

中国根雕 艺术大观

汪传龙 编著

APETINE
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
安徽科学技术出版社

ZHONGGUO GENDIAO YISHU DAGUAN

中国根雕

艺术大观

◎ 汪传龙 编著

APCTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国根雕艺术大观/汪传龙编著. —合肥:安徽科学技术出版社, 2012. 6

ISBN 978-7-5337-5342-9

I. ①中… II. ①汪… III. ①根雕-介绍-中国
IV. ①J322

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 219794 号

中国根雕艺术大观

汪传龙 编著

出版人: 黄和平 选题策划: 刘三珊 责任编辑: 刘三珊
责任校对: 王爱菊 责任印制: 廖小青 封面设计: 冯 劲
出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>
安徽科学技术出版社 <http://www.ahstp.net>
(合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场, 邮编: 230071)
电话: (0551)3533330

印 制: 安徽新华印刷股份有限公司 电话: (0551)5859128
(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂商联系调换)

开本: 787×1092 1/16 印张: 10.75 字数: 213 千
版次: 2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5337-5342-9

定价: 66.00 元

版权所有, 侵权必究

序

根艺源自于生活，是人类智慧的结晶。远在原始社会，我们的祖先就用木、石自然物作为饰品和器皿。战国时期的“辟邪”“角形器”等根雕，形象生动，造型简练。宋、元时期石窟庙宇中就有根雕佛像和几架。根艺伴随社会文明的发展而不断完善，她以自然造物传承创作理念，讲究人天同构，师法自然，追求天趣美，雅俗共赏，有着独特的艺术魅力。根艺见证了社会文明的发展，也是传统文化的重要载体。

罗丹说：“美是到处都有的，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”古朴、自然是根艺的灵魂。通过视觉，我们能发现树根外在的形式美，然而只有注入思想情趣，以根载道，人创天成，才能化朽木为神奇，创作出根艺精品。汪传龙先生精于盆景根艺美学，从事盆景根艺创作三十余年，这次编撰的《中国根雕艺术大观》，汇聚了华夏根艺佳作500余件，来自全国各地，题材广，内容丰富。这些作品精、奇、巧、绝，形象逼真，造型优美，富有哲理，尽展名家风范。同时融合了各地的民族风情、地域特色、人文精髓，每件作品都饱含着自然天成物象美。其中100余件作品，编者予以赏析，见解独到，赋予了作品新的生命，有画龙点睛之妙。

如今，根艺达到了前所未有的发展巅峰，逐步形成特有的产业化发展态势，在工艺美术中独树一帜。希望通过这本书中一件件独一无二的精品，带给同仁们更多的思想启迪，从而推动根艺事业更好更快的发展！

徐谷青

前言

孩童时家乡山洼里的老树遮天蔽日，枝头筑有鸟巢，鸟鸣声不绝于耳，牧羊时常在树下躲雨遮阳。早春时见长辈们利用山野自生的棠棣、野桃、野柿等嫁接果木，两三年硕果挂满枝头。懵懂童心好奇、兴奋。因家境贫寒常随哥哥们挖树兜卖给窑场补贴家用，偶见怪异之根总有怜悯之心，不甘卖出。后有机会游历名山大川写生无数，起初专攻花鸟创作，奇石怪树、花开花落一一在笔下流淌。中年又攻树木盆景，喜好根艺。一生与植物结下不解之缘，几乎跟随植物一起成长。既爱花草树木活着时的葱葱郁郁、春花秋实、姿态万千，也爱枯死树木的铮铮铁骨、遒劲刚强！一切自然美的东西总能深深烙在心灵的深处，伴随我磋砣的岁月。这大概就是我喜好根艺的缘由吧！

愚认为在造型艺术领域里，既能体现自然美又能闪烁艺术家心灵智慧的艺术——那就是根艺！它的美大地所生、天人合一，在天人同构的艺术表现中，彰显着自然生命的洒脱与放荡不羁。它的奇巧艺绝不是写出来的，也不是画出来的，更不是捏造出来的，而是在自然的怀抱里、岁月的洗礼中渐渐生长起来的。

