入新的内容，有着广泛的群众基础，反映了生活的需要，可以说是方兴未艾的“当代民间艺术”了。

本丛书以诱发业余爱好、娱乐身心为主要目的，与生活紧密结合，根据业余习艺所能具备的学习环境、经济条件、业余时间，以作者自身的浓厚兴趣和丰富经验感染读者，引导读者，使读者在通俗易懂、兴味盎然的文字叙述中，在精美丰富的图例中，获得有关各类休闲艺术的入门知识和提高创作水平的有效方法。

愿“闲情乐艺”丛书能帮助追求生活品位的人们充实每一个闲暇。

乐在发现

序

科技一日千里，社会迅速步入讯息化时代，人们在物质生活得到了基本解决之后，便会追求精神生活的多姿多彩，用句时髦的话说，就是要寻找精神家园。

人，作为大自然之子，总存在着回归自然、反璞归真的潜意识，节假日到大自然的怀抱中去徜徉，感受一下脱离“石屎森林”的舒畅，已成为人们（特别是都市中人）享受生活的一种重要选择了。

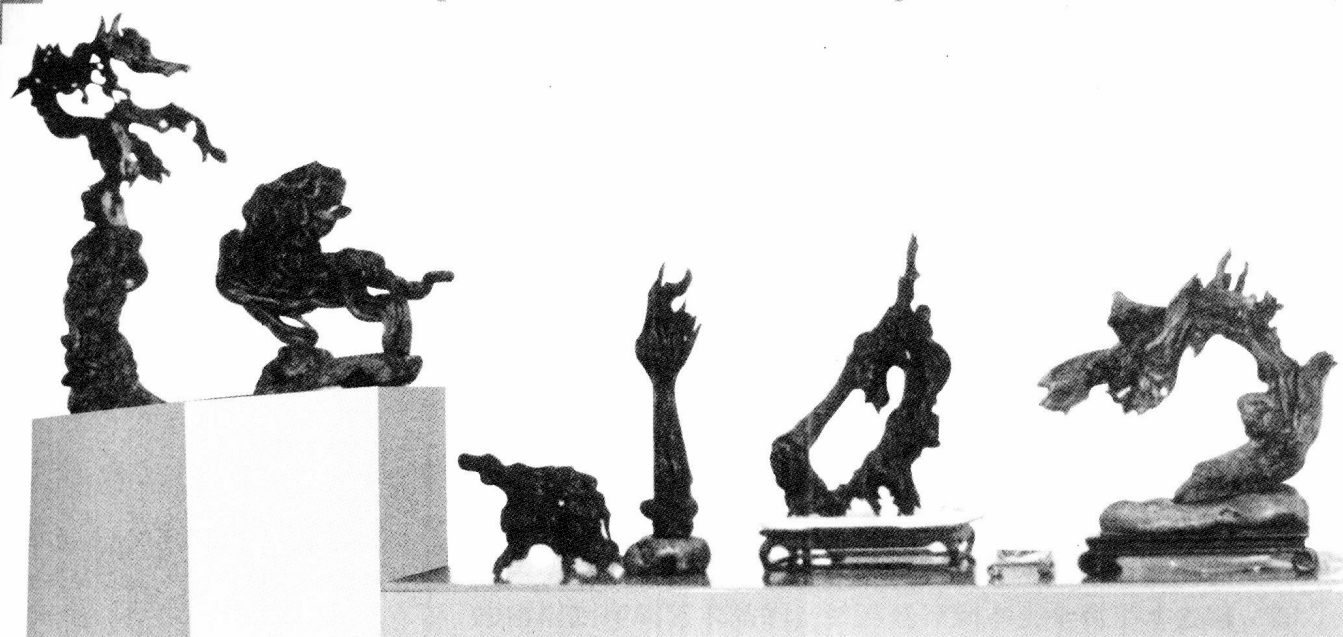
俗话说，人各有志，各投其好。笔者每逢外出，就总是想收集几件根艺的素

材。要寻找一件好的天然根材，就如大海捞针，谈何容易？但对爱好者来说，这是一种意志与毅力的磨炼，虽苦犹乐；每当发现、得到一件根材，把它带回家，在艺术兴致的驱使下，就会立即动手进行加工、创作，旁人可能认为这是又脏又累的活，但爱好者却能陶醉在艺术创造的欢乐之中呢！当原始的根材通过制作处理，变成一件既精致又具天趣的根艺作品，使居室顿时充满野趣时，爱好者又会在对自己创造的艺术品的玩味之中，享受着收获的喜悦了；如果作品得以展览交流，以根会友，“如切如磋，如琢如磨”，就更是人生的一大快

