

湘南地区明清村落壁画中的艺术本体与文化认同关系

谭媛元

湖南第一师范学院, 湖南 长沙 410205

DOI:10.61369/ADA.2026010025

摘 要 : 目前对湘南地区古村落壁画缺少系统研究与广泛关注。本文通过结构性的研究湘南多民族、多文化互嵌状态, 挖掘其对传统文化的继承发扬与特殊的个性发展优势, 合理引导价值、功能层面的多元多维多彩发展, 讨论构建地域文化传延与保护机制的重要举措, 重构文化认同与传播路径。这不仅为明清壁画艺术提供可贵的具体物证, 充分展示其独特的地域文化特色与民族艺术个性, 丰富湖湘文化研究体系, 重塑古村落壁画在中国壁画史研究的意义, 而且为审美再造、家庭教育与基层社会治理提供传统智慧资源, 也为铸牢中华民族共同体提供参考依据与实施策略。

关 键 词 : 湘南地区; 古村落壁画; 文化认同; 互嵌

The Relationship Between Artistic Ontology and Cultural Identity in the Murals of Ming and Qing Dynasties Villages in the Xiangnan Region

Tan Yuanyuan

Hunan First Normal University, Changsha, Hunan 410205

Abstract : Currently, there is a lack of systematic research and widespread attention on the murals in ancient villages in the Xiangnan region. This paper explores the multi-ethnic and multi-cultural interwoven state in Xiangnan through structural research, delving into its inheritance and promotion of traditional culture, as well as its unique advantages in individual development. It reasonably guides the diverse and multidimensional development at the levels of value and function, discusses important measures for constructing mechanisms for the preservation and transmission of regional culture, and reconstructs paths for cultural identity and dissemination. This not only provides valuable concrete evidence for the art of Ming and Qing murals, fully showcasing their unique regional cultural characteristics and ethnic artistic individuality, enriching the research system of Hunan culture, and reshaping the significance of ancient village murals in the study of Chinese mural history, but also offers traditional wisdom resources for aesthetic recreation, family education, and grassroots social governance, as well as providing reference and implementation strategies for forging a strong sense of community for the Chinese nation.

Keywords : Xiangnan region; ancient village murals; cultural identity; mutual embedding

湘南地区地处湘粤桂赣交界处, 明清以来文化沉淀深厚, 移民多, 少数民族聚居, 瑶、壮等少数民族文化与汉族文化互相影响, 中原文化、客家文化、南粤文化交融。古道纵横, 潇贺古道、湘粤古道等古道作为文化遗产廊道沟通湘南永州道县至广西贺州临贺地区, 也是南岭民族走廊中的重要一段, 成为沟通湘、桂、粤、赣等地的民族迁徙南下北上的通道。因湘南地区古村落壁画数量多、分布零散或被毁坏等原因造成部分区域资料记述模糊、图像缺乏。笔者通过前期走访湘南地区郴州和永州的16个传统村落, 在湘南地区及古道沿线的周边村落进行田野调查与记录对比分析, 整理归纳明清文献、画史村史、地方志、图像、题款、粉本与手稿等资料, 开展民族志与田野调查, 包括实地绘制、口述记载、问卷调查等, 实施民族志观察并访谈有关管理者与居住者, 梳理了湘南地区大量的明清村落壁画遗存和文化空间遗产, 希望通过丰富明清村落建筑壁画的整体性研究, 促进社会各界对其加大认识与保护, 不仅为当下地域文化与村落文化研究提供新思路, 也为铸牢中华民族共同体与文化认同建构提供路径。

基金项目: 本文系教育部人文社会科学项目“湘南地区明清村落壁画的多元文化互嵌与文化认同研究”(项目编号: 22YJC760088)研究成果。

作者简介: 谭媛元, 艺术学博士, 湖南第一师范学院副教授。

一、湘南古村落壁画的视觉图像隐喻与文化内核

古村落壁画作为中国封建社会时期农村社会文化艺术的产物，具有文化与文物价值，是古村落文化的重要组成部分。在中国传统文化的发展历程中，村落文化不仅仅是农耕文化这一种源流原生文化，也是延伸发展的主体文化。在这些古壁画中，能够看见民众喜好与信仰充满了多元性，儒家教化、宗祀仪式、佛道神灵等均在画面中体现，各县个村寨乃至各家各户又会根据自己的需求，对这种信仰与个人喜好进行结合，形成了各具特色的视觉图像隐喻特点。

