

生产性保护视角下传统美术类非遗文化符号的提取与转译

梁星¹ 魏冕兮²

1. 桂林旅游学院 (广西 桂林 541002)

2. 中南民族大学 (湖北 武汉 430073)

【摘要】：本文深入剖析文化符号的内涵与价值，详尽阐述提取的原则和方法，包括从文化内涵、技艺特性、地域特征等维度进行挖掘，并运用案例分析法、田野调查法等手段。深入探究转译的原则，以及转译的路径，涵盖产品设计、品牌塑造、传播渠道拓展等方面。通过对苏绣、壮锦、蔚县剪纸、青田石雕等案例的深入解析，揭示文化符号提取与转译的实践流程与成效。为传统美术类非遗的生产性保护构筑坚实的理论支撑和实践指引，推动其在现代社会中重焕生机与活力，达成文化传承与经济良性互动。

【关键词】：生产性保护；传统美术类非遗；文化符号；提取；转译

The extraction and Transformation of Intangible cultural symbols in Traditional art from the Perspective of Production protection

Liang Xing¹, Wei Mianxi²

1 Guilin Tourism University, Guilin 541002, China

2 South-central Minzu University, Wuhan 430073, China

Abstract: This paper makes an in-depth analysis of the connotation and value of cultural symbols, elaborates on the principles and methods of extraction, including mining from the dimensions of cultural connotation, technical characteristics, regional characteristics, and uses case analysis, field investigation and other means. This paper explores the principles of translation and the ways of translation, including product design, brand building and communication channel expansion. Through the in-depth analysis of Suzhou embroidery, Zhuang brocade, Yuxian paper-cut, Qingtian stone carving and other cases, it reveals the practical process and effect of extracting and translating cultural symbols. To build a solid theoretical support and practical guidance for the productive protection of traditional art intangible cultural heritage, promote its revitalization and vitality in modern society, and achieve a positive interaction between cultural inheritance and economic development.

Keywords: Productive protection; Traditional art intangible cultural heritage; Cultural symbol; Withdraw; translation

1 引言

传统美术类非遗作为人类文化遗产的明珠，沉淀着厚重的历史、文化与艺术价值。但在现代社会的高速发展与全球化的冲击下，面临传承人才断档、技艺失传等困境。生产性保护理念顺势而生，其关键在于合理开发非遗，实现文化与经济的双赢。其中，文化符号的提取与转译是核心环节，将非遗的隐性内涵转化为现代社会文化产品和服务，为非遗开拓更广阔的生存与发展空间，助力其在时代浪潮中重焕生机与活力，成为连接过去与未来、传统与现代的文化纽带，在传承与创新的道路上稳步前行，延续民族文化的血脉与精神。

2 传统美术类非遗文化符号的内涵与价值

2.1 内涵

传统美术类非遗文化符号于长期艺术实践与传承中形成，是具有特定文化意涵与象征意义的多元元素集成，包括图案、

造型、色彩、材质及工艺技法等。这些符号不仅是艺术外在呈现，更是文化传承关键载体，蕴含民族历史记忆、信仰、价值观与审美意趣等信息。如传统剪纸里花鸟鱼虫、人物故事图案，是民众对美好生活向往的具象化，深刻反映中华民族传统文化心理与审美特质，是民族文化基因的有机组成部分。

2.2 价值

文化传承价值：作为非遗精髓，文化符号承载民族文化核心基因，是传承纽带。通过传承发展，后世可溯源民族文化与历史脉络，增强文化认同感，使民族文化遗产不息。

艺术审美价值：文化符号以独特技艺、造型与色彩彰显艺术魅力和审美价值，展现人类对美的追求与创造，为现代艺术创作提供灵感与借鉴，推动其创新发展。

经济发展价值：在生产性保护下，文化符号的提取转译能将非遗转化为具市场竞争力的产品与服务，为非遗传承者与企业拓展经济增长路径，实现文化经济协同共进。

3 传统美术类非遗文化符号提取的原则与方法

3.1 提取原则

代表性原则：需精准择取能体现传统美术类非遗核心技艺、内涵与风格的符号元素，要有高辨识度与典型性，反映项目整体特征。如苏绣的“双面绣”技艺及“猫”等经典题材，充分展现其针法、色彩表现力与文化寓意，是苏绣艺术的显著标志。

独特性原则：挖掘具地域、民族和文化个性的符号，防止与其他非遗或现代文化产品符号雷同。像壮锦的独特几何与图案题材，如“菱形纹”“青蛙纹”等，民族文化特色浓郁，与其他织锦类非遗有明显区分，凸显其独特魅力与价值。

