

The transformation and regeneration of wood carving and root carving art in modern times

Xiaoxiao Tang

Shengzhou Honghui Xuan Root Art Studio, Shengzhou, Zhejiang, 312400, China

Abstract

China's wood carving and root carving art has a long and brilliant history, as the masses of people create, enjoy and inheritance of the folk life culture and spiritual culture of the materialized remains, plays an important position in the development history of Chinese traditional handicrafts. However, with the development of mechanized production and the change of social aesthetics, wood carving and root carving art are facing certain difficulties and challenges in modern times, but at the same time also ushered in new development opportunities. This paper aims to explore the transformation and regeneration process of wood carving and root carving art in modern society, analyze its changes in the aspects of expression theme, design style, materials and uses, and obtain the experience and methods of developing and inheriting excellent traditional culture. Through the research of this paper, it is expected to provide a useful reference for the modern inheritance and innovative development of wood carving and root carving art.

Keywords

wood carving; root carving; modernization

浅析木雕与根雕艺术在现代的蜕变与再生

唐晓晓

嵊州市宏辉轩根艺工作室, 中国·浙江 嵊州 312400

摘要

我国木雕与根雕艺术拥有悠久而灿烂的历史, 作为广大民众创造、享用和传承的民间生活文化中的物质文化遗存与精神文化的物化遗存, 在整个中国传统手工艺发展史中占有重要地位。然而, 随着机械化生产的发展和社会审美的变迁, 木雕与根雕艺术在现代面临着一定的困境与挑战, 但同时也迎来了新的发展机遇。本文旨在探讨木雕与根雕艺术在现代社会的蜕变与再生过程, 分析其在表现题材、设计风格、取材与用途等方面的变化, 并从中获取发展与传承优秀传统文化的经验和方法。通过本文的研究, 期望能为木雕与根雕艺术的现代传承与创新提供有益的参考。

关键词

木雕; 根雕; 现代化

1 引言

木雕根雕是中国民间艺术的一支重要分支, 因其历史悠久, 内涵丰富, 具有浓郁的民族文化特征, 倍受人们的关注。从远古时期开始, 人们就利用自然材料如木材、树根等, 制作了各种劳动工具、生活用具和装饰, 这些东西不仅具有实用价值, 而且蕴含着人们对更好生活的向往和追求。然而, 在现代, 机器制造技术的持续发展, 以及人们审美观念的改变, 使我国的木雕、根雕艺术遭受前所未有的冲击。在这种情况下, 我国的木雕、根雕艺术如何保持其独特的魅力, 实现其在现代社会的变迁与复兴, 是一个亟待解决的问题。

2 木雕与根雕艺术在现代浪潮下的挑战

2.1 机械化冲击与市场供需矛盾

在现代工业的持续发展下, 由机器制造为主的社会, 传统的手工雕塑受到很大的影响。木雕、根雕是作为一种非常有代表性的工艺品, 它凝结了工匠高超的技术和深刻的感情, 是一种独特的艺术形态, 是工匠们花费了无数心血的结晶。但是, 随着时代的发展, 社会生活不断发生转变, 人们对木雕和根雕的需求也在不断上升, 不仅表现在对量的需求方面, 对质的标准也越来越高。这就导致了传统的纯手工业生产模式在很多方面都很难与市场同步, 无法满足产品规格、产量等方面的市场要求, 因此在市场竞争中受到了严重的挑战。

以浙江东阳木雕来说, 东阳木雕以其精巧的工艺而闻名于世, 工匠们用刀削斧凿, 在木料上雕刻出一幅又一幅的美丽图画。不过, 在机械化的生产中, 传统的人工工具被电

【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。

锯、电钻、电磨等工具所替代，有些大型企业中，斧头的敲击声、雕刻机的“唻唻”的声音，都被电锯、电钻、电磨机的轰鸣声所掩盖。尽管机械加工可以使生产效率和成本得到一定的提升，但是加工出来的工艺品却缺少了手工的精致和灵巧，很难体现出木雕和根雕的独特韵味。

机械化生产不但使根雕工艺发生了巨大变化，而且深刻地影响着市场的供求关系。但因其生产周期长，生产成本低，所以价格普遍偏高，使很多人望而却步。而机械化制造的商品，尽管其成本比较低廉，但其质量、艺术性都很难与工艺品相比。这样的市场供求关系，使传统的手工木雕和根雕艺术在当代社会中受到严重的生存考验，市场支撑不足，使其发展空间受到了极大的制约^[1]。

