

广州灰雕文化基因谱系构建及数字化传承研究

● 杨 磊

[摘要] 广州灰雕是岭南地区一种独具特色的民间艺术,具有深厚的历史文化内涵和地域特征。然而,随着现代社会的飞速发展,广州灰雕却面临着传承难度大、文化认知度低等问题。所以,构建广州灰雕文化的基因谱系,是保护和传承这一宝贵文化遗产的重要举措。通过深入剖析灰雕的图案、色彩、工艺技法、文化意蕴,提炼核心文化基因,梳理基因间的传承演化关系,不仅有助于深刻认识广州灰雕的文化逻辑,也为当代艺术创新性发展和传承提供了坚实的理论基础。因此,本文对广州灰雕文化进行了概述,并对其基因谱系构建进行了研究,提出了几点具体构建策略,以期对相关研究人员提供一些参考。

[关键词] 广州灰雕;文化基因;谱系构建

文化基因是文化传承和发扬的核心要素,构建广州灰雕文化基因谱系,对岭南文化的深度挖掘具有重要意义。广州灰雕经过漫长的历史发展,已形成了自己独特的艺术语言与文化表现系统,从古代建筑装饰到民间器物,都可以看到灰雕的身影,而且风格各异。通过采用田野考察、图像分析、文献考证等多种方法,可以对灰雕文化的起源和发展过程进行追溯,并分析其在不同历史时期、不同社会背景下的演变规律。这将推动广州灰雕艺术和现代设计思想的融合,使古老的灰雕艺术在新时代焕发出新的活力,并彰显岭南文化的魅力。

Q 广州灰雕文化概述

(一) 广州灰雕的历史渊源

广州灰雕历史悠久,可以追溯到明、清两代,随着广州经济的蓬勃发展,对建筑装饰的需求量不断增加,灰雕逐渐成为一种独具特色的装饰艺术,它从最初简单的线条勾勒和造型设计,到后来不断地吸收各种文化元素和技法,逐渐走向成熟和多元。广州灰雕在岭南地区影响很大,地位也很重要,被广泛运用在祠堂、寺庙和住宅等建筑装饰中,是岭南建筑文化中不可缺少的一个组成部分。同时,其精美的造型和独特的工艺,不但使建筑美观,而且传达出岭南人的信念、价值和人生理想。例如,宗祠上的灰雕,常以家传、宗规为题材,以显示家族的光荣和尊严。因此,广州灰雕是岭南文化传承和展示的最生动载体,也是岭南历史与社会发展的见证。

(二) 广州灰雕的制作工艺与特点

广州灰雕在选材方面很有讲究,以石灰为基材,经过特殊的工艺除去杂质,增加黏性,同时还会添加稻草、纸筋等纤维原料,增加韧性,防止裂缝的产生。在制作过程中,石灰要经过长期的浸泡、搅拌和发酵,才能使其质地细腻和均匀。

广州灰雕的制作过程包括以下几个步骤:一是构图设计,由工匠根据建筑的需要和文化寓意,精心构思图案。二是打底塑造,在建筑物的墙壁或构件上涂上基础材料,初步成型。三是细雕,用不同的工具在灰雕上进行细致雕刻,如人物神态,花鸟羽毛等。它的技术要点是精确掌握灰料的干湿度和雕刻力度。在艺术风格方面,广州灰雕融合了岭南的细腻和豪放风格,题材广泛,从传统的龙凤呈祥、花鸟鱼虫到反映民间生活和故事的景物都有。另外,它的美学特点是色彩淡雅,造型逼真,具有很强的立体感,注重与建筑整体风格的和谐统一,给人一种精巧大气的审美感受。

Q 广州灰雕文化基因谱系构建策略

(一) 深入挖掘灰雕历史与文化背景

在构建广州灰雕文化基因谱系的策略中,对灰雕的历史和文化背景进行深度挖掘是非常重要的第一步。首先,从历史文献、考古资料和民间传说等方面,对广州灰雕的源流进行追溯,探寻它在岭南独特文化风貌形成过程中所扮演的重要角色,以及在中国文化大舞台上的独特贡献,如从古代建筑遗址出土的灰雕碎片,对早期工艺形式和使用范围进行考察。其次,对广州灰雕在不同历史时期所表现出来的文化

内涵和艺术风格变迁进行深入研究。明清时期的灰雕可能更多体现了封建礼教和家族兴旺的象征意义，它的艺术风格也趋向于庄重、规整，以龙凤呈祥、富贵牡丹为主。但是，在现代，随着社会思想的变化，灰雕的文化内涵更倾向于与人民群众对美好生活的向往和时代精神融合，艺术风格逐渐变得多元化和灵活，出现了反映市井生活和新事物的图案。例如，某一时期灰雕图案的创新，既受到外来文化交流的影响，也是本土工匠艺术意识的体现。因此，深入挖掘广州灰雕的历史和文化背景，可以为构建其文化基因谱系打下坚实的基础，精准提炼代表性的文化基因，可以使广州灰雕在现代社会焕发生机，传承发扬这项古老技艺的文化价值，成为沟通古今，彰显岭南文化魅力的独特文化符号，并为保护和发展文化多样性做出贡献。

