

浅谈东阳木雕传统工艺与现代理念的综合运用

Integrated Use of Traditional
Arts and Crafts and Modern Concept

◎黄小明 by Huang xiaoming

东阳木雕是中华艺术瑰宝之一，是我国传统工艺美术领域中历史悠久、技术性强、艺术性高的一种雕刻艺术，是我国一份宝贵的民族文化遗产。笔者从事东阳木雕艺术创作20余年，《鲁班的故事》、《香山九老图》等作品多次在西湖博览会获金奖，并成功复制故宫博物院皇极殿乾隆皇帝宝座，圆满完成了北京饭店等一系列高档宾馆饭店的木雕装饰，在弘扬东阳木雕艺术上进行积极探索。现结合笔者的创作实践，就传统工艺与现代理念的综合运用在此作些探讨。

一、东阳木雕的历史与主要特点

东阳木雕因地而得名，为浙江三大木雕之一，为全国四大木雕基地之一。其历史悠久，始于唐朝。从1963年在东阳南寺塔壁内出土的善才童子佛像与观音菩萨像来看，人物神态生动，造型端庄，刀法简练，风格朴实。到宋代，东阳木雕更为精细。到元明朝，臻至纯熟，装饰手法完整，形成自己的艺术风格，且有很高的艺术水平，并应用于建筑、家具等装饰。至清代嘉庆、道光年间，雕刻形式由简到繁，由粗至细，进入了最工巧精细雕饰的鼎盛时期。400多名东阳木雕艺人应召到故宫雕梁画栋，从事装饰。在漫长的木雕艺术历史中，民间艺人创造了薄浮雕、镂空雕、圆雕、半圆雕、半雕、明雕、阴雕等雕刻技法，并形成了五大特点。

(一)题材内容丰富多彩。选取题材相当广泛，人物、山水、花卉、鱼虫、飞禽、走兽，应有尽有。《红楼梦》、《三国演义》、《说岳全传》、《白蛇传》、唐诗宋词、神话传说，还有戏文、道情等，都成为其创作对象。

(二)创作构思娴熟有序。丰富的创作内容，使东阳木雕的画面日趋复杂。故事题材中众多人物的性格不同、相貌各异，相应的衬托物各不一样，其创作构思均反映在缜密的构思、丰富的想象和全盘布局的设计能力上，更趋娴熟，更趋艺术性。

(三)雕刻技法日益精工。随着木雕画面更加周密紧凑，变化更加和谐，雕刻技法更讲究精雕细刻。尤其人物更需要细致入微的雕刻。于是，木雕艺人产生了组织紧凑、结构完整、玲珑剔透的深浮雕和刻画精致、耐人细赏、层次分明、面容秀丽

动欣赏者的想像力，变假定性为合理性。从而形成了以直觉与神秘为特点的中国式的审美观，它以其重表达感受、轻模仿真实，采用意境为先，为神变形、为形写神的方法体现似与不似之间抒情的表现艺术之真谛，注重与材料、与实用相结合，重秩序美，重程式美，产生了从春秋以来的绘画、雕塑、戏剧、诗词、书法等抒情性装饰艺术。

现代科技的发展，电子与信息速度感唤回了装饰风的几何形的流线美、简

洁美，扩展了视觉的界线与潜意识的开发，为装饰艺术的浪漫风格开拓了新领域。“美化生活”的高品位追求，包括人们的衣、食、住、行诸方面，这种物质生活和精神生活在世界范围内的趋同性，导致今天的装饰艺术也和纯绘画一样，经过了早期的理想美、中期的现实美，而后进入了现代的个性美，实现了东西方现代艺术的融合与多样化。

(邵玲莉 河北大学)

的薄浮雕。其圆雕、浮雕、深雕、浅雕、镂空雕及线刻等技法的运用，均形成一套完整的制作工艺。

(四)实用功能更为完善。无论是民居上的天花藻井、大梁、牛腿、花窗、琴枋、锁板，还是“千工床”、“万工轿”、衣橱箱柜之类的日用品，东阳木雕均与之有机结合，既满足了人们的艺术欣赏需求，又顾及牢固耐用，讲求艺术美与长久性的统一。

(五)家具装饰锦上添花。从明清朝起，东阳一带男婚女嫁往往要早几年就雇请几十名木雕艺人制作“嫁”具。到迎娶之日，大摆“十里红妆”。艺人们所雕之花床、首饰箱、茶几、花橱、织带机等无不精雕细刻，使得家具装饰锦上添花，美不胜收。

二、东阳木雕传统工艺与现代理念的综合运用，实现内容与形式的有机创新

东阳木雕是一种综合性很强的传统工艺，做的是独一无二的“减字文章”，以其独有的综合性、艺术性、观赏性、实用性，已渗透到当今社会各个领域和人们生活的各个层面。但如果不在传统工艺的基础上渗透现代理念，不在内容与形式的结合上寻求创新，东阳木雕就会停滞不前，其产业也不能做大做强。为此，笔者认为应该在以下三个方面寻求突破：

(一)挖掘创作题材，寻求题材新意。

传统的题材内容取材于古典文学、历史题材、神话传说，帝王将相、山水人物一直是东阳木雕创作的主要对象。随着时代的发展，特别是改革开放的不断深入，东阳木雕艺术创作迫切需要引入现代理念来构思、创作。现代城市、现代人的生活观念发生了根本转变，迫切需要表现时代特色的内容，与飞速发展的时代节奏相一致。因此，富有新意的自然景观、民俗风情、生活习俗、有浓郁地方气息的生活都是创作对象，大有潜力可挖，这一方面可以丰富创作内容，另一方面可以满足社会各个层面对东阳木雕艺术的审美需求。

