传统雕刻艺术与现代时尚的交融创新

——以徽州雕刻为例

刘明哲^{*1}

“笔墨当随时代”，艺术创作的推陈出新才是艺术发展的历史规律。作为我国民族文化的瑰宝，传统雕刻艺术不仅与传统文化的传承紧密关联，也引领时尚文化的前沿潮流。传统雕刻艺术与现代技法的有机结合在新时代背景下是一个传统雕刻和现代时尚交融创新的问题。在社会不断的变革和发展中，任何艺术的传承都必须考虑到它自身所处的特定的历史时期，只有当它的创造深深地渗透了历史承传的精神烙印时，它才能很好的被继承和发扬。

【关键词】:时尚文化；徽州雕刻；传统技艺；现代技法；交融创新

【中图分类号】:G124 **【文献标识码】**:A **【文章编号】**:1004—518X (2017) 03—0245—07

传统雕刻艺术诞生于特定的自然环境和社会经济条件下，经历了岁月的洗礼后，呈现出民族性的浓厚特征和地域化的审美韵味。以现代人的角度来看，传统雕刻艺术是原初的，同时也是新奇的。在时尚美学视域下探讨传统雕刻艺术，更多的是为了满足现代人的审美需求，以提高现代雕刻艺术品的商业价值。然而，如今的社会环境相比古代已经发生了翻天覆地的变化。为了适应时代的变化，现代人不仅要继承传统雕刻艺术中所蕴含的图形遗产，还要从精神层面出发将传统工艺的思维方式、知识经验等方面的智慧结晶同现代时尚文化结合在一起。在新的文化背景下，传统艺术要经过提炼、分离和重组，才能适应现代人的需求，进而在不断的发展和不断创新中融入人们的现代生活，引领新的时尚潮流。

一、传统雕刻艺术题材的继承和创新

中国古代雕刻艺术的历史十分悠久，在世界雕刻艺术之林中独具一格。有大到乐山大佛那样的释家造像，有小到发丝雕刻那样的微雕精品；有古朴粗犷的根雕，有玲珑剔透的玉雕；有大气豪放的北方雕刻，有精致婉约的南方雕刻。然而，无论何种雕刻艺术都离不开题材的选择与创新。中国传统雕刻艺术的题材非常广泛，并表现出明显的民族性和地域性特征，既有相通之处，又有差异之别，反映出各民族、各地区人们的地域文化和审美情趣存在着共性和个性，展现了人们对美好生活的向往和追求。

古徽州人在学习、吸收中原雕刻技艺的基础上创造出独具特色的徽州三雕艺术——木雕、石雕和砖雕。^{[1] (P402)}2006年，徽州三雕经国务院批准被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。从地理的角度来看，徽州山峦奇特、风景优美，依地形而建造的古建筑同自然界的山水联系紧密，工匠们为力求达到天人合一的美学境界，雕刻艺术一直以来都被广泛地运用于建筑领域。依山傍水的徽州古建筑为徽州三雕的发展提供了丰厚的土壤和无尽的素材。在今天，生活于城市中的人们向往回归自然，这使得传统雕刻艺术逐渐成为一种乡野情怀的象征，与此相关的艺术品也随之得到众多时尚人士的密切关注。传统徽雕艺术的表现题材在现代时尚中被大量运用，既有继承又有创新，有些甚至突破运用于其他时尚领域。

¹ 刘明哲，江西师范大学美术学院副教授。（江西南昌 330046）

一是山水题材,徽州工匠常以黄山、新安江等地的自然风光作为原始素材,经过提取、概括和再创造的加工过程,将富含山野气息的风景图案雕刻在窗户、屏风以及石墙等建筑构件上。最为常见的有黄山奇石、寿山日出、太湖垂钓、高峰云海等具有代表性的山水风光。随着时代的变迁,在现代城市拔地而起的一座座高楼展现着新时代建筑文明的同时,人们也越来越重视“天人合一”的人居理念,并把山水题材的雕刻艺术融入生活。比如,永嘉县邮局发售的全国首套以山水为题材雕刻而成的玉制邮票:用蛇纹玉按邮票大小样式雕刻而成,将楠溪江的十二峰、狮子岩、滩林栩栩如生的展现出来,让人在方寸之间就能领略楠溪江的奇峰、怪石、秀水、滩林美的自然风光。

