

Research on the Inheritance of Sculpture and Carving Techniques in Traditional Arts and Crafts and Contemporary Innovation

Jian Huo Min Wang

- Hangzhou Zhu Bingren Copper Art Co., Ltd., Hangzhou, Zhejiang, 311106, China
- Zhejiang Jinyi Culture and Art Media Co., Ltd., Hangzhou, Zhejiang, 311103, China

Abstract

Sculpture and carving are important categories of traditional arts and crafts in China, embodying the national aesthetic spirit and the wisdom of craftsmen, and reflecting the artistic ideal of “both form and spirit.” With social changes and the updating of aesthetic views, traditional carving techniques face challenges such as inheritance gaps, marketization impacts, and aesthetic homogenization. At the same time, the development of new materials, new technologies, and digital art provides opportunities for innovation. Based on a review of the evolution of sculpture and carving techniques, this paper explores their aesthetic characteristics, technical spirit, and cultural value, analyzes current dilemmas, and proposes innovative approaches from aspects such as material innovation, reconstruction of formal language, and digital applications. The study points out that, on the basis of adhering to the cultural essence, traditional crafts should achieve creative transformation and contemporary expression through cross-disciplinary integration and the construction of an education system.

Keywords

Traditional arts and crafts; Sculpture and carving; Skill inheritance; Contemporary innovation; Cultural reconstruction

传统工艺美术中雕塑雕刻的技艺传承与当代创新研究

霍健 王敏

- 杭州朱炳仁铜艺股份有限公司, 中国·浙江 杭州 311106
- 浙江锦毅文化艺术传媒有限公司, 中国·浙江 杭州 311103

摘要

雕塑与雕刻是中国传统工艺美术的重要门类,凝聚着民族审美精神与工匠智慧,体现“形神兼备”的艺术理想。随着社会变迁与审美观更新,传统雕刻技艺面临传承断层、市场化冲击和审美同质化等挑战。与此同时,新材料、新技术与数字艺术的发展为其创新提供了契机。本文在梳理雕塑雕刻技艺演进的基础上,探讨其审美特征、技艺精神与文化价值,分析现实困境,并从材料革新、形式语言重构及数字化应用等方面提出创新路径。研究指出,应在坚守文化本体的基础上,通过跨界融合与教育体系建设,实现传统工艺的创造性转化与当代表达。

关键词

传统工艺美术; 雕塑雕刻; 技艺传承; 当代创新; 文化重构

1 引言

雕塑与雕刻艺术在中国工艺美术史上具有悠久传统。从先秦玉雕、汉唐石刻到明清木雕、象牙雕、竹雕等多样门类,形成了极具东方审美特色的造型体系。传统雕刻技艺注重“以工写意”,以刀代笔,通过形体塑造与肌理刻画传达物象精神与文化意蕴。其工艺内涵不仅体现了技艺水平,更蕴含了哲学思想、宗教信仰与民间生活的精神寄托。然而,现代社会的工业化、城市化与数字化进程,使手工雕刻在生存空间与社会认知上受到冲击。许多传统工艺流派面临传承

断代、审美淡化与市场失衡等现实问题。

在此背景下,研究传统雕塑雕刻的技艺传承与当代创新,不仅是对工艺美术历史脉络的回顾,更是对文化自信与艺术生态的重构。本文以技艺为核心,从传统艺术精神与当代创新路径的互动关系入手,分析雕塑雕刻在当代语境下的转型逻辑与发展方向,旨在为传统工艺的复兴与艺术教育的革新提供理论与实践参考。

