

陕西皮影历史文化基因流变与设计研究

桑振

(陕西科技大学, 西安 710021)

摘要: **目的** 研究传统手工艺历史文化基因遗传与变异,探索传统手工艺历史文化发展轨迹,以应对当前传统手工艺面临生存危机的局面,并启迪于其他传统手工艺的传承和发展。**方法** 通过以陕西皮影为模型的案例法、模糊数学法,导出陕西皮影历史文化基因模型,以此为基点,对其进行生存基础和缺陷上的剖析,得出它的发展方向——Vc, Ec, Bc和Sc进行顺应时代的革新以积增陕西皮影的生存能量。**结论** 陕西皮影的Vc, Ec, Bc和Sc具有断代性、非平行性、可选择性和可设计性。陕西皮影及传统手工艺都具有先进再设计的可行性。

关键词: 传统手工艺; 历史文化基因; 陕西皮影; 流变

中图分类号: TB472

文献标识码: A

文章编号: 1001-3563(2014)06-0117-05

Historical and Cultural Rheological and Design of Shaanxi Shadowgraph

SANG Zhen

(Shaanxi University of Science and Technology, Xi'an 710021, China)

ABSTRACT: **Objective** It researched the historical and cultural change of traditional handicraft and explored the development track of history and culture of traditional handicraft. And it gave answer to traditional handicrafts' current crisis, to enlighten the development and heritage of other traditional crafts. **Methods** It explored the historical and cultural gene model of Shaanxi shadowgraph by Case Law and Fuzzy Math and gave analysis to its basis of survival and defects, then came to its direction of development: Vc, Ec, Bc and Sc can adapt to the era innovation to increase the survival energy of Shaanxi shadow play. **Conclusion** The Vc, Ec, Bc and Sc of Shaanxi shadowgraph is provided with discontinuity, non-parallelism, selectivity and designability. Shaanxi shadowgraph and traditional crafts can be advanced redesigned.

KEY WORDS: traditional handicrafts; historical and cultural genes; Shaanxi shadow play; Rheological

传统手工艺,以手工作业的方式对某种材料施以某种手段,使之改变形态的过程及其结果,或是批量制作,大量生产,以满足人们日常生活的基本需求,或是拾遗补缺修旧利废,以满足人们不同层次的特殊需求,或是精工细作巧夺天工,以体现某种观念,寄托某种情感,由此,创造出庞大的民间物质文化体系和相关的知识体系,延续至今,就形成了传统手工艺的历

史文化^[1]。传统手工艺的历史文化由3个方面的元素组成:视觉文化、情感文化和行为文化。基因,在遗传学上,它是生物体的最基本组成因素,是生物遗传的物质基础,通过复制把遗传信息传递给下一代,使后代出现与亲代相似的性状,并可能发生特性突变或向适应生存环境的方向良性流变^[2]。由此,传统手工艺历史文化也拥有自己的基因,即具有文化基因的特质

收稿日期: 2013-09-23

基金项目: 陕西省教育厅科学研究项目(12JK0350);陕西科技大学科学研究项目(2012ZX-26)

作者简介: 桑振(1975—),男,河南鹿邑人,硕士,陕西科技大学副教授,主要研究方向为工业设计。

功能——致力于无休止的自我复制与传播,当然也就存在基因的遗传和变异,即基因流变^[3]。如果将传统手工艺历史文化基因和基因流变使用符号来表达,即传统手工艺历史文化基因流变模型T2hc(history and culture of traditional handicraft,传统手工艺历史文化);Vc(Visual culture,视觉文化);Ec(Emotional culture,情感文化);Bc(Behavior culture,行为文化)。

1 传统手工艺历史文化基因的流变——以陕西皮影为模型

如同生物体,传统手工艺历史文化基因的流变同样会产生一定的轨迹,而陕西皮影就具有典型的代表性和轨迹可视性,利用个案研究法,通过研究陕西皮影的历史来研究传统手工艺历史文化基因的流变。

