

The genealogy of carving techniques and the inheritance path of traditional knife techniques in Yueyan

Ronggen Pan

Shaoxing Laomao Carving Studio, Shaoxing, Zhejiang, 312030, China

Abstract

Yue inkstone carving, a vital component of traditional Chinese craftsmanship, embodies the profound historical and cultural heritage of ancient Yue regions. Its distinctive artistic style and exquisite carving techniques hold significant importance in Chinese civilization history. However, this traditional craft faces severe challenges in modernization. Under the context of intangible cultural heritage protection, the inheritance of traditional handicrafts has become a crucial research topic in cultural studies. As a representative of Jiangnan's industrial civilization, the genealogical tracing and knife technique inheritance of Yue inkstone carving not only concern the preservation of a craft but also involve contemporary interpretations of the "integration of skill and philosophy" spirit at the core of traditional craftsmanship. This study aims to provide theoretical support for the living inheritance of Yue inkstone carving techniques and offer practical references for innovative development of traditional handicrafts in modern times.

Keywords

Yueyan carving technique; genealogy; traditional knife technique; inheritance path

越砚雕刻技艺的谱系梳理与传统刀法传承路径研究

潘荣根

绍兴老猫雕刻工作室, 中国·浙江 绍兴 312030

摘要

越砚雕刻技艺是中国传统手工技艺的重要组成部分, 承载着古越地区深厚的历史文化内涵, 其独特的艺术风格和精湛的雕刻技法在中华文明史上占据重要地位。然而, 在现代化进程中, 这一传统技艺正面临严峻挑战。当前, 非物质文化遗产保护语境下, 传统手工技艺的传承问题已成为文化研究的重要课题, 越砚雕刻技艺作为江南地区手工业文明的典型代表, 其谱系梳理与刀法传承研究不仅关乎一项技艺的存续, 更涉及对传统手工艺“技道合一”精神内核的当代解读。研究旨在为越砚雕刻技艺的活态传承提供理论支撑, 为传统手工技艺在当代的创新性发展提供实践参考。

关键词

越砚雕刻技艺; 谱系梳理; 传统刀法; 传承路径

1 引言

越砚, 作为中国传统名砚之一, 与越剑、越镜、越窑并称为“古越四宝”, 其历史可追溯至 2000 多年前。越砚又称越州砚, 产于浙江绍兴, 兴于唐、盛于宋, 石质稠润细腻, 呵气成云, 磨墨无声, 就水研墨似漆, 发墨不损毫颖, 深受文人墨客喜爱。越砚雕刻技艺是赋予越砚独特艺术魅力的关键所在, 然而随着时代的变迁, 这一技艺面临诸多挑战, 对其进行谱系梳理和传统刀法传承路径研究迫在眉睫。

2 越砚雕刻技艺的历史溯源

2.1 早期起源与发展

越砚雕刻技艺的渊源, 与绍兴石产丰富、深厚文化底

蕴的悠久历史有着密不可分的关系。早在汉朝, 汉武帝就在浙江越州(绍兴)建立了“砚台制作厂”, 以满足文人们对书写用石的需要, 这是越砚发展的开端。在以后的发展中, 越砚在工艺方面也有了长足的进步。明代文人张岱的《陶庵梦忆》中记录了“天砚”——“越石”的“着墨无声而墨沈烟起”, 视为珍品, 说明当时的越砚已经得到了很高的社会认可, 它的雕刻技术也在不断的探索中逐渐成形, 为以后的发展打下了坚实的基础。

2.2 唐宋时期的兴盛

唐宋时期, 文化繁荣昌盛, 对文房用品的需求大增, 越砚迎来了发展的黄金时期。这一时期, 越砚凭借其优良石质和独特雕刻工艺, 成为文人墨客追捧的对象。在雕刻风格上, 继承了越中传统的金石技艺, 刀法洗炼, 线条明快, 结构疏朗, 图案自然和谐, 独具一格。艺人根据石形、石色、石纹精心设计, 雕琢出劲松翠竹、云龙寿星、葫芦仙桃、灵

