

中国传统木雕艺术的传承与创新

焦永娟

(南宫市赏艺精舍雕刻研究所, 河北 邢台 054000)

【摘要】中国传统木雕艺术源远流长,是中华文化的重要组成部分。然而,随着时代的变迁,传统木雕艺术的传承面临诸多挑战。本文从传承与创新两个方面,探讨传统木雕艺术在现在时代下的发展。通过结合现代审美观念、运用新技术新材料以及拓展设计思路,传统木雕艺术得以焕发新的生命力,更好地融入现代社会。这不仅有助于传承这一非物质文化遗产,更能为中国传统木雕艺术注入新的活力,展现其独特的艺术魅力。

【关键词】传统木雕艺术; 传承; 创新

在现代化进程不断加速的今天,传统木雕艺术的传承和发展面临着前所未有的挑战。如何在保持传统特色的基础上进行创新,使这一古老的艺术形式在当代社会中焕发新的生机与活力,成为亟待思考和解决的问题。

一、传统木雕艺术的魅力与价值

(一) 魅力

传统木雕艺术作为中国非物质文化遗产的重要组成部分,具有深厚的历史底蕴和独特的艺术魅力。它以木材为载体,通过精湛的雕刻技艺,将传统文化、民俗风情和审美意趣融为一体,呈现出丰富多彩的艺术形象。传统木雕艺术形式多样,包括建筑雕刻、家具雕刻、文房雕刻等,题材广泛,内容丰富,寓意深远。在传统木雕作品中,可以看到山水花鸟、人物故事、吉祥纹样等多种元素,这些元素不仅展示了高超的雕刻技艺,还寄托着人们的美好愿望和情感^[1]。例如,在建筑雕刻中,常见的龙凤纹样象征着权力和吉祥,莲花纹样则寓意着纯洁和美好。这些具有象征意义的图案,传递着丰富的文化信息和时代特色,使得传统木雕艺术具有很高的文化价值和历史意义。此外,传统木雕艺术的魅力还体现在其精湛的雕刻技艺上。木雕艺术家们通过选材、设计、粗坯、细坯、打磨、上色等工序,将一块普通的木材转化为栩栩如生的艺术品。在这个过程中,艺术家们需要具备高超的技艺和敏锐的观察力,不仅要掌握各种雕刻技法,还要对木材的质地、纹理、色泽等有深入的了解。正是这种精湛的技艺和独特的艺术表现形式,使得传统木雕艺术成为一种珍贵的文化遗产。

(二) 价值

传统木雕艺术是中国传统文化的重要组成部分,它承载着丰富的历史信息和民族文化精髓。通过对传统木雕艺术的研究,我们可以深入了解古代社会的风俗习惯、价值观念和审美标准,进一步挖掘和传承中华民族优秀传统文化^[2]。具有独特的艺术魅力,其作品造型优美、线条流畅、色彩丰富,给人以美的享受。同时,传统木雕艺术在构图、线条运用、色彩搭配等方面都有很高的艺术造诣,代表了中国古代艺术的卓越成就。可以为我们提供许多历史信息,如古代建筑风格、服饰文化、宗教信仰等。通过对这些作品的深入研究,我们可以更加全面地了解中国古代社会的发展历程和文化遗产。传统木雕技艺是中国传统工艺的重要组成部分,其精湛的雕刻技艺和独特的艺术表现形式代表了中国古代工艺的卓越成就。同时,传统木雕技艺在材料选择、加工工艺等方面都有很高的要求,这些技艺的传承和发展对于现代工艺美术的发展具有重要意义。

二、中国传统木雕艺术的传承

(一) 传统木雕技艺要素与特点

1. 技艺要素

一是材料,传统木雕艺术对于材料的选择非常讲究。不同的木材具有不同的质地、纹理和色泽,这些特点都会影响到作品的艺术效果^[3]。选材不仅要考虑木材的自然属性,还要考虑其文化象征意义,如松木、柏木等常被视为具有祥瑞之气的木材。二是设计,设计是木雕制作过程中至关重要的一环。它涉及作品的主题、构图、比例、层次等多个方面。设计者需要根据木材的形状、大小、纹理等实际情况,

结合自己的审美观念和文化素养,进行巧妙的构思和布局。三是粗坯,粗坯是木雕制作的基础阶段,涉及作品的轮廓和基本结构的确定。在这个阶段,艺术家需要运用合适的工具和技法,将木材加工成预期的形状和大小。这一过程要求艺术家具有深厚的技艺和精准的判断力。四是细坯,细坯阶段是在粗坯的基础上进行的,艺术家通过进一步精加工,逐渐显现出作品的细节和特征。这个阶段需要艺术家具备高超的雕刻技巧和敏锐的观察力,以确保作品的形象生动逼真。五是打磨,打磨是木雕制作过程中不可或缺的一环,它涉及作品的表面处理。通过打磨,可以去除作品表面的毛刺和痕迹,使作品表面光滑细腻。这个阶段不仅要求艺术家有熟练的技巧,还需要对木材的性质有深入的了解。六是上色,上色是木雕艺术的最后阶段,它涉及作品色彩的搭配和涂装。上色不仅能使作品更加生动逼真,还能突显其文化内涵和象征意义。艺术家需要根据作品的主题和风格,选择合适的色彩和涂装方式,以使作品达到完美的效果。