2 传统工艺美术中雕塑雕刻的历史发展与艺术特征

2.1 雕塑雕刻的起源与历史演进

中国雕塑雕刻历史悠久,其源头可追溯至史前陶塑与岩刻艺术。新石器时代的陶塑人像与装饰纹样,体现了早期

【作者简介】霍健(1987—),男,满族,中国吉林东辽人,硕士,讲师,从事工艺美术雕塑雕刻研究。

人类对自然与生命的审美感知；商周时期的青铜铸像与玉雕标志着造型观念的成熟，雕刻艺术逐渐由原始符号转向审美创造。秦汉时期，石雕、陶俑与画像砖等工艺日臻完善，艺术表现实现了写实与理想的融合。魏晋南北朝的佛教造像与石窟雕刻（如敦煌、云冈、龙门）推动了雕刻艺术的宗教化与体系化，形成中国雕塑史的高峰。唐宋时期题材多样、技艺精湛；至明清，民间雕刻艺术空前繁荣，东阳木雕、寿山石雕、广东玉器等地域流派各具特色。整体而言，中国雕刻的发展与宗教信仰、社会结构和审美理想密切相关，逐步形成了技艺、文化与精神相统一的艺术体系，奠定了中国工艺美术的文化基础。

2.2 传统雕刻的审美理念与技艺特征

传统雕刻的美学核心在于“形神兼备，以工传意”。工匠在长期实践中形成了因材施教的智慧，通过精准把握材料特性实现造型与精神的统一。木雕注重结构与纹理的自然协调，石雕强调厚重稳健与空间力量，玉雕追求细腻润泽之美，竹雕则蕴含文人气息与诗意境。传统雕刻不仅塑形，更传神，在刀与材的交融中展现气韵生动的生命流动。其造型语言与书法、绘画相通，体现“笔意入雕”的审美理想，追求以刀代笔、以线造形的韵律感。技法上涵盖圆雕、浮雕、透雕、阴刻等形式，并灵活组合以营造虚实相生的空间美。雕刻艺术的精神内核契合东方哲学中的“天人合一”“气韵生动”思想，在有限材料中展现无限精神张力，彰显中国传统艺术追求生命意象与宇宙和谐的审美境界。

2.3 传统雕刻的文化价值与社会功能

雕刻艺术不仅是一种造型艺术，更是文化记忆与社会精神的物质载体。自古以来，雕刻在宗教传播、礼仪制度与民俗文化中扮演着重要角色。例如佛教造像体现了宗教信仰与精神崇敬，陵墓石刻承载着礼制秩序与家族观念，文房雕饰则展现了文人趣味与审美理想。其文化价值体现在三个层面：其一，艺术性——传统雕刻以造型精湛、技法多样、神韵兼备的艺术特征，代表了民族美学的高峰；其二，历史性——作品记录了不同时代的社会结构、宗教信仰与审美观念，是研究历史与文化的重要文献；其三，精神性——雕刻艺术凝结了工匠精神、劳动智慧与民族文化认同，体现了中国人“以艺载道”的文化哲学。

3 传统雕塑雕刻技艺传承的现状与困境

3.1 传统技艺传承机制的弱化

传统雕刻技艺长期依托师徒制与家族作坊模式，实现技艺经验的口传心授。然而，在现代教育体系重学术轻技艺的背景下，这种非制度化的传承方式逐渐式微。随着工业化与城市化进程的加快，传统工艺作坊数量锐减，技艺传承链条日益脆弱。尽管非遗名录制度在政策层面提供了一定支持，但受限于资金投入、社会认知度和职业吸引力，传承效果有限。部分地区的传统雕刻项目缺乏产业延续与市场支

撑，传承人老龄化严重，年轻人因学习周期长、经济回报低而望而却步，形成“技艺有名而无人继”的局面。这种断层不仅威胁技艺本体的延续，也削弱了雕刻艺术的文化生命力与社会存在感。

3.2 市场化与审美趋同带来的冲击

市场化进程推动了传统雕刻的产业化发展，但也带来了审美与价值的偏移。大量仿制与机械化雕刻产品充斥市场，使手工雕刻的独特工艺与艺术品质被稀释，导致消费者对传统工艺的认知趋于表面化。部分工匠在市场压力下过度追求商业利益，忽视文化内涵与艺术精神，传统雕刻由此滑向同质化与装饰化的境地。同时，当代社会的审美取向趋向简约与符号化，与传统雕刻的复杂造型、叙事性构图产生审美断层。这种趋势削弱了传统雕刻在当代文化体系中的影响力，使其逐渐边缘化，失去了原有的精神深度与文化引导功能。

