

◎中国民间艺术市场及资源研究

中国民间文艺家协会 文化部文化市场发展中心

中国紫砂艺术研究

中国书店

中国民间文艺家协会 文化部文化市场发展中心
《中国民间艺术市场及其案例研究》

中国紫砂艺术研究

西沐/主编

中国书店

图书在版编目(CIP)数据

中国紫砂艺术研究 / 西沐主编. -- 北京 :

中国书店, 2011.10

ISBN 978-7-5149-0186-3

I. ①中… II. ①西… III. ①紫砂陶-工艺美术-研究-中国 IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第206483号

中国紫砂艺术研究

西沐/主编

责任编辑 陈利辉 李亚青

出版 中国书店

地址 北京市西城区琉璃厂东街115号

邮编 100050

电话 010-63150310

发行 全国新华书店经销

设计制作 刘宁 朱晓林

编辑校对 张婵祺

印刷 北京翔利印刷有限公司

开本 787毫米×1092毫米 1/16

印张 20 印张

版次 2011年10月第1版 2011年10月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5149-0186-3

定价 168.00元

序

为了紫砂文脉薪火相传

罗 杨

在长江三角洲的怀抱中,在浩渺的太湖之滨,有一座美丽富饶的生态城市叫宜兴;在宜兴的土地上,在葱郁的丁山脚下,有一种富有灵性的泥土叫紫砂。宜兴是历史文化名城,紫砂是驰名中外之土;宜兴因紫砂而名,紫砂因宜兴而兴。

也许是大自然的恩宠,把这种神奇的紫砂赐给了宜兴,且独此一地,别无二家。加上宜兴人的智慧,赋予了这方泥土以灵魂,使宜兴成为中国这个陶瓷之国的陶都。是得天独厚的紫砂成就了宜兴的能工巧匠,是宜兴人的巧手成就了紫砂的绝世之作。历代宜兴人把“生我养我”的紫砂看得比金子还贵重,所谓“人间珠玉安足取,岂如阳羨溪头一丸土”。在紫砂的泥香里,在宜兴人的手艺中,隐藏着深厚的哲学内蕴和美学旨趣。

宜兴紫砂始于宋,成于明,繁荣于当代。紫砂陶以深邃的文化品位和精湛的手工艺特色,将中国陶器之美发展到极致。它在六千年延绵不断的宜兴日用陶中升华,汲取天地万物之精华,独领风骚、出类拔萃,历经长期制器技艺的传习演化,形成了完整、独特的手工艺体系,并集书画、诗文、篆刻、雕塑于一体,逾越精妙,臻于完美,具备了极高的艺术鉴赏和珍藏价值。历代陶艺大师,灿若群星,推动着紫砂文化艺术的不断传承和发展。宜兴紫砂工艺名列2006年国家公布的首批非物质文化遗产名录手工类首位。

作为中国非物质文化遗产的一枝奇葩,在全球化的背景下,在市场经济的大潮中,无论是紫砂行业,还是紫砂技艺本身的传承与

发展,都面临着蜕变和再生的考验。在经济利益的诱惑下是否能坚守传统技艺的文脉,在市场规则的挤压中是否能绵延中国文化的精神,避免传统特色的减弱、个人风格的淡化、手工精髓的消失,如何应对市场而不为市场所累、走市场之路但不一味地迎合市场,就成为今天的紫砂界所面临的重大时代课题。为此,我们把紫砂艺术作为案例进行专题性研究,以期能使新时期以来一直游走在经济与文化之间、传统与现代之间、手工作坊与工业生产之间的紫砂艺术经岁愈长、华彩愈盛。

课题研究从全球化环境着眼,从中华文化的大背景入手,从紫砂的物理价值、艺术价值、文化价值、历史价值、市场价值等多方位、全视角进行全面的剖析与研究,把紫砂放在中国文化创意产业及艺术品市场的生存状态下,挖掘蕴涵于紫砂中的物性之美,醇化紫砂的审美价值,拓展紫砂的创作空间,强化紫砂的精神价值,坚守紫砂技艺的传承,从而让紫砂行业在改革开放大潮所带来的阵痛中迎来市场经济体制下的新生。

机遇与挑战同在,衰败与新生并存。紫砂艺术在历史的长河中发展,长期处于一种无拘无束、自由自在的发展状态,同时也表现出缺乏宏观管理、缺乏专门继承、缺乏传播机构的弊端,从而导致了在激烈的市场竞争中自生自灭的结果。今天,课题组把紫砂归为案例进行科学的研究,使之在传统与现代之间嬗变,在文化与技艺之间坚守,在历史与现实之间流转,把紫砂中那些被市场大潮所掩埋的精神力量展现出来,把被商品属性所风干的人文属性不断擦亮,实现文化消费与审美追求的共鸣,达成文化价值与经济价值的默契,把深厚的文化资源变成巨大的文化财富,把古老的紫砂中最具活力、最有价值的元素激活,以完成紫砂艺术文化体系和科学发展在当代的重建。

(作者为中国文联主席团委员,中国民协分党组书记、秘书长)