(二)创新木雕表现形式，综合运用多种艺术手法，开创表现新风格、新特色。

东阳木雕是一种传统工艺，讲究的是主题内容与表现形式的完美统一。如只注重内容的求异，而不讲究形式的创

新,东阳木雕就没有生命力,也不可能求得更快的发展。笔者认为,创新东阳木雕传统工艺必须更新理念,将多种传统艺术表现手法融汇贯通,才能形成东阳木雕独特的风格和特色。

(1) 追求国画的工艺性与木雕的写意性

众所周知,木雕是工艺性很强的艺术,国画则是一种讲究笔墨效果、重意象的艺术形式,两种艺术之间有很大的差异。如何找到两者的最佳结合点?为此,笔者在追求国画的工艺性与木雕的写意性方面作了尝试并获得成功。笔者创作大型木雕壁挂《九龙图》,启发于著名画家宋浩霖的国画作品《九龙图》。该图由云龙攀山、三友戏水、双龙戏珠、火龙喷焰四幅组合连贯构成,近乎工笔画,很适宜木雕雕刻。在传统木雕工艺的基础上,笔者创新雕刻技法,采用浅浮雕与薄浮雕有机结合,将镂空雕、圆雕等十多种富有变化的雕刻技法加以灵活运用,尽量做到虚而不虚,实而不实,各个部分粗细、强弱、大小、虚实、高低、深浅的对比,富有韵律与节奏美感。整件作品画面和谐丰富,造型精致丰满,雕刻精美细腻,气脉贯通,气势贯穿,气运贯通。国内不少美术家评价说:“这一作品是国画与木雕创作的成功尝试,是追求国画工艺性与木雕写意性的理想结合。”

(2) 注重木雕意象与速写具象的有机结合

东阳木雕讲究的是点、线、面的到位,以求达到具象的艺术效果。从前木雕艺人主要靠看戏凭记忆把“速写”作品雕刻出来。虽然此类作品生活气息浓郁,也颇受欢迎,但毕竟在表现形式上局限性太大,显得死板、缺少生机。而当今速写的对象大多是

现代题材,讲究的是笔触、笔意、神韵,追求的是意到笔不到的效果。笔者曾经过绘画专业训练,作了大量的速写,就尝试把两者巧妙地结合在一起,找具象与意象的结合点,将这些富有审美情趣、反映江南古民居的速写作品用木雕形式加以表现,竟收到意想不到的艺术效果。这些作品既表现人们的居住环境,又讲究线条的质感与美感,达到了画与雕的完美结合。

(3) 创新叠雕艺术与表现形式的完美组合

东阳木雕在艺术实践中,近年来探索成功了一种全新雕刻技法。它把浅浮雕、深浮雕、镂空雕、半圆雕、圆雕等多种技法加以综合运用,少则两层,最多达七层。在大型木雕屏凤《香山九老图》的创作中,讲究多变与统一中的形式美,突出各个部分的协调和谐,富有韵律与节奏美感,在同一平面上形成了一种由近及远、由高到低的多层次画面,使画面构图丰满,层次丰富,在平面背景上达到三维立体的艺术效果,并解决了一直以来困扰东阳木雕作品拼接开裂的难题。

(4) 讲究主景与外框的协调与统一

东阳木雕作品主景与外框的组合,近似于国画的装裱。国画无装裱不能上墙悬挂,不是完整的艺术作品。要把东阳木雕传统工艺进行展示,就必须选择载体,这载体就是它的外框。主景与外框的组合,必须讲究主景与外框的协调与对应,如果组合得恰到好处,就既具历史感又有现代感,古代与现代在这里汇合,相得益彰,否则就会喧宾夺主,适得其反。

(三) 把现代设计理念运用于木雕装饰,以木雕作品讴歌时代。

寻求东阳木雕立意的别致和雕技的创新,需要更新理念,在设计上追求独具匠心,在雕刻工艺上突破传统框框。大型木雕作品《情归自然》,既表现了云南一带的自然风光,又把西方的现代绘画风格和现代派的气质糅合在一起,还把木雕工艺与装饰工艺融为一体,从而表明了东阳木雕正逐渐接受着世界多元文化艺术的影响,而这影响又使得东阳木雕内涵更加丰富,面貌一新。

东阳木雕最大的特点是将观赏艺术与实用价值巧妙地结合在一起。以独特的视角、独创的风格,将传统木雕工艺与竹编工艺运用于建筑装饰领域,或古朴沉稳,或富丽堂皇,或典雅精致,既体现历史的厚度与传统的韵味,又具有鲜明的时代特征和丰富的文化内涵。

生活流淌着时代的活水,是取之不尽用之不竭的创作源泉。不传承东阳木雕经典就不会有创新,没有创新则不可能发展。作为东阳木雕的传人,笔者完全有义务和责任,用东阳木雕这一形式记载这繁荣昌盛的伟大时代,使之成为当今社会的一个缩影。时代需要东阳木雕,东阳木雕需要引入现代理念,综合运用传统工艺,创新内容与形式,从而不断地丰富我国工艺美术宝库。

翠湖