

豫西窑洞装饰艺术文化基因的构成要素与特征分析

荣树坤¹ 柳小花²

1 河南城建学院 艺术设计学院 河南省平顶山市 467036

2 河南城建学院 外国语学院 河南省平顶山市 467036

摘 要: 本文以豫西窑洞装饰艺术为核心, 深入剖析其文化基因形成要素及特征。采用实地调研, 文献研究等方法, 细致探究豫西窑洞装饰艺术在物质层面包含建筑构件装饰, 精神层面关乎民俗信仰的形成要素。从造型, 色彩, 工艺等视角归纳其独有的特征, 显示豫西窑洞装饰艺术作为地域文化瑰宝所蕴含的深刻内涵与价值, 为传统窑洞装饰艺术的传承与革新给予理论支撑, 推动地域文化的守护与发展。

关键词: 豫西窑洞; 装饰艺术; 文化基因; 构成要素; 特征

引言

豫西地区位于中原, 这里历史悠远, 文化底蕴深沉, 窑洞是当地传统的民居形式, 承载着豫西人民千百年的生活记忆及其文化传承。窑洞装饰艺术属于窑洞文化的关键部分, 其另外美化了居住环境, 而且蕴含着丰富的文化基因, 这些基因是豫西地区自然环境, 群体生活, 民俗风情等诸多因素长时间相互交融而形成的成果, 体现出当地民众的智慧, 信仰以及审美诉求, 深刻探究豫西窑洞装饰艺术文化基因的合成要素及特点, 这对发掘并守护地域文化遗产, 推进传统艺术革新发展有着重要价值。

1. 豫西窑洞装饰艺术文化基因的构成要素

1.1 物质层面构成要素

1.1.1 门窗装饰: 豫西窑洞把门窗当作装饰的重点之处, 其窗户大多是木质结构, 方格窗, 万字纹窗等样式较为常见。方格窗的棂格排列整齐规则, 这体现着生活的条理性 and 秩序感。万字纹窗象征着吉祥无尽头, 万福万寿, 这里的门窗雕刻工艺十分精巧, 题材多种多样, 涉及花鸟鱼虫, 人物故事等等, 就拿雕刻的牡丹图案来说, 它代表着富贵荣耀。而喜鹊登枝图案, 则传达出人们对幸福生活的憧憬之情^[1]。

1.1.2 檐口装饰: 窑洞的檐口部位往往经过精心装饰, 有些会采用砖雕工艺, 刻画出精美细致的几何图案或者花卉图案, 几何图案包含回纹, 云纹等, 其线条流畅自然, 极具韵律美感; 花卉图案主要为牡丹, 莲花之类, 形状塑造得十分逼真, 仿若活物, 檐口装饰另外起到守护窑洞墙体的作用, 还给建筑增添了美观性。

1.1.3. 窑洞前脸装饰: 窑洞前脸属于窑洞向外表现的关键部分, 部分窑洞前脸由砖石砌成规整墙面, 墙面镶嵌石雕或者砖雕装饰件。这些装饰件包含传统的吉祥符号, 如意, 蝙蝠之类, 还有体现当地生活场景的浮雕, 农耕图, 放牧图等等, 形象地显示出豫西地区的生活风貌。

1.2 精神层面构成要素

1.2.1. 祖先崇拜: 豫西地区受传统文化影响很深, 窑洞装饰艺术就明显体现出对祖先的崇拜, 很多窑洞里设有神龛用以供奉祖先牌位^[2]。神龛的装饰往往很精美, 采用木雕, 彩绘等工艺, 刻有龙凤, 祥云等图案, 这表达对祖先的敬重与缅怀, 也寄希望于祖先庇佑家族平安兴旺。

1.2.2. 神灵信仰: 豫西民众信仰诸多神灵, 土地神, 灶神等皆在其列, 窑洞装饰中常可看到与这些神灵相关之物。如厨房灶台处会绘制灶神画像, 周边以火焰, 云彩图案装饰。窑洞外壁有时会镶嵌土地神的神位石, 石上刻有简约图案, 意在祈求土地神护佑庄稼丰收, 人畜平安。

