

江西民间美术现象

江西，汉文化深厚悠久，境内回、苗、畲、瑶等为数不多的少数民族文化也丰富多彩，其中不少民间美术品类已在境内形成特色。如老百姓使用最普遍的青花碗、壶、盘等，多为民间艺人就地取材手工绘画烧制而成，粗率简朴、质淳秀美，展现出劳动者精湛的制作工艺和祈福求善的美好愿望。还有婺源龙尾石刻砚、萍乡湘东皮影、瑞昌民间剪纸、吉州窑的“一天目”釉黑陶、乐平明清古戏台、婺源木刻石刻砖雕、万载、萍乡、南丰等地的传统傩面与傩舞、上饶、丰城、南等地的刺花绣品以及永新的印花布等等。它们不再继续在老表们的股掌之间，正理直气壮走出乡间，走入千家万户，向世人展露璀璨的赣文化。





江西民间美术现象

Phenomena of Folk Art In Jiangxi

丘 斌/著

江西人民出版社



图书在版编目(CIP)数据

江西民间美术现象/丘斌著.—南昌:江西人民出版社,2012.4

ISBN 978-7-210-05411-5 I.①江... II.①丘 III.①民间美术—研究—江西省 IV.①J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 071228 号

江西民间美术现象

丘斌 著

责任编辑:章雷

书籍设计:同异文化传媒

出版:江西人民出版社

发行:各地新华书店

地址:江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

编辑部电话:0791-86898860

发行部电话:0791-86898893

邮编:330006

网址:www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

2012 年 4 月第 1 版 2012 年 4 月第 1 次印刷

开本:787×1092 毫米 1/16

印张:12.5

彩插:56 页

字数:150 千字

印数:1—2000

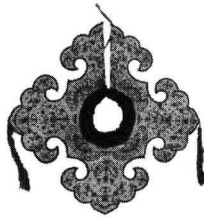
ISBN 978-7-210-05411-5

赣版权登字—01—2012—247

版权所有 侵权必究

定价:46.00 元

承印厂:南昌市印刷九厂



Phenomena of Folk Art In Jiangxi



□ ▲ ▲ ◆ ○ ☆ →) ✖ © ☆ □ ▲ ▲ ◆ ○ ☆ -



玩象

序


将书名曰之“现象”，是作者对待民间美术的基本认识，亦反映出作者睿智和谦逊的为人之道。

的确，民间美术作为中国人社会生活中的“现象”，尽管表现为美术的形态，但所映射的却是劳动者的生活态度、生活技能和生活智慧。中国的民间美术源远流长，各地区由于当地环境、物产以及人文传统的不同而造就了具有巨大差异的民间美术“现象”。对这些丰富多彩的“现象”进行观察、剖析，并由此进行深入研究，是可以体悟到中华民族优秀传统文化之三味的。

作为设计艺术家，向传统文化、民间艺术学习，是丘斌先生的一贯主张。他是这样想的，也是这样做的。几十年来，他时常利用各种机会，在江西的山水间行走，在巷陌村落中漫步，观察各地方不同样式的民间美术“现象”，从中汲取创作的力量和灵感，将这样不尽的收获融入他的研究、教学和创作中，并因此而得益非浅。

丘斌对民间美术的“现象”有着独特的角度，正因为他是一位善于思考的视觉艺术家，所以他的感悟也





是独特的。长期的艺术实践和思考,使他对许多问题的认识有着独到的见解,如今这些见解已经形成文字呈现在大家的面前了。而书中与文字相得益彰的众多插图,同样也为丘斌所作,是其在考察的过程中严谨认真、倾情投入的见证。这些图片,看似朴实无华,却是美妙生辉,看似信手拈来,却是匠心独运。拳拳之心,可圈可点!

