

学术
文丛

刘胜 刘晓
◆ 编著

根

艺
纵横

中国出版集团
世界图书出版公司

根 芝 纵 横

刘 胜 刘 晓 ◆ 编著

中国出版集团
世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

根艺纵横/刘胜, 刘晓编著. —广州: 世界图书出版广东有限公司, 2014.5

ISBN 978-7-5100-7998-6

I. ①根… II. ①刘…②刘… III. ①根雕—艺术—中国
IV. ①J314.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第106689号

根 艺 纵 横 GENYI ZONGHENG

责任编辑: 杨贵生

责任技编: 刘上锦 余坤泽

出版发行: 世界图书出版广东有限公司

(地址: 广州市新港西路大江冲25号 邮编: 510300)

电 话: 020-84469182

电子邮箱: edksy@qq.com

公司网址: www.gdst.com.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 广州家联印刷有限公司

版 次: 2014年5月第1版

印 次: 2014年5月第1次印刷

开 本: 787 mm × 1 092 mm 1/16

字 数: 280千

印 张: 14

插 页: 2

书 号: ISBN 978-7-5100-7998-6/J · 0165

定 价: 238.00元

版权所有 侵权必究

序 言

当我手捧《根艺纵横》书稿，忍不住一口气把它读完。一股清新雅趣袭上心头，让人耳目一新，一阵阵的激动，一阵阵的热血沸腾。美的魅力，牵引我徜徉在中华民族瑰宝的长廊中。

根艺，中国古典文明之一。它是我国造型艺术园地里独放异彩的一枝奇葩，在历史进程中，根艺浸饰在人们生产生活的各个方面，延续至今。

纵览全书，我觉得《根艺纵横》一书内容十分丰富，通俗易懂，很适合当代人的阅读习惯。这是一部视角独到、系统完整、脉络清楚、史料丰富翔实，阐述论证精当的“根艺”著作，也是一部融历史知识、当代纪实、根艺知识、艺术理论和实践经验于一体的工具书。刘胜、刘晓编著的《根艺纵横》相对于同类出版物，其研究成果有诸多贡献。它用通俗的语言和精美的图片将严谨的理论转化为大众读物，使人们从中获得了认识自然、了解社会、愉悦身心、陶冶情操的良好效果。它有益于对中国根艺的过去、现在和将来的了解和认识，有益于对中国古典文明传承创新发展的理解和认同，有益于增强中华民族伟大复兴事业的自信心和决心。

该书的成果主要表现在：书中展示的根艺作品，妙趣横生，让我们领略到中国当代根艺创作的精彩，感受到古典文化传承与创新的活力。作者以独到的视角，阐述了“根”文化的起源和发展，以及“根”文化在历史社会生产生活中的作用。对“根艺”和“根雕”概念以及两者的关系，作者提出了独到的新见解，有理有据，化解了“根艺”与“根雕”长期来孰是孰非的口角之争。穿透历史，概述了“根艺”起源和古代根艺，从而提出了根艺是中国古典文明之说。作者对中国当代根艺创作发展进行科学研究，准确把握脉搏，从文化史的角度首次总结提出了中国“根艺复兴”运动这一重大历史事件，这是中国当代文化复兴的重大史实，应当受到重视，积极挖掘，从而更加坚定国人对中华民族伟大复兴事业的信心和信念。作者采用归类法，对中国当代根艺创作进行梳理、归纳、研究，在根艺领域里最早划分并定义出“神灵、动物、现代、书画、家具”五大艺术流派的创作风格和艺术特点，对当今根艺的创作和欣赏起到了引领指导的作用。作者对“根艺复兴”运动中涌现出来的众多杰出代表进行历史的、社会的、艺术成就的比较和提炼，在史学界首次提出了“根艺复兴”三杰之说，并进行客观综述，也对在风起云涌的“根艺复兴”运动中诞生的贵州根艺进行了阐述。作者是根艺界同道中人，其集实践经验为大成，开创了贵州根艺“粗

犷古朴、灵性奔放、天然成趣”的黔派风格，力图使传统根艺焕发出新的风采，其作品集中反映了这一特点，彰显出独特的艺术个性和艺术风格。

中华民族是一个擅长文化创造的民族，历来的文明成果是支撑中华民族绵延不绝的精神支柱，它内化于人心，启迪着心智。根艺艺术的繁荣和普及，提出了一个更大的“生态家园”文化主题，引导着未来，引领着思考。

