

齐晓洋, 邓光华. 盆景“舍利干”的艺术审美及创作要点[J]. 黑龙江农业科学, 2020(7):94-98.

盆景“舍利干”的艺术审美及创作要点

齐晓洋, 邓光华

(江西农业大学 园林与艺术学院, 江西 南昌 330045)

摘要:“舍利干”盆景是当前盆景创作的一大热点,尤其是松柏类盆景。本文介绍了盆景“舍利干”相关概念,分析了“舍利干”在盆景造型中的艺术审美表现及多重作用,提出了当前舍利干创作存在的共性问题,并就盆景“舍利干”创作的关键环节和注意事项进行分析和阐述,为合理普及并推广“舍利干”艺术提供指导作用。

关键词:盆景;“舍利干”;艺术审美;创作

盆景作为中国传统艺术瑰宝,自古深受人们的喜爱,随着居民生活水平和审美艺术的不断提高,盆景造型的多样化和个性化越来越明显。由于“舍利干”盆景能较好地运用对比与夸张手法,通过枯荣、生死、色彩、刚柔等对比呈现不一样的韵味并形成强烈艺术感染力,从而在当今盆景创作中形成一股热潮。但由于盆景“舍利干”不同于其他工艺品的制作,其涉及的知识领域较多,创作难度较大,因此加强盆景“舍利干”创作的理论指导势在必行。本文通过介绍盆景“舍利干”的相关概念,分析其在盆景造型中的作用及存在的问题,以期合理普及和推广“舍利干”艺术提供指导作用。

1 盆景“舍利干”相关概念分析

1.1 自然“舍利干”与人工“舍利干”

盆景“舍利干”的创作源于大自然中树木枯干的风化现象。自然中的树木尤其是高山中的树木,因受到风、雷、落石等自然环境的影响,或者动物、人为的破坏以及植物自身的生理调节等原因导致个别部位的枝干枯亡,而枯亡枝干经过长久风化,最终遗留下坚硬的木质部,从而成为自然中的“舍利干”。这些舍利干并不是所有的树种都能够形成,仅形成于木质坚硬耐腐的树种,如松、柏等。自然中的舍利干,纹路丝丝,清晰可见,具有较强的艺术美。

宛若天成是盆景创作的至高境界之一。创作者为了使盆景艺术创作效果更加自然、细腻,在加工时引入自然风化后的枯枝、枯干现象,将枯枝、

枯干和佛教“舍利”相联系,将剥除树皮的枯枝称为“神枝”,裸露坚硬木质部的树干称为“舍利干”。人们运用电动或手工雕刻工具艺术性地模拟自然“舍利干”形态而创作出的“舍利干”称为人工“舍利干”。

1.2 佛教“舍利”与盆景“舍利干”

“舍利”,佛教用语,相传为释迦牟尼遗体火化后留下的固体物,后来也指佛教高僧死后烧出的身骨^[1]。据传,舍利有3种:白色骨舍利、黑色发舍利、红色肉舍利^[2]。盆景界将佛教中的白色骨舍利的概念引入盆树的干或枝处理,并分别称之为盆景“舍利干”“神枝”。

盆景“舍利干”“神枝”等词最初流行于日本,舍利干的命名与佛教舍利的联系可能与当地民族的生死观有关。日本中村一基在《日本的“佛舍利”信仰》中提到东亚海域民族的信仰:“白骨是成佛的象征”^[3]。另外须藤雨伯讲到由于日本受茶道文化、禅宗文化的影响,日本人在树木枝干的生死相依中领悟出生与死的刹那,舍利干体现了日本人对生死的崇拜^[4]。从以上可以看出,盆景“舍利干”的命名与佛教思想有一定的联系。

2 盆景“舍利干”艺术审美

2.1 盆景“舍利干”的艺术审美表现

2.1.1 形 形,即“舍利干”外部造型形态,包括线条(线)、面形(面)、立体外观(体)。

线条是绘画等创作艺术的精髓,是艺术创作的骨架,是最简单的元素^[4]。线条也是盆景“舍利干”基本的构成要素,不同的造型勾勒不同的线条艺术:直线挺拔,曲线柔和流畅,粗线厚重,细线轻盈。在盆景创作中讲究枝干造型曲折变化,而“舍利干”的线条主要是创作者利用雕刻工具顺着树木木质纹理雕琢而成的沟槽,雕琢程度的不同会

