

土家族传统雕刻纹样的调研及活化应用研究

陈 桦

重庆旅游职业学院 艺术与文化旅游系 重庆黔江 409099

摘要: 阿蓬江是国内唯一自东向西的河流,流经范围拥有丰厚独特的土家苗瑶文化。教育是民族文化传播创新的重要基地,更是塑造文化自信的复合型技术技能人才的场域。既有的学术研究多关注到文化的学术价值,而在特有的文化、技艺的实践却仍显不足。基于文化形态学和艺术学视角,初步梳理了阿蓬江流域主要三种类型的雕刻技艺。拟通过构建数据资源库、开发特色素材、创新应用方式,聘请大师设工坊、引进企业、聘任学者建创意团队、建平台营销推广产品,实现传统的现代活化应用,让民族文化“活下来”“传下去”。

关键词: 阿蓬江;传统雕刻;创新应用

引言:

丧失现代化将意味着民族的贫困,丧失传统文化则意味着民族的消亡。高等职业院校作为保存、传承、传播和创造先进文化的重要场所,必须自觉肩负起培养复合型文旅人才的历史重任。阿蓬江是武陵山区西北片区乌江的最大支流,发源于湖北利川,流经重庆市黔江区,在酉阳县龚滩古镇注入乌江,国内唯一自东向西横贯249公里的河流。阿蓬江支流纵横,有细沙河、蒲花河、深溪河等主要支流,与流域内世代居住的汉族、土家族、苗瑶族、侗族共荣共生。这也成就了独特的土家、苗、瑶、侗少数民族文化沉积带。武陵山区6个中心城市(黔江区、铜仁市、恩施州、湘西州、张家界市、怀化市)现有国家级非物质文化遗产数59个,省级非物质文化遗产170处;全国重点文物保护单位31处(其中里耶古城遗址、凤凰古城堡、唐崖土司城等具有代表性);中国历史文化名镇6个,中国历史文化名村15个;2011年中国民间文化艺术之乡82个;2014年中国少数民族特色村寨45个。如此丰厚独特的民族文化资源却面临技艺

失传、产品市场化程度低的问题。因此,如何通过地方高等职业教育传承少数民族文化是一个重大的理论和现实问题。

一、文献研究综述

长期以来,我国学者高度关注武陵山区民族文化及其校园传承的理论探索与实践工作。在理论探讨上,不仅出版了《土家族研究丛书》、《土家族问题研究丛书》、《土家族语言文化丛书》等系列成果,而且还发表了一批学术文章,推动了土家族研究的发展。如曹毅(1997)、石雯丽(2005)、陈廷亮(2004)、段超(2001)、彭英明(2004)、黄柏权(2006)、彭林绪(2000)、朱圣钟(2002)等从文学、婚姻的价值取向、音乐、舞蹈、历史、服饰文化、居住饮食文化等角度研究土家族的社会习俗与文化。同时,也有学者对乌江流域的碑刻、楹联的文史和风格研究,如长江师范学院的余继平教授的《乌江流域石碑石刻研究》是关注乌江流域雕刻风格考究,西南大学马强的《乌江流域土司碑刻的史地学考察》是历史学角度研究。

尽管“未来的武陵民族研究在进行综合研究和基础研究的同时,还应极力重视和强调应用实践研究。武陵地区的民族研究要着重于民族文化传播与调适问题的探讨”(李绍明,2007)。但在教学应用层面上,当地的特色文化资源仅有少数项目在部分学校推进。如三峡大学于2007年启动了《武陵民族走廊文化遗产抢救行动》,以期通过挖掘、整理、分类、编目等方式建立起“武陵文化遗产数据库”、出版武陵文库等(黄柏权,2008);在渝东南的部分区县开展“民族文化进校园活动”,仅限于传承摆手舞、西兰卡普制作技艺等。也就是说,将阿蓬江流域内不同雕刻种类、图案纹样、技法和材料融入现代应用还不足。

本论文基金:

1. 重庆旅游职业学院产教融合专项课题:阿蓬江流域民族文旅产品创新研发(项目编号:cjrh-2021-03)阶段性研究成果
2. 重庆旅游职业学院2019教学与改革质量工程:特色专业建设-工艺美术品设计(项目编号:YJZY2019007)研究成果

作者简介: 陈桦,1987.2-,山东诸城,现任职于重庆旅游职业学院,艺术与文化旅游专业,工艺美术设计专业负责人,讲师,研究方向:美术史、艺术设计与批评、工艺美术设计研究。

二、阿蓬江流域的民间雕刻资源和种类

2020年7-8月,沿阿蓬江流域两岸,实地调查了湖北咸丰尖山镇、唐崖吐司城、重庆黔江区县坝(老石城)、濯水镇、阿蓬江镇以及酉阳龚滩镇,对民间传统雕刻作品进行了初步梳理,这些雕刻材质主要有:砂岩、花岗岩、楠木、樟木、竹等。总体看,雕刻主要有三大类:

(一) 石雕石刻类

名称	类型	内容	典型特色	地点
唐崖吐司城牌坊	建筑石雕	1、“楚蜀屏翰”、“荆南雄镇”	阴刻	阿蓬江上游湖北尖山镇
		2、神话故事人物图案,计有“土王出巡”、“麒麟奔天”、“哪吒闹海”、“舜耕南山”、“渔樵耕读”、“云龙吞雾”	浮雕	
		3、石棺、石马、石人	圆雕	
黔江老石城遗址	石雕	1、观音像	浅浮雕加阴刻	阿蓬江中游黔江县城坝
	石刻	2、石城故县	阳刻	
	摩崖石刻	3、望治情殷	阴刻	

(二) 竹木雕刻类

名称	类型	内容	典型特色	地点
唐崖吐司城寺庙	木雕建筑	1、大寺堂、桓侯庙、玄武庙	干栏式	阿蓬江上游湖北尖山镇
	竹木雕刻	2、梅、兰、竹、菊	镂空高浮雕	
濯水古镇	木雕建筑 竹木雕刻	风雨廊桥:松鹤延年 1、白虎 2、阳雀 3、龙凤呈祥 3、花开富贵(梅兰竹菊)	榫卯穿插 镂空 阴线刻	阿蓬江中下游黔江濯水
公摊古镇建筑群	木雕建筑 竹木雕刻	1、吊脚楼 2、白虎、阳雀、仙鹤 3、梅兰竹菊	榫卯穿插 雕镂	阿蓬江下游酉阳龚滩

例如风雨廊桥位于黔江区濯水古镇中,是隼牟穿插木雕结构。整个廊桥横跨于阿蓬江上,分为桥、塔、亭三部分,桥身为纯木制结构,建筑材料之间以榫头卯眼互相穿插衔接,直套斜穿,结构牢固精密,桥上建有层塔亭^①。其廊桥内部塔亭之中附带精密镂空高浮雕作品,题材以传统人物故事、花卉鱼虫为主并搭配国画和书法作品一并呈现,像梅兰竹菊纹饰是出现频率极高的题材。这个大类也是笔者所在教学团队重点关注的研究内容。

(三) 雕刻工艺品

像古镇、遗址景点的旅游特色小商品,竹梳、木镜,

竹木雕刻地方特色仿物玩具等。

流域内传统雕刻,从功能看,前两类基本都是传统手法创作的遗存类型作品,关注实用功效,第三类是因现代旅游业的兴起而衍生出的各类旅游产品,关注玩赏功效,从工艺和题材看,这些雕刻工艺具备民族融合特征,并富有浓郁的少数民族文化气息。

从美术考古视角出发,发现一批特色纹样,例如动物纹样中的阳雀(杜鹃)、仙鹤形象:

第一种造型是单独雕琢仙鹤,以类似玄鸟的形象出现,作引吭高歌姿态独立于建筑屋顶之处,或者以静立姿态两只相向矗立于建筑尖顶或者屋脊;

第二种是两只仙鹤与松树形象共生,寓意松鹤延年;

第三种是在跨度比较大的建筑立面重复出现在花间、桃花枝头跃动的阳雀花,生成成为一种连续性的建筑镂空或装饰刻纹。

另外从雕刻技艺的表现方式来看,也极具地域特色,不同工艺,深浅浮雕和圆雕所表现的同一个纹样会出现不同面貌,例如方位神中的白虎造型,在土家文化中也极受重视,有不同演变形象及艺术表现,像浅浮雕制作,白虎形象就演变为以线条为主的几何形态,别具现代主义简约风格;以高浮雕呈现,像土建竹木建筑顶的屋檐瓦当、雕窗刻纹尤为多见。还有会与凤鸟或龙一并呈团花状交缠;若以圆雕塑造,白虎是长牙漫步前行的形象。就不同雕刻技法呈现不同物相这一点能充分展示出阿蓬江匠人们高超的艺术加工力能力,也体现出他们对材料的超强把控力度。

四、民族特色文化资源转化路径构思

文化与旅游融合是当前解决民族地区以及贫困地区文化产业振兴的一条路子,也是陈敏尔书记2020年部署渝东南区域扶贫发展的重要指示:“推进渝东南武陵山区城镇群发展,统筹抓好乡村振兴,坚决打赢脱贫攻坚战”。

在实践应用层面,民间传统工艺能够作为一种有效的文化资源被现代设计所运用,前提是要进行有效而合理地筛选和转换。高校能够更好的服务区域非遗与教学资源的转化配置。

在工艺品研发创新应用的过程中,尝试借助非遗研习和创新中心与8位市级工艺美术大师一起开拓新路径。将民间传统技艺传承纳入实践应用型培养。通过“民间工匠进课堂”项目,将大师请进来,直接从技艺着手,在技法传承层面直接接受匠师们面对面的基础技能培训与指导。

