

高 等 教 育 十 二 五 全 国 规 划 教 材

MINJIAN YISHU GAILUN

民间艺术概论

赵农 著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

高等教育「十二五」全国规划教材

民间艺术概论

赵农 著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

民间艺术概论/赵农著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2011. 11

ISBN 978-7-5368-2689-2

I. ①民… II. ①赵… III. ①民间艺术—概论 IV. ①J5

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第238286号

民间艺术概论

赵农 著

陕西出版集团 出版发行
陕西人民美术出版社

出版人: 李晓明

新华书店经销 中闻集团西安印务有限公司印刷

787毫米×1092毫米 16开本 12印张 250千字

2011年12月第1版 2011年12月第1次印刷

印数: 1-3000

ISBN 978-7-5368-2689-2

定价: 48.00元

地址: 西安市北大街147号

邮编: 710003

<http://www.mscls.cn>

发行电话: 029-87262491

传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

自序

荷花开落；白云去来。

突然想起了荷花，那时住处的附近有一个荷花池，每到夏季的时候，满池的碧绿，起起伏伏地，如果有一阵清风拂过，饱满的绿叶就积极地摇晃起来。不经意间，一朵荷花就绽开了，开始还有点害羞，淡淡的，柔柔的，映在夏季万绿丛中的一点红呵。随后两点三点，渐渐地联成了一片，真是众花怒放，摇曳自如。

后来得知荷花在南亚诸国深受人们喜爱，相传释迦牟尼降生时，宫廷的池沼内突然开出大如车盖的奇异荷花。因此，佛陀后来布道的宝座也称“荷花座”。

最熟悉的文字还是宋代学者周敦颐的《爱莲说》：“出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝。香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉”，是为千古名句。在人间常态的植物中，牡丹为富贵之愿望，菊花是文人之风雅，荷花便是平民之寄托。

时不至，不可强生；事不究，不可强成。一个人就是一个世界，是用个人的眼光观察世界，同时也是认识世界和召唤世界的力量。一个人的进步就是人类的进步，这种独立的个别的进步，就是人类文明的一个制高点。

民间生活的持续进行状态，仍然有许多未知的不解的谜语。但正是生命的韵律，形成许多未知的现象，使人类的进步有着反复性、神

秘性以及某些绝望性的特征。近年的非物质文化遗产的保护实施中，提供了新的思路，仍然需要对许多问题重新论证，也是对民间文化的思考，以期获得对于民间艺术的探讨，增加新的学术空间。

因此，开放的文化意识必须重估民间艺术的价值与规律。民间艺术伴随着人类产生而出现以来，几乎每一代人都无法界定一种完整的表述，只能沿着一定时代反映其特定具体的认识。开放的时代必然导致开放的观念，中华民族的民间艺术在历史上的分分合合，构成了漫长而艰难的文化发展过程。

中华民族七千年的文明史形成了博大精深、雄浑秀美、光辉灿烂的文化体系。正缘于中华民族不断进步发展中许多回合相斥、相峙、相融的过程，构成了哲学、美学、艺术诸类文化形态的复杂与丰富。中国民间艺术便是源远流长的文化历史大河中的一条溪流，以自身的绚丽多姿和蜿蜒曲折，反映出中国文化的光芒。

在每一种民间艺术的形态中，缘于各自民族的生活习俗和文化认识的方式虽然不尽相同，但本质几乎是一致的。因为每个民族中的一部分人，敏感于大自然与人类的变异，使人的想象力的自由本质得到激活与发挥，用图式与色彩，用笔墨与纸张，甚至用语言与身体去表现和传达出其他人们还无法理解的事物的微妙状态，形成社会文化的视觉认识。一旦视觉形式的独立与完美成立，便构成了民间艺术积淀的存在意义。这种现象无论是在远古的穴居巢窝时代，还是今日的电子信息社会，其发生和存在的现象本质是一致的。

但是，现实社会中对民间艺术生态的滥伐滥砍的恶果，也已经暴露无遗。许多地方的民间文化被污染，被毁灭，如同对原始森林的砍伐，使民间艺术生态的恶化问题十分严重。从非物质文化遗产的角度对民间文化的探究，就是个人生命觉醒后的许多回的反省，其目的是提高个人智慧的生成，摆脱岁月留痕的阴影，进入和平的健康生活。

