

桂中金秀传统木雕的传承与发展路径研究

李鑫

(广西科技师范学院, 广西来宾 546199)

摘要: 金秀瑶族木雕是凝聚桂中地区劳动人民智慧的艺术形式之一, 金秀传统木雕不仅能反映出桂中地区历史中的人文风貌同时也承载着民众的精神追求。随着当今社会的发展变化, 传统手工艺行业的发展面临诸多问题, 金秀传统木雕也未能幸免。通过笔者走访调研, 发现金秀传统木雕的传承和发展都遇到了困境, 其中问题在于传统雕刻技艺的传承及木雕作品流向市场的渠道方面。为增加桂中地区木雕文化的传承有序、发展有路的可能性, 本文旨在探讨桂中地区金秀木雕的历史背景、艺术特征、传承方式、文化推广手段、市场化运作方法等, 以此推动金秀传统木雕艺术适应当今的社会发展实现新发展提供新路径, 为传统工艺的保护与创新提供借鉴参考。

关键词: 传统木雕; 传承保护; 发展路径

一、金秀木雕的历史与文化背景

(一) 金秀木雕的起源与发展

金秀瑶族自治县位于地处亚热带季风区, 此地全年降水充沛气温适中, 利于树木生长具有丰富林业资源, 其中适合用于雕刻的树木种类居多, 雕刻原材料的便于采集就成为金秀木雕发展的前提。金秀瑶族的传统木雕工艺早期用于祭祀仪式中所使用的木雕面具当中, 面具造型一般是当地神话传说中的人物, 人们通过制作的不同木雕面具代表不同的人物属性, 以满足祭祀仪式中的人物角色扮演。用于建筑当中的木雕则是以神兽图腾、动物纹样、花卉图形、神话人物作为雕刻题材, 这些选取的雕刻元素都因其具有独特的象征意义。这些金秀木雕具有鲜明的地方特色, 采用木雕形式的装饰及使用, 能够反映出当地瑶族人民不同历史时期的社会发展状况。

随着时代的不断发展, 在 20 世纪中期金秀瑶族木雕艺术为应对社会市场需求的变化也开始有了转变。金秀瑶族自治县因自然风光秀丽, 周边设立旅游景区大瑶山盘王界景区、圣堂山景区、银杉公园三个, 以环抱之态势围绕金秀, 木雕艺术以装饰品和旅游纪念品的形式融入当地的文化旅游产业便成为市场导向。虽然市场化的出现使金秀木雕艺术在经济方面得到提升, 但在应对市场化的同时木雕艺术目前存在的发展问题也日益凸显。近几年, 金秀木雕艺术的保护和振兴已成为当地文旅部门关注的重点。通过相关部门的政策支持和推广, 金秀木雕艺术的认知度得到一定的提升, 传统木雕技艺在市场化过程中重新寻找存在的立足点, 积极探寻在保留传统的同时适应市场的需求。

(二) 金秀木雕传统纹样的象征意义

金秀木雕的纹样是能够反映当地瑶族自治县中瑶族居民的地方文化及生活观念的承载物, 不仅是具有美学价值也是对瑶族社会演变的具体表现。动物纹样是金秀木雕艺术中的重要元素, 按功能方面一般分为神兽纹样和吉祥如意动物纹样。神兽纹样则经常使用龙、凤、麒麟、螭吻、貔貅等瑞兽, 具有吉祥寓意的动物

纹样多使用喜鹊、青蛙、锦鲤、乌龟、鹿、田螺、螃蟹等, 这些动物纹样不仅是对单一形象的表达, 同时也成为当地的图腾符号。龙和凤的纹样一般代表权利的象征与原始社会中祖先对自然力的崇拜相关; 貔貅则是寓意为招财与神兽本身的属性相联系; 龙鱼纹样的使用是以本身代表学子学有所成的功能。具有美好寓意的动物纹样使用鹿和乌龟形象代表了长寿; 喜鹊与锦鲤则是寓意生活的安定与美好。在金秀木雕中使用植物纹样也很常见, 通常运用莲花、莲子、梅花、兰草、菊花、牡丹、竹子。这些植物不仅造型美观而且具有丰富的寓意象征, 梅兰竹菊和莲花的使用一般是寓意优良的君子品行; 牡丹便寓意为富贵繁荣。

