

木雕艺术守望者：汪德洪口述历史与创作心得

刘甜甜

内蒙古科技大学包头师范学院美术学院

DOI:10.12238/er.v8i2.5823

摘要：通过与汪德洪老师的交流对话，传统艺术与现代技术的相结合，非遗传承，以及徽派建筑和雕刻艺术的深厚文化内涵呈现在大家眼前。汪德洪老师强调了传统艺术与现代技术结合的重要性，提出通过创新设计将传统手工艺与现代审美相结合。讨论了非遗传承的问题，提出吸引年轻人参与非遗学习的必要性，并强调传承人需具备良好的品德和手艺。并逐步探讨了徽派建筑和雕刻艺术，了解了他们的历史与文化价值，指出了徽州人对美的追求和文化遗产的重要性，以及徽派建筑中木雕的精湛技艺。最后，面对徽派艺术在现代社会的应用与保护，汪德洪老师提出可以通过教育和传播来弘扬这些传统艺术。

关键词：徽派建筑；木雕；非物质文化遗产；口述史调查

中图分类号：G7 **文献标识码：**A

Wood Carving Art Watchman: Wang Dehong's Oral History and Creative Experience

Tiantian Liu

School of Fine Arts, Baotou Teachers' college, Inner Mongolia University of Science & Technology

Abstract: Through communication and dialogue with Professor Wang Dehong, the combination of traditional art and modern technology, the inheritance of intangible cultural heritage, and the profound cultural connotations of Huizhou architecture and sculpture art are presented to everyone. The importance of combining traditional art with modern technology was emphasized, and it was proposed to combine traditional handicrafts with modern aesthetics through innovative design. Discussed the issue of intangible cultural heritage inheritance, proposed the necessity of attracting young people to participate in intangible cultural heritage learning, and emphasized that inheritors need to possess good moral character and craftsmanship. And gradually explored Huizhou architecture and sculpture art, understood their historical and cultural value, pointed out the pursuit of beauty and the importance of cultural inheritance by Huizhou people, as well as the exquisite craftsmanship of wood carving in Huizhou architecture. Finally, in the face of the application and protection of Huizhou art in modern society, these traditional arts can be promoted through education and dissemination.

Keywords: Huizhou architecture; Wood carving; Intangible cultural heritage; Oral history survey

引言

2024年10月13日，我跟随导师带着本科生一同前往安徽宏村进行非物质文化遗产与民间美术内容的田野考察。我们把考察的主要目标定位在传统木雕艺术的传承现状方面。安徽宏村，坐落在安徽省黄山市黟县，是一座历史悠久的古村落，其木雕文化如同徽州文化中的璀璨明珠，凭借精湛的雕刻技艺和丰富的文化内涵，吸引了众多游客与学者。自明代中叶至清末，徽商回乡大兴土木，修建祠堂、宅邸、书院，虽受住宅等级制度限制，无法在外形上与官邸争辉，却在内部装修上力求极致，推动了木雕工艺的成熟与完美。

一、徽州木雕艺术的传承与教育

在调研考察中，我们得知宏村的汪德洪老师在木雕领域造诣深厚，便踏上寻找他的旅程。经过在宏村的多方打听和

寻找，我们终于找到了他的工作室。进入工作室后，我们向汪老师的助理表明了身份和来意，希望能通过汪老师的讲解更深入地了解徽州木雕的魅力。汪老师欣然同意，坐在工作室的院子里，开始为我们娓娓道来。

在与汪老师的交谈中，我得知他是徽州三雕（木雕）省级代表性传承人、安徽省工艺美术大师及国家级非物质文化遗产徽州木雕代表性传承人。我们好奇地询问汪老师为何木雕常现于徽派建筑中，他解释道，徽州人在清朝时对美的追求达到了顶峰，逐渐形成了独特的地域文化，这种文化孕育了当地的艺术与手艺，代代相传。当时的人们怀揣着对美好生活的向往，会找木雕师傅雕刻心仪的图案，于是徽州大地上逐渐诞生了徽州三雕艺术。从宋代的简约图案，到明朝的广泛应用，再到清朝的繁复多样，徽州木雕的发展达到了顶

