

文章编号: 1000-5692(2002)01-0081-05

论民间艺术的继承与创新

何 征

(浙江林学院 园林系, 浙江 临安 311300)

摘要: 民间艺术起源于生活, 生活是民间艺术创作的源泉。中华优秀文化的积淀和底蕴使得民间艺术无论在内容和形式上, 都显现出特有的中华文化的美, 从而对现实生活起到了一个积极的推动作用。追求“热烈”和“幸福”是中国民间艺术表现的主题。今天它给我们的启示是该如何继承和借鉴这一优秀的民族艺术, 把握好传统与时代的关系, 高扬起民族文化的旗帜, 使之屹立于世界文化之林。图2参5

关键词: 民间艺术; 生活; 文化; 民族; 中国

中图分类号: J0-22 **文献标识码:** A

民间艺术的门类极为广泛, 它包含音乐、戏剧、美术、工艺品等类别, 本文主要就视觉艺术中的民间美术方面的问题进行论述。

1 民间艺术源于社会生活

艺术反映生活, 社会生活是艺术创作的源泉, 这是被艺术实践所证明了的事实。自从人类进入阶级社会后艺术的属性越发变得明显起来, 艺术的兴衰和社会环境紧密相联, 从民间的祭祀、庆典、舞蹈、戏剧、绘画等内容来看都带有显著的社会功利, 反映着生活的方方面面, 代表着一个民族的思想与文化意识。民间艺术是一种乡土艺术, 表现的形态也主要集中于社会的基层, 参与的对象也以乡民为主体。没有乡民的参与就没有民间艺术。

不言而喻民间艺术的营养来自于生活的土壤, 长年的生产与劳动为民间艺术的表现形式内容提供了素材, 婚丧、嫁娶和喜庆节日又为民间艺术提供了表现的场合, 离开了生活这块土壤民间艺术就成了一株无根无土的花朵。

民间艺术的成形经历了中华文明千年历史的积淀后, 形成的一种文化表象, 体现了一个时代的特征。汉代的艺术“博大”, 唐代的艺术“雍容”, 宋代的艺术“清丽”, 反映了当时的社会时尚。艺术是上层建筑的一部分, 民间艺术同样如此。优秀的民间艺术也总是伴随着伟大的时代而产生, 没有任何人能超越于社会生活之外, 游离和独立于现实生活之中。中华优秀的民间艺术正是来自于这种历史文明的底蕴。

毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》深刻地阐述了生活与艺术的关系, “人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏, 这是自然形态的东西, 是粗糙的东西, 但也是最生动、最丰实、最基本的东西, 在这点上说, 它们使一切文学艺术相形见拙, 它们是一切文学艺术取之不尽, 用之不竭的唯一源泉。这是唯一的源泉, 因为只能有这样的源泉, 此外不能有第二个源泉。”^[1]“中国的革命的文学艺术家, 有出息的文

收稿日期: 2001-05-16; 修回日期: 2001-12-20

作者简介: 何征(1961—), 男, 浙江杭州人, 副教授, 从事陶艺创作与艺术理论研究。

学艺术家,必须到群众中去,必须长期无条件地全心全意地到工农兵群众中去,到火热的斗争中去,到唯一的最广大最丰实的源泉中去,观察、体验、研究、分析一切人,一切阶段,一切群众,一切生动的生活形式和斗争形式,一切文学艺术的原始材料,然后才能有可能进入创作过程。”^[2]

问渠那得清如许,为有源头活水来。社会生活是文艺创作的唯一源泉。只要我们坚持党的文艺方针,真正投身人民群众改革开放和现代化建设的伟大实践中,深入体验当代中国发展和进步的历史进程,就一定能不断创作出无愧于我们这个时代的优秀作品。

