从台湾三义木雕看传统手工艺的传承与保护

郭逸飞，钟蕾
（天津理工大学，天津 300384）

摘要：目的 对多种传统手工艺保护方式的特点进行分析，以促进后续保护方式的选择更具针对性。**方法** 对传统手工艺多种保护途径的特色以及优缺点进行探析，通过在实际案例中的运用，分析研究其实际效果。在分析中首先对客观环境进行了解，关注其对研究对象所产生的影响，同时思考客观条件与保护手段间的相互作用关系，以达到更为客观、真实的分析结果。**结果** 台湾对三义木雕的多种保护方式可以有效保护传统手工艺。**结论** 在对传统手工艺保护的过程中不能使其完全依靠政府的保护生存，而应使其在一段期限的帮助下重新回归市场，进入良性循环中去，恢复其本身的生命力。

关键词：三义木雕；传统手工艺；民俗文化；传承；保护
中图分类号：J524 **文献标识码：**A **文章编号：**1001-3563(2016)20-0176-04

Inheritance and Protection of Traditional Crafts from Taiwan Sanyi Wood Carving

GUO Yi-fei, ZHONG Lei
(Tianjing University of Technology, Tianjin 300384, China)

ABSTRACT: From analysis of the characteristics in various protection modes to traditional crafts in practical application，the choice of the targeted follow-up protection mode is promoted. It analyzes the features, advantages and disadvantages of several different protection way to traditional crafts in practical application. Through using different methods in the actual cases, it analyzes and researches the actual effect. While during the analysis, the objective environment is comprehended first of all, especially on the impact to the research object. In order to achieve a more objective and realistic analysis of the results, the interaction between objective conditions and protective measures is considered at the same time. A variety of ways to protect the Taiwan wood carving can effectively protect the traditional arts and crafts. Instead of completely surviving on the government assistant，the process of traditional handicraft protection should be return to the market with the help of a period of time from government and go into a virtuous circle and restore its vitality.

KEY WORDS: Sanyi wood carving; traditional arts and crafts; folk culture; inherit; protect

传统手工艺是指以手工劳动进行制作的、具有独特艺术风格的工艺美术，有别于以大工业机械化方式批量生产日用工艺品的工艺美术[1]。台湾的手工艺，起源于先人对原始生活的需要，随着台湾的开发而逐渐发展。台湾的先住民大多是大陆沿海地区的移民，他们不仅将中华文化的优秀传统和技艺带到了台湾，而且结合台湾的地理和气候环境，利用台湾特有的材料，发展出了独具特色的台湾手工艺。民俗文化是一个民众所拥有的生活文化，其被民众创造，使用和传承。同时，也包括具有一定可操作性、可延续性的技艺，在一定适宜的环境下可以转变成为有生产力的行业，创造一定的经济价值。台湾传统手工艺结合了中华文化的优秀传统与台湾民族的特色，同时包含了传统文化的理念与感性，天人合一的人生观，浓厚的恕道精神，以及敬祖尊贤的礼仪观念都深植其中[2]。

收稿日期：2016-05-26
基金项目：联合国教科文组织亚太中心委托课题（CRIHAP201602）
作者简介：郭逸飞（1990—），男，山西人，天津理工大学硕士生，主攻产品造型设计与理论。
通讯作者：钟蕾（1966—），女，上海人，硕士，天津理工大学教授，主要研究方向为艺术设计。

1　台湾三义木雕发展历史

台湾三义木雕起源于 19 世纪初，此时台湾为日据时期，正是主要的樟脑产地，因此在山坡地有许多被砍伐后遗留下来的樟木头。当地人吴进宝将这些樟木头捡回，并加以修饰后制成工艺品，后来被日本人发现并欣赏，遂与其共同成立了东达物产，专门对木雕进行加工销售，产品被日方大量购买。后来其子吴罗松学习了日本雕刻技法，将此技法与原有技法相融合，将木雕转变为立体木雕，并且收徒传承雕刻技法。

