

文化创意导向下湘域傩面具艺术数据库构建

邢江浩, 王华年, 吴志军

(湖南科技大学, 湘潭 411201)

摘要: **目的** 在以数字信息技术与互联网为典型时代特征背景下, 借助非遗数据库的构建, 保护和传承湘域傩面具艺术文化资源, 为文创设计、研究及其产业发展提供支持。**方法** 依据基础资源数据库和互动成长资源库相结合的双数据库思路, 构建以文化创意为导向的湘域傩面具艺术数据库。提出湘域傩面具艺术资源采集整理、分类检索、介绍解读的具体方法, 科学有效地对其进行数字化保护; 并且系统地构建了文创资源库、推广传播平台和对接服务平台, 强化其成长性与传播性。**结论** 论述了数据库的具体构建方法并解决了关键技术线路问题, 可有效服务于相关资料机构、设计研究机构和文化创意产业, 从而起到保护和传承文化遗产、提高文创设计水平、促进文创产业发展的作用。

关键词: 湘域傩面具; 数据库; 文化创意; 应用

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)24-0077-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.24.012

Construction of Art Database for Nuo Mask in Hunan Province under the Guidance of Cultural Creativity

XING Jiang-hao, WANG Hua-nian, WU Zhi-jun

(Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China)

ABSTRACT: The work aims to protect and inherit the cultural resources of nuo mask in Hunan province, and provide support for cultural and creative design, research and its industrial development, based on the construction of intangible cultural heritage database, with digital information technology and Internet as the typical characteristics of the times. Based on the diploid-database thought integrated with basic resource database and interactive growth resource database, the nuo mask art database in Hunan province oriented by cultural creativity was constructed. Specific methods of collection and collation, classification retrieval, introduction and interpretation about the art resources of nuo mask in Hunan province were put forward, and its digital protection was scientific and effective. Moreover, the cultural and creative database, promotion and communication platform and docking service platform were systematically constructed to strengthen its growth and dissemination. The specific construction method of database is discussed and the key technical route problems are solved. The database can effectively serve related information institutions, design and research institutions and cultural and creative industry, thus playing a role in protecting and inheriting cultural heritage, improving the level of cultural and creative design, and promoting the development of cultural and creative industry.

KEY WORDS: nuo mask in Hunan province; database; cultural creativity; application

湖南历史悠久, 非物质文化遗产资源丰富, 湘域傩面具艺术亦属于其中一部分, 其艺术形态多样, 被广泛应用于驱鬼逐疫、傩戏、祭祀等多种民俗活动,

体现了一方人群的生活风貌、宗教信仰和民族心理。目前湖南境内傩面具艺术面临着销售无门、后继无人、创新乏力、即将消失的困境, 湘中、湘北地区的

收稿日期: 2019-09-30

基金项目: 湖南省哲学社会科学基金项目(18YBA154); 湖南省社会科学成果评审委员会课题(XSP18YBC289)

作者简介: 邢江浩(1982—), 男, 河南人, 湖南科技大学讲师, 主要研究方向为民俗艺术与产品设计。

傩面具已经极少为人所见和所知,这一困境也是许多非物质文化遗产命运的缩影。数据库可将散存于世的、难以在物理空间集成的文化艺术资源,通过数字信息技术集中和统一,最大程度地进行资源保护并为文化传承和文创设计提供支持。在当前信息数字化、市场全球化和旅游消费特色化的背景下,以文化创意为导向,构建湘域傩面具艺术数据库,是对其进行濒危保护和活化传承的有效路径。

