

数字化技术赋能木雕非遗传承的方法与策略

姚忠虎, 姚天

东阳市姚忠虎木雕创作有限公司 浙江东阳

【摘要】木雕是中华优秀传统文化的重要载体。近些年,我国诸多木雕创作企业均凭借精湛的浮雕、圆雕技艺,创作出兼具艺术审美价值与文化内涵的作品,为木雕技艺的活态传承提供了坚实支撑。本文以如何通过数字化技术为木雕非遗传承赋能为重点进行阐述,从数字化采集与存储、虚拟展示与传播、创意设计与教学、产业融合与创新四个维度,探究数字化技术赋能木雕非遗传承的具体方法;提出强化政府引导与政策支持、加强校企合作与人才培养、坚持传统与现代的平衡等数字化技术赋能木雕非遗传承的实施策略,旨在推动传统木雕技艺在数字时代焕发新活力,加快非遗元素传承与普及。

【关键词】数字化技术;木雕非遗;传承创新;东阳木雕

【收稿日期】2026年1月6日

【出刊日期】2026年2月8日

【DOI】10.12208/j.ssr.20260075

Methods and strategies for enabling the inheritance of woodcarving intangible cultural heritage through digital technology

Zhonghu Yao, Tian Yao

Dongyang Yao Zhonghu Woodcarving Creation Co., Ltd., Dongyang, Zhejiang

【Abstract】 Woodcarving is an important carrier of Chinese excellent traditional culture. In recent years, many woodcarving creation enterprises in China have, with their exquisite relief and round carving techniques, created works that combine artistic aesthetic value and cultural connotation, providing a solid support for the dynamic inheritance of woodcarving techniques. This paper focuses on how to empower the inheritance of woodcarving intangible cultural heritage through digital technology and elaborates on the specific methods of digital technology enabling the inheritance of woodcarving intangible cultural heritage from four dimensions: digital acquisition and storage, virtual display and dissemination, creative design and teaching, and industrial integration and innovation. It proposes implementation strategies for enabling the inheritance of woodcarving intangible cultural heritage through digital technology, such as strengthening government guidance and policy support, enhancing school-enterprise cooperation and talent cultivation, and adhering to the balance between tradition and modernity. The aim is to promote the new vitality of traditional woodcarving techniques in the digital age and accelerate the inheritance and popularization of intangible cultural elements.

【Keywords】 Digital technology; Woodcarving intangible cultural heritage; Inheritance and innovation; Dongyang woodcarving

非遗文化是民族精神的核心体现,木雕艺术历经千年积淀,目前已构建兼具工艺价值、审美价值与文化价值的艺术体系。东阳木雕作为中国四大木雕之一,以“精雕细琢、精巧雅致”著称,而木雕创作企业正是这一技艺传承的有效载体。然而,在现代化进程中,木雕非遗传承面临严峻挑战,不仅受到传统“口传心授”的

传承模式效率低下因素影响,即年轻传承人数量稀缺,引发了核心技艺的断层问题;还受到木雕作品展示与传播范围有限因素影响,未能触达年轻受众群体。新形势下,数字化技术的发展为木雕非遗传承提供了创新机遇,依托大数据、人工智能、3D扫描、VR/AR等技术,可及时打破时空限制,精准记录与广泛传播技艺。

作者简介:姚忠虎(1971-)男,汉族,浙江省东阳市,大专,高级工艺美术师,研究方向:木雕创作;姚天(1993-)男,汉族,浙江省东阳市,本科,高级工艺美术师,研究方向:木雕创作。

基于此,研究数字化技术赋能方法与策略,对实现非遗文化的活态传承有重要作用。

1 数字化技术赋能木雕非遗传承的现实价值

1.1 拓宽文化传播渠道

传统木雕作品的展示,以博物馆、艺术馆等线下场所为主,出现了传播范围有限这一问题,不能全面吸引受众的目光和注意力。而姚忠虎木雕的作品具备一定艺术性与文化性,单一通过线下展示无法全面释放其内在的文化影响力。应用数字化技术,可完善木雕工艺多元化的传播矩阵,以虚拟展厅、线上直播等形式,让木雕作品走进大众视野。比如,依托虚拟现实技术,为大众提供了虚拟展厅,在近距离欣赏《百鸟朝凤》的细节纹理过程中,加深大众对木雕工艺的认知,对文化传播有积极影响^[1]。