收稿日期:2020-04-11

第一作者:齐晓洋(1994-),男,在读硕士,从事园林植物繁育与应用研究。E-mail:2054329095@qq.com。

通信作者:邓光华(1963-),男,学士,副教授,从事盆景教学与研究。E-mail:1293356027@qq.com。

呈现粗细、直曲、深浅的线条变化。

“舍利干”的“面”与“舍利干”外围轮廓及盆景整体构图布局有关。松柏类盆景“舍利干”外围轮廓多以长条窄面、弯曲式出现,杂木类盆景“舍利干”多以宽面、凹陷式展现,两种外形轮廓各有特色。

在尽量保护活体部分情况下,加工后的“舍利干”面形不仅带来平面视觉效果,还应具有立体感,表现在“舍利干”的层次性、深邃性和扭转性。自然中的“舍利干”经过风吹日晒或病虫影响,一些软木部分逐渐消失,留下较为坚硬的木质,最终表面形成不同层次、不同宽度、不同深度的线状沟壑,甚至出现通透的洞穴。日本盆景作家铃木伸二先生的盆景作品《丹顶之舞》(图1),凭借移枝、分层、收敛枝叶等措施强调突出“舍利干”^[5],其流畅、扭转的面形体现了“舍利干”洒脱、灵动及腾空而起的力道感,也通过不同的线条(留存的线状皮部、“舍利中”的线型肌理等)、变化扭转的“舍利干”面形展现了立体外观形体。

图1 “舍利干”面形(“丹顶之舞”,日本 铃木伸二)

Fig. 1 Facial form of Sacrificial Trunk

(‘Dance of the Dandies’, Shinji Suzuki, Japan)

2.1.2 色 “舍利干”的自然颜色因树种不同而不同,柏树的自然“舍利干”较接近于白色。“舍利干”颜色选用白色,一方面与“舍利干”所赋予的白骨化形象有关,它是死亡的象征;另一方面与盆景颜色对比艺术有关,大多数盆景的枝干、树叶颜色为暗色系,显得较为厚重、严肃,甚至有些呆板。“舍利干”的白色属于亮色系,与盆景整体颜色形成强烈的反差,一定程度上削弱了厚重感。对于柏树盆景而言,白色的“舍利干”、绿色的枝叶、红

褐色的吸水线(留存的树皮)相互穿插,或隐或现,使盆景具有活跃感,色彩对比明显。另外,“舍利干”中的洞穴、具有斜度的沟槽等都有背光一面。利用阴暗面处理也可使“舍利干”更富有层次感和立体感。

2.1.3 质 “质”通常表示一个物体的质感或质地。在盆景“舍利干”中表示“舍利干”表面粗糙光滑程度的是“舍利干”表面肌理(纹理)。

“舍利干”的“质”受多种因素影响,手工丝雕方法雕琢的舍利干较细腻,展示“舍利干”原有纹理的走向,而电动雕刻工具加工出的“舍利干”则显得稍粗糙、粗犷,树木原有纹理受到一定的破坏。“舍利干”肌理类型的不同也影响“舍利干”的质地,平滑型肌理圆润,沟槽线条不明显(图2);而沟壑型肌理则脊槽相间,筋骨感强烈,苍劲有力(图3)。

图2 平滑型舍利干肌理(图片来源于作者自摄)

Fig. 2 Smooth texture(photo taken by author)

图3 沟壑型舍利干肌理(孙龙海)

Fig. 3 Gully texture(Sun Longhai)

2.1.4 势 “势”是当今盆景造型的一大追求,其应用打破了诸多传统盆景的古板造型。在盆景中具有明显动感、较强力感的视觉和心理效果的盆景称为动势盆景^[6],常见的动势盆景主要有悬崖

式、临水式、风吹式等。

“舍利干”的“势”对盆景整体动势起到画龙点睛作用。“舍利干”的“势”来源有整体外观走势和内在结构动势。整体外观走势取决于树干自身的倾斜、弯曲、倒悬等状态以及吸水线和“舍利干”轮廓面形的扭转、迂回力感,对增强整体盆景动感起到顺势或引势作用;而内在结构动势主要来源于“舍利干”内部肌理的流动感、节奏感和力道感,是对整体外观走势的补充和配合。