1 研究概况

学术界对傩面具艺术研究多集中于贵州、江西、云南、西藏四省份,针对湘域傩面具艺术的研究较少^[1],相关研究以湖南省内高校为主,研究范畴主要为湘西地区傩面具文化艺术,研究内容包括傩文化旅游开发研究、傩文化评述及解读、文化传承及环境研究、文化价值开发及形象设计四个方面。非遗数据库的构建研究方面,多从构建策略和传承保护方向展开,也有学者从资源整合、文创服务方面对湖湘文化资源进行了持续研究^[2-3],并获得了项目支持,为相关方向的研究做了很好的引导与尝试。从文献检索综合来看,傩面具艺术数据库构建方面的研究很少,以文化创意为导向进行湘域傩面具数据资源的开发,具有学术和应用价值。

2 构建思路

巫傩文化形成于人类社会产生之初,历史久远,以巫傩文化为主导的傩面具艺术形式亦复杂多样、体系庞大。近几十年来,由于外来文化的冲击和科技的发展,巫傩文化已逐渐销声匿迹,傩面具艺术面临着前所未有的生存危机,大量的艺术资料损毁、流失,从事傩面具雕刻的艺人、匠人也越来越少,湘域傩面具艺术也不例外。因此,数据库构建的首要工作是资源的采集和梳理,构建系统的基础资源数据库,对湘域傩面具艺术进行濒危保护和传播传承,同时为相关文创设计提供支持。

在非遗数字化保护之外,庞大的文化资源亟需找到再造与重生的新的突破口,任何一种文化和艺术形态,脱离经济和社会将失去其繁衍发展的生命力。信息化时代,互联网及其催生的经济是这个时代的典型特征,设计艺术、传统文化与数字技术融合,是我国经济转型的主要发展方向之一。在这样的背景下,只进行单一的基础资源库构建将会缺少其发展的动力,必需以产业经济为依托、以文化创意为导向,才能形成自生长的良性发展。因此,数据库的构建还将包括互动成长资源库,一方面可以传承湘域傩面具文化艺术,另一方面可为其发展注入动力与活力。总体构建思路见图1。

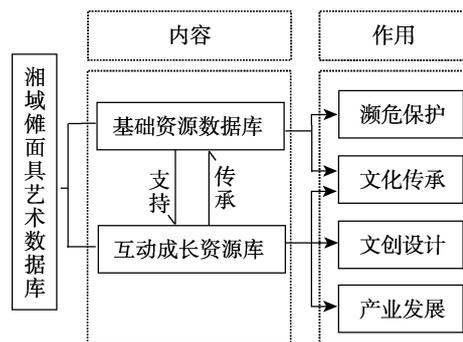

图1 总体构建思路

Fig.1 General construction idea

3 构建内容

湘域傩面具艺术数据库的构建采用双数据库的构架,以充分发挥其文化资源保护和文创服务的功能,具体包含基础资源数据库和互动成长资源库的构建。

3.1 基础资源数据库

该数据库的构建通过对湘域傩面具文化艺术进行采集、梳理和解读,以形成系统数字资源,在有效保护和传播的同时为文创设计提供支持。主要包括对资源的采集与整理、分类与检索、介绍与解读三个部分。

3.1.1 采集与整理

资料的采集、整理是数据库构建的基础,湘域傩面具艺术资料包括现存完整资料、残缺损毁资料和失传流失资料三部分。现存完整资料主要是傩面具实物和文献资料记载的傩面具图案,这部分资料可以通过田野调查、文献查阅的方式进行影像记录,借助三维扫描等数字技术和图像处理软件完成数据采集。残缺损毁资料和失传流失资料的采集是相对困难的工作,应充分结合传承人、傩戏傩舞表演者等民间艺人的口述资料、专家学者的研究和史料等,设计人员借助数字技术进行设计修复和重建,形成完善的数据资料,并不断修正。数据采集整理的方法流程见图2。