2. 特点

讲究师承关系,传统木雕技艺主要通过师承关系传承下来。师傅将自己的技艺和经验传授给徒弟,徒弟在实践中不断摸索和领悟,最终掌握这门技艺^[4]。这种传承方式确保了技艺的正统性和纯粹性。注重实践与感悟,传统木雕技艺的学习过程需要长时间的实践和感悟。只有在不断的实践中,才能真正掌握雕刻的技巧和要领。同时,艺术家还需要在实践中不断摸索和总结经验,以提升自己的艺术修养和技艺水平。追求完美与神韵,传统木雕艺术追求作品的整体美感和神韵。艺术家通过熟练的技艺和敏锐的观察力,将作品雕刻得栩栩如生、生动传神。在传统木雕中,完美与神韵是评价作品的重要标准,也是艺术家追求的艺术境界。

(二) 代表性传承人技艺传承方法与成就

南宫雕刻滋长于南宫古城。历史悠久,起源于清末时期宫廷硬木家具制作,发展到现在已是第三代。南宫雕刻集京雕和浙江黄杨木雕于一体,与传统书画相结合,形成了自己独特的艺术风格,有圆雕,高浮雕,浅浮雕等多种表现形式,工艺精湛^[5]。南宫木雕素以精,微,透闻名,精致古雅,构思巧妙,有中国绘画的意境和趣味,既具有古朴醇厚的中原痕迹,具有南方雕刻的细腻,造型生动,雕工精致。

焦永娟女士生于农村,却在父亲的引导下博览群书,成为一位非遗雕刻传承人,其中包含的,是她不懈的努力与坚持。现在的焦永娟女士管理着从父亲手中接下的赏艺精舍雕刻研究所,以研究,传承,交流,发展,弘扬祖国传统雕刻艺术为宗旨,进行雕刻艺术经验技术交流,开展雕刻人才培训的艺术工作室。焦永娟女士带领着赏艺精舍雕刻研究所的雕刻匠人们共同感受传统木雕的特殊文化内涵,共同提高自我的艺术视野及品行,共同携手发扬传统木雕,发展南宫的传统非遗文化和民俗文化。她依然不忘初心,依然保持着当初刚刚接触雕刻艺术时的那份热情与敬畏,不变的是她对雕刻艺术真挚的新,变的是她对雕刻和艺术更加深刻的理解,以及她逐渐成熟的技艺与心境^[6]。

焦永娟女士的作品如一幅浓淡宜人的水墨画,兼备了笔墨的神韵和雕刻的趣味,有一种文人画的气息,再加上黄花梨和紫檀厚重的质地,高雅淡泊、巧而不媚。焦永娟女士相信一方水土养一方人,因此在她的作品中都贯彻着她“我乡我土,我土我民,我民我艺,我艺我根”的思想。作为一位非遗传承人,焦永娟女士一直传承和发扬南宫的传统非遗文化和民俗文化,让南宫的乡土文化与手工艺同行。在工作期间,焦永娟女士的作品引起多方业内人士关注,并得到肯定和认可:2008年9月份,在河北省旅游纪念品展览会上,焦永娟女士的作品获得二等奖的奖杯。同年10月份,在“邢台市首届下岗女工手工艺品展览会”上,她的作品获得二等奖。获职称“省高级工艺美术师”。2017年被评为河北省工艺美术大师。现任南宫赏艺精舍雕刻研究所所长,河北省工艺美术协会理事,邢台工艺美术协会副会长。

(三) 传统木雕艺术传承面临的挑战

一是技艺传承后继无人,传统木雕技艺需要长时间的实践和经验积累,而且需要艺术家具备较高的艺术修养和文化素质^[7]。然而,随着现代社会的发展,许多年轻人对传统木雕技艺的兴趣和投入不足,导致技艺传承后继无人。这给传统木雕艺术的传承带来了很大的困难和挑战。二是市场需求萎缩,传统木雕艺术曾经是人们生活中不可或缺的一部分,但是随着社会的变迁和现代化的推进,人们对于传统木雕艺术的需求逐渐减少。现代家居装饰和建筑风格也发生了很大的变化,对于传统木雕艺术的市场需求萎缩,这给传统木雕艺术的生存和发