1.2 推动创作创新与产业升级

传统木雕创作中匮乏一定的创新思维,无法保障木雕作品风格与现代生活场景相适配。即便姚忠虎木雕在传统基础上做出了创新,然而仍需处理传统与现代的发展问题。通过数字化技术,给木雕作品的创新提供高性能工具,比如,以数字建模软件的形式实现了创意设计,加快作品迭代,进一步将木雕传统纹样与现代生活场景进行融合^[2]。并且,数字化技术的应用,可将设计、生产、销售全链条资源进行协同,明确个性化生产方案,满足消费者的基本需求,从而推动木雕创作创新以及产业升级。

1.3 实现文化资源的长期保护

木雕作品,易受环境因素影响出现磨损、腐朽等,传统的保护方式不能实现文化资源的长期保护。而姚忠虎木雕中一些经典作品存在极高的艺术价值与历史价值,需采取有效方式对其保护。借助数字化技术,精准扫描与保存木雕作品数据,促进木雕作品的数字化复刻,从而健全木雕作品的数字档案^[3]。由此,即便实体作品出现磨损,也可在数字档案的支撑下实现修复,落实文化资源的长期保护与传承。

2 数字化技术赋能木雕非遗传承的具体方法

2.1 数字化采集与存储,构建技艺与作品数字档案库

其一作品数字化复刻,通过高精度 3D 扫描技术扫描姚忠虎木雕的经典作品,尤其是《松鹤延年》等,全面捕捉木雕作品的纹理细节与层次组成结构。针对古典家具类作品,应利用数字技术精准测量与记录尺寸数据、榫卯结构,便于实现数字模型完整还原木雕作品的目标。随后,对扫描的信息利用专业软件处理,得到

对应的 3D 数字模型,健全“作品数字档案库”,提高作品资源管理效果。

其二技艺过程数字化记录,依托多机位高清摄像、动作捕捉技术,全面记录大师创作流程。比如姚忠虎木雕标志性的“镂空浮雕”“透雕”技法记录中,可利用摄像实时捕捉刀法运行轨迹、力度变化,还要利用动作捕捉设备将木雕作品的手部动作细节记录,将技艺视频配合文字讲解,创设立体化木雕技艺档案^[4]。

2.2 虚拟展示与传播,打造多元化文化传播矩阵

其一 VR/AR 沉浸式展示,借助 VR 技术打造“姚忠虎木雕虚拟展厅”,引导大众进入“真实”的展厅中,挑选自己喜爱的作品进行浏览。大众可细致观察木雕作品,以交互操作的形式对作品“拆解”,详细剖析木雕作品的内部组成工艺。以展示古典家具作品为例,大众可依托 VR 设备重点观察榫卯结构的拼接过程,还可借助收集 AR 功能,随时获取自己感兴趣的木雕作品资源,沉浸在良好的氛围中。

其二线上平台精准传播,设置官方网站与小程序,对木雕作品展示与技艺介绍整合为一体,创设线上传播平台。并且,可开设抖音、快手等短视频平台的账号,定期将木雕创作花絮、技艺讲解内容发布,有效促进木雕工艺的线上传播^[5]。以拍摄“一分钟了解浮雕刀法”或者“木雕纹样的文化寓意”等短视频为例,直接冲击年轻群体的目光,触动年轻群众的心弦,不断扩大文化影响力。

2.3 产业融合与创新:推动木雕产业数字化转型

其一个性化定制服务,通过数字化技术进行木雕作品的个性化定制生产,依托线上平台了解消费者的兴趣爱好,设计师以此为基础构建木雕作品的数字模型,初步呈现 3D 效果图。随后结合消费者的反馈,有效调整与优化。最终,利用数控雕刻设备对木雕作品进行精准生产,凸显了“按需定制”的实践理念^[6]。由此,消费者不仅可定制带有个人姓名、专属纹样的木雕摆件,还可按照自己的设计思路提出按家居空间尺寸定制装饰木雕的想法,更好地提高了木雕产品的附加值。

其二跨界融合创新,木雕非遗传承中需注意跨界融合,包含数字媒体、文创产品、文旅产业等领域。比如,和数字媒体公司合作过程中,企业在木雕纹样的设计上融入动画、游戏等元素,创设更为完整的数字文创产品。或者对木雕元素与生活用品结合,提供包含木雕纹样的手机壳、文具等产品,随后通过线上线下渠道销售,有效实现了木雕非遗的跨界融合创新。

