

中国

民艺学研究

ZHONGGUO
MINYIXUE
YANJIU

范崇嬿 孟召华 主编
黄 凯 执行主编

辽宁人民出版社

中国民艺学研究

江苏工业学院图书馆
藏书章

孟召华 主编
执行主编

辽宁人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民艺学研究/范崇熾. 孟召华主编. 黄凯执行主编. —沈阳: 辽宁人民出版社, 2002. 11

ISBN 7-205-05455-9

I. 中... II. ①张... ②孟... ③黄... III. 民间工艺—研究—中国—学术会议—文集 IV. J528-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第088361号

辽宁人民出版社出版

(沈阳市和平区十一纬路25号 邮政编码 110003)

· 辽宁省新闻出版学校印刷厂印刷

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 字数: 400 千字 印张: 17

印数: 1-2000 册

2003年6月第1版

2003年6月第1次印刷

责任编辑: 于虹

版式设计: 王珏菲

封面设计: 杨勇

责任校对: 陈文本

定价: 38.00 元

《中国民艺学研究》

策 划：张 彤 天 依

主 编：范崇嫵 孟召华

执行主编：黄 凯

技术编辑：王国庆

● 范崇熾

在中国民间美术理论研讨会 开幕式上的讲话

(代序)

民间艺术工作是社会文化工作的重要组成部分，多年来，党和政府对优秀的传统民族民间文化艺术给予了高度重视，并从不同角度给予了支持和关注。文化部自1987年以来，在全国范围内先后四次命名了248个民间艺术之乡，其内容有民间造型艺术，如剪纸、刺绣艺术之乡、农民画乡、木雕艺术之乡、石刻艺术之乡、木偶艺术之乡、风筝艺术之乡；也有民间表演艺术，如秧歌艺术之乡，高跷艺术之乡，拉花、锣鼓、戏曲之乡。我们的民间艺术在国际上享有盛誉。每年我们都派遣近十个团到世界各地进行交流，如中国民间彩灯、冰灯艺术展，中国民间歌舞及中国木偶、皮影、民间一绝展等。近十年来，文化部社文司召开了五次关于民间美术方面的工作座谈会和学术研讨会。根据我们的了解，在每个民间艺术之乡都有一批与在座的代表一样，有着强烈事业心的文化人，这些默默无闻的耕耘者是我们民间艺术事业的中流砥柱。在此，我

向参加会议的各位代表并通过你们向辛勤工作在民间艺术第一线的同志们表示诚挚的敬意，同时，也对你们在工作中碰到的困难以及酸甜苦辣的滋味表示充分的理解。

下面我就民间艺术工作谈三点意见，概括起来就是六个字，一是“加强”，二是“不变”，三是“创造”。

“加强”即每一个文化工作者都要加强学习，这里包括政治理论和业务理论的学习。首先学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平同志关于建设有中国特色的社会主义理论，特别是关于两个文明建设一齐抓的重要思想。只有理论上的坚定、理论上的清醒，才会有政治上的坚定和清醒。理论学习十分重要，理论是我们的行动指南。理论学习一定要联系实际，通过学习，在理论上正确回答我们在新的历史变革时期所面临的新问题。在业务学习上也要加强，以不断完善和发展民间艺术的理论建设。不断挖掘和整理并发展中国民间艺术的瑰宝。

“不变”，即在新的经济体制改革的历史变革时期，文艺“为人民服务，为社会主义服务”的方向，以及“百花齐放，百家争鸣”的方针不变。现在有这样一种思潮，认为在新的变革时期，文化工作的一切都要变。当前，我们社会主义的改革是改革束缚生产力发展的传统观念，是针对经济管理体制和运作机制中不适应社会生产力发展的具体形式和方法，而不是改变社会主义的基本经济基础和政治方向。

“创造”即在工作中努力创造求真务实的风气。求真务实是我党一贯倡导的好作风，也应是艺术的本质，艺术应该是诚实的，是对客观事物及艺术家本人真实思想的创造性的表现。求真就是要认识了解事物的真实情况，切实把握事物的内部规律。务实就是要结合实际，扎实地干，力求取得实实在在的效果。正确认识世界是为了更好地改造世界，只有

务实才能把求真得到的对客观事物的认识变成改造世界的有效行动，才能把美好的设想变成现实，民间艺术事业才有希望，才能大发展。

最后我想说“清谈误国，实干兴邦”。让我们为了中国民间美术事业的发展，求真、务实，埋头苦干，再造辉煌。我们的宗旨是始终不变的，没有人民的艺术，没有人民自己参与的艺术是没有生命力的。

