

中国传统手工技艺丛书

根雕

制作技法

王少英 著

北京工艺美术出版社

王少英 著

根雕 制作技法

北京工艺美术出版社

登记证号：(京)第95—210号

[中国传统手工技艺丛书]

根雕制作技法

王少英 著

北京工艺美术出版社出版发行

北京市美通印刷厂印刷

全国新华书店经销

850×1168 1/32 3.5 76千字

1995年10月第1版第1次印刷 1—5000

ISBN7—80526—147—4/J·94

定价：7.00元

图书在版编目(CIP)数据

根雕制作技法/王少英著. —北京:北京工艺美术出版社,
1995.10

ISBN 7-80526-147-4

I. 根… II. 王… III. 根雕—技法(美术) IV. J314.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 13883 号

责任编辑:钱 颖

封面设计:粒 子

版式设计:钱 颖

图片摄影:张一兵

贺《中国传统手工技艺丛书》出版

王树村

“手工技艺”，是指以双手创造精美工艺美术品及民间艺术品的技法。如：纸扎、织绣、玩具、陶艺、木雕、根雕、餐宴……等等。这类技艺，过去都是由坊间工匠们师徒递承或父子口耳相传，向无专著传流下来；虽然古代文人札记杂说中略有一二，但多属文学笔记体裁，只言片语，颇感零碎不整，辑集也难。当今科技不断发展，机器作为生产工具，已日益减少了人们的手工劳动；日益发展的电子计算机，不但准确无误地进行数学运算，还能把一种语言文字译成另一种语言文字，代替着人们的脑力劳动，故将其称为“电脑”。现代机器人的出现，不仅可以代替人类双手去操作危险的工作或试验，且还在利用它从事艺术创作。如用它写字、绘画、绣花……推想不久的将来，人类手工创造的一切艺术品，渐渐就会被电子计算机之类的科技产品所代替。那么，过去与人民生活密切相关的陶艺、编织、纸

扎、玩具……手工制作之技艺，慢慢就无人详知了。那时如要想知道人类怎样用双手去制作这类工艺美术品，就要借助于当代的文字记载。因此，编著一套有关这方面的技艺丛书是很有意义的。这一套技艺丛书，在将来，除留作科技发展史的研究专家参考外，也可作为人文科学研究者的珍贵资料。因为这些手工技艺大多伴随着民俗和信仰而出现。

“技艺”两字约产生于公元1世纪时，汉代人许慎曾解释说：“技，巧也，从手，支声。”艺也就是才技，两字意义相类。近代英国著名进化论者赫胥黎（1825～1895年）对技艺更加重视。他说：“技艺的成品或技巧制品，蕴藏于某些人体内的能力，在同样蕴藏的智力的指导下，产生了一批在自然状态中不能产生的物体。这种提法对人类双手制成的所有成品（从燧石工具到大教堂或精密计时钟表），都是同样适用的；正因为这种提法同样适用，所以我们把这些东西叫作人工的东西，叫作技艺的成品或技巧制品。”（《进化论与伦理学》）。赫胥黎是支持和宣传达尔文进化学说的，他提出了人类在原始社会创造出钻木取火的工具，到今天所创造的钟表，都是用双手制成的。触类旁通，那么今天的飞机、轮船以及电动玩具……也都是先从简单的工具和双手逐渐发展而制造出来的。举例来说，用纸扎技艺制成的风筝原名叫纸鸢，它的前身是木鸢。《韩非子·外储》中说：“墨子为木鸢，三年成，蜚（飞）一日而败。”可知，远在公元前4世纪已有了木鸢飞空的记载了。由于手工技艺的发展，发明了造纸工艺，开始有了竹架扎制的纸鸢，其后还出现了能发出箏的声音的纸鸢。在公元8世纪时，人们开始用纱或纸扎成灯笼，三五個地连结起来，内燃蜡烛，借助于风力，使其挂在高空的风箏上。从仿生学的角度来说，木鸢只是模仿鸟类飞行，“一日而下”；纸鸢则是先取得了升力，进一步再以其它方法取

