

The inheritance and innovation and development of the root carving art

Guanhong Ding

Shaoxing Yuejian Cultural and Creative Co., Ltd., Shengzhou, Zhejiang, 312400, China

Abstract

Root carving is a very distinctive art in China, with unique aesthetic significance and profound historical connotation, and is an important treasure of traditional culture inheritance in China. In the new historical development period, in order to continue to promote the inheritance and development of root carving art in China, it must follow the aesthetic characteristics of The Times, integrate the unique aesthetic of The Times on the basis of inheriting the core inheritance concept, and carry out the craftsman spirit to strive for excellence and constantly innovate. Based on the historical root and way of inheritance of the root carving art, this paper summarizes the essence of the root carving art, and on this basis, it puts forward effective ways to promote the innovative development of the root carving art in the new era, in order to make contributions to the inheritance and innovation of the Chinese root carving art.

Keywords

root carving art; inheritance and innovation; modernization; art and culture

根雕艺术的传承与创新发展

丁冠红

绍兴市越匠文化创意有限公司, 中国·浙江 嵊州 312400

摘要

根雕是我国一门极具特色的艺术, 具有独特的审美意义与深刻历史内涵, 是我国重要的传统文化传承瑰宝。在新的历史发展时期, 要想持续推动我国根雕艺术的传承发展, 就必须遵循时代审美特征, 在继承核心传承理念的基础上融入时代独特审美, 贯彻工匠精神精益求精, 不断创新。本文立足根雕艺术的历史传承根源与传承方式, 总结根雕艺术的传承精髓, 在此基础上提出新时期推动根雕艺术创新发展的有效途径, 以期为中国根雕艺术的传承与创新做出贡献。

关键词

根雕艺术; 传承创新; 现代化; 艺术文化

1 引言

根雕独具审美价值和造型艺术, 其中蕴含着我国丰富历史文化, 同时又融入现代化审美意蕴, 呈现出勃勃生机。根雕的创作依托于大自然中的木根形态进行创作, 讲究顺势而为, 挖掘表现木根自然美。也就是在保留木根原始形态的基础上, 扩大其本身的自然美, “随物象形、随形立意”, 既重视体现根雕整体形态之美, 又不摒弃对局部的精雕细琢, 从而创造出极具装饰美和欣赏美的优秀根雕作品。我国根雕历史来源已久, 体现了中国博大精深的传统文化, 值得在新时期继续传承和创新, 它在自然环境中寻找材料, 进行人工雕琢加工, 表现出一种极具创造性的造型美学, 它的创作尊重原本材料的“奇”“巧”, 创作出来的作品独一无二。

【作者简介】丁冠红(1993-), 男, 中国浙江嵊州人, 本科, 工艺美术师, 从事古沉木雕塑研究。

面向现代化艺术审美, 根雕艺术要想有效传承, 必须寻求符合当下社会背景的创新发展新契机, 不断实践中创新, 推动根雕艺术迈向更为广阔的舞台。

2 根雕艺术的历史传承根源

我国根雕艺术源远流长, 形式多样, 体现出创作者精湛的技艺, 展现出一种特色艺术美学, 在几千年的历史长河中独树一帜。隋唐时期, 根雕艺术逐渐发展成为民间艺术, 工匠们充分利用大自然中的木根材料, 发挥自己的想象力和创造力, 创作出独具审美意义的优秀艺术作品; 宋元时期, 根雕艺术闻名遐迩, 广泛受到社会各界认同与喜爱, 许多寺庙石窟都有根雕艺术的影子, 间接体现了时代背景下根雕艺术的独特魅力。明清时期, 相关技术广为流传, 雕刻技艺以及雕刻成品呈多样化发展, 根雕艺术发展到了新的高峰阶段。在中国传统文化艺术领域中, 根雕艺术占有重要地位, 它在促进民族文化发展的同时, 也提高了人们的审美水平^[1]。

在新中国成立初期，人们的生活条件相对落后，物质条件的匮乏限制了根雕艺术的传承与发展。现如今，社会经济蓬勃发展，物质文化多元创新，人们追求精神层面的满足提供基础保障。作为一种文化遗产，根雕艺术的推广实际上是对传统文化的传承和弘扬，尤其是在建设文明社会、文明国家的过程中，更应该继续传承和发展文化的诸多魅力和民间艺术创造力。因此，根雕艺术的传承和保护应该得到重视和尊重，以此打造独具我国文化特色的艺术名片。

