

On the Formal Characteristics and Cultural Attributes of Dongyang Wood Carving

ZHANG Pengxia

College of Fine Arts, Zhejiang Normal University, China

Received: February 23, 2022

Accepted: May 9, 2022

Published: June 30, 2022

To cite this article: ZHANG Pengxia. (2022). On the Formal Characteristics and Cultural Attributes of Dongyang Wood Carving. *Asia-Pacific Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(2), 070–074, DOI: [10.53789/j.1653-0465.2022.0202.008](https://doi.org/10.53789/j.1653-0465.2022.0202.008).

p

To link to this article: <https://doi.org/10.53789/j.1653-0465.2022.0202.008>. p

A Project Supported by Scientific Research Fund of Zhejiang Provincial Education Department (No. Y202045742).

Abstract: Dongyang wood carving is a local traditional handicraft art, and it is an important part of the cultural heritage of the Chinese nation. As a national intangible cultural heritage, the formal characteristics of Dongyang wood carving are worth sorting out and studying. Dongyang wood carving has careful conception and rich imagination in theme, and there are rich themes and alternate between vagueness and concretization in its' techniques of expression. The form of Dongyang wood carving is often based on the line and the combination of line and surface, which forms the simple, extensive and powerful formal features. It is a necessary way to inherit and carry forward traditional handicrafts to explain the cultural attribute of Dongyang wood on the basis of sorting out the formal characteristics.

Keywords: Dongyang wood carving; formal features; cultural attributes

Notes on the contributor: ZHANG Pengxia holds a master's degree in art. She is currently a lecturer at Zhejiang Normal University with academic interest in design and comprehensive materials of fine arts. Her email address is 199740003@qq.com.

東陽木雕的形式特徵及其文化屬性探析

章蓬霞

浙江師範大學美術學院

摘要: 東陽木雕是屬於地方性的傳統手工藝美術,是中華民族文化遺產一個重要的組成部分。作為國家級非物質文化遺產,它的形式特徵值得梳理與研究,東陽木雕在題材上構思縝密、想像豐富;表現手法中主題豐富、虛實相

間;造型表現形式往往以線為主、線面結合;以此形成了造型簡潔、粗放有力的形式特徵。從梳理形式特徵的基礎上闡釋東陽木雕的文化屬性,是傳承發揚傳統手工藝的必要途徑。

關鍵詞:東陽木雕;形式特徵;文化屬性

基金項目:本研究得到浙江省教育廳科研專案的資助(專案編號:Y202045742)。

引言

東陽木雕因產于浙江東陽而得名,歷史悠久、工藝精湛,經過歷代藝人們的傳承發揚,逐漸成為浙江三大名雕(東陽木雕、樂清黃楊木雕、青田石雕)之魁,是中國四大木雕(東陽木雕、樂清黃楊木雕、福建龍眼木雕、廣東潮汕金漆木雕)之首,也是中華民族最優秀的民間工藝美術之一,由於它獨特的地域特色和藝術風格,因而成為國內木雕藝術中唯一因地名而聞名的藝術樣式。同時,也成為浙江省傳統工藝美術的保護品種,首批國家級非物質文化遺產代表作。

一、東陽木雕的形式特徵

根據史料記載,東陽木雕起源于秦漢,形成于唐,經宋至明,技藝日漸純熟,清代至民國,進入了鼎盛時期。東陽木雕作為中國木雕藝術的一部分,脫胎於原始木雕工藝,可追溯至原始社會,用火棒燒蝕與石斧切割等極為原始的方式做成人們最早的水上交通工具「獨木舟」和槳,這種原始的木雕工藝之所以產生,是因為它滿足人類順應並征服自然的需求。殷商時期冶金業的發展改善了木材加工的條件,促進其發展。後周時期出現了社會大變革,思想和文化上出現了諸子百家爭鳴的局面,促進了手工業分工越來越細,各類技藝爭相發展,名匠輩出,木雕工匠從商周時期「六工」的木工中分離出來,獨立成為一門藝術工種。戰國時期漆器工藝的發展也促使木雕裝飾工藝的發展,在建築、車船的建造和改良中,木雕被廣泛運用,逐步成為主要的裝飾形式。木雕工藝從實用到裝飾的變化,符合時代思想和文化繁榮及多元化發展的需求,同時反映出社會關係和階級關係的文化屬性。