展带来了很大的挑战。三是保护和传承机制不完善,传统木雕艺术的传承需要有效的保护和传承机制。然而,目前对于传统木雕艺术的保护和传承机制还存在很多不完善之处。例如,缺乏有效的非物质文化遗产保护法规和政策,对于传统木雕技艺的认定和传承人的认定也存在很多困难和不足之处。这给传统木雕艺术的保护和传承带来了很大的挑战。四是现代化技术和机械化的冲击,现代化技术和机械化生产方式的出现,使得传统木雕艺术的生产效率和质量都受到了很大的冲击。现代化技术和机械化生产方式可以快速地复制和生产出大量的产品,但是这种快速的生产方式往往缺乏手工制作的个性和艺术价值。这使得传统木雕艺术在市场上很难与现代化技术和机械化生产的产品竞争。

三、中国传统木雕艺术创新探索

(一) 传统木雕艺术理念的创新

传统木雕艺术理念的创新,主要体现在对传统文化的重新解读和对现代审美观念的融合^[8]。艺术家们需要摆脱传统木雕艺术的固有观念束缚,以开放的心态和创新的视角,探索新的艺术表达方式和审美观念。例如,可以通过深入挖掘传统文化元素,结合现代社会的议题和价值观,创作出具有时代感和文化内涵的作品。同时,也需要关注国际艺术发展趋势,借鉴国际木雕艺术创作的成功经验,为中国传统木雕艺术注入新的活力。

(二) 传统木雕艺术技术的创新

传统木雕艺术技术的创新,主要体现在新工具、新材料和新技术的应用方面。随着科技的发展,越来越多的新工具和新技术涌现出来,为传统木雕艺术创作提供了更多的可能性。例如,可以采用新型雕刻工具和机械设备,提高雕刻效率和精确度;使用新材料如新型木材、树脂等,创作出具有特殊质感和视觉效果的作品;引入计算机辅助设计(CAD)和数控加工技术(CNC),实现数字化设计和加工,提高生产效率和作品质量。通过技术创新,可以进一步拓展传统木雕艺术的创作空间和表现力^[9]。

(三) 传统木雕艺术设计的创新

传统木雕艺术设计的创新,主要体现在对作品主题、形式和风格的探索与突破。传统木雕作品的主题通常与吉祥文化、宗教信仰等密切相关,形式和风格也比较固定。然而,随着社会的变迁和人们审美观念的变化,传统木雕艺术设计需要进行创新,

以满足不同受众的审美需求^[10]。例如,可以采用新颖的主题和形式,融入当代文化元素和生活场景,使作品更具有现实意义和共鸣;借鉴其他艺术形式和设计风格,如抽象艺术、现代主义设计等,打破传统木雕艺术的局限性,拓展作品的表现力和审美价值。通过设计创新,可以让传统木雕艺术更加贴近现代社会和人们的审美需求,以此来让更多人接受,并发扬传统木雕艺术。

结语:

总而言之,中国传统木雕艺术的传承与创新探索需要在理念、技术和设计方面进行全面的推进。通过创新理念,可以为中国传统木雕艺术注入新的文化内涵和时代精神。通过技术创新,可以提高创作效率和作品质量,拓展创作空间和表现力。通过设计创新,可以满足不同受众的审美需求,使作品更具有现实意义和共鸣。通过传承与创新探索的实施,可以让中国传统木雕艺术在保持传统魅力的同时,更好地适应现代社会的发展和变化,提高我国传统木雕艺术的发展水平。

参考文献:

- [1] 郑培元. 传统木雕与现代艺术设计的融合发展[J]. 天工, 2022, (30): 88-90.
- [2] 王秀虞. 中国镂空木雕艺术在现代室内空间设计中的文化传承与创新应用[J]. 居舍, 2022, (22): 66-69.
- [3] 张培. 传统木雕艺术在现代室内设计中的应用研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2022, 2(06): 129-131.
- [4] 吴玉伯. 中国传统木雕的传承与未来发展之路的若干思考[J]. 艺术品鉴, 2021, (29): 197-198.
- [5] 张钰. 中国传统木雕艺术在室内装饰中的地位与作用[J]. 天工, 2021, (05): 104-105.
- [6] 梁俊锋. 中国传统木雕艺术在现代室内设计中的应用与研究[J]. 文化月刊, 2021, (03): 122-123.
- [7] 石峰. 木雕花板艺术在现代室内装饰与家具设计中应用研究[J]. 流行色, 2020, (12): 92-94.
- [8] 张梦楠. 传统木雕艺术在室内设计中的应用研究[J]. 才智, 2020, (23): 7-8+11.
- [9] 张清涓. 传统木雕元素在民宿室内中的运用[D]. 湖北工业大学, 2020.
- [10] 吴叶. 木雕艺术在新中式灯具设计中的传承与创新研究[D]. 湖北工业大学, 2018.