3 根雕艺术创作传承重点

3.1 尊重自然之美

艺术不管处于哪个发展时代，抑或哪个发展阶段，都具有独特的文化传承价值。同样，根雕艺术的传承是我国传统文化艺术保护和传播的关键方向。根雕艺术在雕刻创造时，极其注重创作者从木根原材料中发现大自然的和谐自然之美，并对其加工放大，呈现出兼具自然美和创造美的艺术作品。这一根雕艺术创作思想也是基本的艺术传承原则。因此在根雕艺术传承中，自然就是最原始，最优秀的创作者，在创作时去尊重根雕的自然美学特征，随后从颜色、形态、纹理等方面进行完善，实现自然美学与人工雕琢美学的充分融合^[1]。

3.2 重视雕刻手法之美

根雕源于木雕中的“自然雕法”，即在雕刻过程中，创作者需要保存木根材料原有的自然根系特征。这些材料的根形状各异，有的弯曲盘曲，有的呈条状，有的有四个腋芽，有的轮廓分明，有的伤痕累累，是裂纹，其形态具有丰富多样性。在雕刻的过程中，创作者应重视雕刻手法，以“天真”“留真”“乱真”来逐渐提升自我雕刻手法，得到极具审美意义的根雕作品。首先，“天真”是在雕刻中有效保护木根的形、坯、线、质、物、基等特征，并利用一定手法使其各个特征尽可能相协调，达到“形神兼备”的创作目的。其次，“留真”是指高客中应尽可能保护木根材料原有审美特征，达到“自然写实”的境界。最后，“乱真”则是追求作品的原始写实价值，指的是用雕刻技法掩盖原本根雕痕迹，还原材料的“原始自然之美”，该理念追求创作者巧妙掩盖作品的雕刻痕迹，使作品看起来浑然天成。

3.3 根雕的艺术之美

在新的社会文化背景下，要想更好地传承和学习优秀根雕艺术，创作者们必须深入挖掘根雕作品背后所具备的艺术之美，并从其审美内涵出发，在创作主题、创作技艺等方面持续学习，不断更新。例如创作者在创作根雕作品时，通过对根雕作品的准确观察，挖掘出其蕴含的精湛的艺术美学，在此基础上尊重根雕的自然形态，并利用创作技艺调整作品结构、色彩、质感等，在有效保证根雕自然美感的同时，以富有表现力的创作手法展现根雕整体神韵，有效突出根雕的内在精神，从而展现其独特的艺术之美。

3.4 坚持可持续发展原则

根雕艺术得以传承和发展的前提是坚持可持续原则。这要求在寻找根雕原材料时，创作者必须尊重自然环境中的原始生态环保，不能为寻找根雕材料破坏生态环境、胡乱砍伐，这样才能更好维持人与自然的和谐关系。创作者应该意识到，无论处于理念上还是行动，都必须坚持环保原则。例如引进新的创作理念，在自然环境中巧妙组合与调整大型树根，对其进行创作改造，形成生态景观。这在一方面坚持了可持续发展的原则，另一方面还有效美化和保护了自然环境，营造出良好的人与自然和谐共生关系^[1]。

4 新时期根雕艺术的创新发展

4.1 重视传统文化和现代审美的融合

首先根雕创作者应该对传统文化进行深层次的挖掘，提炼出其精华和底蕴。例如对江西民族文化进行分析，并总结其主要特征，结合创作者自身的观点和见解，用根雕有效承载并推进传统文化和现代审美的融合，为根雕作品赋予新的文化内涵和独特创新的艺术魅力。其次，在现代美学理念融入根雕创作思想中，这对根雕作品进行现代化改造，如创新色彩搭配方案，改变固有图案、纹理勾勒形式，使得根雕作品在承载传统文化审美的同时也能满足现代主流审美观念。创作者还可以将耳熟能详的民间故事、传说等元素融于根雕作品之中，通过精湛的雕琢技巧和精妙的雕刻手法来呈现出故事形象，可有效提高艺术作品的艺术魅力和文化感染力。此外，现代化工业的蓬勃发展也在潜移默化改变人们的审美观念，要想使根雕艺术得到更好的发展和传承，就必须坚持在根雕的天然属性基础上，积极应用新材料和新手法，是现代化材料和传统根雕艺术相融合，以形式更加多样、表现手法更加丰富的方式推动传统走向更符合现代化审美的多元舞台。例如，根雕创作者可以利用玻璃，树脂，金属等辅助进行根雕创作，也可以将现代化根雕制作方法与古老根雕技术相结合，赋予这一艺术更多审美情趣。

