

中国现代民间绘画

第一辑

廖开明 编

科学出版社
科华出版有限公司(香港)

中国现代民间绘画

第一集

（1949—1956）

人民美术出版社

中国现代民间绘画

第一辑

廖开明 编

科学出版社

科华出版有限公司(香港)

1994

(京)新登字 092 号

中国现代民间绘画

第一辑

廖开明 编

摄影 许 涿 更生

责任编辑 曲 渊 姜淑华

技术设计 李新芬

科学出版社(北京)出版
科华出版有限公司(香港)

北京东黄城根北街16号 邮政编码 100717

香港皇后大道东109-115号智群商业中心二楼

深圳科技园、利丰雅高制印(深圳)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1994年10月第一版 开本:787×1092 1/10

1994年10月第一次印刷 印张:16

印数:1-1500 字数:17 000

ISBN 7-03-00 3945-9/Z · 222

定价:280.00 元

我与现代民间绘画

现代民间绘画是由以往的农民画演进而来的。农民画发端于 50 年代末,它的起因初衷似乎与演进成的现状截然相悖,从为当时的政治运动作宣传的工具到具有艺术品格的现代绘画,这是它初兴时谁也始料不及的。好比我们不慎掉进池塘,虽遭不幸,但在奋力脱险中却意外地发现了池塘里的大鱼,并捉住了它!我编此画集就是想将这因祸得福的意外收获——从农民画脱胎而出的现代民间绘画——介绍给大家。

由于一个历史的机缘,我认识了它。

我对农民画并不陌生,早就同它结下了不解之缘。那还是在 1958 年秋天,刚参加工作的我,在中国青年艺术剧院学习舞台美术,随院到北京远郊的门头沟山区采风,深入生活,同时搞群众文化工作。那时,正值“大跃进”年月,从江苏省邳县、河北省束鹿县、陕西省户县等地兴起的农民“诗画满墙”运动正传遍全国乡村,这偏僻的门头沟山区也不例外。

我们和农民同吃、同住、同劳动,同时辅导他们开展业余文化活动。白天劳动间隙,在田间地头演出自编的表扬好人好事的文娱节目;晚上在临时工棚里的油灯下,刻蜡版油印群众文化小报。为编报集稿,我组织农民写诗作画,还同农民一起,把他们的诗画稿样放大画在山村粗糙的石头墙壁上,并同前来观看的乡亲们一块儿欣赏这些有趣的图画,听任他们那无拘无束的品评:“你看!咱们丰收的粮食堆成的山,比真山还高!”“瞧!这大白菜快跟咱娃一般大了!”“一汽车只拉一个大南瓜,真带劲!”“看啦!咱这穷山村啥时变得这样美?”

30 多年前的这段不寻常经历,使我有机会接近农民,和他们劳动、生活、娱乐在一起,从而了解他们的生活习俗、思想感情和审美趣味。参与他们的壁画创作活动,更使我对农民画的初期形态能有亲身的体察。

门头沟虽是一小小地区,却具有代表性,是全国的缩影。我能亲身体会掌握第一手材料,这成为后来我研究农民画所具备的得天独厚的条件。在

研究分析中看到,当年的农民画尽管旨在为不科学的“浮夸风”政治错误作图解,然而,农民画家们那种天真质朴、富于想象及承传久远的民间美术的审美情趣,也被不自觉地带进了一个新的领域,并在新的氛围中萌发。在那些充满美好愿望甚至近乎狂幻的稚拙图画里,作者的情感是真挚的,流露着民间艺术纯朴美的特质,这才是初期农民画的真正价值所在,给人留下了难以泯灭的印象。正是实践与体验使我在论述这段农民画初期历史时,能有个较为全面、准确、公正的评价,也是我认识由农民画向现代民间绘画演进这个必然的发展规律的最初依据。

为了一个现代的创意,我研究起它。

我对农民画的研究和认识逐渐加深,直到对它演进为现代民间绘画这个规律性的发现与提出,是在我自身绘画创作探索中同步前进的,相得益彰的。

身为画家,我一直在寻找那简洁明快、最能直抒胸臆的艺术语言,就像歌手选择什么唱法才能畅快淋漓地宣泄心中激越之情那样。我在东、西方艺术传统中寻觅着,找了几十年!

