符号学视阈下女书文化 核心元素数字化传承策略探析

文 / 周远屹

摘 要: 女书作为一种特殊的女性专用文字, 以非物质文化遗产瑰宝的美誉立于中国乃至世界文化遗产之林。女书体现了女性 对知识的追求以及对社会地位的抗争,其形式表达和精神情感都充满符号学的美学内涵。在当下,这种少数民族濒危文化遗产 正面临着传承危机和困境,数字化技术作为一种新型工具,对女书的传承具有重要的意义。基于符号学视阈,通过对女书文化 核心元素传承现状的分析与研究提出了女书文化核心元素数字化传承的有效策略,旨在为实现女书文化核心元素多样化、多元化、 创新性的数字化传承策略提供参鉴。

关键词: 女书; 核心元素; 数字化; 传承策略

基金项目: 本文系 2020 年湖南省哲学社会科学基金一般项目"符号学视阈下女书文化核心元素提取与数字化传承研究"(20YBA038) 研究成果。

DOI:10.16129/j.cnki.mysds.2023.02.011

苏珊·朗格认为: "艺术是人类情感的符号形式的创 造。" [1] 艺术作为一种情感符号,寄托了人们内心深层次的 思想和情感, 艺术品的符号形象在于它代表了某种具体而 生动的事物。在这个意义上,女书文化作为一种特殊的文化, 承载着特定时期女性的精神世界,潜移默化地传达着自立、 自强、自信的女性意识,映射着女性受压迫与歧视的真实 现状。作为一种情感交流和信息传达的工具,女书集神秘 的文字符号与装饰图案、独特的生活习俗、深刻的人文内 涵于一身, 是一种具有传奇色彩的艺术符号, 彰显着其独 特的审美情趣与文化价值。在大数据时代背景下,作为非 物质文化遗产的女书文化的数字化传承与保护无疑成为当 下核心任务之一。毋庸置疑,探讨女书这一非物质文化遗 产智能化、创新化的数字传承策略有着重要的文化价值与 现实意义。

一、女书的基本概述

女书作为"全世界最具性别特征文字",被列入《中国 档案文献遗产名录》和《中国非物质文化遗产名录》,是湖 湘文化的重要内容,是我国南方汉瑶民族文化的重要组成 部分,是我国民族文化的宝贵资源。女书作为女性专用的 音节文字, 书写着当地的汉语方言土话, 包括字体的笔画 结构、形态、语音、结字方式以及使用功能等。从狭义上 来看,是一种具有性别意义的符号。广义上而言,女书不 仅是一种女性专用的文字符号, 更是一种文化形态, 除了 女书文字书写作品及其载体之外,还涵盖着江永当地的地 理、人文和风俗等因素,比如女红、女歌和女书习俗等。 "三朝书"是最有代表性的"经典",作为婚嫁礼物,它们 与女性特质有着密切的联系,是中国传统女性文化的缩影, 造就了女书习俗作为非遗的独特文化象征与文化价值。

女书文字被称为"蚊形字",造型独特,是女书文化最 具标识性的核心元素符号[2]。其字体整体轮廓呈现长菱形, 笔划主要以点、竖、斜、弧为主,字体倾斜飘逸、秀丽娟细。 走行从右至左,行文自上而下,笔画以斜弧为主,顺势而 写便有右高左低的视觉效果。女书文字作为一种情感符号 含蓄而质朴, 注重情理的诉求, 主要表现在女红物品上, 如服饰、刺绣、编织等,装饰题材的造型有的写实,有的 略加变形夸张,题材以花鸟虫鱼居多。从刺绣图案中不难 看出,在表现形式上写实与抽象并存,线条简洁而不失粗犷, 强调描绘对象基本形状的同时,特别注重对象的基本特征, 色彩稳重内敛却不失民间用色的明快与纯粹, 其意义远超 于形式描绘, 无不彰显出女性率直和自然的性情, 充分反 映出民间妇女的美好心愿和对自由生活的向往, 充斥着本 土韵味和民间风情。