中国幅员辽阔,从南到北到处都有优秀的民间艺术,它们的产生发展无不演义着当地人民的生活和习俗。“一方水土养一方人”,世代相袭的传统技艺,经过代代的沿习和感悟,使得民间美术从内容到形式都能保持一种既有传统,又有时代新鲜感的成分,正合乎现代都市人在视觉上追求稚拙、原始、归真的审美情结。极强的地区特色,是民间艺术的另外一个特征魅力。陕西和山西的剪纸艺术追求的是朴素与粗犷,而南方的剪纸艺术在工艺上追求的是精致与玲珑,方法相同,而表现手法各异。山西新绛县的苏兰花大娘,可以三五下剪出一只翩翩欲飞的蝴蝶、戏剧人物等。在西北农村像这样的民间创作艺人有许多,民间艺术在这里有广泛的群众基础。他们在劳动之余自我娱乐,在创作上不受任何题材的约束,人物、戏剧、神话等都是表现的对象,一切有感而发,对什么事情感兴趣就创作什么,怎样得心应手就怎么来,反映的全是身边的事情,每个人都有自己拿手的题材和技艺绝招。如新绛县“剪花娘子”苏兰花创作的《空城计》《金水桥》《踏高跷》《轿车》(图1)等就是北方民间剪纸

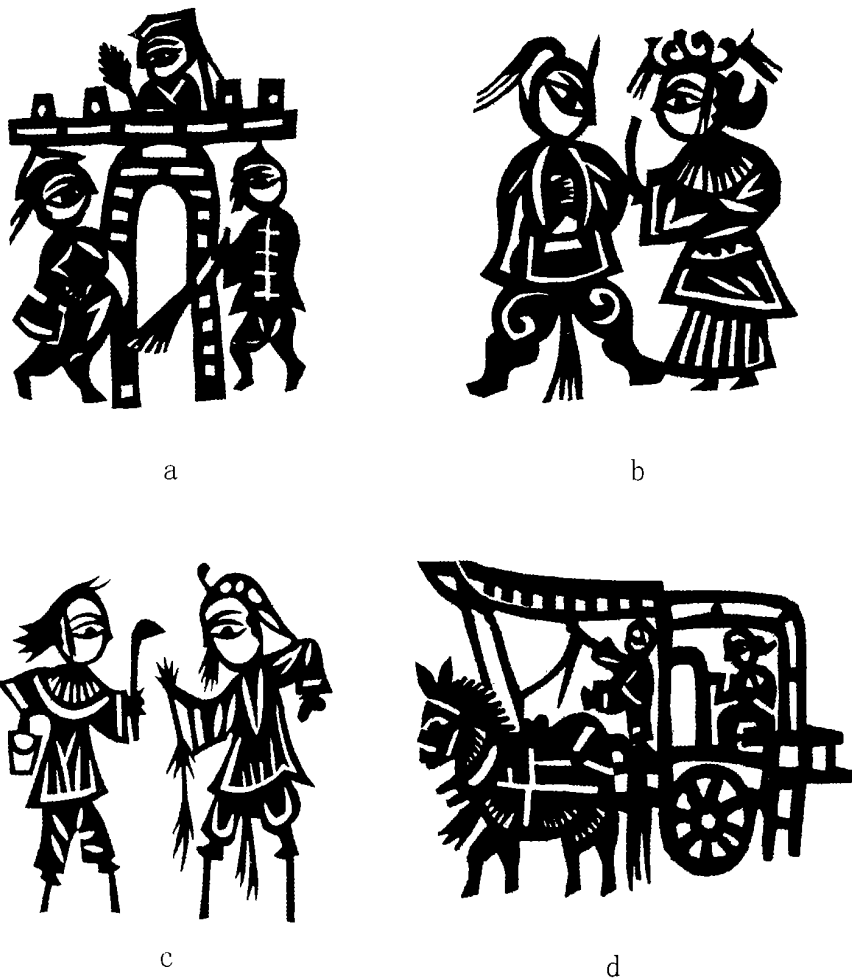

图1 中国民间剪纸
a. 空城计; b. 金水桥; c. 踏高跷; d. 轿车

Figure 1 Chinese folk paper-cut

a. empty-city stratagem; b. love bridge; c. walk on stilts; d. carriage

艺术的代表作之一。据说这位老太最远到过新绛县城，在创作过程中她会情不自禁又唱又跳由感而发，创作本身给她带来的是一种自我艺术的陶醉、慰藉和精神的寄托。因此她在造型上并不过多地追求形似，形在只是画面上一个符号而已，而神似，确是第一位的，把一种“想往”隐喻在神似的符号之中。尽管民间艺术在造型表现上，离写实主义的美学要求甚远，但画面上给人留下的确是充满童真与稚拙。这种以地域和家族方式所进行的传承沿袭，既有程式化的东西，也有个性和艺术天才的想象，是本土文化的综合体现。

