

濮阳麦秆画的传承与创新

吴原策

洛阳师范学院, 中国·河南 洛阳 471934

摘要: 濮阳麦秆画作为河南省传统民间工艺的代表, 承载着中原农耕文化的深厚底蕴, 2009 年被列入河南省非物质文化遗产名录。然而, 在现代工业化与数字化浪潮的冲击下, 其传承与发展面临传承人断层、市场萎缩、创新不足等现实困境。论文基于田野调查与文献研究, 系统梳理濮阳麦秆画的历史渊源、工艺特征及传承谱系, 分析其在当代非遗保护体系下的生存现状与挑战。研究提出, 濮阳麦秆画的可持续发展需通过“活态传承”与“创新转型”双轨并行。在题材上融入现代审美与地域文化符号, 在技术上探索数字化工具与传统手工艺的结合, 在传播上借助新媒体营销与文旅融合模式。研究为同类非遗项目的传承创新提供理论参考与实践范式, 同时助力乡村振兴背景下的地域文化振兴。

关键词: 濮阳麦秆画; 非物质文化遗产; 传承创新; 生产性保护

The Inheritance and Innovation of Puyang Wheat Straw Painting

Yuance Wu

Luoyang Normal University, Luoyang, Henan, 471934, China

Abstract: As a representative of traditional folk art in Henan Province, Puyang wheat straw painting carries the profound cultural heritage of Central Plains' agricultural civilization and was inscribed on the Henan Provincial Intangible Cultural Heritage List in 2009. However, under the impact of modern industrialization and digitalization, its inheritance and development face practical challenges such as a shortage of successors, market shrinkage, and insufficient innovation. Based on field investigations and literature research, this paper systematically examines the historical origins, artistic characteristics, and lineage of Puyang wheat straw painting, analyzing its current survival status and challenges within the contemporary intangible cultural heritage protection framework. The study proposes that the sustainable development of Puyang wheat straw painting requires a dual-track approach of “living inheritance” and “innovative transformation”. This includes integrating modern aesthetics and regional cultural symbols into its themes, exploring the combination of digital tools with traditional craftsmanship in techniques, and leveraging new media marketing and cultural tourism integration models for dissemination. The research provides theoretical references and practical paradigms for the inheritance and innovation of similar intangible cultural heritage projects while contributing to regional cultural revitalization in the context of rural revitalization.

Keywords: Puyang wheat straw painting; intangible cultural heritage; inheritance and innovation; productive conservation

1 概述

1.1 研究背景

民间工艺作为中华优秀传统文化的重要载体, 承载着民族的集体记忆与生活智慧, 在文化传承中占据着不可替代的核心地位。从陶瓷、刺绣到木雕、剪纸, 这些植根于民间的手工艺不仅展现了劳动人民的精湛技艺与审美情趣, 更蕴含着中华民族特有的思维方式、价值观念和精神追求。每一项民间工艺都是地域文化的“活化石”, 它们以师徒相授、口传心授的方式代代延续, 将传统技艺、民俗风情与文化信仰融入器物之中, 使文化传承具象化、生活化。然而, 在工业化、信息化浪潮的冲击下, 许多民间工艺面临着前所未有的生存危机。濮阳麦秆画作为中原地区独具特色的民间艺术形式, 便是其中典型。这项以麦秆为原材料, 经烫、剪、刻、编等十余道工序创作而成的艺术, 不仅凝聚了黄河流域农耕

文明的智慧结晶, 更以独特的艺术表现力展现了濮阳的地域文化风貌。但随着现代生产方式的普及、审美观念的变迁以及市场竞争的加剧, 濮阳麦秆画的传承遭遇人才断层、创新不足、市场萎缩等困境。深入研究其传承与创新路径, 不仅关乎这一民间工艺的存续发展, 更是探索传统文化在当代社会实现创造性转化、创新性发展的关键, 对保护文化多样性、增强民族文化自信具有重要的现实意义。

1.2 研究意义

濮阳麦秆画作为国家级非物质文化遗产, 承载着中原地区深厚的农耕文明记忆与民俗文化基因。濮阳麦秆画有着便利的材料来源, 小麦的种植不仅仅是劳动人民的艰辛还为濮阳麦秆画的加工提供了充足的原材料。其以麦秆为载体, 通过独特的工艺将传统吉祥纹样、民间故事融入作品, 是黄河流域文化脉络的具象化表达。深入研究麦秆画的传承