总之，我个人认为，本书作者对中国当代根艺理论研究作出了新的贡献。作者将人们对根艺传承和创新发展的认识，对根艺审美的认识，对根艺在生产生活中的认识，对根艺是中华民族文化的认识，对根艺在世界艺术宝库中的认识，都提高到了一个新的阶段，不愧为中国当代根艺理论的集大成者。我衷心祝愿作者在根艺理论领域里不断取得新成果，为大家奉献更多更好的精神食粮。为此题诗一首，是为序。

根 宣 言

天地造化塑其根源，
万物之灵探系根本。
阴阳五行求索根脉，
天干地支潜隐根筋。
莽原沃野根传血脉，
悬崖峭壁根立精神。
深山老林根固枝俏，
五谷丰登根育人伦。
人诚为根高风亮节，
人信为根志坚情深。
人孝为根歌神泣鬼，
人善为根赞骨吟魂！

2014年元月20日于北京

前言

根艺是人与自然最和谐的艺术。

这一论断深刻精辟地阐述了人与自然相生相应、相通相存的亲密关系。

根艺是“天人合一”的艺术。

根艺形象生动，情感丰富，极富哲理抒发的文化品位，体现出人与大自然共同创造美的灵气。

根艺是古老的中华文明，它早于雕塑、绘画、书法等艺术样式，在长期的历史中形成了大雅大俗的民族文化艺术个性。可以说：朴实无华是根艺的品质，巧夺天工更是中华民族的创造精神。

传统文化是一个民族的集体记忆。

中国古代根艺是中国古典文化中最值得骄傲的一个组成部分，也是最需要重视和创新的一个部分。文化的传统性、历史性，其根本的价值意义在于：传统本身意味着要被超越——因为传统是不可缺少的，同时它们也是不完美的。传统的存在本身就决定了后人要改变它，超越它。创新是人类文明永恒的追求，唯有创新才能超越古人。

根艺是当代文化生活中最富于文化品位的艺术之一，它的自然美突出地成为当代社会生活方式的一种追求目标和回望。

有诗曰：

高山峡谷田坝，
小桥流水人家。
山川鸟语花香，
田园生活自然。

这首《自然美》六言小诗描述的自然景象和根艺自然美的情趣，都成了当代生活中的一种意趣和时尚。

根艺是一门独立的艺术学科，属新兴造型艺术范畴，其产生和发展有着自身的特殊规律。随着时代的呼唤，中华民族的伟大复兴，中国根艺价值的凸现正是体现了富于时代精神的文化创造。我们学习了解、研究创新根艺理论的目的在于：让中国传统文化绽放光彩，让远古文明回归民众生活，服务世界，服务人类，做一个中华文明的传播者和践行者。

这部《根艺纵横》把根艺知识和人类生活历史结合在一起，组成了一幅从精神到物质，从风土人情到每个历史朝代中人与根艺互相交织的立体图案，由而从一个侧面生动地再现了人类文明的发展过程。

纵观全书，与其说这是一部根艺的发展史，勿宁说这是一部人类精神文明的发展史，要更为贴切。

笔者撰写的《根艺纵横》一书，以学术研究的视角，通过独立思考，探索和揭示了根艺发展的一般规律、总体趋势和未来方向。书中诸多理论观点和研究成果系一孔之见，供大家参考，以期对中国根艺有一个全新的认识 and 了解。

笔者行文力求趣味性、知识性、历史性、理论性相结合，抛砖引玉，共同探讨促进创立一门崭新的“根艺学”学科，为中国乃至世界根艺艺术的发展找到一条科学的道路。

在本书写作过程中，几位著名的中国根艺界前辈提出了善意的修改建议；中国著名美术家萧宽先生对全部书稿进行了审读并作序；中国美术家协会会员、黔南师范学院杨俊教授，社会学家、温州大学王尚银教授，均对书稿进行了仔细的审评，提出了卓有成效的意见。不少根艺爱好者和社会热心人士，对本书的尽早面世提供了大力支持。在此，对所有帮助过本书出版的朋友们致以衷心的感谢！