二战后，美军驻扎在台湾的部队也对木雕作品有很大的兴趣，这使得三义木雕在日本市场之外又增添了美国市场。据研究显示，在 1966 年到 1976 年期间，是三义木雕最为兴盛的时期，这段时期有 8 成以上的木雕商品销售到美日两国。在三义木雕的发展中，“批量生产远销国外”是其产业一直有的特质。台湾光复之后，吴罗松从福州聘请了林永金等 4 名技师来台传授雕刻技艺，再度提高了产业水平，同时生产规模也得到提升并且吸引了大量学徒。此时作品风格以概念性写实为主，刀法粗犷、风格质朴。1976 年以后由于全球经济危机爆发，销量下降，从业者将木雕产品进一步推向艺术品范畴；1982 年时三义交流道开通，同时台湾市场有所好转，木雕销售开始转向内销；1995 年三义建立木雕博物馆，用以提高知名度，提升技艺和创新题材，也是从这个时间开始，三义木雕的风格转向精巧，雕刻题材也渐渐摆脱之前的神像等，加入了乡土题材的内容[3]。三义木雕传统题材作品见图 1（文中所有图片均由作者自摄）。

近年来新兴工业发展迅速，低价工业品对其造成一定的冲击，因此，许多从业者希望自己可以成为木雕的艺术创作者，于是个人风格的艺术创作风气大开，各式各样题材的雕刻作品不断地推陈出新，但如何完成转型以及扩大木雕艺术纪念品市场的问题依然存在[4]。

2　三义木雕传统技艺现状

近年来，大陆和国外工业的发展速度逐渐变快，类似的木雕工业产品以较低的价格大量且迅速地涌入市场，导致手工木雕行业在近年来销量不断萎缩[5]。造成传统艺术的自主创新精神也不断衰退，成为传统文化发展的一大隐患。同时社会风气日趋功利，生活文化也逐渐衰落，这都导致了群众对传统技艺的接受程度变低，从业者的收入受到很大的影响，许多人也因此放弃了木雕行业。这样的环境非常不利于传统木雕的发展，艺人们为了生计将注意力分散到各类相关的领域，以至于没有精力推动传统木雕技艺的进一步发展。随着人们审美需要的逐渐变化，陈旧的木雕手法和内容受到人们的关注越来越少，这样形成了一种恶性循环，导致传统木雕工艺逐渐远离人们的视线。三义木雕制作过程见图 2。

图 1　传统题材作品
Fig.1 Traditional works

图 2　木雕制作
Fig.2 Wood carving

据相关研究显示，三义木雕师数量在急速下降，2000 年还有 112 位木雕师傅，到 2007 只剩 50—60 位，短短几年就少了将近一半的木雕创作师傅。虽然这样的调查数字不一定精确，但从我对当地木雕从业者的访谈中，可见木雕工作者的减少，在三义地区是显而易见的事实。传统技艺主要具有无形性、社群性、活态性和传承性等特点，根据其特点和目前形势分析，这门技艺在传承上会出现一定的问题，因此，传统技艺自身的发展显得尤为重要，不能一味地保留历史，而应使传统技艺内部所承载的民族精神和历史记忆也一并传承发展下来[6]。三义木雕制作细节见图 3。

图 3　木雕制作技法
Fig.3 Wood carving techniques

3　三义木雕的保护与发展

3.1　政府对木雕技艺的保护

1988 年，苗栗县谢金汀成为县长，开始将注意力放在传统工艺木雕的艺术化转型上。他先后举办数次木雕的创作大赛，将三义木雕向外推广，又在

1989 年开展了木雕巡回展览以提高知名度，一时名声大噪。在 1995 年，苗栗县建成三义木雕博物馆，这也是台湾首个木雕博物馆。该馆一方面对外推广木雕技艺；另一方面也在不断举办台湾木雕艺术比赛，促进三义木雕的发展。同时借助博物馆对现有的木雕师傅组织课程学习，在原本的木雕工艺中融入艺术的概念，并且不忽视博物馆为创作者的作品提供场地进行展示的本质。在这样的保护方式下，可以保证传统手工艺不会与群众脱离，为日后重新进入市场，恢复生命力提供基础。

3.2 传承主体对木雕技艺的保护

传统工艺能否顺利传承很大一部分在于人，因而要充分考虑和发挥传承主体的重要作用。所谓传承主体指的是掌握有传统技艺的又在社会中具有一定影响力的人和群体[7]。这些人和群体同时具有保护和传承的双层责任，当主体为个人时，一旦主体去世，技艺的传承则被迫停止，同时影响到的还有其对艺术的构思、经验、以及传统行规，因此，传承主体需要兼顾传承、创新和宣传等方面。在传承上，当下的从业者在积极寻找有意愿学习木雕技艺的年轻人，并愿意向公众展示传统的雕刻技艺；在创新上，从业者一直在对雕刻内容以及雕刻方式进行调整，以不断地适应市场变化，但是近年来社会发展速度变快，群众在生活上的审美变得浮夸，要求奢华，但越是这样越需要有经过时光雕琢的可以流传的工艺品，传承者对雕刻内容进行调整，融入现代人所喜爱的内容；同时通过积极参加各类展览等工艺推广活动，增强社会各界对木雕技艺的了解，使群众了解技艺的历史，提出建议，从而促进工艺的发展[8]。传承主体的自我保护十分有利于传统技艺的活态化保护，在保护中发展，增强自身的商业竞争力，重新融入现代社会的生活[9]。现代艺术造型作品见图 4。

