

中国当代实用民艺丛书

GEN DIAO YI SHU

●路玉章 杨振华 编著

根雕艺术

山西人民出版社

根雕艺术

路玉章
杨少华 编著

山西人民出版社

责 编：董智敏
助理责编：张兴国
复 审：柏学玲
终 审：张彦彬

图书在版编目 (CIP) 数据

根雕艺术 / 路玉章, 杨少华编著. —太原: 山西人民出版社, 2003.1

(中国当代实用民艺丛书)

ISBN 7-203-04684-2

I. 根... II. ①路... ②杨... III. 根雕—鉴赏—中国 IV. J314.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 085900 号

根雕艺术

路玉章 杨少华编著

*

山西人民出版社出版发行

030012 太原建设南路 15 号 0351-4922102

http://www.sxcp.com.cn E-mail: sxep@sx.cei.gov.cn

新华书店经销 山西新华印业有限公司美术印刷分公司印刷

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 8.5 字数: 200 千字

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月太原第 1 次印刷

印数: 1—2 000 册

*

ISBN 7-203-04684-2

J·528 定价: 24.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印厂联系调换。

联系电话: 0351-7054407

内 容 简 介

本书主要由9个章节组成，作者概括地讲述了根雕艺术的起源与发展；根雕艺术概说；根雕艺术的形式；根雕艺术的制作工艺以及涂饰和命名等。而且还对保护环境的重要性和原则等问题阐述了作者的观点。读者可以从中学习和掌握关于根雕艺术的技艺，并且提高对艺术的品位和鉴赏。

序 言

根雕,这一年多来得到人们喜爱认可和美化环境的艺术品,是民间工艺美术的一种独特样式。它的起源和发展与人民生活的历史是同步进行的。并且在东方文化发展史上具有一定的地位,这是因为根雕艺术同样是一种古老独特的艺术形式。原来我对根雕艺术也不求甚解,看了路玉章同志的手稿后了解到这一艺术文化内涵的审美鉴赏和制作技艺的博大精深。路玉章同志从艺术理论和创作实践的结合中,较全面地阐述了根雕艺术的内容;根雕艺术的形式;根雕艺术的制作工艺;根雕艺术的涂饰工艺;根雕艺术的命名;根雕艺术的鉴赏原则等等。并且提出了保护环境的重要性和保护环境的原则,以及根雕艺术发展创新这一可持续发展的思路。本书虽然侧重以山西根雕作品的地区特点和特色,展示了较多的图片,但是从每幅作品中让人们回味的不仅是根美的大气;还有活生生的生活趣事的玩娱、历史典故的欢悦以及实用艺术品的韵味。真可谓“天趣野味”,“材美工巧”,“意”与“神”的吟诵。玉章同志在民间雕刻艺术的理论和实践方面作了很多的探讨和研究。著有《三晋古木雕艺术》;《木工雕刻技术和传统图谱》;《古建筑砖瓦雕塑艺术》等著述。值此《根雕艺术》的出版之际,我们还希望作者在今后的创作中再有新的成果,是为序。

曹青阳 2001 年 11 月於北京

目 录

第一章 中国根雕艺术的起源与发展	1
第一节 朦胧期 [原始社会]	1
第二节 形成期 [战国至宋元时期]	2
第三节 发展期 [明清时期]	4
第四节 繁荣期 [20 世纪 70 年代至 90 年代]	5
第二章 根雕艺术概说	7
第一节 创作内容和形式的统一	7
第二节 创作方法的“材美工巧”	9
第三节 创作意境中寻奇觅美	12
第三章 根雕艺术的形式	15
第一节 根雕的名称	15
第二节 根雕和木雕的关系	16
第三节 根雕艺术的分类	18

第四章 根雕的工具和使用	25
第一节 锯子	25
第二节 手工刨	27
第三节 雕刻铲刀	30
第四节 锤、斧、锉等工具	33
第五节 机械工具	35
第五章 根雕的制作工艺	36
第一节 选材	36
第二节 构思	38
第三节 剪裁和去皮	41
第四节 雕琢和磨光	42
第五节 配座组景	45
第六章 根雕作品的命名和配座	47
第一节 命名的原则	47
第二节 根雕命名的方法	50
第三节 根雕作品的配座	52