目 录

在中国民间美术理论研讨会

开幕式上的讲话(代序)	范崇熾	(1)
弘扬民间美术的现实意义	黄 凯	(1)
民间美术探赜	王家树	(3)
在民间美术研究过程中会遇到的问题	杨先让	(10)
民间美术和民间工艺美术	司徒杰	(19)
中国民间美术造型观	张 彤 耿 默	(22)
两点思考		

——民间美术的文化精神和新的研究方法 ...	杨学芹 杨 阳	(29)
民间美术全能的寓意性	殷树成	(41)
中国当代民间美术概述	李怀林	(83)
民间美术采风札记二则	冯 真	(101)
文犹质也 吉祥止止	李振球	(105)
牛窑里的皮影戏	乔晓光	(115)
东北民间刺绣的造型与选择	胡 蓉	(120)
东北民间剪纸中的图腾文化	胡 蓉 杨先才	(133)
液态村落文化中的民间艺术	郭庆丰	(144)
绵竹年画概说	侯世武 刘竹梅	(159)
青海民族民间美术初探	赵继光	(173)
山西面塑艺术	段改芳	(190)
江南灶画	张觉民	(201)

萍乡巫傩面具的艺术魅力	俞裕新 (207)
人间圣火时空说	吕宝华 (214)
东北民族民间剪纸导述	周 卫 (227)
北方皮影的造型与审美	杨廷玺 韩 杲 (233)
民间美术中剪纸艺术溯源考载	武一生 (248)
话说剪纸和刻纸	张春峰 (264)
中国民俗剪纸概说三题	陈 竞 (276)
民间剪纸中古代形象的遗存	谢昌一 (286)
谈东北地区满族皮影	赵凤山 (291)
齐白石民间艺术考察随想	张士元 (303)
“天人合一”思想与民间剪纸内涵初探 ..	程同义 (318)
中国纸马艺术	任元成 (328)
传统 现代	
——天津北辰农民画与杨柳青年画异同略谈	张为民 (337)
大山精灵 部族之魂	
——云南佤族图腾木雕艺术美	常戈扬 (343)
绚丽多彩 美不胜收	
——湖北民间挑补绣	王善栋 (350)
女红文化与中国民间美术	何红一 (359)
谈天津的民间剪纸艺术	黄殿祺 (367)
情与美	
——谈湖北省圻春刻划花陶器和阳新布贴	邱 玲 徐武斌 (386)
赏析清末绍兴剪纸	金履恒 (394)
天津农民书画的新民间美术特征 ..	赵英斌 王林印 (398)
民间艺术断想	黄 凯 (404)
辽宁寺庙格局与摩崖雕刻艺术的地理位置	张 沈 (408)
徽州木雕艺术表现初识	张 沈 (411)
东藏摩崖造像浅谈	赵丹丹 (417)

古老的时尚

——“中国绳结”艺术 郭启玲 王 吉 (423)

中国民族民间艺术的瑰宝

——年画艺术 曹 霞 (426)

库淑兰的艺术效应 杨先让 (429)

特种榫槽艺术与沙英奎 刘新森 (436)

关于中国民间艺术之乡发展的思考 张 彤 (442)

有观众才有戏唱

——浅论皮影的生存与发展 方湘侠 (445)

安塞民间美术的发展问题 杨宏明 (452)

谈云南民族民间美术与发展的思考 熊传政 (457)

对现代民间美术发展的几点思考 吴彤章 (475)

培养作者队伍 发展民间美术

——关于天津北辰现代民间绘画的思考 李 军 (479)

大千世界任剪裁

——对民间剪纸继承与创新的思考 沈 雷 (485)

天津“泥人张”彩塑技法谈 张玉生 (493)

民间美术实践课 郭庆丰 (498)

南京大学民艺教育琐谈 陈 竞 (506)

传统 海派 商品画

——“现代民间绘画”三题 苏颐忠 (513)

早期的木版年画 王国庆 (524)

加强基层文化建设应注意研究

和发展民间鼓吹乐 韩 杲 (528)

● 黄 凯

弘扬民间美术的现实意义

中国是一个多民族的国家，共有 56 个民族，其民族、民俗、民风各异，并且每个民族都创造了富有本民族特点的民间美术。因此，中国的民间美术以其丰富多彩、博大精深而著称于世。人们对民间美术的世代传承，对中国文人画、工艺美术、宫廷艺术产生了重要的影响，并在人们的生产生活中发挥着独特的作用。民间美术的收集、抢救、整理、研究工作已经成为社会主义建设中不可忽视的重要组成部分，整个民间美术的创作活动和文物性的民间美术作品为研究对象，揭示人类文化学的历史遗痕，透视人类精神、心理、观念、理想、信仰及生活习俗，从理论上认识民间美术的形式、程式、样式，并总结不同民族、不同地域、不同生产生活习俗，建立民俗民艺馆或民俗民艺档案，为弘扬中华民族优秀传统文化，丰富对民间美术研究、丰富对民间美术理论探讨打下良好的基础。