前言

努力推动紫砂艺术及其市场 走向科学化、规范化道路

西 沐

中国是世界上历史最为绵长而又悠久、传统文化最为丰富而又积淀深厚的国家之一。中华民族源远流长的文化蕴涵着浩瀚精深、灿若星辰的中国民间艺术，中国民间艺术的存在与发展是中华民族文化精神与情感家园的重要载体，孕育了中华民族所特有的文化精神特质、文化价值、思维方式、认知能力及文化本体意识，充分体现了中华民族蕴藏在民间的勃然的生命力与创造力。可以说，存在于广大人民群众之中的中国民间艺术包孕了数量庞大、种类不同、艺术形式各异、价值不可估量的艺术门类。然而，相对于主流的文化形态，由于传承的特殊性、保护的困难性以及认识上的模糊性等，在市场与区域经济发展的双重压力下，中国民间艺术的发展正面临着严峻的生存考验。

近年来，随着我国文化创意产业及艺术品市场的兴起，不断地推进中国民间艺术品市场的发展成为极具战略意义的重要举措，它不仅关系到市场经济状况下中国民间艺术的生存问题，更关系到中国民间艺术的出新与发展活力问题。从这种意义上来讲，开展中国民间艺术品市场理论的研究及相应的市场推介工作，具有重要的现实意义与深远的历史意义。为了深入贯彻和落实党的十七大提出的有关精神，进一步适应“在时代的高起点上推动文化内容形式、体制机制、传播手段创新，解放和发展文化生产力”的要求，在沿着文化自觉的向度上，弘扬中国文化精神，传播民族文化，从而更进一步地推动社会主义文化事业的大发展、大繁荣，在文化部、中国文联等有关部门的关心与支持下，由文化部文化市场发展中心、中国民间文艺家协会主办，中国画廊联盟承办，北京大学历史文化资源研究所协办，整合国家相关研究力量而展开了大型系列课题研究《中国民间艺术品市场及其案例研究》。本课题研究可以说是一项宏大的国家文化工程，此项国家工程从中华民族文化的大背景入手，从艺术价值、文化价值、历史价值、市场价值等几个方面对中国民间艺术进行深入的剖析与研究，从而在中国文化创意产业及艺术品市场的发展中，搭建起全国各民族最有代表性的中国民间艺术研究、展示及市场推广的平台，让中国民间艺术原生态呈现，并积极地参与到世界文化交流与竞争的大潮中。

1. 中国民间艺术资源丰富, 是极其宝贵的民族精神财富

在中国艺术领域中, 要问历史最为悠久、发展最为充分、种类最为繁多的艺术门类是什么, 相信大家都会异口同声地回答: 中国民间艺术。只要看一看中国民间艺术那包罗万象的种类, 就会知道这样的回答是名副其实的。

中国民间艺术资源非常丰富, 经我们归纳, 具体可分为十一大门类:

(1) 中国民间工艺品。中国民间工艺品历史悠久, 内容丰富多彩。这些工艺品大都与民间传说有关, 具体包含陶瓷、泥塑、布艺、灯彩、吊饰、木刻、桦皮工艺、兽皮工艺、砚石工艺、竹编工艺、漆器陶具、玉器工艺、大理石工艺、风筝、剪纸、唐卡、苏绣、鱼皮衣等, 大都蕴涵活泼向上、吉祥如意、长命健康、富贵有余、儿孙满堂之意, 用于民间传统节日、传统宗教和民族饰品等。这些民间工艺品流传广泛, 生动有趣, 代表了中国人的传统文化和日常活动。

(2) 中国民间绘画艺术。中国民间绘画艺术是中华民族的艺术瑰宝, 是中国民间文化的重要组成部分, 是世界文化艺术中的珍品。改革开放30年来, 中国民间绘画艺术已经发展成为既具有鲜明的时代感, 又富有生活韵味的现代民间绘画, 如烙画、铅笔屑画、纸编画、年画、拓真画、麦秆画、装饰画等。

(3) 中国民间民俗。我国是一个多民族的国家, 不同民族乃至不同姓氏、家族都有不同的信仰。《慈利县志》中记载说: “大庸所崇山外屏, 少见天日, 又性忍, 刺肤血以事神者, 千百成群, 甚可笑也。”明代隆庆《岳州府志》中也载: “沅澧流域, 其俗信鬼而好祀, 其祀必使巫覡作乐歌舞以娱神。”清代《甄氏族谱》对武陵源一带的民间信仰也作了记述: “其俗信巫尚鬼, 事向王、公安等神, 以宿晨雉愿为要务, 敬巫师, 赛神愿, 吹牛角, 跳仗鼓……”这便是我国民族民间信仰的特点。历史上, 我国先民曾经历过“万物有灵”和“图腾”信仰历史阶段。由于佛教和基督教、天主教的传入, 这些信仰逐步演变为多种崇拜, 以至形成了今天所说的民间民俗。

(4) 中国民间影视艺术。影视艺术借助光电的魔力, 把贴近现实生活的真实影像和声音再现于银幕, 不仅实现了信息传递的大众化, 而且也使人们的精神世界和娱乐生活达到了前所未有的丰富多彩, 皮影戏可以被看作民间影视艺术的前身。

(5) 中国民间歌舞艺术。民间歌舞艺术在新石器时代就已经产生, 经历代发展, 传承至今, 其种类因地域而别, 内容十分丰富。如舞蹈《跑帷子》和《跑阵舞》由古代战争中的陈兵布阵演变而来, 《打独角兽》和《扛箱舞》反映了上古人与兽的搏斗, 《打春牛》和《打铁舞》模仿人们生产劳动时的情景, 《八美图》、《菊花灯》、《旱船舞》等表现了劳动群众对美好生活的向往, 大型群众舞蹈《秧歌舞》和《腰鼓舞》是解放战争时期产生的革命舞蹈。运用道具进行表演, 歌舞结合和采用虚拟、象征的表现手法是中国民间舞蹈的明显特征, 歌曲主要以民歌、秧歌、花鼓、唱大戏为主。