事。

本书作者都不是搞艺术专业的人，从事的本行分别是科技工作和教学工作，但都迷上了根艺，业余时间，大都交给根艺了，忙忙碌碌，痴痴迷迷，沉浸在玩根的兴奋与喜悦之中，把生活的琐事忘了，把工作的压力忘了，身上的顽疾也不知不觉地缓解、消退了。

以根为媒，去了解大自然的深远与广袤，去体味人生的乐趣与情怀，相信已不仅是作者或一两个人的癖好了。愿华夏大地越来越多喜欢涉猎根艺、玩赏根艺的人，使这种既古老又时兴的民间艺术走进更广阔的天地。

目 录

第一章 谈谈根艺	1
一 化腐朽为神奇的树根造型艺术	1
二 根艺创作的历史与现状	3
三 根艺的分类	5
四 根艺的风格与发展	17
第二章 根艺的制作	23
一 根艺制作的材料与工具	23
二 根艺制作的一般过程	27
三 根艺的命题	28
四 根艺制作的现代工艺尝试	31
第三章 根艺的审美	33
一 根艺的语言	33
二 自然美与艺术美	35
三 形似与神似	39
四 根艺创作能力的培养	43
第四章 根艺佳作欣赏	44

材料(也有用树身、树干、树瘤、竹根、山藤作材料的),通过作者的大胆想象、巧妙构思、因势象形、随材达意,再经过精心加工,使枯木废根重新获得生命,变成一件件天趣盎然、绚丽多姿、有意境而耐人寻味的艺术品。

根艺美在自然,贵在发现,在造型艺术中享有独特的审美价值。它是以树根的天然形态为造型基础,以其变幻无穷的自然美,令人赏心悦目、心旷神怡,广泛受到人们的喜爱,其妙处在“似与不似”之间,它所包含的隐寓存在于作品的不确定之中。人们可以结合自己的直观感受,发挥想象和创造性能力,得出有个性的结论,从中获得高雅的艺术享受。

俗话说,朽木不可雕,此乃颠扑不破的真理。腐朽不堪的木头哪还有可加工的呢?然而,根艺就是利用被人们废弃的树根制作成艺术品的。并不是等到木头全腐了才去雕,即使木头有部分或大部分腐朽,只要将其中一部分或大部分腐朽物削除,去其腐朽和糟粕,显露其精华,对剩下的不腐朽部分材料进行创作加工,往往得到意想不到的好作品。这个“腐”,人们把它称作鬼斧神工。但光有这个造化,人们若缺乏艺术眼光和创作思维,有眼不识“泰山”,纵使天公造化独到,朽木仍然是朽木。因此,要将朽木变为艺术品,全赖于作者的发现、创造和加工。作品《小天鹅》(图5)是笔者旅游时,

在溪流中捡到并创制而成的。像这样的材料,在山林中偶可见到,因为笔者爱好根艺,发现了它,把它捡回来,才成了有用之材。设想如果它还睡在那里,可能三几年就全部腐烂了。

图5 小天鹅
陈星锦

第一章 谈谈根艺

根艺被称为化腐朽为神奇的艺术,它最大的特点是作者利用人们弃置的枯树废根,经过大胆想象、构思、制作,使之成为艺术品。在所有的造型艺术中,树根造型艺术有它自身独特的风格。这种风格就是:自然美加艺术美,变废物为艺术品。

一 化腐朽为神奇的树根造型艺术

根艺是以枯木废根为

作品《活泼》(图6)和《喜鹊》(图7)的材料也都是从山上采到的,材料被虫蛀、水蚀多年,留下了坚硬的部分,创作时只是把素材上的泥土洗擦干净,在“喜鹊”的嘴部作了小小的修饰,其余全属天然。像这样的好材料,如果不被发现,把它寻找出来,无需多少时候,最终也将腐烂变成泥土的。然而,因为根艺人的发现,赋予它新的生命,才把它制成了一件形神兼备、令人回味的根艺佳作呢!

