

西部民俗艺术

Folk Arts in the West

民间天空

Yunnan dang dai mei shu dang an

云南当代美术档案

云南人民出版社

武俊

陇芝梅

著

云南人民出版社

武俊

阮芝梅

著

本书得到云南艺术学院艺术学重点学科部分资助
Yunnan dang dai mei shu dang an

民间 天空

云南当代美术档案

图书在版编目(CIP)数据

民间天空：云南当代美术档案 / 武俊，陇艺梅。
昆明：云南人民出版社，2005.9
(西部民俗艺术丛书)
ISBN 7-222-04545-7

I.民... II.①武...②陇... III.绘画—艺术评论
—云南省 IV.J205.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 107700 号

责任编辑：张平慧 张爱诚
装帧设计：张力山
责任校对：张平慧 张力山
责任印刷：施建国

书 名	民间天空——云南当代美术档案
作 者	武 俊 陇艺梅
出 版 社	云南人民出版社
发 行 社	云南人民出版社
社 址	昆明市环城西路 609 号
邮 编	650034
网 址	ynrm.peoplespace.net
E-mail	rmszbs@public.km.yn.cn
开 本	889 × 1194 1/32
印 张	7
字 数	100 千
版 次	2005 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1-3000
印 刷	昆明(雅昌)富新春彩色印务有限公司
书 号	ISBN 7-222-04545-7
定 价	29.00 元

尊敬的读者：若你购买的我社图书存在印装质量问题，请与我社发行部联系调换。
发行部电话：(0871)4194864 4191604 4107628 (邮购)

云南民间艺术巡礼

黄光成

民族民间艺术作为民俗文化的形象载体，它是民族社会中庶民生活形影不离的伴侣。哪里有民族群体生活的炊烟，哪里就飘扬着民间艺术的旗帜；哪里闪烁着民族文化的亮光，哪里就凸现着民间艺术的声形和色泽；哪里拉开了民俗活动的帷幕，哪里就有民间艺术的亮相。民间艺术将一个群体的审美情绪、崇仰意向和生存欲求融合在一起，构成了一个自足的生命感受和表达体系。

俗话说一滴水可以见大海，一件民族民间的艺术作品也常常或隐或显地透露出一种民族文化的全息图像。

云南的红土高原是人类文化最早的发祥地之一，同时也是多元文化的重要交汇地。在这个包容了七个自然气候带，被高山大河阻隔与沟连的特殊地理环境中，使得巨大的历史跨度与多样性的人文空间汇集叠加，形成了一个世界罕见的民族文化宝库。走进这座琳琅满目的宝库，首先映入你眼帘的恐怕就是那些楚楚动人的民族民间艺术。云南民族文化的丰富多姿决定了云南民族民间艺术的异彩纷呈。在山老村姑的衣帽裙脚，我们看见了他们用彩线、银泡编织和点缀的神话与美梦；在村舍的房顶屋角，我们发现和泥成精的瓦猫在与鬼灵世界对话的同时透露出了主人的生存意志……

民族民间艺术既是揭示民族文化自身奥秘的“宣言书”，同时也是一种跨文化的世界性语言。它不仅沟通着民族与民族、人与自然、人与神、人的内心与外在的世界之间的联系，也打通了不同的文化层面之间的隔膜，艺术史告诉我们，民间艺术无时不在哺育着上层艺术和文人艺术，古今中外许多名垂青史的艺术大师，如中国的吴道子、齐白石，西方的高更、马蒂斯、毕加索等等，都是在民间艺术中汲取了大量的创作源泉，开启了艺术的性灵而获得成功的。形如号称“亚洲水塔”的云南江河一样，云南民族民间艺术何尝不是流淌不息、取之不竭的艺术之河。对于渴望了解云南，解读云南民族文化，品尝民族民间艺术甜美果实的人来说，不通过对它们的具体探究，就难以获得真切的感受，很难说清创作主体是如何凭借民族文化的视角来观物与感物，攫住天籁原趣，还原了生命的自然形态，通过再现或表现，折射出群体性的情感和观念，以及将物象幻化、将幻境物化的点石成金的艺术运动过程。

