

常德民间工艺美术文化生态初探

徐驰溪 唐佳慧

(湖南应用技术学院, 湖南 常德 415000)

摘要: 作为优秀传统文化的重要组成部分, 民间工艺美术兼具实用价值和审美价值, 是历代劳动人民为适应生活实用和精神审美的需要, 在以就地取材和手工生产的方式创作工艺美术品的过程中形成的一种文化形态。其中, 常德民间工艺美术具有较强的代表性, 并以其鲜明的乡土文化特征推动着传统文化的保护与传承。然而, 随着社会经济的迅速发展和人们追求物质生活的欲望愈发强烈, 常德民间工艺美术文化生态环境正悄然发生着变迁, 使得常德民间工艺美术文化的表现形式和内涵特征发生了巨大转变, 甚至威胁着常德民间工艺美术文化的保护与传承。在这样的背景下, 针对常德民间工艺美术文化生态的良性发展探索新的思路并践行新的路径, 已经成为保护和传承优秀传统文化的重要举措。

关键词: 常德; 民间工艺美术; 文化生态; 良性发展; 保护与传承

一、民间工艺美术与文化生态

民间工艺美术具有较强的艺术特性。首先是地域性, 在民间工艺美术发展的历程中, 所处地域的政治、经济、宗教、风土人情等因素均会对其产生深刻的影响, 不同地域的文化形态影响着当地人们的思想与理念, 进而突出独具地域特色的审美取向, 使民间工艺美术呈现出丰富多彩的艺术形式; 其次是主题共性, 从民间工艺美术的象征性和功利性来看, 民间工艺美术的创作者是广大的劳动人民, 因而民间工艺美术承载着劳动者对美好生活生活的热爱和向往, 其主题蕴含的寓意必然是美好圆满和幸福吉祥; 最后是实用性和审美性的融合, 早期工艺品的创作仅为了满足劳动人民生活的使用需要, 随着制作工艺与水平的逐渐提升, 人们开始依据自身的审美和喜好以艺术性的改造手法赋予了工艺品更加丰富的外在形式, 使其同时具备了实用价值和审美价值。

文化生态指的是在特定的地域环境和文化环境中, 一切具有交集和相互作用的文化因素与其周围环境构成的功能整体。文化生态是民间工艺美术产生与发展的土壤, 作为一种群体性文化艺术, 民间工艺美术的产生与发展始终受到劳动人民生活、信仰禁忌、节日风俗等活动的影响, 而且它也集中反映了其产生地域的社会形态、生活风貌及文化属性。同时, 文化生态也是民间工艺美术得以保护和传承的基本载体, 作为民间工艺美术的外部环境, 文化生态的协调与平衡为民间工艺美术的保护与传承提供了坚实的保障。

二、常德民间工艺美术概述

常德民间工艺美术的种类丰富多样, 按使用功能分类, 包括桃源木雕、澧州剪纸、汉寿皮影等欣赏类、土家织锦、桃源刺绣、武陵铜瓷等实用类、彩塑神佛像、临澧纸扎、傩戏道具等宗教祭祀类; 按生活节庆分类, 涵盖澧州剪纸、汉寿龙舟、饶天坪龙灯等节日喜庆类、桃源刺绣、桃源木雕、土家服饰等叙事抒情类; 按工艺种类分类, 囊括汉寿烙画、桃源石雕、石门土家族蓝印花布、桃源刺绣等以绘画、雕塑、印染、锦绣等为工艺的多种工艺美术类别。

常德地区具有历史悠久和形态丰富的农耕文化, 常德的民间工艺美术伴随着农耕文明的诞生而出现, 且其形成和发展始终与常德的地域风貌、社会形态、历史文化、民俗活动等具有息息相关的联系。作为常德文化的重要表现形式, 常德民间工艺美术具有浓厚的楚风楚韵, 常德各类文化的形成与发展催生了多种民间工艺美术形式, 且常德民间工艺美术在融入湖湘文化后得到了更加广阔的发展空间, 其包容性、文化性及艺术性均得到全面的提升。

三、常德民间工艺美术文化生态环境变迁

(一) 自然环境的转变

常德民间工艺美术起源于该区域的农耕文明, 因而受自然环

境的影响较深。随着工业化发展和城市化进程的逐步加快, 常德地区的自然环境遭到不同程度的破坏, 导致泥土、面粉等物质材料的质地、质感等发生了明显的变化, 部分用于制作民间工艺美术工艺品的自然材料已经消失, 进而影响了手工艺制作的质量与韵味。同时, 在生态环境失衡的情况下, 手工艺者难以从大自然中获取创作灵感, 创作出来的工艺品明显缺乏文化底蕴和艺术韵味。