如图4盆景为曲干式造型,整体具有明显的动感,尤其是向右走向的“舍利干”呈现明显的上下、前后扭转和肌理的线状流动,是“舍利干”顺应盆景走向的表现。如图5为悬崖式造型,是“舍利干”内在结构动势的典型作品,作品利用重心的偏移营造出不稳定性,同时将枯干处理为下宽上窄的“舍利干”,犹如一根向上牵拉的引线,削弱盆景过度向下的态势,从视觉、心理上给观赏者一种向上引导的力感。

图4 外观形体动势(图片来源于网络)

Fig. 4 External corporeal dynamics(image from Internet)

2.1.5 魂 “魂”包含盆景的意境和精神内涵。每一类型盆景都有着自己独特的文化内涵,而“舍利干”所体现的文化都蕴含生与死的关系,是长期以来人民对生与死的思考,是对人生哲理的感悟。“舍利干”结合了枯木艺术、禅学、文学艺术等,是对死亡瞬间美的进一步提升,包含了逆境中不屈服、不放弃的伟大斗争精神。

2.2 盆景“舍利干”的美学作用

“舍利干”与盆景的关系属于局部与整体的关系,盆景的整体造型是主要的,而“舍利干”的艺术处理是次要的。“舍利干”的艺术造型需要服务于盆景的整体造型,但即使如此,“舍利干”的作用也

不可忽视。

图5 内在结构动势(吴乃臻)

Fig. 5 Internal structural dynamics(Wu Naizhen)

2.2.1 增强意境渲染力 盆景作为中国传统文化艺术,具有较深厚的文化底蕴。盆景常常给人一种诗情画意的意境,给欣赏者一种愉悦欢快的心境。但是在常规盆景中加入枯木元素,瞬间将欣赏者带入了对盆景树木及人生的生死、存亡的思考。或许是对生死的豁达,或许是对死亡的恐惧,都被盆景“舍利干”所干扰,也正是因为能产生这种情绪,才使“舍利干”盆景的意境达到一种新高度。

2.2.2 突出树木沧桑感 人们以自然界的千年古柏为蓝本,创作出白骨铮铮、扭筋屈节的“舍利干”形象,鲜活的生命水线(树皮)攀附其上,充满了年代久远而又具无限生命活力的魅力。加工“舍利干”是柏树以及一些木质耐腐的树材常用的手法,其利用色彩、枯荣的对比进一步表现了盆景的沧桑感。

2.2.3 促使盆景造型更趋自然 线条是盆景应用最多的艺术形式。盆景造型要求枝干线条流畅,有变化且过渡自然。杂木盆景通常采用岭南“蓄枝截干”技法来完成枝干的粗细过渡变化,然而对于生长缓慢的松柏类盆景或桩头庞大的杂木类盆景,应用该技法往往需要很长时间才能完成。而合理应用“舍利干”艺术,不但可以消除树干某些部位的臃肿和不流畅性,亦可以使僵直的线条具有弯曲扭转变化的,产生灵动效果^[7]。

2.2.4 增强盆景动势表现 “势”是盆景具有灵动感的重要体现。一些盆景通过枝型表现盆景的动势,如跌枝、探枝、垂枝;一些盆景应用于型制造不平衡动感:如曲干式、斜干式、悬崖式盆景等^[8]。“舍利干”是通过增强干势从而影响树势的另一种

形式,一方面那白骨化的躯干,似铁划银钩,体现着与大自然的万钧抗争之力,有着非凡的冲天气势;另一方面通过生命线和舍利肌理线条的流动性,打破直干的呆板,强化曲干、斜干的动感,使整体更具气势,起到画龙点睛作用。

2.2.5 展现对立统一的和谐之美 “舍利干”盆景中枯朽斑驳的躯干与跃动的生命水线、青绿的树冠相谐相生,把枯与荣、生与死的对比表现得淋漓尽致,也体现了静与动、巧与拙的相辅相成,使形、神、意达到了完美的统一。