此书能得以顺利出版，要感谢徐谷青先生在百忙中不辞辛劳寄赠大量图片并为之撰序；感谢我的老师时万贵先生为全文校稿修正；感谢不吝赐赠图片的全国根艺界朋友。

此书多有不妥之处，恭请专家、同行赐教斧正！

汪传龙

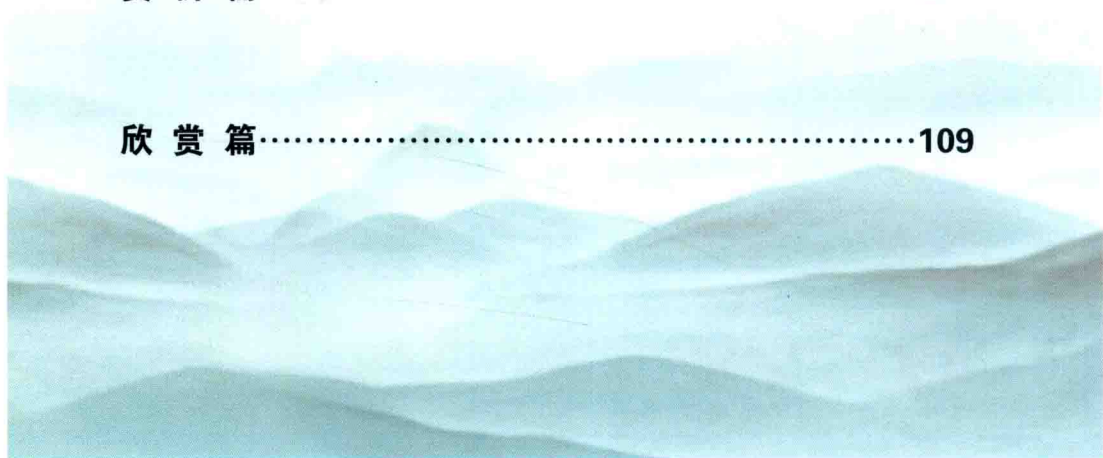

目 录

总 论	1
一、绪言.....	2
二、根艺的自然美与艺术美.....	6
(一) 自然美与艺术美.....	10
(二) 师法自然、顺其自然、创造自然.....	11
(三) 根写人声.....	12
三、根艺的美学特征.....	14
(一) 天人同构与发现.....	15
(二) 想象与联想.....	16
四、根艺的艺术表现.....	19
(一) 离形得似妙在神.....	19
(二) 意境与简拙.....	20

赏 析 篇	27
--------------------	-----------

欣 赏 篇	109
--------------------	------------

总 论

一、绪言

根艺，是自然造化并巧揉人工的艺术珍品。她的自然美、意境美、含蓄美，最能彰显东方艺术的美学特征。根在泥土中孕育几十年、几百年、上千年；在自然的“捶打”中，所形成的奇异之形，胜过一切鬼斧神工。根经过漫长蹉跎岁月的洗礼与雕琢，加之人工的艺术美化，形成“天人同构”的伟大艺术！朱金楼教授说得好：“我们探索到‘人天同构’，我们的最高哲学老子亦好，什么亦好，天地与我并生，万物与我为一，所谓‘天人合一’‘天人相应’。什么艺术最能体现最高哲学，我看是根艺……”^①

根艺是中国传统文化艺术之一，有着悠久的历史。我们的祖先从“结绳记事”“锲木

为文”开始，就已从石、贝、根木中获取美感。出土的两件根雕艺术品《辟邪》和《角形器》，至少表明在我国2300前的战国时代，根雕艺术就已经出现。随后各代均有发展。但百余年以来，根雕艺术始终低迷。清末的内忧外患，民国的战事硝烟，“文革”的暴风骤雨，使传统的文化艺术几遭灭顶之灾，根艺亦不例外。20世纪80年代以来，中国综合国力的增强，人们思想观念的转变，给中国的文化艺术带来了生机。传统文化艺术真可谓“野火烧不尽，春风吹又生”。根艺更如雨后天春笋，蓬勃发展。

