

鄂西土家族非遗文化在公共艺术创意产业中的价值和现状分析

李佳 姜峰

(江汉大学美术学院, 湖北 武汉 430056)

摘要: 非遗民族文化与民族文化不同, 土家族是汉藏语系藏缅支语系, 口传心授的传统非遗传承方式, 正在消磨最正宗的非物质文化遗产, 面临传承危机。同时, 传统的公共艺术展示方式, 在自媒体和线上经济高速发展的今天, 不予匹配。我们需要做的是: 梳理鄂西土家族非物质文化遗产, 把口头和书面的非物质文化遗产, 从传统展示中请出来, 用公共艺术的展示方式, 形成成熟的创意产业链, 上升到地域文化认同。目标是以土家族非遗文化研究入手, 对城市公共艺术的创意提供文化思路, 衍生出一套理论体系, 让公共艺术得到理论基石。拓宽公共艺术创业产业的文脉思维和展示方式。

关键词: 鄂西非遗文化, 公共艺术, 创意产业

DOI: 10.12373/xdhjy.2021.12.4232

非遗民族文化价值, 赋予了后现代的公共艺术一项责任: 发展一个地域公共艺术的同时, 要研究相关地域的增长极限, 传承危机, 文化失衡。鄂西土家族非遗文化, 是民族传承中一个重要的分支。土家族, 主要分布在鄂西、湘西、渝东和黔东北地带。发祥于假山的鄂西土家族, 巴人首领廪君开辟了武落钟离山, 在其独特的地理环境下衍生了与汉人不同的生活方式, 成就了丰富材料的非遗文化。在土家族非遗文化中, 鄂西土家族文化占有优势性和历史性的地位。

一、鄂西土家族非遗文化在公共艺术创意产业中的研究现状和趋势

公共艺术是城市的文化现象。文脉理念推动着公共艺术的创意精神。在日韩和欧盟, 非遗文化纳入城市建设, 是公共艺术的指导思想之一, 并且创意产业链非常成熟。

第一、在非遗文化传承方面, 欧盟等国已经建设文化遗产信息网络。欧洲西南部的巴塞罗那, 在市郊做得“灌溉”水景公共艺术, 是对其民族文化的发掘和传承。巴塞罗那从国家的利益出发, 提出公共艺术代表国家城市形象的作用, 在这种意识的主导下, 开始大量从事古文化建设, 其重要手段就是在城市公共空间设置艺术, 这个法案促成了巴塞罗那“艺术之城”的地位。

第二, 在公共艺术的创意手段上面, 许多国家已经非常成熟。《保护非物质文化遗产公约》于2003年10月17日在联合国教科文组织第32届大会上获得通过之前, 日韩的非遗文化在公共艺术上的创意产业就已发展成熟。韩国就通过VR技术和互动技术等手段展示“韩山苧麻纺织工艺链条”, 公共艺术产业链已经延伸到景园、办公楼、线上文具、商业街。非遗民族文化和现代文化的“双轨制”齐头并进。

但是在我国, 存在的问题是: 第一: 城市的快速发展, 让经济利益削弱了非遗民族传承的长远意义, 让国人感觉不到归属和回忆, 也让国外游客感知不到特色鲜明且稀有的非遗文脉底蕴, 需要国家意志对非遗文化的公共艺术扶持。第二: 公共艺术展示的手段单一, 以二维的传统壁画设计和三位的雕塑占据主导的非遗文化展示手段, 数字化VR、AR等展示手段鲜有, 产业链

的空间还需发展。第三: 非物质文化遗产中的具象实体文化已经得到充分展示, 但是抽象非物质“观念”文化在公共艺术中的开发尚未成熟。

这是一个警示, 城市公共艺术建设, 需要得到国家的扶持, 高校美育对民族文化的重视, 成为城市建设的必需品。2015年, 中央城市工作会议提出与新型城镇化之后的公共艺术思路, 这就要求在倡导城市特色、可持续发展和生态和谐的今天, 进一步彰显公共艺术创意产业在城市设计中的重要地位。我们要做的是打开, 让城市公共艺术成为文化福利。非遗文化遗存、民众审美习惯、民众地方文化话语, 都以具象的公共艺术来呈现, 发现文化乐趣。

