

从非物质文化遗产视角看民间工艺美术的传承与发展——以黎侯虎为例

杨嘉悦

山西师范大学, 中国·山西 太原 030031

摘要: 在全球化与现代化进程中, 非物质文化遗产面临严峻挑战。许多民间工艺美术因时代变迁, 市场萎缩、传承乏人。黎侯虎亦身处此境, 其传统手工技艺与文化内涵亟待保护与传承, 背景促使人们深入探索其发展新径。论文聚焦于民间工艺美术黎侯虎, 从非物质文化遗产视角深入剖析其传承与发展状况, 旨在为黎侯虎这一民间工艺美术的可持续发展提供有益参考, 也为其他民间工艺美术的传承与振兴提供借鉴范例。

关键词: 非物质文化遗产; 民间工艺美术; 黎侯虎; 传承; 发展

On the Inheritance and Development of Folk Arts and Crafts from the Perspective of Intangible Cultural Heritage — Taking Li Hou Tiger as an Example

Jiayue Yang

Shanxi Normal University, Taiyuan, Shanxi, 030031, China

Abstract: In the process of globalization and modernization, intangible cultural heritage is facing severe challenges. Due to the changes of the times, many folk arts and crafts have suffered from shrinking markets and a lack of inheritors. The Li Hou Tiger is also in such a situation, and its traditional handicraft skills and cultural connotations urgently need to be protected and inherited. This background has prompted people to explore new ways for its development in depth. This paper focuses on the folk art and craft of the Li Hou Tiger and analyzes its inheritance and development status from the perspective of intangible cultural heritage in depth, aiming to provide useful references for the sustainable development of the Li Hou Tiger as a folk art and craft, and also to provide a model for the inheritance and revitalization of other folk arts and crafts.

Keywords: intangible cultural heritage; folk arts and crafts; Li Hou Tiger; inheritance; development

0 前言

非物质文化遗产是人类文明中的一颗明珠, 民间工艺美术是其重要的组成部分之一, 它承载了丰厚的历史文化底蕴和民族精神。黎侯虎作为一种非常具有代表性的民间工艺美术品起源于山西黎城地区的一种古老民俗文化。因其造型独特, 色彩艳丽, 寓意丰富而久负盛名于地方甚至更广。但在全球化和现代化进程不断加快的当下, 黎侯虎和众多民间工艺美术一样也面临不少挑战和困境。对黎侯虎传承发展之路进行深入研究, 既有利于对这一宝贵非物质文化遗产的保护, 又可以为民间工艺美术领域整体的继承和创新提供宝贵的理念和经验。

1 黎侯虎的艺术特色与文化内涵

黎侯虎是山西黎城地区特有的民间工艺美术品之一, 其艺术特色十分鲜明和引人入胜。它造型夸张而辨识度极高, 虎头浑圆丰满、虎眼大而亮、虎嘴宽、虎身劲、虎尾灵, 整个造型表现出一种童真之美。色彩搭配方面, 黎侯虎勇敢地使用了红色、黄色、绿色等艳丽色彩, 并不是简单地堆积, 而是具有深远的象征意义和审美考量。红色热烈、奔放、寓

意吉祥喜庆、热诚企盼美好生活; 黄色鲜亮而尊贵, 传递着崇敬和庄严的感觉; 绿色是新鲜和活泼的, 是生机和希望的标志。这一色彩组合不仅沿袭了传统民间色彩观念, 而且对视觉构成强烈冲击, 使得黎侯虎从诸多民间工艺品中崭露头角。在制作工艺上, 黎侯虎使用了手工缝制和填充等多道繁杂的工艺, 每针每线都包含着艺人的巧思和情怀, 针法精细而富于变化, 如用平针在大范围缝合时, 令虎身表面光洁平滑; 锁边针被应用于边缘处理, 使得虎的外形看起来更为清楚和精细; 也有绣花针装饰虎类五官, 斑纹及其他细节, 绣制花纹逼真, 给黎侯虎以生命^[1]。

2 从非物质文化遗产视角看民间工艺美术的传承与发展的价值

从非物质文化遗产的角度来考察民间工艺美术的继承和发展有着多维度的巨大价值, 从文化价值上看, 黎侯虎等民间工艺美术作为地域文化的明显标志, 凝结了一定区域内人们的集体智慧和创造力, 体现出地方特有的历史脉络, 民俗习惯, 审美情趣和宗教信仰等文化元素。每个图案, 每个颜色, 每个过程都携带了大量文化信息, 成为地域文化活

