

Research on the Application and Innovation of the Core Techniques of Wood Carving

Xiaoxiao Tang

Shengzhou Honghui Xuan Root Art Studio, Shengzhou, Zhejiang, 312400, China

Abstract

Root carving art employs natural tree roots as its creative medium, with “material adaptation” being its most fundamental characteristic. This paper systematically examines the intrinsic logic of key techniques—including material-based shaping, form derivation from natural contours, symbolic supplementation through imperfections, and material-art integration—through a technical framework. By integrating creative practice, it analyzes the specific mechanisms of these techniques in theme selection, form creation, production processes, and aesthetic expression. The study posits that material adaptation is not merely an operational skill but also an aesthetic generation method rooted in natural morphology. By incorporating modern design concepts, innovative materials, advanced techniques, and regional cultural resources, this approach can facilitate the transition from experiential inheritance to systematic development, thereby providing theoretical foundations and practical pathways for the innovation and dissemination of root carving art in contemporary contexts.

Keywords

Root carving; Material adaptation; Core techniques; Innovative development

根雕因材施艺核心技法的实践应用与创新研究

唐晓晓

嵊州市宏辉轩根艺工作室，中国·浙江 嵊州 312400

摘要

根雕艺术以天然树根为创作媒介，“因材施艺”是其最具本体特征的核心方法。本文从技法结构出发，系统梳理以材定形、顺势取象、因缺补意与材艺融合等关键技法的内在逻辑，并结合创作实践，分析其在题材选择、造型塑造、工艺流程与审美表达中的具体运用机制。研究认为，因材施艺不仅是一种操作层面的技艺方法，更是一种以自然形态为基础的审美生成方式。通过引入现代设计理念、新材料新工艺以及地域文化资源，可推动该技法由经验型传承向体系化发展转型，从而为根雕艺术在当代语境中的创新与传播提供理论依据与实践路径。

关键词

根雕；因材施艺；核心技法；创新发展

1 引言

根雕是以树根为原料并利用根材的天然形态，经人工艺术加工而成的一种传统手工艺品，它在顺应天工之时又不失匠心独运，是一种富有生态伦理观念的艺术形式。“因材施艺”贯穿于根雕制作过程始终，并决定了根雕的表现形态及最终效果。对其方法进行归纳研究有利于完善根雕理论体系、推进现代根雕设计的发展进程。

2 根雕因材施艺核心技法组成及价值

2.1 以材定形的构思技法，奠定作品整体造型基础

根雕的“以材定形”，指的是以树根本身固有的形态

作为根雕的创作原点，而不是先确定完整的人工造型模式。作者在选材过程中，首先要通观树根的整体体积大小、走向趋势以及疤痕纹路、残缺之处，然后从这些因素中找出最能体现美感的部分并以此为基础形成最初的设计思路。这与木雕“由稿入形”的思路不同，它是一种从自然形象到意象设计的反推思维过程^[1]。

在实际运用过程中，以材定形需要创作者具有较强的形态想象力，将自然根材所呈现出来的不规则形态进行变形处理为能够辨识的形象。如对根材弯折方向进行判断，这件作品偏向于人像、兽像或是抽象形象，以免过度加工材料影响其原有的美感。此方法还会影响整个作品的比例大小以及姿态走向，从根本上确定了“天工为主，人为为辅”的创作原则，是因材施艺之所以成立的前提。

2.2 顺势取象的造型技法，强化自然形态艺术表达

顺势取象是建立于以材定形之上的延伸，主要指根据

【作者简介】唐晓晓（1983—），男，中国浙江嵊州人，工艺美术师，从事根雕艺术研究。

材料自身的走势来进行造型提炼。树根在生长过程中的扭、凸、凹都可能具有某种形象暗示,“取象”,就是将这种自然痕迹变成具有审美指向的形象^[2]。

此法讲究“借势成形”,说对材料的改造不能违背其本身的结构,在不破坏其原有特征的基础上加以最小程度的处理,让原先散乱的根体慢慢显露出主题的意象出来,例如把曲折的根须化为衣纹走势,凸起的结节变为面像或者动物肌理等等,从而使自然形态与艺术形象之间达成一种自然过渡的状态。顺势取象的好处是能够留下材料原有的痕迹,在造型上既有可辨识的形象,又不失自然生长的感觉,体现了根雕似与不似之间的美。

2.3 因缺补意的修饰技法,提升作品审美完整度

树根材料常有残缺、腐蚀以及不规则断面等情况,在这种情况下如果认为这些是缺点而不使用该树根材料,则可能会降低作品的整体美感。“因缺补意”技巧即利用树根材料的缺陷作为创意点进行加工改造,弥补缺陷带来的不良影响。可以将树根材料的残缺处当作一种设计元素来考虑,根据形状特征在整体中适当搭配,使其成为构图的情境因素之一,而应该遮掩的缺陷。