二、鄂西土家族非遗文化在公共艺术创意产业中的理论价值

(一) 非遗文化的“观念”价值

在非遗概念的视域下, 非遗民族文化与民族文化不同, 非物质文化遗产不仅包括具象可见的物质, 还包括抽象非物质“观念”文化。以土家族的非物质文化遗产为例, 除了有吊脚楼营造技术、西兰卡普的具象纹样, 白虎等图腾崇拜, 还有观念文化如哭嫁, 恩施傩戏、撒尔荷等“观念”文化。传统的公共艺术展示方式只展示具象的物品, 对“观念”文化的展示非常少。发掘土家族非遗“观念”文化价值理论, 使其运用到公共艺术中, 能完善非遗的保护作用。

(二) 文化拯救价值

在文化拯救的视域下, 在我国, 公共艺术大多借鉴和延续欧美各国的经济利益为核心的公共艺术创意产业链。对本土非遗民族文化脉络的创意开发, 严重不足, 使非遗文化产生传承危机。而非遗文化与公共艺术创意产业的结合, 实现了两个新的结合。

(三) 公共艺术的传播学价值

在传播学的视域下, 分析鄂西土家族非遗文化, 分析出各个民族的思维模式和心理积淀, 目的就是为了传播。从传播学的方法入手, 通过修辞学传统、符号学传统、社会心理学传统等方式, 对公共艺术的传播方式, 进行创新性研究, 这是对公共艺术的传播方式指出一条新路。

（四）地域文化认同价值

在地域文化认同的视域下,将地域文化的观念,纳入城市建设,是欧洲等国家西班牙巴塞罗那的公共艺术建设指导思想之一。例如:2003年,巴塞罗那的大型水景公园,坐落在市郊,是灌溉农业为主的区域,灌溉、喷淋等水的画面被抽象出来,成为文脉的隐喻。它告诉居住的人们:这个地方曾经有过灌溉系统,呈现出浓郁的农垦自然气息,不仅是市民们享受的地方,也是回忆的地方。此理论价值,可以成为城市文明建设的理论基石。

三、鄂西土家族非遗文化在公共艺术创意产业中的实际运用价值

第一,对鄂西土家族非遗文化的发掘,目的是优化公共艺术的创意产业,衍生出一套理论体系,可以提升公共艺术的文化底蕴和与国际特色化鲜明化,在实践上可丰富展示手段,可改善传统粗糙的展示方式。

第二,前期理论成熟,可操作性强。民族文化,就像大英博物馆中展出的兽首一样,让世界人民为之痴迷,产生浓厚的兴趣去探索。那么通过深挖非遗文化,找到合适的公共艺术展示手段,就能有好的设计成品。

第三、可实践的地域十分广泛。我国的公共艺术创意产业的开发空间很大,只要有民族的地方,就会有非遗文化,此理论体系会源源不断地给公共艺术家们提供创意灵感。从创意产业开发的视域下,文化与产业的融合,是理论和实践的结合。鄂西土家族的悠久而丰富的文化,与公共艺术正在城市发展壮年的产业融合,从国家的利益出发,对城市、地域形象的改善作用,在这种意识的主导下,开始大量从事文化建设。