得拉力，最终实现了模仿鸟类翱翔和滑翔飞行的功效，可长停空中。至于能运载灯笼和花篮之类的风筝，那就更接近航空技术的发展方向了。所以人们公认纸扎艺术中的风筝，为研制飞机和发展航空技术提供了有价值的启示。李约瑟《中国科学技术史》一书中说：欧洲的风筝是由商人首先带到英国和荷兰去的。英文中的“Kite”这个名称就是从中文“鸢”直接翻译过去的。中国人以手工技艺创制了纸鸢升空，才启发外国科学家创造了飞机。

又如玩具里的走马灯也是中国手工技艺里的一项具有科技意义的发明。它的做法简单，将纸剪为轮状，轮外粘贴刀马人物，下以烛火嘘之，轮自转动，刀马人物映在轮外灯屏上，则车驰马骤，如争杀在战场上。这种以火力加热空气推动纸轮转动的走马灯，最晚出现在11世纪的宋代。清末富察敦崇认为“走马灯之制，亦系以火御轮，以轮运机，即今之轮船、铁轨（火车）之一斑。使推而广之，精益求精，数百年来，安知不成利器耶？惜中土以机巧为戒，即有自出心裁精于制造者，莫不以儿戏视之。”确实如此，过去凡是精于创造者，多被视为匠家，所以欲想找一部手工技艺之类的书，研究中国民间工艺美术制作及其与科技发展之关系，偌大的祖国文化宝库中却不可多得。

再以其它技艺而论，如餐宴、供品、根雕……，更是如此。中国餐宴早在公元前战国时代已很讲究。宋代官家更是浮华奢侈，餐宴竟变成了一种食品艺术展览。如高宗（赵构）幸张俊府，初坐则有“绣花高钉一行、八果垒、乐仙干果子叉袋儿一行、缕金香药一行、雕花蜜煎一行、砌香甜酸一行、脯腊一行、垂手八盘子；再坐又有切时果一行、时鲜果子一行、珑缠果子一行……下酒十五盏；插食后必有劝酒果子库十番、厨劝酒十味、上细垒四桌、次细垒二桌、对食十盏二十分、对展每分

果子、晚食五十分各件……约四百多样儿”。有些品名如“雕花梅球儿”、“砌香萱花柳儿”、“云梦犯儿”、“螃蟹酿枬”等，都是今天餐宴不闻其名类。至于“供品”之名数和品类，今人更无所知了。原因不外是自古以来“是以君子远庖厨”（《孟子·梁惠王》）之说，把制作供品和餐宴的艺术家当作不可接近的人了。说从事庖厨劳动的是艺术家，不无根据。赫胥黎曾说：“ART（艺术）”一词的含义正在变窄；对大多数人来说，所谓技艺的成品（Work of Art）的意思是艺术品，指一幅画、一座雕像或一个宝石装饰品；作为一种补偿，“艺术家”一词的含义，已扩大到不仅指画家和雕塑家，而且也包括厨师和芭蕾舞演员。但在我国，厨师的技艺（色、香、味和以食品点制成的各种花样）并不被认为是艺术家的创作。所以若想找到一部餐宴或供品的专著，确如凤毛麟角，无处可觅。至于陶艺、编织、织绣等，过去曾有技法一类的书册出版，然多属叙述欠详实而图解又偏少。此外，虽然科技发展迅速，然而酷爱民间或原始韵味艺术的人们也越来越多，手工技艺也就益显贵重，不应失传了。

总之，人往往是通过双手来展现技能的，但不是每个人都有创造艺术的技能，而有创造艺术技能者，在往昔又往往被那些不劳而获的享受者贬为“艺匠”，加上过去“同行是冤家”，艺人们为了生存而治艺，将自己的技术秘而不传，而一些趋炎附势的文人，善为那些士大夫、书画家著说立传，岂肯为作坊里制陶烧窑、厨房中治饌调味以及油漆扎彩匠人……著说立传，并访求经验、记录技法留于后世。如此说来，这就益发显示了这一部类图书的出版价值。