女书文化是一个符号系统,包括女书作品、习俗活动 和文化背景, 其产生与发展始终伴随着宗教习俗的演变和 历史的变迁,与当地人们的审美和思维有着密切的关联。 女书文化的形成与旧社会男尊女卑的封建社会现状密不可 分, 女书符号完全融入到女性的精神与气质。女性丰富的 想象力和强烈的表现欲望促使女性进行彼此间的知识分享 和自我建构,例如她们用毕生的精力和智慧投入到女红的

制作中, 从社会学角度来看这无疑是女性在受到压迫和歧 视后的情感投射, 女红这一载体成为当地女性表达其思想 感情和价值观念的重要形式[3]。不难发现,女红、女书字符、 女书图案、女书习俗这些核心元素组成了极具特色的女性 文化空间。显然,对女性文化的研究离不开对女性意识和 女性观念存在状态的关注。女书文化及其核心元素蕴含着 勤劳、聪慧、执着、坚忍的女性文化精神, 是女性自立、 自强、自信的根源所在,对女书文化核心元素提取与研究 是揭示女书文化意蕴的关键。

二、基于符号学视阈的女书文化传承现状

女书发源于湖南省南部江永县的潇水两岸, 由当地妇 女创造和使用,属于我国少数民族濒危文字。女书向来尊 崇"传女不传男",目前能阅读和书写的人越来越少,在传 承上面临着巨大危机。近年来,国内外通过数字化技术对文 化遗产进行保护和传承已成为一种趋势, 女书文化也充分利 用信息化技术。例如中南民族大学的"女书规范化及识别技 术研究"项目团队坚持用信息技术抢救和保护女书文化,开 展模式识别、人工智能、虚拟现实等领域的学术研究,已研 发出女书字符集和女书输入法软件, 对女书重要文献采用虚 <mark>拟现实技术进行固化保护</mark>。女书研究的专家、各类机构、各 级政府以及民间力量等都充分意识到数字化技术对女书保护 与传承的巨大力量。在数字化、信息化技术的不断推进中, 网络媒体对女书文化的传播效应愈来愈强, 例如依托清华大 学中文系的中国女书研究会网、中南民族大学女书文化研究 中心的中华女书网、武汉大学中国女书研究中心创办的女书 网、江永县的江永女书博物馆网站, 以及永州女书说唱艺术 协会主办的中国女书网等在国内外均具有较大的影响力。同 时我们也不难发现女书文化的数字化传承也存在许多不足, 主要表现在女书文字信息量过于零散且信息重复现象突出, 缺乏系统性, 女书信息传播的形式较为单一, 以文字居多, 数字媒介的多维度呈现不够全面等。

习近平总书记对实施乡村振兴战略作出重要指示和强 调,实施乡村振兴战略,是党的十九大做出的重大决策部署。 并进一步提出乡村振兴具有十分丰富的内涵,包括产业兴旺、 生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等。通过文化建 设推动文化与农业、旅游等产业融合发展。文化具有强渗透、 强关联的效应,加强乡村文化建设,能够实现以"文"化产业, 推进文化与农业、旅游业等产业的深度融合对接, 以文化建 设助力乡村振兴势在必行。"女书文化"作为湖南江永当地 极具人文特色的历史文化资源,对当地的文化产业和经济发 展起着重要的作用。女书的数字化传承与发展无疑能为这一 文化遗产的开发利用助一臂之力。特别值得一提的是女书 的精粹在商业文明的冲击下,珍贵的文化内涵逐渐被消磨, 正在面临着传承的危机,有被忽略甚至被遗忘的危险。女 书文化的传承与创新显得尤为重要。