化石。通过对民间工艺美术的继承和发扬,能使这些宝贵的文化基因延续下去,从而避免文化被打破和丧失记忆,让后人对其文化根源有一个清楚的认识,提高对民族文化的认同感和自豪感^[1]。从艺术价值来看,民间工艺美术因其特有的艺术风格和表现形式为现代艺术创作不断提供灵感,黎侯虎古朴夸张的外形,明快协调的颜色,高超精致的技艺,无不显示出迥异于现代工业化艺术的迷人之处。其包含的手工温度,即兴创作元素及对于自然与人生的天真表现都能激发当代艺术家打破传统艺术思维禁锢,探索新型艺术语言和表现手法,促进艺术创新和多元化。从社会价值上看,继承和发扬民间工艺美术有利于增强社区凝聚力和和谐度。民间工艺美术品生产过程中常需社区成员间的合作和沟通,如家族成员间技艺传承、邻里间互助等,这种建立在共同文化兴趣基础上的交往,可以加强人们的情感联系和建立一种和谐、安定的社会关系。与此同时,民间工艺美术也能拉动当地文化旅游产业,如黎侯虎特色手工艺品的出售,文化体验活动等,给当地经济增长带来生机,为文化和经济良性互动协同发展增加就业机会。

3 从非物质文化遗产视角看民间工艺美术的传承与发展的方法——以黎侯虎为例

3.1 新媒体平台构建品牌形象

数字化时代的今天,新媒体平台的出现给黎侯虎打造独具特色的品牌形象带来广阔的空间。第一,微信、微博和抖音等社交媒体平台用户群体巨大,成为黎侯虎宣传的极好窗口。通过建立官方账号并定时发布黎侯虎精美图片,拍摄视频等方式来展现黎侯虎从原料筹备到成品生产的整个过程,用直观而又非常吸引人的视觉内容来抓住用户眼球^[2]。例如,精心制作黎侯虎不同镜头的展示视频、配上悦耳动听的传统音乐、言简意赅、感染力强的文字介绍等,都能快速抓住使用者的注意力,激发其对这种民间工艺美术品产生浓厚的兴趣。同时,利用社交媒体的话题功能,发起诸如“黎侯虎之美”“寻找黎侯虎身后的传说”等话题讨论,鼓励用户参与分享自己的见解与感受,从而提高黎侯虎的话题热度与曝光度。

第二,电商平台,如小红书和快手电商也可以帮助打造品牌形象。在上述平台中,既可共享黎侯虎文化内涵和艺术特色知识类信息,也可推荐黎侯虎相关产品。通过写专业而又有感情的商品建议文案,详细描述了黎侯虎手工制作的细节,特殊寓意和作为礼品或者家居装饰所具有的特殊价值,综合用户的真实购买评价和使用反馈可以树立黎侯虎职业,优质而又有文化底蕴的品牌形象来吸引更多的消费者订购,继而提高他们在市场上的知名度和美誉度。

第三,和文化艺术领域知名新媒体账号和网红博主进行合作是一项重要战略。这些账号与博主通常都有一大批忠实的粉丝,对文化艺术的传播有着强大的影响力。邀请他们

深入了解黎侯虎的制作流程、分享黎侯虎的故事或展示黎侯虎在当代生活中的实际应用,利用他们的影响和传播能力,才能把黎侯虎传播给更多的受众群体,使得更多的人认识和热爱这一民间工艺美术瑰宝,也逐渐塑造了新媒体时代黎侯虎独特的品牌形象,从而使黎侯虎从众多民间工艺品品牌当中脱颖而出。

3.2 互动化传播,提升受众体验

互动化传播在黎侯虎和受众间架起了深入交流的桥梁,大幅提升受众体验,直播平台崛起,给黎侯虎传播提供了新机遇,通过进行黎侯虎生产直播,请身怀绝技的传承人或者专业手工艺人担任主持人,现场详细演示黎侯虎生产过程,从裁剪布料,填充棉花,刺绣装饰,各个环节均做了详细的说明^[3]。观众看直播时可实时发弹幕询问问题,主播也会及时给以回答,这样的互动使观众能深刻地理解黎侯虎的制作工艺之谜,满足其好奇心和求知欲望。比如现场可设抽奖环节、奖品是黎侯虎小挂或者优惠券,以吸引更多的受众参与到现场互动中来,增强现场人气和传播效果。

通过运用虚拟现实(VR)与增强现实(AR)的先进技术,我们可以为观众提供一种沉浸式的黎侯虎体验。通过研发专用VR/AR应用,用户只要用手机或者VR设备就可以像在黎侯虎制作工坊一样,对每个制作细节都有近距离的观察,甚至还能自己动手虚拟地操作制作工具试制成功黎侯虎。这种沉浸式的感受能使观众更深切地体会到黎侯虎高超的制作工艺和独特的韵味,唤起观众对民间工艺美术的喜爱。如在文化展览或者旅游景区内设立VR/AR体验区等,使游客有机会感受到黎侯虎生产过程中的快乐,延长游客逗留时间和参与程度,进一步提高其知名度和影响力。另外,组织线上和线下互动活动是提升受众体验的一个有效途径,在线上,可以组织黎侯虎的创意设计比赛,邀请众多设计爱好者围绕黎侯虎的主题进行独特的创意设计,融合传统与现代的设计元素,创造出别具一格的设计。线下便可开展黎侯虎手工生产体验活动,通过活动现场的生产材料和工具以及专业人员的辅导,使参与者切身感受到生产黎侯虎所带来的快乐和成就感。通过这些互动活动既可以引起人们对黎侯虎问题的重视,又可以推动民间工艺美术和现代创意设计相结合,从而给黎侯虎传承和发展带来新的生机。