第一,对接传统资源与教学转化,对于专业性没有特殊要求的技法,进行直接转化,通过大师工作室让非

遗雕刻大师直接亲授，不同专业的也来选修大师的课程，感受传统的力量，在大师身边学习传统民族技艺和文化，接受传统技艺的熏陶，实现人人懂一门技艺的要求。用现代设计语言来协助传统艺人们进行传统的活化应用。

第二，通过现代设计从造型、图案和纹样入手进行间接转化，将纹样进行分类电脑绘制和数字转化，得到的资源数据库资料中竹木雕刻纹样被划归为三类：一类是动物纹样，如阿蓬江流域最典型的白虎纹、阳雀纹、仙鹤纹还有常见的麒麟、龙凤纹、蝙蝠、水牛、猴子、山羊纹等；二是植物纹样，如松、梅、兰、竹、菊、玉兰花纹等；三是人物纹样，如桃园三结义、哪吒闹海、民俗纪实等；

第三，设计创新应用，利用二次转化得到的资源库，展开土家传统雕刻技艺的研究和实践应用构建，通过各类研究课题的介入，让青年学生在课题申报专家、大师引导下进行特色纹样的选择、重组和结构创新应用，让现代设计思维融入对传统纹样元素的解读，借助现代设计语言让传统纹样重新焕发新生。

成果典型案例：由大师、课题研究者和学生共同承担为广东华风文化有限公司完成的文旅特色产品包装设计项目，创意主题为土家故乡情。产品面向全国文旅市场，以渝东南和大重庆为主，因此在设计中，采用了土家特色竹、木的黄色为主色调，同时考虑到产品的国风气息，有升格为亮黄色，而黄色也为华夏多民族所喜爱的颜色，尊贵之色，《白虎通号篇》曾载，“黄色，中和之色，自然之性，万世不易。”同时选取土司城石城建筑顶部外观和土家吊脚楼兽面瓦当纹理结构做简化处理，再搭配折枝玉兰花纹样图案，选取土家典型仙鹤纹形象作包装的主创面装饰，包装整体装饰和图案具有强烈的国风设计感和视觉识别性，融合产品配方元素，将整个文旅主题“故乡情”烘托提升，系列包装命名“千岁鹤归”并已申请知识产权，投放市场生产销售，并在第一个月就获得两百多万元的市场营业额。（参见图一、二、三）

第四是国风设计感的呈现以及资源的转化方式都对创新性具有极强的依赖。通过借助阿蓬江传统文化资源这一媒介，不仅拓展了传统资源，更让地区青年重识中国传统民间文化和技艺的打开方式，打破对传统“小众难为”的固有认知，更好提升职业迁移能力。设计资源的开发，创新性思维的培养和开拓，一方面能有效提升设计者应用民族元素进行创意设计的能力；另一方面，通过与合作企业，将地方文化运用到当地旅游文创产品设计当中，并能定期对当地文化企业提供员工培训，通过与企业、行业的对接，促进阿蓬江流域民族传统技艺

文化的传承和发展。

图一 国风包装平面图

图二 国风包装效果图

图三 国风产品实物

通过这种途径为传统文化的当下应用解决了认知局限的短板问题，同时也为设计实践提供了一种新模式，对完善地区传统文化定位提出了新的方案，反过来说，教育研究也为民族技艺传承提供了人才保障和传播平台。

五、小结

站在当前国家乡村振兴和产业振兴以及强化重庆周边旅游文化资源建设角度，加强阿蓬江流域的少数民族特色民族文化资源开发能进一步推动区域民族文化的时代发展。进入现代实践应用领域，对阿蓬江流域民间传统刻技艺研究，能作为一种实践思路，尝试以高校牵头带动阿蓬江流域当地企业一同参与民族传统技艺的研究、保护和传承，通过与地方企业校企合作，推进贫困区域传统工艺振兴，进一步加强贫困地区非遗传承人培养。

注释：

①四川省黔江土家族苗族自治县编纂委员会.黔江县志.中国社会科学出版社.1994.1: 65-73

参考文献：

[1]童书业.《中国手工业商业发展史》[M].中华书局.2005.9

[2]周勇.高等职业教育教学模式的研究[J].长沙民政职业技术学院学报.2007.01.CNKI收录

[3]代银.重庆市少数民族碑刻楹联[M].西南师范大学出版社.2015.11

[4]咸丰县志编纂委员会.《咸丰县志》[M].武汉大学出版社.1990.7

[5]四川省黔江土家族苗族自治县编纂委员会[M].黔江县志.中国社会科学出版社.1994.1