三、女书文化核心元素数字化传承的主要策略

(一) 优化女书文化核心元素的提取及分类的方式, 建立女书文化核心元素数据库

通过女书文字、女书载体和女书习俗等女书文化核心 元素的标准化采集、提取、处理、保存、解读,深入研究 女书文化的分类方法与基本特征,针对多种类型的女书文 化符号进行数字化分类,建立不同媒体数据的多模态技术 标准,将不同形式女书文化元素进行融合表示,取得女书 文化元素获取与表达技术突破, 在此基础上构建女书文化 知识体系与知识库。女书文化具有传统性、活态性和整体 性的特点,集文字符号、载体形式、作品内涵、人文背景 和习俗活动于一体,对女书文化的应用,需要梳理女书文 化的整体特色,详细分析和研究女书的系统性、复杂性和 内隐性。按照内容数字化标准要求, 经素材数字化整理、 关键信息提取与存储、数据资源 URI 生成等环节, 以文字、 影像、音频、模型等形式建立女书文化数字化资源库,形 成符合国际标准的数字化系列资源。利用动作捕捉技术获 取相关数据,构建包括动作资源库、模型资源库、文本视 频音频资源库等在内的女书文化数字化资源库。通过语义 检索技术、知识可视化技术展示女书文化空间,其中既包 含单个女书文化元素,又能体现各女书文化元素的内在联 系,以此形成对女书文化遗产分类知识数字化转换与制作 关键技术,最终构建可视化的女书文化数字资源库[4]。例 如江永女书文化数字化传播的重要支撑之一的女书图形数 据库就是通过对女书核心元素进行数字化采集和整理完成, 特别是在技术手段与数据库模块设计方法等方面通过计算 机技术将女书核心元素进行重新编辑, 重新建构基本的图 形单元,形成新的图形变化,女书图形造型元素得以成倍 增加, 使女书文化符号元素的可持续设计成为可能。

因此, 首先, 我们要将女书文化核心元素以数字化的 方式存入数据库,对核心元素进行整理、归纳上传资源平 台以此便于图像检索。其次,对女书核心元素进行重构, 建立相互联系的模块, 以实现二次开发和重组。最后在提 高相关数据研究效率的同时, 也要注重拓展女书这一非物 质文化遗产的保护空间,通过创新思维的有效建立,进一 步提升对女书文化的研究、保护与传承的水平。

(二) 建构女书文化核心元素数字传承内容的活化体系 联合国教科文组织早在2015年提出的《保护非物质文 化遗产伦理原则》中强调,生命力和新鲜感在非物质文化 遗产挖掘与保护中应得到高度的尊崇。这里所提到的生命 力和新鲜感正是女书文化核心元素的重要特性,也是女书 文化核心元素数字传承的重要内容, 立足于符号美学, 传 承女书这一非物质文化遗产技艺,要结合当下的社会需求 对女书文化进行审视和创新,并合理有效地激活女书文化 核心元素数字传承的内容,以实现女书文化的活态进化[5]。 对女书文化核心元素数字传承内容活化体系的建构可以从 以下两个方面实现。

首先, 拓宽载体, 推进女书文化的形象化进程。所谓 载体,指的是信息发出者和接受者之间的媒介。就女书而 言,信息发出者是女书文化的内涵意义,而作为女书的传 人即为信息的接受者,那么,"折扇"和"三朝书"就是女 书的信息传播载体。从这一点来说, 载体就是女书文化内 涵的物化。数字化时代文化的传播与发展更离不开载体, 载体的价值和意义与其所承载的独特内容密切相关。可见, 对女书文化载体的拓宽,对女书文化的形象化进程的推进, 对女书文化数字遗产内容的丰富与创新显得尤为重要。当 今世界就是一个符号化的世界, 女书文化要得以传承与发 展,需要在保护和吸收传统载体的优势上不断拓宽传承女 书文化的新载体,不仅要突出载体本身的文化特质,而且 不能随便滥用,否则会严重阻碍女书文化的传承之路。在 经济利益的驱使下, 抢注女书商标的现象时有发生, 这使 人们在了解女书文化时很容易产生误解。可见, 在推进女 书文化的形象化进程中, 载体本身的文化意义不可低估。 其次,注重女书元素间的重组,赋予女书文化新的组合形式。 将女书文化核心元素中的文字、形象、图案等进行置换与 重组是实现女书元素重组的常用方式, 在重组的过程中, 女书文化符号所具有的原始特征、内涵和意义会出现转移 的可能。因此,我们一方面要注重女书元素间的重组,另 一方面,要特别注意重组的方式方法,自然协调,保留精 华。例如可以采取提炼、取舍、分解、整合等方法对女书 文化元素进行重组,通过对原有的元素内涵进行深入分析, 不断扩大元素符号层面的意义, 在此基础上完成新的组合 形态 [6]。 女书文化元素的重组极大地丰富了女书文化的象 征内涵, 对激活女书数字遗产内容, 进一步构建女书文化 核心元素数字传承内容的活化体系意义重大。