纵观民间艺术的创作群体，基本以乡民为主体，以自娱自乐的形式进行创作活动，在漫长的历史演变过程中，形成了以地域为特征的民间艺术形象，如长江和太湖流域，楚越先民的民间艺术遗风神秘玲珑，晋、陕、甘、宁黄河流域，秦汉先民遗风博大厚重，西南云贵少数民族先民遗风雅拙原始，构成了完整的民间艺术特征分布图。由于地域交通的封闭性，各地的民俗人情，环境、地理、文化等因素，才使得民间艺术像一坛封存已久的老酒，可以酿制出许许多多极有地方特色的原汁原味的民间艺术作品。究其原因，重要的一点是，艺人们在创作上具有强烈的创作欲，毫无功利的创作动机。

在表现方法上艺人们创造性地运用了“平视法”“散点法”“叠透法”等原始艺术装饰手法，在造型的处理上自由驰骋，没有明暗条条框框的制约，随心所欲，满眼是画，满眼跑画，因此作品极具张力和原始感。“我爱啥剪就啥剪，看不到的东西只要咱心里有数就可以剪出来。”在艺人们看来世上的物象并不神秘复杂，驾轻就熟，一切全凭感觉。形象在自然中流露，那怕是作品中的一些不足，也显得自然有趣，毫无做作之感。正是凝聚了这样的力量，民间艺术才会显示出如此旺盛的生命力。

2 民间艺术对社会的推动作用

艺术是一种社会意识形态，是上层建筑，人的意识必然反映在艺术作品中。翻开中国民间美术史和民俗史，其实通篇上下都贯穿了一个对“幸福”2字的渴求。无论是年画、剪纸、刺绣、布艺、玩具、陶艺、面塑等，尽管各行当工艺门类不一，表现材料和手法不同，但反映的内容和样式都大致一样，祈望国泰民安。我们撷取民间美术中常见的题材就可略知概况，如“一团和气”“福寿双全”“三星高照”“四季平安”“五福捧寿”“六合同春”“花好月圆”“八仙庆寿”“万事如意”等等，这些吉祥双关语涵盖了多少中国传统文化意识。求吉利祈平安一直是民间文化的价值取向和追求的目标。

民间艺术对生活具有推动作用，在黄河流域显得尤为明显，构成一种“文化现象”。无论在喜庆节日还是在婚丧嫁娶等活动中，那里都是家家剪窗花，户户贴对联，绣荷包打腰鼓，做面馍纳鞋底，扭秧歌唱大戏，气氛热烈。

民间艺术在南方主要表现为楚文化的遗风，常围绕水来体现。如端午节赛龙舟，耍龙灯，挂荷叶香袋等。香袋由艺人们用碎花布的边角料缝制而成，里面塞上艾叶和香料，袋面上缝着一个骑虎的小布偶像人，既是一件极美的工艺品，又是一件驱蚊健脾的实用品，还是一件民俗文化的纪念品。

民间艺术作品在造型和颜色上总是撷取最能使人感到欢心的题材，无论是年画还是剪纸，刺绣还是雕刻，总是表现得那么坚定与挚着，热烈和壮伟，包含乐观与自信，充满智慧和情趣，洋溢着幸福、欢乐、喜庆、祥和的气氛，给人以生存的希望和生活的信念。从美学的角度来说，民间艺术创造了一种祥和与欢乐的气氛。从心理学的角度来说，民间艺术创造了一种憧憬。在表现形式上民间艺术追求的是构图上的一种完整、饱满、对称、装饰、热烈。这些从本质上都体现了民间艺术的追求是执拗与欢愉。