人类生活的向往与进步往往是建立在艺术的生活观念中。

2010年春节于西安吉祥村

目录

导 论 · 1

第一章 民间艺术的形态 · 7

第一节 乡村 · 7

田野 庙会 炕头 祠堂

第二节 街头 · 13

叫卖 地摊 店铺 表演

第三节 自然 · 19

环境 材质 物化 知识

第四节 文化 · 24

风俗 习性 技艺 造物

第二章 民间艺术的类型 · 31

第一节 实用型 · 31

工具 器皿 用品 装饰

第二节 娱乐型 · 36

男女 老少 富裕 平民

第三节 祭祀型 · 42

农耕 游牧 渔猎 土著

第四节 吉祥型 · 46

祈福 求子 发财 避灾

第三章 民间艺术的创作 · 52

第一节 家传 · 52

渊源 绝技 子女 门风

第二节 师承 · 57

师傅 口授 心传 粉本

第三节 行会 · 62

祖师 大作 行规 门派

第四节 游走 · 68

坐店 游街 工程 堂会

第四章 民间艺术的技术 · 74

第一节 编织绣染 · 74

编织 印染 刺绣 服饰

第二节 土木金石 · 81

雕塑 年画 金属 陶瓷

第三节 木器家具 · 87

家具 木器 乐器 文具

第四节 玩偶游艺 · 92

观赏 听闻 互动 休闲

第五章 民间艺术的实用 · 98

第一节 生活展示 · 98

生存 手艺 工艺 利益

第二节 劳作应用 · 104

适用 替代 象征 感应

第三节 年节活动 · 108

拜年 喜庆 风俗 传播

第四节 祖先崇拜 · 112

传统 丧葬 祭奠 平安

第六章 民间艺术的市场 · 119

第一节 商品销售 · 119

产品 生产 市场 价格

第二节 礼品馈赠 · 124

友情 赠送 珍宝 收藏

第三节 研究保存 · 128

政策 抢救 法律 权益

第四节 生产开发 · 134

规模 创新 区域 流通

第七章 民间艺术的欣赏 · 139

第一节 生命气息 · 139

起源 表达 天然 物质

第二节 审美感情 · 145

精神 情感 美感 寄托

第三节 玩物品评 · 150

品鉴 联想 趣味 境界

第四节 传播推广 · 155

研究 介绍 展览 名片

第八章 民间艺术的文化 · 158

第一节 根性原生 · 158

生态 功能 感怀 文明

第二节 阴阳五行 · 164

太极 五行 轮回 统一

第三节 宗教传说 · 167

佛道 门神 城隍 祭祀

第四节 节令礼仪 · 174

岁时 空间 社会 生命

结 论 · 179

主要参考书目 · 181

后 记 · 183

导 论

2003年10月17日，在联合国教科文组织第32届大会上通过了《保护非物质文化遗产公约》。根据《保护非物质文化遗产公约》的定义：“非物质文化遗产指被各社区群体，有时为个人视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。这种非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中，被不断地再创造，为这些社区和群体提供持续的认同感，从而增加对文化多样性和人类的创造力的尊重。”

对于汉语概念来讲，“定义”中所列举的内容多为物化形态的物质文化。但是，“非物质文化遗产”的重新表述，所形成的学术空间已经扩大，并形成了多种民间传统文化的链接，提升了民间艺术的价值，使原先民间文化的非主流的被动生存状态，转化为人类的、民族的、传统的文化性质，这种历史的转换，也改变了原先民间文化艺术研究的局限。

“非物质文化遗产”在《公约》中进一步得以说明，即非物质文化遗产的

戏楼

五个方面：1，口头传说和表现形式，包括作为非物质文化遗产媒介的语言；2，表演艺术；3，社会实践、礼仪、节庆活动；4，有关自然界和宇宙的知识和实践；5，传统手工艺。

这种随着整个社会文化的推进，国内学术界也逐渐地认同了“非物质文化遗产”的基本概念，这种在原先的民间文化艺术的基础上，包含了民间故事、民间歌舞、民间节日及风俗活动、民间信仰知识、以及传统手工艺文化在内的多种民族文化存在的形式，具有重新定位意义。并随着国民经济力量的增强，生发出新的文化意义。

民间文化的发展，需要阶段性的维护。一个社会经历过动荡之后，重新认识自身文化的价值，必将对民间的文化价值有所认同。对于日新月异的现代化社会来讲，人类积淀着多种文化的形式，而仍然遗存于民间生活的许多行为方式，具有不断被认识的意义。而民间文化能够不断发展，并衍生出新的自觉形态，也是民间文化本身生命力的验证。

