

传统工艺核雕技艺的传承与创新研究

韩晓宁

小五核雕手工艺馆 河北 保定 071021

摘要：本文深入探讨了传统工艺核雕技艺在当前社会背景下的传承与创新问题。通过分析核雕技艺的历史脉络、文化价值以及面临的挑战，提出了针对性的传承策略与创新方向。文章旨在强调在保持传统核雕技艺精髓的同时，积极探索与现代社会的融合之道，以促进其可持续发展与繁荣。

关键词：传统工艺；核雕技艺；传承；创新；文化价值

引言

传统工艺核雕技艺，作为人类文化宝库中的璀璨明珠，承载着丰富的历史记忆与文化内涵。然而，在全球化、工业化的浪潮中，这一技艺面临着传承断层与创新乏力的双重挑战。因此，本文将从传承与创新两个维度出发，对传统工艺核雕技艺进行深入研究。

1 传统工艺核雕技艺的历史与文化价值

1.1 历史沿革

传统工艺核雕技艺的历史源远流长，其起源可追溯至远古时期的人类文明之初。在漫长的历史长河中，核雕技艺经历了从简单到复杂、从粗糙到精致的演变过程。早期的石器雕刻，作为人类最早的艺术创作形式之一，不仅体现了人类对于工具的使用和制造能力，也蕴含了原始的艺术审美和象征意义。随着时间的推移，核雕技艺逐渐扩展到木雕、石雕、玉雕等多个领域，每一种技艺都在其独特的发展轨迹中形成了丰富多彩的艺术风格和技术体系。例如，中国古代的石雕艺术，在秦汉时期达到了巅峰，其雄伟壮观的气势和精湛细腻的技术，成为了后世石雕艺术的典范。而明清时期的木雕艺术，则以其繁复华丽的雕刻图案和寓意深远的题材选择，展现了古代工匠们的卓越才华和无限创意。

1.2 文化价值

核雕技艺作为人类文化的重要组成部分，不仅具有物质文化的直接体现，更是精神文化的重要载体。每一件雕刻作品都蕴含着丰富的民俗信仰、审美观念和社会价值观，是民族文化和历史记忆的生动写照。通过核雕技艺，人们可以直观地感受到不同历史时期的社会风貌、宗教信仰、生活习俗等文化信息，从而加深对民族

文化的理解和认同。同时，核雕技艺也是民族文化遗产的重要纽带。一代代工匠通过口传心授的方式，将核雕技艺和其中蕴含的文化价值传递给后人，使得这些宝贵的文化遗产得以延续至今^[1]。在当今社会，核雕技艺仍然具有重要的文化价值和社会意义。它不仅是人们追求美好生活的重要方式之一，也是增强民族认同感和文化自信的重要途径。通过保护和传承核雕技艺，我们可以更好地弘扬民族文化，促进文化的多样性和繁荣发展。

2 传统工艺核雕技艺面临的挑战

2.1 传承断层

随着现代化进程的加速，年轻一代对传统技艺的兴趣逐渐减弱，这导致了传统工艺核雕技艺的传承面临严重挑战。许多年轻人更倾向于追求现代化的生活方式和职业发展，而对传统技艺的学习和传承缺乏热情。同时，传承人老龄化问题也日益突出，许多资深雕刻师年事已高，他们的技艺和经验亟待传承给下一代。然而，由于年轻一代的兴趣缺失和传承人数量的减少，技艺传承出现了明显的断层，这使得传统工艺核雕技艺的未来发展面临巨大的不确定性。

2.2 市场需求变化

现代社会对艺术品的需求日益多样化，而传统核雕技艺的产品往往难以满足市场的新需求。随着消费者审美观念和消费习惯的变化，他们更加倾向于追求独特、新颖的艺术品，而传统核雕技艺的产品往往被认为是过时或缺乏创新。这导致了传统核雕技艺在市场上的份额逐渐萎缩，许多雕刻师面临生计困难，难以维持他们的技艺传承和发展。

2.3 技术革新冲击

现代科技的快速发展为艺术创作提供了新的工具和手段，这使得传统核雕技艺在技术层面面临革新冲击。虽然现代科技为雕刻师提供了更多创作的可能性和便利性，但同时也带来了传统技艺的挑战。许多传统核雕

个人简介：韩晓宁，1989年8月，男，汉族，河北保定人，大专，保定市工艺美术大师、韩氏核雕非遗传承人，研究方向：传承和完善韩氏核雕技艺及研究创新新的技法。

技艺需要长时间的手工操作和精湛的技艺，而现代科技则提供了更快速、更便捷的创作方式。这使得一些雕刻师开始质疑传统技艺的价值和意义，同时也需要他们不断适应和更新自己的技艺，以适应现代社会的需求和发展。