4.2 改变原有小作坊生产方法

目前我国市场上的根雕作品大多为传统小作坊经营和生产，这类小作坊生产条件以及经营管理模式尚未成熟，大多产品质量和生产效率得不到有效保障。要想真正推动我国根雕艺术的传承和发展，就必须改变传统手工作坊的经营方式，积极探索一条新的创新和发展道路，了解市场需求类型和变化特征，勇于创新，预见变化，优化产业结构。同时，和常规的生活日常用品不同，根雕的性质更多偏向于艺术观赏类，因此如何放大根雕的审美价值，提高其在市场中的销售份额是一项值得深度思考的问题。首先，创作者必须选择符合时代审美的优秀材料，提高作品在市场中的知名度，这是改变原有小作坊制作模式，扩大生产规模以及优化生产体系的前提。其次，创作者在设计根雕作品中，应不断挖掘现代人的审美偏好，保证生产的产品与市场主流的一致性，

从而拓宽产品受众群体,打造地域品牌文化优势。最后,还应借助大众对传统文化的关注,积极开发第三产业,如根雕创作体验馆、根雕作品展览观光园等,以根雕为主题打造具有综合经济价值的产业发展模式,而扩大根雕生产规模,带动周边经济发展,促进文化传播与交流^[4]。

4.3 挖掘根雕多元化应用途径

根雕创作充分体现出自然之美和人类创造之美巧妙融合,其呈现的大自然鬼斧神工无不震撼人心。根雕创作的核心要义并不是挑战或服从自然,而是在尊重自然的前提下,利用自然的感染力给人以更深层次的精神感悟和慰藉。基于此,现代化背景下根雕艺术的创新必须结合现有理念和思想,赋予其更大的现实意义。在具体实践中,创作者在保证根雕作品能引起大众审美共鸣的同时,进一步从产品的实用价值、服务内容、文化设计以及个体审美差异等开发更多的产品使用功能,为各种使用对象提供针对性的个性化服务。例如,可以利用根雕的独特表现形式营造集聚田园风情的艺术空间,在空间内人们可以沉浸式地进行与根雕主题相关的书法、字画、贴画等创作,营造出良好的人与自然和谐关系。又比如创作者可以将根雕创作应用于城市公共空间艺术创作中,进一步点缀公共空间的艺术氛围,实现了人与艺术和谐互动^[5]。此外,还可以创作具有吉祥寓意的家居摆件,营造自然生态、融洽温和的饮食生活氛围,提高生活质量。

4.4 以传承推动创新

根雕艺术创新的最终目的离不开传承发展。以传承推动创新不仅可以促使学习者加深对根雕艺术本质的认知,养成良好的学习兴趣,还能通过集中交流与沟通,产生思维碰撞,形成创新源泉。一方面,相关政府可以推进根雕进校园的主题活动,在小学和中学开设根雕课程,让孩子们从小就了解传统文化,认同传统文化,喜欢传统文化。高中学校则可以适当组织艺术实践和社会实践,学生可以在一系列实践中掌握根雕的基本技法,直观感受根雕文化内涵。高校则可

以开设专门的根雕课程甚至专业,为学生进行系统深入的技术培训和理论学习条件。此外,还可以当地文化机构和著名根雕艺术家到校内进行现场授课,强化学生对根雕学习信念感,有效推动根雕工艺传承。另一方面,政府还可以鼓励有资质的社会团体或个人建立根雕工艺培训基地,在实际训练中相互交流、相互沟通、相互借鉴,依托于各类培训课的实训活动使学习者以更加直观的方式了解根雕传承,并在不断思考中得到创新性的想法和设计方案,为根雕艺术的发展打下良好基础。

5 结语

综上所述,根雕艺术在我国具有十分悠久的历史,其审美理念、创作技巧、作品类型具有多样性特征。面临着现代化发展形势,根雕艺术的传承出现了新的挑战。基于此,必须深刻了解根雕艺术的价值和内涵,解读其审美思想,使其能够真正做到与时俱进,在不断创新过程中跟上时代的发展步伐,有效保护和传承我国优秀民族文化与技艺,使其能够在文化多元化、审美多样化的现代社会中保持蓬勃生机。

参考文献

- [1] 苏增水.见证生命的力量:根雕艺术形式及内涵剖析[J].收藏与投资,2023,14(11):194-196.
- [2] 王益宾.当代仙游传统竹根雕艺术表现手法和审美情趣的传承发展[J].东方收藏,2023,(11):126-127.
- [3] 李紫薇,孙媛,丘志力,等.中国根雕艺术:资源、文化、艺术的融合与贯通[C]//国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司,中国珠宝玉石首饰行业协会.珠宝与科技——2023国际珠宝首饰学术交流会议论文集.桂林理工大学珠宝学院/珠宝检测中心;桂林理工大学广西隐伏金属矿产勘查重点实验室;中山大学地球科学与工程学院;2023:467-473.
- [4] 王家锋.论木根雕艺术[J].天工,2023,(15):54-56.
- [5] 黄黎祥.浅谈根雕艺术的起源及创作思考[J].天工,2022,(34):67-69.