(6) 中国民间戏曲艺术。戏曲是中国传统的戏剧形式,是由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术等各种因素综合而成的。它的起源历史悠久,经过800多年不断的丰富、革新与发展,才逐渐形成了比较完整的戏曲艺术体系。据不完全统计,我国各民族地区的戏曲剧种约有360多种,传统剧目数以万计。中华人民共和国成立后,又出现了许多改编的传统剧目、新编历史剧和表现现代生活题材的现代戏,都受到广大观众的热烈欢迎。目前,比较流行的剧种有:京剧、昆曲、越剧、豫剧、湘剧、粤剧、秦腔、川剧、评剧、晋剧、汉剧、潮剧、闽剧、河北梆子、黄梅戏、湖南花鼓戏等50多个剧种,尤以京剧流行最广,遍及全国,不受地区所限。

(7) 中国民间古典场景艺术。在民间,身着古装的靓丽的时装秀模特、激情四溢的流行歌手组合成了一幅古朴、神秘、生动的新场景。一个前卫现代的时尚风标、一道独特别致的风景线呈现在了现代人面前,每一次演出都重新诠释了中国古典服饰之华美与古装艺术文化的内涵。

(8) 中国民间建筑园林。中国园林建筑艺术是世界建筑文化中最具特色的,它与中国传统文化的其他门类一起发展,是中国传统文化的重要组成部分。它经历了一个长达2000多年的历史发展过程,有着极为丰富的文学、美学内涵,其发展大致可分成三个时期:第一时期,先秦及秦汉——古典园林的自然时期,此时期是从“囿”到“苑”的发展时期,其特点是占地宽广、工程浩大、人工设施增加。第二时期,唐宋——古典园林的形成时期,由汉代开端的中国园林发展进程,经过东汉、三国、魏晋南北朝到隋代统一中国的过渡,园林发展出现了两个特点:一是在苑囿的营建中注意了游乐和赏景的作用;二是绘画技术发展 with 造园艺术的发展互相促进。此时期突出的成就是造园和文学、绘画的结合。第三时期,明清——古典园林的全盛时期,至此,中国园林建筑艺术已经具备了功能全、形式多及艺术化三个特点。

(9) 中国民间家具。中国民间家具是中国文化的重要组成部分,是一部“木头构创的绚丽诗篇”,其历史悠久,自成体系,具有强烈的民族风格和中国特色。中国古代家具发展到唐代时,随着垂足坐生活方式的流行,椅、凳家具发展起来。到宋代,高型家具定型,室内陈设桌、椅、几、案,工艺技术日臻成熟。明清两代是中国传统家具的黄金时期,千纹万华的漆饰家具发展到了前所未有的高峰,产生了中国古代家具史上成熟显赫的明式家具和丰富卓越的清式家具。明清家具都以高级硬木为主要用材,抛弃了几千年来中国传统家具一贯采用漆饰加工的制作方法,以木材自身的高雅材质、天然纹理和光润色泽,使家具产生了一种崭新的意韵、品质和独特的审美价值,并运用精湛无比的工艺,使家具的构造实现了科学与艺术的完美结合,从而在世界家具史上树起了一座光熠烁目的丰碑。

(10) 中国民间服饰艺术。中国民族服饰种类繁多,色彩纷呈,是民族传统文化和审美意识的具体体现。在漫长的历史发展过程中,生活在不同地区的不同民族创

造和形成了各自不同的服饰习俗,在民族民俗构成中占有重要地位。民族服饰集中体现了民族文化,是区别一个民族的重要外部特征之一。

(11) 中国民间饮食文化。中国民间饮食是中国饮食的基础,其所包含的饮食思想、饮食结构、饮食习尚暗合科学,堪称世界先导;中国民间饮食文化是56个民族饮食文化交流融合的结晶,是中华饮食文化中的精粹。

种类丰富的中国民间艺术产生和流传于漫长的农耕文化社会环境之中,反映了农业社会的社会情景和风俗习惯,传达了先民的文化记忆、生存模式与价值选择,是民族民间文化最直接的艺术性展示,也是群体性的传递历史记忆的文化仪式。在漫长的历史传承中,中国民间艺术以传、帮、带的方式,吸纳了不同时代、不同阶层、不同地域、不同文化素养的创作主体和传承主体的世界观和其他观念,经过孕育、发展、演变与传承,直接或间接地反映了人间的或非人间的形形色色的事与物,具有民族性、地域性、民间性、大众性、延传性等特点。就中国民间艺术的主流来说,它属于中华民族文化中最直接、最活跃及最具创造力的文化成分,反映的是大众的世界观。尤其是中国民间艺术在漫长的历史发展进程中经历了许许多多包括政治灾难和民族浩劫在内的劫难,却还能够长久不衰,并且在流传过程中因不断地吸收新的因素、扬弃失效的或过时的因素而产生嬗变和更新,在民族或群体中获得生存和继续传承的活力,更进一步证明了中国民间艺术不仅凝聚了质朴的民间智慧,也体现出华夏民族旺盛的生命力与创造力,深含着独特的民族文化精神与意蕴,可以说是极其宝贵的民族精神财富。