1.1 陕西皮影概况

陕西皮影起源于两千年前的西汉,成熟于唐宋时期,造型精巧瑰丽、古朴典雅、玲珑剔透和完整美观^[4]。陕西皮影按唱腔可分为老腔皮影、碗碗腔皮影等;按其造型可分为东路皮影和西路皮影^[5]。其中以华县、大荔、渭南华阴为主要区域的东路皮影造型严谨、古朴、装饰、含蓄、刻工细致;而流行于先阳县以西至宝鸡一带的西路皮影则造型极具夸张,装饰美术性极高,体形较为高大,刻工粗犷,以清晰简易而闻名,东、西路皮影艺术见图1。

图1 东、西路皮影艺术

Fig.1 East and west shadow art

1.2 陕西皮影的历史文化基因特征

作为一种民间手工艺传统文化,陕西皮影的文化性主要体现在其主体的造型、感情附加和使用价值上,即Vc(视觉文化)、Ec(情感文化)和Bc(行为文化)

上。而陕西皮影的发展经历了三大文化变迁:原始巫术文化、宗教文化、民俗文化。

1) 原始巫术文化。从秦汉魏晋南北朝至隋唐时期,陕西皮影的衍生演变与招魂巫术密不可分^[6]。皮影戏当时又称傀儡戏,具有除煞、酬神和送神的功能。第一代的汉朝陕西皮影文化主要体现在巫术上,由此人们对皮影的认知带有深沉的敬畏和尊崇之情,它的Ec元素和Bc元素占有绝对的比重,而皮影造型上的Vc元素则属于次要文化,如果结合模糊数学方法,应用传统手工艺历史文化基因模型来表达,古代巫术文化的陕西皮影文化基因模型及代表皮影造型《钟馗捉鬼》见图2。

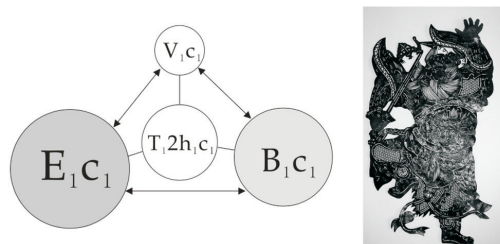

图2 古代巫术文化的陕西皮影文化基因模型《钟馗捉鬼》

Fig.2 Cultural gene model of Shaanxi shadow play under ancient voodoo culture;Zhong Kui Buffy

2) 宗教文化。到了唐朝,统治者基于灌输人民群众易于统治的佛教思想,利用庙宇僧人频繁举行大型的佛教宣讲活动,为了吸引多数没有文化的听众,僧人们在宣讲佛文时常常配以皮影连环动画——“经变相”^[7],由此,陕西皮影文化和宗教结下了不解之缘,而直接的结果是大唐时期的陕西皮影在故事、造型题材上佛、菩萨、神鬼占有很大的比重。那么,陕西皮影历史文化的三大基因元素比例就出现了变化,此时行为文化占有首要位置,情感文化次之,视觉文化基本不变,宗教文化的陕西皮影文化基因模型及代表皮影造型《如来讲经》见图3。

3) 民俗文化。到了唐末宋初,陕西皮影从以往浓重的宗教文化逐步形成了民俗文化。由于陕西地处黄土高原,大部分地区为偏乡僻壤,信息闭塞,交通落后,使得大型舞台戏剧的演出极为不便,因此皮影的表演艺术形式得到了充分的发挥,由此,一个强大的皮影艺术群众基础在陕西稳步形成,从而促使皮影艺术表演逐步转变成著名的陕西民俗,皮影的民俗文化也因此孕育而生。相应的,民俗的陕西皮影,民众对

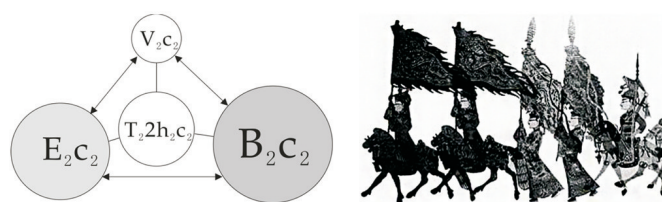

图3 宗教文化的陕西皮影文化基因模型/《如来讲经》

Fig.3 Cultural gene model of Shaanxi shadow play religious culture: Buddha preaching

