

出探美学艺术根

杨天志 叶青山

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

根艺美学探幽/杨天志 叶青山 著 - 北京:中国文联出版社,2003.10
(新泉文丛)

ISBN 7—5059—4206—9/I.3277

I 根·… II·①杨…②叶… III·造型艺术—工艺美术—根雕—理论
IV.J292

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 103367 号

作 品: 根艺美学探幽
作 者: 杨天志 叶青山
出 版: 中国文联出版社
发 行: 中国文联出版社发行部
地 址: 北京市农展馆南里 10 号
经 销: 新华书店
责 编: 孙国勇
印 刷: 河南省南阳市印刷厂
开 本: 850 毫米×1168 毫米 1/32
字 数: 165 千字
印 张: 7
版 次: 2003 年 11 月第一版第一次印刷
印 数: 0001—5000 册
书 号: ISBN 7—5059—4206—9/I·3277
定 价: 36 元

版权所有,侵权必究。如有印刷质量问题,请与承印厂联系调换。

前 言

这本书是我三十多年来对根艺的思考和探究,有些是心得笔记的整理,在结构逻辑上虽有些零乱,但毕竟都是思考的结晶。

三十多年来,前十年实际上是在找“根玩”,后二十多年是逐步把根玩搞成根雕艺术的过程。这三十多年我把根艺当作生命的支点,连节假日甚至春节也是在山上找根或在创作室里工作。先是痴迷,后来是较冷静的思考。其实,在实践的过程中,你不得不对诸如:艺术的本质、根艺与边缘艺术、市场规律等等进行慎密地审视、思考、试验。这些问题都离不开一个根本——艺术美学。所以迫使你不得不从各个理论的角度找参考查资料,加上实践经验的验证。这本书实际是对根艺追问的结果。资料来源较广,有些引言忘了出处,现在再找实在太麻烦,好在这是要独立思考的东西,引言只能参考,只要自己认为说的有道理,出处是不紧要的。不过,在这里我还是对引言作者和书刊表示由衷的感谢。

我在1985年前后,曾写过三本书,一本叫做《中国根艺》,这本书有以下目录:开发树根之美的意义、中国历代根艺、流派、根艺品种类及特点,根艺创作规律、构思与技巧等等;《根艺美学浅谈》,这本书也企图从美学谈起,到后来觉得太浅显(有些篇目也已在刊物上发表);《根艺家具》主要说的是根艺家具,如盆景架、桌凳、几案等的美学构成与

制作。以上三本书可以算作现在这本《根艺美学探幽》的准备吧。

近十多年来,在中国写根艺的书,有四五种,但他们写的几乎都是怎样采根、处理根、构思、工具、表面处理等等。这些书对根艺普及起到了功不可没的重大作用。但是根艺发展到今天,单单地谈自然美、谈似与不似,谈怎样处理根材等内容,好象还不够,随着根艺的提高发展,紧迫的问题是谈根艺的艺术美学。我曾问过不少搞根艺十多年的人,他们大都做几十件甚至上百件作品。开始时,对自己的作品大多奉为至宝,十几年后,看看想想那些和树根没大区别的一些所谓“作品”,丢了可惜,存着无用,这不就说明提高根艺的艺术品位和价值定位是大有必要且有裨益的问题吗?

要对一个社会意识形态进行把握,譬如对根艺的把握,正如中国社会科学院哲学研究所研究员滕守尧所说的,必须要三个方面的智慧:原始科学智慧、现代人文科学智慧、神圣智慧。原始智慧就是这一问题在原始时代人们可能的理解,现代人文智慧就是用最先进的理论道理去剖析,神圣智慧就是人与自然在深层的微妙复杂关系。对根艺这种艺术形态的理解,就非得有这三方面的理解不可,不然就会留于一知半解,就会有偏颇,就会钻到牛角尖里去。就是因为这,我才下了决心从这三个方面进行审视和思考。

譬如人们对树根上的隆凸、凹陷及它们之间的皱折感到美,这是为什么?我从美产生于爱,爱原生于性爱;性爱的推演成了广泛的关爱。于是,知道凸凹多数都象人体的某一部分;知道人体艺术的奥秘,知道凸是张力、凹是压力,