2. 中国民间艺术是中华民族文化精神生发的沃土

说中国民间艺术是中华民族文化精神生发的沃土,主要有两个原因:第一,中华民族文化精神的实质是生生不息,而中国民间艺术恰恰蕴涵了生生不息的顽强精神。20世纪80年代,学界对中华文化精神给出了一个公正的含义,即中国文化本质上是一种“刚健有力、崇德利用”的文化,这种自强不息的精神成为中华民族文化精神发展的内在动力,而这种自强不息的精神只有在中国民间艺术中才能找到。毋庸置疑,中国民间艺术是民间文化的一种表现形态。我们只要对中国民间文化稍作研究,就会很容易地发现,中国民间文化到处都蕴涵或洋溢着强烈的“生生不息”和“自强不息”的意识与内涵。表现于个体、家庭、家族、族群上,就是对生命意识的崇尚,如《诗经》里的“绵绵瓜瓞,民之初生”正是民间对“生生不息”观念的形象表述;表现于国家、民族,甚至个人的安身立命、建功立业上,就是对自强不息的崇尚,如女娲用泥土造人,使人烟延续、宇宙存在;战神刑天被砍掉了脑袋,仍然挥戈战斗;愚公移山,子子孙孙,挖山不止……这些属于全民族民众共有的民间艺术作品都向世人证明:中国民间艺术是中华民族文化之根,是支撑和凝聚全民族不间断

地向前迈进的民族文化精神之所在。第二,中国传统艺术是中华文化精神的家园,而中国传统艺术与民族民间艺术又有很大的交叉性和包容性,这主要体现在它们所承继的思想和表现形式上。从承继的思想来看,无论是中国传统艺术,还是民族民间艺术,它们的文化艺术精神均来自于对同一文化的传承。例如,“天人合一”的思想古已有之,不仅儒、道、佛中讲“天人合一”,民间信仰、民族艺术中也透出了对“天人合一”的普遍认同,具体地表现为一种形而下的崇天泛神的演示,如民间戏曲与歌舞所展示的敬天祭祀、祷告苍天、保佑婚姻美满、建功立业等。“天人合一”不仅仅是指人与自然的和谐,也是中国人所追求的一种人生理想、人生境界。中国民间艺术从来就不缺乏这种理想与境界。从艺术表现形式来看,长期以来,中国传统艺术以线条作为主要的造型手段,通过对线条艺术化的运用,同时讲究留白,虚实相生,阴阳互补,从而达到了既有变化又富有和谐美感的整体审美效果。

3. 中国民间艺术是中国文化参与世界文化交流与竞争的生力军

说中国民间艺术是中国文化参与世界文化交流与竞争的生力军,很多人可能会感到疑惑与不解。在大多数人的眼中,中国民间艺术还存有“难登大雅之堂”的身份,还停留在“只配流传与存在于乡间、市井小民之中”的层次。其实,这种狭隘的认识不仅是对中国民间艺术的曲解与误会,更是对中国民间艺术的践踏与诋毁。放眼当今全球文化发展的大局势,参与世界文化交流的前提是文化具有独特性与多样性,因为世界文化就是多元而多样的。中华文化也是人类多元文化中的一员,而且是四大古文明中唯一没有断流的文化。唯有具有独特性,才能够具备独树一帜、不与人同的特立独行的魅力;唯有具有多样性,才能打破文化单一、僵化的发展格局,形成百花齐放的多元化交流局面,为文化的发展不断注入新的活力与元素。失却了独特性与多样性,中国文化就没有可以与世界各国文化进行交流与竞争的资本了,而中国民间艺术恰恰集独特性与多样性于一身,因为中国民间艺术是广大人民群众在漫长的历史发展过程中创造并世代相传的生活艺术,具有丰富的文化内涵和审美意蕴。中华民族多元化发展的格局,悠久灿烂的传统文化,各地域、各民族人民的生活理想、民族特征、地域特色,中华民族世代生息的辽阔土地、壮丽山川,丰富的物产资源以及稳定而又多样的生产生活方式,孕育了无以计数却又个性互异的民间艺术,能够向世界彰显我们泱泱大国的文化雄风。2008年,中国一场举世闻名的奥运会引来了世界各国的参与,而“中国民间艺术名家在奥运村与世界面对面”活动正是中国民间艺术代表中国文化参与世界文化交流与竞争的最佳体现。为了更好地展现我国优秀的民间手工艺术和民间表演艺术的独特魅力,北京奥运会为来自世界各地的运动员、教练员、官员和注册媒体提供优质的民间文化服务,为我国优秀的民间艺术搭建与国际友人面对面交流、互动的平台。此项活动是民间艺术家直接参与

奥运、服务奥运，面对面与各国运动员交流的项目，不仅成为奥林匹克运动史上中国首创的特色文化和民间艺术交流活动，更展现了中国以民间艺术来展现中华文化豪迈之姿、促使中国文化与世界文化进行交流并取得竞争王牌的初衷。