3.1.2 分类与检索

对数据进行科学、系统的分类是检索与查阅的前提,也是数据库构建的核心工作之一。由于其悠久的历史和丰富的功用,湘域傩面具类别繁多、艺术形态多样。例如,湘西地区的泸溪傩面具,按功用可分为祭祀面具、驱鬼面具、战争面具、开山面具、跳香面具等,现搜集到的角色种类又有十二生肖、风神、电母、五谷神等二十八种;代表湘中地区的梅山傩面具从角色造型上可分为正神、凶神、丑角、世俗人物、动物、英雄、宗教神灵七种,雕刻技法主要包括浮雕、透雕、线刻三种^[4]。显然,采用艺术资源常见的以种

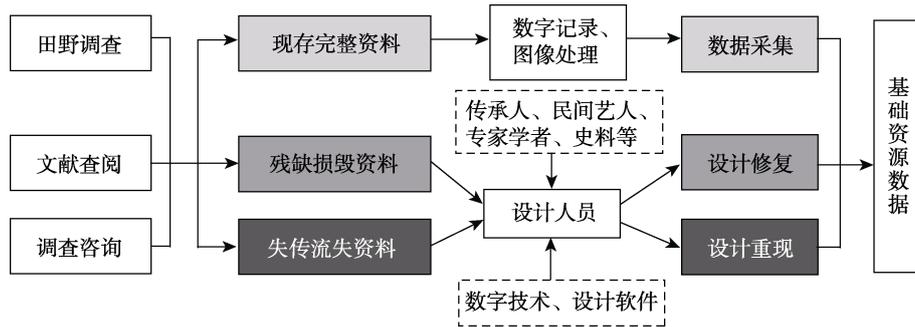

图 2 数据采集整理的方法流程

Fig.2 Method and flow of information collection and arrangement

类、形态及工艺等方面直接进行分类,过于复杂纷乱,对于数据库构建并不适用。

针对湘域傩面具艺术资源类别繁多的情况,采用分级分类是较为科学系统的方法。通过调研发现,湘域傩面具的分布呈现一定的区域性,主要分布于湘西、湘中和湘北地区,因此可就其所处区域进行一级分类。另外,江西萍乡湘东傩面具被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,技艺成熟精湛、特色鲜明,是傩面具艺术的代表之一,萍乡市湘东区处于江西与湖南交界处,现存傩面具雕刻技法在清代时由湖南传入,因此在明确地域标注并征求相关部门、团体及传

承人同意的前提下,可将萍乡湘东傩面具艺术纳入数据库构建,与衡阳傩面具一起组成湘东地区一级分类,丰富数据资源,也利于其本身的发展传承。二级分类可具体到对应市县,傩面具艺术资源丰富的市县可单独分类,其他资源稀少市县可根据资料收集情况合并分类。经过分级分流,三级分类的单项资源数据量相对较小,可从功能、形态、角色、工艺等方面同时展开。在资源检索方面,除了分级分类查阅检索外,数据库还要植入关键词检索,可准确检索相关类或单个傩面具艺术资源。数字资源分类与检索见图 3。