根艺如同盆景、花卉，既可以净化人的心灵，也可以美化人的生活，同时又是一门让人

图1

^①节选自《浙江根艺文集》《李蒂根展》。

图2

玩味的艺术。根艺的天人同构之美和其独一无二性，迥异于其他艺术。

根艺的原材料是树根。这些根除质地坚实、缜密外，还必须蕴藏某些自然美的内涵。奇异的树干、树枝、树瘤、竹根、浪木^①（见图1）、阴沉木^②（见图2）、藤木等均可择为根艺材料。

近年来由于根艺的普及，它常登厅、馆等大雅之堂，频入寻常百姓家，立于几架案头。它既可为纯艺术欣赏品，又可与实用融为一体，置成床、凳、椅、几、架、屏风，还可以作为文房内的笔挂、笔洗、笔筒、画筒；甚至可以为室内装饰或做成乐器^③。作为一种高雅艺术，能将欣赏与实用融为一体的，莫过于根艺了。根艺的天赐之美，难造赝品，具

有不重复性，不易破碎坏损，宜保存，这些特点都使其具有很高的收藏价值。在欣赏或制作根艺的过程中，通过联想与想象的再创造，将自身的感悟，以根艺为载体，化无声为有声，化无形为有形，可以达到精神上的愉悦和快乐。

今天人们物质生活富裕了，对精神生活的需求也大大地提高了。经济学家于光远曾说：

“玩是人生的基本需要之一，要玩得有文化。要有玩的文化，要研究玩的学术，要掌握玩的技术，要发展玩的艺术。”根艺就是一门有品位、有文化、值得“玩”的艺术，这就需要玩家不断研究根艺的美术特征和创作规律，熟练掌握根艺的各种制作技术，能驾驭轻巧，从而“玩”出文化意趣、“玩”出品味来。

① 常年浸泡在水中的根木，经过无数次浪激剥蚀，存其筋骨而呈异状，称其为浪木。

② 终年闷于水底或深埋地下的根木，经百年、千年外部条件的作用后，呈乌黑色且坚实。

③ 张仁繁系马鞍山市人，他首创了根艺乐器。

图3

图4

图5

图6

图7

图8

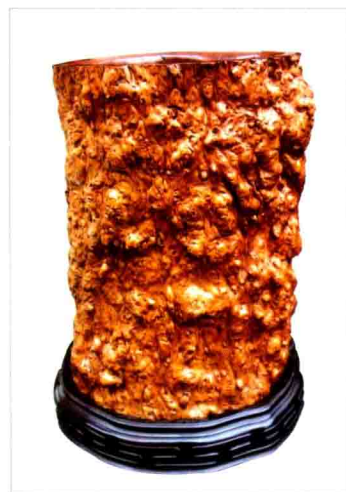

图9

图10

图11

二、根艺的自然美与艺术美

根艺和中国的书画、诗歌、盆景等许多艺术一样，都强调自然美。“长河落日圆”“飞流直下三千尺”“明月松间照”“万条垂下绿丝绦”等，都是自然美的真实写照。

诗人柯雷曾写道：“我的花园由自然的手描成，而不是由艺术的手，它赏心悦目。”画家洛兰和罗莎则坚信：“荒野的状态更富有戏剧性，这比经过修剪的树木和几何形的林荫道更加有趣，自然胜过艺术。”正如罗丹所言：“自然的美，才是最伟大的美。”朱金楼在论及根艺时认为：“把树根艺术放在物我为一、人天同构的位置上，它的最大美学价值是自然。”根的自然美，即指：大自然赐予它各种似像非像的形体之美；各种交织跌宕的、似龙蛇走动、似闪电裂空的线条之美；各种似细雨飞坠、似湍流旋急、似雪花轻盈、似

玛瑙凸凹的肌理之美；各种根木的扭曲与交缠、色泽的交替与浸润之美；各种怪异嶙峋、缠裹卷曲、空灵飘逸的意趣美；各种或敦实、或清秀、或轻薄，似是而非的抽象美，这些都属于根最本质、最原始的美。它美得自然而伟大，美得登峰造极，美得让人痴迷陶醉，美得让人五体投地。这种天生的自然美，往往是人工望尘莫及的。正是这种难以达到的“望尘莫及”，显示出根艺的神奇、伟大和与众不同。

