

Exploration of innovative forms of expression in modern wood carving art

Saiwei Yu

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

Abstract

Root carving art, as an important branch of China's traditional wood carving art, demonstrates unique natural and cultural beauty with the creative philosophy of "capturing the essence from the root and shaping meaning according to the form." To adapt to the changes in modern aesthetic contexts and artistic communication methods, the innovative expression of root carving art has become an inevitable trend of the times. This paper, based on the context of modern art, explores innovative forms of expression in root carving art in terms of modeling language, material media, technical innovation, and cultural expression. It also analyzes feasible strategies for the modernization of root carving art from the perspectives of strategic and practical approaches, aiming to provide new theoretical references and practical insights for the digital preservation and contemporary expression of traditional art.

Keywords

Modern root carving art; Innovative expression; Formal exploration

现代根雕艺术的创新表现形式探索

俞赛炜

嵊州市赛炜根艺工作室, 中国·浙江 嵊州 312400

摘要

根雕艺术作为中国传统木雕艺术的重要分支,以“依根取势、随形造意”的创作理念,展现出独特的自然美与文化美。为适应现代审美语境与艺术传播方式的变革,根雕艺术的创新表现成为时代发展的必然趋势。本文立足现代艺术语境,探讨根雕艺术在造型语言、材料媒介、技法革新与文化表达等方面的创新表现形式,并从战略与实践路径的角度分析根雕艺术现代化发展的可行策略,旨在为传统艺术的数字化保护与当代表达提供新的理论参考与现实启示。

关键词

现代根雕艺术; 创新表现; 形式探索

1 引言

根雕艺术承载着深厚的民族文化内涵与审美意趣,它以天然树根为载体,强调“天人合一”的创作理念,通过对自然形态的再发现与再造,展现出独特的东方哲学精神与艺术智慧。然而,随着现代艺术观念与科技手段的迅速发展,传统根雕的创作方式、表现主题与审美范式面临前所未有的冲击与挑战。如何在坚守传统精神的基础上实现创新转化,成为当代根雕艺术发展的核心研究方向。

2 现代根雕艺术的创新表现形式

2.1 造型语言的创新: 从自然写实到观念构成

现代根雕艺术的生产并不囿于传统“依根成形”的自然逻辑,新观念的介入与形式的建构重组,使根雕作品形态

表达的思想性及其冲击力具有更大的包容力。现代根雕艺术家在创作过程中的思维多是“解构—重组—再生”,通过对根材的自然形态进行再解读,对根材进行解构——重组——再生,以达到艺术表现的更佳目的。如有的艺术家通过对根的扭曲、断裂等进行张力式的视觉营造,以“残缺美”寓意生命脆弱中所蕴含的顽强意志;有的艺术家采取“平衡、悬空”等形式化的结构关系方式来体现人与自然关系的张力关系等^[1]。

另外,现代根雕造型语言的表达还体现在“形态逻辑”的转变。传统根雕往往是单一的视角表现自然意象的表达,现代根雕的视角变化注重“空间性”与“结构化的复合表达”,注重多视角的审美方式与观者互动。很多艺术家在“开放式造型”的思路下,使作品在空间上表现出可动性,让观众从不同的位置观看作品可以产生不同的审美体验;这种形态的变化强化了表现力,使根雕具备了现代雕塑的空间语言、装置艺术的延伸性。

【作者简介】俞赛炜(1982-),男,中国浙江嵊州人,高级工艺美术师,从事根雕研究。

2.2 材料与媒介的融合创新：跨越传统与科技的边界

材料的创新是现代根雕最突出的特点，传统的根雕大多以天然木材为主，突出“原生态”与“自然意趣”；而现代根雕则是借助天然肌理的保留，寻求材料的混搭、媒介的结合与复合质感，比如有的作者把根材焊接在不锈钢上，以促成“自然—工业”的对话；有的作者则在根材的断裂处灌注透明树脂，使作品呈现出“重生”的视觉效果；也有的作者则引入灯光、声效使得根雕的作品呈现“互动艺术”的属性^[1]。以上材料在创新的过程中是多样化外观的简单叠加，但更是材料背后的文化意象的改变，木质为自然生命、金属为工业理智、玻璃和树脂是科技未来的隐喻。在根雕中将这些材料结合在一起，形成了传统现代、自然人为、东方西方等多重意象的重构，也就形成了当代话语的艺术语境。

此外，新媒体技术的运用也突破了根雕创作中技术能力的局限。通过激光扫描、计算机建模、虚拟渲染及数字数控加工等技术，创作者能在雕刻之前“构思于虚拟之中”，对根材内体结构形态力学和形体变化进行提前设计预判。