是不是我从未进过美术院校未受学院派教条主义规范的约束,是不是在孩提时家乡民间艺术对我耳濡目染的熏陶,或是中国古文化艺术精华令我心痴,还是外国艺术经典使我神往?我不知道。总之,我断然选择了广取博采,借鉴古今中外优秀艺术成果,尤其注意从中国民族、民间艺术传统中汲取丰厚的营养来创造自己的绘画语言。

为实现这个创意寻契机,从同道者经验中得启发,我注视着80年代再度兴起的农民画。在它新的势头里我得到启发,发现了规律,重新认识了它在50年代初兴时所萌生的民间艺术特质,必然发展为它的本质特征。像中国人讲中国话那样,农民画应该用农民自己的民间美术的绘画语言来讲话!

曾被学院的素描、解剖、透视等技法知识弄得一筹莫展的农民画家,在辅导者的启发下,通过创作实践终于明白,原来自身的民间艺术素养,正是自己的绘画基础。正确地发挥、运用这个基础,就能通向农民自由创造的艺术王国,能得心应手地去表现自己的所思、所想、所爱。这个觉醒是农民画发展的重要转折——要在民间艺术的基础上创新观念从此确立。它吸取

了剪纸、皮影、绣花、染织、年画、陶瓷、雕刻等传统民间美术的造型表现方法,融合新机,又借鉴吸收西洋美术的精华,把它们运用到绘画创作里,创造出崭新的艺术样式。这就是由农民画演进而来的现代民间绘画。

根据这个发展规律,我提出了将“农民画”改称为“现代民间绘画”。这不仅是名称的变更,因为它的作者除了农民以外,还有渔民、牧民和其他民间艺术家。“现代民间绘画”这个名称更符合实际,并且更明确了它的性质,突出了它的特征,标志着它的质的飞跃。

现代民间绘画以它那深厚的传统意蕴和新颖的现代风采使人悦目,给正在走向现代的中国美术运动提供了新鲜而宝贵的经验,给艺术家们以启迪。它的功能和作用将日渐显现。

怀着一个未来的憧憬,我向世界介绍它。

农民画演进为现代民间绘画后,其功能也发生了转变。它不再是仅配合时事的肤浅宣传图解,而是具有艺术品格、能表现画家个性、有丰富生动内容的绘画,能起到沟通人们心灵、进行情感交流的作用。

时下在海外流行着一句口头禅:“世界变小了!”意思是:偌大一个世界,由于人们交往增多,相互了解,友谊增进,显得愈加亲近了。然而,在众多的交往形式中,艺术却是最生动活泼的媒介。它没有国界,使人愉悦振奋;它不用翻译,人们就心领神会;它消除人间隔膜,凝聚人间爱心。

现代民间绘画带着中国民族艺术的丰姿异彩,成为友好使者,同世界各国交往,受到热烈欢迎。外国朋友赞叹道:“想不到出自中国偏僻乡村的这些普通劳动者的画,竟会这样吸引人,并具有国际性!”

人们喜爱它,是因为它的艺术气质契合了现代审美的情韵。进入现代社会,人们的审美观也随之改变,不再接受那些陈旧僵化没有生命的艺术。现代艺术在欧洲兴起,这是艺术家们摆脱保守陈腐的学院派自然主义及绘画不被摄影所取代而寻求新表现的大变革,是自由创造精神从束缚羁绊中的挣脱。现代绘画诸流派尽管形态及艺术主张迥异,却有着共同点,即都从不同角度、以不同程度向原始艺术、东方民间艺术及非洲、美洲、大洋洲等地的土著艺术中吸取单纯、质朴、粗犷等特质,把它们注入新创造中,使之充满生命的活力。这在高更、凡高、马蒂斯、毕加索等现代绘画大师们的作品里就得到了体现。

同时,一批从未经过专门训练的所谓“外行画家”也登上画坛,他们的

作品因具有现代绘画的要素、契合现代审美的趣味而引人瞩目。在他们近似儿童或原始人的画作里,手法不受学院既定规范的约束,保持自由随意和纯情流露,虽显得粗拙幼稚,然而天真可爱,童心未泯,诗意盎然。这就是以法国卢梭为代表的“朴实画派”,他们在美术史册上也留下了光辉的一页。

时隔近百年之后的今天,中国竟有这么多的“外行画家”登上画坛!这就是全国各地近百个“画乡”的数千名农民、渔民、牧民和其他民间艺术家所参与的现代民间绘画创作活动。它与当年“朴实画派”所处的时代环境、艺术氛围都大不相同,但二者都具有单纯、天真的气质。目前各地“画乡”的创作水平参差不齐,有的还不成熟,现代民间绘画尚未形成画派,这还有待于民间画家们的文化素质和艺术修养的提高。尽管如此,在创作上自由随意和纯情流露等方面却毫不逊色。听听他们的作画心得吧:“画画全靠心思巧,画的花,都是心里的花,不比真的像,但比真的好看得多!”“我的画笔是随心走的。”“画画为了好看,总要选最有趣的画。”这些朴实话语道出了艺术的真谛。正是这些“好看”、“有趣”的画,充满着生命的活力,博得了人们的喜爱。