凸凹又是力的一种“图式”，皱折很象人体转折部分的皮肉感；又于是知道凸凹大小高低的节奏和韵律的变化之美，而节奏和韵律又是生命的基本规律等等。单单知道还不行，还得想办法实现这种美，使其产生视觉上的冲击力。这都无不和三种智慧密切相关。

根艺的带头人，一定得在灵魂的深处受过超一般人的刺激，这种刺激，是在生命的原动点上弹搏灵魂。灵魂经过这样弹搏，才能使人确切地关照人生，才能有志气，才能焕发生命的原动力，才有清醒的人生认识，才会产生百折不挠的力量。我看到很多这种经过“弹搏”过的灵魂，他们多是有成就的人。当然，也有些“弹搏”过而没成就，他们多是不具“三种智慧”。我体会到，搞根艺更得如此。这里说的是“带头人”，并非所有搞根艺的人都如此。这和拓荒牛是一样的，一块从未垦过的荒地，第一次拓荒拉犁一定不是一般的牛所能承担的，至于这地以后再犁那就容易多了。

艺术是什么？艺术是生命的延续和发展。

人生都是在各种自我否定和肯定中挣扎，目标的应当实现而实际的不能实现，时时使人无奈，于是人们找到了一种办法，这就是艺术。创造和欣赏艺术，都在那进入状态时超脱了日常的纠葛，进入自由境界，这是生命的最佳状态，是生命的最佳质量、最高形式，这就使生命延续、拓展了境界。能够实现这种创造的是艺术家，能够进入这种欣赏状态的是有艺术修养的人。

艺术归根是要表现生命的，尤其是人生。没有经痛苦“弹搏”的生命就不会进入最佳艺术创造和欣赏的状态。有人说“艺术是第二生命”，这是很对的。没有第一生命对

第二生命的“投资”，第二生命就不会有生命的含量，就不可能有真正的艺术。正如有的哲学家在评论“后现代”的一些艺术一样；只须一些念头，不须什么功夫，胡画几笔的作品终归是“玩”的产物，生命投入少，生命的含量就少，不能算作真正的艺术。

盆景中没下大功夫的叫“盆玩”，奇石中没进档次的叫“石玩”，古物中没有考古价值的叫“古玩”，根艺中不够艺术含量的叫“根玩”。总之没有投入生命力的、轻而易举得到的，就是“玩”的产物，只能叫“玩”。什么叫投入？练功夫下了功夫，吃了不少苦；有些还倾家荡产，有些是一辈子、半辈子责无旁贷地投入，这就是生命的投入。古今中外哪个艺术家不是如此？根艺界如果都是以玩的姿态，就决非有真正的酌见，就不会有突破性的提高。

叶青山
于1996年

目 录

前言	1
树根的审美价值与根艺的兴起	1
返朴归真和根雕艺术	8
现代人的审美心理与根艺	9
根艺与中国人的深层心理	12
根艺和后现代派艺术的关系	14
夸张变形和根艺	19
悲剧美感与根艺	21
根艺美感的生命奥秘	26
“原生艺术”与“根雕艺术”	31
中国根艺种类和流派	34
【附表】	
南阳根雕家具系列类别	45
世纪病时期的审美心态	46
根艺的传统评价标准及其弊病	50
关于发现和发明	53
关于完美和残缺	56
关于真和假	57
丑和美的转化	59
艺术中的模糊和清晰	62
根艺文化	64
艺术概念的中西不同	66

东西方艺术差异与根艺	68
“工成若天然”是根雕的理想境界	73
根艺的夸张特征	75
形象度	77
根艺评鉴的一般原则	79
根艺术品表面的美感因素	81
艺术是对“真”的一种虚拟和设定	84
从中西方的文化观看根艺	86
根艺的规定性	88
根艺的限止性	90
根艺的自律性	92
根艺区别于其它艺术的本质特征	93
从艺术和生活的界线看根艺	96
根艺美在于对自然美的肯定创造	103
曲线美在根艺中的价值	105
节奏与韵律	110
视觉心理对艺术创造的作用	113
立意的精神等级	117
精神定位于宇宙意识	122
艺术哲理的本质	124
根艺的形式	126
形式的作用	128
随机生发·涉机成趣	132
肯定情绪在构思中的价值	134
解析构思中的气和灵感	136
运动中的形态	138