与创新,能够系统梳理其历史渊源、文化内涵和技艺体系,为后人留存珍贵的文化档案。同时,通过挖掘麦秆画中的文化符号与象征意义,有助于增强民众对本土文化的认同感与归属感,激活传统文化的生命力,在全球化背景下筑牢民族文化根基,守护文化多样性。濮阳麦秆画形成了独特的艺术语言与审美风格,为民间艺术研究提供了鲜活样本。对其进行深入研究,能够揭示传统工艺的美学价值与创作规律,为现代艺术创作提供灵感源泉与技法借鉴。通过推动麦秆画在题材、表现形式和工艺技法上的创新,可促进其与当代艺术潮流接轨,拓展艺术表现边界。此外,麦秆画的研究与创新还有助于促进民间艺术与主流艺术的对话,推动民间艺术从“边缘”走向“中心”,丰富中国艺术的整体格局。

本研究旨在深入分析濮阳麦秆画的传承现状,探讨其在新时代背景下的创新路径,找出传承与创新过程中存在的问题,并提出相应的解决对策,从而为濮阳麦秆画的保护与发展提供有益的参考。采用文献分析法,通过查阅大量的历史文献、学术著作和研究论文,梳理濮阳麦秆画的发展脉络和艺术特点;运用田野调查法,深入濮阳地区,与民间艺人、文化工作者和当地居民进行交流访谈,了解麦秆画的传承现状和面临的问题;借助艺术创作分析法,对濮阳麦秆画的经典作品和创新作品进行分析,总结其艺术特色和创新经验。

2 濮阳麦秆画的历史与文化溯源

2.1 麦秆画起源与历史发展

麦秆画是中国传统民间工艺的瑰宝,其起源与发展深深植根于悠久的农耕文明之中。相传,麦秆画起源于汉代,当时的先民在农作之余,发现麦秆质地柔韧、色泽天然,便尝试将其剪裁、粘贴,制作出简单的图案用于装饰家居,这便是麦秆画的雏形。到了唐宋时期,随着经济文化的繁荣,麦秆画工艺得到进一步发展,逐渐从民间走入宫廷,匠人们开始运用熏、蒸、漂、刮、推、烫等技法,让麦秆画的表现力更加丰富,题材也从简单的几何纹样拓展到花鸟、人物等复杂主题。明清时期是麦秆画发展的鼎盛阶段,这一时期,麦秆画的制作工艺日臻完善,形成了一套成熟的技艺体系,不仅能够通过不同处理手法展现出麦秆的自然光泽与层次感,还能利用烫烙技巧表现画面的明暗与细节。在题材选择上,大量融入民俗文化元素,如“福禄寿喜”“年年有余”等吉祥图案,寄托人们对美好生活的向往。麦秆画也成为宫廷贡品和民间馈赠佳品,在达官显贵与市井百姓间广泛流传。近现代以来,麦秆画的发展历经坎坷。战乱动荡与社会变革使其传承受阻,加之工业化生产对传统手工艺的冲击,麦秆画一度陷入发展困境。但凭借民间艺人的坚守与创新,这项技艺得以保存并不断发展。当代匠人在传承传统工艺的基础上,融入现代艺术理念与技术手段,拓展题材和表现形式,使麦秆画在新时代焕发出新的生机,不仅成为地域文化的重要代表,更走出国门,向世界展示中国传统工艺的独特魅力。

2.2 麦秆画的象征意义

濮阳麦秆画作为中原地区传统民间艺术,蕴含着深厚的文化内涵与丰富的象征意义。它以麦秆为主要创作材料,麦秆作为农耕文明的重要符号,天然承载着中原地区“靠天吃饭”的农耕文化记忆,每一幅作品都凝聚着先民对土地的敬畏与对丰收的期盼,是农耕文明在艺术领域的生动写照。在民俗寓意上,濮阳麦秆画常以牡丹、鲤鱼、蝙蝠等为题材,牡丹象征富贵吉祥,鲤鱼寓意年年有余,蝙蝠与祥云组合暗含“福运降临”之意,这些图案借物传情,将民众对美好生活的向往融入艺术创作中。同时,作品中大量运用的对称构图、饱满造型,也体现了中原人民追求圆满、和谐的审美观念。此外,濮阳麦秆画还融合了当地戏曲、杂技等文化元素,展现出浓郁的地域特色,成为传递濮阳文化、彰显地方精神的重要载体。