多少年来，每当我在红土高原上走村串寨，为那些知名或不知名的民间艺人的创作所感动、震撼的时候，我就会深深地遗憾看到这些作品的人太少了。我想如果有一套图文并茂的丛书将云南民族民间艺术分门别类地加以介绍和分析，使更多的人来感受民族文化的旋律，分享审美的愉悦，从中汲取滋养，那该有多好啊！

愿这套丛书让好梦成真。

Overview of the Ethnic Folk Arts in Yunnan

Huang Guang cheng

One can not separate ethnic folk arts, as an agent of the image of folk arts, from the daily life of the ethnic people, because it is one part of it. Where rises the smoke from the houses of the ethnics, where flutters the flag of folk arts. Where flashes the glamour of ethnic culture, where outstands the sound, the images and the colors of the folk arts. Where unfolds the ethnic activities, where appear the folk arts. Folk arts scarcely come about simply for pure aesthetics, but for the fulfilling of practical needs and pursuit of benefits. Simultaneously, they mix up the moods, the idolatry and the desires for life that belonging to a group, at last, constructing independent life conceptions and a expressional system.

It is said that one can conjure the sea through one drip. Likely, a cultural phenomenon may reflect the entire view of a set of culture; a piece of folk art craft may also either clearly or vaguely shows the holographic image of an ethnical culture. The Red-clay Plateau of Yunnan province is one of the birthplaces of human being, and meanwhile it is also an important crossway of many cultures. The unusual geographic environment which

belong to seven climate belts, is blocked by the mountains and cut by the rivers; a great long span of history and a wide range of culture make certain of the worldwide miracle of ethnical cultural treasury. At the gateway of the treasure house, the first sight would always be the impressive folk arts. The variety of Yunnan folk arts ensures the colorfulness of Yunnan folk arts. By pushing aside the canes and weed, on the bared stones appears the spectacle — paintings brushed with the mixture of animal blood and hematite; along the rim of the attires of the village women, the mysteries and dreams hide among the stitches and silver bubbles; on the ridges of roofs, pottery cats communicate with the ghosts and telling their masters' wills of life.

Ethnic Folk arts are not only a manifesto to their own secrets, but also a language stretching across the cultures. Not only do they tie up ethnics and ethnics, human and nature, interior mine and exterior world, but also break the blocks between the phases of culture, like it is said that, in the world of art, the so-called elite culture and the folk arts are a pair of closest friends. The history of art reveals that the folk arts underneath are always offering nutrition for the upper or academic arts. A great number of masters such as Wu Dao Zi, Qi Baishi in China and

Paul Gauguin, Henry Matisse and Picasso in the West, have absorbed merits and inspired from folk arts.

Yunnan, entitled as the "Water Tower of Asia", is also an endless fountainhead of ethnical folk arts. For those who really want to know Yunnan, to learn Yunnan ethnical culture, to enjoy the fruits of ethnical folk arts, without witnessing a great deal of items of image or detailed inspection over the evidence, it will be found difficult to get the real feelings, to prove how the creators evaluate and perceive the world from their own view of ethnic culture, to snatch on the unchanged fun, to return the natural status of life, to reveal the collective moods and concepts by expression or re-expression, to see, as well, the dramatic artistic transition from abstraction to image or vice versa.

For many years, whenever I walked on the Red-clay Plateau, from village to village, being enchanted by the known or unknown artists, I was always feeling regret that so little eyes have witnessed these wonders. I thought how great it is if some books would be published to bring Yunnan ethnical folk arts from disguise. So more and more people could enjoy the melody of ethnical culture, share the joyfulness and absorb nutrition from them.

May this series realize the dreams.

