

中国树根艺术 暨珍品鉴赏

屠羽◎著

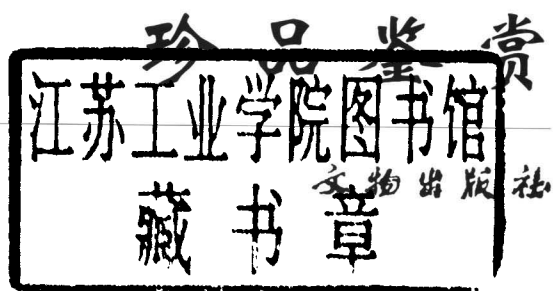
文物出版社

屠羽◎著

中国树根艺术

暨

封面设计：张希广
责任印制：王少华
责任编辑：贾东营

图书在版编目 (C I P) 数据

中国树根艺术暨珍品鉴赏 / 屠羽著. — 北京：文物出版社，2004.5

ISBN 7-5010-1606-2

I . 中... II . 屠... III . 根雕 — 鉴赏 — 中国
IV . J314.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 022462 号

中国树根艺术暨珍品鉴赏

屠 羽

*

文 物 出 版 社 发 行
北京五四大街 29 号

[http: //www.wenwu.com](http://www.wenwu.com)

E-mail: web@wenwu.com

北京文博利奥印刷有限公司制版

文 物 出 版 社 印 刷 厂 印 刷

新 华 书 店 经 销

787 × 1092 1/16 印张 10.5

2004 年 5 月第一版 2004 年 5 月第一次印刷

ISBN 7-5010-1606-2 定价：150 元

作者在创作中（摄于1978年）

作者与父母亲一起切磋根艺（摄于1979年）

1986年在香港中环集古斋举办的屠羽树根艺术造形展览

走进自然

序

我郑重地向各位读者推荐屠羽的这本著作。

之所以如此，是因为本书虽然是一本理论的著作，但却是来自实践，是作者创造性地辛勤劳动的成果。

知道屠羽的人，恐怕都是看过其作品的。当然，在这里所说的作品，主要还是指其创作的树根艺术作品，虽然他在过去也曾发表过数十篇中篇小说、散文、诗歌和戏曲等文艺作品。然而在众人心目中留下深刻印象的，多是其创作的树根艺术作品。因为他的树根艺术创作，是在自然造化之基础上完成的，看似精雕细刻，却又浑然天成。盘根错节的根须，经过删繁就简的改造，形成了错落有致的空间韵律；婉转曲折的丝纹，经过匠心独运的打磨，造就了疏密得当的图案节奏；而作品“珍、奇、古、怪、妙、绝”的造型，能够在总体上呈现出某种积极的、向上的意蕴和自然的和谐之美，是符合中国人传统的审美观和欣赏趣味的。可以说，是一种融合了传统文化精神的新的创作。

为了这些不平凡的创作，屠羽曾多次深入到云南、贵州、广西等地的大山中采集树根材料，风餐露宿，翻山越岭，一次又一次地将数吨重的古木断根运回家中，经过多次反复甄选，方才选出了百十件素材，其历程之艰辛，是一般人所无法想像的。正是因为材料的来之不易，屠羽在创作的过程中格外认真，在加工的过程中格外小心，所以完成的作品也就格外出色。自20世纪80年代以来，屠羽潜心于树根艺术的创作，为此，他放弃了一般人所羡慕和向往的许许多多。经过努力，他已有了二百余件精品的积累，在北京、上海、南京、香港、福州、台北等地举办过专题展览，并且还把展览办到了国外，取得了很大的影响。

屠羽的生活经历是曲折的，童年时因父亲的所谓问题备受欺凌。他做过“黑五类”，当过农民，为了解决生计，还曾一度做过理发匠、搬运工、电焊工；后因其音乐和文学的才能进入了基层文化馆工作，发表了许多的文艺作品；“文化大革命”结束后父亲的问题得以平反，

他上了大学，有了稳定的工作和收入。当这一切随着时间的推移成为历史时，坎坷的经历便成为他人生的宝贵财富，也铸就了他坚忍不拔的性格，这也是他作品形态和风格形成的主要源泉和基础。长期的创作实践使他积累了丰富的经验，实践中的难题迫使他不断地思索和探讨，从而在树根艺术理论上有所创新、有所收获。

