

基于非遗的公共性特征看云南瓦猫的传承与创新

李雪飞 云南师范大学

摘要：非物质文化遗产与物质文化遗产不同，它不是固定的文化遗留物，也不是静态的物质标本，它是一种动态的、过程性的存在。瓦猫作为云南的非物质文化遗产，具有自身传统的文化结构，但是随着外部环境的变化，它也发生了改变。文章将从云南瓦猫的公共性特征的角度出发来论述其传承与创新的现状，探讨其变化的原因，肯定其演变的价值。

关键词：云南瓦猫；非遗；公共性；传承；创新

中图分类号：G127

文献标识码：A

文章编号：2097-342X(2023)01-0036-03

引言

在交通与网络空前发达的今天，将某一非物质文化遗产固定于原始的文化土壤，筑起围栏、打上标签，让它们一直保持原生态并成为某一社区独有的文化标志物的想法不现实。过去民族、地方独有的非物质文化遗产随着经济社会的发展和文化的交流，或被动或主动，常溢出其固定的地域范围与民族边界，一跃成为跨地区、跨民族乃至跨国公共文化遗产，从而在更广泛的空间上得到延展，在更久远的时间上得到延伸，在更大意义上实现共享^[1]。这就是非物质文化遗产的公共性特征。它不仅会在不同地区、不同族群间共享，也必定会受到不同文化的影响，在变化和融合中传承与创新。

2005年，呈贡瓦猫被列入市级第一批非物质文化遗产名录。2022年，昆明瓦猫与永胜瓦猫被列入云南省第五批非物质文化遗产代表性项目名录。作为非物质文化遗产，云南瓦猫具有公共性特征，它不仅在云南的各个地区焕发出了新面貌，还融合了不同地区的文化特色，走下屋脊，走进城市，不断创新。文章从分析云南瓦猫的公共性特征入手，探讨了其在变化中传承与在融合中创新的发展状况，肯定了其演变的价值。

一、云南瓦猫概述

（一）云南瓦猫的来历

瓦猫是一种猫形的镇脊兽，被安置在屋脊、飞檐、照壁或门头，人们相信它可以吞食来自四野八方的一切鬼怪，抵挡冲犯宅院的祸害，起到镇宅辟邪的作用。

学者黄辉认为，瓦猫的来源有以下几种可能。一是源于上古华夏的四象图腾崇拜，即青龙、白虎、朱雀、玄武。在古代，羌族崇拜虎，人们多次向西南地区迁徙，

最终形成了现今的彝族、纳西族、哈尼族、白族和藏族等少数民族。现如今，云南的白族就崇尚白虎。二是源于虎图腾崇拜。在云南省楚雄州双柏县的彝族祭祀舞蹈“老虎笙”中，需有人扮演“猫祖公”和“猫祖母”，但由于避讳，所有的虎字均不读虎而读猫。这种寓虎于猫、敬猫拜猫、视猫为祖灵的古俗，就是虎图腾崇拜的遗风^[2]。三是源于“神荼郁垒捉鬼饲虎”的上古神话。《山海经》中记载，神荼与郁垒为一对兄弟，两人都擅长捉鬼，如有恶鬼出来骚扰百姓，两人便将其擒伏、捆绑，喂给老虎。后来人们为了驱凶，在门上画神荼、郁垒及老虎的像，起驱鬼避邪之作用^[3]。

民族文化的不断融合，宗教观念、等级观念、伦理观念的不断进步，社会形态的不断变迁，都为瓦猫的最终形成和不断创新提供了灵感^[4]。

可见，云南瓦猫从一开始就不是在某一地区生出并封闭式成长的，它的出现、发展和变化是多民族文化交融的结果，这也是它具备公共性特征的缘由。

（二）云南瓦猫的文化构成

从狭义的角度看，云南瓦猫是一种陶制的猫型雕塑。从广义的角度看，云南瓦猫是一种文化载体，它自身有着完整的文化构成。这种文化构成可以分为三个部分：供应要素、产品要素和需求要素（见图1）。

这些文化构成要素显示了瓦猫从生产制作到使用的过程中涉及的人、实践活动和观念等。这些要素不是一成不变的，随着现代社会经济和文化的变化，需求要素中的多个元素已经发生了改变，供应要素也需要做出相应的调整，以适应生存环境。最终，产品要素中的造型与内涵也会发生变化。