向传统学习,向民间学习,知易行难。但只要认真去身体力行,就一定会有大的收获。你在书中所看到的文字与图片就是最好的证明。

徐艺乙

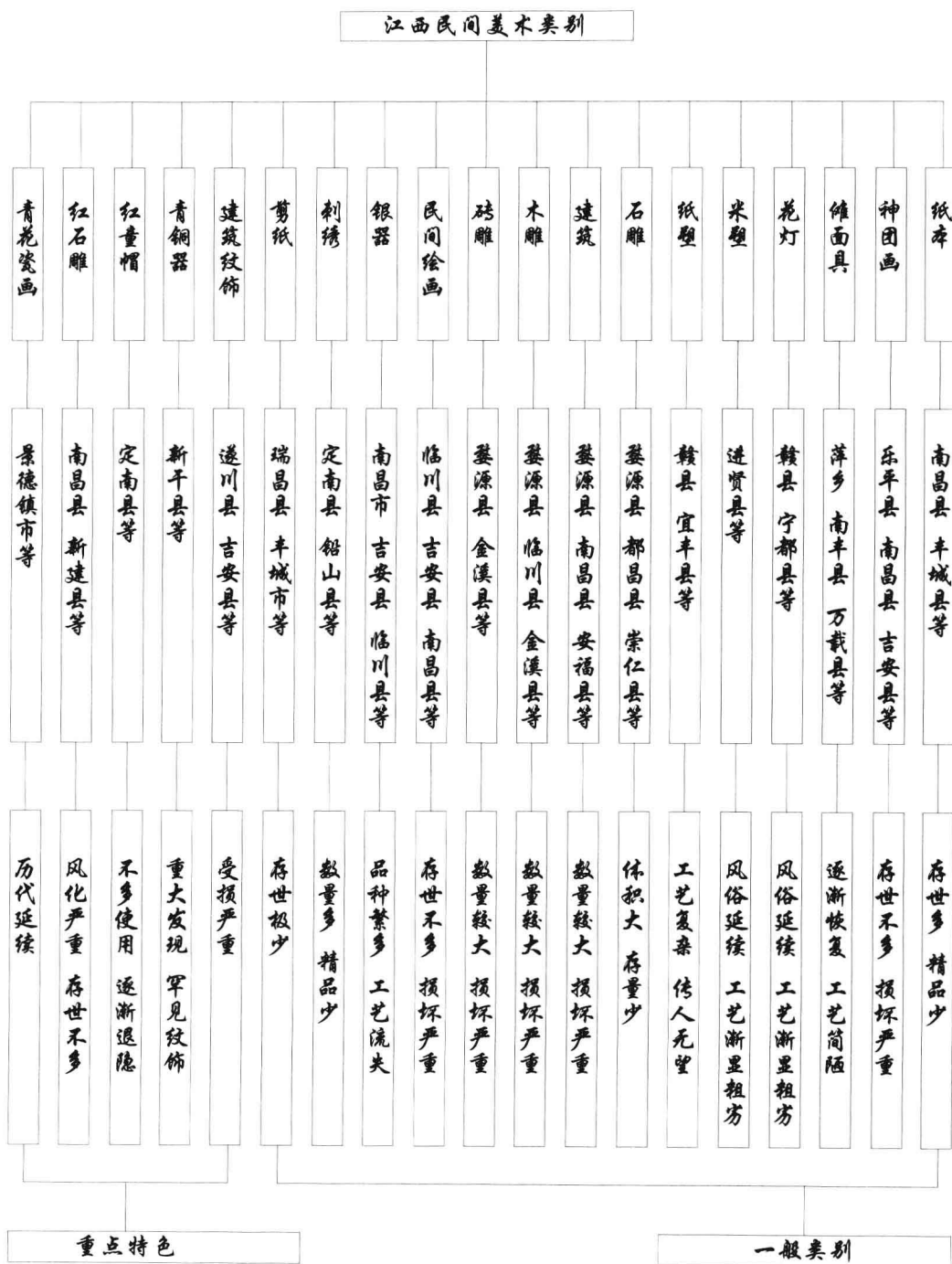
辛卯年十月二十日

于京城长白山宾馆