峰，这既得益于徽州人的经商活动，也与众多徽州地方官的贡献密不可分，他们深爱家乡，为家乡的文化经济投入了大量心血。

汪老师还给我们讲述了宏村的历史文化，包括南湖书院的历史和意义，以及宏村如何被评为世界文化遗产地。他强调宏村深厚的历史文化内涵和独特的水系，以及村庄的建设和发展是几代人共同努力的结果。他谈到，南湖书院保留下来的仅仅是一部分的房子，有些老房子被推倒或拆掉，建成了新的教室，而他也是在这里读书生活。公元1810年，当地著名徽商汪授甲与当地教育家汪以文在宏村碰面游览南湖时，觉得这里环境优美、风水极佳，于是将分散在南湖周边的6个书院合并在一起，经过4年时间这座书院在汪授甲出资，汪以文出面主持，老百姓出力的合作下建设完毕，取名“以文家塾”并在1814年投入使用至今，到了民国时期，因为书院在南湖边上，又取名为南湖书院。在那个时候，徽州地区非常重视教育，从娃娃抓起，男女平等，均可免费读书，因此徽州成为了中国启蒙教育的始祖。徽州地区也是最早提倡私塾教育的地区之一。千百年来，徽州人一直秉持着“再穷也不能穷孩子的教育”的理念，因此涌现出了许多大教育家、风水家以及文化艺术从业者。2000年，宏村被评为世界文化遗产地，是因为这里有文化、有艺术，有木雕、有砖雕、有石雕，每走进一栋老宅里面，里面精美的木雕都在诉说着精美的故事。除了建筑美以外，还有深厚的历史文化内涵。一代又一代的人都在建设家乡，在努力保护着家乡，为建家乡添砖加瓦，在不停的延续它的荣光与荣耀，在不断的延伸它的历史文脉。

这也许就是非物质文化遗产的魅力所在，我们需要传承着中华的历史文脉，需要传承着它最优秀的文化基因，我们更要一代又一代人的努力去接续优秀的文化和艺术。通过教育和实践，年轻一代应积极投入到非遗文化的传承与创新之中，通过各种形式包括写论文、社交媒体等弘扬非遗文化。同时，对于非物质文化遗产传承人的选择，不仅需要技艺的传承，更要求品行端正，以保证文化遗产的价值得到真正的维护。在这个过程中，传统的手工艺与现代技术的结合，以及如何将传统文化融入现代生活，是非遗传承的关键。

汪德洪老师与同学们探讨徽州木雕艺术的传承与教育

二、传统手工艺与现代题材的创新结合

汪老师告诉我们，他从16岁起就接触木雕，至今已近40年。他的爷爷也是木雕师傅，曾参与承志堂的木雕雕刻。可惜父亲那一代没有学习木雕，可能是因为60年代时不太喜欢传统的东西。汪老师说，能在手工艺上坚持几十年，肯定是从骨子里就喜欢并热爱它。完成一幅自己的作品时，会感到开心、骄傲和自豪。但在学习和继承的过程中，也会感到孤独，因为雕刻时需要静心，不被打扰，要“耐得住寂寞，守得住清贫”。在雕刻过程中，我们需要触类旁通并发挥主观能动性，因为好的雕刻师能灵活运用技法，将平面的设计图转换成立体作品，而不会浪费好的材料。尽管如今社会发展迅速，机器雕刻普及至各地，但手工雕刻因其独特性、思想性、温度与情感而永远比机器作品更珍贵。手工雕刻者每人对图纸有不同理解和见解，使每件作品独一无二。机器虽能大量复制相同作品，却失去了原有价值。手工艺的魅力在于每一刻每一刀都融入了作者的想法、见解和心血，这样的作品更值得我们去了解、观摩和收藏，因为机器永远无法替代手工艺的独特魅力。

在和汪老师的交流中，我们也提出了当下的发展如何将历史文化与现代创新相结合。汪老师也通过安徽舰主题的雕刻作品，展现了将传统手工艺与现代科技、历史和文化结合的可能性，该作品出现在2024年安徽卫视春节联欢晚会的现场，不仅体现了传统手工艺的精湛技艺，还强调了古今文化的对比与融合，作品中出现了33号安徽舰，世界文化遗产地西递古村落，还有安徽合肥的地标性建筑安徽广播电视台以及迎客松。这个作品的创作过程和所蕴含的意义，体现了传统手工艺与现代元素结合的创新途径，为非物质文化遗产文化的传承与创新提供了新的视角。在这幅作品中，迎客松不仅象征着中国、安徽，还是世界和自然双遗产的代表。设计时，为了匹配文化与高科技战舰，体现安徽的文化内涵，汪老师融入了联合国承认的地方文化元素，如西递宏村的世界文化遗产和黄山的文化与自然遗产。作品融合了远山近水、明清古建筑与现代化高楼，特别指出安徽舰上装载的是雷达而非导弹，寓意着33号舰在乘风破浪的同时，传递着中国对世界和平的追求。迎客松、黄山黄河等元素强调了中国特色，牡丹花和迎客松等装饰则传达了对和平的向往及中国文化。此外，我们还探讨了中国古代艺术品中的吉祥寓意和传统人物版画的审美文化价值。

在谈话的最后，汪老师告知我们第二天有电视台工作人员合作共同拍摄非遗木雕的相关内容，可以来到现场进行观看，因为非遗艺术的拍摄对于大学生而言是一个学习和观察的机会。我们很开心可以获得这样的机会。