（二）构建灰雕文化基因库

在构建广州灰雕文化基因谱系的策略中，最重要的一环就是灰雕文化基因库的构建。首先，对具有代表性的广州灰雕图案进行全面整理，它们是灰雕的核心文化内涵和艺术精华。不管是古代寺庙里以神话传说为题材的灰雕，还是传统民居里象征吉祥的花鸟鱼虫图案，都应被认真搜集整理。其次，科学地对这些灰雕作品进行归类、编号。根据灰雕题材的不同，可将其归类为历史故事、民间传说、自然风光，还可以根据它们的使用场合，分为建筑装饰灰雕刻、园林灰雕刻等。在编码过程中，对每一门类、每一件作品都赋予一种独特的识别标志，从而形成一套完整的灰雕文化基因谱系。例如，“八仙过海”的庙宇灰雕，就可以归入神话传说范畴，它的编码包含了分类、地理位置和创作时间，以供查询和研究。最后，充分运用数字化手段保护与传承灰雕文化基因。通过高清晰摄影、3D扫描等手段，实现灰雕作品的数字化存储，避免了自然与人为因素造成的文化遗产流失。同时，通过网络平台、社交媒体、数字化展示等方式，把灰雕文化推广到更广的人群中，让更多人欣赏到它的独特魅力，提升灰雕文化的知名度与影响力。这一构建策略有助于全面保护广州灰雕文化基因，让它在当代社会得到传承和发扬，成为广州文化的一张亮丽名片，激发人们对传统文化的热爱和探索欲望，并为文化传承和创新注入新的活力。

（三）建立灰雕文化生态体系

在构建广州灰雕文化基因谱系的策略中，灰雕文化生态体系建立是至关重要的环节。首先，应积极构建以广州灰雕为核心的文化生态体系，形成包括传承者、文化机构和企业在内的多元化文化生态。传承人作为灰雕技艺的守护者与传递者，技艺精湛，经验丰富，是灰雕文化传承的中坚力量。文化机构可以起到科研、展示和教育的作用，如博物馆可以对灰雕的历史文化价值进行深层次的挖掘和展示；学

校可以开设灰雕文化知识的课程；企业可以充分利用灰雕的市场运作优势，开发灰雕文创产品，扩大其商业价值等。其次，要加强各学科间的合作和交流，形成一股强大的合力，为灰雕文化传承和发展提供强有力的支持。传承人可以走进学校和文化机构，举办讲座，传授技艺经验；文化机构提供创意来源和文化支持；企业提供资金支持和市场反馈，推动技艺的创新和完善。例如，文化机构举办的灰雕创意大赛，由企业提供奖励和商机，传承人参与评审和指导。最后，为广州灰雕文化长期传承奠定坚实的基础，促进灰雕文化的持续发展。这就需要各方共同重视灰雕文化资源的合理利用和保护，积极探索适合时代发展的传承方式和创新途径，使得广州灰雕在现代社会中得到持续的传承、创新和发展，成为一张亮丽的广州文化名片，使灰雕文化在多元文化的大潮中保持其独特魅力，从而使这门古老的艺术得以发扬光大。

Q 广州灰雕文化数字化传承研究

（一）开发灰雕文化数字化展示平台

首先，构建灰雕文化数字化展示平台的基础架构。利用先进的互联网技术和便捷的移动平台，打造一个集多种功能于一体的综合性展示空间，确保其兼容性和稳定性，能够适配各类手机、电脑等终端设备，为用户提供流畅的访问体验。其次，丰富展示平台的内容资源。广泛收集具有代表性的灰雕作品，以高清图片的形式全方位展示其精美的造型与细腻的纹理；拍摄详细的视频，记录灰雕从原材料准备到雕刻完成的全过程，让观众直观感受其制作工艺的独特魅力；配以准确、生动的文字介绍，讲述每一件作品背后的文化内涵、历史故事以及创作灵感。同时，运用虚拟现实（VR）或增强现实（AR）技术，创建灰雕制作工艺的模拟演示场景，让用户能够通过点击、拖拽等操作，亲自参与到灰雕制作的关键环节，实现互动体验，增强用户对灰雕文化的理解和兴趣。最后，通过多种渠道推广该平台，吸引更多用户关注。与文化机构、学校、社区等合作，进行线上线下的宣传活动，将平台的链接和信息传递给广大民众，鼓励人们利用碎片化时间登录平台，了解灰雕文化。这样不仅能打破时间和空间的限制，让灰雕文化传播得更远更广，还能激发公众对传统手工艺的热爱和保护意识，为广州灰雕文化的传承与发展提供有力的支持，使其在数字化时代焕发出新的生机与活力。