民间艺术的美不仅仅体现在相互的简约美上，还体现在它的实用功能性以外，美的整体统一感上。如在南北乡村中常见的民陶“油壶”（图2）“油灯”，它们在大小尺度造型上有所不一，但造型整体圆浑丰满，在拉坯制作过程中，留下了一圈圈的手工弦弧纹，

图2 中国民间陶油壶

构成了极好的装饰。这种弦纹在器皿上它既是一种装饰,又是一种造型上的变化。在南方这类壶有的上半体施绿色透明釉,北方多施酱色透明釉,壶的下体露泥胎本色,光洁的釉面与泥胎的粗犷2种肌理材质形成的对比,更显其美学中的趣味性,整体给人一种亲切和返璞归真之感^[3]。这正是现代学人所寻觅和推崇的美学价值观。

从日常生活器皿到服装的款式与图案,从工艺美术品到民间美术作品风格,从民间诗歌到曲艺等方面的再探究,民间艺术无论从内在的张力上,还是作品形式的表现风格上,它的思想内涵和民族的审美价值都在被越来越多的人所接受。当今民族艺术倡导本土化与个性化,与经济的全球化正在形成鲜明的对比。人们在要求经济全球化的同时,对艺术要求的多是民族化,这种物质和精神上的反差变得越来越强烈。民间艺术对社会文化生活的推动作用也比以往任何时候都显得重要。渴求乡土情结的回归与找寻纯朴生活的记忆,正是被现代人所钟爱的地方。

3 民间艺术留给我们的启示

在东西文化交流对撞时,对于民族传统的文化进行“继承与批判”又成了一个新的话题,其实“继承与批判”是一个老话题,艺术作品只有好坏之分,没有新旧之分,继承与创新才是艺术民族化发展的灵魂。

近年来,我们常在一些媒体中看到不少所谓的以“与传统对话”为题材的美术、音乐、舞蹈等表现主义作品,但从表现的形式和内容上看,抄袭某些西方现代主义流派形式的迹象太重。在作品中作者自我割断了与本民族的文化联系,并宣称这是一种与传统文化的“决裂”。这种所谓决裂艺术品的“移植”是否合乎我们中华汉唐艺术文化土壤,在这块土地上是否具有艺术的生命力,都值得商榷。辩证唯物主义认为在事物演变的过程中,把一种文化的内涵简单化和表象化都是不可取的,否则很容易把内涵丰实的事物趋之于简单和草率。因此“我人之长”与“西人之长”是一种事物发展的思辨与联系,作为现实问题的思考,应当历史地全面地比较并观照其内在发展的普遍规律性。中国几千年来文化积淀使我们在面对浮光掠影的文化现象中能更理智地选择和吸取。

贝聿明曾说:“建筑设计包括技术、工程、自然科学和社会科学等多项复杂的内容,它与一个国家的历史、传统、社会现状和人民生活关系极为密切,不能简单地照搬和沿袭国际模式。”^[4]由他主持设计的北京香山饭店就是东西文化交融合璧的艺术典范。香山饭店传统四合院的民居形式,采用天井回廊布局,厅堂上的盈联字画,外墙青砖对缝工艺装饰,背靠香山,就更显其浓厚的东方民间色彩。“地球上有27亿人,如果唱一种曲子是不行的。无论东方西方,各民族都要有自己的东西。”^[2]各民族有自己的文化积淀,民族文化只有扎根在本民族文化的乡土层中才能发芽结果^[5]。民间艺术传递着一个民族的人生价值观,在艺术作品的表现形式上一定带着民族文化的烙印。

中华民族是一个以土地为中心的民族,农民始终眷恋自己的土地,当民间艺人在乡土中创造“艺术”时,这种不经意确实让西方学者大为惊叹,他们似乎从中国的民间美术中,看到了毕加索、马蒂斯、康定斯基等现代主义艺术大师的“东方文化理念”。大师们一边学习东方民间艺术的平面理念,又把这种理念融汇在自己的作品中。从他们的作品表现形式上看,采用了“平面散点透视”“打散切割重合”等中国民间美术中常用的表现手法。这种“东方民间表现主义”的坦露与直率,更强调个人感受,色彩上追求惯用的鲜明与装饰。这正是西方现代主义艺术家所寻觅的表现效果。这种文化差异的互补性,验证了“东方到西方去,西方到东方来”的辩证关系。