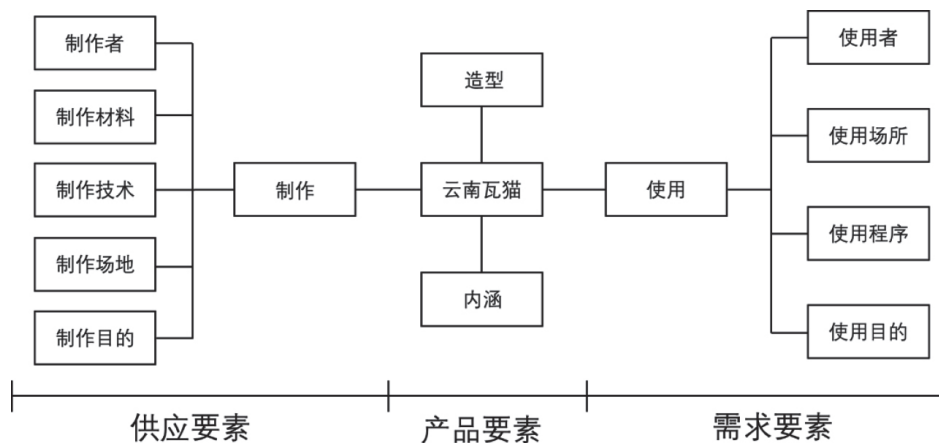

图1 云南瓦猫的文化构成

二、云南瓦猫在变化中传承

（一）场所的变化

瓦猫最初是一种建筑构件，由猫形主体和瓦形底座组成，可以安放在传统民居的屋脊或照壁的正脊上，正脊上铺盖筒板瓦，瓦猫刚好可以卡在正脊的中央。在云南大理，人们将安放瓦猫这一行为称为“卡瓦猫”或“合龙口”，“卡瓦猫”是当地居民建房过程中一个很重要的仪式。

但是，随着城市的扩展，越来越多的乡村土地被征用，传统建筑在减少，农村新建建筑的屋顶多为平顶，以便安装太阳能热水器或作为露台使用。安放瓦猫的建筑条件已经改变了，走下屋脊成了瓦猫拓展生存空间的一个必然选择。

（二）使用者和制作者的变化

在云南大理各旅游小镇有不少瓦猫制作体验工作室，这些工作室每天都要接待很多游客和手工爱好者。人们可以在这类场所体验瓦猫的制作过程。在技师的指导和帮助下，人们能做出独一无二的、属于自己的瓦猫，体验者还可以在制作过程中根据自己的想法去创新。这样的制作活动不仅能够让体验者学习到传统手工艺，还能帮助他们缓解压力，使他们享受创作的愉悦，同时能让体验者获得成就感，甚至可以激发某些体验者的高度热情，继而把设计制作瓦猫作为持续的兴趣爱好或创业经营项目。

这样，瓦猫在购买者便参与到了制作环节中，成了制作者，使瓦猫从别人制作的工艺品变成了自己制作的艺术品。此外，瓦猫的消费群体从本地居民变成了游客和各地的手工爱好者，其中包括许多儿童和高校美术设

计专业的学生，使用者和制作者的变化为这项非物质文化遗产在年轻群体中的传播起到了积极作用。

（三）云南瓦猫的造型和内涵的变化

云南各地传统的瓦猫的造型存在差异，但也有共同之处：大嘴尖牙、凸眼尖耳、样貌狰狞。瓦猫的高度一般为30厘米左右，这样尺寸的瓦猫适合在屋顶安放。瓦猫的颜色与砖瓦的颜色接近，因土质不同，最终会有颜色上的差异，具体包括褐色、茶色、深灰色等。

现代流行的瓦猫，造型以可爱感为主，在尺寸上更小巧，高度为6厘米左右的瓦猫最畅销，因为小尺寸的瓦猫方便携带，其售价也更容易被消费者接受。现代瓦猫四肢短小，头身比更大，这种造型增加了稚气感。现代瓦猫要么没有门牙，要么有整整齐齐一排门牙，还保留了上颚的两颗尖牙或上下四颗尖牙，且尖牙变短，尖端变圆，牙尖向内或向外微卷，不再展现凶猛的攻击性，与传统造型不同的是添加了伸出的舌头，有种讨好人的憨态。瓦猫的尖耳变宽，呈温和的椭圆形。瓦猫的眼睛依然大而圆，但眼神不再凶恶，有的呆萌，有的笑咪咪。现代瓦猫多上釉，外表更光滑，有光泽，色调优雅愉悦，色彩更加多样，有青色、靛色、青蓝色、豆绿色、土黄色、粉红色、奶白色等。

物质的外形变化是其内在变化的外显。瓦猫的造型发生变化的主要原因是消费群体年轻化，这也反映了当代年轻人的心理喜好和审美趣味。2022年1月18日，中国畜牧业协会宠物产业分会《2021年中国宠物行业白皮书》（消费报告）正式发布，调研数据显示：宠物猫的数量超过了犬，已经成为中国城镇家庭“第一宠物”^[5]。猫成了现代年轻人的生活陪伴，在感情上给人带来了轻松、愉快、有趣的体验，可以缓解人们生活和工作的压力。

年轻人这样的喜好促使许多具有可爱、慵懒、搞怪等特点的猫形产品被设计制作出来,现代瓦猫便是其中之一。另外,潮流玩具备受当代年轻人的喜爱已经成为一个不可忽视的现象。这些玩具成了一种文化符号,代表着年轻人的审美趣味和文化认同。随着潮流玩具市场的不断扩大和创新,陶瓷作为一种传统的艺术材料也被不断地创新和应用^[6]。据统计,2021年,国货品牌关注度是国外品牌的三倍。将传统文化和现代审美结合起来的一种消费潮流被称为“新国潮”,其产品满足了新生代的需求,更传达了新生代的价值观。随着优质国货的崛起,“新国潮”经济消费开始蓬勃发展。现代瓦猫具备传统文化的内涵,也有符合现代审美的外观,成为一种具备“新国潮”风格的潮流玩具和陈设品。