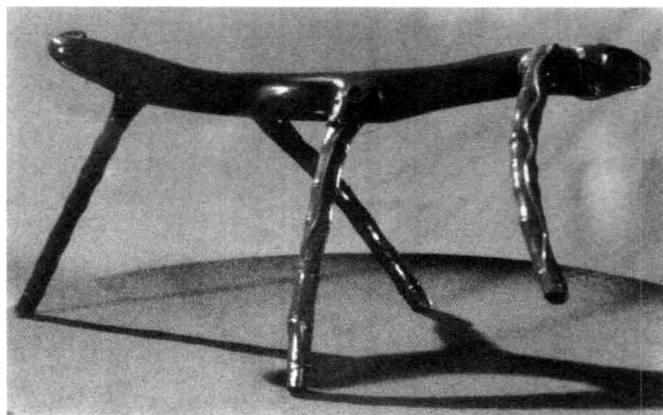

动感的重要性·····	140
以神写形和以形写神·····	143
“生命活力”是艺术的最终语言·····	147
技艺在根艺中的作用·····	149
艺术是创造·····	151
根艺审美鉴赏的共通语言和特有语汇·····	153
对几种物象的理解·····	157
艺术品的小路与大路·····	159
树根艺术与曲线美·····	161
困惑·觉悟与思变·····	163
自由曲线的审美本体·····	169
【附录】	
根艺商品化和产业化尝试的思考·····	184
生命在树根艺术中骚动与超越·····	188
文化寻“根”·····	192
南阳根艺大事记·····	195
后记·····	201

树根的审美价值与根艺的兴起

根艺在当代为什么能成为一个独立的艺术门类,主要有以下几种原因。

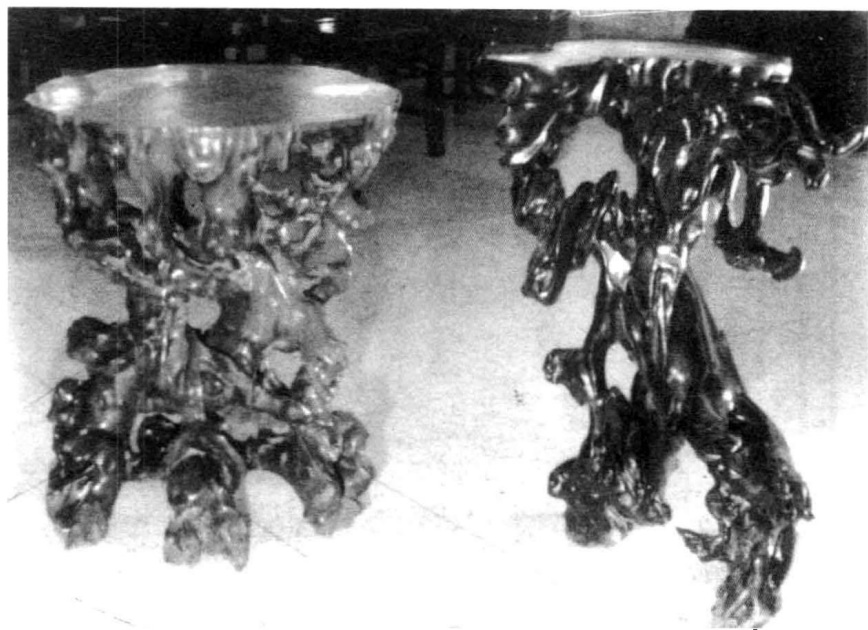
树根能成为人类的审美对象,起源当然很早。作为一种民间艺术,它与中国古代的绘画、书法、雕塑、园林、制陶、青铜器的产生、发展以及由此产生的审美观有着密切的关系,湖北江陵出土的文物“辟邪”便是明证。中国古代的一些文化典籍也有关于根艺的记载,如唐代韩愈的《木居士》、白居易的《蟠木谣》、北宋欧阳修的《木假山堂记》、李昉的《太平广记》中的“荆根枕”等。明清两代出现了一些专事根艺的作坊和根雕世家,有的根艺术品作为贡品被王宫皇室收藏,有的被高人雅士所存。目前在北京故宫、上海豫