3.3 网络社群集聚爱好者

网络社群对于黎侯虎发烧友的集聚和沟通起到了核心枢纽作用,在微信、QQ等社交平台上打造黎侯虎发烧友独家社群,可以把散居各处的发烧友紧密地联系起来,在社群内定期交流黎侯虎最新制作成果,新品发布信息和文化研究动态,为爱好者提供黎侯虎最新动态资讯。比如每周都会有一篇对黎侯虎进行深入的文化解读,或每个月都会有一批最新创作的黎侯虎作品呈现出来,并辅以详尽的创作过程简介和艺术特色分析,让发烧友在接受信息的过程中加深了对黎侯虎认识和热爱之情。

组织社群成员进行线上和线下的交流活动,进一步提高社群的凝聚力,线上可组织黎侯虎相关知识问答竞赛和主题讨论,鼓励会员踊跃参与,并交流收藏经验和创作心得。线下可举办黎侯虎爱好者聚会和展览参观,为会员提供面对面的沟通机会,加强相互间的情谊和情感联系。比如每年都会有黎侯虎发烧友线上线下展览,请会员展出他们珍藏的黎侯虎画作或者是他们制作的与黎侯虎有关的画作,还开设了专家讲座和交流环节,给爱好者提供了深入学习和交流平台,推动爱好者群体发展壮大。

通过对网络社群进行经营和管理也可以搜集广大爱好者反馈的信息和建议,这些回馈对继承和发扬黎侯虎是有价值的,比如针对爱好者对黎侯虎制品风格、色彩和大小的意见,手工艺人可适时调整制作方案以研发出更适合市场需要的制品。同时社群成员间的口碑传播还可以吸引更多的潜在爱好者参与进来,从而形成良性循环,让黎侯虎借助网络社群,有了更为广阔的受众群体和更为扎实的传承发展基础。

3.4 跨媒体合作, 扩大影响

跨媒体合作,是黎侯虎影响力由民间工艺美术领域向更广受众群体延伸的一种有效方式,例如与影视行业合作,可以产生出人意料的传播效果,电影或者电视剧拍摄时,黎侯虎会被巧妙融入场景布置或者充当人物的饰品、道具等。例如,一部表现传统文化的古装剧,要求主人公持黎侯虎于重要情景下或置于室内情景下醒目桌案上,伴随着情节的发展与剧集的火爆,受众在享受情节的过程中,对于黎侯虎这种特殊的文化元素印象深刻。并可在电影和电视宣传推广过程中,同步进行黎侯虎有关衍生产品或者宣传活动,利用电影和电视的火爆来吸引众多粉丝的眼球,进一步提高黎侯虎知名度。

动漫领域也有很大合作潜力,根据黎侯虎的作品塑造

动漫形象并发展动漫故事,短篇乃至长篇连载的动漫作品,通过动漫特有的表现形式赋予黎侯虎以生动的个性与丰富的感情,使其在动漫世界中体验探险,传递正能量。例如,制作一部以黎侯虎保护家乡和传承文化为核心的动漫系列,在各大动漫平台上播放后,能够吸引大批的青少年观众,让他们在看动漫的同时认识黎侯虎文化内涵与艺术魅力,以培养新一代喜爱黎侯虎这种民间工艺美术,并可结合动漫形象引进相关玩具、文具、服装及其他周边产品形成一条完整产业链,从各方面拓展黎侯虎在市场上的影响力。

4 结语

黎侯虎是中国民间工艺美术上一颗璀璨夺目的明珠,在非物质文化遗产角度下研究黎侯虎的继承和发展有着深刻的意义。尽管当前面临许多困境,但是黎侯虎通过采取不同的战略,可望在现代社会重新获得生机和活力。这既有利于黎侯虎本身的保护和传承,又为全球化和现代化浪潮下其他民间工艺美术的存在和发展提供可供借鉴的范本和途径,使民间工艺美术这一非物质文化遗产得到更好的传承,不断助力人类文明多元性和丰富性。

参考文献:

- [1] 叶涓涓.论传统民间工艺美术文化的传承与创新设计[J].中国民族博览,2023(23):184-186.
- [2] 陈日红.湖北美术学院百年民间工艺美术教学传承述略[J].民艺,2022(6):94-98.
- [3] 阮震禹.传统民间工艺美术文化传承与设计创新的研究[J].天工,2022(31):75-77.

作者简介:杨嘉悦(2005-),女,中国山西黎城人,在读本科生,从事工艺美术研究。