3 传承策略：守护与弘扬传统文化

3.1 建立传承体系

为了守护与弘扬传统文化，构建完善的传承人培养机制是至关重要的。这一机制应涵盖多个维度，以确保传统核雕技艺能够吸引并留住年轻一代的关注和参与。师徒制作为传统技艺传承的核心方式，应得到进一步的强化和推广。通过资深雕刻师与年轻学徒之间的密切合作与指导，不仅可以传授技艺，还能传递匠心精神和文化内涵。为了鼓励更多年轻人参与，可以为学徒提供一定的生活补贴或奖学金，以减轻他们的经济负担，让他们能够更专注于技艺的学习。工作坊是一种集实践与教学于一体的有效模式。通过定期举办传统核雕技艺工作坊，可以吸引对传统文化和手工艺感兴趣的年轻人。在工作坊中，他们可以亲身体验雕刻过程，了解技艺的精髓，并在专业雕刻师的指导下完成自己的作品。这种模式既有趣又富有成效，有助于激发年轻人对传统核雕技艺的兴趣和热情^[2]。学校教育也是传承体系中的另一个重要环节。应将传统核雕技艺纳入学校课程，特别是在美术、手工艺等相关专业中。通过课堂教学、实地考察和实践活动，学生可以系统地学习传统核雕技艺的历史、理论和实践技能。此外，学校还可以与雕刻工作室或文化机构合作，为学生提供实习和就业机会，进一步促进技艺的传承与发展。为了增强传承体系的吸引力和有效性，还可以利用现代科技手段进行创新。例如，开发在线学习平台，提供传统核雕技艺的教学视频、互动课程和虚拟实践环境，让年轻人能够随时随地学习和交流。同时，通过社交媒体和网络宣传，可以扩大传统核雕技艺的知名度和影响力，吸引更多年轻人的关注和参与。

3.2 加强宣传推广

为了广泛宣传传统核雕技艺的魅力与价值，提高公众对其的认知度和兴趣度，必须充分利用现代媒体平台，营造良好的传承氛围。首先，可以通过电视、广播和互联网等渠道，制作和播放有关传统核雕技艺的专题节目和纪录片。这些节目可以深入介绍传统核雕技艺的历史渊源、工艺流程、艺术特色以及文化内涵，让观众全面了解其独特魅力和价值所在。同时，通过精美的画面和生动的解说，吸引观众的眼球，激发他们的兴趣和好奇心。其次，利用社交媒体平台进行宣传也是非常重要的。可以创建专门的账号或页面，发布传统核雕技

的相关内容，如图片、视频、文章等。通过定期更新和互动，与粉丝建立良好的关系，提高他们的参与度和忠诚度。同时，可以利用社交媒体平台的广告功能，进行精准投放，吸引更多潜在受众的关注。此外，还可以与其他文化机构、艺术团体等合作，共同举办传统核雕技艺的展览、演出等活动。通过实地展示和现场表演，让观众亲身体验传统核雕技艺的魅力，增强他们的感知和认同。同时，可以与学校、社区等合作，开展传统核雕技艺的普及教育活动，让更多人了解和学习这一技艺。在宣传推广过程中，还需要注重品牌建设和形象塑造。可以设计具有传统核雕技艺特色的标识、口号等，形成独特的品牌形象。同时，注重宣传内容的真实性与准确性，避免夸大或虚假宣传，维护传统核雕技艺的良好形象和声誉。

3.3 政策支持与资金保障

政府在传统核雕技艺的传承与发展中扮演着至关重要的角色。为了确保技艺传承的连续性和稳定性，政府应出台相关政策，并提供资金支持和政策倾斜。首先，政府可以设立专项基金，用于资助传统核雕技艺的传承与发展项目。这些资金可以用于支持雕刻师的培养、技艺的研究与创新、相关设施的改善等方面。通过提供稳定的资金来源，可以确保传承工作的顺利进行，并激励更多的年轻人投身于传统核雕技艺的学习与实践。其次，政府可以制定税收优惠政策，对传统核雕技艺相关的企业或个人给予税收减免。这将有助于降低传承与发展的成本，提高雕刻师的收入水平，进一步激发他们传承和发展传统核雕技艺的积极性。同时，政府还可以在传统核雕技艺的传承与发展方面提供政策倾斜。例如，可以将传统核雕技艺纳入非物质文化遗产保护名录，加大对其的保护力度。政府还可以推动传统核雕技艺与现代科技的结合，鼓励创新，提高传统核雕技艺的市场竞争力^[3]。为了确保政策的有效实施，政府还应建立相关的监管机制。可以成立专门的管理机构，负责监督资金的使用情况、评估传承与发展的效果，并提出改进建议。这将有助于确保政策的落地生根，确保传统核雕技艺的传承与发展工作能够持续、稳定地进行。

