

现代文创产品中木雕书刻元素的转化设计与实践

朱建生

桐乡市艺瀚美术培训有限公司, 浙江 嘉兴 314500

DOI: 10.61369/RTED.2026070021

摘 要 : 木雕书刻是将中国传统木雕工艺与书法篆刻艺术结合起来而形成的一种独特艺术, 具有千年文人审美和传统工艺文化内涵, 是中华非物质文化遗产的重要组成。随着文创产业的迅猛发展以及传统文化的创新活化, 在这样的大环境下, 木雕书刻元素凭借特有的材质肌理、笔墨意境和手工温度而成为现代文创产品设计好的文化素材。目前传统木雕书刻艺术存在传承断层、形式固化、脱离大众生活等问题, 但是文创化为它传承和创新赋予了新途径。本文以木雕书刻元素的现代化转化为核心, 对木雕书刻元素在现代文创产品中所具有的文化价值、审美价值和市场价值进行梳理, 在现代设计理念和大众消费需求的基础上, 探索木雕书刻元素的符号提炼、形态重构等转化设计方法, 并通过具体的案例设计实践来进行分析, 总结出符合现代文创市场发展需求的设计路径和实践策略, 促进传统工艺与现代文创的深度融合, 为传统手工艺文文化创新提供一定的参考和借鉴。

关 键 词 : 木雕书刻; 文创产品; 转化设计; 创新实践

Transformation Design and Practice of Woodcarving and Calligraphy Elements in Modern Cultural and Creative Products

Zhu Jiansheng

Tongxiang Yihan Art Training Co., Ltd., Jiaxing, Zhejiang 314500

Abstract : Woodcarving and calligraphy is a unique art form integrating traditional Chinese woodcarving craftsmanship with calligraphy and seal cutting art. It embodies thousands of years of literati aesthetics and traditional craft cultural connotations, and is an important component of China's intangible cultural heritage (ICH). With the rapid development of the cultural and creative industry and the innovative activation of traditional culture, woodcarving and calligraphy elements have become excellent cultural materials for modern cultural and creative product design, thanks to their unique material texture, artistic conception of brush and ink, and handmade warmth. Currently, traditional woodcarving and calligraphy art faces problems such as inheritance gaps, rigid forms, and disconnection from public life, but cultural and creative development has endowed it with new approaches for inheritance and innovation. Focusing on the modern transformation of woodcarving and calligraphy elements, this paper sorts out their cultural value, aesthetic value, and market value in modern cultural and creative products. Based on modern design concepts and public consumption demands, it explores transformation design methods such as symbol extraction and form reconstruction of woodcarving and calligraphy elements, and analyzes them through specific case design practices. It summarizes design paths and practical strategies that meet the development needs of the modern cultural and creative market, promotes the in-depth integration of traditional crafts with modern cultural and creative industries, and provides references for the cultural and creative innovation of traditional handicrafts.

Keywords : woodcarving and calligraphy; cultural and creative products; transformation design; innovative practice

引言

长期以来, 木雕书刻被广泛用于古籍装帧、牌匾楹联、文房摆件等传统器物上, 形式单一、应用范围小, 在现代工业和数字化的发展过程中逐渐远离社会视线。但传统木雕书刻创作周期长、手工成本高、造型老套, 难以满足现代大规模生产和年轻消费的需要, 造成该种传统技艺传承无门、创新缺乏。而现代文创产品用文化为中心、设计为骨架、市场为向导的创作逻辑, 给木雕书刻艺术的创新提供了新的思路。经过对木雕书刻的视觉元素、工艺技法、文化内涵等进行解构和转换, 抛弃传统繁杂的造型方式, 保留其主要的文化精神, 采用现代的设计理念与产品形式, 使传统的木雕书刻艺术可以融入到日常生活中, 并获得新的发展。

一、木雕书刻元素在现代文创中的应用价值

（一）赋能文创产品的文化内核

就文化内涵来说，木雕书刻是将书法文化、篆刻文化、木作文化和诗词文化融合在一起的。传统的刻字讲究的是“以刀代笔、刀随字走”，镌刻的诗词名句、名言警句、吉祥文字等承载着中国人处世哲学、人文情怀和精神追求，其章法布局、疏密节奏传承了中国传统书法的审美范式，实木材质的天然肌理、手工镌刻的痕迹承载着传统木作工艺的匠心精神，是中式传统文化的具象化表达^[1]。与山水、花鸟等通用的中国传统纹样相比，木雕书刻文字和文人气质更加明显，可以很好地传达出中式雅致、内敛、温润的文化气息。把木雕书刻元素运用到现代文创当中，可以使冰冷的工业品具备了文化温度，克服文创产品重形式、轻内涵的不足。消费者在使用产品的时候，可以直接感受到传统书刻工艺和书法文化的独特之处，使传统文化以一种隐性的形式得以传播，将木雕书刻这样一个小众的传统工艺推到大众面前，使其真正的实现传统工艺的活态传承^[2]。