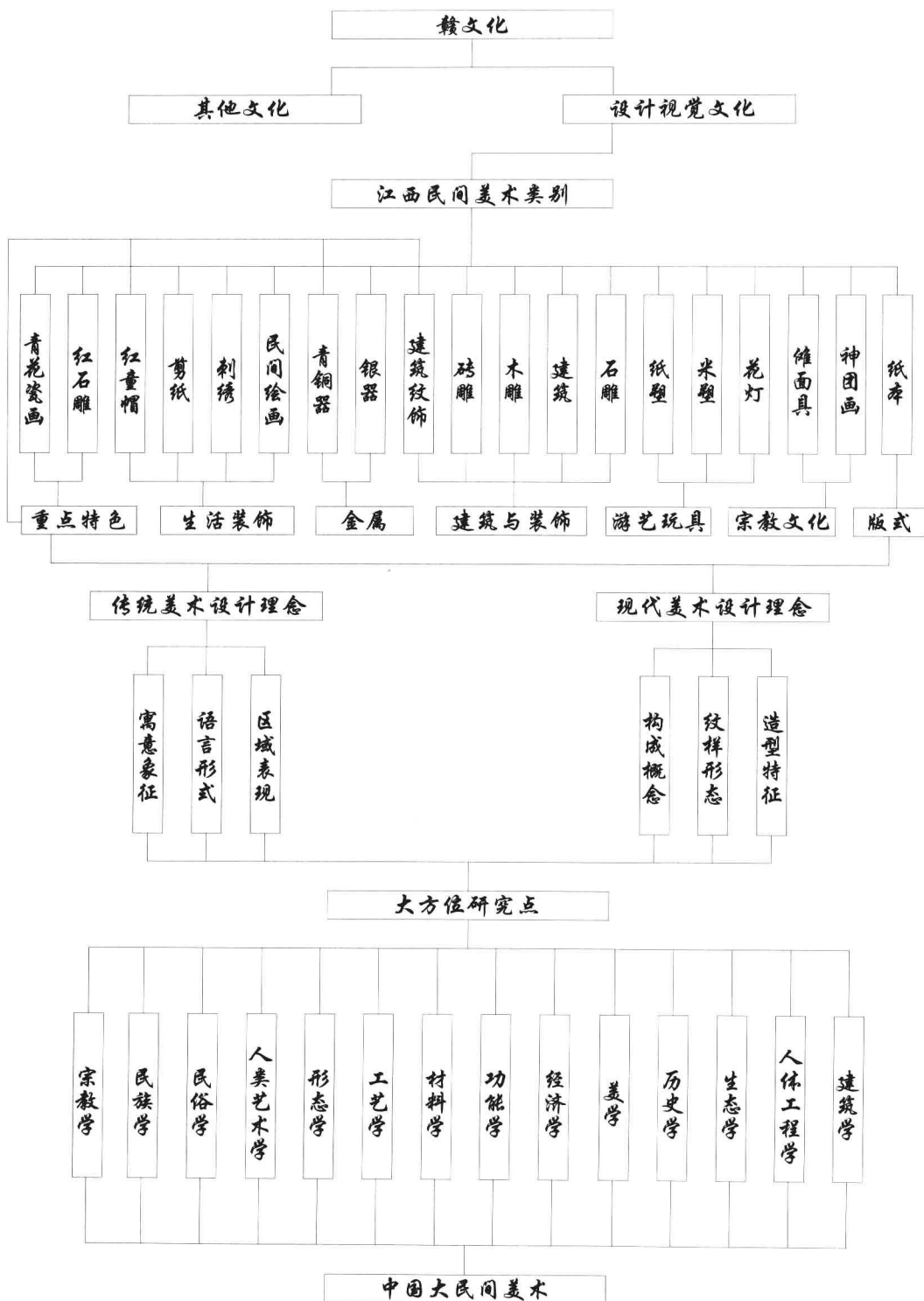
徐艺乙,南京大学历史学系教授,民俗学家,文化遗产研究专家,中国民俗学会常务理事。



江西民间美术种类分布及现状示意图(仅限于 2011 年之前考察)