二是人物题材,创作者从文学典故、戏曲抄本、民间传说等方面取材。比如“桃园结义”“武松打虎”“苏武牧羊”“和合二仙”“竹林七贤”等。此外,还有表现耕作、渔猎等劳动场景的人物雕刻作品。^{[2] (P41)}虽然这类作品为了充分表现人物,而往往使得人物与场景的比例有所偏差,但却强调了作品的社会教化功能,重视艺术审美中的情感体验与道德伦理的自然融合,是民间情趣与文人情趣的完美结合。这启示着我们,人的存在才是时尚的根本。艺术时尚必须能够满足人性需要,实现人的愿望,唯有如此才能维系自身的存在,这跟现代时尚文化所提倡“以人为本”的理念是不谋而合的。2009年中国工艺美术“百花奖”评选活动中,获金奖的紫檀木雕《荣归故里》是中国非物质文化遗产徽派木雕代表性传人、安徽省民间工艺大师曹篁生的作品。这是一幅反映富甲一方的徽商叶落归根、享受田园生活的图景,凸显了浓厚的徽州乡土气息。虽表现手法极其简练,但构思巧妙,刀法老辣娴熟,所表现的时代信息、艺术感染力和文化内涵都是非常丰富的,像这样直接反映现实生活题材的作品,可谓徽州雕刻艺术与时俱进的代表作。

三是以动植物为主的题材,比如以龙、虎、凤和麒麟作为代表的瑞兽,虽然古代的统治者规定一般百姓不能使用这些图纹,但还是有很多人在藏品和门窗的装饰上添加了瑞兽的形象,这显示出民间审美的巨大驱动力。此外,羊、鹤、鹿、蝙蝠等动物也常常出现在象征着吉祥的雕刻装饰中。古代的工匠在进行构思时,常用到谐音的方法表达美好的祝愿,比如“三阳(羊)开泰”“松鹤延年”“福(蝠)禄(鹿)双喜”“五福(蝠)捧寿”等,这让雕刻图案表现得妙趣横生。在植物形象的利用上,代表长寿的桃和多子多孙的石榴,代表文人气节的梅、兰、竹、菊,经常以木雕、石雕或砖雕的形式用在徽派建筑的构件上,反映出人们对于家庭兴旺、人才辈出的美好期盼。在表现风格上,这类题材以写实为主,少数的抽象、隐喻通过空间形体的关系反映出了当时民众的审美习惯。在现代时尚艺术中这类题材通过传承和创新后广受青睐,比如被奥运博物馆永久收藏的木雕作品《和谐》就是接受了当代审美思想的感染,去尽力体现当代人的审美要求,去创造作品的时代美,从而弘扬民族风格。作品利用“荷”与“和”,“蟹”与“谐”谐音的特点,表现生态和谐的题材,画面中两只螃蟹爬伏在荷叶上,蟹爪纤细,神态活泼,荷叶在水面上随清风舒展翻卷,旁边还点缀着莲蓬、荷花,情趣盎然。

四是文字和图案题材,包括双喜、寿字、万字、八结纹、回纹以及文字楹联等以吉祥文字和图案为主的民俗题材。全国各地的民俗风情虽有不同,但都展示了人们对现实生活的颂扬和对未来生活的祝愿,文字与图案装饰主要表达的是一种吉祥如意,一直被人们以喜闻乐见的形式广泛应用于各类装饰中,体现了民族文化的传承性。比如,在装饰图案中广泛运用并象征高升、如意的“四合云”和“如意云”,由陶器和青铜器上的雷纹演化而来的连续循环的回纹,民间称之为“富贵不断头”,寓意吉利长久,而且回纹图案主要用于边饰和底纹,又有整齐划一而变化丰富的效果。对于现代设计而言,传统的文字与图案提供了丰富的素材,可将其通过抽象、简化、组合运用等手段,使之更符合现代人的审美习惯,而蕴含其中的审美精神强调神韵、意境,也恰是现代时尚设计所追求的最重要的美感目标。如2014年的APEC峰会,在出席会议领导人工作午餐的餐桌上放着一份别致的竹筒菜单,它是用麻线将31片竹筒串连而成的,上面刻有会议名称、时间、地点等信息以及中英文菜谱,右上方刻有峰会的会徽,左下方刻有“吉祥如意、花开富贵”等祝福词的篆体印章。这种将古老的徽州雕刻艺术融于生活实用当中,可谓匠心独运。