利用树根进行创作的艺术，其实是有着悠久历史的。早在二千三百多年前的战国时代，楚地的先民就开始用树根雕刻“辟邪”，放在墓中当作镇墓神兽。汉唐时期，在民间和宫廷的实用品中有许多是用树根制作的。宋元时期的画作中，也能看到点缀画面的树根艺术。明代的福建连江县人孔谋，亦擅利用树根疤块的凹凸、弯曲等自然形态，相形稍作斧削，即雕刻成人物、飞禽、走兽等形状的木雕，造型古拙可爱，富有装饰趣味。但由于树根雕刻的艺术，从原材料到制作成精美的艺术品要经过多道工序，而且制成的作品又是形态各异、独一无二的，加之原材料本身质地的原因，能够流传下来的杰作可谓凤毛麟角，而对树根的艺术作品进行系统地比较、研究更是难上加难。如此说来，屠羽所做的关于树根艺术的理论研究，就显得难能可贵了。

写作一部树根艺术的专著，屠羽是很用心的。在这部书中，屠羽系统地回答了“什么是树根艺术”的问题，创造性地将树根艺术分为四大门类，即树根艺术造型、根雕、树根家具和树根盆景，并对中国历史上的树根艺术的源流进行了梳理，对树根的材料和工艺等创作方面的问题作了详尽地陈述，而且从人类目前对大自然环境保护的认识立场上对树根艺术的发展趋势进行了更深层次的思考和探索，从而为建立树根艺术的学科奠定了理论基础。书中的树根艺术作品为他亲手创作，这也是本书的一个最有特色的方面。

所以，我郑重地向各位读者推荐屠羽的这本著作。
是为序。

徐湖平

2003年深秋于金陵后半山园

目 录

序.....	徐湖平
前 言.....	1
第一章 什么叫树根艺术.....	2
第二章 树根艺术史话.....	3
一 起 源.....	3
二 发 展.....	4
第三章 树根材料.....	8
一 根材的来源.....	8
二 根材的分类.....	9
三 根材与根艺.....	13
第四章 门 类.....	15
一 树根艺术造型.....	15
二 根 雕.....	16
三 树根家具.....	17
四 树根盆景.....	17
第五章 艺术创作.....	19
一 创作原则.....	19
二 创作手法.....	20
第六章 制作工艺.....	23
一 寻 根.....	23
二 选 根.....	24
三 审 根.....	25
四 坯 根.....	25
五 净 根.....	26
六 顺 根.....	27
七 染 根.....	28
八 漆 根.....	29

珍品鉴赏	32
第一系列 根石奇缘 千古绝唱	33
第二系列 树藤相恋 万世传情	59
第三系列 古玩珍品 天下无双	81
第四系列 人物动物 惟我独尊	123
索 引	156

前 言

大自然之美鬼斧神工，天然造化，令人叹为观止，艺术之美渗透了艺术家的奇思妙想与高超的技艺，也会令人陶醉其间。而树根艺术则融合了婉转曲折、盘根错节的自然美和巧夺天工、妙现自然的艺术美，是艺术百花园中的一朵奇葩。

我国树根艺术历史悠久，遐迩闻名。早在远古的时候，人类祖先就懂得将天然形成的木根制成饰品，战国开始直至明清历代都留有关于树根制成的根雕、家具、盆景等艺术造型以及厅堂轩榭摆设之物的文字记载，并有大量的根艺之宝传于后世。新中国成立以后特别是党的十一届三中全会以来，古老的树根艺术枯木逢春，得到了空前的发展，群众性的树根艺术创作之“热”风靡全国各地，题材丰富、品种繁多的根艺品应运而生，走入街市，走入寻常百姓家，走出国门，远销海外。

为适应树根艺术蓬勃发展的需要，理论研究工作也逐步走上正轨。许多有志于此道的文艺评论家、根艺家和爱好者都发表了自己的见解。有的虽只言片语，但皆真知灼见，字字珠玑；有的选题专论，以独家心得告白于天下，令人可敬可佩。笔者从事根艺30余年，亦有一些经验和体会，汇集成拙，效法师辈长者，豁然之举，冒昧付刊，参与交流，旨在对广大爱好者有所裨益，为中国树根艺术事业尽一分微薄之力。不妥之处敬请各位专家和同仁批评指出。