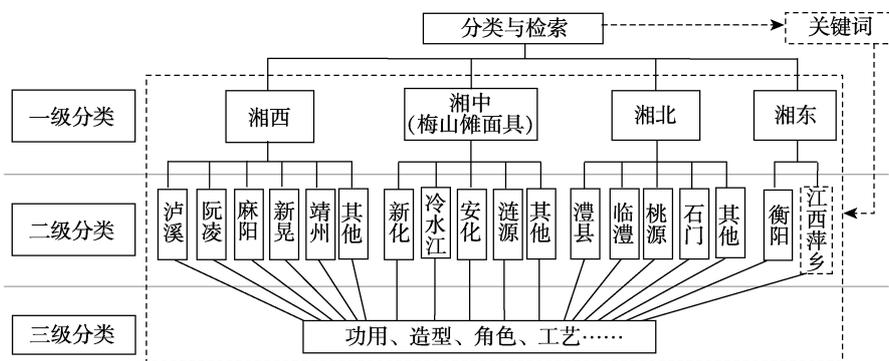

图 3 数字资源分类与检索

Fig.3 Classification and retrieval of digital resources

3.1.3 介绍与解读

非遗首先是一种文化,是特定人群的生活经验、历史传统、集体记忆以及社会实践,是一种作为文化的遗产^[5]。当前数字化保护存在重技术、轻文化的现象,面临着忽视地方性、难以展现非遗活态性、重形式轻意义等文化问题^[6]。以文化创意为导向的湘域傩面具数据库,除了具备文化遗产保护功能外,还需要发挥文化传播和传承的作用,其设计构建除了资源数据的采集梳理,还应包括资源的系统介绍与文化解读,对文化遗产的了解与研究是文创设计的基础。湘域傩面具文化资源的介绍与解读同样面临内容多而杂的问题,科学系统的框架结构是关键,可以以分级分类工作为基础,由总到分、由粗到细,从四个层面进行系统全面、形式丰富的介绍与解读,见表 1。

表 1 文化资源的介绍与解读
Tab.1 Introduction and interpretation of cultural resources

类别	内容	形式
总类—湘域傩面具	总述	文字
一级分类—区域	概况	文字、图片
二级分类—市县	历史及具体分布、传承人及传承情况、傩舞和傩戏表演、民俗文化活动	文字、图片、影音
三级分类—类别	文化寓意及功能、艺术特征、材料工艺	文字、图片、影音

3.2 互动成长资源库

互动成长资源库包含两个方面的作用：一方面体现互动性，能够进行主动的文化传播并提供沟通交流平台，促进文创产业发展；另一方面体现成长性，丰富文创设计、开发相关文创产品，活化传承湘域傩面具文化艺术。具体包括文创资源库、推广传播平台、对接服务平台三个部分。

3.2.1 文创资源库

基于湘域傩面具艺术的文创设计是其活化传承的主要形式，文创资源库是整个数据库的资源再生库，也是区别于其他数据储存库的特色之一。该库的构建将包含作品展示和文创精品两个部分：作品展示为开放资源库，由设计者自由上传作品进行展示交流，但相关作品要经过基础审核，避免违规和侵权等问题；文创精品部分为半开放性资源库，其作品通过收取一定费用或经过一段时间后可对外开放展示，入库作品由专家按照科学评价体系进行评审^[7]，主要包括传承人作品、职业设计师作品、高校及其他设计团体作品等专业设计作品。同时，作品展示资源库中，作品可由专家筛选纳入文创精品部分，并提供相关服务和报酬。具体文创资源库构建流程见图4。

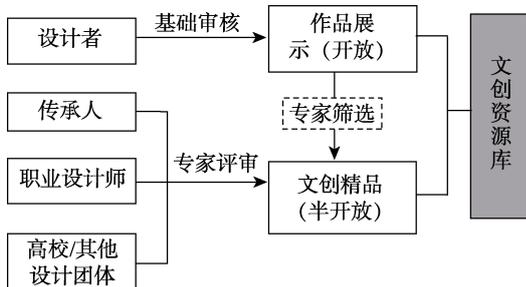

图4 文创资源库构建流程
Fig.4 Construction process of cultural and creative resource library

3.2.2 推广传播平台

广义的文创不仅包括具体的文创设计，而且还应具备文化传播和推动文化产业发展的功能。数据库本身具备静态传播功能，但动能不足，推广传播平台将作为文化传播和产业发展的推手，发挥主动传播功能。平台构建包括新闻、公告板块，以信息的传播为主，同时促进交流和活动的开展，提高社会公众参与度，发挥窗口作用。推广传播平台结构功能框架见图5。

3.2.3 对接服务平台

目前我国创意设计产业仍处于初级阶段，面临整体市场不成熟、需求不稳定、产业链尚不完整等诸多问题^[8]。搭建对接服务平台，旨在提供系统全面的服务，进一步疏通文创产业链。一方面保障数据库的正常运行，具体职能包括系统维护及数据资源更新、对文创设计的基础审核、组织专家评审、财务与管理等；