三、云南瓦猫在融合中创新

传统工艺在融入现代生活时呈现出与现代设计融合发展的趋势,在这一过程中会产生多层次的符合当代审美的产品^[7]。云南瓦猫亦是如此,其融合创新主要体现在以下四个方面。

第一个方面是作为高级艺术品的瓦猫。这类瓦猫在样貌上保持原始的形态,在造型上进行了组合创新。比如,多头多身组合、子母瓦猫组合、多个瓦猫多方向组合、多个大小瓦猫叠加组合等。这些组合方式让瓦猫的造型更加独特。这类瓦猫的制作难度大,制作周期长,价格较高,主要用于展览和收藏。

第二个方面是小批量手工制作的中档艺术品瓦猫。这个层次的瓦猫分为土陶和上釉两种。土陶瓦猫色彩古朴、质地较粗,上釉瓦猫色调雅致、表面光滑。

色彩的变化为瓦猫创作者带来了新的设计灵感。例如,大理的瓦猫世家“泥人苏”创作的洱海蓝系列瓦猫,创作者以白色为底,再用蓝色以晕染或勾线的形式对瓦猫的五官、四肢进行描绘强调。这种与青花瓷颜色相似的蓝与白,是大理扎染的颜色,也是大理洱海蓝天碧水映白云的颜色,是云南大理的标志性颜色。

中档艺术品瓦猫的高度为6~20厘米,价格不高,方便携带,是具有传统文化艺术特点的旅游纪念品。

第三个方面是用机器制作的、批量生产的树脂工艺品瓦猫。这类瓦猫色彩鲜艳,造型统一,高度为6~15厘米,价格较低,可以作为玩偶和一般小摆设,属于大众化的旅游纪念品。

第四个方面是瓦猫的衍生品或文创产品。主要是针对瓦猫的造型元素进行设计转化和创新,其中,瓦猫装饰图形设计和瓦猫品牌形象设计最常见。瓦猫品牌形象

设计中,有的只使用瓦猫本身,如昆明地铁的品牌形象就是两只瓦猫。有的则与人物形象结合,如在2023年云南师范大学美术学院“双创”艺术节的文创设计中,“四方茶”民族茶饮品牌形象是四个少数民族女孩,头戴瓦猫装饰帽;“FANCY的穿搭日记”的品牌形象是六只站立的瓦猫,穿着云南少数民族的服饰;“瓦猫泡泡乐”的品牌形象结合了当下最流行的造型元素,设计了一个带瓦猫头饰的男孩。这些设计是传统元素与现代审美结合的结果。另外,瓦猫的装饰图形设计和品牌形象还可以再衍生制作成各种文创产品,如手机壳、手机支架、笔、笔记本、隔热垫、钥匙扣、胸针等。由此,瓦猫文化与人们的生活的联系更加紧密。

结 语

瓦猫的文化构成元素受环境变化的影响而不断创新和发展,瓦猫在与现代设计融合发展的过程中慢慢进入大众的视野。它的公共性体现了它的可塑性和生命力。它的发展变化不仅带动了云南本地的文化创意市场,也吸引了更多的人去研究云南瓦猫,去体验云南瓦猫的制作过程,这也反向助力了传统瓦猫的生存和发展。笔者乐见云南瓦猫在形式上的多姿多彩,乐见其融入现代生活,但是传统的瓦猫文化依旧是现代瓦猫的根,是不能忘记的,是不能缺失的。如何在人们的观念、生活习惯、生活环境都变化了的情况下使原生态的瓦猫继续保留下去,依旧是需要我们在实践中继续摸索、在理论上继续研究的课题。

[参考文献]

- [1] 黄龙光. 中国非物质文化遗产保护与公共民俗学实践路径[J]. 民族艺术, 2020(05):65-74.
- [2] 黄辉. 从猫福的前世今生看民间造型艺术与旅游纪念品的研究[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2009.
- [3] 360百科. 词条“神荼郁垒”[EB/OL]. <https://upimg.baik.com/doc/6049170-6262188.html>.
- [4] 李甘霖. 鹤庆瓦猫传统文化变迁研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2019.
- [5] 郭松. 审美经济视角下陶瓷潮流玩具的新态研究: 以泡泡玛特的产品为例[J]. 山东陶瓷, 2023, 46(02):36-41.
- [6] 章莉莉, 刁秋宇. 非物质文化遗产活态传承的生态建设[J]. 民族艺术研究, 2021, 34(03):124-129.
- [7] 冯启明. 非遗视域下云南地域文化IP“瓦猫”的活态传承[J]. 天工, 2022(26):30-32.

作者简介: 李雪飞(1974), 女, 本科学历, 讲师, 研究方向为视觉传达设计。