寻求创新是艺术永恒的话题。创新是绝对的,但创新不能简单化,时尚化,在艺术作品的表现形式和内容上,如果割断自己与传统文化的联系,自我追求标榜所谓的“新闻效应”“现代艺术家”“前卫艺术家”“装置艺术家”等新艺术名词,实质上是艺人的虚浮和买弄,这类艺术在中国是没有生命力的,也经不起时间的检验。当今有不少知名的艺术家,在其作品的表现形式上只追求画面形式主义效果的最大化,到头来只能使艺术变得晦涩与难懂,成了一株没有自己文化根底的苗木,到头来有花无果。艺术创作需要有自己的文化土壤,根深才会叶茂,艺术越是具有民族性,才会越具世界性。

盲目照搬只能断送自己的艺术生命。今天当我们大加赞扬民间艺术的美妙时,当我们走入民间艺

术的内核时, 我们才真正发现民间艺术的本质, 就是在创作上的坦然和“无功利主义”的动机, “自娱自乐”的表达形式, 这些构成了民间艺术朴素本质的原始动力。

民间艺术作为一种传统乡土文化, 其出现和成长均来自于民间的沃土, 无论是剪纸、年画、刺绣、雕刻等等, 在民间艺术的表现领域中, 都启示着民间艺术的根基, 在于扎根本地乡土文化的传统土壤之中。历史有积淀, 文化有底蕴, 大凡一切成功的艺术家都是善于借鉴、吸收、继承传统文化艺术中的优秀精华, 加以创新而转化为自己的艺术风格, 急功近利, 舍本求末, 除了功利上的目的外, 在艺术上是难以取得实质性的进展的。

今天民间艺术之所以被越来越多的大众和艺术家们所喜爱, 是因为它们的表现形式贴近生活, 又有浓郁纯朴的民族风格, 画里行间透着一股浓浓的雅拙和原始, 给人宁静和率真。当然民间艺术的发展进步也应该随时代发展而同步, 在发展中不断的改良和扬弃作品中的某些内容与形式, 坚持辩证唯物主义的“两分法”, 在“双百方针”的指引下, 从不同的角度来弘扬我们民族的国粹民间艺术。借鉴和创新是民间艺术发展的方向, 而党的政策和经济手段是民间艺术走向繁荣发展的动力, 促使它来自于民间再回归于民间, 并走向世界。在加入世界贸易组织的今天, 民间艺术将迎来一个更加光辉灿烂的明天。

参考文献:

- [1] 毛泽东. 在延安文艺座谈会上的讲话[A]. 毛泽东. 毛泽东选集[C]. 北京: 人民出版社, 1967. 817—818.
- [2] 毛泽东. 同音乐工作者的谈话[A]. 毛泽东. 建国以来毛泽东文稿: 第六册[C]. 北京: 中央文献出版社, 1998. 176—177.
- [3] 何征. 民间陶器本质的美[J]. 中国陶瓷, 1998, (4): 7—10.
- [4] 杨学芹, 安琪. 民间美术概论[M]. 北京: 北京工艺美术出版社, 1994. 90—235.
- [5] 何征. 论江南园林的小巧与淡雅[J]. 浙江林学院学报, 1999, 16(2): 180—189.

Inheritance and creation on Chinese folk arts

HE Zheng

(Department of Landscape Architecture, Zhejiang Forestry College, Lin'an 311300, Zhejiang, China)

Abstract: Folk arts originate on life soil, which is the source of artistic creation. Accumulation and connotation of outstanding Chinese culture manifest peculiar beauty of Chinese culture both in ideological and artistic form, so that plays a positive pushing role in reality. Nowadays, the main theme in Chinese folk arts is to seek for “heatedness” and “happiness”, deep understanding on how the artists to inherit and make use of outstanding folk arts, balance the tradition and contemporary, hold aloft the banner of national culture. It is imperative to elevate Chinese folk arts among the world culture forest.

Key words: folk arts; life; culture; nation; China