可传承性原则：优先选易于传承传播的符号元素，兼顾传承人的能力、操作可行性，以及现代社会接受度与传播渠道。如传统剪纸中“福”“寿”等符号，简单且寓意深刻，初学者易掌握，受众基础广，利于通过多种媒介高效传播，保障传承延续性。

3.2 提取方法

案例分析法：深入研究国内外传统美术类非遗文化符号提取转译的成功案例，剖析其思路、方法与技巧，总结经验教训，为自身研究提供借鉴。如探究日本“西阵织”将和服图案技法现代转译开发时尚家居饰品获商业成功的案例，启发文化符号提取转译的创新思维与实践方法。

田野调查法：深入非遗发源地与传承地，与传承人交流访谈，观察创作与传承方式，考察当地文化民俗，深度了解文化符号原始形态与内涵。如在陕北对民间剪纸艺人的田野调查，获取剪纸艺术历史、民俗用途、传承现状等信息，挖掘民间原汁原味且具生命力的文化符号，为提取提供现实依据。

文献研究法：广泛查阅历史文献、古籍、方志、民俗资料等，梳理非遗发展脉络、背景与技艺传承，提取文化符号的关键信息与线索。如研究中国古代绘画、雕刻等艺术作品及文献中对传统美术技艺的记载，探寻文化符号的历史演变与文化渊源，为提取提供历史素材与理论支撑。

4 传统美术类非遗文化符号转译的原则与路径

4.1 转译的原则

保持原真性原则：文化符号转译时，应坚守对传统美术类非遗历史文化、核心技艺与内涵的尊重，严防过度商业化与肆意篡改，守护文化精髓。如现代家具采用传统木雕图案，让消费者领略木雕艺术魅力与文化底蕴，延续传统艺术生命力。

适应现代审美原则：贴合现代审美与时尚潮流，创新演绎传统文化符号，满足消费者审美需求。以青花瓷为例，经简化抽象处理，佐以现代色彩与设计手法，留存文化元素与历史记忆，提升文化符号的时代吸引力。

融入现代生活方式原则：考量现代生活与消费特性，将文化符号转化为实用产品和服务，融入生活场景。将传统刺绣用于家居软装，满足人们对舒适美观环境的追求，促使传统文化符号在生活中焕发活力，实现传承与生活应用的有机融合。

4.2 转译路径

产品设计转译：把传统美术类非遗文化符号融入现代产品设计，开发兼具文化底蕴的新品。如传统竹编与现代灯具结合成民族风灯具，剪纸艺术用于文具设计，赋予传统文化符号新内涵，提供独特文化与实用价值体验，使其重焕生机。

品牌建设转译：深挖非遗文化价值与品牌故事，塑造地域文化个性鲜明的品牌形象。以“王星记”扇子为例，凭精湛工艺和深厚文化积淀，经精心品牌建设与市场推广，成为国内外知名品牌，为非遗品牌建设树立标杆，彰显品牌在文化传承与产业推动中的关键作用。

传播渠道转译：借助现代信息技术与新媒体平台，拓展非遗文化符号传播途径和受众范围。搭建非遗官方网站、社交媒体及网络直播平台，展示文化魅力与制作过程；与电商合作拓宽线上销售渠道，为传统美术类非遗在现代社会的传播与发展开辟广阔空间，让古老文化融入大众生活。

5 案例分析

5.1 苏绣文化符号的提取与转译

文化符号提取：苏绣历史底蕴深厚、技艺精湛，“双面绣”要求绣品正反两面图案、针法、色彩一致，尽显艺人高超技艺与细节把控力，这些文化符号构成苏绣独特魅力与精髓，彰显其与其他刺绣流派的区别。

转译实践 - 产品设计：在现代产品设计领域，苏绣应用广泛且富有创意。家居饰品领域，苏绣抱枕、壁挂、桌布等热门产品不断涌现。以苏绣壁挂为例，绣制的山水图案通过巧妙构图与色彩运用，成功实现从传统艺术向现代生活装饰品的转化。

品牌建设：“镇湖刺绣”作为苏绣重要品牌，通过多种方式塑造品牌形象、提升知名度。一方面，定期举办苏绣文化节，展示精品、组织技艺展示，全面呈现苏绣艺术魅力与文化内涵。另一方面，积极参与国内外艺术展览和文化交流活动，展示创新作品，塑造出深厚文化底蕴与高端艺术价值的品牌形象，成为苏绣文化标志性品牌。