在考察中发现许多游客对木雕作品都十分感兴趣，但是由于绝大部分作品体量太大不方便携带，只好放弃购买。如果将木雕作品规格缩小，使其成为具有原有特色同时便于携带的旅游纪念品，相信市场与销量都会有一定的增长，更有利于三义木雕的生产性保护。

3.3 三义木雕保护方式分析

此类传统技艺进行保护时应首先明确，保护不能使其成为没有生命力和市场竞争力的技艺，在进行一定时间的保护后，要重新拥有竞争力和适应自己的生存环境，跟随社会的发展。最早的保护方式是将此类技艺的作品、图片、视频资料保存在博物馆、资料馆，进行归档、展示[11]。但这样的保护只保护了当时收藏的几件作品，并使其失去技艺活性，不再发展，人们对其的认识将停留在当时的阶段。根据目前所认识到的情况和根据此类技艺的特性来讲，保持其活态性也是对其保护的重要部分，保护应使其在一定的保护时期内恢复活态性，重新融入人们的生活中[12]。三义地区的从业者努力将手工艺的特点体现在作品上，并且跟随时代的发展而进步，也在为重新进入市场竞争而做改进。同时在组织从业者定期学习，将传统技艺与现代艺术相融合，不断提高自己作品的水平，以更好的适应市场需求。这样就使传统博物馆在对传统工艺的保护上摆脱了原有的单纯记录的保护模式，使被保护的传统工艺处于在保护中发展的状态。所有进行的生产都是以最终的消费为目的，因此，消费需求决定了生产规模和生产形势[13]。现代主题作品见图 5。

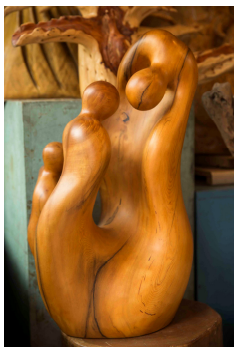

图 4 现代艺术造型作品

Fig.4 Modern art form works

图 5 现代主题作品

Fig.5 Modern theme works

在与从业者交谈中，目前较为突出的矛盾主要还是销量的不景气，最终影响了木雕工艺的发展速度，从而形成了一种恶性循环。在保护介入后，逐渐加入现代艺术元素，对雕刻内容加以调整，跟上社会发展趋势，使之产品可以更好地融入社会，形成一种良性循环[14]。

在保护过程中，客观保护手段与传承主体共同努力，只有这样才能取得最好的保护成效，可以在现有保护手段的基础上邀请高校来博物馆组织校外教学，由于来学习参观的均为相关专业的高校学生，可以提出一些更加贴近年轻消费者的想法，并且提出更有建设性的建议，与此同时学生各种渠道的推广也尤为有效，可以在很大程度上保护和促进传统手工艺的活态性和发展趋势[15]。同样的手段也适用于大陆相类似的非物质文化遗产的保护，在传统保

护方式上增加被保护对象的活态性，使其健康发展，最终回归市场。

4　结语

使用生产性保护传统手工艺的最终目的在于保护，生产只是作为保护的手段之一[16]。但是靠生产进行保护时有 2 个极端，第一，一味地要求保留传统手工艺的原汁原味，不对其进行必要的发展与改革，这样做会导致在传统文化和现代文化相互撞击与融合的环境下，难以形成自身的竞争力；第二，为了迎合市场，盲目地对传统工艺进行改变，以牺牲其最有价值的文化内涵来提升一时的销量，因此在生产性保护的同时要注意保留它的传统特色，不能单纯为了迎合市场而作草率的改变。经过对三义木雕的传统手工艺保护情况的分析，将博物馆功能进行合理的拓展，并切实的运用在传统手工艺的保护上，这将是一个较新的发展方向，随着研究的深入与全面的应用，将会对被保护对象有更为良好的效果。

参考文献：

[1] 杨吟兵. 传统材料在当代设计中的艺术化运用[J]. 包装工程, 2016, 37(12): 1—4.
YANG Yin-bing. Artistic Application of Traditional Materials in Contemporary Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(12): 1—4.