(一) 東陽木雕形成的緣由

18世紀法國偉大的思想家讓·雅克·盧梭[Jean-Jacques Rousseau]在《愛彌兒》著作中曾寫道「在人類所有一切可以謀生的職業中,最能使人接近自然狀態的職業是手工勞動。」東陽木雕工藝形成初期是以手工勞動的形式得以傳承,據考證發現,地處東陽市的巍山鎮與歌山鎮邊境的西周石墓群曾出土了原始瓷、印紋陶、玉串飾和貝殼幣等隨葬器物,其中原始陶器上的印紋,是用雕刻好的模具拍印上去,待乾燥後燒制而成。而這些紋飾既體現了當時東陽木雕形成的雛形狀態,同時也反映了原始的手工勞動所具有的文化屬性。其中,木雕中所蘊含的文化屬性顯現了當時的社會經濟、文化生活方式,這些無疑使東陽木雕自身烙上了不可替代的文化價值印記。

東陽木雕作為傳統手工藝是農耕時代自給自足的自然經濟的產物,但它的形成與逐漸成為一種獨特的地方性的工藝美術的文化形態,究其緣由,首先,同宗教信仰的傳播有客觀的因果關係。在東漢時期,佛教傳入中國,對佛教文化的信仰和崇拜,促使大興土木、建造廟宇的現象,出現了許多佛像雕塑,地處中國南方的東陽也不例外,工匠們就地取材,開發了具有特色的東陽木雕工藝形態。從現存寺廟的考證來看,當時的東陽雕刻裝飾形式已有圓木雕、圓木浮雕、平面浮雕。其次,木俑雕刻的出現促使東陽木雕的內容及形態呈

現出多樣化。木俑雕刻工藝是中國古代的殉葬文化的變革。隨著歷史的發展,始于殷商的活人殉葬逐漸取消,部分由削木成人形的木俑取而代之,使得圓木雕刻為主的木俑在雕刻藝術上有了較大發展和變化,而這樣的時風亦落在東陽木雕這種工藝形態上,它促使了東陽木雕工藝形態的進一步發展。最後,東陽木雕的進一步發展始於在建築裝飾中的應用。唐代是木雕工藝的繁榮發展時期,據《東陽新志》記載,唐德宗貞元年間,東陽馮家樓有「高樓畫欄耀人目,其下步廊幾半裡。」其規模之宏大,雕刻裝飾之豐富與華麗盡顯東陽木雕的精髓。據《東陽縣誌》載,境內 130 所寺庵多為唐宋時期所建,寺庵的建築裝飾,以及佛像、供桌等宗教用品都大量應用了東陽木雕的形式。由此可見,東陽木雕是當時社會經濟、宗教、文化等綜合社會形態的顯現。

(二) 東陽木雕的形式特徵

東陽地處浙江中部,傳統文化觀念與生活習俗濃厚,重門第、崇族祭,重視教育,民風淳樸。因此東陽木雕藝術與當地人文傳統、生活習慣密切相關,無論是建築裝飾還是傢俱裝飾,都相當精緻,它的形式特徵無不體現著自身獨特的藝術語言及文化屬性。東陽木雕從它所形成的歷史淵源及外在形式分析,大致可分為以下幾種形式特徵。

1. 構思縝密、想像豐富

東陽木雕自形成以來一直以構思縝密、想像豐富著稱,特別是在清代東陽木雕已有全面的突破和提高。在選取題材上,人物、山水、花卉、魚蟲、飛禽應有盡有,更突出的是增加了有故事情節的題材,雕刻人物山水的畫面占了重要地位,像膾炙人口的《紅樓夢》、《三國演義》及唐詩宋詞等,古典文學和一些民間神話、傳說也是選材的主要來源。豐富的內容,使得雕刻的畫面日趨複雜。到清代中葉,藝人在創作時的構思縝密,在作品中豐富的想像力以及創造性的素質得到了充分的展示。由此可見,當時的東陽木雕藝人已經擺脫了模式化的仿製,對大自然及各種人物有了深刻的觀察力和生動的表現力,顯示了他們在構思、造型、佈局以及整體設計上的極高造詣。