传统雕刻艺术题材的继承与创新,不仅仅局限于雕刻艺术,现在已被广泛运用于建筑景观、室内装饰、服饰等艺术领域,比如由马岩松主创的南京地标建筑“证大喜马拉雅中心”,建筑立面设计源自于传统雕刻艺术当中的山水题材——“高山流水”,外观宛如群峰耸立、山峦叠翠,并配以小桥流水、乡村人家,在钢筋混凝土的现代都市森林中营造一种世外桃源的山水情怀,体现出人与自然、建筑与自然的和谐共存。这种以雕刻艺术题材为手法的艺术表现形式,越来越多地运用于酒店大堂、

城市广场和家居装饰等空间里。

二、传统雕刻艺术与现代技法的有机结合

雕刻艺术经历了漫长的历史文化积淀，其形式的多样性、题材的多元性、技艺的独特性都充分体现了传统雕刻在艺术研究上具有极高的美学内涵。以徽州雕刻为例，古徽州建筑业发达，工匠很多，高手辈出，他们创造性地拓展“三雕”的艺术表现形式。国画大师黄宾虹曾形容徽州雕刻“多奇杰异能之士……一技一能，具有偏长者莫不争为第一流人”^{[3] (P24)}。随着工业革命技术的进步，以及人们审美的变化，雕刻艺术对时尚的要求也越来越高，使得雕刻在造型、工艺、色彩等技法日新月异，不断改进与创新。

（一）造型与风格

传统雕刻在造型上有着简约、以线入体、意向造型等极其鲜明的特点。从艺术风格的角度出发，传统雕刻艺术有着很强的包容性，无论是简约、严谨、刚硬，还是繁复、随性和柔和，都能够通过相对完善的技艺体系得到很好的实现。在雕刻的过程中，艺术品的形式和内容一般会受到各种因素的制约，经过反复的尝试和摸索，工匠们掌握了高超的技艺和艺术创作的基本思路，他们熟练地运用着概括、剪接和夸张等造型程式，其造型的最终呈现带着独特的韵律，将明暗关系处理妥当，进而展现出强烈的立体感。对于以线造型的雕刻艺术，基本线条的构造决定了整体的走向，曲直、长短和粗细的变化能够增强画面的表现力。雕刻艺术品所展现的画面很少有大片空白的情况出现，工匠们更愿意用各种各样的纹路来串联起不同的人物，准确的用刀增强了画面的写实性，使得细微的动作和眼神也能得到准确的再现。随着现代时尚文化的发展，现代审美需求以及现代建筑空间结构的变化，雕刻艺术不仅承载了古代雕刻艺术的精髓也融合了现代绘画作品的完整独立的表现形式，以新时代特有的造型展现在现代建筑的装饰艺术中，并改变了过去在整个大环境中的“配角”角色，变成了用来表达环境文化主题的“主角”，在环境中起到了“画龙点睛”的作用。如：黄山红塔酒店的《徽韵》石浮雕，天上人间酒店的《徽州遗梦》浮雕等，它们都从徽州传统的三雕工艺中走出来，将传统徽州三雕的表现手法同现代浮雕壁画的表现形式巧妙地结合起来，进入到纯艺术的美术作品的行列中，灵活地将传统造型结构中重复、繁琐的装饰元素加以转化，将陈旧的组合结构进行分解，简化原有的结构构成方式，从中挑选出最具有地域特色、民族传统文化和符合现代审美倾向的造型元素，然后再进行重新组合与搭配，应用到现代的建筑环境空间，与新的环境进行有机结合。