由于笔者水平有限，加以出版时间仓促，书中部分内容定有疏漏和不当之处，敬请专家和业界同行批评指正。

作 者

目 录

序 言

前 言

第一章 根艺欣赏 /1

第一节 根艺的审美基础 /2

第二节 欣赏的依据 /4

第三节 欣赏的目的 /8

第四节 根艺的分类 /10

第五节 抓住特色,各赏所好 /11

第六节 根艺作品欣赏 /15

第二章 根艺是人与自然最和谐的艺术 /77

第一节 根艺的概念 /78

第二节 根艺的基本特征 /80

第三节 根艺是人与自然最和谐的艺术 /84

第三章 根艺、根雕、木雕的比较 /89

第一节 根艺类型的区别 /90

第二节 根艺艺术 /93

第三节 根雕艺术 /95

第四节 木雕艺术 /96

第四章 根文化影像 /99

第一节 人是自然之子 /100

第二节 根是自然界“灵性之物” /102

第三节 根文化影像扫描 /104

第五章 根艺的美学价值 /109

第一节 和谐统一的形式美 /110

第二节 天造地就的自然美 /111

第三节 鬼斧神工的造型美 /114

第四节 丰富多彩的线条美 /116

第五节 愉悦视觉的抽象美 /117

第六节 富于情趣的神韵美 /119

第六章 根艺史话 /123

第一节 根艺起源于“灵物”自然崇拜 /124

第二节 中国古代根艺拾贝 /126

第三节 根艺是中华古典文化 /135

第七章 “根艺复兴”运动 /137

第一节 “根艺复兴”运动产生的历史背景 /139

第二节 “根艺复兴”运动的历史意义和现实意义 /142

- 第三节 “根艺复兴”运动成果 /144
- 第四节 “根艺复兴”催生贵州
根艺 /148

第八章 “根艺复兴”三杰 /153

- 第一节 当代根艺之父屠一道 /154
- 第二节 当代根艺领军人马骥骥 /156
- 第三节 当代根雕大师郑剑夫 /158

第九章 当代根艺流派划分 /161

- 第一节 当代根艺时间界限的
划定 /162
- 第二节 当代根艺创作 /164
- 第三节 当代根艺流派划分 /168
- 第四节 根艺创作倾向与批评 /171

第十章 当代根艺“五大流派” 探析 /175

- 第一节 “神灵”派 /176
- 第二节 “动物”派 /178

- 第三节 “现代”派 /181
- 第四节 “书画”派 /183
- 第五节 “家具”派 /185

第十一章 全球视野中的中国 根艺 /189

- 第一节 世界对中国根艺的认知 /190
- 第二节 世界艺术宝库中一颗
璀璨的明珠 /192
- 第三节 人类历史上方兴未艾
的艺术 /194
- 第四节 创造丰富了人类文明成果 /196

第十二章 根艺的发展趋势 /199

- 附录一 当代根艺大事记 /205
- 附录二 电视纪录片《刘胜的
根艺》解说词 /211
- 编辑的话 传统文化需要现代
续写 /214

第一章

根艺欣赏

根艺作品欣赏是一种审美活动，是人对物象的判断和反映。根艺是一种造型艺术，其特征“质材、形态、纹理、色彩”是先天生成，不可更改的，根艺创作必须依势而就，加上艺术家的情感表现，主题立意，从而创造出一个崭新的艺术形象给人以美的享受。

第一节 根艺的审美基础

我们在观赏根艺作品时，不知不觉进入到不同的世界，欣赏着不同的艺术形象，触摸着不同的风情。面对着千奇百态新鲜有趣的作品，进行着心与心的碰撞、交流，这就是根艺的魅力。无论是熟悉的锅、瓢、碗、筷生活用品，还是陌生如天方夜谭的动物世界，我们都能从作品中找到那熟悉中的陌生，陌生中的熟悉。由这种对根艺解读所造成的神奇体验是美妙的，对根艺艺术的观赏，增加了我们的审美经验，丰富了我们的生活内容，使我们参与到因自身生活的局限而难以接触到的现实之中。可见，一切艺术形式的产生和发展都与受众对它的认同有关，根艺艺术的产生也缘于人类审美情趣的要求。

◆龙的传说 贵州 龙光胜

一、信息的需要

对信息的需要是现代人最基本的精神需要之一。根艺艺术作为一门既古老，又年轻、时尚的艺术，对人们有极大的吸引力。对它发展变化的把握，可以获知及时相关的审美信息，使人们得到精神的愉悦，得到各种审美体验的快感。这种在根艺作品里获得的审美信息，是其他任何艺术所难以替代的。

二、认识的需要

人类的生存需要一个自我观照的审美参照物。根艺的发展与人类的审美要求是

互为因果的。根艺艺术发展成今天一门独特的艺术，也是因为人类自始至终蕴含着一种欲望，即对人类生存的观察、体验、思考和想象，要求全方位认知和认识自己生存的环境，并把别人的命运和生活作为参照，来反观自己、审视自己。而且根艺作品还能够使人们突破对人类自身体察的障碍和隔膜，能最大限度地接近生活的原始形态。根艺不仅能使观赏者了解人的命运、人的生存状态、人的价值，还可使人了解、认识人的心灵世界，而且能把人的思索、回忆、憧憬甚至极其微妙的内心活动，形象地用根艺艺术形象表现出来。