根据图像学三层次的研究方法，以壁画图像的内涵为核心，分析图像志及其象征性、符号性解释，甚至于扩大研究范畴，沿着图像隐喻的脉络分析图像呈现的视觉空间，扩展到地域与文化内核圈层之上，在湘南地区及古道沿线的周边村落进行田野调查与记录对比分析，采取多维度比较研究方法，包括历时性纵向比较和共时性横向比较，历时性纵向比较以明清不同时期的时间基准进行研究，透过湘南明清村落壁画来研究特定的社会与文化土壤，结合明清湘南地区社会文化变迁、政治立场、国家权力渗透、地域经济发展、地方宗族等相关内容，从地域文化研究角度分析湘南的移民文化、人文地理、人文资源、家族宗亲观念，以文化研究来关注物与人的关系、行为规范、道德伦理与社会制度。湘南地区古村落壁画的大量遗存主要涉及到明清时期郴州和永州地区，以郴州嘉禾壁画为例，《十王图》完整呈现了地狱刑罚，有着规劝向善的观念，也是民间信仰崇拜的一种视觉形式。通过壁画的形式传达偏远地区民众地狱观念，反映出湘南民间对于中国传统宗教信仰与行为规范、道德伦理相结合。又如永州江华总管庙壁画，壁画尺寸较大，形制规整，内容多为古典名著中的传说故事和兵总管画像。永州道县寿雁镇金家寨村的金家寨上庙壁画，生动反映了湘南地区民族聚居的特性，以及当地的风俗习惯和宗教信仰。共时性横向比较方法是将湘南不同村落的壁画进行比较研究，对经过湘南古商道沿线的村落进行关联研究。能够发现湘南古村落壁画与周边地区壁画之间因为古商道、民族走廊等因素，存在各民族文化的互嵌关系，通过壁画内容的相似性，发现了在不同地域文化互融以及各族群的互动，体现出湘南地区明清村落壁画特殊性的文化空间。此外，通过对湘南不同区域的民居、宗祠等建筑壁画进行整合研究，发现湘南地区^①各区域之间存在文化艺术交流情况。湘南地区如永州水龙祠壁画（全国乃至世界唯一所见的瑶族地区大型壁画）、永州宝镜村忠烈祠的壁画（湘南地区最大的民间忠烈祠壁画）等具有特殊含义的大型祠堂壁画外，多数壁画尺幅不大，但数量众多，主要存在宗祠或居所之上，与日常生活和情趣生活形成密切关联，如永州宁远湾井镇路亭王氏宗祠壁画是以工笔重彩的戏剧壁画为主，描绘各种以庭院为背景的戏装人物，画面趣味和情调不受技法限制，看似稚拙的技法却能完美传递出趣味，这类题材也是因当时湘南地区戏剧发展兴盛，部分村落均建有戏台，百姓的娱乐生活与壁画密切联系。此外，还有一些体现出一定的文人画特性的壁画，画面内容与审美情趣均具有文人画程式特征，这也是湘南地区多元

文化的展现，既有汉瑶民族融合的水龙祠壁画，也有体现宝镜村忠烈祠壁画中体现何氏族人随湘军征战的武将出征和凯旋归来的场景，可见宗祠壁画与村落公共场所的特殊关系、民居壁画与家族环境的密切关系，使得村落壁画呈现出对人文空间的营造与伦理道德再现，以及对人性、思想与行为等精神层面的塑造。明清时期湘南地区富裕大族较多，依靠着家产和对族人文化传统的培养，宗祠、居所随处可见的壁画也体现了诗书画传承培养，同时造就了当时湘南地区思想文化的迸发，这也是明清湘军壮大与近现代湖湘名流辈出的原因之一。

二、多元文化的交互影响与文化认同

壁画艺术与文化认同关系需要整体性研究，从结构性考察艺术与社会、文化互动、意识形态等方面，阐释湘南壁画的地域性与民族性、国家介入的政治性与教化性、民间互动的隐蔽性，以构成中华民族各族群的包容并蓄、多元一体，有效避免民族文化的失忆与文化的分割、封闭和中断。