它是情感上的精神寄托,也是形式上的行为娱乐,二者主次位置几乎相当,但对它的视觉元素基本上没有主动性索求,因此,在文化基因元素比重上是 $E_c \approx B_c > V_c$,三者关系表达,民俗文化的陕西皮影文化基因模型及代表皮影造型《老鼠嫁女》见图4。

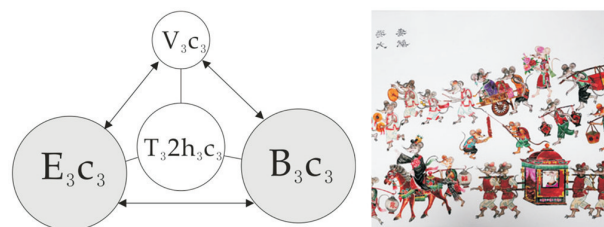

图4 民俗文化的陕西皮影文化基因模型/《老鼠嫁女》

Fig.4 Cultural gene model of Shaanxi shadow play under folk culture: Mouse Marries Its Daughter

经过唐宋鼎盛时期的陕西皮影,从元到新中国成立时的一段历史内,形式上平平稳稳,形态上逐步分支,文化上除了在 V_c 上有所成长之外, E_c 和 B_c 基本上无所变化,所以,再结合它的原始巫术文化、宗教文化和民俗文化的基因模型来看,陕西皮影的历史文化基因特征有两项:其一,具有文化分解上的恒同性,即它的文化基因元素保持数量恒定;其二,基因文化性主要以功能来体现:巫术功能、教化功能、娱乐功能和审美功能^[8],当然,由于历史时空的限制,这些功能从当前的角度来看,都属常态性,皆不具备先进性。

1.3 陕西皮影的历史文化基因流变轨迹

陕西皮影在文化史上历经巫术、宗教和民俗三大阶段,按年代走过了唐宋成熟期、元明清平稳发展期、民国-新中国文革磨难期和当前的复兴期,根据各个阶段的社会状态和民众对陕西皮影的文化点索求, V_c 和 E_c 比重值逐步下跌, B_c 却缓角度上升,连接其历史文化元

素比重值折点,利用模糊数学方法,陕西皮影历史文化基因流变轨迹见图5。从图5可以看出,陕西皮影的历史文化基因元素 V_c 、 E_c 、 B_c 的所占比重值是基于当期社会文化的形态和社会生态的发展状况而定,反过来,陕西皮影的文化基因元素的变迁也影响着所处区域的民俗民风的变移,所以它的文化基因的流变和民俗民风的立向是相互相成的捆绑体,可谓生命共同体。

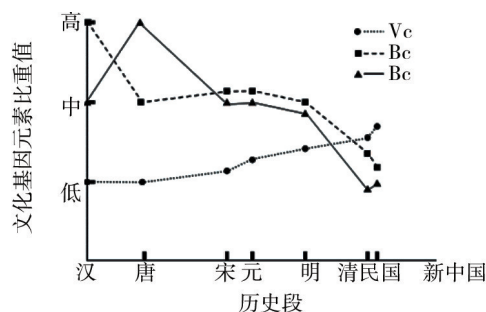

图5 陕西皮影历史文化基因流变轨迹

Fig.5 Genetic rheological track of history and culture of Shaanxi shadow play

2 陕西皮影历史文化基因先进设计

从陕西皮影历史文化基因流变轨迹可以看出,情感文化基因元素和行为文化基因元素受社会生态的影响较大,而视觉文化基因元素则较小,且它的比重值一直在稳步提升,这是由民俗化的推力所致。此外,民众的审美在改变、进步,也直接引导了陕西皮影的形态进步,直至今日,陕西皮影在 V_c 上仍持续前行。但目前,陕西皮影还处于复兴期,发展趋势有待扶正,发展方式有待优化,发展潜力有待挖掘,从文化性的角度讲,即要对陕西皮影的历史文化基因进行先进设计。