贺《中国传统手工技艺丛书》出版		王树村
目 录	第一章 根雕艺术概述	1-2
	第二章 根雕艺术的特点	3-6
	巧藉天然	
	巧藉天然定题	
	巧藉天然施艺	
	突出意趣	
	第三章 根雕艺术的品类	7-9
	实用观赏类	
	陈设观赏类	
	第四章 根雕制作的材料及工具	10-14
	根材的寻觅	
	相根	
	根材的来源	
	根材的种类	
	工具及辅助材料	

目 录	第五章 根雕的创作手法	15-17
	第六章 根雕制作技法	18-30
	根材的防裂和防虫处理	
	防裂处理	
	防虫、防霉处理	
	根材的去皮和剔朽	
	去皮	
	剔朽	
	单件作品的制作	
	净成法	
	截减法	
	截雕法	
	综合作品的制作	
	补成法	
	小拼法	
	大拼法	
	合成法	

目 录

打磨、着色和上漆

打磨

着色

上漆

第七章 根雕制作范例

31-99

《鲸》	《蚂蚁》
《长尾鸟》	《眠》
《远瞻》	《大象》
《长尾猴》	《驼鸟》
《小象》	《仙鹤》
《恐龙》	《骆驼》
《龙舟舞》	《看家犬》
《凤凰展翅》	《卧孔雀》
《独舞》	《旅雁》
《双头双尾鹿》	
《鲲鹏展翅、天马行空》	
《小鸟》 或 《龟》	

目 录

《倒立》	或	《欢呼》
《鱼跃》		《海豚》
《卧鹿》		《奔马》
《雄鹰展翅》		《独角兽》
《锦鸡》		《母与子》
《龟兔赛跑》		《双人舞》
《金鱼》		《马上杂技》

后 记

100

第 1 章

根雕艺术概述

根雕艺术是发现和利用木本植物根部的自然美又施以艺术处理的、天人合一的造型艺术。它独具自然情趣和艺术特点，是艺苑中惹人喜爱的一枝艺术奇葩。

根雕艺术，在我国有着悠久的发展历史。现存最早的根雕作品，是战国时期的“辟邪”和角形器，是 20 世纪 80 年代先后在湖北的古墓中发现的。这表明根雕在古代已具有一定的艺术水平，并形成成为一个独特的艺术门类，受到人们的珍爱。南齐书中有齐高祖赠予隐士僧绍竹根“如意”的记载，同时出现了一些根制实用品、陈设品和家具。隋唐时期，根雕作品成为统治阶级的礼品和观赏品。《李泌传》中记有李泌用天然树根制作龙形抓背献给皇帝的事。唐代诗人韩愈的《题木居士》诗中，也描述了一件根雕“人物”作品。宋元时期根雕作品不仅在宫廷和民间发展，而且出现在石窟、庙宇之中，同时有些画家也

以根雕作品作为创作的素材。元代画家王振朋《百乐鼓琴图》中画的许多摆放就是根雕作品。明代，根雕作品更加具有独到的艺术特色。当时有个叫孔木的艺人，用天然树根加工制作了许多艺术珍品。清代涌现出一大批根雕艺术家，使根雕创作发展到一个新阶段。他们承继了木雕艺术的传统，更为明确地运用“天人合一”的创作方法，创作了许多优秀根艺作品，至今在北京的故宫、颐和园及上海的豫园中，仍收藏着许多清代的根雕珍品。

在现代，随着人民的物质文化生活不断改善，人们对精神生活和艺术的追求与日俱增，根雕艺术越来越引起各界人士的关注。从事根雕艺的民间艺人、专业工艺美术工作者和业余根艺爱好者也越来越多，超过了历史上的任何一个时期，出现了“根雕热”的繁荣景象。1985年，“中国根艺研究会”在北京应运而生，会员遍及全国27个省、市、自治区，并先后在北京举办了三次全国根雕艺术作品展览，涌现了一大批优秀根雕作品。另外，电影《根的艺术》的拍摄，以及《中国根艺》杂志的创办，都表明中国根雕艺术向着一个新的广度和高度发展。