3 盆景舍利干创作要点解析

3.1 “舍利干”盆景创作存在的问题

舍利干技法的应用,是近代中国盆景史上的一次艺术提升,是对传统枯艺盆景的技术创新。但在创作过程中也出现一些问题。

3.1.1 创作缺乏自然韵味 理想的“舍利干”一般来自于自然局部枯亡的老树树干,但由于当今盆景创作追求快速成型,因而大部分情况下采用活体枝干加工,其人为创作必然受树木生命特性、雕刻技艺、审美素养等诸多因素制约而大多难以呈现自然神韵。

3.1.2 发展理念不健康 具有枯态、残缺状的“舍利干”在盆景整体中只能是陪衬,树木盆景始终要表现有活力的生机盎然的生命力。“舍利干”不是单纯为迎合潮流而制作。同时“舍利干”的加工会对盆景树木产生一定的伤害,严重的会造成盆景树木局部甚至整体死亡。

3.1.3 创作理论不完善 真正的“舍利干”创作技法是近来源于日本、台湾,很多基础理论还是空白,甚至许多盆景工作者对“舍利干”也是知之甚少,理论断层现象十分严重,而能实际操作的人更是凤毛麟角。

3.2 舍利干创作的关键环节

盆景舍利干创作过程要把握 3 个关键环节,即树材优劣势分析、构图设计和“舍利干”雕刻。树材优劣势分析是创作前提,构图设计是创作首要工作,而“舍利干”雕刻是创作核心,三者必须相互配合、相互衔接。

3.2.1 优劣势分析 通过对树材现有优点、缺点分析,努力突出独特之处,遮掩或改造不足之处。优劣势分析应包括枝的布局、干的变化分析。通过分析确定枝的取舍,对于多余的枝条可以设计为“神枝”处理,干部僵直处可以通过拿弯或设计

“舍利干”解决。疤节、枯枝断茬等平常需要舍弃掩盖的地方,恰好是展现盆景“舍利干”的精妙之处。

3.2.2 构图设计 “舍利干”盆景构图设计主要包括盆景正面(观赏面)确定和“舍利干”轮廓形态及肌理类型设计,以尽量突出盆景的个性、特色。

盆景正面的判断和种植倾斜角度、“舍利干”形态构思应同步进行。文人树盆景瘦长细高,“舍利干”通常也以狭长的线型出现,规格较大的盆景通常“舍利干”也以大面积相称,凸显盆景的霸气、粗犷。“舍利干”形态需配合盆景整体的态势,并结合盆景所要表达的意境,做到因材施教。

肌理类型的设计取决于“舍利干”的轮廓形态以及所选用的雕刻方法。肌理的形成尽量利用自然形态,人工做简单修整,例如枯枝可以留一部分做凸起,破坏周围的平整性,增添凹凸质感;“舍利干”表层可以留一定厚度的柔软木质层,经过一段时间风化,表面形成短状裂块型肌理或长线纵裂型肌理,这些肌理自然、细腻,能够削弱人工制作痕迹。

3.2.3 “舍利干”雕刻 “舍利干”雕刻过程分为粗雕、精细雕、打磨 3 个过程。

粗雕是针对一些坚硬木质或大型断面雕刻,常利用电动工具或削除工具如凿子、半圆钳等按设计去除大面积木质,形成舍利干初步形态。

精细雕为“舍利干”细部雕刻,主要应用丝雕专用工具顺木质纹理一丝一丝地将多余木质部剔除,实现最终的肌理形态和质感。在此过程要注意勾拉线条的长短、宽窄、深浅的变换,灵活运用“起、承、转、合”雕刻技法,使勾拉线条自然流畅、灵活而多变;要注意舍利干线、面、体三者之间的相互调和、转换,力求“舍利干”具有立体感。

打磨过程是削弱人为雕刻痕迹的过程,利用电动打磨工具或砂纸将表面的断茬或翘起的木质纤维打磨光滑或清除。打磨过程需注意顺应雕刻方向打磨,使用电动打磨工具需注意力度,以免力度过大破坏原有肌理或擦伤周边水线。砂纸打磨要注意先小目数后大目数砂纸的使用顺序,这样“舍利干”肌理的细腻感得以表现。

3.3 舍利干创作注意事项

3.3.1 时间控制 时间控制包括二层含义,一是“舍利干”完成时间。一般不提倡“舍利干”一次性完成,尤其是大中型盆景,宜在 1~2 年内分 2~3

次加工完成,以减小对树体的影响。二是加工时间。“舍利干”加工宜在休眠期的冬季或生长缓慢期的秋末(10-11月)、春初(3-4月),以缩短树体恢复时间。“舍利干”加工完成后仍需不少于2~3年的自然风化,才能呈现较佳的整体肌理效果。