(二) 社会形态的转变

长久以来, 常德民间工艺美术的发展始终恪守于稳定和保守的轨道。20 世纪初西方工业文化对常德地区的经济、文化及科技均带来了巨大的影响, 使得常德地区的小农经济体制被逐渐瓦解, 社会的发展重心被置于经济、科技等方面, 社会形态的转型导致常德民间工艺美术赖以生存的“土壤”逐渐“贫瘠”, 极大地制约了民间工艺美术的产生与发展, 而科技的迅速发展甚至导致常德民间工艺美术的手工艺制作逐渐沦为机械的流水线作业。

(三) 文化属性的转变

常德民间工艺美术的产生与发展始终以常德地区的历史文化与民俗活动为载体, 然而随着“现代文化”“西方文化”“小众文化”等多元文化形态的冲击, 常德地区的文化属性发生了巨大的转变, 部分传统的节庆活动已经消失, 各类民俗活动也逐渐被人们忽视, 加之在多元文化形态冲击的环境下, 常德地区的手工艺制作者在审美观念和价值取向上发生了翻天覆地的变化, 因而给常德民间工艺美术的保护与传承带来了严重危机。

(四) 物质消费的转变

随着社会经济与科学技术的迅速发展, 常德地区人们的物质生活水平日益提升, 生活的便利化和信息的迅捷化使其对现代化、科技化的物质消费品产生了较大的追逐欲望, 名牌服饰、电子产品等市场不断拓展, 绘画、雕塑、印染、锦绣等民间工艺美术被不断地遗忘。物质消费的转变带动了市场需求的变化, 随着常德民间工艺美术文化存在理由的逐渐弱化和消费者的大量流失, 民间艺人对手工艺品的创作热情被消耗殆尽, 民间工艺美术技艺失传在所难免。

(五) 精神需求的转变

常德民间工艺美术的精神内涵在于人们对美好生活的热爱和向往, 这种追求带有一定的朴实性和原始性, 这也集中体现了民间工艺美术的功利性。然而, 随着常德社会经济的迅速发展, 在物质生活普遍充足的情况下, 人们的精神需求呈多元化的态势发展, 对现实生活的朴实性追求早已不复存在, 进而对民间工艺美术的精神依赖性逐渐减弱甚至消失, 使得常德民间工艺美术只剩

下带有独特地域风格的造型、纹饰、色彩等元素,其精神内涵和文化底蕴早已消逝。

四、常德民间工艺美术文化生态良性发展新思路

(一)政策层面

首先,常德当地政府需要强化对民间工艺美术文化生态的保护力度,将民间工艺美术的保护纳入到法治框架之下,以文物保护法、著作权法、专利法及商标法为依托从法律层面推动常德民间工艺美术文化的保护与传承,并对常德民间工艺美术进行分类记录和文档保存,落实有效的制度保障措施。其次,政府需要全面发挥主导作用,申请非物质文化保护区并筹建生态主题项目,一方面对常德民间工艺美术进行现代化的保护,另一方面通过建设以民间工艺美术为导向的主题公园、主题街区、主题建筑物等营造保护与传承常德民间工艺美术的社会文化氛围。最后,政府需要加大资金支持与制度支持,牵头建立自然生态保护区,依据常德民间工艺美术的起源、产生及发展的历史进程,划定特殊区域予以保护,使其自然环境在协调、平衡的状态中为常德民间工艺美术手艺人提供更多的物质材料、自然素材及创作灵感,以此推动常德民间工艺美术文化生态的良性发展。

(二)教育层面

首先,政府与教育部门需要强化协同配合,将常德民间工艺美术纳入当地的教育体系中,要求常德各地区利用其教育资源的优势,组织相关专家与学者通过查阅典籍资料与实地走访考察,将常德民间工艺美术的相关知识与发展历史编写成兼具综合性与系统性的教材,使学生从小开始接触民间工艺美术方面的知识,为常德民间工艺美术的保护与传承夯实基础。其次,常德地区各类高校及艺术学院需要将常德民间工艺美术纳入专业学科建设及实践教学体系,以选修和必修的方式开展常德民间工艺美术教学,强调教学的深度和广度,同时依托各相关学科的实践教学使学生零距离接触常德民间工艺美术,使学生通过理论学习和实践操作更加深层次的了解并掌握常德民间工艺美术的文化底蕴和艺术内涵,进而从兼具专业性、理论性及操作性的维度强化对常德民间工艺美术的保护与传承。最后,常德地区的美术类教师、学者与民间的手艺人需要强化协同联动,积极开展针对常德民间工艺美术的学术性研究和科研性探究,从不同维度推动常德民间工艺美术形成一个兼具系统性、立体性及可操作性的研究项目,以此为相关教育措施的开展提供可持续的素材,并进一步促进常德民间工艺美术与其他优秀传统文化的相互融合和互相促进。