根艺也讲求艺术美。通过根艺家的发现、创作，把根的似像、抽象之美，根的肌理、线条、内部结构、色泽之美等一切自然美的东西最大限度地表现出来，这就是艺术美的创作过程。根艺的造型沉积于心中的各种意象融合。在根艺的制作过程中，将某些锯截或斧凿痕迹，消退融合在根的自然美的迹象中，使之浑

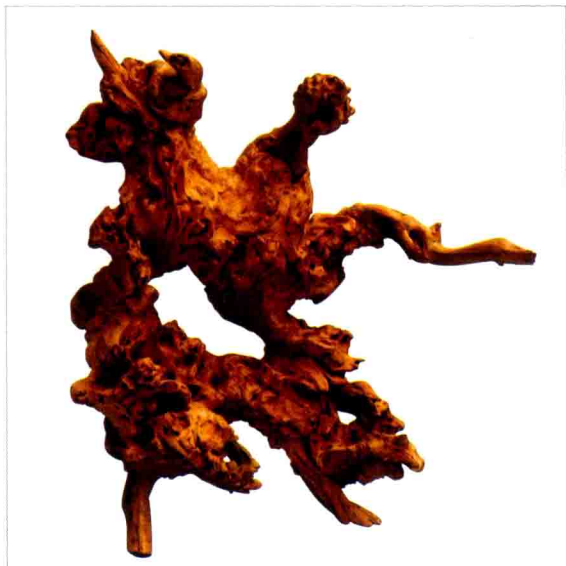

图12

图13

图14

图15

然一体、宛若天成。

根的艺术美，依赖于加工技术的精湛和得心应手。假如你拥有一件天下难得的奇异根材，又有一个绝妙的构思，却由于技术与技巧低下，无法将这美好的愿望变为现实，所以，必须学习、借鉴先人的成功经验和制作技巧，学习和掌握各种先进的加工工具的性能和操作技巧。

根艺创作需要师法自然、创造自然。亚里士多德（公元前384—前322年）在《伦理学》和《政治学》中提出，艺术是“创作，而非执行；……目的在于弥补自然之不足。”根的艺术，并非照搬自然，而应凭借想象与制作技巧，想方设法去“弥补自然之不足”，这是根艺创作必须遵循的基本创作规律。根木无心，人有心；根木无情，人有情。根艺所谓的“天人合一”“天人同构”的意义就在于此。如何让根木“活”起来，使根木精神化，是根艺创作的使命，也是根艺的自然美与艺术美最完美的融合。