3.3 教育体系与创新意识的缺失

教育体系的不完善与创新意识的不足是制约雕刻技艺传承的重要瓶颈。当前艺术教育重理论与造型能力的培养，而忽视传统工艺的技法教学与文化研究。多数传统雕刻仍依靠民间师承与个人经验传授，缺乏科学的教学体系与研究机制。与此同时，部分传承人保守守旧，对现代材料、设计理念及信息技术的接受度低，未能与当代艺术语境形成有效对接。这种缺乏创新驱动的传承模式，使技艺难以适应新时代审美与社会需求的变革。构建系统化的工艺教育体系、培养兼具传统根基与现代视野的艺术人才，已成为推动雕刻艺术可持续发展的关键任务。

4 雕塑雕刻技艺的当代表达与创新路径

4.1 材料与工艺的现代转化

材料与工艺的革新是传统雕刻走向当代的重要路径。现代材料科学的发展使雕刻艺术的创作媒介不再局限于木、石、玉等传统材质，而扩展至金属、玻璃、树脂、陶瓷及复合材料等多元领域。这种拓展不仅丰富了雕刻的表现语言，也为艺术家提供了更多结构创新与视觉实验的可能。数字雕刻、激光切割与三维建模技术的应用，使复杂造型的实现更加精确高效，极大提升了创作自由度。然而，传统手工艺中所体现的“刀感”与“手感”依然是艺术不可替代的精神核心。通过新旧工艺的融合，艺术家既能保持手工雕刻的温度与韵律，又能借助现代科技拓展造型的边界。

4.2 造型语言与文化符号的重构

传统雕刻以“形神兼备”为审美理想，重视写实与意象的统一；而当代艺术更强调观念性与结构创新。两者的结合应以文化符号的重构为核心，使雕刻艺术在形式语言上实现从再现到表达的转化。艺术家可通过抽象化、解构化与符号化的造型手法，对传统题材进行重新演绎。例如，以神话人物、民俗符号、宗教意象为灵感源，通过几何化构成与空

间重组,营造出既具东方审美韵味又符合现代视觉语境的艺术形态。同时,数字媒介的介入打破了雕刻的静态边界,使其从实体作品延伸为动态装置或互动艺术。利用多媒体影像、声音与光影技术,雕刻作品可以与观众产生实时互动,实现叙事性与参与性的统一,从而赋予传统雕刻全新的生命形式与文化表达力。

4.3 艺术教育与传统体系的重建

雕刻艺术的持续发展依赖系统化的教育与传承体系建设。当前,传统雕刻面临传承断层与创新乏力的问题,亟须通过教育体系重塑实现学理化与社会化传播。在艺术院校中,应开设“传统工艺与当代创新”方向课程,将雕刻技艺与设计理念、材料科学和数字技术结合,形成“理论—技艺—创新”的教学链条。同时,应推动校企合作与产学研融合,建设传统工艺研究基地,实现教学资源、工艺实践与市场应用的联动。数字化档案建设也是传承体系重建的关键环节,应对传统雕刻作品、工序流程与工具使用进行高精度扫描与虚拟建模,建立技艺数据库与云端展示平台,使非物质技艺以数字形态得以保存与传播。通过教育、研究与数字技术的协同发展,可为雕刻艺术的现代传承提供持续动力,确保其在当代语境中实现创造性延续与文化再生。