2.1 陕西皮影历史文化基因先进设计的基础

陕西皮影历史文化基因包含物质和非物质两大文化基因元素,其中非物质文化基因元素为 E_c 和 B_c ,物质文化基因元素为 V_c 。形态是文化的具体反映物,所以它也是视觉文化的直接表达者。在传统的陕西皮影视觉文化基因内,只含有平面视觉(Plane visual,简称 P_v),但随着科技的进步和人文思想的发展,还应该添加应用多维视觉(Multidimensional visual,简称 M_v),因为在现代社会生态环境中,多维视觉是陕西皮影生存和复兴的革新趋势。另外,传统的陕西皮影历

史文化基因元素也含存精神文化(Spiritual culture, 简称Sc),该精神文化是以陕西皮影为载体,对受众施加精神上的鼓动和刺激,以树立其生活的信心和气概。如此,新概念的陕西皮影新文化基因模型见图6。

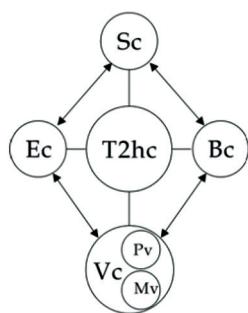

图6 陕西皮影新文化基因模型

Fig.6 Shaanxi shadow play under new culture gene model

2.2 陕西皮影历史文化基因先进设计内容

1) Ec, Bc 和 Sc 文化基因设计。作为非物质文化遗产基因元素,理论表达是对它们进行设计的唯一方式。基于当前对陕西皮影的保护、传承, Ec, Bc, Sc 文化基因元素的生命线必须粘贴在受众物质和精神方面的消费需求面上。目前民众对陕西皮影的需求有两点:一是历史民俗追赏,二是民俗遗产审美,但是这些需求点还难以支撑陕西皮影的阔面发展。因为精神需求是人维持和满足自我精神世界存在和实现自我全面发展的主观欲望和实践冲动^[9],所以只有精神需求才最具有恒久推动力,因此,需要在陕西皮影的新文化基因上增添精神文化基因元素。这个精神基因元素能否成功激活,主要依托于陕西皮影活动执行剧本上,只有具有进步而先进的精神内容的活动执行剧本,才能产生精神文化基因元素的感染能动性,从而进一步支撑它的生存骨架以延续生存。

2) Vc 基因文化设计。Vc 基因元素属于可视性元素,它在陕西皮影的历史文化基因设计中最为直接与重要。形态体现文化,陕西皮影从发源到目前,它的结构、色彩、材质都发生了适时的蜕变。如,结构:简单-复杂;色彩:单色-多纯色复合-无级矢量复色;材质:多层合粘素纸-羊皮-驴皮-牛皮,古代多纯色复合陕西皮影与当代无级矢量复色陕西皮影见图7,当前陕西皮影进步最大的则为色彩。从简单彩色到无级矢量复色,使皮影的艺术形式和效果得到了升华,但

是,陕西皮影仍存在着不足和缺陷,需依次解决。(1)空间感不足。如同立体电影,皮影应该适应当前科技发展步伐、人文需求和民众审美趋势要求,加入三维甚至多维概念,以制造震撼心灵的多维空间真实美感,扩大其生存价值空间,使其立于后继发展的不败之地。(2)材质仍需改进。产品的材质具有多感官的特征,能够传递多种类型的信息^[10],因此,材质也决定着皮影的表演效果,目前所有的皮影材质均为被动式光影材质,只能依靠布幕后的电质灯光投射来表现戏剧场景和情节,效果上大打折扣。如何在皮影角色上加入主动性光影材质,使陕西皮影的视觉艺术效果达到震撼而沁人心扉的高度,是其接下来面临的重要革新问题。(3)科技含量不足。创新是一切事物的最高生命力。陕西皮影综合方面目前尽管有一定的进步,但仍受到“传统”二字的严重束缚,不敢首尝最新的科学技术,以促使陕西皮影的表现更加饱满。解决这3个问题,就改良了陕西皮影的历史文化基因,再利用模糊数学法,进而从技术元素方面真正形成了陕西皮影文化基因设计模型见图8,及根据该基因设计模型,利用现代新型科技设计出多维技术电子皮影(主动光源方式,需戴立体眼镜),并配备视觉、听觉、触觉、嗅觉、心理悟觉等光电物理传播系统,即有力证明了陕西皮影历史文化基因的先进设计完成的可行性。