另一方面发挥中介对接作用，将文化资源、文创设计推出去，导入社会服务与产业发展，同时将产业项目引进来，实现服务增值。对接服务平台结构框架见图6。

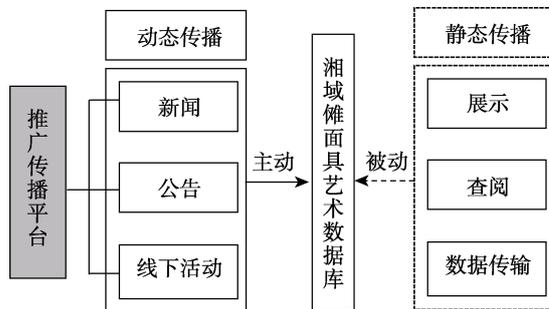

图5 推广传播平台结构功能框架
Fig.5 Structure function framework of promotion and communication platform

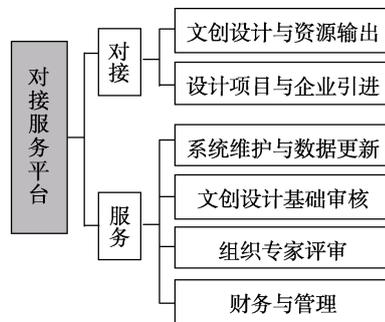

图6 对接服务平台结构框架
Fig.6 Structural framework of docking and service platform

4 推广应用

非遗的数据化、信息化将成为大众互联时代活跃的文化因子，对其海量文化数据与信息的有效利用，将成为设计创新重要的文化根基和平台，对其数据关联性的有效利用将成为当代人文需求与历史文化传统对接的突破口^[9]。湘域傩面具艺术数据库的推广应用，将从资源传播和文创发展两个角度展开，具体服务对象包括资料机构、设计研究机构和文化创意产业。

4.1 资料机构

由于湘域傩面具显著的地域特征，数据库服务的资料机构主要为湖南境内及相关的档案馆、文化馆、博物馆、图书馆等，随着数字信息技术的发展和旅游产业的升级，非遗数据库在旅游景点中的应用日益广泛，针对其主要作为资料展示的应用属性，旅游景点可纳入资料机构范畴。资料机构是文化保护与保存的重要机构，拥有专业的人才、优良的储存设备及数字终端，同时具备社会教育学习的功能，从而非遗能够自觉地、自主地被认识并产生文化认同，以此推动传统文化的复兴与创新。根据资料机构的属性及职能，湘域傩面具艺术数据库的主要服务应用部分为其中

的基础资料数据库和文创资源库。

4.2 设计研究机构

非遗是一种非常珍贵的资源,从事设计教育的高校以及非遗研究机构对传统文化的传承创新具有引领作用。数据库的基础资料库可提供湘域傩面具资料的系统查阅,使用户全面了解相关内容及文化,为设计及研究提供支撑;互动成长数据库可为设计创意及研究成果提供展示平台,促进交流互动,推进文创产业化。

4.3 文化创意产业

产业及相关企业是将文化创意变成资源开发的载体,商业动机的刺激和经济链条的介入是非遗持续发展的动力。文化与设计的结合,有助于提升产品的附加值,兼备形神交融的特征,唤起消费者的认同感,加速我国文化创意产业的发展^[10]。湘域傩面具艺术实现自生长式的良性发展,必须对接文创企业及相关产业,以基础数据资源库的文化资源为基础,通过互动成长数据库,将数字内容与文创产业有效桥接,并通过版权授权、合作开发、演艺展示、体验培训等方式,实现从文化遗产、文创设计到制造、推广、营销的产业化运作。