中国树根艺术珍品鉴赏

第一章 什么叫树根艺术

树根艺术是以天然树根为材料天人共创、天人合一的艺术,是天然美和人工美巧妙结合融为一体的艺术。天然美指的是树根之枝、须、疤、节、瘤、残缺窟窿等原生形态蕴涵着天然造化的自然美;人工美指的是人们发现这种天然造化的自然美,用精巧的构思将之凝聚,用高超的技艺将之固化,显现在加工完成的作品中。藏匿在地底下或遗弃在荒野里、溪流中的天然树根,其原始的面目可能是衔着泥,裹着土,嵌着石,盘根错节,藤须缠绕,残缺窟窿,它的自然美是隐藏的,神秘的,甚至看似杂乱无章,但是独具慧眼的人们却能从这些诡异的形态中发现“真物”,发现美之所在,经过依形度势,反复揣摩,用精妙的构思将原生形态中枝、须、疤、节、瘤等构图元素组合成一幅幅生动的立体画面。形神俱定后,再施以高超的技艺加工制成别具一格的树根艺术品。新华日报社社长、著名评论家许洪祥说:“树根艺术是天然野趣加人的智慧的艺术。”这是对树根艺术最简明、最通俗的诠释。

树根艺术之美,美在自然,自然之美,源于根材,离开蕴涵自然美的根材,树根艺术不复存在。然而天然根材身无定形,存无定处;有时寻之甚众,有时觅之无踪;有的千姿百态,浑身是宝;有的形神皆失,一无用处。所以根材的好坏优劣,其来源的难易寡众总使树根艺术受到限定和制约。这种限定和制约涉及到树根艺术的起源发展、艺术内涵、艺术规律、艺术表现、加工技术和根艺品的分类、品位和价值等诸多方面。这些问题我们将在以下的章节中一一加以讨论。

第二章 树根艺术史话

一 起源

按通常的说法,一门艺术最初作品的问世,可以看作是这门艺术萌芽或起源的标志。我国最早的根艺品出现于何时,目前有两种不同的意见。

第一种意见认为最早的根艺品出现在刀耕火种的时代。人类祖先栖息在树林山洞里,与木石为伍。他们击石取火,以木屑引火,用石块击兽,以木枝烤食;用漂亮的石头做成饰品,用美丽的木根做成玩物。从浙江余姚河姆渡文化遗址出土的陶器残片和牙雕、木雕等器物来看,说明距今7000多年的新石器时代的人们已经具备了鉴赏自然美的能力,懂得将日常生活劳动中遇见的外形美丽的木石制成饰品与玩物。

第二种意见认为第一种意见纯属推测,并无实物可鉴,真正有根艺品实物出现的年代应为距今2300多年的战国时代。据文物部门考证,我国最早的根艺品有两件:其一为湖北荆州马山一号楚墓出土的根雕艺术品《辟邪》,其形为一虎头、龙身、兔尾四足的怪兽,四足雕有蛇、雀、蛙、蝉等图景,呈行走状,通体朱红漆彩绘,极富动势和神韵。树根的天然形态和人工雕琢融为一体,显示了聪慧的人工技巧;其二为湖北荆门十里铺包山二号墓出土的根艺品《角器》,其形为两只盘结的小螭,并雕有螭头的腹部纹理,表明艺人们已经懂得对天然根材依形度势的创作原理。以上两种意见均有道理,但笔者更倾向于第一种意见。因为树根艺品美在自然,重在发现,少用人工甚至不用人工。自然界里有不少成型的树根,本身就是一件完整或基本完整的作品。人们一旦发现,爱美的天性便会驱使其将它带回家中,略施人工或不施人工,成为饰品或玩物。所以说第一种意见更符合树根艺术的性质,更符合“人人皆有爱美之心”的本性,作出的推断也是有客观依据,合乎情理的。