宗祠壁画中部分具有文人气息的壁画作品体现着汉族与其他民族文化的融合；水龙祠壁画中绘制的李三娘形象以及汉族神明，如道教与瑶族民间信仰神，反映了瑶族族群对于能够带领民族奋斗的女性给予了特殊地位，也是民间交互崇拜多元融合的视觉展现，呈现出一种现实需求与情感追求多样多元化，也是各民族交往交融、区域文化与民族文化有机统一的体现，是中华民族共同体形成与筑牢的坚实基础。此外，从细节上看，村落壁画中出现的物像，有少数民族的生活所需品也有汉族常见的用品，例如水龙祠壁画中的折扇，折扇常见是在文人画或者古代文人之手，但如这幅壁画一般出现在步兵、仪仗兵等军戎形象之上，确实少见，包括壁画中出现诗句，均是汉化的体现，可见当地的文化信仰呈现出一种汉瑶融合的状态。瑶族地区类似的壁画也有很多，比如江永县的瑶族聚居区，均有类似的壁画表达。从整体的艺术表达而言，湘南壁画较多出现左图右书的视觉图式，题笔书法较为常见，其书写内容较多出现文人诗句、民间风俗民谣、习俗文化等雅趣内容，呈现一种多元文化融合、含蓄温和的特性，也是心性之学与湖湘学派治平之学的体现。再观民居壁画中的功能性纹饰图腾，作为图像符号化的形象，这些纹饰对木结构建筑有防火、神秘、隐逸的作用，部分民居的壁画不仅有戏曲传说、花鸟山水、民俗风情等常见题材，还有部分是本族群祖先故事的生动表达，具有对本族族人的教育作用。

湘南村落壁画对于湖湘传统艺术及楚文化的传承，体现在隐秘的文化特性之上，例如汝城永丰的周氏宗祠壁画，表现内容有湖湘地区的秀丽山水，外壁绘有墨龙图，古朴庄重，具有动感，祠堂内部还有多幅壁画，均是如石榴、牡丹、荷花等有着子孙繁盛、福寿绵延的人文意蕴，能够丰富族人的精神生活，提升审美情趣。另有一些忠孝故事、和平正义与包容并举的寓言，体现了当地的人文精神，也是对湖湘传统文化与美学思想的延续，体现出当地的精神文明与物质文明有效结合。湘南地区特殊的人文地理环境形成了文化变迁、移民文化的呈现，于艺术之上也是如

此，湘南地区的建筑收到客家文化与中原文化（汉民南迁、江西填湖广）的影响，同时也有少数民族文化的形象，多民族聚居形成大大小小的村落，多种信仰与文化观念在此交融并进，这在湘南壁画上能够体现出来，靠近广东地区的湘南村落，受到客家文化与广府文化影响，所绘壁画有着南粤与广府风格，靠近湘中地区的湘南村落，则收到儒家文化、中原正统文化影响，从画面形制、内容、色彩上均偏向中原风格，有着儒道释以及礼、义、廉、耻、仁、爱、忠、孝等汉族传统文化内核。因此，这些能够见证历史、传承历史的古村落壁画，体现着当时的社会变迁、民间文化互动、地域融合、国家权力渗透、经济与宗族发展状况，是研究物与人的关系的重要视觉载体，也是分析民族文化多元融合与文化认同的当代性表达的重要史料。

三、结语

湘南明清古村落壁画对于民众而言，对内是维系着文化认同，对外是乡土文化的表达方式，即客体呈现（艺术形态）与主

体观照（文化认同）二者互映互通。沿着古商道与民族走廊前往粤桂赣邻近村落，挖掘文化传播与互嵌的例证。文化认同中潜在的多元性与流动过程性，从地方民族历史、文化再现、艺术表征、族群意识、多维崇拜观（祖先崇拜、水崇拜、龙图腾崇拜、梅山教和道教信仰、巫傩文化）等视域去整体性观察。同时结合本研究主体，村落壁画体现民众的认知能力与家族教化，重视“地方性知识”与“地方感知识”，以理性的“文化自觉”态度建立整体性活态保护机制，为健全与完善和谐社会治理体系和民间社会治理实践提供经验与路径，从文化认同建构视角探索传统艺术的创新性保护与可持续发展，建立和谐共享的文化动力，为湘南地区“美美与共、和谐共处、共同性与差异性并存”的文化特征，为构建和谐社会与乡土艺术保护传承贡献民间智慧，也让优秀的古村落传统文化在当下焕发生机。

参考文献

[1] 胡彬彬. 中国村落史 [M]. 中信出版社, 2021.
[2] 马新. 中国古代村落文化研究 [M]. 商务印书馆, 2021.
[3] 冯智明. 多维空间与文化环境：南岭走廊瑶族村落保护 [M]. 中国社会科学出版社, 2021.
[4] 周超, 刘虹. 共生理论视阈下中华民族共同体建构的五维向度 [J]. 民族学刊, 2021, 12(1): 19-25+85.
[5] 周大鸣. 走廊与聚落：潇贺古道石砚村民族志研究 [M]. 中山大学出版社, 2022.
[6] 刘灿皎. 中国传统村落实证研究——勾蓝瑶寨 [M]. 中南大学出版社, 2019.