5 结语

数字技术已让不少濒临消亡的事物重获新生,原本看上去毫无关联的传统文化与产业,可以借助数字技术形成新的联结与跨界,拓展出许多新兴业态,而这种跨界与融合,恰恰让传统文化、文化遗产等一些中华历史文化瑰宝找到新的传承发展思路^[11]。本文从文化遗产传承保护与文创发展角度,对湘域傩面具艺术数据库进行了构建,并为其推广应用明确了方向,可望在国家和湖南省大力发展文创产业的背景下,助力湘域傩面具这一古老艺术重焕生机,弘扬其艺术魅力,传承其文化精神。

参考文献:

- [1] 陈飞. 湖南摊面具造型术变迁研究[D]. 长沙: 中南大学, 2010.
CHEN Fei. Research on the Vicissitudes of Hunan Nuo Mask Plastic Art[D]. Changsha: Central South University, 2010.
- [2] 孔翠婷, 肖狄虎, 李辉. 湖湘文化创意产品设计资源库建构方案研究[J]. 包装工程, 2017, 38(4): 161-165.
KONG Cui-ting, XIAO Di-hu, LI Hui. Repository Construction of Hunan Culture Creative Product Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(4): 161-165.
- [3] 易军, 张子正. 面向地域文化创意产品设计的服务平台构建[J]. 包装工程, 2018, 39(4): 108-114.
YI Jun, ZHANG Zi-zheng. Construction of Service Platform for Regional Cultural Creative Product Design[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(4): 108-114.
- [4] 李洁. 梅山摊面具的插画艺术价值与符号解析[J]. 湖南包装, 2018(4): 24-26.
LI Jie. The Value of Illustrator Art and Symbol Analysis of Meishan Nuo Mask[J]. Hunan Packaging, 2018(4): 24-26.
- [5] 刘晓春. 非物质文化遗产的地方性与公共性[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2008(5): 76-80.
LIU Xiao-chun. On Locality and Public Ownership of Intangible Cultural Heritage[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities (Philosophy and Social Sciences Edition), 2008(5): 76-80.
- [6] 宋俊华, 王明月. 我国非物质文化遗产数字化保护的现状与问题分析[J]. 文化遗产, 2015(6): 1-9.
SONG Jun-hua, WANG Ming-yue. An Analysis of the Current Situation and Problems of the Digital Protection of Chinese In-tangible Cultural Heritage[J]. Cultural Heritage Journal, 2015(6): 1-9.
- [7] 祁飞鹤. 基于情境系统的湖湘文创产品设计评价体系研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2017.
QI Fei-he. Research on the Design Evaluation System of Huxiang Cultural Creative Product Based on Situation System[D]. Changsha: Hunan University, 2017.
- [8] 冯蔚蔚, 辛向阳. 我国创意设计产业可持续发展的对策路径研究[J]. 湖南社会科学, 2015(6): 152-156.
FENG Wei-wei, XIN Xiang-yang. Research on the Countermeasure and Path of Sustainable Development of Creative Design Industry in China[J]. Hunan Social Sciences, 2015(6): 152-156.
- [9] 潘鲁生. 非物质文化遗产资源转化的亚洲经验与范式建构[J]. 民俗研究, 2014(2): 56-60.
PAN Lu-sheng. Asian Experience and Paradigm Construction in the Transformation of Intangible Cultural Heritage Resources[J]. Folklore Studies, 2014(2): 56-60.
- [10] 王伟伟, 胡宇坤, 金心, 等. 传统文化设计元素提取模型研究与应用[J]. 包装工程, 2014, 35(6): 73-81.
WANG Wei-wei, HU Yu-kun, JIN Xin, et al. Research and Application of Extraction Model of Traditional Culture Design Elements[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(6): 73-81.
- [11] 秦枫. 非物质文化遗产数字化生存与发展研究——以徽州区域为例[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2017.
QIN Feng. Research on the Digital Survival and Development of Intangible Cultural Heritage: Taking Huizhou as an Example[D]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2017.