1.2.3. 风水观念: 豫西窑洞无论是选址还是营造环节, 风水观念均起到重要的指引作用, 其对窑洞装饰艺术同样存在明显的影响, 窑洞布局以及门窗朝向等要素皆按照一定的风水准则来执行^[3]。从装饰角度而言, 部分窑洞口会安置石狮子或者八卦镜之类的器物, 目的在于震慑邪祟保卫家宅并调节风水气场, 窑洞室内装饰图案也偏好带有良好风水象征意义的图形, 如山水图案被认作可藏风聚气, 而吉祥植物图案则表示生机与繁荣。

2. 豫西窑洞装饰艺术文化基因的特征

2.1 造型特征

2.1.1. 豫西窑洞装饰艺术的造型十分丰富, 包含具象造型, 也存在抽象表达, 其雕刻, 绘画等装饰形式常逼真刻画人物, 动物, 植物等现实事物, 具象造型鲜活立体, 艺术感召力很强。而且, 这里面还有不少抽象几何图案, 回纹, 万字纹, 云纹等, 这些抽象图案凭借简约线条与规律拼合传递深沉文化意蕴, 具象和抽象融合的造型方法使得窑洞装饰艺术生活气息与艺术韵味兼备。

2.1.2. 夸张与变形手法的运用: 豫西窑洞装饰艺术常运用夸张与变形的手法以突出装饰对象的特点并表达特定的情感, 在雕刻动物图案时, 动物的某些特征会被夸张处理, 这使得动物形象更为有趣。譬如把狮子的头部雕得更大, 鬃毛更为浓密, 从而提升狮子的威严感。而在绘制花卉图案时, 花朵的形态会被变形, 令花瓣愈加舒展, 色彩愈加鲜艳, 以此彰显花卉的美丽与生机, 这种夸张与变形手法的运用, 使窑洞装饰艺术更具表现力和艺术张力。

2.2 色彩特征

2.2.1. 色彩的鲜明对比: 豫西窑洞装饰艺术对色彩运用方面比较重视鲜明对比, 主色调为红色, 并搭配黄色, 绿色, 蓝色等其他鲜艳颜色, 从而产生强烈的视觉冲击效果。像红色春联配金色字, 红色剪纸放在绿色窗花之上就越发醒目, 这样鲜明的色彩对比既让窑洞装饰艺术富有活力又带有喜庆氛围, 而且也表现出豫西民众热情豪爽的性格特征。

2.2.2. 色彩象征意义十分丰富, 豫西窑洞装饰艺术里的色彩就具备丰富的象征意义, 前面提及红色可象征吉祥, 幸福, 而黄色象征尊贵, 权威, 绿色象征生机, 希望, 蓝色象征宁静, 深沉等。各种色彩在不同的场所及装饰对象上会有其专属的象征意义, 民众利用色彩的运用来传达自身的情感, 心愿和信仰, 在祭祀祖先所用的神龛装饰时, 往往会采用黄色与红色, 以此显示对祖先的敬重并寄托祈求祖先庇佑的美善愿景。

2.3 工艺特征

2.3.1. 传统工艺传承: 豫西窑洞装饰艺术包含诸多传统工艺, 木雕, 砖雕, 石雕, 彩绘, 刺绣等, 这些工艺代代传承, 技艺精湛, 独具艺术魅力。木雕工艺需雕刻师技艺超群且想象力丰富, 依循木材纹理与质地巧妙构思而后雕刻, 砖雕工艺则要工匠在青砖上精心雕琢, 经由不同刀法与技巧,

营造出立体感强, 层次丰富的图案, 这些传统工艺还是窑洞装饰艺术的关键依托, 更是中华民族优秀传统文化的重要形成局部。

2.3.2. 工艺融合更新: 豫西窑洞装饰艺术历经漫长发展历程, 其各类工艺彼此交融, 互相模仿并持续更新, 譬如部分窑洞装饰结合木雕与彩绘工艺, 先木雕雕琢而后彩绘上色, 令装饰作品愈加逼真且色彩斑斓。随着时代变迁, 一些现代工艺及材料逐步融入窑洞装饰艺术当中, 新型颜料, 装饰材料等, 给窑洞装饰艺术的发展注入新动力, 这样的工艺融合更新既保存传统窑洞装饰艺术的特性, 又使其顺应时代需求, 从而重焕生机与活力。

3. 豫西窑洞装饰艺术文化基因的价值与意义

3.1 文化价值

3.1.1. 豫西窑洞装饰艺术是地域文化关键的承载者, 它记载着豫西千百年的历史发展, 民俗习惯以及社会生活情况, 从窑洞装饰艺术包含的各类图案, 色彩和工艺当中, 可以获取有关豫西民众信仰, 审美标准, 生产生活方式等诸多信息, 这给豫西地区历史文化的研究赋予了宝贵的实物参考依据。