4 创新策略：融合与超越

4.1 设计理念创新

在传统核雕技艺的传承与发展中，设计理念的创新是至关重要的一环。为了创作出既具传统韵味又符合现代审美的作品，雕刻师需要在继承传统技艺的基础上，积极吸收现代设计理念，将传统元素与现代审美相结合。首先，雕刻师应深入研究传统核雕技艺的精髓，

掌握其独特的工艺手法和艺术风格。通过对传统技艺的深入理解和熟练掌握,雕刻师可以在作品中展现出浓厚的传统韵味,体现传统文化的魅力。同时,雕刻师需要关注现代设计理念的发展趋势,了解现代审美观念的变化。可以通过参加设计展览、阅读设计类书籍、关注设计类网站等方式,不断拓宽自己的视野,汲取现代设计的灵感。在创作过程中,雕刻师可以尝试将传统元素与现代审美相结合。例如,可以将传统的雕刻图案与现代简约风格相融合,创作出既具有传统文化内涵又符合现代审美趣味的作品。或者,可以尝试运用现代设计手法对传统核雕技艺进行改良和创新,使其更加符合现代生活的需求和审美标准。此外,雕刻师还可以与其他领域的艺术家或设计师进行合作,共同探索传统核雕技艺与现代设计的融合之路。通过跨领域的合作与交流,可以碰撞出更多创新的火花,为传统核雕技艺注入新的活力。

4.2 技术材料创新

核雕技法创新是雕刻师们在继承传统技艺的基础上,不断探索和实践的过程。可以通过精细刀法的运用与创新,展现微雕技法和多层次雕刻的精湛技艺。为了适应不同雕刻需求和材料特性,雕刻师们还可以设计并使用多种特制刀具,提高了雕刻效率和质量。在技法探索方面,雕刻师们要不断尝试将不同的技法相结合,如镂空与镶嵌、立体雕刻与浮雕等,创造出更加复杂和精美的作品^[4]。此外,还应注重对传统技法的改良和个性化处理,运用现代审美观念对传统图案进行演绎,并通过独特的雕刻手法展现个人风格和创意。比如:陆小琴作为非物质文化遗产(光福核雕)传承人,在核雕技法创新上取得了显著成就。她独创了“破核法”,改变了核雕雕刻传统意义上的“唯核”观念,首次在核雕中引入光源,创造“光影核雕”。这一创新不仅赋予了核雕作品新的艺术表现形式,还为其注入了新的时代特色和文化内涵。这些创新技法不仅丰富了核雕艺术的表现形式和艺术内涵,也为观众带来了更加丰富多彩的视觉享受和文化体验,推动了核雕艺术的不断发展。

4.3 市场模式创新

在市场模式创新方面,传统核雕技艺的传承与发展需要紧跟时代步伐,利用互联网平台拓展销售渠道,并

开展线上线下相结合的营销活动。同时,开发定制服务、体验式消费等新型市场模式,以满足不同消费者的多元化需求。首先,建立线上销售平台是关键。通过电商平台、社交媒体等渠道,传统核雕技艺的作品可以得到更广泛的展示和销售。利用这些平台,雕刻师可以直接与消费者沟通,了解市场需求,提供个性化的产品和服务。其次,线上线下相结合的营销活动能够增强品牌影响力。例如,可以举办线上核雕技艺展示、互动体验等活动,吸引消费者的关注。同时,线下实体店或工作室可以提供实地参观、体验雕刻过程等服务,让消费者更深入地了解传统核雕技艺的魅力^[5]。此外,开发定制服务是满足消费者个性化需求的重要途径。根据消费者的特定需求,雕刻师可以创作独一无二的作品,如定制礼品、纪念品等。这种个性化的服务能够提升消费者的满意度和忠诚度。体验式消费也是市场模式创新的重要方向。通过提供雕刻课程、工作坊等活动,让消费者亲身体验雕刻过程,感受传统技艺的魅力。这种消费模式不仅能够吸引更多消费者,还能在体验过程中传播和弘扬传统文化。

结语

传统工艺核雕技艺的传承与创新是一个长期而艰巨的任务。只有在保持传统精髓的基础上,积极探索与现代社会的融合之道,才能使其在新的时代背景下焕发出更加璀璨的光芒。本文提出的传承与创新策略旨在为传统工艺核雕技艺的可持续发展提供参考和借鉴。

参考文献

- [1]蒋晓红.“非遗扶贫”视域下湘西传统雕刻技艺传承及活化利用策略研究[J].艺术品鉴,2021,(27):76-77.
- [2]刘玉婷,白滨.传统手工艺技艺习得的刻意练习研究——以雕漆工艺雕刻技艺为例[J].职业教育(下旬刊),2019,18(04):80-85.
- [3]许国发.非物质文化遗产视域下的雕刻技艺传承与创新[J].东方收藏,2023,(10):134-136.
- [4]王继平.通渭核雕技艺浅谈[J].参花(上),2021,(11):120-121.
- [5]黄树立.核雕技法及工艺创新性研究[J].天工,2021,(02):102-103.