从实践的角度来看,这种技法既有适当的物理修补,也有形象上的意象转化,如断裂处可以变成人物衣角或者山石,让原本的结构缺口成为构图节点,从而使形式和意象合二为一,在增强作品整体性的同时又彰显了根雕艺术“化缺为美”的审美追求,将缺陷变为艺术美的一部分。

2.4 材艺融合的综合技法,体现根雕艺术个性特征

因材施艺的各种技术方法共同构成了材艺结合,在这一过程中强调的是材质美与工艺美的和谐共生关系。根雕艺术品不是纯天然的产品,而是在对原材料进行加工、雕琢、粘合以及抛光的过程中,使其成为具有相对稳定的艺术美感的事物。其中,制作者需根据树根所用材质的不同硬度、纹理以及颜色来选用不同的加工手法,让工艺为材质服务,而不是对材质进行强行改造。材艺结合的重点不是工艺的繁杂与否,而是人工干预是否到位,即是否在维持原有形体特点的基础上,使得作品结构更为突出、主题更为明确。构思—造型—修饰是根雕制作的整体过程,在此过程中形成的根雕艺术风格体现了自然美与作者个人风格的结合,形成了因材施艺在实践中的具体技术体系^[3]。

3 根雕因材施艺核心技法的实践应用

3.1 题材选择,拓展根雕艺术表现空间

根雕中对题材的选择是因材施艺的第一步,在树根上雕刻出的作品,树根本身的走向以及形状决定了大体的意境。根据树根上的基本形态来考虑适合表现什么样的题材更为重要,而不是先确定主题之后再找合适的材料。这样一种从“材”导出“题”的选择思维,在一定程度上能够规避题材与材料之间发生的冲突,使得作品在形式层面与内容层面

达到一定的内部统一性。

例如,在实际操作过程中,具有盘曲遒劲之感的根材适合表现人物动态或者动物姿态,而疏朗伸展的根系则比较适合抽象造型或象征性的题材。如此根据材料特点进行的题材适配,使得根雕作品所能够表达的主题从以往的人物或者吉祥题材逐渐拓展到了自然意象、民俗形象以及现代审美等方面,由此拓展了根雕艺术的表现内容,同时增加现代的审美趣味。

3.2 造型塑造,增强作品形态生动性

造型过程中因材施艺的主要方法体现在对材质本身的利用上,在雕刻之前首先要考虑如何把原本不规则的形状转变为具有艺术美感的造型。在此基础上,充分地运用树根本身存在的弯折曲线以及起伏纹理作为造型的基础性元素,并不是将其单纯视为辅助性的装饰物。

实际操作中,因势取象,将材料的弯折处变成肢体动作或是衣纹转折,把凸出的结疤变为脸型或是形象特点,让物性结构和艺术形象互相借重。不刻意地对材料进行过多切割,让作品呈现自然生发的生命状态。在局部塑造方面,因材施艺要求针对材质不同部分的不同肌理效果加以刻画,让造型富有疏密对比、虚实穿插的效果,增加整个画面的灵动性和立体感^[4]。

3.3 在工艺流程中的应用实践,提高创作效率与成品质量

因材施艺既是审美的问题,也是根雕制作程序的问题。它要求我们对具体原材料的情况作出判断后确定制作次序,将选料、打胚、精修有机结合起来,在整体上把握,防止返工而伤材损木。粗加工主要根据保留重要的结构点确定造型轮廓,在此基础上进行加工,避免了对多余部位的切除;而在精加工中则按照木材的生长方向进行雕刻处理,保证其加工纹路与木材的天然纹路相吻合。这种方式有利于节约时间,减少了加工误差带来的不确定因素,而且因为原材料性能被发挥出来,成形后的产品刚性以及完整性都比手工塑形更好,达到了生产效果和产品品质双优化的效果。

3.4 审美表达,强化艺术感染力与文化内涵

从审美角度来说,因材施艺的价值在于实现作品意境的表现及文化的传递。单纯以材料的奇特性或者造型的技法来表现根雕,往往会让根雕沦为对自身特性的炫耀,在因材施艺的过程中将大自然的形式和所代表的文化结合在一起,赋予一定的象征性意义。例如:设计者可以利用材料的肌理和形制特征进行隐喻,结合传统中对自然的理解以及审美追求,使得器物不仅有形外之趣,还能给人以精神上的满足感,如直接就地取材塑造出人兽的形象,并将材料本身留下的自然痕迹作为表现对象的情绪载体,最终达到一种自然形式美感和文化内涵并存的意境。这样的表述增加了作品的表现力,也让根雕从简单的工艺制品转变为有思想、有文化的艺术品,展现因材施艺在当代根雕中的综合应用价值。