人们喜爱它,是因为它的艺术品格呼唤着真、善、美的心灵。画如其人,现代民间绘画的艺术品格正是民间画家们人格品质的表露。他们都是普通劳动者,劳动之余作画,把在劳动生产、民族习俗、生活礼仪、岁时节庆等活动中的切身体会与感受和从中发现的美,用绘画形式表现出来。在这些充满情和爱的画幅里展现出,他们祈盼风调雨顺好年景,希望孩子茁壮成长,祝贺青年婚恋幸福,祝愿老人健康长寿,祝福家庭阖家欢乐,乐于人们和睦相处,渴求世界和平安宁。这表达出了中国亿万劳动者的心愿,呼唤出他们的心声,它会与世界各国人民产生强烈的感情共鸣。

我向世界介绍中国现代民间绘画,为的是让人们了解它,喜爱它,并通过它了解淳朴善良的中国各族人民,看看他们在怎样地生活,怎样地劳动,怎样地欢乐,怎样地希望,有什么样的文化传统,什么样的风土人情,什么样的地方风光。

我把中国人民真诚、善良、美好的心灵展现给世界,为着人们憧憬的那和平、自由、幸福、光明的未来!

廖开明

1992年7月于北京

目 录

我与现代民间绘画

陕西	2
安塞画乡	2
安塞	3
洛川	32
户县画乡	42
户县	43
旬邑	69
宜君	71
澄城	72
新疆	73
新疆画乡	73
麦盖提	74
哈密	78
青海	82
湟中画乡	82
湟中	83
西藏	92
宁夏	93
隆德	93
四川	96

綦江画乡	96
綦江	97
云南	105
云南画乡	105
路南	106
武定	112
盈江	114
瑞丽	115
盐津	116
宁蒗	117
腾冲	118
浙江	119
舟山画乡	119
定海	120
普陀	124
岱山	132
嵊泗	135
嘉兴	138
义乌	143
奉化	146
慈溪	147

谨以此书献给创造了中华民族光辉文
化的民间艺术家及热爱他们作品的人们

安塞画乡

安塞,地处中华民族摇篮的黄河流域陕西省北部黄土高原,是传说中的华夏祖先轩辕黄帝安息之地。这里有仰韶、龙山文化和商周文化遗迹,有大量的古代石窟石雕艺术遗存。由于地处偏僻、交通闭塞,很少受外来文化影响,因而在民间艺术中,古老的文化传统和民俗得到保存。安塞的箱柜画、炕围画、剪纸、刺绣等带着古文化的遗风一直流传至今。精于这些民间艺术的艺人主要是农家妇女,她们将这坚实的民间美术功底运用到表现现实生活的现代民间绘画里,形成了安塞作品纯朴、古拙、生动、粗犷的艺术品格。在全国众多民间绘画中别具一格。

安塞的民间绘画源于 70 年代末,后创作逐渐兴旺,并蜚声国内外。现有作者近百人,主要是农民,且多为妇女,也是剪纸绣花巧手。

安 塞

1. 门神 52.5cm×36.5cm 曹佃祥

民间传说中守卫门户之神。农历正月初一凌晨，将印画门神像贴于左右两扇大门，可保家人平安。此俗可溯至汉代以前。最早的门神为神荼、郁垒。据《山海经》载：“沧海之中，有度朔之山，上有大桃木，其屈蟠三千里，其枝间东北曰鬼门，万鬼所出入也，上有二神人，一曰神荼，一曰郁垒，主阅领万鬼，恶害之鬼，执以苇索而以食虎。于是黄帝

乃作礼，以时驱之，立大桃人，门户画神荼、郁垒与虎，悬苇索以御，凶魅有形，故执以食虎。”传说到了唐代贞观年间，宫中闹鬼，唐太宗夜不能寐，秦琼和尉迟敬德两大将戎装门外护卫，夜果无事。太宗乃令画二将形象悬于官门左右。后世相沿，从此画像为门神镇邪。唐后期，又借钟馗捉鬼之传说，将其附会成门神张贴。民间流传的门神形象，以一地俗信为主。