4. 中国民间艺术正在不断地撬动世界文化中心东移的进程

中国民间艺术具备了东方文化的灵魂、神韵、精华与智慧之光，使神州文化像一块具有巨大吸引力的磁石，不断地吸引着全球的目光，并导引与吸附着全球文化中心渐渐东移。就灵魂来说，东方文化讲究天人合一，指出人不是孤立的肉身，有灵性，且与天地之间沟通，也讲究阴阳之间的相生相克。就神韵来说，东方文化注重唯心、先天、灵魂、通灵、道术、佛法，认为“三分人为，七成天就”、“生命密码写在灵魂中”，而中国民间艺术也同样蕴藏着这些意念。北京春节庙会的祈福活动、乡村祭神酬天的艺术表演，甚至是一个小小的香包、一件简单的雕刻，无不表达了人们用以祈求福禄、平安、幸福的心愿，体现了民间艺术相信灵魂、讲究唯心与神佛的特征。就精华与智慧来说，《易经》、《道德经》、《心经》、《黄帝内经》、《四书五经》、诗画小说、东方戏剧、《四库全书》等是集东方文化精粹之大成的经典，或充满了“仁、义、礼、智、信”的孔孟道德观念，或阐述了“一生二，二生三”和“三生万物”的天地规律，或成功地指导了几千年传统医学的发展，或包藏着上下五千年、纵横三万里的文化精华，而中国民间艺术的发展也无不蕴蓄着这些东方文化的精华，民间的医药所映射出的高超医术，民间的诗词歌赋所透射出的文人或重情重义、或对仁德之风的期盼、或忧国忧民的情怀，民间的戏曲与舞蹈所展现的劳动人民勤劳朴实、智慧勇敢的含义，民间的年画、泥人、雕塑等所刻画的美好生活图景等等，都与东方文化的精华与智慧之光有着异曲同工之妙。

从世界范围来看，艺术的生存与发展处在一个生态化的状态之中，不同艺术间都存在一种竞合关系，每种艺术都需要一种发展的空间，每种艺术的发展与进步都需要足够的资源支撑。在现实的世界中，空间与资源恰恰是有限的，由此而产生的问题是，不同艺术的生态化生存一定是通过相应的竞争、合作而存在的，不同历史阶段文化格局的形成都是不同阶段下、不同艺术间游弋与竞合发展的结果。在这个过程中，价值性强、稳定性高的艺术种类，就会确立其独立性，并成为其他强势文化的组成部分。中华民族具有世界上历史最为悠久而又连绵不断的中国民间艺术，在相当长的历史过程中，虽然经受众多的冲击与洗礼，中国民间艺术稳固的价值体系在不断的竞合与生存中保持了其独立性，并流传至今。可以说，中国民间艺术具有坚强的生命力与融合力，而这种力量在当今世界关于空间及资源的竞争生存过程中就显得尤为重要，它让繁荣强盛的中华民族身后站立了一个强大而又迷人的东方文化。在几千年沧海桑田、斗转星移之后的今天，这种魅力四射的文化迎来的不

仅是东方人的赞赏,更是西方各国嘉许的目光与追捧的热情。可以说,正是因为有了中国民间艺术,世界文化中心东移的进程已经不再是虚无缥缈的梦。

5. 中国民间艺术是中华民族文化创造力的不竭资源

在当今的生存环境下,文化的存在是一种状态,而文化创新是一种追求、一种价值取向下的探索。在艺术发展不断多元化的今天,我们之所以重提“文化创新”这个概念,就是要更多地关注艺术创造及探索如何才能避免迷失于技术及现实的丛林,沿着文化的坐标,主动而又自觉地向文化精神的高地前行。文化创新性与创造力将决定一个民族的文化能在世界民族之林中伫立多久,同样也将决定一种文化在人类发展的大视野中究竟能够走多远。由此可以看出,创造力是中华民族文化发展的灵魂。中国文化在世界文化的交流与对话中所要向别国展示的并不是一一罗列的繁琐、驳杂的文化品类,而是中华文化所散发出的创新性与创造力,这是中华文化在世界文化中取胜的唯一法宝,也是吸引其他国家来学习、了解并热爱中国文化的魅力根源。然而,在充斥着时尚与物欲的当代社会,创造力如同国家的天然能源一样稀缺而珍贵。在我们为中国艺术及中华文化的创造力日渐面临枯竭而感到失望之时,中国民间艺术犹如一股清泉活水为我们送来了甘甜。异彩纷呈的中国民间艺术之所以能够从遥远的古代走到现代,不仅是因为其旺盛的生命力和不屈不挠的自强精神,更是因为其丰富的创造力与极大的创新性。我们认为,中国民间艺术的境界实现了对中国传统世俗文化的一种超越,也可以说是一种回避、一种文化意义上的逃跑,这与中国传统文化至高境界中热爱思辨与哲学是一脉相通的。在中国传统文化意识里,这种热爱被转化为一种艺术家对哲学的偏好。他们在哲学而不是在宗教里找到了超越现实世界的那种自在与存在。同样,也是在哲学世界里,他们体验到了超越伦理道德的价值。中国民间艺术让人体验到了美的质朴,人又是按照美的规律来创造世界的。因此,人们从民间艺术中挖掘到的就是创造的价值。可以说,如果没有丰富的创造力,中国民间艺术即便再顽强,也会被历史的更新换代所淘汰。中国民间艺术为中华文化的创新送来了希望之光,其令人拍案叫绝的创造性是民族文化创造力汨汨不竭的源泉、富足的矿藏。我们也可以推断,只要中国民间艺术之花不落,中华文化就不会面临因缺少创造力而招致灭顶之灾。中国民间艺术以其神奇的“想象力+创造力”向世人述说着民间艺术的魅力,诠释着民族优秀传统文化延绵永续的创造力和生命力。