汪德洪老师木雕作品《安徽舰》讲解

三、徽州木雕的象征与意义

10月21日早上8:30，我们按约定时间来到汪老师的工作室，等待录制的开始。在录制过程中，汪老师让我们坐在凳子上，像上课一样，通过PPT详细讲解了徽州木雕楼及木雕艺术，包括其旅游定位、精湛的工艺、门票政策，以及木雕艺术如何记录历史和反映当地风俗。他还介绍了木雕艺术的技法和文化意义，特别是莲花门的构成，比喻为女孩子夏天穿裙子，形象生动。汪老师还特别提到，徽州木雕第一楼的木雕尤为为细腻，做工非常到位。我们了解到，裙板上雕刻的是浅浮雕，这是出于安全考虑，因为裙板位于莲花门下方，容易被人们的脚磕碰，尤其是小朋友可能会用手触摸，镂空设计容易断裂并可能卡住手指，破坏木雕，所以裙板采用浅浮雕以保证木雕和人们的安全，而腰板、胸板等位置的雕刻则开始加深，甚至采用镂空。我们还看到了更多的作品，探讨了徽州木雕如何记录历史场景和当地独特的风俗，如舞凤凰灯的习俗，并通过木雕展示古代生活的真实景象。汪老师也告诉我们，要用心灵去感受木雕艺术的美，并通过木雕教育人们多读书，向优秀的人学习，以及终身学习的重要性。接着，我们一起讨论了木雕中的各种文化象征，如夺取桂冠代表高中状元的意义，马上封侯的美好愿望，以及如何解读和欣赏这些具有深层文化寓意的艺术作品。接着介绍了承志堂前厅的大梁，被称为琴棋书画图，体现了主人对才艺的热爱和地域文化的推崇。通过木雕展示了戴眼镜人的形象，象征着100多年前的财富与实力。此外，我们还看到了郭子仪上寿图，强调了为国出力、人才辈出和长幼有序三个方面的概念，以及渔、樵、耕、读的镂空雕刻技法。最后，提到了徽州木雕在当代的创新与发展，如安徽舰的木雕作品，以及对古代技艺的传承与现代工艺的融合，包括对损害木雕的修复方法和徽派建筑的榫卯结构特点。在交流过程中，我们向汪老师介绍了非物质文化遗产中的剪纸艺术，并就徽州木雕与剪纸艺术进行了比较和技艺交流。我们提到剪纸艺术中的阴阳结合概念，询问木雕中是否有类似创作手法。汪老师指出木雕的独特性在于其构建不可拆卸和挪动，每个构件尺寸都是定制的，并强调木雕注重韵律感，像诗或歌一样，高低错落、韵律很重要，没有阴阳雕刻的说法，更注重表现形式

和设计的层次感。同时，我们还讨论了徽州木雕的多样性，包括浮雕、线刻、圆雕和透雕等多种技法及其灵活运用。

汪德洪老师给同学们讲解木雕的象征意义

最后，我们观摩了汪老师的雕刻过程，他详细介绍了雕刻的步骤：首先进行除湿干燥以防止木头变形，接着根据木材特性设计适合的雕刻形象；之后凿粗坯以呈现作品基本形态，再雕镂细坯调整比例和布局，运用浮雕、镂空雕和凹雕等技法产生立体感；随后进行修光，使用精雕细刻和薄刀法去除刀痕凿垢，使作品表面细致完美；接着打磨作品，用不同粗细的砂纸顺着木纤维方向打磨至理想效果；再进行着色上光，弥补木质不足并丰富作品美感；最后上漆保存，确保作品干燥后选择适合的清漆涂刷，少量多次避免堆积，晾干后即完成。在深入了解了木雕的制作流程后，我们细致记录了汪老师精湛的现场雕刻技艺，并有幸亲身体验了这一非遗木雕的魅力。刻刀在汪老师手中仿佛有了生命，雕刻过程显得轻松自如，而当我们尝试拿起刻刀时，却感到难以推动，不得不费很大力气。汪老师不时提醒我们要小心，以免手指受伤，让我们更加珍惜这次近距离感受传统木雕艺术的机会。

汪德洪老师木雕的工具

汪德洪老师现场雕刻并讲解

同学们现场体验传统木雕

四、小结

体验结束后，我们的田野考察也随之圆满落幕。非常荣幸的是，我们还参与了电视台的录制，但最让我们收获满满的，莫过于汪德洪老师传授给我们的木雕知识。在学习的过程中，我们受益匪浅，与汪老师的交谈更是让我们坚定了要继续学习非遗的决心。汪老师提到，他在宏村看到许多学生在湖边、小巷里画画，却鲜有人去调研非遗、了解非遗，而看到我们这些学生如此努力地进行拍照调研，他深感欣慰。汪老师表示，非遗的传承需要注入新的活力，因为它是中华文化的瑰宝，每一个非遗都承载着深厚的历史与故事，源远流长，值得我们去发扬光大。

同学们与汪德洪老师合影留念

[参考文献]

[1]陈金康.徽州木雕技艺及现代传承研究[D].安徽建筑大学,2024.DOI:10.27784/d.cnki.gahjz.2024.000027.

[2]罗子婷.徽州木雕的文化意蕴与文化特征[D].西安美术学院,2009.

[3]刘秋梅.基于传承人口述史的潮州木雕传承与创新探究[J].韩山师范学院学报,2019,40(02):35-43.

作者简介：

刘甜甜（1999.5—），女，汉族，籍贯：内蒙古包头，硕士，研究生，研究方向：非物质文化遗产和民间美术