3

2. 十二生肖 49.5cm×62cm 曹佃祥

中国生育风俗。以十二种动物配十二地支，以人之生年，定其所属的动物。子属鼠，丑属牛，寅属虎，卯属兔，辰属龙，巳属蛇，午属马，未属羊，申属猴，酉属鸡，戌属狗，亥属猪，总称“十二生肖”。

3. 时泰年丰 77cm×57cm 郭爱梅

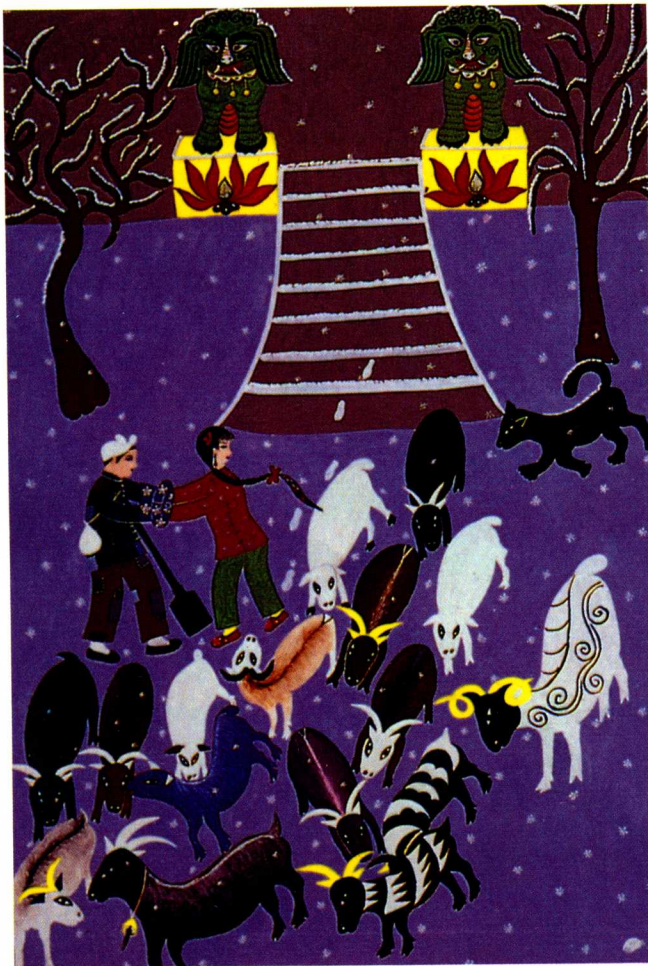
4. 小河边 78cm×56.5cm 李秀芳

5. 放鸭 78.5cm×55.5cm 张 莲

6. 吹手 63cm×112.5cm 曹佃祥

农村民间乐队成员称谓。这些乐队都在岁时节日、婚丧生育时演奏。吹手是乐队中吹唢呐的，此图是表现喜庆时吹奏者的欢乐神情。

7. 喂鸡 52.5cm×76.5cm 曹佃祥

8. 五哥放羊 73cm×52cm 李秀芳

这是根据民歌“五哥放羊”而画的表现农村青年爱恋的故事：寒冷的冬天，情哥去放羊，小妹将自己的小棉袄相送，让情哥能御寒……

9. 娃娃闹端午 77.5cm×55.5cm 曹佃祥

端午节，汉族传统节日。时为农历五月初五。闻一多《端午考》云：系古代持龙图腾崇拜民族的祭祖活动日。但对其由来，尚有多种说法。一说是纪念楚国爱国诗人屈原。梁吴均《续齐谐记》云：楚

大夫屈原遭谗不用，五月五日投汨罗死，楚人哀之，每至此日，以竹筒贮米投水祭之，并命舟楫拯之。后来前者演变为吃粽子，后者演变为竞渡。由于屈原爱国主义精神及其诗词的深刻影响，秦汉以后，端午祭屈原由楚地逐渐传到全国，为大部分地区所公认，并相沿至今。是日，民间有赛龙舟、食粽子、饮雄黄酒、挂香袋、戴香包、插菖蒲、斗百草、采药等风俗活动。

10. 端午节 52cm×63cm 曹佃祥

11. 大公鸡 50cm×69cm 曹佃祥
 12. 奔马 52cm×66cm 杨守明
 13. 猴骑鸡 35.5cm×47cm 张凤兰
 14. 鹿吃草 52cm×74cm 朱光莲
 15. 拿鱼 51cm×52.5cm 高金爱
 16. 剥玉米 72.5cm×54cm 薛玉琴