2.3 传统工艺技法解析——以《清明上河图》为例

在原料处理上,需要经历选料、熏蒸漂白、浸泡软化、刮瓢展平。精选生长期充足、茎秆粗壮、无虫蛀的莛子麦。制作《清明上河图》时,需大量麦秆,优先挑选长度一致、色泽均匀的麦秆,确保画面质感统一。第一步,将麦秆置于密闭容器中,用硫磺熏蒸 3~5 小时,杀菌防虫并使麦秆颜色更纯净。第二步,将熏蒸后的麦秆浸泡在温水中 12~24 小时,使其质地变软,便于后续刮瓢操作,防止麦秆脆裂。第三步,用锋利刀片将麦秆纵向划开,剔除内部瓢质,再用木板压制,使麦秆成为平整薄片。《清明上河图》中建筑、桥梁等结构的平直线条,就依赖展平后的麦秆精准呈现。

麦秆画的制作流程极其精细,首先需要设计绘图,根据创作主题在底板上绘制草图。制作《清明上河图》时,需参照原画按比例缩小,标注细节与层次。其次剪裁造型,用剪刀、刻刀将处理好的麦秆剪成所需形状。《清明上河图》中人物、船只、树木等造型,需精细剪裁,人物发丝、船帆褶皱等细节都通过细微剪裁实现。在熨烫上色方面,利用电烙铁通过控制温度与时间,在麦秆表面熨烫出不同色调与纹理。《清明上河图》中河水波纹、建筑阴影,通过深浅不一的熨烫表现出立体感。再进行粘贴组合,按照设计草图,用胶水将剪裁、熨烫好的麦秆部件逐层粘贴。《清明上河图》从底层背景开始,逐步粘贴人物、建筑等前景元素,确保层次分明。最后进行细节修饰,粘贴完成后,用细笔或小刀片进行细节调整,如勾勒人物五官、强化花瓣纹理等,使作品更加生动逼真。

3 濮阳麦秆画的传承现状与困境

3.1 濮阳麦秆画的传承

以代表性传承人聂远征为例,他作为聂氏麦秆画第五代传人,深耕麦秆画艺术 40 余年。自幼跟随父辈学习技艺,在家族传承的熏陶下,掌握了麦秆画制作的精髓。这种师徒制的家族传承模式,使得麦秆画的传统技法得以原汁原味地保留。例如,聂氏麦秆画独创的“毛毛刺”技法,将麦秆劈

成发丝细条斜剪粘贴，仿若刺绣，令各类图案栩栩如生，便是通过家族传承得以延续。为了让麦秆画走进大众生活，濮阳市积极开展非遗进校园、社区工作坊等普及尝试。在学校，麦秆画课程激发了学生对传统文化的兴趣，培养他们的动手能力和创造力。在社区，工作坊为居民提供了接触和学习麦秆画的机会，丰富了社区文化生活。如魏俊防女士作为濮阳国家级非物质文化遗产麦秆画第六代传承人聂远征的徒弟，在郑州市上街区中心路街道办事处颐苑社区积极开展麦秆画教学与推广活动，社区定期举办麦秆画制作培训班，吸引众多居民参与。濮阳麦秆画已被列入国家级非物质文化遗产名录，政府在资金扶持、场地提供等方面给予支持。2025年4月9日，文化和旅游部、人力资源社会保障部、农业农村部公布第二批“非遗工坊典型案例”名单，濮阳聂氏麦秆画榜上有名。政府的支持为麦秆画的传承与发展提供了有力保障，推动了麦秆画产业的发展。

3.2 麦秆画面临的主要挑战

当下，麦秆画传承人老龄化现象严重，年轻一代对这门传统技艺兴趣缺失。制作麦秆画工序繁杂，从精选无斑麦秆，到历经硫磺熏蒸固色、中药浸泡防蛀，再到剖秆成片、熨烫碳化等多重工序，制作周期长且收益相对较慢，难以吸引年轻人投身其中，导致技艺传承出现断层危机。机械化工艺品凭借大规模生产、价格低廉等优势，迅速占领市场，使得传统手工制作的麦秆画生存空间被大幅压缩。相比之下，麦秆画纯手工制作，产量有限，价格较高，在市场竞争中处于劣势。目前，濮阳麦秆画题材多局限于传统的花鸟、山水、人物等，缺乏与现代审美和生活需求的紧密结合。在表现形式和应用领域上创新不够，未能充分挖掘麦秆画在现代装饰、文创产品等方面的潜力，难以满足当代消费者多样化的需求。