目录

2	第一章 红土之源
20	第二章 大山之境
46	第三章 秘境与幻化
74	第四章 石刻语言
96	第五章 梦幻城堡
108	第六章 生命意志与表现
130	第七章 符号意象
180	第八章 民俗的语境

第一章 红土之源

今天的云南艺术是什么？

蕴藏在云南当代艺术背后的文化根基和源泉又是什么？

面对着那许许多多色彩灿烂、激情荡漾、表现强烈并风格各异的艺术作品时，我们不禁会发出种种的追问，并引起深思。

追寻历史，数千年来在古老高原上凝结而成的文化，铸成了一个特殊的“场景”——自然的、文化的和心理的场景。“丰富、深厚的民族民间文化形态，表现为口头的方式——神话、传说、歌谣，也表现为行为的方式——巫术、祭典、仪式等等，在民族文化心理中，仍然存留着它无法断裂的随时可能萌发的‘根’。在这种背景下形成的绘画与雕刻传统，它所提供的‘象’，不是视觉的单纯‘反映’，而是心灵的幻象。并积淀着民族文化心理的种种神秘意象，投射着民族传统思维方式的许多隐秘之光。”（邓启耀《宗教美术意象》 云南人民出版社 1991年版）

这种文化传统的积淀，使云南的美术创作，拥有了一个巨大的“场”，一个无比深邃的滋养之潭，注定要铸就一个属于自己的独特的“魂”。

这块土地所独有的历史或地理状况，注定了我们的文化与所生存的这块高原土地血肉相连的关系。

自古以来，云南便是多民族杂居之地，开拓者或被流放者所带来的汉文化与本土民族民间文化形成冲突，并相互异化，相互交融。云南“传统”意识的模糊，使云南绘画表现最多的是对这块土地最直观的情感。大凡喝过几年云南水的人，不管到哪，他的艺术都难以摆脱这个高原。

这便是这块土地的魅力。

掠夺鎏金铜扣饰 青铜器
西汉

青铜器上滇人负铜锄图

曾晓峰 古滇人祭祀 1985
套色木刻

站在这块土地上的人们，最少固守观念，很善于学习外来文化。

云南当代美术与中国其他地区(尤其是文化中心地区)比较，有着较大的差异性。这其中有着地理环境和历史文化的原因，而数千年来所形成的民族民间文化，自然渗透着巨大的腐蚀力和影响力。在这块高原的红土地上，纯粹的传统便很难立足和发展，每一种外来文化的传入都被“本土文化”化解，转换为新的面貌。

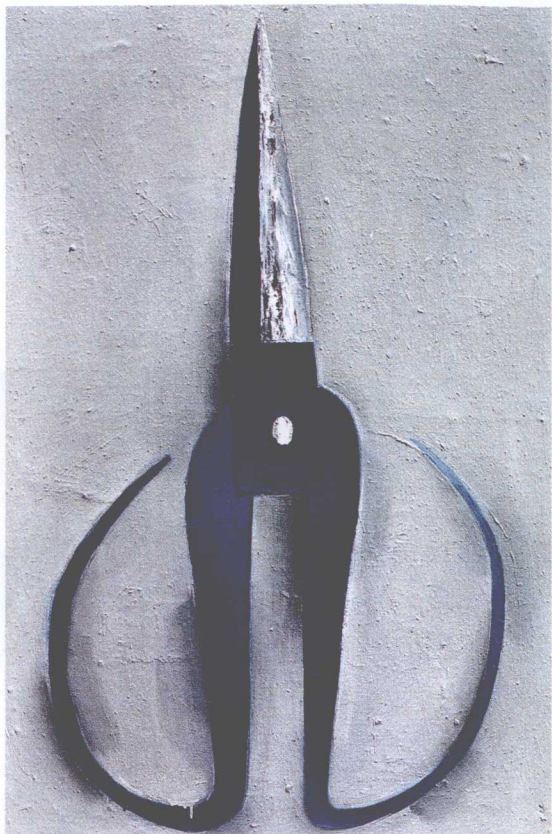
因此，云南的绘画中，鲜有中国古典文人画传统的纯正和深厚，也难有欧洲油画传统的典范辉煌，国家的主流文化已不能成为云南绘画的主干，在源远流长的“地域形态”的影响下，所有画种和艺术却显示出了一个很重要的精神内核：生命意志和人文热情。在这块土壤的魔力下，无论受过怎样高深的中西方艺术传统教育的人，只要在这块红土地上寻求艺术创造，最终都会改变自己，在作品中烙下深深的印迹——从这里走出的人，在他的艺术中，也永远带有深深的烙印；更不用说，那许多根植于红土地数十载的本土画家。来自中国北方的画家中，王晋元创造了自己的云南花鸟画语言体系，