三、情感的需要

人类始终有一种返璞归真的欲望。科技越是高度发达的时代，就越能够制造出以假乱真的东西来，人类的这种欲望也就越强烈。根艺作品的自然材质、纹理、节瘤、形状等是不可复制的，欣赏的时候，这些自然的形态有如特殊的符号映入我们的心田脑海，成为情感的一部分，成为我们生活的动力。今天的人们期望通过根艺这扇窗户，看到更

接近于人类自己的那种生活，更接近于现实的那种生活。“根艺就像生活”，无疑给观赏者以极大的情感满足。

四、参与的需要

根艺艺术的形式符合当代人们参与生活、思索生活的欣赏要求。今天的人们已不再满足于被动接受，而要转为主动参与、交流、思考，这既是群众文化欣赏水平提高的标志，也是根艺创作者对于观赏者理解力的尊重。参与和交流已成为当代人们的一个主导思想。根艺艺术往往将观点和见解潜藏在直观真实的形象中，平淡之中自有真味，并且能促进观赏者自己思考，自己寻求问题的答案和解决的途径。它还能把全方位的信息交给观赏者，给予人们以更多更大的思考、参与和想象空间，发挥其想象力、理解力。

◆ 嗷嗷待哺 贵州 刘孝明

第二节 欣赏的依据

欣赏即观察和审视。

根艺作品欣赏是指人们带着喜爱的心情，用审美的眼光，去领略根艺作品趣味全过程的心理活动。这个论断中，审美主体与审美客体，审美活动与审美趣味有着紧密的联系，它们互相作用、互为因果，共同构成了审美的体系。

下面谈谈审美活动中的一些理论问题。

一、审美理论的几个观点

（一）审美主体

它是指有一定审美能力的自然人，换句话说，就是创造美和欣赏美个人。除了人，其他一切生物都不具备审美能力。审美主体是审美客体的对应存在，在审美实践中两者不能分离，必须和谐统一。

（二）审美客体（即审美对象）

审美客体必须具有具体生动的形象，它不能是纯粹思辨的抽象逻辑演绎。它必须占有时间和空间，具有一定的颜色、声音、形体、运动、质地等等属性中的部分属性。也就是说，它必须可以作用于人的器官感觉。纯粹思辨的审美客体是不存在的。另外，审美客体只有与审美主体相

◆空洞漏月 贵州 刘孝明

◆ 龙凤呈祥

贵州

刘胜

对应时才是现实的,否则无所谓审美客体。审美客体的形态是多种多样的,如时间的、空间的,还有时空综合的对象;静态的、动态的,还有自然形态的事物,还有专供审美欣赏的艺术形象。然而,作为审美客体的本质是一致的,必须具有形象的具体性。

(三) 审美活动

审美活动是人类从精神上把握现实的一种特殊方式,是人们对美的欣赏行为。审美活动最集中、最直接的对象,是直接诉诸人的器官感知的艺术形象。由于艺术形式对主体情感的触动和刺激,引发联想、想象和再创造,使审美活动达到动人的极致。当审美活动在感知审美对象极为显豁和极为微妙的审美属性时,必须动员主体多种生理和心理功能才能奏效。审美活动是一种复杂的创造性的形象思维、情感体验和物我两忘的领悟性的内心活动。审美活动的直接目的是审美享受。

(四) 审美趣味

它是人们从一定的审美需要出发,在不同审美对象面前所表露的主观情趣、爱好和追求,又称审美情趣。它是审美意识付诸审美实践以后一个重要的表现和组成部分,是审美的情感、观点、意识、理想以及审美能力的综合表现,常常表现于审美活动的全过程。审美趣味同人的文化水平、思想、经历、修养、性格及至体质与

心境都有关系，反映了人在审美实践中寻求自我实现的需要。不同时代和地域，不同民族和文化程度的个人，由于教养、习俗、爱好和审美标准的不同，他们关注探究的对象，也有着不同的指向性，因而他们的审美评价和审美态度也有着不同的倾向性。所以审美趣味往往有着个人色彩。审美趣味不是天生的和没有标准的。它是在生活和审美实践中形成并发展起来的，同时也是审美教育的结果。审美趣味有高尚和卑下之分，狭隘的审美趣味会使人在审美过程中产生偏见；卑下的审美趣味会使人看不见真正的美，歪曲美甚至以丑为美。