图7 古代多纯色复合陕西皮影与当代无级矢量复色陕西皮影

Fig.7 Ancient compound Shaanxi shadow play with solid color compound and contemporary era Shaanxi shadow play with stepless vector complex color

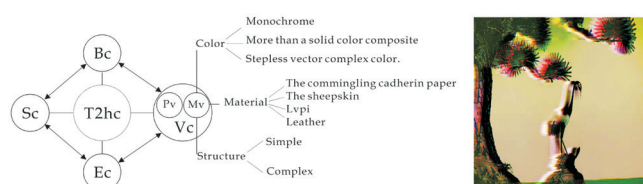

图8 陕西皮影文化基因设计模型/多维技术电子皮影

Fig.8 Design model of cultural gene model of Shaanxi shadow play- Multidimensional Technology Electronic Shadow

3 结语

如果将陕西皮影的 Vc, Ec, Bc 和 Sc 历史基因进行新时代的创新设计,具有以下意义:(1)从历史的纵向空间研究陕西皮影历史文化的变迁轨迹,从而掌握陕西皮影生存的社会基础,进而加强对它的生存理论研究和流变保护研究。(2)从技术上对陕西皮影的生存文化进行质变导引,使其艺术生命力得到强化,进一步拓展它的生存空间和社会影响正能量。(3)从设计学上积淀陕西皮影现代文化的发展理论,成为其健康发展的方向指南。(4)成功研究此案后,能够推广传统手工艺历史文化基因流变的研究工作,给予我国传统手工艺的保护和传承工作一强劲的加速度,尤其在濒危的传统手工艺领域。

参考文献:

- [1] 徐艺乙.中国历史文化中的传统手工艺[J].江苏社会科学, 2011(5):223.
XU Yi-yi.Traditional Handicraft in Traditional Chinese Culture[J].Jiangsu Social Sciences, 2011(5):223.
- [2] 梁鹤年.文化基因[J].城市规划, 2011(10):78.
LIANG He-nian.Cultural DNA in City Planning[J].City Planning Review, 2011(10):78.
- [3] 廖海进,余永海.信息服务时代背景下的文化基因综述[J].包装工程, 2009, 30(5):229.
LIAO Hai-jin, YU Yong-hai.Cultural Meme Analysis in the Context of Information Service Era[J].Packaging Engineering, 2009, 30(5):229.
- [4] 李录成.陕西皮影艺术特点略述[J].美术观察, 2010(4):110.
LI Lu-cheng.The Features of Shaanxi Shadowgraph[J].Art Watch, 2010(4):110.
- [5] 颜国伟.陕西皮影造型探析[D].福州:福建师范大学, 2006.
YAN Guo-wei.Exploration of Characteristics of Shaanxi Shadow Play[D].Fuzhou:Fujian Normal University, 2006.
- [6] 李静.陕西皮影民俗文化探议[J].西安工程大学学报, 2012(4):461.
LI Jing.The Discussion of Folk Culture in Shaanxi Shadowgraph[J].Journal of Xi'an Polytechnic University, 2012(4):461.
- [7] 沈珉.中国传统皮影[M].北京:人民美术出版社, 2004.
SHEN Min.Traditional Chinese Shadow Puppets[M].Beijing:People's Fine Arts Publishing House, 2004.
- [8] 陈艳霞.皮影美学意义初探[J].美术教育研究, 2011(8):24.
CHEN Yan-xia.A Tentative Study of Shadow Puppets from the Aesthetic Sense[J].Fine Arts Education Research, 2011(8):24.
- [9] 郁顺华.大学生精神需求:高校德育的出发点[J].思想教育研究, 2009(9):73.
YU Shun-hua.University Students' Spiritual Needs: the Starting Point of Moral Education in Universities[J].Studies in Ideological Education, 2009(9):73.
- [10] 朱丽萍,李永锋.不同材质冷暖程度的多感官评价研究[J].包装工程, 2013, 34(10):71.
ZHU Li-ping, LI Yong-feng.Research on Multisensory Evaluation of Cold and Warm Extent of Different Materials[J].Packaging Engineering, 2013, 34(10):71.