2.2 传统观念束缚与创新瓶颈

在漫长的发展历程中，传统的木雕和根雕已经形成了一种比较固定的主题和风格，其中大部分都是从传统文化中衍生出来的，比如神话戏文故事、珍禽异兽、传统文字符号等，蕴含着丰厚的历史文化内涵。但是，进入当代，人类的审美观却有了很大的变化，越来越追求自由、个性化、多样化的审美经验。传统的雕刻、根雕在主题、形式上都很难适应现代社会的审美需要，造成了它在市场上的受众面比较窄。

很多木雕、根匠受到传统观念的影响，过分重视对传统技术和风格的继承，缺少了创造性和创新性。在创作上，他们多拘泥于传统的方式和方式，对新的主题、新的表达方式都有所顾忌，这就导致了他们在创新上遇到了很大的瓶颈。在当代艺术多元发展的大环境中，如果不能与时俱进地进行创新，将会被时代所淘汰。

3 木雕与根雕艺术在现代的蜕变与再生

3.1 传统工艺的现代化转型

当今社会，随着科学技术的快速发展，我国的木雕、根雕艺术也开始了一条向现代化迈进的道路。激光雕刻和3D打印技术的运用，为雕刻和根雕创造提供了新的可能。

激光雕刻是一种通过激光能量、激光光斑尺寸、轨迹及速度等参数，在加工过程中对材料进行激光加工，实现对材料表面或内部结构的加工。激光雕刻技术相对于传统的手工雕刻技术，具有高精度、高效率等优点，可以完成许多人工无法完成的精细雕刻，极大地提高了创意的效率。比如，对于某些大型的木雕，采用激光雕刻技术，能够实现大范围的雕刻，从而为以后的手工精细雕刻奠定了坚实的基础，节约了大量的人力物力。

同时，三维打印为木雕、根雕创造创造了新的空间，具有广阔的发展前景。设计师可以将自己的想法，运用电脑辅助设计，转换成3D模型，再用3D打印机打印出模型，再对其进行加工、加工。该方法既能完成较为复杂的造型设计，又能将传统的木雕、根件数字化拷贝与复原，为这项传

统艺术的保护与传承提供一种新的途径。例如，利用3D扫描、印刷等方法，将部分珍贵的木雕、根雕等珍贵文物进行3D扫描、印刷，做出栩栩如生的仿画，不仅便于研究、陈列，而且还能对原始文物进行有效的保护。

除激光、3D打印外，现代科技也对木雕、根雕的材质处理、工具制作等产生了巨大的影响。新的木质材料加工工艺，能增加木质材料的稳定性、耐用性，降低制品在贮藏期间的变形与损伤；而动力工具的应用，更是大大降低了工人的工作强度，增加了工作效率。但是，科学技术的运用并不代表就是抛弃了传统工艺，而是与传统工艺相辅相成，互相促进，促进了木雕和根雕艺术的进一步发展。但在现实生活中，很多艺术家仍以手雕为主体，以科学技术为辅助手段，使木雕、根雕的工艺质感、艺术魅力得以保存^[2]。

3.2 题材拓展，接轨现代审美

随着时代的变迁，人们的审美观念发生了变化，木雕和根雕的创作题材不断扩展，逐渐与现代审美接轨。现代的木雕、根雕，已不再局限于传统的神话戏文故事、珍禽异兽以及传统的文字符号等等，而是加入了更多的符合现代审美的新元素，表现出了更多的丰富多彩。

例如，当下的生活情境是木雕与根雕艺术创作中不可缺少的素材，有艺术家以人民群众平凡的生活为视角，以雕塑的手法捕捉质朴而美好的瞬间，如有的艺术家以城市街巷为背景，描绘了现代都市的高楼林立、车水马龙；有的作品则是一家团聚的场景，如一家人围坐在一桌，一边吃饭一边聊天，充满生活得气息。通过对现代人生的思索，让观者在欣赏木雕和根艺时，能感受到与日常生活的密切联系。

与此同时，在根艺中，画家们运用线、形等元素，将抽象的理念和情感转化为具体的艺术形象，引起受众的思考和感悟。例如，有些作品以“时间”这一抽象概念为主题，运用其独特的造型形式和雕刻手法，将作品表达出了对光阴流逝的感慨和怀念；也有一些艺术家则以“自由”为基点，以线条的流畅，形式的灵活来表达一种自由自在、无拘无束的精神内涵。种种出类拔萃又富有创意的作品，打破了传统的木雕和根雕的具象表现手法，带给观者全新的审美体验，并激发观者的想象力和创造力。

与此同时，不少艺术家也在木雕和根雕作品中加入了当代大众文化的元素。例如，一些以动画角色、游戏角色为基础，经过创意的设计与雕琢，颇受青年人欢迎；也有的把传统的书法和绘画元素融入到现代的设计观念中，从而形成了一种别具一格的艺术风格。这一把现代人的情趣和传统的文化形象相结合的创作方法，使木雕、根雕艺术重新焕发生机，使传统文化在当今时代重新焕发生机。