采挖朽木树根,不会破坏自然资源,而且还能起到保护生态环境的作用。砍伐树木以后,剩下埋在地下的树根容易腐烂,滋生虫蚁,影响其他树木生长。把腐朽虫蛀的根材挖出来,加以利用,变废为宝,化腐朽为神奇,让奇形古怪、多姿多彩、充满自然美的根艺作品,给人们带来美的享受,为丰富广大人民群众的精神文化生活作出贡献,是根艺爱好者的的心愿。

图6 活泼
龙伟工

图7 喜鹊
陈星锦

二 根艺创作的历史与现状

根艺是一门古老而充满生命力的艺术，历代能工巧匠，利用树根、竹根制造了各种各样精美的艺术品。1982年湖北省荆州地区博物馆等单位，在江陵县马山砖瓦厂取土场，发现一座土坑穴墓(马山一号楚墓)，经考证确定，该墓年代为战国中晚期，约在公元前230年左右。考古人员从墓内清理出一大批珍贵文物，其中有一件树根造型的“木辟邪”(图8)。

“木辟邪”的出现，标志着根艺至少在战国时期已经问世，是至目前为止，我国发现的最早期的根艺作品。“木辟邪”为一虎头、龙身、兔尾、四足的怪兽，呈行走状。眼、耳、鼻、嘴、齿、须均为人工雕出。右前腿雕蛇一条，右后腿呈圆竹节状，腿后中部雕蛇噬蛙图案，蛙作挣扎状。左前腿呈竹节状，腿上部雕有四脚蛇噬雀图案。左后腿

呈椭圆竹节状，腿上部雕一蝉。这些优美的造型，反映了我们祖先的创造才华。尽管雕琢较多，但作为一种图腾以树根来制作，便成为珍贵的艺术遗产。

据史书记载：在汉代的五岭间，有所谓的“枫人”，因枫树老而生瘿，形态类人，被巫婆取作偶像，借施骗局。唐代文学家韩愈，在《木居士》诗中，记述了一个“根如头面干如身”的枯树桩，被倒置在寺庙中供人朝拜。唐代画家阎立本在他画的《职贡图》(图9)中，画有扛着枯根艺品的职贡者进贡时的情景。北宋诗人苏洵，曾利用一个形似假山的树桩，制成一体“三峰鼎山寺”式的山水盆景，置于庭院作为雅玩。南宋诗人陆游，在《剑南诗稿》中，有“竹根断作枕云眠，木瘿刳成贮酒樽”的诗句。在李昉等编撰的《太平广记》里，有商人张弦利用一个酷似狮子的荆树根，制作“荆根枕”献给庙里主持的记载。明代画家陈洪绶，在他的《仙侣图》中，画有一具天然生成，形神俱佳的龙形树根。据《中国雕塑史图录》记载，明清时代出现了品类繁多，绚丽夺目的树根、竹根作品，《王石军换鹅》、《孟襄王骑驴踏雪》便是当年的佳作。北京故宫博物院和上海豫园内都保存有明清时的根艺品(图10)。民国期间，在腐败的政权下，民不聊生，根艺受到严重摧残。

图8 “木辟邪”

图9 职贡图

图10 上海豫园清代根凤凰与根桌椅

解放后，在“百花齐放，百家争鸣”的文艺创作方针指导下，根艺逐步得到发展，尤其是改革开放以来，随着我国人民生活水平的提高，根艺迅速发展。各地城市、农村、工厂、矿山、部队、学校涌现出一大批根艺“发烧友”，根艺创作队伍不断壮大，各地的根艺组织不断建立，随之纷纷成立了一些全国性的根艺组织和省、市、区的地方性根艺社团，不少报刊、电台、电视台经

常报道、刊载根艺作品和有关活动的消息，播放根艺创作与欣赏的节目，介绍作者优秀作品和制作技巧，大大加速了根艺创作信息交流，对繁荣根艺创作起到了良好的作用。

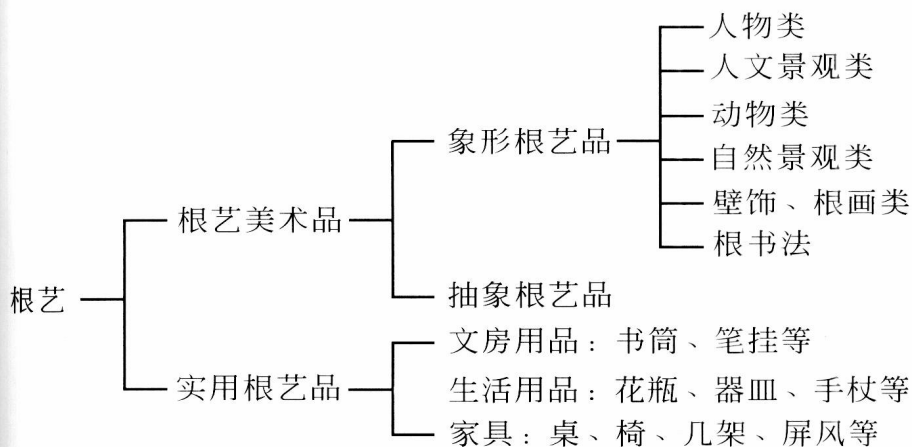
1987年，广州市第九十九中学率先把根艺制作引入课堂。河南大学也在各学院专门开设根艺进修课，一些中专、中学也开设了根艺制作教学或兴趣活动课。自20世纪70年代以来，全国举办了多次大型