在金秀木雕的图案纹饰中, 动物、植物、人物作为雕刻主体的同时也会有不同的几何图形作为装饰。较为常见的有螺旋纹、梯形纹和波浪纹, 这些几何纹样在较好的辅助主体雕刻完善整个作品的艺术构成, 同时每种几何纹样也代表了当地居民对大自然的理解。螺旋纹寓意轮回与延续之意, 通常与青蛙和田螺搭配; 梯形纹寓意上升和发展, 通常与锦鲤和螃蟹搭配; 波浪纹寓意流动与变化, 通常与神兽进行搭配以增加神秘的视觉效果。由此可见, 金秀传统木雕艺术的精华所在不仅是在雕刻技艺方面, 对其纹样的寓意分析后更是能够体现当地的人民对物质世界的独特理解, 能够体现木雕艺术在文化方面是金秀地区文化传承的重要承载方式之一。

(三) 金秀木雕在社会中的功能

金秀木雕的文化内涵是植根于当地瑶族的社会结构、信仰倾向、日常生活当中, 在物质层面和精神层面发挥多重作用, 致使金秀木雕在当地社会中的功能远超工艺品属性。在金秀地区的传统社会中, 木雕的功能不仅限于装饰更多的是用于祭祀和祈福仪式, 其中木雕神像、图腾制作、木雕面具都作为在祭祀或祈福仪式中与神灵沟通的媒介, 这些木制雕刻在整个仪式中的意义至关重要, 代表了当地居民对自然力量的崇拜。金秀地区的虽为瑶族聚集地但地处广西壮族腹地, 也有受到壮族地区红水河流域的

“蚂拐”文化影响，如青蛙的纹样，来源于神话故事中的青蛙女神，相传青蛙女神是雷王的女儿，使用青蛙纹样作为雕刻纹样在仪式中使用表达的便是风调雨顺和人畜兴旺。木雕师傅将木头通过精湛的雕刻技艺雕刻出具有象征意义的造型和纹样，能够使得整个活动更具仪式感和神圣感，更有利于当地的人民的团结和社会的稳定。

金秀木雕在当地居民的需求层面也发挥着重要的功能。木雕作品不止用于当地人的艺术表达，在日常生活中的运用也很常见。在建筑、家具中木雕的出现最为频繁，一般在建筑的廊柱、房梁、窗棂、屋檐上出现，在金秀多数民居中的门柱上雕刻有八卦中的乾卦与坤卦意指天地的宇宙万象，体现人们对自然的理解。为保实用性采用的雕刻方式也有区分，在窗棂中出现的作品一般采用的是镂空托底的浮雕，在建筑中需要承重的部分则是采用单一浮雕的手法，在家具中也是依照这种制式，这样既保留各类建筑和家具的实用性也展示了木雕艺术美观性的功能。

二、金秀木雕的现状

（一）传承与发展现状

金秀木雕虽然拥有悠久的历史和文化积淀，但在面对现代社会的快速发展中的处境导致传承的情况不容乐观。通过笔者的走访调研，发现目前在金秀地区的木雕教学仍然是以传统的家族式或师徒式的一对一工坊传授，而且木雕师傅们日常的交流活动较少导致在传承的过程中技艺缺失的情况时有发生。在师徒传承方面，因培养能在木雕行业产出作品的雕刻师的周期需要三到五年，年轻的雕刻师傅在学习的这几年内的收入的很低，当地的年轻人多数不再选择木雕行业，或是因为在学习雕刻时老师傅所传授的雕刻内容单一，而所学习雕刻的内容又不适应市场需求难以产生经济效益，这也导致多数年轻雕刻师在从事几年后再换行业，选择离开家乡寻找发展机会从而导致木雕行业的从业者逐渐减少。传承人的基数的下降不仅影响当地木雕行业从业人员的稳定性，而且也造成一定程度上木雕整体技艺的下降。

在文化的传播方面文化认同感的弱化也使得金秀木雕的传承出现问题。中国的改革开放迎来诸多机遇，艺术品的市场环境随着外来文化的入侵，大多数年轻人更倾向与外来艺术品。这导致中国的传统艺术品市场的受众出现断层，传统木雕作品的市场也受到很大的影响，市场需求的萎缩成为影响金秀木雕艺术传承的重要因素。金秀木雕在雕刻技艺方面出现的问题对整体传承的影响也较为凸显，传统木雕作品不仅需要精湛的雕刻技术更是要融入雕刻师对寓意文化的理解，面对市场化进程的加快传统精工细作的木雕制作已经不能满足经济利益的需求，在技术上使用程式化的机器雕刻逐渐在市场泛滥，这种制作的流程导致木雕作品的技艺退化和文化内涵缺失。