目 录

第七章 根雕涂饰工艺	56
第一节 常用工具	56
第二节 自然色涂饰工艺	58
第三节 油漆的涂饰工艺	61
第八章 根雕艺术和保护环境	65
第一节 保护环境的重要性	65
第二节 保护环境的原则	66
第三节 根雕艺术的创新和发展	69
第九章 根雕艺术鉴赏	72
第一节 深入现实生活中鉴赏	72
第二节 把握审美特征中鉴赏	73
第三节 色泽、纹理和材质	75
第四节 在审美的情感中鉴赏	76
第十章 根雕艺术观赏及实用作品 [彩页]	79
后 记	127

第一章 中国根雕艺术的起源与发展

我们伟大的祖国历史悠久，地大物博。根雕艺术在光辉灿烂的文化艺术宝库中，同样是一种古老独特的艺术形式，在东方文化发展史上具有一定的地位，在中国工艺美术史上，研究它的产生和发展同样具有重要的意义。

根雕艺术的历史也是人类认识自然、改造自然、按美的角度去创造自然的发展史，总是在一定的社会条件下反映出人类思想的感情，人类思想的感情又伴随着生产、生活和审美与创造的实践反映出来。

由此，根雕艺术按着传统艺术的特点，遵循着朦胧期、形成期、发展期和繁荣期的历史发展过程，四个时期被誉为“天趣野味”、“自然的神奇”、“有形的诗”、“根造型的美”。

第一节 朦胧期(原始社会)

早期的根雕艺术都是生活的实用物。比如原始时期工具的运用，建筑中“巢”和“穴”的产生，大都是从粗糙的、小的、简单的发展成为完美的、复杂的形态。人们从生活的状态中朦胧地自觉不自觉地利用雕和琢在磨光意义上的智力活动和事物的表象相联系。

犹如在火的运用中，人类钻木取火，磨光和着火的洞穴产生于木材的和木棒上的形状，大概就是人类最早“雕”和“刻”的起源。当然不管那时的形式如何粗陋，也不可能意识到钻木取火在发生学上的意义及起源价值和审美价值，但正是这种工具的制造和取火技巧的形成，蕴含着在它存在的形式中所具有的艺术价值。

我们的祖先进行狩猎，把木棒磨光，把弓箭制作得如此得
体。这些工具的应用和工具的表象，决定了艺术的自然美，物
质的天趣及“神”人合一。再如农业时代人们利用树枝、竹竿、
树根的弯曲或钩状物进行松土，毫无疑问，艺术已经发端了。

历史上，古帝少昊时期雕刻有木像，商周时期用木材造木
人现象就有木雕作品出现。古人用苍根磨光给小孩佩带取其祥
瑞，汉民族用桃木磨光佩带在身上寓意辟邪，丧葬时在棺材中
放置柏木雕品等等。这些“无声的诗”、“立体的画”在人类生
活实用物中的萌发和表现是方方面面的，其意义也是深远的。

第二节 形成期(战国至宋元时期)

人们很早就有利用树的根枝于平凡朴实的生活中，集中了
衣食住行“生活技术”的精华和智慧。中国人用的筷子最早的
形状大约是山中的荆条和磨光的细竹枝。这种野气和雏品，可
想当时的洒脱、简洁。同时表现了传统生活方式的逻辑图像和
传承艺术的发展。如出土的汉代画像石，或壁画中就有树根制
作的几架、拐杖、弓箭等作品。在1982年湖北江陵马山一号楚
墓中，发掘出的《辟邪》证明了我国古代劳动人民创作根艺的
实物艺术品的形成。其构思之
妙，虎头蛇身的造型，四足雕
有蛇、雀、蛙等图案，形成走
之状的动感与神韵，说明了在
2 000 多年前已经形成了根雕
作品。如图 1-1。