传播渠道：绣借助电商平台拓展市场，开设官方旗舰店，线上展示销售产品，凭借精美图片、详细介绍和用户评价吸引消费者。利用网络直播平台，邀请艺人展示制作过程，讲解创作技巧与文化内涵，吸引大量年轻用户关注互动，进一步拓宽传播范围与市场空间，为苏绣传承发展注入新活力。

5.2 壮锦文化符号的提取与转译

文化符号提取：壮锦具浓郁民族和地域文化特色，其文化

符号体现在独特几何图案与富有民族风情的题材上。几何图案如“菱形纹”“回形纹”“太阳纹”等简洁且具韵律感,是壮族人民对自然和生活元素的抽象表达,如“菱形纹”可能源于传统建筑,象征稳定秩序,“太阳纹”寓意光明温暖。题材方面,“青蛙纹”“花山壁画图案”等民族特色鲜明,青蛙在壮族文化中象征吉祥,与农业生产和生殖崇拜相关,花山壁画图案反映壮族古代生活和宗教信仰,传承文化记忆,生动展现壮族人民的生活习俗和审美观念。

转译实践 - 产品设计:在现代时尚产品设计中,壮锦图案创新应用。民族风服装方面,设计师将壮锦特色图案与现代时尚元素结合,配饰领域,以“花山壁画图案”为灵感设计的手包,通过拼接和刺绣工艺呈现图案,兼具文化内涵与时尚感,为壮锦传承发展提供新经济增长点。

品牌建设:当地全力打造“广西壮锦”品牌,通过组织参加各类民族文化展览和手工艺品展会,让更多人了解壮锦文化。同时,举办壮锦技艺大赛、文化节等活动,吸引游客、文化爱好者和媒体关注,开展传承培训和交流合作,提高艺人技艺水平和创作热情。与当地旅游景区合作,在景区设立展示馆、销售点和体验中心,将壮锦文化与旅游资源有机结合,使游客深入了解壮锦文化内涵和历史渊源,提升品牌知名度和美誉度。

传播渠道:社交媒体平台成为壮锦文化传播重要渠道,在微博、微信、抖音等平台发布文化介绍、制作工艺视频等内容,形成良好传播效应。同时,与旅游企业合作开发壮锦文化旅游产品,拓宽传播与受众范围,促进文化传承。

5.3 蔚县剪纸文化符号的提取与转译

文化符号提取 蔚县剪纸历史悠久、风格独特,文化符号内涵丰富。题材上,寓意吉祥的传统图案如“连年有余”“龙凤呈祥”等承载对美好生活的向往和祈愿,反映民俗文化和价值观念,戏曲人物、花鸟鱼虫等贴近百姓生活的形象也是重要组成部分,展现当地人民生活场景和情感世界。刻制工艺方面,阴刻、阳刻手法塑造生动造型,构成独特视觉文化符号,巧妙运用阴刻线条与阳刻块面,使图案层次丰富,点彩晕染赋予作品丰富色彩变化,这些元素共同承载蔚县地区民俗文化和生活态度,是蔚县剪纸文化核心价值所在。

转译实践 - 产品设计:蔚县剪纸元素在现代产品设计中应用形式多样,为传统剪纸文化赋予新实用价值。文具设计领域,将剪纸图案融入笔记本封面、书签、笔套等产品,如笔记本封面采用“戏曲人物”剪纸风格图案,通过现代印刷工艺还原线条和色彩,兼具实用性与文化艺术价值,为蔚县剪纸文化传承发展注入新活力。

品牌建设:当地政府和企业高度重视“蔚县剪纸”品牌建设,采取系列措施提升品牌影响力。深入挖掘文化故事和历史传承脉络,通过出版专业书籍、拍摄高质量纪录片等方式宣传推广,塑造品牌文化底蕴和独特价值,使其成为中国民间艺术领域知

名品牌。

传播渠道:新媒体平台为蔚县剪纸传播提供广阔空间和创方式。利用社交媒体互动性和传播力发起剪纸创作挑战、直播创作过程等互动活动。此外,与当地旅游产业紧密结合,开发“剪纸文化之旅”旅游线路,体验制作过程,将剪纸文化传播与旅游有机融合,让更多人了解蔚县剪纸这一传统非遗文化。