4 濮阳麦秆画的创新路径

4.1 题材与设计创新

4.1.1 在地文化符号转化

濮阳深厚的历史文化底蕴为麦秆画创作提供了丰富素材。将“中华第一龙”、杂技艺术、黄河生态等在地文化符号进行创造性转化，成为麦秆画题材创新的重要方向。以“中华第一龙”为例，传承人刘爱玲创作的《龙腾黄河》系列作品，深度挖掘西水坡遗址蚌壳龙的形态特征与文化内涵，通过巧妙运用麦秆的天然色泽和纹理，以麦秆拼贴的方式精心塑造龙身鳞片，再以烙绘技法勾勒出黄河九曲蜿蜒的纹样，将龙的威严气势与黄河的磅礴力量融为一体。该系列作品在艺术表现上独具匠心，有力地推动了濮阳地域文化的传播。除“中华第一龙”外，濮阳杂技艺术也被巧妙融入麦秆画创作。杂技艺人灵动的身姿、惊险的动作，通过麦秆画细腻的刻画跃然纸上，展现出濮阳杂技的独特魅力。黄河生态题材作品则聚焦黄河流域的自然风光与生态保护成果，描绘沿岸湿地、候鸟栖息等场景，传递出人与自然和谐共生的理念，既展现

了濮阳的自然之美，也契合当下生态保护的时代主题。

4.1.2 红色题材介入

在新时代背景下，濮阳麦秆画积极拥抱时代主题，创作了一系列反映社会发展与时代变迁的作品。“乡村振兴”题材成为创作热点，《麦田守望者》系列便是其中的代表。该系列作品以现代科技赋能农业生产为切入点，生动刻画了农民使用无人机喷药、智能收割机作业等场景。通过运用麦秆画独特的表现手法，将农业现代化的蓬勃生机与农民积极向上的精神风貌展现得淋漓尽致。在2024年全国非遗创新展中，《麦田守望者》系列凭借其新颖的题材和精湛的技艺，荣获“最佳题材奖”，获得了业界和观众的广泛认可。

红色文化题材同样在麦秆画创作中大放异彩。作品《刘邓大军过黄河》以冀鲁豫边区革命历史为背景，通过烙绘技法细腻地表现人物的神情与动作，重现了那段波澜壮阔的革命岁月。该作品不仅具有较高的艺术价值，更承载着重要的历史意义和教育功能，最终被冀鲁豫边区革命纪念馆收藏，成为传承红色基因、弘扬革命精神的生动载体。此外，反映城市建设、科技创新、民族团结等时代主题的作品也不断涌现，使濮阳麦秆画在传承传统文化的同时，始终与时代同频共振。

4.2 技艺革新

传统麦秆画制作工艺复杂、耗时长，为解决这一问题，濮阳麦秆画艺人积极探索工具改良，推动人机协同作业。引入激光雕刻机进行麦秆粗坯切割，该设备能够快速、精准地完成复杂图形的切割，将单幅作品的制作周期从7天大幅缩短至3天，且切割误差小于0.1毫米，极大地提高了生产效率。同时，保留20%的手工精修环节，确保作品既具备现代科技的精准，又不失手工艺术的温度与韵味。在烙绘工具方面，研发出温控烙笔，可精确调节5℃温差，有效解决了传统烙铁温度不稳定导致的碳化过度问题。这一改进使艺人能够更加精准地控制烙绘效果，实现“精细发丝”“薄如蝉翼”等高难度细节刻画，进一步提升了作品的艺术表现力。此外，新型切割刀具、打磨工具等的应用，也使麦秆处理更加精细，为创作复杂、精美的作品提供了技术支持。

4.3 教育体系融入

4.3.1 中小学美育课程中的麦秆画实践

在中小学美育课程体系，濮阳麦秆画实践课程以“文化认知+艺术体验+创意表达”为核心设计理念。小学阶段以“趣味认知与基础实践”为主，通过观看麦秆画制作纪录片、赏析《五谷丰登》《吉祥如意》等传统题材作品，引导学生认识麦秆画的材料特性与艺术价值；设置“麦秆拼贴小书签”“简易生肖制作”等实践环节，培养学生动手能力与色彩感知力。中学阶段则注重深化文化理解与创意开发，通过解读濮阳“中华第一龙”等地域文化符号，指导学生将历史故事、校园生活等元素融入创作，如创作《校园四季》系列麦秆画，提升学生对传统文化的转化应用能力。