3.3.2 树材选择 并不是所有树材都适宜创作“舍利干”。树材选择应做到材质坚硬、树体苍老、长势旺盛的基本个体要求。

3.3.3 水线布局 创作“舍利干”时要整体构思,并设计好“舍利干”的形态、长短、走向及肌理变化,按图索骥地加工。

构图时,可用粉笔在树干上画出吸水线范围,并合理考虑吸水线的走向以及在何处扭转、以何种角度扭转。

吸水线最好能留二条或以上。如果吸水线只留一条,长久以后吸水线会长圆变粗而与树干脱离。吸水线二条时,位置宜在树干正面的左右略向前的部位,将来树干的正面才会继续长粗;三条时,另一条宜在后面,成为斜三角形^[9]。

“舍利干”吸水线确定后,用利刃把吸水线边界切清楚,且刀口要平整,这样伤口边缘较易愈合隆起,更能体现层次感。

3.3.4 水线伤口保护 水线承担着为活体部分输送营养的功能。为提高盆景存活率和生长势,需采取措施保护或加速水线边界的伤口愈合。通常可使用专用的伤口愈合剂涂抹。另外,在制作“舍利干”时可以沿水线边缘勾拉一浅沟,以便于水线伤口愈合组织向下翻卷,保护裸露伤口。

3.3.5 “舍利干”保养 “舍利干”由于常年接受

日晒水淋,加快了腐朽速度,因而需做防腐措施。一般“舍利干”在加工完成30d后涂刷防腐剂——石硫合剂,以后180d左右处理1次,尤其是雨季过后。处理时先用钢刷清除“舍利干”表面的杂质和朽木,然后涂石硫合剂。石硫合剂既可防腐又可以使“舍利干”表面形成白色。

4 总结

“舍利干”在盆景整体艺术造型中具有独特作用,增添了盆景内在意蕴和外在形象,有时可使平庸树材华丽蜕变,发挥其意想不到的艺术效果。但创作者要理性认识“舍利干”,因势利导,因材施教,不可盲目滥用,且加工过程谨慎对待每一环节,注意后期养护管理。

参考文献:

- [1] 萧振士.中国佛教文化简明辞典[M].北京/西安:世界图书出版公司,2014.
- [2] 中国宗教协会.中国宗教百科大辞典[M].北京:民族音像出版社,2007.
- [3] 中村一基,李广志.日本的“佛舍利”信仰? [J]. 古代文明, 2009,3(2):98-105,114.
- [4] 须藤雨伯,林静.关于日本盆栽问题的解答[J].中国花卉盆景,2002(8):56-57.
- [5] 封建农.《丹顶之舞》的获奖历程[J].花木盆景(盆景赏石), 2005(11):22-23.
- [6] 刘颖悦.树木“动势盆景”及其创作研究[D].南昌:江西农业大学,2018.
- [7] 张忠义.舍利干小议[J].河南林业科技,2007(S1):27-28.
- [8] 刘颖悦,邓光华.基于产业化发展的动势盆景探析[J].黑龙江农业科学,2018(3):100-104.
- [9] 梁悦美.《盆栽艺术》摘辑 神枝与舍利干的创作[J].花木盆景(盆景赏石),2011(1):52-55.

Artistic Aesthetics and Creative Points of Bonsai Sacrificial Trunk

QI Xiao-yang, DENG Guang-hua

(College of Landscape Architecture and Art, Jiangxi Agricultural University, Nanchang 330045, China)

Abstract: The bonsai with Sacrificial Trunk is a creative hot spots at present, especially for pine and cypress. This paper introduced the related concepts of Sacrificial Trunk, analyzed the artistic aesthetic expression and multiple functions of Sacrificial Trunk in bonsai modeling, and put forward the common problems existing in Sacrificial Trunk creation at present, and the key link and matters needing attention in the process of Sacrificial Trunk creation were analyzed and expounded. It provides guidance for the reasonable popularization and promotion of the artistic creation of Sacrificial Trunk.

Keywords: bonsai; Sacrificial Trunk; aesthetic appreciation of art; creation