【作者简介】潘荣根(1969-), 男, 中国浙江绍兴人, 市工艺美术大师, 从事越砚(越州砚), 制作雕刻研究。

龟水牛等丰富多样的题材，一方方各具匠心的越砚作品问世，充分展现了当时越砚雕刻技艺的高超水平，在全国范围内声名远扬，与端砚、歙砚等名砚共同引领砚台制作潮流^[1]。

2.3 元明清及近现代的传承演变

元明清时期，越砚雕刻技艺在传承中不断演变。一方面，传统的雕刻风格得以延续，注重对细节的刻画和意境的营造；另一方面，随着文化交流的增多，吸收了其他地区雕刻技艺的元素，使越砚雕刻在题材和表现手法上更加丰富多元。到了近现代，上世纪60年代开始有越砚生产，70-80年代，绍兴县手工业局组织民间艺人创建越砚厂，采用机器锯凿与手工打磨、雕琢相结合的方式，提高了生产效率，产品曾作为国礼赠送日本友人，在国内外市场产生一定影响。但随后因原料开采、市场等问题，越砚发展陷入困境，不过仍有部分艺人坚守，使得技艺得以艰难传承。

3 越砚雕刻技艺的谱系梳理

3.1 家族传承谱系

越砚雕刻技艺的传承中，家族传承占有很大的比重。历代以来，不少家庭都在从事越砚雕刻，从而形成了一条独具特色的传承脉络。例如，绍兴的一家制砚世家，自祖辈起，就致力于越砚的制作，并将其雕刻技术传承于家族内部。先辈们靠着高超的工艺，在本地颇有名气，他们的技术特色是善于利用石材的自然纹路来进行创意设计，雕刻的线条刚劲有力。经过一代代的传承，后人在此基础上，在线条的精致、流畅方面有所提升，融入更多细腻情感表达。在纹样的设计上，前人多是以传统的吉祥纹样为主体，后人根据当时的审美观，添加了一些现代的元素，比如把绍兴的山水风景等特征元素融合到砚雕之中，在继承中实现了创新性的发展，这样的家族传承确保了技术的稳定与延续。

3.2 师徒传承谱系

师徒传承也是越砚雕刻技艺传承的重要方式。一些技艺精湛的大师广收徒弟，传授技艺。如潘荣根大师，他有着扎实的雕刻技艺基础，近年来致力于越砚雕刻技艺传承，广招喜爱雕刻的徒弟组建创作团队。在教学过程中，他从最基础的工具使用、石材鉴别讲起，逐步传授刀法技巧、图案设计等核心技艺。徒弟们在学习过程中，不仅学习到师傅的技艺，还深受师傅对越砚文化热爱精神的感染。徒弟们出师后，有的继续传承师傅的技艺风格，有的则结合自身特点进行创新，如有的徒弟在雕刻中借鉴西方雕塑的立体感表现手法，丰富了越砚雕刻的表现形式，形成了一条从师傅到徒弟不断传承创新的谱系链条^[2]。

4 越砚传统刀法解析

4.1 主要传统刀法介绍

4.1.1 切刀法

切刀法是越砚雕刻中最常见的一种基本刀法。雕刻师在加工过程中，以与石料相垂直的方式，用力切入石材，并

通过对切刀的深浅、角度、力度的掌握，使其达到所要求的形状。如在雕刻砚台的边缘或花纹的外部轮廓上，切刀法可使线条整洁、清晰，有很强的立体感。刀具的刃形、锋利性对切削结果有很大的影响，采用不同的宽厚型刀具，可适应各种线、型等形状的切削。