根辟邪(湖北江陵出土)

园、苏州园林中还有陈列。不过当时的根艺是隶属手工业的一种专职技艺,真正成为—种独立的艺术门类则是在中国近二十多年来才兴起的。

树根作为审美的对象,作为—门艺术的材料,主要是因为它蕴含有人的生命意识的折射:它把血液送给枝叶,把乳汁送给果实,自己却在地底下、逆境中默默地开掘,而且它的扭曲、套叠、隆突、孔洞等变化,显示出它崩裂岩石、不畏艰险的雄强之力。这就是人类社会中那些勇于开拓,默默无闻、百折不挠的人类精英的人生写照!

清·根几架(上海文物店)

著名的心理学家阿德勒曾说:“生命不断地追求着延续,生命力决不会毫无抗争就屈服于外界阻力的”。树根

就同人一样具有不屈不挠地对生命渴望和追求的内在精神。人们欣赏树根,被树根所感动,就是被它所渲释出的深沉崇高的精神所统摄。只有在不断持久地对树根感受、鉴赏、体验的凝思中,作者才有机会去把握那种精神的存在,从而急切地要寻找一种形式发射出来。

故宫藏品 根狮

树根作为自然物,有着生命的印痕和沧桑的经历。美感集中的树根虽是现成物,但也有原生艺术的魅力。因为它用根艺的形式见证了生命,表达了感情,丰富了艺术。中国的根雕艺术,既具有朴素艺术的特征,又具有原生艺术的特征。朴素艺术是经历了一个生命波涛之后才展现的舒坦

与“放下”，是宁静温馨的，根艺中体现小情小趣的小路作品即是如此。原生艺术是一个生命正在对抗乖桀命运的嘶吼，是躁动激烈的，给人以不平衡的冲击。同时，根雕艺术也有着“废物艺术”的因素，它是根艺工作者有意识地思考后“变废为宝”的艺术，给予凡俗的弃物以艺术的生命，艺术材料与艺术形式、艺术本质的反差，撞击了人们的灵魂，使人产生不同平素的深沉思考。

明·陈洪绶《仙侣图》

另一方面，在现代生态的破坏、能源的枯竭、人口爆炸的环境中，人们的审美情趣转向“返朴归真”，回到自然中去，所以对来自天然的根艺术品情有独钟。同时，由于现阶段各种领域观念的混乱，人们追求“返祖”、“寻本追根”的意识不断加强，对古代的、本源的、寻根的艺术较为喜爱。树根表现的变化、张力、抗争等内涵，有“返祖”寻根的意味，再加上从树根到根艺的创作过程中有意加强力度，赋于高

古情愫,是很能和现代一部分人的心理暗合的。这种审美观念的迁移,亦为根艺的审美价值提供了客观依据。

西方现代派艺术,是在西方传统艺术和彩色摄影、摄象的科技面前,也一反常态地甩掉了写实手法,向变形写意发展。这样,现代派艺术家对构成艺术品的材料原型特别垂青,而根艺术品恰恰就以一种材料的特色呈现给观众,正迎合了这种潮流,加之根艺术品为尽量保持“根”的特点,多采取夸张有度的手法。从造型手法上,也是和西方现代艺术的夸张变形默契相应的。

在中国当代根艺的兴起中还有一个诱发点必须提及:在人类审美情趣转移的大背景中,中国首先是绿化热,绿化热中又产生了盆景热,尤其是树桩盆景热。盆景工作者都有不少枯死了的好树根,他们首先闯入了根艺领地,由他们开头的现代根艺又引起了学院派(各类美术院校)、木雕厂、工艺美术界等方面的注意与参与,再加上各种根艺社团和报刊的宣传普及,这才形成现在的阵势。