图 1-1 辟邪

南北朝时期根雕作品就有大量的生活实用品形成。拐杖、
笔筒、佛柄、抓背、烟斗等等，就是根形材料的制作先例。《南
齐书》记载，齐高祖赠于隐士僧绍竹根“如意”。其如意如灵芝
或云形，柄把长而曲如一得体贴背。《新唐书·李泌传》载有“泌
尝取松樛枝以隐背，名曰‘养和’，后得如龙形者，因以献帝，

四方争效之”。就是说唐代邺官李泌用弯曲的松枝做抓背，后来采得如龙形状的天然树根做成抓背献给皇帝。

唐代韩愈的《题木居士》中有：

“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。”

诗中描写了“火透波穿”，是指有形象意味的根材，似人的头面和身体。题作似人的“木居士”，并喻之为“神佛”。其表达的形象及内容，让人们对自然形态产生寄托，支撑着人们精神生活的决心和希望。

根雕的形成自然是劳动人民的艺术创造，集中体现了人们对精神美的追求。张道一、廉晓春《美在人间》一书中指出：“物质和精神在人民生活中是互相交融，互为因果的。即使那些与温饱需要没有直接关系的艺术品，人们在最困难的年月里也不曾忘怀它，宁可省吃俭用也要贴一对‘门神画’，剪几个红窗花，绣一双花布鞋。我们在最普通的服装上起码能看到很美的扣襻。在最边远的山区能看到很漂亮的陶器，木勺、扁担。”（北京工艺美术出版社 1987 年版）五代时期阮郁的《阆苑女仙图卷》中的画面就有对天然木榻、凳和根艺器物的描绘。

宋元时期《太平广记》书中有这样一个故事。一位商人名叫张弦，有一天他骑着马经过华岳庙，就把马拴在荆树上，随地而睡。马一时受惊拖起了这棵树。树的根让张弦观察到自然的奇特，欣然生意。这个树根好像一只爪、腿、头俱全的狮子。张弦到华阴县城请木匠进行雕琢修整后，加工成一个狮子形枕头，名曰“荆根枕”献给庙上。守庙人如获珍宝，锁在柜子中珍藏起来，过路人若想看还得付钱买通。这个故事说明了根雕艺术在当时已经形成的佳话。

元代画家王振明的《伯牙鼓琴图》中也描绘了花几架和香炉的实用型根雕作品。

第三节 发展期(明清时期)

明清时期根雕艺术和其他民间雕刻艺术品一样已经开始得到长足的发展。从观赏艺术到实用艺术品,门类已经较为齐全。

北京故宫珍藏的清代八仙群像,汉钟离根雕作品,很好地表现出了各种人物的动态造型和天趣与自然的神奇。如图1-2。

图1-2 八仙群像之一

上海文物所珍藏的明清时期的笔筒、如意、佛手等根雕作品和根雕魁星、花几架等作品,表现了观赏艺术和实用艺术的自然美和神奇美。说明了根雕艺术顺乎自然的造化之工。明代仇英《桃李园图》中就会绘有树根椅子。还有明代李东阳的《灵寿杖歌》中写到:

“谁采青壁红琅琅,见之慕之不容口。

锡以嘉名曰灵寿,金可同坚石同久。

吾家此物旧所有,神与相扶鬼相守。”

又有明代谢在杭的《五杂俎》中记载“吴中以枯木根作禅椅……”。还记载着“以天生藤为之,或得古树根,如虬龙结曲臃肿,搓牙四出,可挂瓢笠及数珠瓶钵等器……”

《陶庵梦忆》书中对根雕的神奇与雕磨方式记有:“貌若无能,而巧夺天工……然其以自喜者,又必用行之盘根错节,以不易刀斧为奇,经手胥剖磨之而遂得重价。”

清代的绘画中常常有根雕的花几架、几案座椅等等跃然于

纸上。表明了这种民间工艺已经发展和兴旺。

《胤禛妃行乐图》中画有天然树根拼接的床。

《三希堂画宝》中画有天然的几案图、竹子花架图、坐几图等。

清代乾隆皇帝的根雕座椅和几架现仍然留有。

施鸿保《闽杂记》中记载的定光佛杖：“佛面竹，长一二丈，粗及把，节甚疏，每节有一佛面，眉目口鼻皆具，可谓手杖。”

