

龙图腾在民族艺术门类中的表现以及运用研究

◆张路思

(云南艺术学院 云南省昆明市 650500)

摘要:龙图腾的形象在民风民俗、建筑雕刻、民间工艺等各个方面都有其特点体现。龙图腾在一定意义上有包容、奋斗、和谐三种精神等新时代特点。因此,图腾文化中的设计元素,不仅是民族艺术的设计文化重要原材料,也是图腾崇拜的核心精神。是因为龙本身具有象征意义,是认为某种动物、植物等和自身的民族有亲缘的关系,是本民族的祖先和亲戚亲人,从而将他尊崇为本民族的标志和保护神,也是象征。

关键词:龙; 图腾; 龙图腾; 民族艺术; 运用; 表现

第一章、绪论

研究背景与意义

随着民族文化的进一步发展,龙作为中华民族精神需要的重要灵魂意义,在社会中的各类生产创造中都被作为重要的文化设计。而龙与图腾的相互利用延伸与发展良好的继承了人民对龙这个神圣物种的崇拜。另外,运用龙图腾解析神话,古典记载以及民风民俗。

通过对龙图腾的研究,更好的掌控图腾诠释的价值,充分发挥龙的形象在设计创造中的利用,一方面可以使龙的精神继续得到发扬,发挥传统文化在民族艺术中的作用;另一方面,从设计的不同层面和利用角度对龙文化进行剖析,传承本民族文化。

第二章、图腾与龙图腾

图腾的概念

图腾是一种标识,是一种象征。图腾在不同的历史时期和年代,有不同的表现。图腾这个词来自于印第安语“totem”,其意思是“它的亲属亲人”、“它的印记标记”,旨在区分群体。在原始人的精神信仰中,被认为本族人都来源于某种特定的生命物种,认为某种物种有亲缘关系,从而产生了图腾信仰,图腾信仰的发生又与祖先信仰崇拜发生了联系。图腾在原始社会中具有很重要的作用,在一定程度上,它有团结群体、维护组织和区别组织职能,并且可以通过这种方式来得到图腾认可以及图腾保护。

图腾的种类

随着社会发展的不断进步以及人们的利用图腾来有所作为,图腾的种类也变得越来越丰富,以下为图腾的常见分类,具体如下:

图腾大致可以分为三大类:一是氏族图腾,是根本核心,供整个氏族为有;二是性图腾,只属于每个性别的民族,个性族,只为他们所有;第三是个人本身图腾,为本人所拥有,更多的也是为了下一代所传承。

龙图腾

在中华民族的历史上,龙本身的角色是令人畏惧同时又受人尊重崇拜。中华民族炎黄子孙把龙作为自己的保护神和内心崇拜,培育了中华民族的宝贵精神财富。龙文化的精神经过五千多年的发展,一直被继承沿用。根据无数专家学者的研究以及探索,查找到龙的原型其实是大蛇,这是天上飞的大蛇。一些文人学者对龙作了解释:天气的变幻又与龙有关,在夏季,天气晴朗出现雷雨天气是因为龙的出现,然后出现暴雨天气,刮风下雨。在一定程度上,摧毁庄稼、洪涝灾害,给人们带来灾难;但它又能帮助庄稼丰收,缓解灾害的发生,具有两面性。龙的威力巨大,令人惧怕又令人崇拜。后面经过发展,远古的人们把这种大蛇样形状的龙确定为龙,可以呼风唤雨,使天气变幻莫测,后来一些专家,把这些现象经过统一的整合,进行描绘创作更改,演变出了龙图画的形象,还把把这个形象奉为神圣不可侵的精神思想,漠视该思想的人都得不到神灵的庇护,会遭殃,庄稼颗粒无收。