图16

图17

图18

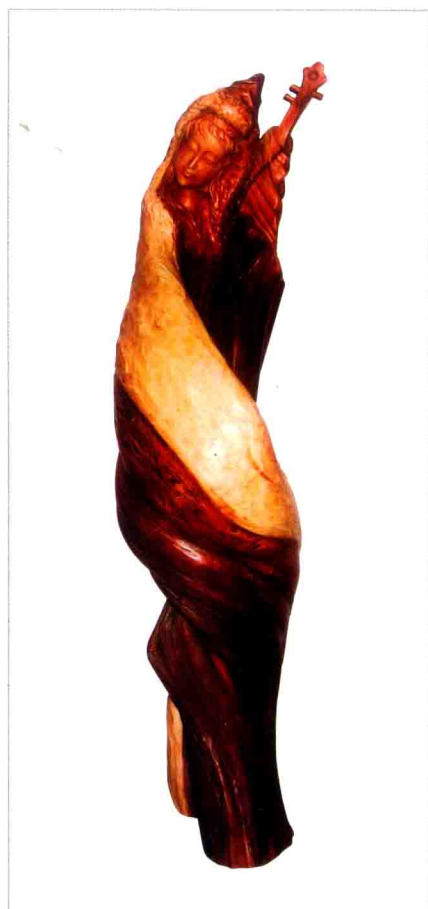

图20

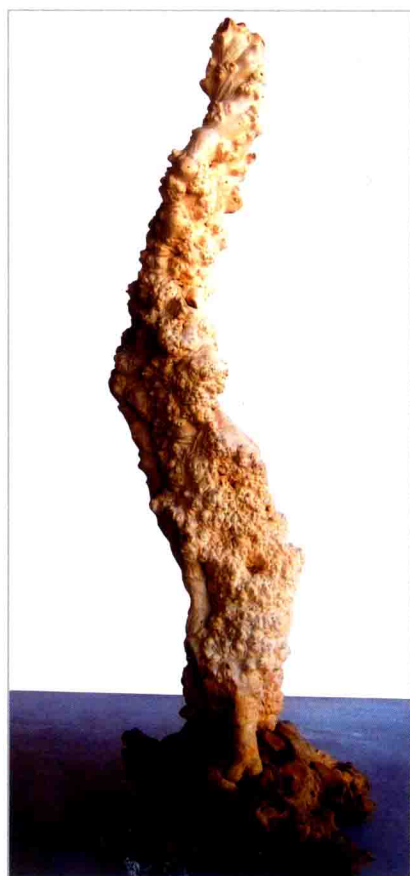

图19

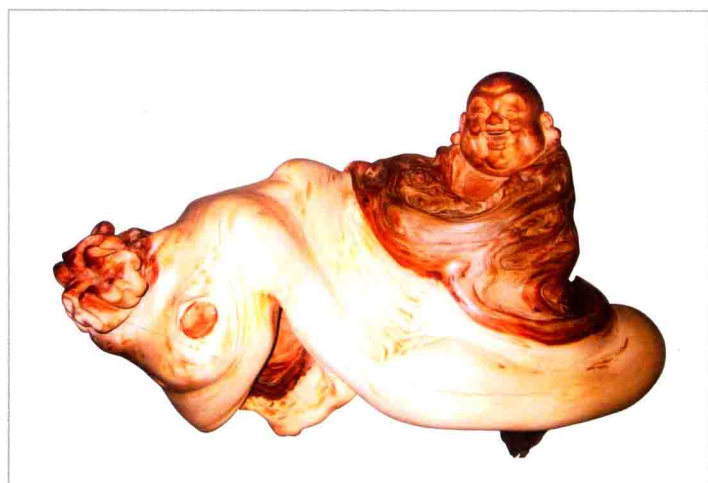

图21

图22

图23

图24

图25

（一）自然美与艺术美

根艺的最大特色，是它能在每件作品中，最大限度地保留自然美的真迹。尽管根艺最本质的美是自然美，但根艺的自然美绝不等于根艺的艺术美，更不能替代根艺的艺术美。中国人叶燮说：“天地之生是山水也，其幽远奇险，天地亦不能自剖其妙；自有此人之耳目手足一历之，而山水之始也。”^① 根的自然美，同样“亦不能自剖其妙”，只有经过根艺家“耳目手足一历之”，根的自然美才被认同。自然之根本，当它还没有和人发生审美关系时，无所谓美不美，只有和人发生了关系的美的自然根本，也就是“人化的自然”，才能成为审美的对象。根的自然美是它的自然性和社会性的统一，换句话说，它是“天人合一”“人天同构”的艺术。根的自然美从来都不是固定不变的，它和其他艺术一样，都有一个历史发展的过程，而这种过程总是伴随着观念意识的变化而发展的。早期的根艺，以模仿自然为主。像与不像，成为那时根艺审美的主要尺码，那一期间的根艺创作，仍以“具象型”为主，人工雕琢的痕迹比较明显。直到20世纪70年代末，随着人们崇尚自然、返璞归真理念的增强和个性的解放，根艺创作逐渐疏远“具象型”而趋于“似像”造型，雕刻的幅度相对减少。到了80年代末，根艺家把“人天同构”的自然美，作为最重要的表现形式和追求的目标。在“似与不似”“似是而非”的形象中，力求自然的生动。今天的根艺家们更加注

重根艺的抽象意趣和神似的表现，以揭示自然的种种精神。这充分表明，在不同的时期，人们赋予根的自然美以不同的美的内涵。

宗白华说：“艺术是自然中最高级别创作，是精神化创作。就实际来讲，艺术就是人类……艺术家……精神生命向外的发展，贯注到自然的物质中，使其精神化、理想化。”^② 根的艺术美，即指根艺家以自然根本为材料，以其固有的自然美为基础借以表现，或取自然的现象做象征，或取自然的形体做描写的对象，从理想的情感里把它发展成为一件完美的艺术品。