清代徽州江浙一带木雕兴盛。枯根、枯树、又具有地方特色，根雕艺术家凭借木雕艺术的氛围按着变腐朽为神奇的造物手法，把画面落在这个最真实的艺术情调上，使根雕作品的发展达到旺盛阶段。

第四节 繁荣期(20 世纪 70 年代至 90 年代)

新中国成立到 20 世纪 70 年代以来，根雕艺术进入了集大成时期。其表现是：根雕艺术的研究理论逐渐增多，根雕作品表现内容和形式的内涵更加丰富，根雕创作者的人数和欣赏者、爱好者日益增加，形成了“根雕热”。从另一个方面，从爱护自然、爱护生态环境的要求出发，根雕创作又向繁荣和创新的目标发展。

例如，中国根艺大师马骥骥先生在《中国根艺》一书中指出：“尤其是 70 年代以来根的艺术在全国各地像雨后春笋般蓬勃发展起来，从事根艺创作的人越来越多，超过了历史上任何时期。在 1983 年《根的艺术》纪录片拍摄后，1985 年在中国美术馆举办了‘中国根的艺术联展’，并成立了中国工艺美术学会根艺研究会，使中国根艺美术走上了正规化、学术化的发展道路。同时将这门艺术定为‘根的艺术’简称‘根艺’，建立了根艺理论学说，使他登上了大雅之堂，成为中国文化艺术领域中一门独立的艺术门类。全国各地根艺作者和爱好者进行了 10 年的不懈努力，多次举办全国性的学术交流活动，使中国根艺

美术事业取得了较大的成就。1994年9月经国家民政部批准，由二级学会晋升为中国文联所属的一级学会——中国根艺美术学会。现已在全国各地发展了40多个根艺团体，会员遍布各省、市、自治区，根艺作品的艺术创作和制作技术也达到了较高的水平。目前，中国根艺美术正以新的姿态，沿着中国文化艺术发展的方向，走向繁荣和兴旺。”

根雕艺术在人民生活日益改善的今天，这一艺术的兴盛和繁荣，其理论的研究和指导，其形式和技巧技法向着更加美好的正确方向发展，并将沿着保护生态环境和根雕艺术开拓创新的方向继续发展，为现实生活服务。

第二章 根雕艺术概说

根雕艺术和其他艺术门类一样,吸取了中国画艺术美的文化营养,借鉴中国雕刻艺术和雕磨技法等理论,结合着作者的文学修养和工艺的美术基础,成为有诗情画意,独具生命力的造型艺术。这种造型艺术,充分体现着“天人合一”的境趣,有自然天成与意象创造的偶然与必然;有创作内容和形式的统一;有创作方法的“材美工巧”;有创作意境的“寻奇觅美”。

第一节 创作内容和形式的统一

根雕的创作内容和形式的统一,是统一体中不可分割的两个方面。有创作的内容就一定包含着相应的具体形式。

根雕的内容是构成创作要素的总和。也就是根雕本质的

“天趣野味”和自然美艺术的抒情特征。为达到这个目的,工艺创作中作者就应该把握自己的思想情感。当我们创作一件根雕作品时,首先是对根林的赞赏,或进行渲染。例如,山西芦文国先生的《倚门》如图2-1。我们看到的是一个老妪依靠在门前,盼望的是子女的回归,默默祈祷着,又有母爱和亲情的思索。苍劲自然的半圆门旁的老妪似倚似坐,让观赏者直接感受到她的虔诚和生活的精神状态。

图2-1 倚门

根雕的内容同样会让人们涉及到作品的题材和主题。题材是作品内容的基础,是作者创作范围和选择生活想像的构思,包括观察、体验表现作者自己。主题是一种深刻的思想内涵。作

者通过的雕琢作品，自然流露出来一种丰富或者是暗示的文化内涵。当我们欣赏山西赵同泽先生的《二龙戏珠》作品时，如图2-2，这组根雕表现的是两条形神兼备的动态龙。自然流露