5.4 青田石雕文化符号的提取与转译

文化符号提取:青田石雕文化符号源于独特石材质地、精湛雕刻技艺和丰富题材内容。青田石色彩丰富、质地温润,“冻石”等名贵品种观赏和收藏价值极高,其独特石质是重要文化符号元素。雕刻题材涵盖传统神话故事、历史人物如“八仙过海”“竹林七贤”等,以及江南特色山水花鸟和吉祥如意图案如意、蝙蝠等。这些题材和技艺蕴含浙江青田地区地域文化、历史传统和民众价值观念,展现当地人民对自然、生活的独特认知和审美情趣,是青田石雕文化重要标识。

转译实践 - 产品设计:在现代产品设计领域,青田石雕元素独具魅力和价值。饰品设计方面,将石雕小型花卉、动物造型与现代珠宝设计结合,采用镶嵌工艺制作胸针、项链吊坠等饰品,如以青田石雕梅花造型为主体的胸针,花瓣雕刻细腻展现纹理质感,搭配钻石和贵金属镶嵌,兼具石雕工艺与时尚佩戴功能,使青田石雕文化以新形式融入现代生活。

品牌建设:当地全力打造“青田石雕”品牌,通过举办青田石雕文化节,展示精品石雕作品,营造浓厚文化艺术氛围,展示传承与创新成果。加强品牌质量认证和版权保护,树立品牌诚信形象和艺术价值标杆,使“青田石雕”成为国内外知名工艺美术品牌,推动青田石雕产业繁荣发展。

传播渠道:借助互联网和新媒体平台优势,青田石雕传播范围大幅拓展。建立官方网站和电商平台,展示丰富多样石雕作品,利用 3D 虚拟展示技术让用户全方位欣赏石雕细节和工艺特色,感受其魅力。与当地文化旅游产业深度融合,开发以青田石雕为主题的旅游景区和体验工坊,进一步拓展市场空间和文化影响力,使其在现代社会焕发出新生机与活力。

6 结论

传统美术类非遗文化符号的提取与转译是生产性保护下传承发展的关键。依循科学方法挖掘内涵价值,按合理原则路径创新利用,可使其在现代社会焕发生机。但当前存在挖掘不深、创新不够、市场对接不准、人才短缺等问题。未来应深化文化内涵研究,培育跨学科创新人才,强化市场对接合作,优化提取转译机制,推动非遗与现代社会融合,实现文化经济良性互动,为人类文化多元可持续发展贡献力量。

参考文献

- [1] 于凯. 文化自信视域下传统民间美术融入旅游文创设计研究 [J]. 文艺争鸣, 2024 (4): 205-208.
- [2] 刘琛. 民间美术元素在美术书籍封面设计中的应用探究 [J]. 中国出版, 2023 (22): 52-55.
- [3] 王婧瑶. 传统民间艺术在园林设计中的应用——以“第 30 届广州园林博览会”为例 [J]. 林产工业, 2023, 60 (11): 97-98.
- [4] 张睿. 新媒体视域下非遗文化传播的网络共创——以淮滨泥塑为例 [J]. 新闻爱好者, 2023 (12): 82-84.
- [5] 陈松. 西南民间美术资源在美术教育专业课程建设中的应用 [J]. 中国教育学刊, 2022 (3): 168.
- [6] “三性”指非遗的真实性、整体性和传承性, 参见原国家文化部: 《关于加强非遗生产性保护的指导意见》(文非遗发〔2012〕4 号文件).
- [7] 赵农: 《非遗与生产性保护》, 《文艺研究》2009 年第 5 期.
- [8] 马瑞. 河南古建彩画艺术在家居产品设计中的转译应用 [J]. 包装工程, 2024 (4): 345-354.
- [9] 赵卫东, 胡伟专, 张玉典, 等. 当代语境下中华传统文化符号在文创产品中的多维转译探析 [J]. 包装工程, 2024 (4): 362-370, 457.
- [10] 宋俊华: 《文化生产与非遗生产性保护》, 《文化遗产》2012 年第 1 期.
- [11] 涂铭、李京华: 《中国文艺类非遗保护维权第一案已宣判》, 搜狐网, [EB/OL] [2011-05-25] <http://roll.sohu.com/20110525/n308510327.shtml>.
- [12] 肖光明、李晓伟: 《杨风申案二审宣判追踪: 非遗要坚持传承发展下去》, 中国新闻网, [EB/OL] [2017-12-29] <http://news.163.com/17/1229/21/D6RQB3I300018AOQ.html>.
- [13] 吴春胜. 非物质文化遗产生产性保护的困境与对策——以手工技艺类非物质文化遗产为例 [J]. 广西民族研究, 2013(04): 167 - 173.