中国民间美术在漫长的发展变异过程中，其社会意义已经演变成了一种概念，一种例行公式，它不可避免地失去了旧时的习俗讲法，而成为一种观赏和大众审美，这也是研究民间美术的现实意义。因此，这对民间美术工作者、研究者带来很大的困难，其民间美术的深思熟虑内涵与现实的观念相脱节，很难搞清其复杂的联系和作用，使我们有一种面对文物遗迹的感觉，正是如此，对民间美术的采风、研究成果将不仅仅丰富了民间美术理论，更要为其他社会科学提供重要的资料，并能丰富和完善许多学科的研究工作，如民族学、民俗学、人类文化学、心理学、史学、商品学、美学、哲学、人种学等等。

民间美术的丰富内容，多彩的艺术形式，博大的精深意涵，使人们对其创作方法、形式、构成、审美意义产生兴趣，这将有助于民间美术传承与发展，促进我国文化百花齐放，兴旺发达。民族文化艺术事业锦上添花。因此，开展对民间美术的研究工作不仅仅有助于民间美术自身的发展而且对人类历史的发展有着现实意义及深远的历史意义。

● 王家树

民间美术探赜

——读杨先让《黄河十四走——黄河民艺考察记》所提出的几个问题

艺术与自然

从艺术表现的角度，自然——大体有两类：一是人们身边可以触及的自然（生态环境）如美丽的山林风景等；二是人们感官尚不能触及的自然（宇宙和宇宙运动）。后者在艺术表现中不仅要靠现代科学（特别是宏观的天文学、微观的生物学等）提供的资料，还要靠艺术家的智慧、灵感，才能找到适当的视觉形式。我认为中国的八卦太极图形（以及更早的“河图洛书”）正是中国人的祖先通过对自然天象的观察体悟而找到的自然宇宙及其运动轨迹的视觉形式（符号）。无疑这是科学和艺术创造的基点。

应当说，在《黄河十四走——黄河民艺考察记》中出现的土生土长的民间艺术家是懂得这个基点的——纵然她们（民间家多为女性）是处于不自觉的朦胧状态，这或许就是文化的自然传承？她们在过去十分贫穷的生活条件

下，在辛苦劳动之余，利用极其简单的工具和俯拾即是普通材料（甚至是废弃物），创造了令人惊叹的高美学价值的民艺作品——这里包括上面所说的对两类自然的艺术把握。正如《黄河十四走——黄河民艺考察记》上册第68页中所说：“民间妇女为解释宇宙万物的哲理之源而制作阴阳八卦镜，其用意深远，它的威力光辉无比，它是万物的保护神。”布制的八卦镜背面绣的是太阳、月亮、太极图形、“五毒”等；镜心为圆形，周边虽有八角（以示光芒）但也构成圆形。这里不难看出，民艺文化内涵之“人与自然”的关系。盛力无比的人类保护神，不正是永远运动着的光芒四射的圆形“象”？何谓“象”？早在太古时之伏羲氏“仰则观象于天，俯则观法于地……近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”（《易·系辞下传》）由此可见，大自然（天象）中的圆（包括椭圆、涡漩等），艺术中的圆，人体以至人类社会中的圆都不是偶然的。圆之蕴，值得深思。

艺术与生命

对整个人类来说，生命的“来”与“去”是人类生存、繁衍、发展的无止境运动过程。但对一个人来说，生命只有一次而且是短暂的。因而一个生命体的降生、成长、壮大，直至这个生命体的结束，无例外地会引起家庭成员以至家族和社会的极端重视。对新生命的降临。不仅喜乐盈门、爱护备至，而且祈愿他（她）生命长驻。这是人之常情。这样一种自然心理和生命愿望，也就成为一切艺术最重要的主题之一。古往今来，概莫能外。诚然，不同时代、不同民族、不同社会条件下，欢迎生命降临、祝愿生命长驻各有不同的方式。

中国民间美术中描写生命、赞美生命、祝福生命的作品和表现方式极其多样，或直接、或隐喻、或谐音、或象征——这一切，不仅深受中国老百姓的喜爱、理解，而且代代相传，形成民俗。举凡民间的婚仪、生子、满月、百日、生日以及对祖先的尊崇祭奉等，其终极目的都是为了生命。正如《易·系辞下传》所说，“天地之大德曰生。”围绕“生”这一主题，民间艺术家表现出了令人叹服的高层次的美学思维能力和创造性。例如《黄河十四走——黄河民艺考察记》介绍了几个省农村在婚嫁时的民艺作品：各种喜花剪纸、龙凤面花、蝶恋花彩印包袱、绣花双喜鞋垫等等，莫不与爱情结合、祝愿新生命诞生有关。至于新儿满月、百日、生日时，母辈更是费尽心思制作吉祥祝福的民艺作品，如手绘的狮虎生肖被面（山西运城）、虎头鞋帽（陕西、河北、山东等地）、虎枕、蛙枕（陕西华阴）等等。关于蛙枕，杨先让在“第四走·特写第12”这样写道：“这是女娲始祖的造像，只是我们这些人少见多怪，老百姓们感觉极平常，认为是自古以来天经地义的事。娃（与娲、蛙同音）是生活的希望，是人生命轮回的开始。”可见民艺作品中的蛙（不论是布制耳枕还是剪纸等）“是生殖繁衍、生命保护观念的神化”（见《黄河十四走——黄河民艺考察记》上册第138页）。艺术的生命主题是永恒的。