（二）现有保护与传承的措施

在金秀木雕艺术面对当下的发展问题时，当地政府和民间工艺协会采取了一定的保护措施以维系木雕传统工艺的延续。目前虽然金秀木雕艺术的在传承方面呈现出诸多问题但仍有积极的方面。随着文化自信的提出和乡村振兴的实施，政府对文化保护的措施逐渐增加，通过设立各级别的非物质文化遗产名录对其当地的文化遗产进行政策性保护传承。通过保护性政策的制定，能够给予木雕行业从业者帮扶资金和经营场地的补贴，在一定程度上缓解了从业者的经济压力。在此同时当地工艺美术协会组织的文化交流活动，虽然规模较小但在金秀木雕艺术的传承中扩大了宣传范围，推动了木雕艺术的发展。

规范化教育及行业内培训的介入是目前金秀木雕推动保护进程的重要措施，在桂中地区的初高中、职业教育、高等教育阶段已经有教师将金秀木雕艺术作为课程资源进行开发，依据学段的学生情况将理论课程和实践课程分别在不同学段中进行课程实施，将课程中引入木雕艺术课程内容来吸引更多年轻人的关注，从而间接提升木雕传承人数量。为保障木雕艺术传承后继有人政府建立了传承人制度，在非物质文化遗产官网只要是认定认定的保护项目，作为传承人便可得到相关的帮扶资助。传承人通过官方组织的文化活动展示金秀木雕艺术，更有利于吸引年轻人学习这一传统工艺。这些现有的措施在一定程度上使金秀木雕艺术的传承问题的到部分缓解，但要想实现可持续的传承仍是一个问题。

三、金秀瑶族木雕的管理与发展策略

（一）有效的管理介入

金秀木雕艺术在传承和发展的过程中出现问题在传承人培养、行业内部秩序、产品与市场对接等方面，无论是单一的解决那一方面的问题对改善金秀木雕艺术的发展都收效甚微。此时，建立统筹全局的管理模式便成为解决金秀木雕发展问题的关键。笔者依据目前金秀木雕艺术的情况，针对现存的问题提出管理策略。通过以政府制定保护机制为主导，为金秀木雕的发展提供官方认证及财政支持已经通过架设非遗平台在实施中，但是还缺少对金秀木雕作品制作的全过程进行政策指导，如在木材购买、传承人认证、雕刻技术专利、经营场所安排、市场需求调控、销售渠道拓展等问题方面的介入，全方位的对木雕作品产出环节从选材到销售中的指导，通过相关政策的引导来推动木雕相关的文化产业发展。在培养传承人方面应当建立更加系统化的教学流程，在各级政府设立的教学改革项目中鼓励各学段教师申报相关课题。前期由教师在项目中对金秀木雕的课程进行架构，审核机构筛选出优质的课程结构，采用与教育机构合作的模式开展木雕技术的教学。同时，通过与高校和职业技术学校的合作开始相关专业，这样有利于培养出具有较高审美意识的雕刻师，为金秀木雕在传承人培养方面注入新动力。

当地社区的参与管理是更为直接有效的方法。金秀木雕的源于本土文化当中，社区对当地的文化和社区活动及居民的日常生活习惯熟知更有利于把握问题的矛盾点。社区通过与行业协会的合作对当地木雕艺术的发展进行集体管理，可以有效减少恶性竞争的发生。依据木雕市场的导向社区对金秀木雕的集中统筹更容易符合市场需求，将市场管理机制介入木雕行业有利于木雕产品的商品化及树立品牌。在实施管理后不仅能增加当地社区内部对传统木雕的文化认同，同时也通过管理后对木雕作品的质量进行筛选把关提升金秀木雕在市场的竞争力。在金秀木雕的发展路径中将有效的管理方法介入其中能够形成综合的管理体系，笔者认为全方位地介入管理，能够为推动金秀木雕艺术实现新质发展提供可靠的发展路径。

