

民间美术作品中的文化符号与社会意义分析

刘芮彤¹ 曹戈艺²

(1. 山东师范大学 济南 250014; 2. 山东艺术设计职业学院 济南 250033)

摘要: 本论文旨在深入探讨民间美术作品所蕴含的文化符号以及这些符号所传达的社会意义。通过对具体案例的分析,本文旨在揭示民间美术作品在文化传承和社会交流中的重要作用,进一步探讨这些作品如何反映社会变迁、文化认同以及个体表达。通过对文化符号的解读,本文力图为理解民间美术作品的多元性和深刻性提供新的视角。

关键词: 民间美术; 文化符号; 社会意义; 文化传承; 社会交流

中图分类号: J20-02 **文献标识码:** A **文章编号:** 2832-9317 (2023) 04-0126-4

DOI: 10.12424/HA.2023.076 **本文链接:** <https://www.oc-press.com/HA-202304-126.html>

引言

民间美术作为一种独特的艺术表达形式,承载着丰富的文化内涵,反映了人们对生活、信仰和社会的理解与表达。本文选取了一系列具有代表性的民间美术作品,通过对其文化符号的深入解读,探讨这些符号所蕴含的丰富社会意义。通过此研究,可以更好地理解民间美术作品在文化传承和社会交流中的作用,为推动文化研究和社会理解提供新的思路。

一、文化符号的定义与分类

文化符号是指在特定文化背景下,被赋予特殊意义并用于传递信息、表达思想或象征特定概念的符号化元素。这些符号既可以是物理形态的,如图像、物品或动作,也可以是非物质的,如语言、音乐、信仰等。文化符号在社会中起着重要的沟通和认知功能,它们是人们共同理解和接受的一种符号系统,通过这种系统,人们能够共享文化、传递价值观念,并建构彼此之间的文化认同。

文化符号的重要特征之一是被赋予特定的文化意义,这意味着同一个符号在不同文化背景下可能具有不同的解读和价值。文化符号通常以象征性的

方式存在,即通过抽象的形式来代表或表示具体的概念、情感或实体,这种象征性使得符号超越其物理形态,成为文化交流和表达的工具。文化符号是一种信息的传递媒介,能够通过视觉、听觉等感知方式,将信息传递给接收者,从而实现文化内涵的传播。文化符号是社会共享的,即它们是一种社会建构的产物,通过社会化的过程,人们学习并共同遵循特定文化符号的规范。随着时间的推移和社会的变迁,文化符号可能发生演变和重新解读。因此,它们是动态、开放的,能够适应文化发展的需要。

二、民间美术作品中的文化符号

1. 民间美术作品的特点与表现形式

民间美术作品具有丰富多样的特点和表现形式,这些特点往往反映了不同文化背景、地域和传统的独特性。民间美术往往源于日常生活,通过对生活中各种元素的表达,如家庭、劳动、庆典、宗教仪式等,展现了普通人对于日常经验的感悟和表达。民间美术作品通常是手工制作的,这不仅体现了艺术家的个体创作,还强调了传统手艺的传承,手工制作赋予作品独特的质感和情感。

民间美术作品经常使用符号和象征,通过图案、

作者简介: 刘芮彤,女,山东师范大学美术学院中国画专业在读研究生。

曹戈艺,男,教育管理博士,山东艺术设计职业学院教师。

颜色、形状等元素表达特定的文化、宗教或社会信息，这些符号在文化中有着深刻的意义，是对传统知识和价值观的传承。民间美术作品常涉及传统手工艺技术，如刺绣、陶艺、木雕等，这些技艺传承了特定社群的工艺传统，展现了独特的审美和艺术风格。民间美术往往是一种群体参与的艺术形式，多个人共同参与创作，使得作品体现出社区共同体验和合合作的精神。许多民间美术作品的制作技艺和意义是通过口头传承的方式传递给后代的，这种传承方式有助于保护和传承文化的丰富内涵。民间美术作品的主题涵盖广泛，包括神话传说、宗教仪式、婚丧嫁娶、自然景观等，反映了人们对于生命、自然和宇宙的理解和感受。民间美术作品通常具有强烈的装饰性，通过独特的图案和色彩搭配，使作品呈现出艳丽和富有活力的视觉效果。

民间美术作品通过其独特的特点和表现形式，展示了普通人对于生活、信仰和文化的独特视角，具有浓厚的文化底蕴和人文内涵。

2. 具体案例分析：文化符号在民间美术中的体现

中国剪纸艺术是一种古老而富有文化内涵的民间艺术形式，广泛流传于中国各地。在剪纸艺术中，各种图案和形状都承载着深刻的文化符号。中国剪纸艺术中的“福”字是中国传统文化中代表幸福和吉祥的重要符号。在剪纸艺术中，特别是春节期间，人们常常会用剪纸技艺创作各种“福”字的剪纸作品。艺术家通过剪纸技艺将“福”字形象化，通常采用复杂而富有创意的图案，如花卉、动物、蝙蝠等元素与“福”字相结合。这不仅强调了吉祥和美好的寓意，同时传递了对传统文化的尊重和传承。