2.3 技法与工艺的当代革新：从手工精雕到技术协作

根雕工艺的变化主要是指“提高精准化程度”和“多工种协同合作”；一是在机器设备的支持下，传统的人工雕刻由平面切削转为立体雕琢，电动刀钻可以对雕刻深度、雕刻角度和雕刻精度进行更多的把握，使根材表面的肌理感与粗糙感达到多重立体化，即刻效果表现为“更自然，更人工”，如电动打磨机可使材料表面局部提高光泽度。

二是当代根雕创作上的“工作室协作”。过去根雕多数为单兵作战，讲究“自己一枝花”，当代根雕从选材、建模、打坯到最后展示，则有画家、设计师、工程师等艺术家的集思广益、分工协作，因而构成了一种“美术+科技+项目运作”的创作流程，改变了过去纯手工小生产对根雕作品的影响，增强了根雕的艺术生产性及生产规模^[2]。

第三，现代根雕技艺还注重“倒叙工艺技法”理念。过去，根雕按“选根—做型—雕饰—上色”的步骤，而现代艺术家先按照自己的设计想法，再寻找合适的根子，甚至拼接不同的根子使之符合自己的设计。即“思想先行”的工艺技法改革，体现了根雕艺术“从手工艺到生产艺术”，从经验艺术向概念艺术转变。

2.4 主题与文化意象的再构建

主题创新是现代根雕的转型之精华，传统文化根雕的艺术主题以求吉祥、求自然、求宗教喻义见长，民俗色彩浓；而现代根雕更多表现出对社会民生、人文的思索，不少艺术家对主题的构思已由“物象叙事”转向“文化思考”，如以“枯根再生”比喻修复环境，以“根脉延展”喻指文化传承，有的则借根材的纠结扭曲来表达时代紧张、个体现状等。这是一种主题变革，这是根雕从“物质观赏”向“精神叙事”的转变，它不再以古老的象征语汇来表达，而是把现代议题、生态伦理与哲学思辨作为根雕的主题内容，根雕由此成为阐

释关于人与自然、人与生命时间、传统与未来关系的载体。

3 现代根雕艺术创新的实践路径

当今世界文化趋同性日渐增高，在科学迅猛发展的时代背景下，根雕创新发展方法不单纯是指技术上的问题，更是一种宏观的文化布局和产业布局。为实现根雕文化创新和传承，要积极进行创新。

3.1 以顶层设计引领根雕艺术创新方向

根雕工艺美术现代化发展首先要从整体部署上明确发展战略与思路，传统根雕大多立足于依靠个人工匠的积累和地区的传统，没有进行宏观指导与战略性部署。在文化市场多元化、艺术审美的全球化格局下，需要以大局意识重新定位根雕艺术的文化使命与发展定位^[4]。

一是“文化战略—产业战略—教育战略”三位一体。在文化战略角度，确立根雕艺术的文化战略取向，实现从“传统技艺传承”到“创新文化表达”的任务转换，从国家和地方层面上的非遗战略层面介入，促进根雕艺术纳入区域文化产业带建设，成为地方特色文化名片。在产业战略角度，确立根雕艺术的产业战略取向，在文化创意产业中实现根雕产品的中高端介入，推进其与其他业态（如文旅、设计、公共艺术等）的产业融合，放大根雕的艺术生产效能，拓宽根雕的产业生存空间。在教育战略角度，以人才培养为切入点确立根雕艺术的文化战略取向，构建从职业教育、高等教育到社会培训教育链，培养既有传统的深厚根底又有现代创新意识的复合型艺术人才。

第二，建立政策支持与制度保障机制。创新实践离不开政策扶持，地方政府、文化行政管理部门应以政策扶持、项目支持、非遗保护工程等对根雕艺术的创新发展予以资金项目扶持，并建立艺术创意根雕专项资金，鼓励艺术家大胆进行跨界融合创造，尝试数字化操作等。建立并完善知识产权保护机制，对原创设计作品、数字化数字模型、文化标识等进行知识产权保护。

第三，打造地域性根雕艺术创新中心和联盟。以根雕产业基础较好的地方，例如浙江东阳、福建惠安、江西景德镇等为核心，打造地域性根雕艺术创新中心，打造产学研综合体。通过行业联盟和学界论坛，促使艺术家、设计师、科研机构联合打造持续的创新产业链，实现共享、成果产出和品牌联动等。