（二）创新与应用

拥有创新力是金秀木雕保证持续发展的关键因素，传统的金秀木雕的题材选取多是以祭祀中角色扮演的人物形象及各类民俗题材为主并且多数题材的造型是一成不变的，而随着市场需求的演变金秀木雕也要通过创新来应对新变化。雕刻师傅们需要在保留传统金秀木雕的核心元素的基础上增加适应当代的创作理念，将代表金秀木雕的文化符号与当代的艺术风格结合，以适应大众的审美需求。将金秀木雕中的元素通过解构和重构，让金秀木雕的创新做到取之于传统又脱胎于传统。雕刻工具的更新也给金秀木雕带来了新的发展机遇，如传统雕刻在设计阶段可以采用3D建模，雕刻师傅的构想能够快速呈现并且修改草图也节省大量的时间；在开胚阶段可以采用激光切割使得在初始阶段对材料的利用率达到最大化；雕刻初期阶段将应用数控雕刻对于复杂图形的处理更加高效。这些技术的引入虽然不能完全代替传统手工，但已经在很大程度上解决木雕作品的产出周期长的问题。

金秀木雕艺术的创新不仅可以在雕刻技术方面，在艺术形式方面的改变也能够让木雕艺术应用到更多的场景中。如在家居的软装部分和旅游产业的文化创意产品当中，木雕的设计结合现代家居的使用中或是在旅游景区的纪念品制作结合木雕的元素，这都可以提升输出产品的文化属性，同时也能扩大金秀木雕的影响力。将金秀木雕艺术作为旅游景区的文化创意产业是为木雕的发展应用架构了新平台。通过打造独特文化品牌的过程中，可以开拓电商渠道在社交媒体进行短视频发送和定期定时的直播，可以打破金秀木雕艺术的地域市场限制从而扩大传播范围。通过对木雕的设计、雕刻技术及文化创意产业的结合等创新与应用方法，以此推动金秀木雕的发展是为传统工艺适应现代社会提供了新思路探索实现发展的可行路径。

（三）发展的现实路径

通过对金秀木雕的区位分析，要实现可持续发展需要采取一系列的积极措施。这包括政府政策支持、市场需求配给、传承人

培养，以及旅游延伸的文化创意产品的开发。首先金秀木雕需要积极申报文化遗产的认定，在获得认定资格后能够获得稳定的资金支持。其次，传承人的培养及制度的建立，将系统的教育架构引入金秀木雕的传承方式中解决木雕从业人员的稳定性问题。通过文化遗产保护项目的确立，遴选出具有高水平雕刻技艺的木雕师傅作为传承人。最后，结合周边丰富的旅游景区资源将金秀木雕作品市场化，以此为试点促使木雕文化产品的开发成为木雕实现可持续发展。

虽然目前已经提出多种措施为金秀木雕的传承和发展探寻路径，但在对上述发展路径进行实施时，笔者建议在实施过程中采用管理学的分析模型，如SWOT、PEST、SMART等分析管理模型，以此进行分析管理能够对金秀木雕在发展过程中的问题及实施管理后的汇总分析更为全面，也可以在实施后采用PDCA模型进行循环完善，以此采用成熟的管理模型来增加金秀木雕在探寻发展渠道时规避实施过程的不规范行为。

四、总结

金秀木雕艺术作为桂中地区的优秀文化资源，木雕本身具备经济价值和文化价值。对金秀木雕的传承和发展路径的探索本身就是保护我们中华民族的传统文化，金秀木雕文化元素是传统文化不可分割的一部分，对其拓展发展路径能够促进所在地区中华民族共同体意识的提升。本文针对金秀木雕的现状，提出政策引导、传承保护、文旅开发等路径，然后通过尝试管理学分析模型的运用不断优化金秀木雕的管理模式。笔者建议木雕作品的制作与产出需要逐渐进入市场的竞争环境，以市场需求为导向促进金秀木雕实现新质的发展。希望本研究为传统手工艺的传承保护和发展路径提供参考。

参考文献：

[1] 张舒. 融媒时代非物质文化遗产的传承与传播方式研究——以曹县木雕为例[J]. 轻纺工业与技术, 2024, 53(02): 83-85.

[2] 李瑞梅. 剑川木雕图稿数字化保护策略研究[J]. 收藏与投资, 2024(02): 98-100.

课题信息：2024年度广西科技师范学院校级科研平台“桂中地区民族文化与美育研究中心”（编号：GXKSKYPT2024013）阶段性成果；

广西科技师范学院2024年度校级项目：桂中金秀瑶族木雕传统纹样的整理与创新应用研究（项目编号：GXKS2024YB090）。

2024年来宾市哲学社会科学课题研究课题：欠发达地区文化产业高质量发展路径研究（项目编号：2024LBZS016）。

作者简介：李鑫（1994.5—），男，汉族，籍贯：河南许昌人，广西科技师范学院美术与设计学院教师，职称：未定级，硕士研究生，专业：学科教学（美术），研究方向：油画。