3.3 风格重塑，从精英走向大众

在传统的木雕和根雕艺术中，通常都是追求技术的精妙和技术的繁复，更多地关注于细节的描绘和意蕴的表现，其作品被上层阶级所喜爱，并且带有浓厚的精英化色彩。但

是,在当今时代,由于人民生活水准的不断提升,人们的审美意识也发生了改变,大众对于木雕、根雕的要求也越来越高,而传统的精品样式已经很难适应普通民众的审美和使用需要。所以,当代的木雕和根雕在保持其艺术价值的基础上,积极地对其进行造型改造,使之更加平民化和生活化。

从形式上看,现代根雕越来越趋向于简单和日常生活的表现,艺术家们毅然抛弃了过去过于繁复、花哨的风格,用简单流畅和自然舒展的曲线,营造出一种富有美感的风格,让根雕艺术更容易融入到现代家居环境中。比如现代的木质家具,放弃传统的复杂雕琢,而是将简单的几何图形和木质的自然纹路结合在一起,形成了一种独特的魅力,满足了现代人追求简单、时尚的审美观。同时,当代艺术的创作观念也非常重视功能和艺术的深度结合。在满足基本使用功能的同时,巧妙地运用设计理念,使其达到更高的艺术水平。例如,许多艺术家就把根雕制作得既有实用价值又有装饰作用的摆件、灯、椅等。这些作品既能在生活中发挥实际的作用,又可以装饰空间,美化环境,所以深受广大群众的喜爱。

在造型方法上,当代的木雕、根雕呈现出多元化、创新性。在原有的雕塑技术基础上,融入装置、多媒体等现代艺术表达方式,使作品更具现代感与时尚性。有的艺术家把木雕、根雕与灯光、音响等元素融合在一起,形成了一种互动、浸入式的视觉体验,从而获得了更多的受众。与此同时,当代艺术也越来越重视情感的表现与个性的表现,艺术家将自己的人生感受与独特的艺术角度传递给了他们自己的人生感受,让他们的每一幅作品都散发出一种独特的韵味,从而满足了人们对个性化艺术的追求^[1]。

4 木雕与根雕艺术的未来蓝图

今后,木雕和根雕将会与旅游、文化、教育等产业进行更深层次的结合,以达到更大范围的文化传播和技术传承。

与旅游业的结合,使我国的木雕、根雕艺术得到了新的发展契机。就拿浙江的开化县来说,这里已经有一千多年

的根雕发展史,被称为浙江四大雕之一。多年来,开化走出了“走出根雕”这条路,建成了世界上惟一的“根宫佛国文化旅游区”,是世界上唯一的以根雕艺术为主题的旅游景点。景区内陈列着大型根雕艺术系列作品20000余件,不仅被列入浙江省“千万级核心大景区”培育名单,还是吉尼斯世界纪录官方认证的“全球最大的根雕博物馆”。在参观景区的时候,可以近距离地观赏到精致的根雕,领略根雕艺术特有的魅力,也可以参加根雕制作的体验,体验根雕的快乐,这既能丰富旅游产品的文化内涵,又能为推广根雕艺术搭建一个更好的平台。同样,木雕也可以与古村落、民俗博物馆等旅游资源进行融合,形成一条独特的木雕文化旅游路线,使游人既能观赏到大自然的美景,又能感受到丰富的木雕艺术。

5 结语

人们呼吁原始的回归和新的理念的融合,希望木雕和根雕艺术能继续发展创新,越来越多地应用于人们的日常生活。这不只是人们对传统文化的继承和发扬

这不仅是对民族文化、地方文化和民俗文化的需要,也是社会发展的需要。文化内部涵蕴、历史积淀是木雕和根雕艺术的一部分,现代人可以从中获得更多的知识,汲取更多的营养。随着科技的进步,新材料的不断开发和应用,木材与其它物质之间的联系日益密切,不断地开拓着新的空间,书写着新的篇章。当代设计师必须对自己的民族有足够的认识,只有把本民族的传统文化,尤其是传统的手工艺,只有融入到现代的设计思想中,才能创造既有民族性又有时代特色的设计。

参考文献

- [1] 周平伟,张昆. 木雕与根雕艺术的教育价值与教学实践探索[J]. 东方陶瓷,2024(4):92-94.
- [2] 张明正. 木根雕:自然与艺术的灵魂交织[J]. 天工,2024(20):52-54.
- [3] 徐书建. 天然去雕饰,腐朽也神奇——粗犷风格与局部精细的根雕艺术[J]. 神州,2019(30):45.