（二）丰富现代文创的视觉形态

木雕书刻用天然实木做主要的载体，胡桃木、檀木、榉木、楠木等自然木材具有特殊的纹理、色彩和质感，天然木质的温润肌理、自然纹路比塑料、金属这些工业化材质的冰冷质感更让人有自然雅致的气息，符合现代人崇尚自然、简约、轻奢的审美倾向。从技法上看，传统木雕书刻分为浅刻、浮雕、阴刻、透刻等，不同的技法会形成不一样的视觉效果，浅刻简洁轻盈、线条流畅，适合制作轻量化文创产品，浮雕富有层次感，立体感强，可以提升产品质感，阴刻稳重大气，韵味深长，适合制作精美的文房类文创^[3]。刀刻的手工痕迹本身就有着特有的肌理感，每一条线的粗细、深浅都不一样，因此每个文创产品都有不同的艺术价值。

另外，木雕书刻追求的是字木相融、情景共生。字木相融就是把文字内容和木材形态结合起来，从而营造出一种空灵雅致的中式意境。情景共生就是把诗词里蕴含的意境同木雕书刻作品本身的线条安排结合起来，在创作过程中用各种木材的造型去表现意境^[4]。不同于传统的装饰性图案那样直白繁复的花纹，在书刻文字的章法布局上，它呈现出虚实相生、疏密有致的效果，带有很强的秩序美和韵律美，是目前的设计美学中“简约主义”的体现。把意境美学融入到现代文创设计当中去，使产品从繁杂的装饰堆砌中解脱出来，得到简约而简单的视觉效果，提高文创产品的艺术格调和审美水平^[5]。

二、现代文创产品中木雕书刻元素的转化设计实践

（一）元素解构与符号提炼

木雕书刻体系繁杂，涵盖文字符号、线条肌理、章法布局、工艺质感、文化寓意等诸多方面，转换设计的第一步就是对传统元素实施系统的解构，提炼出主要的有效符号，去除老旧的、多余的元素。第一，对文字符号进行提炼，挑选出适合于现代文创

使用的文字内容，剔除过于深奥难懂的古文、复杂的楹联，保留简洁优雅、寓意吉祥的诗词短句、单字吉语、极简篆刻符号，“静”“雅”“安”等单字，以及短句诗词、山水意境文字等。简化文字的形态，只保留书法字体的主要笔触感，淡化复杂的飞白、褶皱等细部，使文字的形态更加简洁、规整，更适合现代产品造型的需要^[6]。

第二，肌理与线条提炼，提取木雕书刻刀刻线条的主要特征，保留线条的流畅性、层次性以及手工质感，去掉传统的多层繁杂雕刻的多余的线条，把自然、简洁的刀刻线条变成通用的设计符号^[7]。最后就是意境符号的提炼，从中式书刻的虚实相生、疏密有致的布局意境中提取出来，再将其运用到现代设计的排版当中，从而给现代文创产品赋予一种传统的艺术韵律。

（二）形态重构与视觉转译

在元素提炼之后，再依靠现代的设计美学展开形态的重构和视觉的转译工作，进而让传统元素完成现代蜕变。传统的木雕书刻大多为规整的平面、立面镌刻，形态单一、造型刻板，现代设计中用几何重构、异形适配、虚实结合的方式来改善形态^[8]。一是几何简化重构，把传统的曲线、复杂的线条简化成简约的几何线条，把不规则的中国传统书刻布局转换为对称式、均衡式、极简式的现代排版，符合现代产品的几何造型；二是随形造境设计，取法于传统书刻“就势随形”的创作精神，根据木质载体天然形态、纹理走向等进行书刻设计，使文字和器物形态有机融合，增添产品自然质感；三是虚实视觉转化，用深浅刻、凹凸刻的层次来营造虚实结合的视觉效果，取代繁琐的多层雕刻，用简约层次创造丰富的视觉效果^[9]。

（三）技法创新与工艺融合

传统的纯手工书刻方式，依靠工匠个人的技艺和经验来完成，生产效率低，制作周期长，人力、时间成本高。雕刻过程中出现的任何一个小失误都会导致整个产品的修改，修正起来很困难且成本非常高，从而不能满足现代文创产业对于大规模生产以及快速响应市场的诉求。因此，对于传统的书刻技艺开展根本性的技法更新并加强其多种工艺的融合，才能推动它的现代化转型以及升级，这是行业发展的大势所趋。就具体的工艺组合而言，提倡把传统手工书刻的精髓同现代先进的数控雕刻、激光雕刻技术融合起来，创造出“机器精雕细琢先行，手工打磨雕琢紧跟”的复合型生产模式。在此种模式下，首先用数控工艺高效、准确地完成产品的基础形态的标准化、批量化雕刻，保证每一个产品轮廓、结构都是完全相同的，线条流畅整齐划一，为规模化生产打下良好的基础^[10]。紧接着是由经验丰富的匠人来手工雕刻，对花纹的深浅变化、边角的圆过渡等进行精细加工，在工业化生产的精确基础上，恰到好处地保留了传统刀刻所具有的独特手工艺气息、富有生机的艺术肌理，达到生产效率和艺术质量两方面的最佳状态。