在陕北地区的窑洞壁画中，常常出现“马踏飞燕”这一文化符号。这个图案象征着兴盛、繁荣和吉祥。艺术家在窑洞壁画中通过生动的颜色和形象，将马踏飞燕的图案生动地呈现出来。这个符号通过壁画作为媒介，传递了对美好未来和生活幸福的期许，同时反映了当地人们对农耕社会的向往。

泥塑艺术中的“百子图”是中国传统泥塑艺术中的一个重要符号，代表生育兴旺、家庭和谐。这

个符号通常通过泥塑的方式表现，展示了一大群孩子欢笑玩耍的场景。泥塑艺术家通过巧妙的手法，雕刻出百子图的各种场景，包括嬉戏、学习、玩耍等。这个符号不仅传递了对家庭幸福和子孙满堂的祝愿，同时也反映了中国传统文化中对于繁荣昌盛的向往。

通过案例可以看到文化符号在民间美术中的具体应用，这些符号不仅仅是艺术作品中的装饰元素，更是传递文化、寓意和情感的重要媒介。通过这些作品，艺术家承载和传承了丰富的文化内涵，同时为观众提供了对生活、文化传统的深层思考。

三、文化符号与社会意义的关联

1. 文化符号的社会嵌入性

文化符号的社会嵌入性指的是这些符号在社会结构和社会生活中的根深蒂固的存在和影响力。这一概念涉及文化符号与社会的相互关系，以及符号是如何被社会所塑造、接受和传播的。

文化符号在社会中被广泛接受和共享，成为社会成员认同和身份的一部分，符号可以代表群体、部落、民族、宗教等社会共同体，从而在个体和群体层面上建构社会认同。文化符号是社会交往的一种重要媒介，它们通过视觉、语言、音乐等形式，为社会成员提供了共同的沟通语言，促进了信息的传递和理解。某些文化符号可能与权力结构直接相关，反映了社会中的权力关系和社会层级，权力象征、宫廷文化等都可以通过符号来表达和维护社会结构。

文化符号通过代际传承，成为文化教育的一部分，家庭、学校等社会机构通过符号传递价值观念、传统知识和社会规范，从而塑造新一代成员的文化认知。文化符号在社会中的演变和变迁反映了社会的动态性，符号的重新解读和再创造可以是社会变革的一部分，也反映了社会的文化适应性。特定的文化符号能够在社会中形成群体认同和凝聚力，促使社群成员共同参与、分享和维护特定的文化特征。

文化符号的社会嵌入性使其成为社会生活中不可或缺的一部分，它们不仅反映了社会的文化面貌，还对社会的组织、运作和发展产生深远的影响。这种嵌入性也强调了文化符号的重要性，因为它们既是文化传承的媒介，又是社会认同和互动的关键要

素。

2. 民间美术作品中的文化符号与社会变迁的关系

民间美术作品中的文化符号与社会变迁之间存在着深刻而复杂的关系。这种关系体现在作品对社会变迁的回应、记录和塑造中。

民间美术作品常常承载着历史的痕迹，通过图像、符号和主题反映社会的历史演变，作品中的文化符号可能会随着时代变迁而发生变化，成为历史的见证者，记录社会在不同阶段的变迁。文化符号在民间美术中的运用往往反映了当时社会的观念和价值体系，社会变迁可能会导致人们对于文化符号的重新解读，作品中的符号也会以不同的方式呈现社会的新观念和价值导向。

随着社会的多元化和交流增加，民间美术作品中的文化符号承载着不同群体的文化认同，社会变迁推动了不同文化元素的相互融合，民间美术作品通过符号的选择和组合，呈现了文化多元性。民间美术作品往往通过文化符号表达对社会问题的关切和思考，社会变迁可能引起人们对于权利、平等、环境等问题的关注，这些主题在作品中通过符号得到具体而深刻的表达。

随着时尚和审美趋势的变化，民间美术作品中的文化符号也可能发生变革，新的符号可能涌现，旧的符号可能被重新演绎，这反映了社会审美观念和文化趋势的变化。民间美术作品中的文化符号有助于保存和传承社会记忆，在社会变迁的过程中，一些传统的文化符号可能被重新赋予新的意义，以适应当代社会的需求，同时也保留了传统的文化精髓。

民间美术作品中的文化符号与社会变迁相互交织，作为一种表达和记录的媒介，它们不仅反映社会的现状和历史，同时也参与塑造着社会的未来。文化符号的运用在一定程度上能够推动社会变迁，形成文化的传承与创新的动态平衡。

四、文化传承与社会交流

1. 民间美术作品在文化传承中的角色

民间美术作品在文化传承中扮演着重要而独特

的角色，它们作为一种具体的文化表达形式，通过艺术的方式传递和延续着特定社群的历史、价值观念、传统技艺等多方面的文化要素。

民间美术作品常常反映着社会的历史和传统，这些作品通过图像、符号、颜色等元素，传递着社群的过去，记录了重要事件、传说和人物，从而帮助后代了解和传承社会的历史文化。许多民间美术作品涉及传统手工艺技术，如刺绣、陶艺、木雕等。通过这些作品，这些传统手艺得以保护和传承，艺术家将这些技艺融入自己的作品中，使其继续存在于当代社会，并且有助于传播和弘扬这些传统手艺。