至于树根艺术是否起源于中国,未行考证,难下定论。按理说,地球上任何人类居住的地方,都可能出现树根艺品,都可能有当地人自己的树根艺术,当然就有

中国树根艺术暨珍品鉴赏

他们自己的树根艺术史话。

二 发展

树根艺术源于远古，始于战国，形成于汉晋，发展于明清，腾飞于新时期，这是我国树根艺术的发展之路。

战国时代的根雕艺术品《辟邪》和《角器》是迄今为止在我国境内发现最早的树根艺术品实物，说明树根艺术生产始于其时，但生产方式仅是少量艺人将偶然得到的天然成型的根材加工成品后进贡给帝王将相、达官贵人赏玩，所以品种单一，作者寥寥，作品极少。

汉晋时期，根艺品种逐渐增加，除了以天然成型根材制成的根雕艺术品外，以一般根材制作的实用型根艺品如笔筒、画筒、佛手、桌椅、几架等也出现在帝王将相、达官贵人的宫廷轩堂之中。

隋唐时期，随着生产力的发展，文化艺术的繁荣，树根艺术亦日趋成熟，根艺品的数量和质量也有一定的提高，它不但得到帝王将相、达官贵人的钟爱，还备受文人墨客的青睐。唐书《李泌传》讲述了李泌采用天然树根制成“龙形爪”献给皇帝的故事。唐代韩愈对一件似人的根雕艺术品尊为“神佛”，称之为《木居士》。在《题木居士》中曰：“根如头面干如身……偶然题作木居士，便有无穷求福人”，“朽木不胜刀锯力，匠心虽巧欲何如？”对作品中显现的自然美赞赏有加。五代画家阮郫则把根雕艺术木榻、凳等器物收入他所编绘的《阆苑女仙图卷》之中，表示了对拥有自然美的实用根艺品的关注和喜爱。

明清时期，树根艺术得到很大的发展，在福建、浙江、安徽等三个当时我国最主要的木雕、根雕工艺品产区中，福建的发展最引人注目，具有典型性和代表性。如今北京故宫、上海豫园、山东孔庙等地陈列展示的神主像、飞禽走兽、摆设桌椅几架等根艺品都是明清时代闽人的传世之作。因此我们试以福建为例管窥全国这个时期树根艺术发展的概貌。

早在唐宋时期，福建就有艺人在建筑装饰、神像以及家具制作上使用天然树根材料。明清以后逐步发展到利用天然树根制作独立的树根艺术品和工艺品。福建日报社编撰的《八闽纵横》第一集有这样的描述：

相传清代乾隆年间，福建长乐人孔氏，常入山寻找适合的天然树根，因势度形，稍加雕琢，成为别具一格的天然树根艺品。独立的树根艺术品的出现，使艺人从庙堂走向人间，形成了专业生产。嘉庆年间，福州象园村专门从事根雕木雕的手工作坊已有三十余个。这样以天然树根为材料的天然疤根雕便应运而生了。但由于天然木根不易取得，艺人们便发展使用龙眼木料、黄杨木料刻成天然树根状，以香火烙成树疤，刻成人物动物、花座几架等，这样的根雕和仿根木雕被作为古董，与停泊在闽江的外国轮

船上的水手和商人交换实物。继而出现专营木雕的古董商,将产品远销东南亚和西欧各国。

从以上的描述我们可以看出明清时代树根艺术较汉晋唐宋时代有了很大的发展,具体表现在以下几个方面:

——以天然成型根材制作的树根艺术品不再是零星艺人偶然得到素材后的即兴之作,而是有意识地主动地去寻觅适合天然根材,制作方式也不是以往的个人人的业余创作,而是以专业的手工作坊进行生产。产品中天然型的艺术品仍然少量,“七分天然,三分人工”的根雕艺术品居多。这些作品的占有者不再局限于帝王将相、达官贵人而扩大到商人、地主和自由职业者,一部分产品销往海外。

——以一般天然根材制作的实用根艺品、家具、盆景等的生产也改变了以往个体散落的格式,形成了较为集中的手工作坊群落,具有一定的规模,产品的数量和质量都有了很大的提高。这类作品不但进入官宦商贾之家和小康百姓之家,而且远销东南亚和西欧各国。