（四）场景适配与功能优化

现代文创设计根本目的就是服务于当代生活品质，所以设计转化过程必须扎根在现代生活具体场景里，努力改善产品的实用功能，追求文化元素与产品载体、文化内涵与实用价值之间深入而有

机的融合。根据不同的应用场合,要准确地挑选出对应的木雕书刻元素,并给予相应的风格搭配:对于文房用具类文创产品(书签、镇纸、笔筒)来说,应该以雅致、含蓄、简约为主导,选择经典的诗词短句、文人雅士喜爱的意象等作为书刻元素,这样可以增强产品的书香气息和文化沉浸感,在日常配饰类文创产品(钥匙扣、挂饰、首饰)设计上,则更加注重轻量化、小巧化和简约化,大多采用象征吉祥的单字、简洁的抽象线条作为书刻内容,在保持视觉美观的基础上充分考虑佩戴和携带的方便性,在文旅纪念品类文创产品中,设计重点是突出地域文化的特点,一般结合当地的诗词歌赋、标志性文化符号等进行书刻创作,使产品的地域文化特征和纪念意义得到充分展现,家居装饰类文创产品的设计重视营造意境和美学氛围,常用描绘自然山水的词句、富有禅意的文字等元素进行书刻,让现代家居空间具有中式典雅、宁静致远的感觉。正是由于对生活场景做了极其细微的匹配,使木雕书刻艺术由原先的独立装饰符号转变为可以深深嵌入产品功能结构、完全契合具体生活环境的主导性设计语言和精神内涵。

三、结论

综上所述,木雕书刻艺术属于我国传统的工艺美术与文人文化有机结合而成的一门艺术门类,它有独特而鲜明的文化内涵,既具有一般文化作品所具有的共同属性,又具有自身特有的表现形式和美学价值,在当代中国具有很高的研究和开发价值,已经成为当代文创设计不可替代的一种文化财富。传统文化活化和文创产业升级并行推进的时候,促进木雕书刻元素的现代文创转化,既是传统手工艺活态传承的必由之路,又是现代文创摆脱同质化、提高文化含量的重要着力点。本文从木雕书刻元素多方面入手,探究木雕书刻元素在现代文创设计当中具有的核心优势,融合现代设计理念和市场需求来确定文化保真、现代适应、适度创新的转化设计原则,总结出元素解构提炼、形态重构转译、技法工艺创新、场景功能适配的系统化转化设计方法,用具体的文创产品设计实践检验转化路径的可行性与实用性。

参考文献

- [1] 杨钦,黄煜嫣,肖娜.基于RMP分析的潮州木雕文创产品设计应用研究[J].包装工程,2025,46(22):503-513.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2025.22.045.
- [2] 李敏,王文典,侯贝佳.基于莫里斯符号学的木雕文创产品设计研究[J].包装与设计,2025,(6):202-203.
- [3] 张彩霞.人地互动视角下长汀旅游文创产品优化设计研究[J].西部旅游,2025,(21):115-117.
- [4] 鲁宁.湘西龙山地域文创产品设计研究[J].湖南包装,2025,40(5):184-187.DOI:10.19686/j.cnki.issn1671-4997.2025.05.041.
- [5] 郑波.佛山木雕数字转译与文创产品设计实现路径研究[J].天工,2025,(29):25-28.
- [6] 张美,杨恒,尹燕.屯堡地戏文创产品开发的现实挑战与创新路径[J].中外文旅交流,2025,(12):167-169.
- [7] 汤繁稀.基于新时代用户需求的潮州木雕非遗文创设计研究[J].包装工程,2025,46(16):492-503.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2025.16.044.
- [8] 蔡若兰,余娟.通山木雕在咸宁文创产品中的创新应用研究[J].参花,2024,(27):60-62.
- [9] 李俊峰.融合地域文化的木雕文创产品设计研究[J].天工,2024,(17):49-51.
- [10] 李馨玫,伍鹏飞.徽州木雕狮子在文创产品中的开发与创新研究[J].菏泽学院学报,2023,45(3):120-124.DOI:10.16393/j.cnki.37-1436/z.2023.03.025.