在中国的一次现代派艺术展览的前言中,这样写道:

“人类的艺术是从最小空间走到最大空间的过程。我们企图给人们见惯的凡物赋予新的意味,表现出艺术家的直觉和发现,给观众改变观念和直觉形式的机会,对那些在日常生活中被漠视的物件,产生新的审美意识。”当人们看到根艺术品时,确实对日常生活中被漠视的树根产生了新的意识,给了树根新的意味,确实改变了观念和直觉形式。使人觉得艺术空间大了,视野广了,激发了开发的激动,这是根艺的社会效益。但我们应特别小心,不要步入现代派“装置艺术”的误区,不要有单把树根摆放一下就完事的荒率,那是和传统艺术差距太大的断裂,是不行的。我们的任务就是把握传统与创新的统一关系,把握好这个分寸是根艺家一辈子的思考。

一个不会欣赏美的民族,是不会真正繁荣富强的,因为美是一种文化形态,没有文化修养的民族,是世界上最可怜的生物群落,当然是不会富强的。对自然美都无动于衷,更说明了这个问题。

不感到美,其中也有没感情的因素。没有真感情,就不会产生艺术。艺术家除了民众所有的一般文化修养和感情感受之外,还应当达到一种境界。这种境界是内在的、全面的人格品德,是一个完整人的一部分。“仁者乐山,智者乐水”,观山阅水并得到审美享受的,都是“仁智”的结果。(智就是知识,仁就是爱、博大的胸怀,缺少爱是不会仁的)。

一个民族能发现并创造根艺,这是这个民族文化修养标志的一部分。能够酷爱并创造出较高根艺的人,也一定怀有仁智,也一定是有较高质量的人。

根艺是原始生命力饱涨的发泄,它是个体生命力的一种检验和确认。艺术家之所以是艺术家,就在于他保持了相对的敏锐、准确的生命感和生命体验,并能通过艺术显现出生命状态,由此来感化那些生命感和生命体验钝化的人,这就是艺术家的特殊价值。

艺术家如果不能以自身的较高的生命质量达到与环境的抗衡和奋争,他就成了一个庸人,只有具备旺盛的生命力和较高生命质量的人,才能达到高层的抗衡和超越,当这种抗衡的力量越强,他的艺术品力度才越强。

树干和树根与一个人物的诞生

返朴归真和根雕艺术

工业发展、生态破坏、能源危机、人口爆炸、城市发达，这就使人们越来越远离自然。举目四望，多是冰冷的钢筋水泥建筑，视觉、听觉、触觉所及，多是工业制品、纯人工产物，再加之变革时代主义混乱，信仰危机，人们自然会产生回归意识、怀旧意识、返朴归真的意识。这些油然而生的种种意识，必然要求文化意识也随之变化，因此，一些贴近自然的工艺品、艺术品就会受到人们的欢迎。凡带有古朴自然的东西，成了现代时尚。

根艺既是在这种氛围中兴起，又是在这之中发展起来的一门艺术。前几十年之所以根艺没有兴起，就是此前缺乏这样的氛围。当然同一氛围下的文化艺术形态也是不一而足的，同时还产生了流行文化、收藏热、前卫艺术等。

根艺术品材料本身及造型上的古朴大拙、夸张变形等方面，都和流行文化、前卫艺术等有相近的地方。但根艺要有长足的发展，一定要警惕：不要做流行文化和前卫艺术的俘虏，要克服流行文化的浮浅和前卫艺术的狂怪；不能做“玩意儿”，找宝贝，要向艺术深层诱导，而且要在理论上、专业上形成体系，磨练写实的技艺等。不能单靠念头，单靠精神价值，要适当程度的顾及到传统；要把握好和“流行文化”、“前卫艺术”的距离，要恰当地吸收其中适合根艺的、有时代精神的合理部分。不吸收这些合理的“内核”，将使根艺受损失，或缺乏时代精神，如对材料的重视，对传统的改革，对本体的重视等等，无论是在根艺理论还是在根艺创造中，都要有意识地体现强化。