江西民间美术脉络分类示意图(仅就设计的视觉意识引伸)





本书是作者多年来对江西民间美术现象进行研究并积累出的成果,其主要内容是自20世纪80年代至今,作者在对江西民间美术考察和研究过程中所撰写和发表的诸多文章,但在此并未全部罗列,只是挑选了近二十篇较具代表意义的文字列入其中。

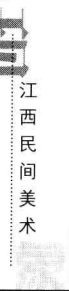
本书除了对部分民间美术具体现象进行文字阐述外,其余均为作者亲自收集的第一手资料,并在数千幅图片中精心挑选出200余幅作为本书的代表性图例,这些图片资料直观地呈现出江西民间美术的大致现状,有着极高且不可复制的历史考证和艺术价值。

同时,作者以传统民间美学者和现代设计人的双重身份,一直在不遗余力地积极思考和探究民间美术与现代视觉设计之间的关系,企望从华夏民族瑰宝中萃取民间美术之精髓,以升华现代美术设计之精神。

目 录

序	1
与民间美术对话	1
——江西民间美术	
赣文化下视觉艺术的脉动	10
民间美术与现代设计	24
褐色文化——看不见的设计	30
弹拨民间艺术与现代设计的和弦	35
——关于现代艺术设计中的传统艺术特性之我见	
大俗大雅的江西民间刺绣	41
试论萍乡花果的艺术值和商业值	49
我看江西民间青花瓷画	58
流坑明清雕刻纹饰考论	64
古风今韵话壶艺	78
Random Thoughts on the Art of Pot Making	85
论乐平古戏台的艺术特征	89





Ancient stages in Leping	98
江西进贤元宵鸡子	101
赣县客家纸塑人	108
红土地 红石雕	114
赣文化视觉密码:纹样的潜伏 ——江西传统纹样设计刍议	124
江西民间美术的现状研究	146
试谈民间美术与设计教育	154
对民间美术教学内容之归纳与探讨	159
图录	176
图例文字	233
后 记	240

与民间美术对话



民间美术有着光彩夺目的成就和显赫的历史地位，是祖国艺术宝库中的一朵奇葩。在漫长的历史进程中，它显示出强大的生命力和绚丽多姿的形态。当世界即将进入二十一世纪，中国也即将步入工业化国家行列之际，民间美术仍有其广阔的生存空间，并将以更大的情感容量随时代而升华，成为民族文化回归的载体。

本文将论及民间美术的历史文化内涵、表现形式、艺术特征，民间美术和现代艺术的关系，重重列举民间美术在江西的表现形态，并试图探讨民间美术的发展趋势，权作一次与民间美术的对话。

一、母体·源泉·基因库

民间美术，作为一个特定的美学范畴，有着它自己的历史文化内涵。在远古时代，当人类从茹毛饮血、巢结穴居的原始状态中走出来，逐渐步入文明时，就有了超出动物本能的精神生活，从远



古岩画的狩猎场面到半坡村陶器上的人面鱼尾饰纹,民间美术同最原始的音乐、舞蹈、诗歌一道诞生了。它不经意地、悄无声息地渗透在人们劳动、起居、饮食、服饰、器物制造、祭祀、庆典等活动之中,创造出最稚拙、最质朴,也最真诚、最自由、最富个性的美。它源于生活,脱胎于人们的劳动和社会活动。反过来,又作为一种最普及的审美形式,作用于人们的物质生活,推动着人类历史的进步。

到了后来,社会分化出阶级,民间美术也派生出各种其他的形态,如宫廷美术、文人美术和宗教美术等。毫无疑问,这种演变乃是历史发展和进步的必然结果,而在这种演变过程中,美术自身也走向更加精美、更加绚丽多彩的历程。然而,无论现代的哪一种非民间美术,其最初的艺术雏形,毫无例外都离不开民间美术这个母体。从艺术形式上讲,民间美术既是“流”,生活感受之流;又是“源”,是各种民族造型艺术之源。社会发展到了现代,对于专业的美术家、工艺家的艺术而言,民间美术又是一个蕴含着无限原动力的巨大“基因库”,专业美术家、工艺家可以从这个宝库中采撷到无限丰富的原始艺术形态和表现手法,来激发自己的创作灵感,获取民族艺术营养的滋润。