6. 中国民间艺术正在成为我国文化事业与文化产业的重要组成部分

民间艺术发展成为文化产业与中国文化事业的重要组成部分,是中国民间艺术扩大影响力的基本前提,也是中国民间艺术成为中华文化发展支柱的基石。目前,

中国民间艺术的发展已经显现出了其作为我国文化事业与文化产业重要组成部分的势头,表现在:

(1) 中国的文化事业与文化产业必须立足于中国文化与现代生活方式的结合,而中国民间艺术很好地实现了这种结合。例如,手机的普及使得每逢佳节,人们都会通过短信来互相问候。最初,大多数的短信停留在文字层面,难免单调,后来人们开发出将民间艺术中的形象载体、吉祥图符和吉祥用语结合起来,对短信进行包装,使传情达意不再枯燥与乏味。

(2) 民间艺术对我们可持续发展的生活空间发挥了充分的装点作用。当然,这种装点源自于中国民众的文化心理,而这种文化心理恰恰是文化产业与事业发展的基因。对于中国人而言,吉祥心理是普遍拥有的心态。丰富多彩的民间艺术形式的主题是统一的,即求生——追求生命繁衍,趋利——追求生命质量,避害——追求生命护佑,这三者的内涵都可被视为追求吉祥。在中国民间艺术中,鸳鸯戏水、龙凤呈祥这种与生命延续相关的是追求吉祥;马上封侯、辈辈高升这种与功利心理相关的是追求吉祥;抓髻娃娃、驱邪门神这种与化解灾害相关的也是追求吉祥。民间艺术恒定的艺术主题造就了稳定的艺术形式,如福字、寿字、如意等等吉祥符号便以不同材质不断地出现在不同的生活环境中。

(3) 民间艺术以其巨大的包容性进行资源的整合,资源整合恰恰是文化产业与事业发展的特定性标志,体现为:第一,与传统艺术进行当代整合。2003年2月25日,中国艺术研究院成立了“中国民族民间文化保护工程国家中心”,并已编撰出版了《中国人类口头和非物质遗产代表作名录》和图典等。作为传统艺术的昆曲艺术、古琴艺术以及作为民族民间艺术的“中国新疆维吾尔木卡姆艺术”进入了该目录。苏州评弹、松江顾绣、嘉定竹刻等一批民族民间艺术被列入首批国家级非物质文化遗产名录。第二,与时代文化、当代观众的审美趣味加以对接。任何能经受住历史与时代考验的艺术,都与其能够与时俱进,在时代发展中不断丰富、完善自身有关。比如,京剧艺术家吴俊汝在其讲述中国民间牛郎织女故事的京剧《七夕情缘》中,不仅强化了传统京胡的曲式和演奏,还糅入了越剧、昆曲、江南小调等音乐元素,在唱腔上保留了京剧原有的西皮、二黄的同时,也借鉴了昆曲的若干手法,并适当穿插古典舞、民族舞。这些艺术手法的移用实质是多元素的整合,突破了单一的文化艺术行为,从而促进了产业群的发展。第三,与现代科学技术的整合。我们欣喜地看到,越来越多的艺术工作者在对民间艺术的现代化改造中融入了高科技的成分,比如黄梅戏《徽州女人》大量地运用了多媒体技术、现代化的灯光照明,不仅增强了艺术的渗透与覆盖力,优化、提升了自身的价值,也体现了先进生产力发展的方向,反映了社会生活方式、消费模式、市场需求、产业升级乃至技术创新本身的一般演化规律与变动趋势,同时也符合经济社会发展的具体实际。

7. 中国民间艺术也需要经典与典范

在东方既有的文化战略发展态势面前,中国民间艺术的独特优势会进一步释放其能量,发挥其效应,并在世界文化的竞合生态化生存中发挥越来越大的作用。同时,经典与典范也会在这个过程中不断地散发出更加令人向往的芬芳。当下,中国民间艺术最为需要的不是一些投资,不是一些展览,更不是一些闪烁其辞,而是源自于艺术本身的信心,对艺术家、对艺术作品的信心。

从这种意义上讲,发掘经典、发掘典范对于中国民间艺术的发展至关重要。问题的关键是,无论经典,还是典范,都需要评价,而评价是需要标准的。如果说,对于中国经典民间艺术作品的评价标准,我们至少可从以下几个方面进行探讨:第一,具有时代气息,充分体现中国文化精神;第二,突出中国艺术审美的品位,具有较高的艺术价值、文化价值、历史价值、物理价值及市场价值;第三,反映先进文化形象,在艺术表现形式及表述内容上出新,反映当下人文精神;第四,与当代世界艺术审美文化接轨,在艺术作品的表现方式、方法及材料等方面有所创造,那么,对于中国民间艺术家典范的研究,还需要从更广的层面去发掘,具体是:第一,在中国美学的转型过程中,他们勇于创造,努力探索中国民间艺术的当代性,不断丰富并完善自己的艺术表现;第二,在艺术创作中始终关注文化自觉,聚焦中国文化精神,并在对文化精神的感悟中达到个性与时代精神的完美结合,形成独特的艺术个性与审美经验;第三,随着国家文化战略的实施及世界文化中心的东移,对经典价值的认知正在成为一种潮流,市场的经典性会进一步拉动他们在当代文化发展过程中的重要性及地位;第四,自律及在艺术上的不懈追求确立了其创造能力的持久不衰,这为他们的学术定位及市场定位打开了广阔的空间。我们真诚地希望,建立在这种研究基础之上的理性精神能够照耀着中国民间艺术健康发展,让更多优秀的民间艺术品、民间艺术家走向市场的经典平台,也让更多的藏家及民间艺术的参与者体悟到这种经典价值认知,更让艺术价值而不是泛化的艺术在市场的运作中闪光。