4.1.2 冲刀法

冲刀讲究的是刻刀的冲势。雕刻师手持刻刀，快速地往前移动，在石材上留下刻痕。刻制长而顺的线条，多用冲刀，比如描绘山川景物中的小溪、云雾等。在使用冲刀法时，雕刻者要精确地掌握住刻刀的移动方向和力道，用力太大会让线条失去控制，力道太轻，线条就会变得不清晰流畅。用冲刀法可以给线条以一种灵活飘逸的感觉，增加了作品的生命力。

4.1.3 铲刀法

铲刀法用来去除石材表面过多的杂质，使花纹更有立体感，更有层次感。雕刻师以一种特定的角度，将刻刀斜着放在石材上，然后用刀把石材的表面削平。在雕刻人物或动物时，可以用铲刀法来表现身体的起伏、肌肉的纹理等等。在使用铲刀法时，要注意铲刀的深度与幅度，要按作品的要求，分层铲削，才能获得所需的立体感。各种外形的铲刀，例如：平口铲刀、圆口铲刀等，可满足各种形状及弧度的要求。

4.2 刀法的运用技巧与艺术效果

4.2.1 刀法组合运用

在实际的雕刻过程中，越砚雕刻师常常将各种不同的刀法结合起来。例如，在雕刻一件以山水为主题的越砚时，首先要用切刀法把山的轮廓刻画出来，从而决定整个的形态；然后又以冲刀法刻写山中的云水线，表现出灵活之美；最后，用铲刀法将山体表面平整，形成有立体感、层次感的山。通过各种技法的巧妙搭配，使得画中的景物生动逼真，具有极强的艺术吸引力。这样的组合使用，要求雕刻者有很高的技术水平，能根据石材的特性及作品的设计需求，灵活地选用和使用刀法。

4.2.2 刀法对线条与质感的表现

不同的刀法在表达线条、肌理上有不同的效果。切刀法所形成的线条刚硬而规则，适用于表现坚硬挺拔的物体，例如：树的枝干、建筑的线条；用冲刀法雕刻出来的线条流畅而敏捷，能够把柔软飘逸的物体表现得淋漓尽致，比如衣带飘动、浮云飘飘；铲刀法通过对石材的表面进行处理，可以产生不同的质感，比如石材的粗糙质感、人物皮肤的细腻质感。雕刻师以高超的刀功，在砚上表现出丰富多变的线、质的效果，从而增加了作品的艺术吸引力。

5 越砚雕刻技艺传统刀法的传承困境

5.1 现代工业化冲击

在现代化工业的飞速发展下，传统的手工已逐步被机

械化生产所代替。在砚台制造方面,部分厂家已开始使用机雕工艺,以极大地提高生产率和降低成本。尽管机雕可以在短时间内大批量地制作砚件,但是相对于传统的手工雕,缺少了手雕的精致与灵巧,不能充分展现出越砚特有的艺术魅力。这就给传统的越砚雕刻技术带来了很大的挑战,很多传统的刻工的生存空间被压缩,一些艺术家纷纷弃艺改行,这对越砚的传承造成了很大的影响。

5.2 传承人才匮乏

一方面,越砚雕工艺的学习周期长,难度大,对学习者的学习要求很高。从最基本的刀技开始,到可以独立完成自己的设计与制作,这其中的过程,一般都是几年乃至几十年才能完成。当今社会,由于生活节奏太快,没有多少年轻人会愿意花那么多的时间和精力来学习一种传统手工艺。另一方面,越砚刻艺的传承方式较为封闭,一般仅限于宗族之内,而师徒之间又存在着师徒选拔严格、教学方法保守等诸多弊端,使得传承的覆盖面很窄,很难吸引到更多有才能的人进入,导致了越砚刻艺的传承人出现了断层。

5.3 市场需求变化

现代社会,由于人们的生活习惯、审美观都有了较大的改变,因此,文房用品的需求量有所下降。越砚是文房四宝中的一种,在一定程度上影响了它的需求。与此同时,现代人对于砚台的要求也越来越趋向于实用和装饰的统一,并且越来越重视其创新、个性化。然而,传统的越砚雕塑无论在题材还是表达方式上都比较传统,很难适应当代消费者日益多元化的需要,造成其市场份额不断缩小,这也使得越砚传统刀技的传承面临着严峻的考验,由于缺少市场支撑,传承人很难得到持续的资金支持^[3]。