2. 主題鮮明、虛實相間

東陽木雕的裝飾題材除構思縝密、想像豐富以外,在具體的表現手法中常以主題性鮮明的寫實圖案與裝飾性較強的抽象圖案相結合,形成主題鮮明、虛實相間的形式特徵。東陽木雕中寫實圖案與抽象圖案相結合,注意虛實主次、線條分割、層次節奏的處理,追求畫面的嚴謹與變化,構圖的飽滿與均衡,並糅合了中國傳統國畫的抽象元素,使得東陽木雕作品在寫實中有變化,實用性與裝飾性達到高度結合。浙江東陽清代盧宅撐拱「麟鳳吉祥」是比較典型的主題鮮明、虛實相間的形式特徵,它也是實用型建築木雕與觀賞型木雕相結合的典範。

3. 以線為主、線面結合

以線為主、線面結合這是平面繪畫造型中的一種藝術表現手法,而要在木雕中採用如此的表現形式,須有抽象的藝術思維及想像力。東陽木雕作為發端於民間的一種工藝美術形態,它既紮根于傳統的視覺藝術表現形式,同時也來自於木雕藝術形式的實用需求。木雕工藝的產生和發展有它自身的社會歷史淵源,形式與實用相結合意味著在適當的時期有它獨特的形式特徵。木雕掛件、屏風隔斷、雕花案幾及建築裝飾雕刻等在一定程度上都需審美與實用相結合,東陽木雕由於是木製品,其不溶性和不可焊性使它在某些表現形式中只能採用了以線為主、線面結合的藝術表現形式。東陽木雕藝術繁榮于唐代。「現存最早的東陽木雕實物是發現于東陽南寺塔的一尊北宋善財童子像。此像身著長袍,雙手合十,眉清目秀,神態慈祥,是一尊用楓木鏤空雕成的圓雕作品。」從這件木雕的外在藝術形式語言分析,此時造型表現形式採用了以線為主,線面結合的手法,且在創作中刀法已十分熟練,風格樸實,古雅端莊。

4. 造型簡潔、粗放有力

東陽木雕在明代日臻成熟，並廣泛用於建築和傢俱的裝飾上，有著一套完整的體系，並逐漸形成了造型簡潔、粗放有力的形式特徵。明代的東陽木雕存有大量的實物，尤以建築物上的裝飾雕刻件保留最多，主要有永樂辛醜進士盧睿立的盧宅都憲木牌坊、天順壬午年三月落成的盧宅肅雍堂等，從屋架裝飾來看，那時已經有了各種不同的雕刻圖案，而且講究佈局的和諧統一。就選取題材、構圖設計、雕法刀功等木雕技藝而言，東陽木雕也進入了一個較新的發展階段。當時在裝飾雕刻上，取材廣泛，而人物造型粗獷奔放，一般頭面較大、形體較胖，形神兼備。該時期重文輕武、重視經濟發展，從而有了文化與經濟的繁榮發展，東陽木雕在充分發揮當時人們的文化需求的同時，也進一步發展了自身的技藝。精緻典雅的士大夫文化全面發展、理學的興起、市井文化的發展，都是東陽木雕形成造型簡潔、粗放有力形式特徵的重要文化因素。

二、東陽木雕藝術形式的文化屬性

東陽木雕藝術形式作為一種地方性的工藝美術文化形態，它的文化屬性具有內在的文化價值：一方面存在著能夠滿足大眾文化需求的客體；另一方面存在著具有特定的歷史文化影響下需求的主體。這兩者形成了文化價值關係，其中人作為建構文化價值的主客體，既是文化價值需求的主體，同時也是文化價值需求的客體。東陽木雕藝術形式的文化屬性，從側面反映了人對文化產品的需求是人類特有的文化需要，而這種文化需要是隨著社會的發展而不斷繁衍變化。東陽木雕藝術形式作為工藝美術文化形態被我們所認知，從文化的視角分析，它具有善美尺度與文化維度兩個文化屬性。