[2] 王文章.非物质文化遗产概论[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2006.
WANG Wen-zhang. Introduction to the Intangible Cultural Heritage[M]. Beijing: Culture and Art Publishing House, 2006.

[3] 王亦敏, 刘元寅. 非物质文化遗产中形和意对产品设计的影响[J]. 包装工程, 2015, 36(10): 13—16.
WANG Yi-min, LIU Yuan-yin. Influence of Form and Meaning of Intangible Cultural Heritage on Product Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(10): 13—16.

[4] 付彧. 手工艺对现代设计的影响[J]. 包装工程, 2016, 36(24): 115—118.
FU Yu. Influence of Handicrafts on Modern Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(24): 115—118.

[5] 王时音, 强墨. 工业设计时代手工艺的回归[J]. 包装工程, 2015, 36(4): 5—9.
WANG Shi-yin, QIANG Mo. Recurrence of Handicraft in the Industrial Design Era[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(4): 5—9.

[6] 周星. 民俗类非物质文化遗产的意义、现状与问题[J]. 新美术, 2016(6): 20—21.
ZHOU Xing. The Significance, Current Situation and Problems of the Intangible Cultural Heritage of Folk Customs[J]. Newarts, 2016(6): 20—21.

[7] 王燕梅. 关于非物质文化遗产传承人保护的思考[J]. 美术观察, 2016(6): 12—14.
WANG Yan-mei. Thoughts on the Protection of Intangible Cultural Heritage[J]. Art Observation, 2016(6): 12—14.

[8] 詹伟锋. 论莆田木雕传统文化意蕴的传承与发展[J]. 新美术, 2015(12): 116—119.
ZHAN Wei-feng. On the Inheritance and Development of Traditional Culture of Wood Carving in Putian[J]. Newarts, 2015(12): 116—119.

[9] 徐艺乙. 传承人在非物质文化遗产生产性保护中的作用[J]. 贵州社会科学, 2012(12): 5—8.
XU Yi-yi. The Role of Inheritance in the Productive Protection of Intangible Cultural Heritage[J]. Guizhou Social Sciences, 2012(12): 5—8.

[10] 彭红. 传统文化资源在当代雕塑创作中的转化[J]. 美术观察, 2016(6): 70—72.
PENG Hong. Transformation of Traditional Cultural Resources in Contemporary Sculpture Creation[J]. Art Observation, 2016(6): 70—72.

[11] 巫宇军. 非物质文化遗产保护的瓶颈及对策[J]. 民族艺术研究, 2016(3): 73—80.
WU Yu-jun. Bottleneck and Countermeasures for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage[J]. Studies in National Art, 2016(3): 73—80.

[12] 张兰芳. 关于非物质文化遗产活化保护的思考[C]// 文化遗产区域保护与活化学术研讨会暨首届中国文化遗产保护研究生论坛, 2013..
ZHANG Lan-fang. On the Protection of Intangible Cultural Heritage Activation[C]// Cultural Heritage Regional Protection and Activation Academic Seminar and the First China Cultural Heritage Protection Graduate Forum, 2013

[13] 宋俊华. 从文化生产与非物质文化遗产生产性保护[J]. 文化遗产, 2012(1): 1—5.
SONG Jun-hua. From the Productive Protection of Cultural Production and Intangible Cultural Heritage[J]. Cultural Heritage, 2012(1): 1—5.

[14] 蒲娇. 从“活态保护”论非物质文化遗产观的转变[D]. 天津: 天津大学冯骥才文学艺术研究学院, 2009.
PU Jiao. From the "Active Protection" Theory to the Change of the Concept of the Intangible Cultural Heritage[D]. Tianjin: FENG Ji-cai School of literature and art, Tianjin University, 2009.

[15] 王小雪. 中国传统家具的文化观初探[J]. 家具与室内装饰, 2015(8): 64—65.
WANG Xiao-xue. A Preliminary Study on the Cultural View of Traditional Chinese Furniture[J]. Furniture & Interior Design, 2015(8): 64—65.

[16] 李琼. 传统木雕艺术在现代室内设计中的应用探究[J]. 包装工程, 2016, 37(12): 41—44.
LI Qiong. Application of Traditional Wood Carving Art in Modern Interior Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(12): 41—44.