根艺作品展览，对根艺事业的发展起到了巨大的推动作用。

目前，群众性的根艺创作日益繁荣，除了传统的实用型及摆设型外，根艺壁挂、根书、根画等亦不断推陈出新。在选材和制作工艺上，也有很大的发展和提高。根艺已越来越受群众喜爱，群众性的根艺创作活动已成为精神文明建设的一个组成部分。

三 根艺的分类

为了便于对根艺品的欣赏、品评、制作，以及产销上的需要，有必要对根艺品进行分类。根艺品的分类一般可按其功能来分：

(一) 根艺美术品

这是一类纯粹供人们欣赏的根艺作品，不带有使用功能，又可分为象形与抽象两类：

1. 象形根艺

这类根艺的创作，都有相对应的物象作为创作表现的对象。但真正意义上的根艺作品是不可能完全酷似的，因为根艺的重要特点就是意象艺术，这是与传统木雕工艺的区别之处。如果追求根艺的完全逼真也就必然丢失根艺最独特和宝贵的个性。由于具象根艺涵盖面较大，又可细分为：

(1) 人物类：根艺的创作亦如其他艺术一样，努力反映人类的各种活动。以天然根材，歌颂人的真、善、美或鞭挞假、丑、恶，题材可以表现历史人物、神佛、人体等。例如《足球健将》(图11)、《飘柔》(图12)、《岁月》(图13)等。

图11 足球健将
陈星锦

图12 飘柔
龙伟工

图13 岁月
龙伟工

(2) 人文景观类：反映人类社会在创造物质文明和精神文明方面的题材。如《金秋》(图 14)、《兴正浓》(图 15)及《旌旗动》(图 16)等。

图 14 金秋
龙伟工

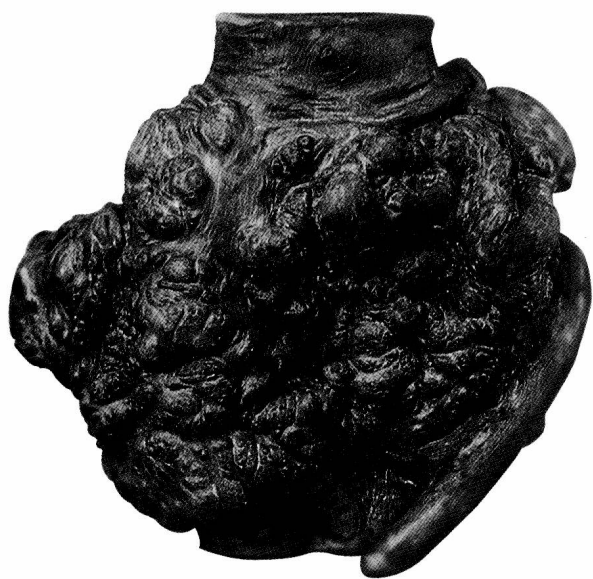

图 15 兴正浓
龙伟工

图 16 旌旗动
龙伟工

(3) 动物类：天然的树根，尤其是枯根，好像与动物有着不可解释的因缘，比较容易发现象形鸟、兽的根材，因此民间根艺人从其生活中所见所闻，制作出大量的鸟、兽形根艺成品或半成品。这也容易给人们一种错觉，好像根艺作品的优劣就等于是是否酷似这些动物。当然，如果作者注意运用命题的引导，蕴含了人生的哲理、寓

图17 搏击
龙伟工

图18 独立寒秋
龙伟工

意，使作品的意境得以升华，跳出仅仅是作为鸟、兽的直观印象，赋欣赏者以遐想，亦不失为一件好作品。有一些奇根形成的动物作品，五官俱备，又非人工拼接而成，而且神韵生动，只要处理得当，加上命题点化，就更是难得的根

艺佳作。此外，动物根艺的意象作品，也有犹如大写意的中国画，借用大写意的创作手法，也能创作出一些意境奇妙的动物根艺品。如《搏击》(图17)、《独立寒秋》(图18)及《天职》(图19)等。

(4)自然景观类：大千

世界，气象万千。此类作品涉及特定的自然现象，通过以小见大的手法，反映奇峰幽洞、激浪烈火、风云变幻等，以景生情，引喻人生哲理或警戒。例如：《风起云涌》(图20)、《浪花》(图21)及《不老松》(图22)等。

图19 天职
龙伟工

图20 风起云涌
龙伟工

图 21 浪花
龙伟工

图 22 不老松
龙伟工