（一）蘊含深刻的善美尺度

文化屬性對個人或群體來說，折射了受教育情況及生存環境。東陽地處浙江中部，歷史上為浙閩交通要道，東臨嵊州，南連永康、磐安，西接義烏，北與諸暨接壤。經文獻考證，東陽應是西周晚期至春秋早期區域性的政治、經濟和文化中心。東陽山多田少，素有「八山半水分半田」之稱。農耕時代，因田少人多，加上南北兩江旱澇迭起，人民生活清苦，迫使一部分人拜師學藝，從藝謀生。因此，東陽在特定的地域環境中形成了牢固的小農經濟、宗法制度，並通過東陽木雕藝術的形式，延續了廣大勞動人民的喜怒哀樂，形成了獨特的民間藝術形態。

東陽木雕藝術有著特定的地域、歷史背景，它所體現出的文化屬性特質是在中國傳統的美學體系下所形成的區域性藝術形態，其中所蘊含深刻的善美尺度也是建立在中國美學的傳統上。「中國美學歷來有強調善美統一的傳統，在藝術表現上，常常通過倫理道德的感染作用，來實現藝術的社會功能。」在東陽木雕藝術的形式中處處體現出這種純樸的善美尺度，而這種善美尺度是以中國傳統儒家思想為主體來展開。例如膾炙人口的《紅樓夢》、《三國演義》、《嶽飛傳》、《白蛇傳》等故事情節為題材的創作。東陽木雕藝術形式的審美本質是在大眾化的基礎上，體現出具有當地文化、宗教信仰與人民勤勞樸實的文化屬性。而這種文化屬性中最本質的是反映了東陽木雕藝術形式所蘊含深刻的善美尺度。

（二）構建豐富的文化維度

東陽木雕藝術形態是現存的十分寶貴的文化遺產，其實用性和裝飾性深得民眾的喜愛。同時它不同於抽象的「文化」概念，其客體的物性特徵所具有的傳統手工藝形態、倫理道德形式、及自身具有的商品屬性，往往讓人對它這種文化屬性的多重性感到難以準確定義。而事實上，廣義上的文化屬性包括了民族性、社會性、系統性、階段性。東陽木雕藝術形式是一種以人為載體的活態傳承的文化形式，它的文化屬性體現為

手工生產、個性化生產、採用天然材料、具有地域民族風格等方面。

雖然,隨社會工業化發展,作為具有手工藝特質的東陽木雕藝術形式被認為是落後的社會經濟和文化的象徵。「所以當機器大生產伴隨著工業革命的浪潮洶湧而來,當機械化自動化代表先進生產力成為社會共識是,手工藝似乎只能代表落後生產力,似乎理所應當只能接受沒落的命運。」但我們回顧歷史會發現,承載著一個民族曾經的生產生活方式的藝術形態,蘊涵著無法割裂的文化記憶,而這種文化記憶是值得一個民族傳承的文化屬性。東陽木雕藝術形式所具有多重性的文化屬性恰恰是構建豐富的文化維度的例證,它既傳承了傳統手工藝的技術,更重要的是它傳承著所承載的文化。東陽木雕藝術形態對於研究我國農耕社會生產生活、民俗風情、意識形態、建築發展等方面都具有重要的學術價值。因此,構建豐富的文化維度是傳承存續東陽木雕藝術形式的現實意義。

三、結語

綜上所述,東陽木雕藝術形式由於自身的藝術形式特徵,使它具有獨特的文化屬性,在當前多元的社會形態及資訊技術飛速發展的背景下,分析與梳理它的藝術形式與文化屬性顯得尤為重要,以此獲得內在活力與外在動力。現如今的東陽木雕藝術,在繼承優良傳統和獨特風格的基礎上,不斷創新,千年古藝煥發出更加燦爛的光彩,形成了裝飾風味濃厚、完整性突出、實用與裝飾和諧結合、題材內容豐富的藝術特色。

注釋

- ① 苗紅磊:《木雕》,中國社會出版社 2008 年版。
- ② 杭間:《手藝的思想》,山東畫報出版社 2017 年版。
- ③ 王燕:《傳統手工藝的現代傳承》,譯林出版社 2016 年版。
- ④ 徐華鏞:《中國木雕》,安徽科學技術出版社 2016 年版。
- ⑤ 童洪全:《中國傳統木雕藝術賞析——東陽木雕》,湖南美術出版社 2007 年版。
- ⑥ 龔明偉:《東陽木雕》,浙江攝影出版社 2008 年版。

(Editors: LI Ruobing & LENG Xueyuan)