中国地形呈西高东低的形状走势，从西部高山戈壁一直深入到太平洋中，原始

民间兔灯

民间土法造纸

佛教造像工艺

千锤百炼

民间游戏

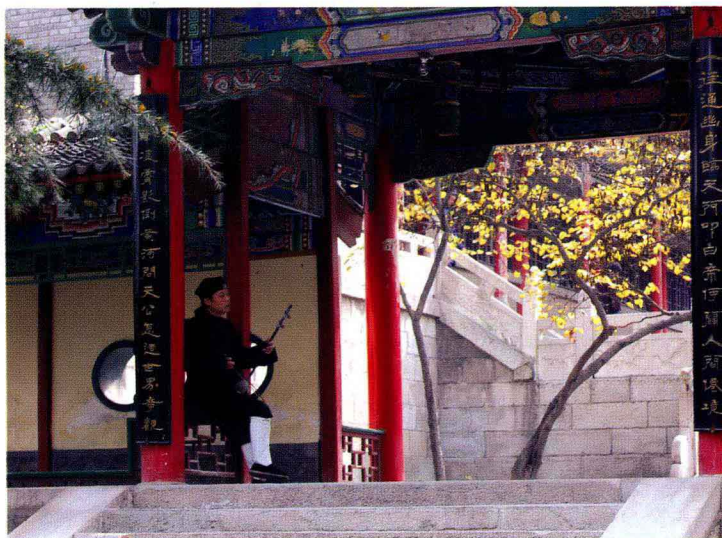

民间玉雕工艺

中国的人类只能依据江河形成的地理环境。原始人类从洞穴走出便形成农耕采集渔猎的民族习惯，因此中国人是最早用火的民族，这是人类发展史的一次重要的事情，中国人的艺术几乎都和火有关。而且火的出现改变了人类的饮食习惯，促进了人的智力和思维的发达。

中国古代农耕文化的性质，决定了黄河长江平原地带的民间文化发展优势，集中了许多宝贵的民间文化遗产，尤其是秦、晋、豫一带的文化气息，导致黄河中游的三角地带，成为了中华民族的主要发祥地。随后的齐、鲁、燕、冀以及荆楚、巴蜀、吴越的长江流域，经过周秦汉唐强势文化的不断积淀，时光虽然流逝，但是古风犹存，其显示出的民间文化，仍然有着非凡的力量与厚度。

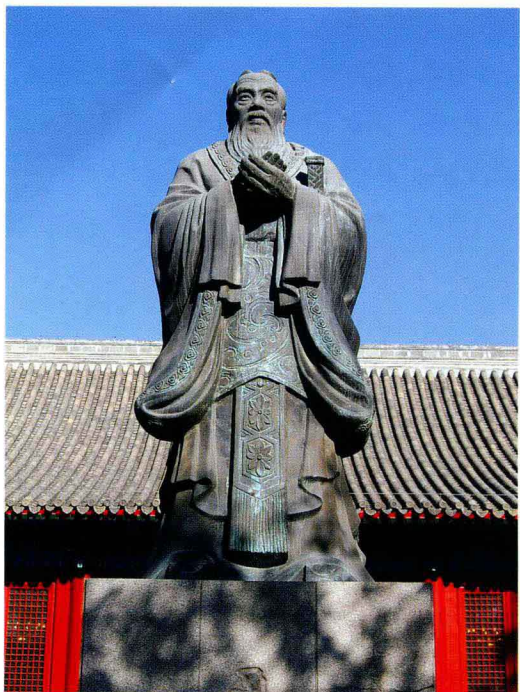
道士

对于人类来讲，河流的“水为万物之源”（亚里士多德《形而上学》），而“逝者如斯夫，不舍昼夜”的江河，也影响了民间的生活方式。于是，春耕、夏耘、秋收、冬藏，农业文化的实用、细密、深厚，导致了黄河流域最早驯养了狗、猪、牛、羊、鸡等动物。而农业文明的采集、耕种成为了春华秋实的结果，拓延而去的渔猎社会也形成了春水秋山的生活需要。于是数千年来，人们从烧陶、铸铜、冶铁、制瓷、纺织、车具、船舶、建筑、城市……到四大发明（造纸、印刷术、火药、指南针），提供了早期农业文化形成的基础，也是民间艺术生生不息的资源。

佛教造像

中国又是最早种植农作物的国家，如浙江河姆渡遗址发现的大批植物，以及河北磁州遗址发现的粟（小米）；中国是最早养蚕缫丝的民族，如山西夏县新石器时代遗址中发现了蚕茧。而且这些发现几乎都在六七千年前左右的时间内。这些资料

孔子造像

说明，中华民族最初形成的便是一种以农耕文化为主体的生活方式，因为它可直接影响到艺术发生的现实。

中国民间文化的启示，推崇着致力于太极文化的规律表达，这种美学原理源于《周易》。这种文化源泉的发展形成了一阳一阴，也是一儒一道的文化和谐。儒家的阳刚之道是“学而优则仕”的递进，有着“杀身成仁”的刚烈；而道家的“道法自然”的宏观，以及“清静无为”的恬淡，对于后世中国哲学思想的形成，也有着积极的学术意义。