（二）工艺与科技

雕刻艺术几乎是伴随着人类文明产生和发展的，历史悠久技艺精湛的各种雕刻工艺，如：牙雕、玉雕、木雕等等这些传统雕刻是以手工的方式运用刀、斧等工具在基料上进行艺术创作，这样制造速度慢，人力成本高。而随着社会发展日新月异，在传承古代雕刻技艺的同时，为了跟上现代社会发展的节奏和周期，新的科技的应用在传承传统雕刻工艺的同时进行了创新。雕刻艺术的“工艺现代化”在计算机控制下进行机器雕刻。机器雕刻在现代装饰雕刻中起到了巨大作用，特别是同样图案雕刻的反复运用，或者是多方连续纹样的雕刻，这样速度快、成本低，精细度更高。现代雕刻还根据工具和方法的不同，跟随基料改变构图以及无处不在的透视让作品逐层递进，在视觉上它注重技巧的运用，充分利用基料的原始形态，能够在相对统一中制造出令人意想不到的美化效果。美国的著名学者帕克在《美学原理》中指出“创作性”是艺术活动的主要特征。^{[4] (P89)}艺术家将“美”作为最终的目的，通过创作活动来使自己的审美观点成为获得大众认同的流行时尚，进而产出经济上和文化上的附带价值。可以说，技艺上深刻地反映出了传统雕刻艺术的创作性和设计性，将工匠的探索之路引向了更为多元的大舞台。如木雕旅游纪念品《厦门印象》主题采用厦门区域地形，应用高科技的激光雕刻工艺把传统的中华文化和厦门旅游纪念特色融为一体，既饱含深厚的中华文化底蕴，又彰显了传统雕刻艺术的工艺和新科技的集合。

（三）色彩与材质

宋代以后，读书人把程朱理学所主张的朴实自然作为用色的标准。此外，道家认为“大音希声，大象无形”，后来的庄周提出“朴素而天下莫能与之竞美”，在这种审美观念的影响下，传统雕刻艺术特别注重表现自然的美感，雕刻材质的色彩、质地都能够得到很好的保留。比如徽州的砖雕大多不用颜色，突出了青石和麻石的原本色彩。而木雕也多不用漆，以彰显出木材本身的纹路。简约化的艺术风格在最近几十年成为风靡全球的潮流，徽州雕刻艺术在色彩上所表现出的同现代的简约主义相呼应。随着可持续发展理念的深入人心，生态环保成为当前的重要主题之一。因此可以预见到，在时尚美学的范畴中，“大象无形”的朴素审美观仍有着非常宽广的发展前景。现代经济的发展使得人们的生活节奏不断加快，欣赏艺术、品味生活的时间变得越来越少。人们怀念过去的时光，复古风潮的盛行在很大程度上正是来源于这种怀旧的心态。比如徽州地处皖南盆地中心，那里地域开阔，和外界却是相对封闭的，较为稳定的环境和众多出色的人才使得雕刻艺术发展出了一些规范和准则，传统得以延存和发展。在新时期，旧的传统和新的时尚有着传承、重现和创新的复杂关系，传统雕刻艺术成为现代复古潮流中的重要组成部分。在艺术设计中应用传统雕刻艺术的构成元素与新材料各种材质色彩的结合，不仅是对传统文化的一种传承，也是对时尚文化的一种再创造。如徽派雕刻研究所创作的《天人合一》，其为一紫檀、黄杨合璧松形香盒作品，在设计上更是匠心独运：该香盒极似一截天然松树，雕成树心的黄杨木，外围合着紫檀木雕成的松树皮，作品在色彩上将两种名贵木材的天然色发挥得淋漓尽致，包合面为纵横高低不平的曲线，两种木材交接处不见缝隙，雕刻也不见刀痕、纹理，刀痕如同天然，故名为“天人合一”。这种创造性的推陈出新的题材，就是传承与发展传统雕刻艺术的最好范例。

三、新时代背景下的雕刻艺术的内涵

《论语·庸也》中提到“中庸之为德也，其至矣乎”。在儒家文化的影响下，“中庸”和“小康”成为传统雕刻艺术中的常见内容，这些题材反映出古代的中国人对美好生活的向往，也道出厚德载物和自强不息是人类永恒的精神财富。雕刻艺术承载了儒家思想的传播、教化功能以及程朱理学的美学主张。在三雕名目繁多的主题中，儒家传统经典是着墨最多的。有“东南邹鲁”之称的徽州地区，百姓受儒学文化浸淫颇深，视儒家思想为道德准绳，另外，程朱理学的美学主张，使得徽雕呈现平淡自然的风格，保持了原料的天然质地，与徽州古民居共同构成浑厚质朴的整体色调。这种以优秀的传统文化作为核心的仁爱理念强调人性的美。^{[5] (P18)}