(三)宣传层面

首先,常德地区的政府、文旅部门及相关企业需要加速建设以民间工艺美术为主题的旅游产业,依据民间工艺美术的种类、起源地、汇集情况等因素,以创建不同方式的旅游项目为契机,通过带动旅游产业强化常德民间工艺美术的宣传与弘扬。其次,常德地区的文化宣传部门需要将民间工艺美术的宣传作为重要任务开展,挖掘常德民间工艺美术的文化底蕴与精神内涵,以弘扬优秀传统文化为渠道,以公益广告、主题会议、竞赛活动等形式为载体,全方位宣传常德民间工艺美术,进一步将常德民间工艺美术打造成常德地区的代表性文化标志。最后,常德地区的新闻部门需要充分发挥自媒体的信息优势与渠道优势,依托各人气较高的自媒体平台创建以常德民间工艺美术为主题的自媒体账号,凭借互联网的信息裂变机制和大数据分析迅速占据网络宣传渠道,以此向全国甚至全世界推广常德民间工艺美术,为常德民间工艺美术的保护与传承拓宽信息渠道。

(四)组织层面

首先,常德各地区的民间力量需要积极响应政府的号召,组织以弘扬常德民间工艺美术为主题的社会团体,号召民间手艺人积极参与,一方面以社团活动的方式推进常德民间工艺美术的保护,另一方面以手艺人技法传授的形式强化对常德民间工艺美术的传承。其次,常德社会各领域相关力量需要强化配合,构建常德民间工艺美术传承者发掘机制,借鉴“非遗传承人”的方式,积极从民间寻找优秀的手艺人以及有意向传承手工技法的人才,同时依托新媒体的信息优势与技术优势在全国范围内挖掘各地的民间美术爱好者,进而对这些传承者进行重点培养,使其成为兼具系统知识、手工技法及现代意识的民间工艺美术人才。最后,常德地区的公益组织需要针对常德民间工艺美术的使用进行全面的监督,对以不合理、不正当形式使用民间工艺美术素材的行为予以制止,并及时举报对常德民间工艺美术进行歪曲、丑化、篡改等现象,以此助力常德民间工艺美术文化生态的良性发展。

(五)创新层面

首先,常德地区的相关部门与社会各界需要统筹配合,鼓励民间工艺美术企业创建研发中心,针对常德民间工艺美术的保护开展技术层面的创新,依托科技的进一步强化对民间工艺美术物质材料及优秀作品的技术性保护。其次,要保证常德民间工艺美术的有效传承,就需要手艺人在作品设计和创作中强化创新意识,将保护传统文化和满足市场需求进行有机的融合,在保留常德民间工艺美术文化底蕴、传统技法及艺术内涵的基础上,可以适当融入现代化的元素,以此获得更多现代人的认可,拓宽常德民间工艺美术的宣传渠道和传承路径。最后,常德各类生产型企业需要强化创新意识,以弘扬传统文化作为创新渠道,将常德民间工艺美术中的素材和形象融入现代化物品的设计和生产中,例如,生产以汉寿皮影为形象的风筝、将土家服饰中的纹饰融入T恤中等,如此不仅可以赋予产品浓厚的文化底蕴和艺术气息,还可以促进常德民间工艺美术的保护与传承,为常德民间工艺美术文化生态的良性发展提供助力。

五、结论

在民间工艺美术的发展历程中,常德民间工艺美术具有较强的代表性,其以琳琅满目的种类和深厚的文化艺术底蕴在优秀传统文化中占据着重要的地位。然而,随着自然环境、社会形态、文化属性、物质消费及精神需求的转变,常德民间工艺美术文化生态环境发生了巨大变迁,威胁着常德民间工艺美术的保护与传承。基于此,常德地区的政府及社会各界需要强化协同配合,从政策、教育、宣传、组织、创新等层面多维发力,为常德民间工艺美术文化的保护与传承营造良好的文化生态环境,使之成为中华优秀传统文化中的璀璨明珠。

参考文献:

- [1] 张鹏程.民间工艺美术品在景观社会下的视觉建构与价值异化[J].今传媒,2022,30(08):121-124.
- [2] 唐鹏.关于群众文化视域下民间工艺美术传承发展的思考[J].艺术百家,2022,38(04):144-150.
- [3] 张哲.传统民间工艺美术在高校美育教学中的价值研究[J].艺术评鉴,2022,No.657(10):111-113.

基金项目:2022年湖南应用技术学院校级科研项目“常德民间工艺美术生态文化研究”,项目编号:202244

作者简介:

徐驰溪,男,湖南祁东人,讲师,研究方向:艺术设计。

唐佳慧,女,湖南应用技术学院学生,专业:视觉传达设计。