采用“双师协同”教学模式，由美术教师负责理论讲解与课程设计，邀请当地麦秆画传承人进行技艺示范。濮阳市实验小学开发的“麦秆画工作坊”课程，通过传承人现场展示剪、刻、烫、贴等核心技法，配合教师讲解艺术原理，形成“观察—模仿—创作”的教学闭环。同时引入项目式学习（PBL），以“设计家乡文化宣传麦秆画”为主题，组织学生分组调研濮阳杂技、黄河文化等元素，将传统工艺与现代设计思维结合，创作出《杂技之乡》《黄河之韵》等作品，并在校内举办展览。

4.3.2 高校非遗传承基地建设

在高校层面，河南大学、中原工学院等院校依托艺术设计、文化产业管理等专业，建立濮阳麦秆画非遗传承基地。基地采用“理论研究+技艺传承+创新实践”三位一体培养模式：设置《民间艺术理论》《非遗创新设计》等课程，系统讲授麦秆画历史文化与艺术特征；邀请省级传承人驻校开设大师工作坊，传授传统制作技艺；组织学生参与“麦秆画文创产品开发”“数字艺术再创作”等实践项目。

高校传承基地发挥科研优势，开展麦秆画材料性能优化、工艺标准化研究。河南大学艺术学院研发的麦秆防霉抗菌处理技术，将作品保存期限延长至 10 年以上；团队开发的《麦秆画制作工艺规范》被纳入地方行业标准。同时，基地注重培养复合型人才，通过“本科生创新项目”“研究生课题研究”等方式，鼓励学生从艺术学、社会学、传播学等多学科视角研究麦秆画，目前已有 15 篇相关学术论文发表，形成理论与实践创新的良性互动。高校传承基地积极承担社会服务功能，面向社会开展麦秆画师资培训、社区教育等活动。近三年累计培训中小学美术教师 200 余人次，为基层文化机构培养专业人才。此外，利用高校数字技术优势，开发麦秆画虚拟制作教学系统，通过 VR 技术实现“沉浸式”工艺学习；建设麦秆画数字博物馆，收录作品 3000 余件，点击量突破 50 万次。这些举措有效扩大了麦秆画的传播范围，提升了其在新时代的文化影响力。

5 结语

濮阳麦秆画作为一项承载农耕文明智慧的非物质文化遗产

产，其传承必须立足于对传统工艺精髓的保护，而创新则需要积极融入现代审美与市场需求。研究表明，活态传承的关键在于“人”的培养与“场”的营造——既要通过系统化的传承人培养机制解决技艺断层问题，又要构建包括教育机构、文化市场、数字平台等在内的多元传承场景，使麦秆画真正“活”在当代生活中。当前的成功案例证明，只有实现传统技艺与现代语境的创造性对话，才能突破生存困境。未来，应着力构建“非遗+”的生态化发展模式，通过“非遗+文旅”开发沉浸式体验项目，借助“非遗+教育”培养年轻受众群体，探索“非遗+科技”的数字化保护路径。同时，需将濮阳麦秆画置于中华文化“走出去”的战略框架下，以文创产品、国际展览等形式参与文明交流互鉴，使其成为讲好中国故事的特色载体。建议设立跨区域非遗保护联盟，整合黄河流域麦秆画资源，形成集群效应。在全球手工艺复兴的背景下，濮阳麦秆画的可持续发展不仅关乎技艺存续，更是乡村振兴与文化自信建设的重要实践样本。

参考文献：

- [1] 张璐瑶.河南濮阳麦秆画工艺发展地域特色研究[D].沈阳:沈阳师范大学,2020.
- [2] 赵兵.非物质文化遗产的保护传承困境与突围路径——以山东省博兴县草柳编为例[J].文化月刊,2025,551(3):29-31.
- [3] 李冉,朱帝蓉,张轩.数字化技术在非遗保护与传承发展中的应用研究——以濮阳清丰麦秆画为例[J].艺术品鉴,2022,235(8):35-37+68.
- [4] 苑利,顾军.非物质文化遗产保护理论与方法[M].北京:教育科学出版社,2018.
- [5] 李荣启.传统手工艺的生产性保护与活态传承[J].民族艺术,2020(3):45-52.
- [6] 刘魁立.文化记忆理论视野下的非物质文化遗产保护[J].浙江社会科学,2019(5):112-118.

作者简介：吴原策（2000-），女，中国河南濮阳人，在读硕士，从事学科教学（美术）研究。

课题项目：论文是 2024 级研究生阶段性成果。