民间美术作品是文化认同的具体表达，艺术家通过作品中的图案、符号、主题等元素，传递着他们所属文化的认同感，这种文化认同的传递有助于社群成员强化对自己文化身份的认识，促进文化的传承。民间美术作品往往通过故事、寓言等形式，传达着道德观念和社会价值，这些作品承载着智慧和教诲，通过艺术形式引导人们遵循传统的道德准则，传承社会的价值观。

在很多文化中，民间美术作品常常涉及到宗教和精神信仰，这些作品通过图像、雕塑等形式，传达宗教故事和信仰体系，帮助人们更深刻地理解和感悟自己的宗教信仰，同时传承和弘扬了这方面的文化。民间美术作品常常是艺术家个性和创造力的具体表达，通过在作品中融入独特的创意和风格，艺术家不仅传承了传统，还为文化注入了新的活力和变革的可能性。

民间美术作品在文化传承中既是过去的延续，又是当代的表达，为社群提供了丰富的文化遗产，塑造了文化的多样性与连续性。这种传承不仅仅是物质上的，更是思想、情感和价值观念的传承。

2. 文化符号作为社会交流的媒介

民间美术作品中的文化符号作为社会交流的媒介具有独特而深刻的作用，通过艺术形式传递信息、表达观念，促进社会成员之间的互动和理解。

民间美术作品常常通过文化符号传递和保留社会的历史记忆，这些符号承载着丰富的文化内涵，记录着社会的过去，帮助后代理解和继承文化传统。

文化符号在民间美术作品中是表达社会价值观念的重要手段，通过图案、颜色、形状等元素，艺术家传递着对于道德、伦理、社会公正等方面的观念，引导观众思考和反思。民间美术作品中的文化符号常常反映了普通人的日常生活和经验，这些作品通过描绘家庭、农村生活、传统仪式等，将普通人的生活置于艺术的框架中，为社会成员提供共鸣和共鸣点。民间美术作品通过文化符号塑造和强化个体和群体的文化认同，艺术家选择特定的符号，以表达对于所属文化的归属感，同时在观众中引发对于共同文化身份的共鸣。

民间美术作品中的文化符号可以被用来传递对社会问题的关切和思考，艺术家通过符号的选择和表达方式，呼吁观众关注社会不公、环保问题、人权等重要议题。一些民间美术作品的创作是群体参与的结果，通过共同创作，社群成员可以借助文化符号表达对于共同事务的看法，加强社会互动，促进社区共同体的形成。民间美术作品中的文化符号常涉及传统手工艺，通过这些符号的运用，传统手工艺得以保留和传承，艺术家将这些手工艺融入作品中，使之继续存在于当代社会。民间美术作品中的文化符号不仅在本土传播，还有助于推动跨文化的交流 and 理解，通过艺术作品，不同文化之间的共同之处得以凸显，促进文化多元性和交融。

文化符号在民间美术作品中是连接个体与社会、传统与当代的纽带，通过艺术的形式，它们成了富有表达力和影响力的社会交流媒介。

五、结束语

通过对民间美术作品中的文化符号与社会意义的深入研究，不仅能够更好地理解民间美术作品所传递的文化信息，还能够揭示这些作品在社会意义上的多层次解读。这一研究不仅有助于推动文化传承的深入发展，也为理解社会文化的多元性提供了新的思路。通过对民间美术作品中文化符号与社会意义的分析，可以更好地认识和体验不同文化的魅力，促进文化的多元共融。

参考文献

- [1] 陈昱步. 年节民俗中的网络吉祥图像研究 [D]. 西南大学, 2020.
- [2] 冯晨. 民间美术艺术造型和色彩在现代美术设计中的思考 [J]. 青春岁月, 2023 (06).
- [3] 王宏飞. 增进文化认同与文化自信: 中国民间美术的当代价值 [J]. 学习月刊, 2021 (01).
- [4] 王玉. 民间美术视角下丝路沿线 (新疆段) 水文化的艺术形象及应用研究 [D]. 石河子大学, 2022.
- [5] 赵金. 中国民间美术吉祥图案在服装设计中的运用 [J]. 化纤与纺织技术, 2023, 52 (05).

An Analysis of Cultural Symbols and Social Significance in Folk Art Works

Liu Ruitong Cao Geyi

Abstract: This paper aims to explore in depth the cultural symbols contained in folk art works and the social significance conveyed by these symbols. Through the analysis of specific cases, this article aims to reveal the important role of folk art works in cultural inheritance and social exchange, and further explore how these works reflect social changes, cultural identity, and individual expression. Through the interpretation of cultural symbols, this article aims to provide a new perspective for understanding the diversity and profundity of folk art works.

Key words: folk art; cultural icon social significance; cultural inheritance; social communication