郑旭 拉祜风情—赶街天 1984 绝版套色木刻

张建中 秘境之恋 1999 丙烯·纸

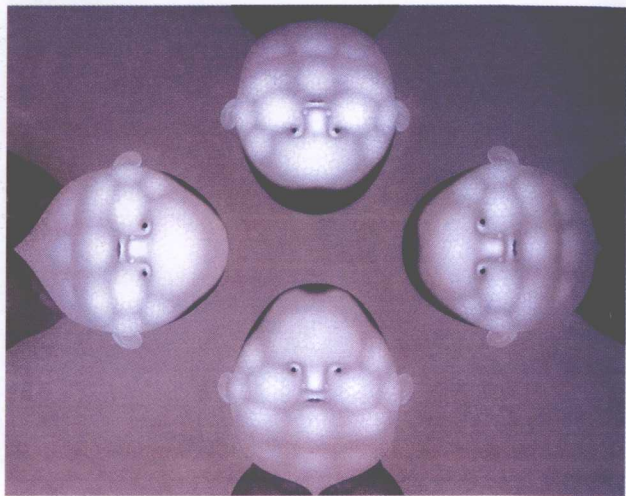

毛旭辉 蓝色剪刀 1998
布面油画

惠远富从中央美院带来的传统的学院灰色空间则变为深远而明亮的平面装饰色彩。八十年代在云南创作出具有神秘意味的“苞米系列”的潘德海，九十年代赴北京，在都市中迷糊了近十年后，重返高原，构建了新型的“现代苞米系列”，再现个人风格的辉煌。奔走异国他乡的一批云南画家——蒋铁峰、丁绍光等人，继续制造着红土高原的梦境，期望以“云南画派”作为画家的安身立命之本。一大批立足于本土的画家，更是以鲜明的艺术风格卓尔不群——以绝版木刻为旗帜并展开多元方式研究的“云南版画”（郑旭、魏启聪、贺昆、郝平等），在民间文化中冶炼出自我的风格语言（张建中、天永茂、

苏新宏等)。强烈的绘画直觉意识和本土民俗的融合,西方现代手法同丰富多彩的民族民间生活艺术的结合,使云南绘画呈现出独特的强烈色彩。

当代艺术创作,注重实验性,关注社会与现实问题,创作方式敏感而尖锐,但对于文化背景的重视,尤其对于民族民间文化与地域文化,一直有一种认真的态度。

潘德海 四季 1999
布面油画

刘建华 迷恋的记忆集锦
2001 陶瓷

叶永青 季节的降临
1991 墨·综合媒材·纸

张晓刚的《大家庭》以一种“后波普”态度，用民间传统的炭精画法处理中国当代历史的现成图像，为中国文化的当代历史提供了一种具有批判视野的阅读方式。叶永青作品中那些散置于方格中的孤立片段符号，毛旭辉的“大家长系列”、“日常史诗系列”、“剪刀系列”，曾

毕加索 亚威农少女 1907
布面油画

晓峰的那些“原始”、“神秘”、“巫术”的形象，这些选择来源于艺术家的记忆和生存的环境，隐含了艺术家的完整的精神世界。

根植于民族文化传统的创造性，构建了云南当代美术的主流体系。

刚果面具与毕加索的油画《亚威农少女》(局部)的对比

学习——是艺术的基本态度。

研究——是创作提高的路径。

学习民族美术文化，并应用于当代创作中，以更为积极的态度，建立一个更加全面和多元的系统，是传统云南民族美术文化具有创造性意义的传承方式。

从民族民间美术的文化资源中汲取营养，进而充实和创造出新的造型样式和语言，已成为当代艺术创作中的一个重要元素和传统。

国内外艺术大师的作品可以显著地体现出这一点。

毕加索在立体主义造型语言的创立中，直接采用了非洲黑人雕刻的造型元素，在《亚威农少女》中，人物造型开始带有某种几何形的因素，少女们变了形的脸，就是毕加索探索非洲黑人雕塑的结果。当然，在他的立体主义造型语言中，还包含着各式各样的艺术传统和造型因素。意大利超前卫画家帕拉迪诺，则是从意大利

帕拉迪诺 无题 1987 板上混合画法