根的艺术与其他艺术相比，它更需要“选择自然界最适宜的材料”，离开了自然的根，也无所谓什么根艺了。一件根艺品的完美程度，依赖于它含有多少自然美的成分，“三分人工，七分天成”。根的艺术美，是“天人合一”共同创造出来的美，正如根艺家李蒂所言：“有‘天’无‘人’不成艺，有‘人’无‘天’不为宝。”

根艺美的使命，就是根艺家如何让根本精神化、语言化。黑格尔说：“只有从心灵生发的，仍继续在心灵土壤中长着的，受过心灵洗礼的东西，才是艺术品。”倘若你的根艺，仅在模仿自然或某位大师的作品，而未从“心灵生发”与“心灵洗礼”，那么你就无法把自己的思想及生活的经验，通过根艺的形式表达出来，就不能使根本精神化。罗丹说：“艺术的整体美，来自思想，来自意图，来自创作者在宇宙中得到启发的思想和意图。”^③ 假如你得到一尊自然完美

① 节选自《原诗·外篇》。

② 节选自宗白华《艺境》。

③ 节选自《罗丹艺术论》。

的根，但你只在表面形式上制作得很精细，那也仅是根的自然再现，只能表明你在物质上占有了它。唯有将思想和意图注入根的自然形式中，你才能从精神上占有它，从而获得一件真正的、完美的艺术珍品。就像中央美院教授杨成寅所说：“根艺作品，是自然的不自然，是不自然的自然……自然本身并不是艺术，它有待于根艺家的发现和加工创作，使之成为高于自然美的人工艺术美。”^①

（二）师法自然、顺其自然、创造自然

艺术大师刘开渠论及根艺时指出：“根艺作品是不可复制的。一件成功的、完美的根艺作品是世界上独一无二的艺术珍品。”这种“独一无二”“不可复制”，是由根艺美的属性所决定的。“有人造不出来，而天造出来；有天造不出来，而人造出来。”根的自然美和艺术美完美统一。法自然、顺其自然、创造自然，是根艺创作永恒的追求。

中国的各类传统艺术，自古以来就特别崇尚自然。庄周宣扬“依乎天理……因其自然”。^②孔子亦强调“智者乐水，仁者乐山”。^③朱子曰：“胸次悠然，直与天地万物，上下同流。”胸次悠然呈现物我交融、列为一体的境界。唐·张彦远在画论中亦说：“夫失于自然而神……自然者为上品之上。”^④指绘画作品得自然之理、自然之性、自然之趣，即为画中极品。

根艺创作首先是要发现根的自然美、挖掘根的自然美。其次在造型上，一方面与本身固有的自然美的形式保持一致；另一方面，创作出来的根艺形象和精神风貌与自然保持一致；重要的是与创作者本人的思想保持一致。这里的“一致”，即指作者把存于“心中”的各种美的自然印记，融入根艺的形式中永久地保留下来。要做到这一点，必须以自然为师，熟读自然，顺其自然，创造自然。“依乎天理”“因其自然”“顺物之性”“究万物之情”“能为万物主”。这个“主”是人自己，即人对自然万物之形、之理、之性情的把握与表现驾轻就熟。《红灯会元》卷四有这样一段记载：“雪峰因入山采得一枝木，其形似蛇，于背上题曰‘本自天然，不假雕琢’寄与师（大安禅师），师曰：‘本色往山人，且无刀斧痕。’”我们的先人特别注重根艺的自然美，强调“不假雕琢”“且无刀斧痕”。

现代哲学家、美学家、诗人宗白华强调：“……自然始终是一切美的源泉，是一切艺术的范本。艺术最后的目的，不外乎将这瞬息万变，起灭无常的‘自然美的印象’借着画画、雕刻的作用，扣留下来，使之普遍化、永久化。”^⑤明末清初画家弘仁亦说：“敢言天地是吾师。”

根艺创作的源泉来自于自然、依赖于自然，这是根艺本身固有的属性所决定的。创作根艺的自然美，就必须善于捕捉自然万物“瞬息万变”“起灭无常”的势态与精神的自

① 节选自杨成寅《浙江根艺文集》《金牌的启示》。

② 节选自《庄子·养生主》。

③ 节选自《论语·雍也》。

④ 节选自《历代名画记·卷二》。

⑤ 节选自宗白华《艺境》。