（五）审美情感

情感是对现实的一种心理反映。审美情感则是人对审美客体是否符合人的审美需要所作的一种心理反映。审美情感活动是以主体对审美对象的外在感性形式的感知为前提的，审美主体对审美对象进行感觉、知觉、表象、联想活动的同时就已经包含一定的情感因素。在感知的基础上再进行审美的想象，则情感活动会更加深沉、更加强烈。在艺术欣赏中不仅要感知作品的形象和情景，而且还要力求感知艺术家注入作品中的审美情感，只有这样才能达到真正的欣赏。审美情感由于主客观条件不同，差异很大。审美情感就是审美主体对于客观事物的审美的态度和愿望。当审美对象符合人的审美需要时就令人引起肯定的审美情感，如愉悦、满意、解脱之类；如果相反，则感到恐惧、痛苦和仇恨。观点、立场、需要、愿望不同的人，审美情感不尽相同，审美情感常常表现出明显的个人色彩和隐含着一定的功利性。

以上诸论成为一把钥匙，可为人们开启根艺审美的大门。

二、根艺作品的欣赏规律

根艺的欣赏是有规律可循的，这是由根艺的特征决定的。应抓住“材质、形神、色彩、纹理、立意”五个要素进行审视，它们是互相依存的统一体，不可孤立割裂开来，经过艺术家的创造使它们共同铸就了“某一艺术形象”的诞生，缺一不可。

根艺五要素中的材质、色彩、纹理是自然天生的，不能人工可为，所以它具有天生丽质的自然美。质感是根艺的重要特征，材质的硬度如何，形体大小，体积轻重都是审视的要件。色彩是根料天然形成的，没有人工胭脂气，质朴淡雅，清纯可人。纹理是根材表面的图案花纹，它千变万化，人工难为。

根艺五要素中的“形神”要素，“形”是天生的，“神”是艺术家创造的。根艺之所以说是“天人合一”的艺术就是基于这个道理。从创作的角度看，根的形态生长是杂乱无章的，艺术家根据个人的审美情趣、艺术修养、见识和喜好，从中发现某一艺术形体、形态、形状或特征，经过打枝去材处理，即“意在刀先”，

从而创作出一个全新的艺术形象，这就是人们常说的“根艺是发现的艺术”一说的由来。

根艺五要素中的“立意”即根艺作品的命名，这是艺术家的点睛之笔，为“根艺作品”命名，就是给根艺作品注入活力和生命，精湛的命名传情达意，可使某一根艺作品立即鲜活起来，就好像有了生命的价值，给观赏者无限美好的艺术享受。

总之，“根艺”是天生“娇子”，以自然为好。在实际创作中这只是理想主义，由于根材先天的不足，不可能件件完美。但是创作中也应遵循“依势而作”的原则，超出这个底线，就会闯入根雕、木雕之列。

◆ 骄傲的小狗 贵州 刘晓

◆ 暮归 贵州三都

第三节 欣赏的目的

人们从事根艺活动，包含两个环节，一是根艺品的创作，二是根艺品的欣赏。创作是第一位的，它是艺术家认识自然、认识社会个人情感意识的物化反映；欣赏是第二位的，也是根艺品的终极目标，获得共鸣认同。从某种意义上讲，根艺的创作是为了欣赏，欣赏的目的是为了运用。先有创作后有欣赏，两者互相依存，互相作用，密不可分。

一、根艺创作

树根艺术是造型艺术之一。它是以刀功技艺，利用树根材料制成的各种与实用相结合并有欣赏价值的工艺品。它具有双重属性：既是物质产品，又具有不同程度精神方面的审美性。作为物质产品，它反映着一定时代、一定社会的物质和文化的生产水平；作为精神产品，它的视觉形象（造型、色彩、纹理）又体现了一定时代的审美情趣。

根艺的创作，常因历史时期、地域环境、经济状况、文化技术水平、民族习尚和审美观点的不同而表现出不同的风格特色。

根艺创作的基本规律：一看二相三刀四漆五命名。即创作技巧“五字诀”。

一看：是指对采集到的根料进行审视，形状好看，材质硬度好即可入料。

二相：是指对入选的根料进行全方位、全视角的细致审视，要有“搜尽奇峰打腹稿”的思绪，调动认知和不认知的情感，去捕捉形象，确定创作主题。

三刀：是指刀功，根艺的创作是以刀作笔，以根作纸，运刀

◆出浴 贵州 李世荣