3.1.2. 豫西窑洞装饰艺术是中华民族文化的形成单元之一, 其宛如一颗璀璨明珠镶嵌于中华民族文化宝库之中, 其所蕴含的文化基因与中华民族传统文化息息相通, 表现出中华民族对幸福生活的憧憬, 对自然的敬重, 对和谐的探求等共同价值观念, 探究并保护豫西窑洞装饰艺术利于充实和传承中华民族优秀传统文化。

3.2 艺术价值

3.2.1. 独特的艺术风格: 豫西窑洞装饰艺术有着独特的造型, 鲜明的色彩及精湛的工艺, 于是形成了别具一格的艺术风格。该艺术风格有北方民间艺术的粗犷豪放, 而且带有中原文化的细腻含蓄, 在我国民间艺术中独树一帜, 其独特的艺术魅力引得众多艺术家和学者关注, 给现代艺术创作供应了诸多灵感源泉。

3.2.2. 精湛的工艺技巧: 豫西窑洞装饰艺术包含木雕, 砖雕, 石雕, 彩绘, 刺绣等传统工艺技巧, 这些都是我国民间工艺的典型代表, 它们经过长时间的发展与传承, 水平甚高。对其开展学习与研究, 这对保护和传承我国传统手工艺, 推进现代手工艺的发展颇具意义。

3.3 社会价值

3.3.1. 提升地域文化认同感：豫西窑洞装饰艺术是豫西民众生活的一部分，蕴含着其情感与记忆，深入探究并保护窑洞装饰艺术的文化基因，有益于唤起豫西民众对家乡文化的认同感与自豪感，推动地域文化的传承发展，进而提升地域文化的凝聚力。

3.3.2. 助力地方经济发展：旅游业持续发展进程中，豫西窑洞以其独有的特色成为备受瞩目的旅游资源，吸引了众多游客目光。窑洞装饰艺术属于窑洞文化的关键形成单元，它可吸引游客前来游览体验，进而推动当地旅游业发展，而且，研发与窑洞装饰艺术有关的文化产品，手工制品，纪念物等，还会给当地增添更多就业机会，促使地方经济走向繁荣。

4. 结论

豫西窑洞装饰艺术是豫西地区传统文化的关键代表，其文化基因的形成要素繁杂众多，牵涉物质和精神层面诸多方面。这些文化基因给窑洞装饰艺术带来独特的造型，色彩和工艺特性，令它具备很高的文化价值，艺术价值和社会价值。但是，随着时代不断发展，社会持续变迁，豫西窑洞装饰艺术碰上诸多挑战，传统工艺传承人才短缺，现代化进程对窑洞居住形式产生冲击等状况。所以，我们要特别重视豫西窑洞装饰艺术文化基因的保护与传承工作，借助巩固教育传承，展开学术研究，合理开发利用等各种举措，使这种古

老的艺术形式在新时代重获新生，为传承中华民族出色传统文化，推进地域文化发展发挥积极作用。

参考文献：

- [1] 荣树坤. 豫西窑洞民居建筑装饰艺术研究——以“康百万庄园”为例[J]. 时代报告(奔流),2023,(05):34-37.
- [2] 赵晓曦. 乡村旅游振兴视角下豫西巩义窑洞民居改造设计研究[J]. 艺术研究 ,2021,(04):157-159.DOI:10.13944/j.cnki.ysyj.2021.0255.
- [3] 李国豪, 曹银河, 刘传通. 乡村旅游中村落改造及适老化设计探析——以豫西下沉式窑洞为例[J]. 旅游与摄影 ,2021,(13):85-86.

基金项目：

2025 年河南省软科学研究计划项目 河南省科学技术厅 课题名称：从经典到日常：豫西窑洞民居装饰艺术文化基因图谱的建构及设计转译研究 ， 课题编号：252400410311

作者简介：

荣树坤（1987.02），男，汉，河南巩义人，硕士，艺术设计学院副教授，主要研究方向为建筑装饰艺术。通信地址：河南省平顶山市新城区龙翔大道

柳小花（1986.04），女，汉，山东日照人，硕士，河南城建学院外国语学院副教授，主要研究方向：语言学。