——这一时期留下了不少传世之作。如福建艺人制作的《玉麒麟》、《麻姑》、《福禄寿三星》、《弥陀佛》、《达摩面壁》、《钟馗打鬼》等,金陵嘉定艺人创作的《渔翁》、《张果老》、《王右军换鹅》、《刘海戏蟾》等。这些作品利用树根依形度势,巧妙构思,审慎裁截,略加雕琢,再施以传统的加工技艺,成为充满野趣天韵,自然古朴,熠熠生辉的传世艺术瑰宝。

——树根艺术的发展带动和促进了木雕工艺品的发展。从福建长乐人孔氏的事例可以看出艺人们非常崇尚天然树根所呈现出来的自然美,但天然树根来之不易,常常不敷应用,只好另辟蹊径,干脆使用龙眼、黄杨木料用人工仿造树疤形状,开发出新的木雕工艺品品种——仿根木雕。

清末民初,战乱不断,民生涂炭,树根艺术生产日渐萧条。

新中国成立后特别是党的十一届三中全会以来,古老传统的树根艺术枯木逢春,得到了史无前例的腾飞式的发展。

粉碎“四人帮”后,长达十年的文化禁锢被打开,文化艺术开始复苏。1978年上海《文汇报》刊登了姚元龙的以天然成型根材制作小巧玲珑的艺术品,福建屠一道、屠羽父子在上海、北京也首次展示了他们天然树根造型艺术作品,都引起了很大的反响。时任上海市文化局长的著名画家沈柔坚看完作品后立即向艺术界朋友广为推荐,刘海粟、程十发两位艺术大师观赏后爱不释手,极口称赞道:“难得的艺术品!”人们对树根艺术发生了浓厚的兴趣,大江南北一片“树根热”。群众性的树根艺术团体和根艺展览层出不穷,许多地方形成了根材和根艺品市场,不少原先从事雕塑、盆景的艺术家和木石玉牙雕刻的艺人都兼顾或转行搞起根艺创作和生产,其他的行业也不乏爱好者和知音。福建、浙江、广西、吉林、安徽等地还设厂生产,并具有相当的规模,艺术造型、根雕、家具、盆景等四大门类的根艺品源源

不断地供应国内外市场。

新时期的树根艺术得到了史无前例的腾飞式的发展，主要表现在以下几个方面：

——以单体天然树根为材料的树根艺术造型从传统的根艺品中脱颖而出，成为一个独立的树根艺术品种。近几年来，它又有所创新，被引入文物领域，制成形似古陶器、古瓷器、古青铜器以及古玩摆设的“树根文物”。这类作品以它的“珍、奇、古、怪、妙、绝”的天姿妙态成为最高品位的根艺品。

——以天然树根为材料的根雕无论从数量上还是质量上都大大超过了历史上任何一个时期。由于天然树根来源丰富，根雕的艺术表现手法和加工技艺在沿袭传统的基础上又借鉴和吸纳国画、雕塑、盆景、现代装饰等其他艺术品种的有益成分，不少根雕作品具有很高的表现力，成为难得的珍品。全国性和各地的根雕艺术展览此起彼伏，一些地方还设立根雕艺术馆，成为广大群众观赏艺术珍品的好去处。

——以一般树根材料制作的实用工艺品如笔筒、画筒、手杖、花架、家具、盆景的创作更是遍地开花，比比皆是。成千上万的爱好者乐于此道，自己动手制作，陈设家中，自我赏玩，可以说是“走进寻常百姓家”。从市场角度上看，这类根艺品的生产和销售已经专业化、批量化。一些地方如福建、广西、浙江等地甚至以集装箱运输的方式把根艺品销往全国各地和日本、东南亚、西欧等国家和地区。