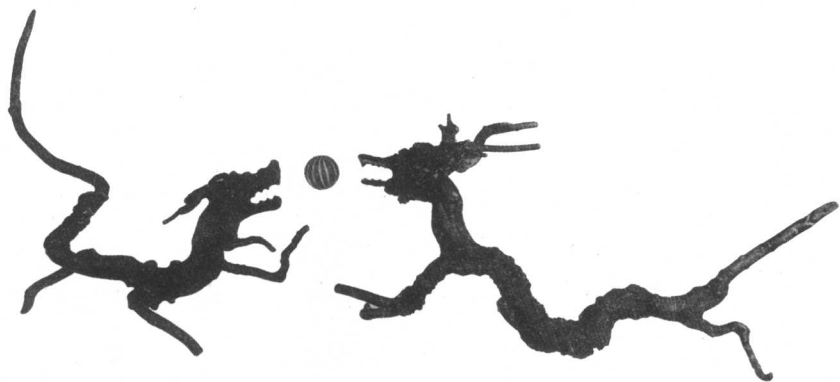

图2-2 二龙戏珠

给人们的是“吉祥安康”以及双龙的亲情和嬉戏的热闹场面。

根雕的内容有时也有不明确的表现，即所谓的“含混性、多义性”，有时往往把作品的内容退到第二位，把作品的审美性质提到第一位。依靠人们的心理去感受作品的线条、根块的组合。或以抽象的符号表达作者的主观精神。

根雕的内容包含着相应的形式，形式是构成事物诸要素的结构显现方式。“形”指构成根雕的原始状态、自然状态。就是“三分人工，七分天成”的外在美。“式”指根雕内在的人为加工方式，即“三雕七磨”的原则。当然“三雕七磨”还包含着有些根料的组合，拼接雕磨方式等方面。

内容和形式是根雕统一体中不可分割的两个方面。根雕作品的内容必须通过作品结构和工艺的方式才能表现出来。内容和形式又是相互渗透，相互依存的，内容好决定于形式好，形式好服务于内容好。根雕的内容是丰富多样的，需要相应的形式表现。形式作为内容的存在方式，在加工制作时一定服从内容的需要。当然根雕作品由于形体和材料的限制，形式也会反作用于内容的。山西太原吴静鹏先生的根雕作品《幸》字，根材的图案和花纹适合于文字样式。所以主题表现的是“幸”字

图 2-3 幸

的纯粹形式美，图如 2-3。又如一些瓶罐、笔筒、花几架等实用品，其内容是存在的。但形式的线条、根块、皱纹等图案形成了适合本身的内容，只是侧重面是形式美的反映。还有些抽象形的根雕作品，内容凝结在形式上，形式也是它的内容。这就是内容和形式的矛盾存在方面。

总之，内容和形式形成了“势若千万寻”创作的特征。我们在制作工艺中，要正确地把握内容和形式的关系。一般内容不要过大过繁，使作品显得粗糙和凑合。或者是形式过于烦琐使人感觉到作品的空洞和浮夸，所以好的作品同样是内容和形式的高度统一。

第二节 创作方法的“材美工巧”

早期的《考工记》一书中就提出了“材美工巧”的工艺美术原则，已表现了创作设计的观念和美学原则方面的主导思想。

根雕艺术的材质和技术因素，再加上审美因素构成了根雕创作手法的特殊性。就材质的选择和工艺的巧施怎样去表现呢？

如果说材质选择是根雕“天趣野味”的重要条件，这就决定了根材是这种工艺语言的媒介物。并且根材本身的功用属性与价值取向使根雕作品表现的最直接最彻底。正是因为材质的神奇之美，形成了根雕作品可以利用根材材质作为承载体，去很好地体现这一艺术品的属性和价值。

根雕作品中往往把自然的材质美作为一个重要的观赏要素。如果选材不当，艺术构思和艺术手段相当粗糙，人文精神也相当欠缺，就会影响到作品的整体美感，是做不出好的工艺品的。

材质美具有可视性，具体的材质特性不仅可以表现出具体的美感，又可以表现出一种抽象之感。黄杨根、杜鹃根材给人