6 越砚雕刻技艺传统刀法的传承路径探索

6.1 加强非遗保护与政策支持

越砚雕刻为一项非物质文化遗产,应该得到更多的重视。为保证越砚的生产有充足的高质量原料,有必要制定相应的法律、法规来保护越砚石矿,规范采石业的发展。建立越砚雕技艺研究、传承与发展的专项基金,包括扶持民间艺人进行创作、举办技艺培训班、建立传承基地等。在税收优惠、贷款支持等方面给予扶持,鼓励他们继承技艺,激发他们的热情和积极性,以政策为导向,为越砚刀法的继承与发展创造一个有利的环境。

6.2 创新传承模式

6.2.1 学校教育传承

把越砚雕刻技艺融入到学校的教学系统中,在中小学开设有关的兴趣班或社团,以提高学生对传统技艺的认识和兴趣。在高职院校、高等院校中设置越砚雕刻的专门课程,

对其进行系统的历史文化、传统的刀法技法、设计理念等方面的教学。同时,还可以邀请业内的大师和专家到学校进行教学,使学生们可以接触到最先进的技术。通过学校教育,培育一批既有专长又有创意的接班人,为越砚刀法的传承注入新鲜的血液。

6.2.2 数字化传承

以现代数字技术为载体,将越砚雕刻技艺中的传统刀功加以记载与保护。通过拍摄高清视频,建立三维模型,将每个刀技的动作细节、力道的变化、角度的掌握等细节都记录下来,并建立一个完整的数字档案。在此基础上,搭建越砚雕刻技术数字化展示平台,将其历史、工艺、精品等信息通过互联网呈现给社会大众,使更多的人能够感受到越砚刀的独特魅力。同时,借助虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等科技手段,研发具有沉浸式体验的越砚雕刻工艺,提升社会大众对越砚制刀术的认识与参与程度,为进一步拓展传承途径提供科学依据。

6.3 促进与现代设计融合

鼓励越砚雕刻艺人和当代设计师的共同努力,把越砚传统刀法和现代的设计思想融合在保持传统刀技的艺术特征的同时,结合当代消费者的审美需要与生活习惯,在造型、题材、功能等方面进行了创新。比如,可以设计出兼具传统风韵和现代家庭装修风格越砚精品,也可以把越砚和现代办公用品进行有机的融合,研制出兼具砚台作用的创意文具等等。并将其与现代设计相结合,赋予越砚更多的时代气息,增强其在市场上的竞争能力,同时也能更好地适应不同人群的需要,进而拓展越砚在市场上的占有率,为越砚人的继承创造更大的市场空间与资金支撑。

7 结论

越砚是中国传统文化的瑰宝,其传承了几千年的历史,而其中最重要的因素就是传统的刀法。但是,随着时代的变迁,传统的越砚雕刻技艺正面临着许多的继承难题。在探寻传承路径的过程中,强化对非遗的保护和政策扶持是保证,传承模式的创新是重点,推动非遗与现代设计的结合是推动非遗的发展。唯有多措并举,才能使传统越砚雕刻技艺在新时期焕发出新的生命力,使其能够得到长期的继承和发展,为充实中国传统文化的宝库做出自己的贡献。

参考文献

- [1] 贺建军,吴迪.淮南紫金砚雕刻[J].红蜻蜓,2024,(24):38-43.
- [2] 汪彦,赵莹莹.徽文化视域下歙砚技艺的传承与创新研究[J].蚌埠学院学报,2023,12(06):35-39.
- [3] 孙星宇,孙鸿宾.中华非遗记忆——歙砚制作艺术歙砚的雕刻刀具[J].金融博览,2022,(08):70-73.