3 数字化技术赋能木雕非遗传承的实施策略

3.1 强化政府引导与政策支持

政府单位是木雕非遗数字化传承的核心推手, 可为木雕非遗传承提供良好生态之城。比如, 将木雕非遗数字化纳入地方文化发展规划, 制定一些专项政策, 精准定位木雕非遗传承的目标。提供非遗数字化保护基金, 重点支持木雕创作企业等相关主体进行 3D 扫描、数字档案建设等项目, 减少企业进行木雕非遗传承面临的资金压力; 又如, 创设非遗数字化共享平台, 对木雕创新行业的相关数字资源进行整合, 涉及数据采集、存储、传播等多个流程, 体现资源传承的兼容性^[7]。在此阶段, 需健全木雕非遗传承的监管体系, 跟踪资金使用与实施效果, 有效处理好企业技术对接与资源匮乏等问题, 实现木雕非遗的数字化传承。

3.2 加强校企合作与人才培养

人才是数字化传承的核心支撑, 可通过校企合作与人才培养, 推动木雕非遗传承与发展。木雕创作企业可与高校、职业院校共建“木雕数字化传承实训基地”, 企业自身提供实践场地、拥有丰富经验的师资。院校提供数字化教学资源, 健全“木雕数字化设计与传承”专业课程, 培养优秀的木雕非遗传承人才。针对课程设置, 需在顾及传统技艺的同时融入现代技术, 借助浮雕、圆雕技艺、数字建模、3D 扫描等, 丰富学生学习内容。还可依托“订单式培养”、“现代学徒制”方式, 将优秀的木雕非遗传承人才进行选拔, 最终由木雕大师与技术专家联合指导, 持续为木雕非遗传承注入新鲜血液。

3.3 坚持传统与现代的平衡

数字化赋能关键点是“守正创新”, 新形势下需坚守木雕非遗的本质, 逐步实现木雕非遗传承。针对技艺传承方面, 可通过数字化技术进行技艺的高效率传播, 捕捉记录姚忠虎木雕的“薄浮雕”、“透雕”等核心技艺内涵, 生成数字化档案。然而也需注意将师徒口传心授模式保留, 使得传承人领悟手工技艺的价值底蕴^[8]。另外是创作创新方面, 可将东阳木雕“构图饱满、刀法细腻”的传统特质为基础, 搭建数字化模型进行造型与纹样的调整, 和大众的现代化审美需求相适配。减少对数控设备批量生产的依赖, 仍凸显木雕手工制作的精髓, 进一步提高木雕作品艺术价值, 落实木雕非遗传承

中传统与现代的平衡理念。

4 结束语

综上所述, 数字化技术为木雕非遗传承提供了诸多可行路径, 木雕创作企业是木雕非遗传承的重要实践主体, 需大力宣传与推广精湛的技艺, 丰富木雕作品内涵。通过构建数字化档案库、打造多元化传播矩阵、推动产业数字化转型等方法, 对木雕技艺进行活态保护与广泛传播。在具体的落实期间, 也需发挥政府主导力量、以校企合作、坚守传统与现代的平衡为核心加快木雕非遗技艺传承。今后, 数字化技术的应用过程中, 也会研发出更多传承木雕非遗文化的方法, 为中华优秀传统文化的传承与发展保驾护航。

参考文献

- [1] 李会东. 数字赋能非遗木雕文化保护传承的逻辑机理与创新路径研究[J]. 天工, 2024, (31): 69-71.
- [2] 黄显清. 推进非遗传承艺术教育弘扬中华优秀传统文化——以云南技师学院为例[J]. 职业, 2024, (17): 78-80.
- [3] 罗坤明, 张斌, 史虹霞. 乐安流坑传统木雕在现代文创设计中的传承与创新[J]. 包装工程, 2024, 45(S1): 445-453.
- [4] 林婉如. 文化产业大发展时代下非遗数字化保护与传承[J]. 文化产业, 2024, (18): 19-21.
- [5] 刘逸, 易思思, 邱日治. 数字赋能下常德非遗数字化保护与推广策略研究[J]. 丝网印刷, 2024, (06): 12-14.
- [6] 黄元霖. 博物馆在非物质文化遗产保护中的功能研究[D]. 云南艺术学院, 2023.
- [7] 夏艳青, 张伟孝. 地域性非遗文化融入高校美育的教学实践研究——以浙江广厦建设职业技术大学为例[J]. 高教学刊, 2023, 9(S1): 81-84.
- [8] 杨雪. 剑川白族木雕特色文化产业发展的动力机制与优化路径研究[D]. 云南财经大学, 2023.

版权声明: ©2026 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS