

The Practice Research on the Integration of the Natural Texture Beauty and the Artificial Creative Thinking in the Process of Root Carving

Xiaoxiao Tang

Shengzhou Honghuixuan Root Art Studio, Shengzhou, Zhejiang, 312400, China

Abstract

This study examines root carving as a creative medium, analyzing the relationship between natural textures and artistic innovation. By exploring their integration in aesthetic value, artistic expression, and cultural significance, it identifies practical challenges including the irreproducibility of natural forms, conflicts between texture preservation and sculptural design, divergent aesthetic preferences among creators, and the disconnect between craftsmanship and creativity. The paper proposes integration strategies through respecting material characteristics, optimizing manual intervention, enhancing holistic design coordination, and summarizing practical experiences. The research demonstrates that natural textures and artistic creativity are complementary rather than contradictory, provided that the degree of human intervention is properly controlled. A systematic exploration of this integration mechanism can enhance the artistic integrity and cultural expression of root carvings, offering practical references for the contemporary transformation of traditional root carving art.

Keywords

root carving creation; natural texture; artificial creativity; integration path

根雕创作中自然肌理之美与人工创意巧思的融合路径实践研究

唐晓晓

嵊州市宏辉轩根艺工作室, 中国·浙江 嵊州 312400

摘要

以根雕创作为研究对象, 本文围绕自然肌理之美与人工创意巧思的关系展开分析。通过梳理二者在审美价值、艺术表达与文化内涵层面的融合意义, 揭示自然形态不可复制、肌理保留与造型塑造冲突、创作者审美差异以及工艺与创意脱节等现实难点。在此基础上, 从尊重材料本体特征、优化人工干预方式、强化整体造型统筹及总结实践经验等方面提出融合路径。研究认为, 自然肌理与人工创意并非对立关系, 而是在合理控制人工介入尺度的前提下形成互补统一。对其融合机制的系统探讨, 有助于提升根雕作品的艺术完整度与文化表达能力, 为传统根雕创作的当代转型提供实践参考。

关键词

根雕创作; 自然肌理; 人工创意; 融合路径

1 引言

根雕艺术以自然根材为创作基础, 强调顺形就势、因材施艺, 在天然形态与人工加工之间形成独特的艺术张力。自然肌理之美与人工创意巧思的融合, 不仅决定着根雕作品的视觉品质, 也关系到其文化表达深度与时代价值^[1]。系统梳理二者融合的审美意义与艺术功能, 对于深化根雕创作理论认识、推动传统工艺向当代表达转型具有重要现实意义。

【作者简介】唐晓晓(1983-), 男, 中国浙江嵊州人, 中级工艺美术师, 从事根雕艺术研究。

2 根雕创作中自然肌理之美与人工创意巧思的融合价值

2.1 彰显自然本真形态之美, 提升根雕艺术的审美独特性

根雕作品最大的特点是对自然形体的尊崇及利用, 在进行雕刻的过程中并不是凭空创造出来的, 而是在根的基础上对其进行二次加工。自然界中的根木经过长期的发展形成了自己的盘根错节、纹理走势以及疤痕腐烂等情况, 其中有着自己独特的年代感和生物特性, 这些是不经过人为加工就自然形成的一种特殊造型, 是独一无二的, 是根雕艺术最为重要的审美资源。在艺术创作中, 创作者根据根材走势以及

结构的关系进行判断取舍,在根材上保留最能体现自然之美的部分,使其具有一定的“天成之美”。在人工创意的基础上,如果能够遵循根材本身的自然肌理,则能够让作品在视觉上仍然保持着原始、粗犷但又富于生命气息的特点,并不同于以人为塑造为主的石雕、木雕等其他雕刻形式。

2.2 拓展人工创作表达空间,增强作品的艺术表现深度

自然肌理是根雕艺术造型的基础,在此基础上的作品会成为纯粹的自然物象的陈列品,并不能构成完整的艺术品。人工创造则将自然形象提升到人的艺术形象上来,是自然向艺术转化的关键环节。设计者对根材进行筛选、提炼以及适当的加工改造,使之成为富有寓意及审美目标的形象。

进行人工创意并不是单纯地将自然形态进行美化处理,而是在其基础上挖掘出隐藏其中的意象。如根据根材走势的牵引以及局部雕刻,使得原本参差错落的部分变成具有人物形象或者动物造型甚至是抽象意象的一种“似与不似之间”。从而使作品具有自然之趣味又不失艺术性思考,由此产生观众多角度的审美感受,在自然材质的基础上进行人为创作,使其具有一定的思想内涵,二者相辅相成,丰富了根雕的艺术表现形式,实现了从“物化美”向“艺术化”的转变^[2]。

2.3 实现自然与人文有机统一,强化根雕作品文化内涵

根雕既是一门造型艺术,也是一种自然观及文化观的艺术结晶。传统的美学理念中将自然视为有灵性的存在,而人为则是承载着人的价值观及审美理想的创造物。自然肌理与人为的创意是自然与人文之间对话的一种体现,自然肌理提供载体,人工创意赋予了文化意蕴,文化意蕴也离不开人工创意,二者互为条件,互为创造。一是自然形态防止作品过于人工化而显得“呆板”,二是人工创意使得自然形态不再完全是自然的,而是具有一定的文化艺术形式的形态。这种同一性,使得根雕艺术品的自然美与人文表现有了稳定的张力,增强了作品的文化厚度和精神方向性。

3 根雕创作中自然肌理之美与人工创意巧思的融合难点

3.1 自然形态不可复制性强,人工介入尺度把握难度较大

根雕是以树根为基础材料进行雕刻,其造型、肌理纹路、穿孔、腐烂部位等是经过长时间自然生长形成的,在形成过程中存在很多随机性和不确定性,这既是根雕作品的主要审美来源之一,也是对人工加工的一大考验。在创作中既要顺应造型特点,将自然肌理作为作品造型的主要依据,同时也不可避免地要进行雕凿、修理以及拼接等手法来完成主题表达。若人工干预过少,作品可能仅停留在“材料展示”层面,缺乏明确意象与艺术指向;若干预过多,则容易削弱树根的天然特征,使作品趋向一般木雕,失去根雕应有的自然气息^[3]。

3.2 肌理保留与造型塑造冲突,艺术完整性平衡不足

原始肌理作为根雕作品与其他雕刻种类最显著的区别所在,它粗犷、斑驳又不规则,其中蕴藏着一定的美感。但具体的造型过程,题材的塑造,却需要较为完整的形体以及比例关系的存在,而这些都与原有的肌理有着冲突。一方面,如果过于追求肌理的存在,则要么是作品造型支离破碎,意象模糊,无法形成清晰的审美认知;或为求得完整的形体而将大量的天然肌理削去,导致失去材质本身的生命感,变得程序化。实践当中,有些作者在“保肌理”与“求造型”之间徘徊不前,在作品上很难看到明显的自然风格;也未能提炼成抽象的人文符号,最终导致作品的不完整。

3.3 创作者审美能力差异明显,融合效果稳定性不足

根雕创作对于作者的文化素质有较高的要求,除要有过硬的手上功夫外,还需具备一定的造型能力和鉴赏能力。将大自然赋予的肌理美与人为的创造相结合绝不是简单的加工过程,而是一种对材质的理解及物化意象的把握。但实际工作中由于每个作者自身文化底蕴、艺术积累和经验阅历参差不齐,其次是对“天”和“人”的理解不同。有些作者能将树根造型化为有寓意的形象,达到天人为一的效果,也有些作者往往流于仿制或者胡乱地堆砌组合而成,没有明确的主题及结构上的逻辑性。

3.4 工艺技术与创意表达脱节,影响作品整体呈现质量

工艺技术是根雕实现艺术构思的主要方式,在实际应用过程中往往会出现“重技轻艺”或“孤芳自赏”。一方面,一些艺术家过分注重雕刻技法及工艺效果,一味地追求光滑或者细部繁复,而忽略了作品整体的意象和文化,将作品仅仅停留在了工艺层面上,没有深入思考;另一部分是作者虽然在设计前期考虑了创意概念,但是没有结合材质和制作工序进行考虑,在制作过程中往往对原来的设计方案进行改动甚至是破坏树根原有的造型,影响最终效果。由于制作工序和技术原因,自然纹理美不能完全被表达出来,人工之巧则难用适当技术表现出来,影响整体效果^[4]。

4 根雕创作中自然肌理之美与人工创意巧思的融合路径

4.1 坚持尊重材料本体特征,科学确立创作构思方向

在根雕作品中,运用自然肌理与人工创造相结合的基础条件就是对物象本体的认识及判断。作者在下刀前应对根材进行整体轮廓、主干走势、结疤、纹理走向、腐朽、断裂部位等方面的观察,并反复旋转、比照、联想后,初步判断它所能表现的最佳形象种类。越是接近素材本身的质地去思考,就越不容易在后天的加工中变得不真实、不统一。

构思定型阶段不可刻意追求繁复造型,应从材料基本姿态中寻找最为突出的形象特征,如若根材总体呈上翘之

势,则可以尝试塑造运动状态的人物或动物等形象;若根材较为敦实沉稳,则适合静止的人物或抽象形象等。这样“因材生意”,以材料为先决条件进行设计,避免了造型失当造成的生拉硬拽,有利于维持材料本身的结构特征,让材料自身的肌理成为造型的主旋律,在此基础上再进行人工干预。

4.2 优化人工干预技法运用,突出自然肌理审美优势

在具体的工艺上,人为操作应当是协助和强调原本存在的肌理特征,并不是对原本肌理的完全遮盖或者改造。也就是说,在处理上可以采取“预留”手法,也就是粗放式加工只去除掉一些会对整体结构产生较大威胁的部分,不进行过多的深入雕琢^[5]。

在造型塑造中,依照肌理走向而调整用刀方式,让人工刻痕与自然肌理吻合。如沿着木纹方向画出线形,将人物衣纹或者动物肌肉的形态融入原有的肌理之中,形成一种自然延续的状态;还可以将结疤、裂纹以及空洞等部分转换成造型因素,如果将其作为衣角、山石、背景的一个组成部分进行处理,则可将缺点变为优势。

对表层进行打磨时不能过分地将表面打磨平整,而是保留一定的粗糙度,让原有的肌理层次表现出来;通过对打磨力度及打蜡手法的控制,使得肌理既明显又不显得凌乱,在人为的整理过程中依然能够体现出自然生长的特点。“少加工,多利用”的做法有利于凸显出自然肌理的优势美感,让人工的创造作为大自然物象的补足与完美。

4.3 强化整体造型统筹设计,实现自然与创意协同呈现

由于根雕融合创作容易出现部分精雕细琢但整体显得松散的情况,在实际操作过程中,需要注意加强整体造型观念,对根雕进行构思时,应当先考虑整体的视觉中心以及结构关系,哪一部分为形象主体,哪一部分为次要结构,以免在不必要的地方过多雕凿。

在造型的过程中,应注意“先整体、后局部”,先去多余枝根、杂乱的部分形成一个明确的外轮廓线,再进行局部的深入刻画,让整个自然形体和人工形体都朝着同一个方向发展;还可以利用虚实结合的手法来加强整体感,例如将一些没有完全雕刻完的自然根体作为背景,与主要塑造部位相对应的是,在同一空间内利用自然形成的肌理效果与人造的形态组合成有主次之分的画面构造关系。

在布局方面要注意重心及位置的平衡感,将自然形态的倾斜、弯曲与人为塑形的姿态进行有机组合,避免发生结

构不平衡或者造型断裂的现象。从全局出发对整个作品进行综合考虑后形成的自然肌理不再是孤立存在的个体,而是一种与人为构思相配合来形成统一艺术形象的存在方式,提升作品的整体性和美感。

4.4 注重创作经验系统总结,构建可推广的融合模式

由于根雕作品带有很强的个人经验成分,在选材及表现手法方面各有特色。为增加天然纹理与人为设计结合成功概率的一致性,需要将实践中的方法提炼出来,建立较为统一的认识。实践中可以将制作流程大致划分为审视、设计确定、大坯加工、小坯雕刻以及清理等方面,并且在每个环节中强调自然肌理和人为干预的重点,让融合有明确的方向。

在对多幅作品的比照后,可以总结归纳出每类材料的处理方式,比如针对盘曲型根材、块状型根材和残缺型根材分别形成一定的造型经验,并非一味地依靠灵感启发,而是有一定的经验可供参考借鉴;在教学过程中以及日常的交流中,把成功的案例拍摄并用文字说明步骤过程,有利于后继者在实践过程中把握自然与人工相协调的一般原则。

5 结语

自然肌理之美与人工创意巧思的融合,是根雕艺术区别于其他雕塑形态的重要特征,也是其审美价值与文化内涵的重要来源。在实际创作中,二者关系并非简单叠加,而是一种以材料特性为基础、以艺术构思为引导的动态协同过程。通过对融合价值、现实难点及实践路径的分析,可以看出,只有在尊重自然形态的前提下合理发挥人工创造力,才能避免作品流于材料展示或技艺炫示,实现形式与意象的统一。未来根雕创作应在总结经验的基础上逐步形成可借鉴的操作模式,使自然之美与人文创意在更高层次上实现融合,从而推动根雕艺术在当代语境中持续发展。

参考文献

- [1] 郑世有,郑谦谦.根雕艺术的新解读与新思考[J].天工,2025,(32):37-40.
- [2] 邱日炎.工匠精神在木根雕艺术创作中的呈现[J].牡丹,2025,(18):116-118.
- [3] 黄硕燊.根雕艺术的生态美学特点及其表现形式[J].牡丹,2025,(10):94-96.
- [4] 钊忠云.根雕创作中自然形态与人工雕琢的平衡法则探析[J].浙江工艺美术,2025,(01):125-128.
- [5] 陈兴.新时期根雕艺术的现状和发展探究[J].黑龙江画报,2024,(18):21-23.