(三) 整合新媒体资源, 搭建多元化的数字传播平台 在女书文化传承过程中, 多元化数字传播平台已成为 女书文化传承的重要渠道。女书文化的传播平台的拓展, 新媒体资源的整合必不可少,利用新媒体不仅可以丰富女 书文化遗产内容数字化呈现形式,而且可以借助新媒体的 互联性、开放性、参与性等特点加强平台内外资源联动, 充分发挥女书文化核心元素数字化传播的集聚效应。实现 女书文化遗产内容的共享与传播可以从以下几方面进行:

首先,构建立体化传播渠道。所谓立体化的传播,指 的就是将传统媒体与新媒体技术、资源进行充分整合,实 现女书文化的传播活动线上线下立体式的互动。充分利用 互联网、多媒体技术进行整合传播,建立全媒体的女书传 播网络, 让女书从文物状态走进现代人的传播领域。其次,

对女书元素语义的情景再现。通过对数字化技术的加工处 理,结合自媒体将女书文化元素进行语义的情景再现,以 此加深情景参与者对女书文化内涵的认知与理解。例如, 拟人化的女书网络表情符号的开发与设计,女书虚拟生活 场景的建构等,以情景交融的再现方式进行女书文化的传 播。最后,编制女书文化传播活动谱系,提升数字传播的 影响力。一方面通过厘清女书发展脉络,对女书文化遗产 进行系统、全面、深入的分析, 把握其自身独特的文化渊 源和内涵;另一方面将政府、企业、市场、媒体等资源与 女书文化遗产的数字化传播有效整合,并进行社会热点的 打造,例如根据女书文化遗产的特点、数字技术的风格结 合受众认知和接受的特点,打造"热点事件",以达到网络 "病毒式"传播的效果。

四、结语

总之, 数字化技术对人类文化遗产的传承具有巨大的 推动作用,以数字信息理念和技术手段构建数字女书文化 生态,把传统的女书文化转化成数字程序、数字典藏和数 字娱乐和艺术产品, 从技术手段上解决女书文化传承与动 态保护的难题, 为公众提供了生动、直观、高效的女书文 化内涵。借助数字技术, 以互动的形式全方位地展示女书 及女书文化,不仅可加大对女书原生态资料的收集整理力 度, 拓宽女书研究的视角, 提供完整的女书资料, 以对其 进行深入研究,还可提高女书的国际影响力,使女书真正 得到活态传承及发展,对于保护与传承中国独特女书文化, 尤其是培育特色女书文化市场, 打造创意女书文化品牌, 发展基于"大数据+互联网"的创意文化产业等国家部署, 促进女书文化的保护与传承,推动创意文化旅游产业的发 展都具有重要的应用价值。

参考文献:

[1] 朗格.情感与形式[M]. 刘大基, 等译. 北京: 中国社会科学

[2] 宫哲兵. 关于一种特殊文字的调查报告——湘南瑶山采风记 [J]. 中南民族学院学报(哲学社会科学版), 1983(3): 122-128.

[3] 远藤织枝. 女书的历史与现状 [M]. 北京: 中国社会科学出版社,

[4] 夏三鳌. 非物质文化遗产数字化研究——以女书为例[M]. 北 京:中国社会科学出版社,2019.

[5] 贺夏蓉. 女书及女书文化传承的演变及特征分析[J]. 文化遗 产, 2010 (3): 85-90.

[6] 祝翔. 数字化时代中国女书的保护与传承[J]. 当代传播, 2014 (4): 87-89.

作者简介:周远屹,衡阳师范学院美术学院副教授。研究方向:艺术 理论与创作研究。

编辑: 雷雪