文化进化发展史告诉我们,在漫长的中华民族历史中,能够让我们体味与体验中国文化精髓的正是经过时间的洗礼而愈发清晰、愈发光彩照人的典范与经典,在岁月面前,它们像一根根擎天大柱,支撑着中国文化大厦。历史的机缘让我们幸逢中华民族伟大复兴与世界文化艺术勃发的历史时期,从这种意义上说,中国民间艺术从来没有像今天这样渴望经典、渴望典范。其实,中国民间艺术中拥有诸多的艺术家典范,如常香玉、严凤英等都是—方艺术流派的典范,为传承发扬民间艺术作出了极大贡献。然而,我们不能总是拿这些烂熟于心的民间艺术老经典人物以立世,中国民间艺术需要有当代的经典与典范。唯其如此,中国民间艺术才会是鲜活的,中国民间艺术才会在弘扬中华文化的大背景下,凝聚文化智慧,打开创造之源,使中华民族利用创造的双手捧起民族的未来,中国民间艺术在参与世界文化盛宴的时

候,才会拥有自己独立的话语权,中国民间艺术所彰显的中华民族的雄心才会气壮山河!

8. 中国民间艺术发展的问题及其态势

近几年来,全球一体化的趋势促使着中西方文化艺术交流不断加深。在这个过程中,许多人更倾向于接受西方的文化艺术,而对我国传统文化的关注越来越少,中国民间艺术也逐渐被遗忘在无人关注的角落。

中国民间艺术发展主要面临如下的问题及其态势:

(1) 生存空间日渐萎缩。由于不少民间艺术的生存文化环境正在消失,也造成了其生存与发展土壤的失去,如上海工艺美术校曾经培养了整整一代新型手艺人,可如今工艺美术专业报名时填写第一志愿的仅有一人。浙江江山在新中国成立前,道士做道场时尚能演出傩戏、演奏《须江古乐》;现今,傩戏已经绝迹,《须江古乐》仅剩一名年已78岁的名叫郑子勤的老人能哼出。

(2) 许多传统技能和民间艺术濒临失传甚至绝迹。技艺精湛的民间艺术家大部分是上了年纪的老者,因体力不支而无法带徒弟,有的优秀民间艺术家甚至早已过世,这就使得民间艺术后继乏人,一批具有重要价值、特色鲜明的民间艺术项目都面临着失传甚至绝迹的境地。

(3) 城市“建设性”破坏和旅游“开发性”建设对民间艺术资源破坏严重。大量的老城民居中附着的文化精华,如砖雕、木雕、石雕等在旧城改造的推土机下轰然倒塌;一些具有历史、科学和文化价值的古村落、古街区、古建筑群在集镇建设中也遭到破坏;一些部门看到区域民间艺术所蕴涵的巨大商机,便纷纷举着保护区域民间艺术的旗号来开发所谓的“旅游资源”,使民间艺术损毁惨重。

(4) 人才和经费短缺制约了对民间艺术的保护。民间艺术创作队伍老龄化、年轻艺术家后备力量不足、专业的研究人员寥若晨星都直接影响了民间艺术的后续开发和合理利用。而且,保护民间艺术的资金来源单一,投入不足,使保护、继承和弘扬民间艺术工作步履维艰。

(5) 立法滞后,管理乏力。到目前为止,政府部门对民间艺术还没有一套较为全面的保护法、相关政策和有效的管理措施,造成民间艺术发展无章可循。而且,尚没有一个部门能够对民间艺术的产业规模、从业人员、投入产出以及不同类型民间艺术的运作方式和效益进行量化分析和评估,更谈不上有计划、有步骤、有保护地进行合理开发与利用。

(6) 民间艺术资源开发的趋同性严重。在城市化和近、现代化的强大冲击下,认为物质和技术可以缔造一切的理论和实践倾向发生了,规范化使广大民众的艺术表现和审美趣味出现了较大的趋同性,误以为民间艺术创作的模式不过是一种常

规的、简化了的经验系统的概括,很多民间工艺品成了流水线上千篇一律大批量生产的产品。

(7) 民间艺术产业化力度有待强化。首先,对民间艺术产品缺乏前瞻性、指导性、针对性、可操作性的开发规划,尤其是对产品开发的结构、布局、重点项目缺乏研究。其次,民间艺术产品自我发展能力十分薄弱,忽视对市场的培育过程,商品化程度低。再次,至今仍没有系统地宣传民间艺术的书籍、光碟、网络等,导致对民间艺术传播效果甚微。最后,粗制滥造、摧残与破坏行为造成民间艺术以品牌为导向的趋势不明显,进而无法有效地抓牢市场,无法形成稳固的产业链。