3.2 以技术赋能驱动根雕艺术创新实践

革新是传统艺术创造性转型的根本动力，数字时代文化背景下，传统根雕艺术需要自觉主动地吸取现代的先进生产技术，尤其是采用数字化、自动化、信息化等先进技术协助生产。

一是建立数字根雕生产系统；利用3D扫描构建原始根材数字样本，建构可编辑的三维资源库，为艺术家提供数字化虚拟素材设计；利用数字建模软件进行结构推导、比例调

试、光效仿真等设计,在创作前期进行科学设计。在成型创作时,则可使用数控雕刻机和3D打印机进行“机械原坯—人工精细—艺术再雕琢”的多维度手段应用,承接人情味,增加精准度与效率^[5]。

二要助力智能制造数字展示。依靠智能制造技术完成根材的高精深加工;将虚拟现实(VR)、增强现实(AR)技术进行展示设计,营造身临其境的沉浸式观展氛围,让公众可以采用数字手段对根雕艺术品进行互动,让根雕从静态的摆设变成“参与文化现场”的交互式文化场景。另建设数字博物馆和云展厅,使根雕作品“云存留、云传播”。

三要做好数字建档和文化档案库的建设工作;根雕作品大多都是天然的艺术品,具有较强的学价值和文化价值,应运用数字化建库系统将创作者的创作流程和作品影像、3D图样、理念图示等进行建库,建构“可查可研可拓印”的文化档案库系统,既是一个较好的艺术档案保护办法,又是将来研究和教育工作的重要资料库。

3.3 以教育改革与人才体系建设支撑创新根基

根雕艺术可持续创新的原点与基础在于根雕教育和人才培养。“师徒制”的技艺之教,而理论淡薄、创意薄弱。根雕艺术的转型之路,由“手工艺人文化”到“艺术设计体系”的路径之一是根雕艺术在教育观念、课程架构、人才培养模式等方面的大改革。

一要培育“技+美+科”的协同人才培养模式。高等院校及高职高专院校的相关专业可结合自身特点,在根艺专业增设设计、材料、数字造型、文化创意产业等课程,将单向技能培养转向创意培养,引导学生跨领域开展根雕工业设计、建筑、视觉传达、数字艺术融合创作,建立多维开放的人文设计。

二要构建校企协同创新模式。高校与所在地方的根雕企业和工艺美术协会建立长效的合作机制,共同建立“根雕创新工作坊”或者“产学研联合实验室”,使学生可以到企业实践中参与开发产品、艺术项目设计以及文化策展,从而提高应用能力和市场意识。企业可以通过高校科研力量与艺术创新能力,对传统工艺实现转型升级。

三要加强传承人才培养以及青年根雕艺术家扶持力度。通过“根雕青年艺术家支持基金”“非遗跨界计划”等

活动引导青年艺术家的外出参展以及研讨会、驻场创作等,并将其传承艺术语言与现代艺术理念相结合,培养具有当代性和国际性的艺术风格。

3.4 以产业融合与文化传播拓展创新生态

艺术创新的可持续发展,离不开产业生态与社会传播的支撑。现代根雕艺术应以“文化产业化”与“艺术社会化”为目标,形成从创作到传播、从展览到消费的完整生态链。第一,促进根雕文旅业结合。利用区域资源、地域特色发展根雕类“文化旅游品牌”,如“艺术村”“根艺乡”“根艺博物馆”,借助旅游、节庆、教育活动等,由欣赏者变成参与者、传播者。第二,根雕市场和品牌体系的建立。创新“原创设计—品牌经营—市场交易”一体化模式。利用文化IP化、品牌化运作提升根雕产品附加价值,利用国际性展览、网络销售、跨界营销等扩展市场。政府、行业协会应创建交易平台与认证体系,引导根雕产业走向品牌化与规范化。

4 结语

现代根雕艺术的创新并非对传统的否定,而是在继承基础上的再创造。通过造型语言的抽象化、材料媒介的多元化、技法工艺的现代化与主题意象的当代表达,构建出兼具传统精神与时代气质的艺术新形态。未来,根雕艺术的创新将更注重文化语境的深度融合与全球艺术视野的开放互动。只有在不断的探索与跨界中,根雕艺术才能真正实现从传统手工艺向当代艺术语言的转变,成为连接自然与现代、历史与未来的重要文化桥梁。

参考文献

- [1] 靳朝晖.根雕艺术与现代家居的融合创新研究[J].浙江工艺美术,2025,(10):82-84.
- [2] 黄硕桑.根雕艺术创作如何适应新时代的审美[J].牡丹,2025,(08):76-78.
- [3] 李飞.民间手工艺根雕与现代产品结合探讨[J].中国民族博览,2022,(01):62-64.
- [4] 林文曼.浅析木雕与根雕艺术在现代的蜕变与再生[J].美术教育研究,2020,(23):28-29.
- [5] 赵占强.根雕独特造型艺术审美研究[J].明日风尚,2020,(19):166-167.