（二）推动灰雕文化数字化产品创新

首先，深入挖掘灰雕文化的艺术元素，与现代设计理念紧密融合，开启灰雕文化数字化产品的创新之旅。邀请专业的设计团队，对灰雕独特的图案、造型进行提取、简化与重构，运用先进的数字绘画软件和图像处理技术，精心打造

出一系列既保留灰雕传统韵味又符合现代审美趋势的数字化产品。比如,设计出精美的灰雕图案手机壁纸,让用户在日常使用手机时就能欣赏到灰雕文化的魅力;制作高分辨率的灰雕装饰画电子版,可供用户下载打印,装点家居或办公环境;开发以灰雕为主题的文创产品,如笔记本、明信片、手办等,丰富其文化内涵和实用价值。其次,充分利用电商平台和线下展览等多元化渠道,全方位推广和销售灰雕文化数字化产品。在各大电商平台开设官方旗舰店,精心布置店铺页面,展示各类数字化产品的特色与优势,通过直播带货、优惠促销等活动吸引消费者购买。同时,积极参与各类文化艺术展览、民俗展会等线下活动,设置专门的展示区域,让观众能够直观地感受灰雕文化数字化产品的魅力,现场进行销售并收集反馈意见。此外,还可以与文化场馆、旅游景区等合作,进行产品的代销和推广,进一步拓展销售渠道。通过推动灰雕文化数字化产品的创新与推广销售,不仅能够让更多人了解和接触到灰雕文化,还能为其传承与发展提供经济支持和市场动力,从而显著提高灰雕文化的知名度和影响力,使其在现代社会中绽放出独特的光彩,吸引更多人参与到灰雕文化的保护与传承中来。

(三)加强灰雕文化数字化版权保护

首先,应积极构建灰雕文化数字化版权保护的基础制度体系。组织法律专家、文化学者以及行业代表共同研讨,依据国家相关法律法规,结合灰雕文化的独特性,制定出一套专门针对灰雕文化数字化版权保护的规章制度。明确灰雕文化数字化资源的版权归属原则,无论是传统灰雕作品的数字化转化成果,还是基于灰雕元素全新创作的数字化产品,其版权归属都要有清晰的界定。同时,建立版权登记备案流程,方便创作者及时、便捷地为其作品登记版权,确保其合法权益从创作伊始便得到保障。其次,强化灰雕文化数字化产品在市场流通环节的知识产权管理。相关部门应加大监管力度,运用先进的数字技术手段,如区块链技术对灰雕文化数字化产品的创作、传播路径进行全程追踪,以便在发现侵权行为时能够迅速溯源,精准定位侵权主体。针对电商平台、社交媒体等侵权行为高发地带,建立常态化的巡查机制,与平台方协同合作,一旦发现未经授权使用灰雕文化元素的数字化产品,立即采取下架、封禁账号等措施,并依法追究侵权者的法律责任。此外,还应加强对公众的版权意识教育,通过举办讲座、发布宣传资料等形式,

让民众了解保护灰雕文化数字化版权的重要性,营造尊重知识产权的良好社会氛围。通过以上措施,建立起完善的灰雕文化数字化版权保护机制,既能激励创作者积极投身于灰雕文化的数字化创作与传承,又能有效遏制侵权行为的发生,确保灰雕文化数字化资源在合法、有序的轨道上实现传承与发展,为广州灰雕文化在数字时代的繁荣提供坚实的保障,让这一古老的文化艺术瑰宝在现代社会中绽放出持久的生命力,继续散发独特的文化魅力。

Q 结束语

总之,通过构建广州灰雕文化基因谱系,可以为灰雕艺术传承和创新发展提供重要的借鉴。这一研究不仅对灰雕文化基因进行了梳理和分类,还根据其属性,从构建灰雕文化基因库、加强灰雕文化保护与创新和梳理灰雕技艺传承与发展等几个方面探索了适合其传承的路径。因此,传承和发扬灰雕文化基因,既要保护传统手工技艺,又要展现岭南文化的深厚底蕴。这样,才能使灰雕艺术在新时代中焕发出新的活力,为岭南文化的复兴与发展贡献独特的力量。

参考文献

- [1]陈科峰.灰雕:从传统走入现代的建筑修饰[J].浙江画报,2021(002):44-49.
- [2]李魁伟,赵丹青.洞口祠堂古村落灰雕艺术空间形态的调查与思考[J].建材发展导向,2019,17(2):2.
- [3]刘婷,高华胜,李睿.浅析广府地区肇庆灰雕的文化地域性格[J].文艺生活,2019(11):17.
- [4]蓝惠媛,陈松大.论灰雕在综合材料绘画中的应用与表达[J].文艺生活,2021(6):17-18.
- [5]李永平.宁波灰雕的数字化保护与传承研究[J].文存阅刊,2021(10):150-151.

基金项目:

2023年广州华商学院重点学科建设经费资助项目,项目名称:设计,项目编号:910108007。

作者简介:

杨磊(1981—),男,汉族,吉林长春人,硕士,教授,广州华商学院,研究方向:城乡可持续设计。