第三章、龙图腾在民族艺术门类中的运用

4.1 民族艺术的概念与种类

我国的民族艺术姹紫嫣红,种类丰富多样。民族艺术深入人

心,广泛被流传,在其基础上进行了创造,使得民族艺术灿烂辉煌,源远流长。民族艺术这一概念在国家范围内,指单个民族艺术或者多个民族艺术。比如,中华民族艺术这一门类,汉族和少数民族共同开办的民族艺术;少数民族单个的民族艺术,少数民族中的歌曲、舞蹈、文化、民风民俗独具一格,有着其自身的民族艺术独特魅力。

民族艺术的种类也丰富多样:本土文化与外来文化的嫁接提取,从中延伸出适合本民族,本土文化的民族艺术。灯谜、藏戏、苗绣、年画、歇后语、服饰、窗花、壁画、刺绣、贴画、国画、泥人、折纸、木雕、陶瓷、对联等。都是中国人民的智慧结晶,不断地传承发展,以各种丰富的模样现世。

龙图腾的具体运用—以苗绣为例

龙图腾在苗绣中的利用也被嫁接的价值昂贵,苗绣是近年来民族艺术中新发现,新创造的民族艺术,是民间传承的刺绣技艺,是苗族特有的民族妇女的智慧结晶和特有的表现形式之一,这门民间艺术在长期的发展过程中,形成了自己独特的民族风格,一件上好的苗绣收藏价值极高,市场上的卖家也很昂贵。苗绣在制作过程当中工艺繁琐,耗费人力物力等多方面的物质。

龙图腾运用在苗绣中的技艺上,苗族本身的生活环境以及民风民俗的长期内部影响,在绣法上有苗族的民族独特性,他们理解中龙的起源发展等关于龙的传说都区别于其他的民族的理解,在刺绣中表现出来的龙纹图案与出土文物中的龙纹样式不一,在构图,形式和内容上都有较大的区别。

龙图腾的具体运用—以剪纸为例

剪纸艺术是中国最古老的中国民间艺术,它是一种镂空艺术,在镂空的技艺上给人带来视觉上的冲击力和艺术审美享受。在中国的农村,剪纸艺术技法是每位女性特有的专长,在过去的年代,剪纸艺术的正确熟练使用被评判为是一个好媳妇的标准,通过一把剪刀可以剪出自己想要的形式以及内容,直接性的表达喜怒哀乐,通过在纸上的镂空雕刻来展示劳动人们的聪明才智。龙图腾不仅在苗绣有特别大的嫁接价值,在剪纸中也不例外。生活中的剪纸艺术越来越多的被人们所需要,广为流传至今。龙的形象本身为中华民族信仰,透过剪纸的艺术来对龙的形象做创造性的改善突破传承,满足不同人群对于事物的不同需要,又能兼顾性的传承民族艺术,弘扬中华民族伟大梦想的雕刻。

总结:从远古时代历史的发展至今,中华民族炎黄子孙对于龙的形象已经深深刻进骨子里,作为一个优秀传统文化的传承与民族艺术的践行发展,龙的运用得到了多方面的延用,这是一个好的时代。文化的传承是每个人都有义务的责任,在光怪陆离的鲜亮现代社会下状态下,人们会慢慢忘记,民族的根基和底蕴,迷失自我。作为设计工作的践行者和优秀文化传承的奠基人,讲究更应该发挥民族内涵,贡献力量。发扬五千多年的历史,从自身做起,让文化灿烂发光,不断开创积极探索。

参考文献:

- [1]叶苹.视觉设计创意与方法视觉元素的锤炼与拓展[M]
- [2]韩鉴堂.走近中国传统艺术[M].北京:华语教学出版社,2001
- [3]杭问、何洁、靳埭强.岁寒三友:中国传统图形与现代视觉设计.
- [4]刘毓庆.图腾神话与中国传统人生[M]
- [5]戴炯孙.昆明县志.风俗志.
- [6]鲜光政.传统文化大全集.2011.

作者简介:张路思(1994.04.24-),女,彝族,籍贯:云南曲靖人,云南艺术学院设计学院,18级在读研究生,硕士学位,专业:环境设计,研究方向:室内设计。