（一）儒家思想的当代诠释

传统雕刻作品不仅有很强的地域性，也代表艺术的前沿风向，这跟时尚美学与时俱进的精神是相符的。随着全球化趋势的影响，儒家文化也越来越受到西方世界的青睐，孔子学院如雨后春笋般在全球迅速成长，传统雕刻艺术里体现的天人合一的有机整体观为全球化趋势提供了宝贵的建议。早在1993年世界宗教大会发表的《走向全球化伦理宣言》通过了两条伦理金律，其中一条就是儒家思想的“己所不欲，勿施于人”。在两千多年前的儒家就提出了两种社会理想：一是“大道之行也，天下为公”，那是公天下，即大同理想；二是“大道即隐，天下为家”，这是家天下，即小康社会，也是中华民族伟大而悠久的梦想。社会主义核心价值观中提炼出的24字核心价值体系，其中就有16个字即“富强、文明、和谐、公正、爱国、敬业、诚信、友善”来自于儒学为主导的中华传统文化的核心价值体系，而贯穿这16字核心价值观念的是儒学的“仁爱”精神。在雕刻艺术里追求和谐也是儒家思想的目标之一，这种价值观也在不同侧面为当今社会主义建设提供了可借鉴的思想源泉。在古代，人们希望家庭幸福、社会安定，这种愿望在历史上一直有着广泛的群众基础，它成为一种为人们所接受的审美趣味，直到今天依然引领着主流的审美风尚。德国哲学家西美尔在《时尚的哲学》一书中指出，时尚是一种承载了丰富审美资源的审美表现方式，它代表着大众在一定时期内的审美趣味。^{[6] (P70)}

（二）崇尚“写意”

根据《周易·易辞》，意象是中国传统人文审美的一个重要特质。传统雕刻艺术非常崇尚“写意”。这种意象的营造不是将物象面貌的重现作为根本目的，而是在细致观察的基础上探寻事物的内在本质，并从人的角度赋予它们新的意义和价值，使其成为思想和情感的载体。^{[7] (P18)}传统雕刻艺术在整体上遵循着“以象寓意，以意物象”的基本原则，工匠的创作并不拘泥于

自然物体的原本形态，他们将主观的情感体验投射到作品中，用简化和夸张等手法来突出某些特征，重视视觉上的节奏感，这使得艺术品寄托了更多人们对于人生的感悟，审美情趣的传达也表现得更为明确和集中。对于观赏者来说，“象中有意”同样是一条重要的审美原则，只有注重物象之间的联系，才能感受到由意象所带来的韵律美。此外，“气韵”也是写意造像中的重要内容。顾恺之曾说：“凡生人亡有手揖眼视而前亡所对者，以形写神而空其实对，荃生之用乖，传神之趋失矣。”^{[8] (P111)}他指出艺术品的创作不能仅仅反映出事物的形态特征，更要注重内在精神的传达。在大众性和设计性之外，时尚美学还有着功利性的特点。^{[9] (P120)}对于现代艺术家来说，只有不断追求精神层面上的情趣和品格，把重点放在艺术美的营造之上，才能表现出雕刻作品的独特情感，经由反复的提炼和再创造来表现出内在的神韵。在今天，意象的营造仍然是艺术创作的重要内容，传承徽州雕刻艺术的以象寓意思维，是时尚文化回归传统的一种表现，这一点值得引起现代艺术创作者的关注和重视。

（三）现代消费观念

传统雕刻艺术也与当时经济发展状况有着相辅相成的联系。雕刻艺术曾广泛地应用在人们的家居生活中，作为一项重要的生产工序，它能够在特定的艺术环境中表现出很强的装饰性，因而能够满足人们“诗意栖居”的生活追求，它反映出时尚美学系统中的消费主义观。古徽州是近代商业极为发达的地区，有着“海内十分宝，徽州藏三分”之说，古徽州是徽商的发源地，在徽商经济的带动下，徽州雕刻艺术得以蓬勃的发展，进入辉煌灿烂的黄金时代，也使得徽州雕刻艺术更上一层楼。徽商之所以能闻名于世，与他们所拥有的那种吃苦耐劳、百折不挠的创业精神是分不开的，徽商返乡之后为了显示自己的家业兴旺，将自己的宅居建得小而精，外观看上去虽简单，但布局和装饰却不惜花费惊人的材料工本，且招募能工巧匠，在建筑空间里费尽心思。徽州雕刻艺术中对雕刻作品的专精尖，让它拥有文化艺术价值同时也具有保存价值，更体现出手艺人这份独到的“匠心”。这种“匠人”精工细琢、精益求精、脚踏实地的精神也在建筑空间中体现得淋漓尽致，而徽州雕刻艺术所体现出的“工匠精神”却是当下中国经济和日常所稀缺的品质。