第 2 章

根雕艺术的特点

根雕艺术作为一个独特的艺术门类，由于材料和技法的不同，表现出了与其他造型艺术有所区别的艺术特色。主要有两个方面，一个是巧藉天然，另一个是突出意趣。

巧藉天然

巧藉天然，就是要充分、巧妙、合理地利用根的自然形态美。这是根雕创作必须遵循的一个基本规律。

每个根雕艺术家，尽管技艺和风格不同，但在创作中都要自觉地服从根材制约，在尊重根材自然特点的前提下进行各显其能的创作，达到天人合一、自然成趣的艺术效果。这是根雕创作不同于其他创作的一大特点。

巧藉天然要贯穿于创作的始终。

巧藉天然定题

当选到一块具有自然形态美和创作价值的根材时，有的可以一目了然，确定创作主题，但这种情况极少。大多数是第一印象觉得其形态美，可以利用来创作点什么，但究竟创作什么并不清楚。因为对其内在的美还缺乏深刻的认识，所以不能匆忙确定主题，必须从不同角度对根材作全面、细致的观察。在此基础上，创作者对各种造型方案进行反复比较和推敲，选定最能充分利用根材的自然形态、最有美感、最有新意的方案，以便合理巧妙地体现和利用根的自然特征。

巧藉天然施艺

对于一个七枝八杈、形态复杂的根体，经过作者推敲确定主题后，下一步就是制作阶段。在制作时要贯彻“三分人工，七分天成”的制作原则，围绕着主题思想的要求，巧用心计，合理而慎重地取舍。除对局部作少量的修饰和必要的雕琢外，重点应放在巧妙地利用根的自然形态上，如枝、须、洞、节、疤、纹理、色泽、态势等，尽量使这些天然特点和神韵，在已确定的艺术形象中得到合理的利用和充分的体现。在这种创作思想指导下，因材施艺，进行取舍、雕琢、磨制等一系列精到的加工，做到巧藉天然，美有所用，使自然美的“奇”与人工美的“巧”，自然地结合起来，实现原定的创作设想。

由于根雕要巧藉天然，所以对加工制作技艺也有特别的要求，即应模仿根材的自然特点，虽经施艺但不留明显痕迹，使整个作品的艺术风格浑然一体。禁忌像木雕那样把根材当木材，过分具象地雕刻，以防止作品出现自然和人为两种风格的不协

调感。

突出意趣

突出意趣,是指根雕作品要有丰富的内涵寓意和自然天趣。

根雕作品源于自然,但又要高于自然,否则不称其为艺术。根雕制作的过程,应是巧妙利用根的奇美特征,表现和抒发作者思想感情的过程。人们看到了作品,同时也应理解作者的思想,这才是成功的作品。但是这种表现不是直接了当的,而是用曲折的、耐人寻味的方式来借物抒情。因此,在根雕制作时,要特别注重能够表现寓意的造型,用委婉含蓄的手法把主题表现出来。

根雕作品的“意趣”,主要指两个方面,“意”是作者气质、感情、思想等精神因素在作品中的体现;“趣”是作品形象表现出的情趣。创作这样的作品,靠的是作者对根天然美的深刻感知和施艺的合理巧妙。根雕艺术家为了使自己的作品寓意深刻和更富有感染力,有的以寓言或典故作为反映的主题内容,如《东郭先生和狼》、《龟兔赛跑》、《鹬蚌相争》、《三个和尚》一类,使人一看到作品就觉得趣味无穷,浮想联翩。

“意趣”的表现,有的可以用巧,给人以传神可爱之感;有的可以借拙,给人以联想之趣;也有的可以用夸张或抽象的手法,以增加作品的浪漫色彩。总之,表现手法应因材施教,因材而异。

“意趣”是作者大脑思维的产物,是设想和联想的结果。根雕艺术家之所以能在纷乱复杂的根材面前引发创作灵感,是其生活经验、知识积累、艺术修养等方面,在瞬息的综合反映。没