4 根雕因材施艺核心技法的创新发展策略

4.1 融合现代设计理念，推动传统技法当代表达转型

因材施艺是根雕的基本手法，它发源自对天然形制的尊重与顺应，在当今时代若一味地沿袭旧有题材及造型模式，则很难适应新的审美追求。在根雕设计过程中融入现代理念有利于因材施艺从一种凭经验的工作方式转变为自觉的设计方法。

在具体的操作过程中，则可以借鉴现代构成学以及造型手法，在对根材本身的形体结构进行解构及抽象提取之后，将其自然的曲线条理成具有一定规律的形式，并结合现代审美的简洁性及意指性需求，减少过分直白的叙事表达，从而使其既能呈现出自然本真的状态，又能在整体上做到呈现出更为开放和多义的视觉呈现方式。这样的将现代的设计理念赋予到传统技艺的方法，有利于打破根雕一直以来以再现性题材为主导的创作局面，让因材施艺能够在当代的艺术环境中得到新的展现机会^[9]。

4.2 引入新材料与新工艺，拓宽因材施艺应用路径

传统根雕多使用天然树根为原材料，造型及肌理不可再生，在一定程度上制约着作品体量及表现手法，运用新的材质及制作技术可以在不违背因材施艺的原则下延伸其应用范围。

从材料上，可以尝试将木材与其他如金属、树脂以及复合材料相结合的方式对根雕作品的表现，打破根雕材料单一化的结构形式，以不同材质的材料相互嵌合的形式来表现，在保证自然根材作为整件作品视觉中心的同时，利用其他新型材料起到支撑、连接或是延伸的作用，构成多元材料化的设计形式。在工艺方面，可以通过数字化建模、机械辅助雕刻等方式对根材结构进行预测及修正，使得制作过程更加可控；新的材料和新的工艺增加了因材施艺的可能性，并为根雕艺术走向当代艺术提供可能。

4.3 强化地域文化元素融入，丰富技法文化内涵层次

根雕作品的意义不仅仅是造型上的，还涉及到当地的风土人情以及大自然的因素，在对因材施艺技法进行创新发展的过程中，可以适当融入当地的文化因素在其中，让雕刻出来的造型跟当地的一种文化因素相互融合。

实际应用过程中，可以尝试挖掘当地历史文化故事、神话传说及民间艺术表现形式中的典型意象元素并进行再设计，做到取之于形，又得之于地的文化印记表达。如结合

当地的地理环境、民间信仰或是风俗人情作为造型参考依据，让原材料本身就成为一个讲故事的对象。这样的基于地方文化的内涵支持下的创作，可以增加根雕作品的文化厚度，将因材施艺从单纯的艺术造型手法转化为具有文化表达的功能性艺术手法。

4.4 构建系统化技法体系，促进根雕艺术传承与创新

因材施艺长期是口传心授的经验之谈，在灵活的同时缺乏系统的理论归纳和教学推广，想要让其得到进一步的发展创新，则需将相关的技法进行系统地整理和理论性地归类，形成一个较清晰的技法体系。在系统建构中可以结合选材、意象、造型及加工过程中的各个环节来对不同的操作层次进行总结，并将其转化为可表述、可习得的操作流程，在借鉴传统经验和现代设计理念的同时，形成符合自然法则又有时代表美学诉求的设计系统。从而使得因材施艺主要技艺能在秉承其文化精髓的同时不断推陈出新，由感性认识到理性认识飞跃的过程。

5 结语

因材施艺作为根雕艺术区别于其他木雕门类的重要标识，其价值不仅体现在对材料形态的顺应，更体现在对自然与人工关系的审美调和。通过对核心技法构成、实践应用及创新策略的系统分析可以看出，该技法具有由材料观察到意象生成、由工艺操作到文化表达的完整内在逻辑。未来根雕艺术的发展，应在尊重传统技法精神的基础上，加强理论总结与方法建构，使因材施艺由个体经验升华为可推广的创作范式。同时，通过与现代设计、科技手段及地域文化的融合，有助于拓展其艺术表现空间，推动根雕艺术在当代审美体系中实现持续发展。

参考文献

- [1] 姚航,蔡丰明.非遗产业化发展的实践机制——以“胡氏根雕”为例[J].非遗传承研究,2024,(04):52-55.
- [2] 林海仁.艺术创新——竹根雕生生不息的传承内核[J].天工,2024,(11):20-22.
- [3] 邱天仁.融合：传统工艺美术根雕与根艺在数字媒体时代的创新与发展[J].艺术大观,2024,(10):113-115.
- [4] 方兆文.化繁为简，浅谈竹根雕艺术的创新实践[J].天工,2023,(32):57-59.
- [5] 朱燕勃.提根型盆景的展根艺术及提根技法研究[D].江西农业大学,2023.