二、民族灵魂的载体与赣文化中的民间美术

民间美术除了具有原发性特质、民俗学内涵和实用性意义之外,从哲学和美学的角度来看,它体现着一个民族的生存方式和思维习惯,它是民族文化的折光镜,是民族性格和民族灵魂的载体。

中国传统文化有重人文、重伦理的倾向,这和西方文化重哲理、重法律的特点不同。在思维方式上,东方的哲学带有宏观、混沌、和合、一统的综合特征,这也与西方精辟、细微的分析方法大相径庭。反映在民间美术上,无论是器具制作、绘画雕塑还是民居建筑,都和西方有着迥异的风格特征,表现着两种不同的哲学体系和价值取向。

盛行于江西南丰、萍乡一带的傩面具,是一种带有浓厚地方特色的造型艺术。这种民间美术作品,产生于远古部落的娱神祭祀活动,它在造型中体现出一种充满力量的狰狞的刚健美,在构图上用夸张、变形的手法呈现出均匀、



对称之美,在色彩上渲染着鲜亮、明快的气氛,反映了中国老百姓驱鬼迎神、避邪祈福的世俗心理。

在江西上饶、丰城和樟树一带,世代相传着一种颇具地方特色的绣花袜底,是当地农村妇女的即兴创作。这种刺绣小品,既不需要底稿,也无需师傅传授,多半是在家庭中母女之间手手相传。花样多以几何图形为主,间以花鸟吉祥之物和福、禄、寿、喜等字样。构图饱满对称,变形巧妙,线条疏密得当,造型朴拙生动,在平稳中透出生机,在均衡中体现变化。在色彩的运用上多使用原色,配色艳而不俗,色感柔和协调。

作为民间美术的另一种形式——器物和民居,也颇能体现出一个民族的文化状态,江西婺源民居及起居用具就很可能说明这一点。婺源民居为砖木结构,而作为建筑使用的砖石和木花板上都有着精美的雕刻,内容有明代的几何图案和清代、民国的戏文,民俗图案。在造型艺术上反映出均衡对称的思想。正厅、厢房有天井和外界相通,隐含着中国古代“天人合一”的观念。室内器物,无论是木床、桌椅,还是条案、箱柜,从造型和结构上来看,无不表现出“外圆内方”、“和合一统”、“对称执中”的哲学思维。

“古者百里而异习,千里而殊俗”,正如陕西泥塑、剪纸,海南黎锦,云南贵州染织刺绣等这些具有鲜明地方特色的民间美术品,因民俗风情各异而形成了民间美术的区域性,并蕴涵了不同地方不同品类的不同文化内容。

江西地处华东西南,纵横十六万多平方公里,与周边诸省乡土毗邻,汉文化深厚悠久,境内回、苗、畲、瑶等为数不多的少数民族文化也丰富多彩,其中不少民间美术品类已在境内形成特色。但由于长期处于“老、少、边、穷”状态,加上人们对民间美术的意识漠然和淡化,许多艺术品被封于尘土之中,濒于绝迹。如民间一些使用最普遍最流行的青花碗、壶、盘等,是民间艺人就地取材,采用抽象性绘画设计和手工绘画烧制而成的,其作品粗率、简易、质朴,展现了当地劳动者精湛的制作工艺和他们热爱生活、祈福求善的美好愿望。过去,由于历史的偏见,世人重官窑轻民窑,视民间青花为粗俗,对其在中国艺术史上的地位和对中国美术发展的多方面的贡献,并未引起多大注意。从这些较早的民间青花实例中,我们可以看出,民间瓷绘是较早融书法于绘画的抽象性写意绘画,往往寥寥几笔就能体现出丰富的内涵,简笔而不简单。它有