艺术与爱心

中外古今优秀的艺术都是感情的产物，这可以说是艺术的特质。没有感情（激情）的“艺术品”，即使在形式上精雕细刻、材料上珠宝翠玉，终究只是技术而不是艺术。鲁迅先生早就说过：“象齿方寸，文字千万，精矣，但不得谓之美术。”

民间美术作品，哪怕是一纸窗花或一个泥叫虎，之所以受到老百姓的喜爱，也得到专业美术家们的赞赏、研究，究其原因正是民间美术家倾注了全部感情和爱心于自己的作品的缘故。这里有对情人的爱，对丈夫的爱，对娃娃的爱，对逝去的亲人的爱，对生活的爱，对自然的爱，对动植物的爱，对心目中神灵的爱……，这种深沉的爱、炽热的爱，产生艺术灵感也产生巨大的能量以面对现实生活中的苦难。杨先让在《黄河十四走——黄河民艺考察记》中以“专题特写”介绍的曹佃祥就是这样一位民间艺术大家。

曾经到过首都北京中央美术学院民间美术系传艺的农民女艺术家曹佃祥，一辈子浸在苦水中，但她却有一颗艺术感非常敏锐的心。她热爱生活、憧憬生活，哪怕是破布头和几片碎纸，都是她发挥艺术才智的物质条件。她利用这些条件创作的剪纸《扶犁耕地》、《五虎娃娃》、《鸡衔鱼》等，充满了生活情趣，充满了爱心。正如杨先让说的：“她剪刀准确无误，线条刀法流畅痛快，达到神形兼备的境界，越到后来，更显出她在艺术上大手笔的气质。”厚重、大气、朴拙是曹佃祥艺术的风格特点（《黄河十四走——黄河民艺考察记》中册第47页）。这风格的形式来自她对生活的爱心和独具的艺术灵感。

民艺中流露爱心的佳作不胜枚举。由爱心塑造的艺术美，使人感到亲切，使人产生心灵的共振。

民艺如此，历史上的艺术创作也是如此。

艺术与历史

任何一种文化现象都与一定的历史背景相联系，也都有自己特定的历史传承方式。艺术也不例外。

过去，民间美术的作者多是农村劳动妇女，没有受到过什么学校教育，也没有多少文化知识，可是由于文化固有的继承性，代代相传，有些历史上的重大事件和人物，仍然很自然地成为民艺创作的主题之一。例如山西剪纸《十果绣花鞋样》（《黄河十四走——黄河民艺考察记》上册第89、99、120页）是晋南侯马一带民艺中常见的题材，直到20世纪50年代，这一带姑娘出嫁时，仍保留自古以来穿“十果镂金绣花鞋”的风俗。“十果”，从图案形式上看，就是石榴、枣、桃、柿子、葡萄、荔枝、白果、桂圆、佛手等十种果品，以多种南北果品组成的妇女的绣花鞋样，当然很美，且可表示农家的吉祥祝愿：果实累累，丰收多产，喜庆好年成。

殊不知这“十果”的背后还有一个久远的历史典故：相传公元前7世纪春秋晋献公时，国力强盛，以至成为周围十国的盟主。为了庆贺，王妃自己用金箔镂刻了十果花样绣在红鞋上并传令：今后凡晋国女子出嫁时，都要穿“十果花样红绣鞋”以示国威。“十果”乃“十国”之谐音。由此可见历史通过民俗、民艺这一特定方式，在人民中世代相传，与文字历史相互交映。类似这样的历史或神话故事在民艺中流传，屡见不鲜。

研究民艺，特别是研究陕北一带的剪纸，我们不难发现那朴拙、粗犷的黑白剪影效果，与陕北出土的汉代“画像石”图像（拓片）有着极其相似之处。其实两者之间相去两千年，这样长的时间跨度，可是对艺术造型、构图、风格等却未曾“断裂”，为什么？杨先让的答案是：意念造型法则使然。

艺术的意念造型

杨先让提出民艺中的意念造型法则，是一个重要的有中