新时期树根艺术的发展为什么得以腾飞？笔者认为有以下四个原因：

第一，树根艺术所显现的自然美是一种超越尘世的独特之美，清新之美。粉碎“四人帮”后，刚从禁锢中解脱出来的人们见到它于心相印，于情相符，岂不钟爱有加！

第二，在全国长期普遍开展的“以粮为纲学大寨，开山砍林建梯田”中挖出的树根，弃于山野，比比皆是，为各地的群众性的根艺创作提供了丰富的材料来源。

第三，“文化大革命”期间，数以百万计的文化人士、专家学者、知识青年被下放到农村山区。长期的农村生活，使他们熟悉根之源，认识根之美，尔后走上创作之路，顺理成章。

第四，最主要也是最根本的原因在于党的十一届三中全会以来，经济振兴，文化繁荣，人们的生活水平不断提高，为树根艺术的发展创造良好的社会环境和氛围。

从以上的篇章中，我们可以从历代根艺的品种、数量、生产方式、规模等方面的演变过程，看出树根艺术特殊的发展规律：为根材来源所制约，时兴时衰，时断时续。

从树根艺术发展的总趋势上看，它同音乐、绘画、雕塑等艺术一样是随着社会生产力的发展而发展，随着人们审美意识的提高而提高。从原始社会出现单一的树

根饰品到新时期丰富多彩的树根艺品是一个循序渐进、不断提高的过程。

但同其他艺术不同的是,树根艺术由于受到树根材料来源的制约,显现着时兴时衰,时断时续的发展过程。以明清时代为例,福建长乐人孔氏开创入山寻找适合根材的先例,并以手工作坊群体生产,兴盛一时,但终因根材难寻,不敷应用而转产仿根木雕。再以新时期为例,由于全国各地存有大量“学大寨砍林造田”遗弃之根材,群众性的根艺创作得以蓬勃开展。但到了20世纪90年代中期,遗弃之根渐至用罄,创作势头逐渐减弱,直至最近几年,根材来源已十分短缺,群众性根艺创作也接近尾声,大型根艺展览几乎看不到了,许多地方甚至昔日最为红火的福建、浙江、云南、广西等地的根艺品和根材市场已经日趋萧条,名存实亡。党的十一届三中全会以后树根艺术经历长达数十年的兴盛之后,目前已渐入低潮。但应该指出,这种低潮并不是树根艺术的消亡,而是正常的历史规律,各种根艺品的创作与生产将沿着这种特殊的规律继续开展下去。

第三章 树根材料

树根材料是树根艺术的载体，是其存在的先决条件。俗话说，兵马未动，粮草先行，要创作任何根艺品，首先要找到适合的树根材料，所以本章以此为题展开讨论。

一 根材的来源

我国地广物博，林木资源极为丰富。有树就有根，从这个意义上讲，根材是取之不尽，用之不竭。但树根艺术所需之根并非那些处处可见、随手可拾的普通树根，而是蕴含自然美，具有一定美学价值的根材。虽然各类根艺品如树根艺术造型、根雕、树根家具、树根盆景所需根材各有不同，甚至差别悬殊，但在根材必须具有一定美学价值这一点上是共同的，毫无例外的。这一要求的提出，将根材的来源缩小了许多。大地苍苍，树海茫茫，应该到哪里去寻觅他们的踪影呢？制作者们首先必须具有决心和恒心，不辞艰难困苦，做好“踏破铁鞋”的准备；其次要深入自然，了解自然，熟悉各种树根的生长规律、生长环境、形态特征，有的放矢去寻觅，始得“过百木而不遇，相千根而偶一得”，找到适合的根材。

根材的来源大致有以下几种：

1. 自己亲自寻找。制作者亲身力为，下农村，上山区，攀壁登崖，涉溪过涧，寻找那些古木断根。笔者根据三十余年寻根经验，总结出几条有效的寻根途径：

——到那些曾经大规模开展“以粮为纲学大寨，开山砍林造梯田”的山区、林区。农民把挖出来的树根遗弃在路旁田边溪畔，也有一些树根被当作“柴火”捎带回家，堆放在房前屋后的空地上。在这些树根中可挑选可用之材。

——到那些正在开山筑路，建筑电站、水库的地方，跟踪工程的进展，在被挖出来的大量树根中遴选出有用之材。

——到曾经发生过山洪暴发的山涧溪流，那里有不少因洪水冲刷带来的枯木断根，它们或滞留在浅滩上，或掩埋在砂石中。滞留在浅滩上的多为带有残缺窟窿之根材，形状诡异；掩埋砂石中的多为色泽红黑，质坚如铁的“沉溪木”。