（四）传承民间文化

传统雕刻艺术还具备民间文化的传承性。工匠们平凡而伟大，他们从生活中汲取创作的热情，其作品充分体现出人们对幸福和真情的执着追求。透过传统雕刻艺术，现代人能看到古代劳动人民对于世界的理解，他们的智慧、热情和创造力都淋漓尽致地体现在各式各样的雕刻艺术品之中。中国当代著名的哲学家冯友兰认为：在中国传统美学的观念中，人们对于艺术的理解同感性有密切的联系。^{[10] (P62)}刻骨铭心的情感体验是古代徽州的雕刻工匠们所最为重视的。在时尚美学的系统下，超功利性与感性的复杂关联是一个研究的热点。我们必须认识到，时尚文化并不等同于流行的艺术娱乐消费。只有加强人们对中国优秀传统价值观念的认同，将雕刻艺术中的精神融入艺术时尚的传播中，才能增强艺术作品的生命力。

四、结语

早在明清时期，雕刻艺术就已经发展到了一个相当高层次的水平，丰富的题材让这些雕刻作品拥有了充实的内容。这种得天独厚的审美特性很容易迎合大众的需求，为艺术时尚的形成奠定了坚实的基础。意大利著名的文艺批评家克罗齐认为：时尚美学在根本上研究的是人们的崇尚和追求。传统雕刻艺术的历史悠久，有着深厚的人文积淀。在现代艺术中注入传统元素，从更多方面去融合创新发展雕刻艺术。扩大传统艺术的影响力，往往能够刺激消费并达到扩大艺术市场规模的目的。在今天，我们认真分析传统雕刻艺术的历史背景，思考传统文化同时尚文化之间存在的种种联系，从题材、文化内涵、技法和意象营造这几个方面去探讨它的审美表现，进而为传统工艺的传承工作做好更为完善的准备工作。在时尚文化领域，传统雕刻艺术有着极为广泛的应用前景。这启发着我们：只有保持传统艺术的风骨，将审美和实用性结合在一起，才能抓住机遇，将传统艺匠的智慧传承下去，传统雕刻艺术才能发扬光大，并和现代时尚美学融合统一，永续传承。

参考文献：

-
- [1] 中国美术简史 [M]. 北京:高等教育出版社, 1990.
- [2] 皮志伟, 贾巧燕. 徽州三雕 [M]. 南京:东南大学出版社, 2011.
- [3] 殷晓. 徽州三雕: 刻刀下的时代美学 [N]. 安徽日报, 2016.
- [4] (美) H·帕克. 美学原理 [M]. 张今, 译. 桂林:广西师范大学出版社, 2001.
- [5] 罗子婷. 徽州木雕的文化意蕴与文化特征 [D]. 西安:西安美术学院, 2009.
- [6] (德) 齐奥尔格·西美尔. 时尚的哲学 [M]. 费勇, 译. 北京:文化艺术出版社, 2001.
- [7] 龚恺. 徽州古建筑丛书——晓起 [M]. 南京:东南大学出版社, 1999.
- [8] (唐) 张彦远. 历代名画记 [M]. 俞剑华, 注释. 上海:上海人民美术出版社, 1964.
- [9] 刘清平. 时尚美学 [M]. 上海:复旦大学出版社, 2008.
- [10] 冯友兰. 中国哲学史 [M]. 上海:华东师范大学出版社, 2000.
- [11] 王启敏. 徽文化新论 [M]. 合肥:黄山书社, 2007.
- [12] 孙美兰. 艺术概论 [M]. 北京:高等教育出版社, 1989.