四、民族非遗文化传播研究的理论基石和视点

（一）传播学学科的建立与发展

此理论是为了研究土家族非遗文化的传播活动和规律,把非遗文化符号用公共艺术的展示方式进行交流和传播。需要研究修辞学、符号学、社会心理学等。

（二）非遗民族文化传播学

其理论的学术背景是大众传播媒体对信息的传递和系统的控制。《保护非物质文化遗产公约》于2003年10月17日在联合国教科文组织第32届大会上获得通过,根据公约,非物质文化遗产包括以下5个方面:口头传说和表述,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;表演艺术;社会风俗、礼仪、节庆;有关自然界和宇宙的知识和实践;传统的手工艺技能。非遗民族文化传播学理论,扩大了现代传播学的研究范围,从非遗历史角度、技术发展角度,对公共艺术的行为和活动规律进行发掘,对土家族非遗文化的保护和传承进行现代构筑。对土家族非遗宗教文化、染织文化、民族建筑文化、民族语言文化等民族行为活动的传播研究需要深入研究。

五、鄂西土家族非遗文化研究和符号提炼

鄂西土家族主要分布在湖北省西部的宜昌市和恩施州两地。目前恩施州有15个国家级非遗项目。宜昌市有长阳土家族自治县和五峰土家族自治县,长阳非遗项目3个,五峰4个非遗项目。

非遗项目包括:民俗、传统舞蹈、传统音乐、传统技艺,传统医药等,以非物质形态存在。

（1）民间文学。长阳土家族的都镇湾故事,哭嫁歌,都属于口头文学。

（2）传统音乐。长阳山歌、土家大溜子、建始丝弦锣鼓、吹打乐,石工号子等,土家族人民在劳动过程中的,与音乐结合的独特艺术形式。

（3）民间舞蹈。丧礼撒叶尔嗨、红喜事摆手舞,合着闹灵歌,是遗产宝库的一部分。

（4）曲艺。恩施扬琴、南曲、三棒鼓,都是非物质文化遗产。

（5）传统技艺。傩面具制作技艺,土家织锦西兰卡普、吊脚楼营造技艺、恩施玉露制茶工艺。雕刻工艺大多用于转角楼屋的门、窗和姑娘的木器嫁妆、新牙床上。最有特色的是三滴水带踢板的雕花床。这种床架有三层滴檐,层层镂花雕刻,下有雕花边缘的踢脚板,另外三面有雕花栏杆、装饰花板,嵌有镜屏。土家族的木雕工艺品绝大部分是日常生活中的用具。如雕有各种花、鸟和人物故事的梳妆台、碗柜、洗脸架、八仙桌、小桌子、椅子、衣柜等,最为出名的是木雕傩戏面具。

（7）社节。恩施州的社饭制作技艺、祭品纸扎工艺、花锣鼓表演技艺。

（8）土家女儿会。俗称土家族的情人节。农历七月十二这一天,是恩施土家族地区颇有特色的婚恋方式。

（10）巴东土家族历法。是鄂西土家族包括天文、地理、气象、水利、农学、生物学等等用于社会生活实践的计时系统。

六、下一步工作展望

通过文献研究、实地调研等方式开展研究,设计鄂西土家族非遗文化的公共艺术创意现状的调研问卷,从鄂西土家族非遗文化的现状、保护普及程度、数字化技术应用、传播效果、保护机制体制等方面,在湖北省及恩施、宜昌等地的非遗中心、文化馆、博物馆等单位,重点对国家级的非遗,如传统音乐、舞蹈、传统技艺等数字化保护现状开展调研,搜集相关数据资料。

通过前期的理论演绎,我将在前期研究成果的基础上,得出非遗民族文化是公共艺术创意呈现的内在动因。然后,充分发掘鄂西土家族非遗文化的具象和表象的文脉,用此理论丰富公共艺术的创意展示手段,摒弃传统乏味的陈列式展示手段,以鄂西土家族的公共艺术创意产业实施模式为“标准式实施模式”,推广到对其他地域公共艺术创意实践基地,对此“标准式实施模式”用于国家意志和企业适用,理论和实践推广价值已经尚需完善的地方做出进一步研究。

参考文献:

- [1] (椰) 乌德伦·克利斯提·赛特. 公共艺术: 地理及特性 [J]. 美术, 2007 (02): 32.
- [2] 辛向阳. 交互设计: 从物理逻辑到行为逻辑 [J]. 装饰, 2015 (12): 32.