5 传统雕刻技艺传承与当代社会的融合机制

5.1 非遗保护与产业联动

非物质文化遗产保护是传统雕刻技艺延续的重要支撑体系,其核心在于建立政策、产业与文化的协同机制。应从顶层设计层面完善非遗项目的动态评估机制、资金扶持政策及传承人激励制度,推动雕刻技艺在保护与活化之间形成良性循环。通过“文化+产业”的联动模式,可将传统雕刻融入文化旅游、城市景观、公共艺术与文创产品设计中,实现技艺的现代转化与社会传播。例如,在景区建设中融入地方雕刻元素,不仅提升文化空间品质,也助力传统工艺的再生性发展。通过文化创意产品开发与品牌化运营,形成“工艺—市场—文化”的互动链条,使雕刻技艺从静态保护走向动态传承,兼顾文化价值与经济效益,为非遗工艺的可持续发展提供坚实保障。

5.2 数字化传播与公众参与

数字化技术的发展为传统雕刻的传播与传承提供了全新的媒介与空间。借助互联网与多媒体平台,传统雕刻可以通过短视频、数字展览、在线课程及虚拟博物馆等形式实现跨地域传播。虚拟现实(VR)与增强现实(AR)技术的应用,使观众能够以沉浸式体验的方式感受雕刻创作的工艺流程与艺术细节,增强视觉冲击与情感共鸣。同时,大数据与人工智能可助力技艺档案数字化,实现工艺样式、刀法轨迹与

纹理结构的精确复原,为学术研究与教学提供可追溯依据。公众参与是雕刻传承的核心动力,应通过文化讲座、工艺体验营与社区工作坊等方式,吸引社会大众尤其是青年群体的参与与学习,形成全民认知与共享的文化氛围,从而推动传统雕刻技艺的社会再生产与文化再生。

5.3 文化自觉与创新精神的结合

传统雕刻的当代传承应在文化自觉与创新精神的双重引领下实现“守正与创新”的统一。文化自觉要求工艺传承者认识到雕刻艺术的文化属性与精神内核,坚守技艺本体与民族审美根基;而创新精神则推动其与时代发展同步,使传统工艺在新材料、新技术与新媒介的作用下焕发新生。当代雕刻艺术不应仅停留于技法再现,而应通过观念革新、形式重构与跨界融合探索艺术的开放性表达。例如,将数字雕刻、激光成型、3D打印等现代技术与传统手工技艺结合,不仅拓宽了材料语言,也重塑了艺术形态。在全球文化语境下,雕刻艺术应以开放心态参与国际对话,使东方工艺精神在现代语境中重构表达,从而实现传统技艺的创造性转化与文化生命的延续。

6 结语

雕塑雕刻艺术作为传统工艺美术的重要组成部分,凝结了中华文化的造型智慧与审美哲学。面对现代社会的变革与挑战,其传承与创新已成为文化发展的关键课题。本文的研究表明,雕刻艺术的生命力在于对“技与道”的双重坚守——技艺的精湛是基础,文化精神的延续是核心。当代艺术语境下的创新不应脱离传统,而应以传统为根,以创新为翼,通过材料革新、形式重构与数字技术融合,实现从手工技艺向艺术系统的跨越。未来,传统雕刻的保护与发展需要多方协同:政府政策支持、教育体系建设、科技平台赋能与公众参与共同推进。唯有如此,雕刻艺术才能在现代文明进程中焕发新的活力,继续作为连接过去与未来、传统与现代的文化纽带,展现中国工艺美术在全球语境中的独特魅力与时代价值。

参考文献

- [1] 樊伟,王秀媛.汉代线性雕刻在当代雕塑设计中的应用研究[J].鞋类工艺与设计,2022,2(06):96-98.
- [2] 梁霄.结合数字技术的雕塑艺术创作方法研究[D].西安建筑科技大学,2014.
- [3] 赵文超.拓古开今——中国古代传统雕塑的当代传承与转化[J].雕塑,2024,(02):74-75.
- [4] 柳聪,付晓.浅谈数字雕刻技术和传统雕塑艺术的关系[J].明日风尚,2017,(22):39.
- [5] 李鹤.新时期雕塑艺术创新的思考与实践[J].艺术品鉴,2020,(14):112-113.