(8) 对于怎样站在文化精神的大背景下发掘与整理民间艺术还做得不够,缺乏系统性的思路,使得区域民间艺术如散户游民一般自发地走街串巷,活跃于瓦市胡同、摊贩之间,难有系统的专业队伍。

9. 中国民间艺术发展的对策研究

面对中国民间艺术发展中的问题,悲观、消沉是无济于事的,互相推卸责任与指责也是毫无意义的。只有尽快加强对民间艺术的抢救和保护,才能对得起先辈们给我们留下的集技艺、智慧、审美乃至生命情感与灵魂于一体的民间艺术。

(1) 中国民间艺术的保护与发展需要提升到国家政府的议程中。政府应该根据情况加紧制定民间艺术保护规划和相关政策条例,要着眼长远,立足实际,按照“保护为主,抢救第一,合理利用,继承发展”的思路,把对民间艺术的保护与发展落到实处。对一些具有较高历史、文化和科学价值的典型民间艺术,要建立健全资料档案,列入《保护名录》,制定详细、操作性强的抢救保护方案。

(2) 加大对民间艺术存在意义及传承的宣传教育。如今,越来越多的人喊着“年味儿”淡了,越来越多的年轻人热衷于西方的情人节、圣诞节,而对传统的中秋节、端午节置之不理,这反映出民间艺术缺少对其的展示与宣传。因此,要加强民间艺术宣传与教育,让更多的人意识到民间艺术无时无刻不在我们身边。现在,春节前夕,许多地方政府都会行动起来向大众宣传民间艺术:如在山西,从正月初一到十五,山西民俗博物馆会举办“山西省传统工艺美术精品博览会暨民俗风情活动”,来自于太原、大同、晋中等地的民间艺术家都会现场为广大观众进行技艺表演;在北京,龙潭庙会、地坛庙会年年邀请全国各地的民间民俗艺人进行表演。

(3) 加强民间艺术传承人队伍建设,从根本上解决中国民间艺术发展的基础问题。对濒临失传、又具有重要价值的民间绝技,要采取重点扶持政策,鼓励带徒授艺,同时组织人员进行记录、整理,用录像、录音、文字、照片等方式,把民间艺术的资料留存下来;对长期从事优秀民间艺术制作、表演,形成风格、自成流派、有成就者,要给予一定的精神和物质奖励;要创造条件,促使民族民间艺术进学校、进课

堂,聘请著名民间艺术传承人为教师,引导年轻人学习民间艺术;要建立民间艺术传承、保护、研究的骨干队伍,促进各种民间传统文化的传承与研究。

(4) 加大财政投入,成立民间艺术专项基金,以强大的财力支撑民间艺术的发展。基金的来源一方面靠政府支持,并列入每年财政预算,主要用于民间传统文化资源的普查、征集、保护、利用、人才培养及重要项目和传承人的扶持。同时,积极开拓多种筹资渠道,引导社会资金,可以靠发动热心文化事业的企业主捐赠,同时也可以发动爱国爱乡的港澳同胞和海外侨胞捐助,建立国有和民间相结合的多元化投入机制。

(5) 创造民间艺术的生存环境,树立全民保护与发展民间艺术的意识。在保护民间艺术的同时,开展民间艺术生态保护区建设,可以挖掘一批艺术资源,参与到旅游活动中,走边保护、边开发的可持续发展的道路。另外,要从民间艺术资源是一个地区软实力标志的高度培养人们对民间艺术的感情,增强全民保护民间文化的自觉性,努力在全社会形成关注、支持、保护民间传统文化的良好氛围。

(6) 利用现代化科技成果,把保护、传承与发展相结合。中国民间艺术只有结合现代化的元素,与现代科技相结合,改善艺术作品的品质,才能融入现代社会,走向世界,具体可以使民间艺术内容体现现代化元素,使民间艺术制作蕴涵科技成果,使民间艺术品的交易实现电子商务信息化服务等。

10. 中国民间艺术的发展需要理论研究与实践经验总结的支撑

没有理论支撑的民间艺术经不起市场的竞争和民众的咀嚼,没有实践经验的民间艺术经不起地域的变迁、时代的更替。但是,在目前的中国民间艺术的发展过程中,理论研究严重滞后,具体表现在:民间艺术研究起步较迟,既没有全面研究及继承马克思主义的社会发展观和历史唯物论的民间艺术理论遗产,更缺乏广泛吸收其他现代学派的艺术学说的有益成果。知识界和政府官员长期以来由于受某些客观因素的影响,对人类历史上创造的任何文化现象只习惯以进步或落后、有益或有害、好或坏等二元对立的方法论给予判决,于是,就把民间艺术、特别是其中属于民间信仰范围的种种现象统统归为封建迷信,将其消极的影响看得很重。理论滞后导致的实践的止步不前,也加深了人们对民间艺术的偏见与误解。因此,应尽快设立民间艺术理论研究机构,恢复对民间艺术正确、理性的分析与研究,积累研究成果与实践经验。

原有的理论方法已经不能满足现代民间艺术发展的要求,民间艺术理论方法的当代建构应重新给予审视。具体来说:

(1) 要注重研究主线的把握,不断实现多学科交叉性的综合研究。民间艺术的研究在把握好其社会性及人文性的研究主线的条件下,要加强与艺术社会学、艺术