从东汉传入的佛教，对本土衍生的儒道文化是一种有效的补充，也完善着民间艺术发展的规律。佛教的包容性，对世世的悲悯、宽容、慈爱，包括因果关系的形成，无限空间的论证，都有着积极的作用。

从宋代开始，与官方艺术、文人艺术分流。儒道释并行不悖，渗透于社会日常生活的规范之中，从而使民间艺术具备了自觉的条件。民间画工在道观寺庙、深宅大院的构筑中，以自己的绘画技能谋生，所得的是口口相授的经验和秘诀，所缺的是文化的理解和思考；宫廷画师养尊处优，无风餐露宿的辛劳，而多帝王圣意的约束，缺少的是自己的创造；文人画家多了自由的心绪，少了拘绊的戒律，但是由于绘画技巧的随心所欲，导致了后来绘画形式的散漫。

中国民间艺术从“圣人之象尽意”为发源，演化出“大象无形”，“含道应物”以及“存乎鉴戒者图画也”、“成教化，助人伦”的矛盾复合体系。在与其他文艺形态的相识、相通、相融的过程中，成为中国文化复杂完整格局中的一种形态，构成中华民族雄秀并容，天人合一的审美心理趋向。

中国民间艺术多以装饰为特色，包含着一种对自然崇敬的心情。装饰是一种将艺术升华手法，这种艺术观在老子的“大象无形”中可以肯定。装饰是民间艺术对物质世界的文化认识，

民间皮影

风筝

民间泥塑《虎》

民间蓑衣

它利用简单的物质条件，而成为一种独立的创作状态，这种创造形式在人类文化的发展中具有永恒的意义。

民间艺术的装饰是一种符合多数人审美的手法，它糊摸了极端的标准而获得平衡的共识，因此，它的可复制性，为众多的文化传播产生了基本条件。

辽金元明清时期，汉民族周而复始地被边疆少数民族击败，如蒙古族、满族等，一方面是汉文化被动地接纳着异族文化，另一方面也是汉文化不断反省自觉，消去盲目自大的喜悦，而寻找自身文化的发展出路。

中国晚清政府腐败而导致国力脆弱，西方帝国列强不断地吞噬和威胁中华民族的社会安宁。图强变法的仁人志士，不畏艰险，前赴后继，东寻西找，为了振兴和捍卫民族文化的自尊。

经过了一个多世纪的西学东渐，中国人孜孜不倦地学习西方文化，从衣、食、住、行到语言文字的表达秩序，企图打破并改造中国传统文化习惯，完成一个东方古老文明国家的更生。这其中有争执、困惑、失望、惊喜等无数次的回合反复。就中国文化而言，古典传统中的精粹没有丢弃，而现代生活的观念却浸入其中。文明的成熟，没有因为时代的演绎而败落，却因为融尽了西方文化的血液而更强壮刚阳。

因此，在人类文明高度发展的今天，需要重新关照民间艺术中的精华。面对着生存空间的严峻现实，要有自己的高度责任感，对于民族和个人，都应有“物竞天择，适者生存”的警惕。一个民族的强大，一项事业的辉煌，与民间艺术自觉自励对民族和事业的关注，有着密切的关系，也是不断地反省个人、家族、民族、社会、国家、人类的复杂历程。

中国民间文艺家协会在《抢救中国民间文化遗产呼吁书》中提及：“民间文化遗产不同于经史子集、皇家经典、宗教精华、文物精粹等中国文化的极致和阳春白雪，

它存在于大片的民居和人们生活起居中，是生活的文化、百姓的文化、俗世的文化。”这是对民间艺术的肯定与呼吁，民间文化艺术的生存与发展，也需要更多的人去认同与关注。

民间艺术也是平民化自救的一种方式。而民间艺术的研究是为更多的平民提供一条就业再生之路。虽然，时代的进步必然影响着传统手工艺的发展，应运而生的民间手工艺技术更新也就有着必然生存的合理性。

民间手工艺是民间文化知识的结果，其中有一部分民间艺术的内容，可以与民间美术并列。它不仅仅是审美意义的产物，还包含着生态劳作的结果，会直接影响到民生经济生活的水平。

因此，民间艺术是对主流文化的补充，是老百姓的智慧结晶。而且是老百姓在风调雨顺、国泰民安的光景下的产物，有着自发性的创造过程。所谓的原生态，实际上是过去岁月富裕时期的光景所遗留下的物质生活印证。民间艺术主要是乡村文化中的问题。研究乡间民间艺术的发展，也是推行乡村城市化的过程。费孝通先生说过：“我们不能把古镇当作一件古董来保管。古镇有居民，他们有权利争取现代化生活”。（《江村故事》）民间艺术的基础是民间艺人，他们有追求现代化生活的权利，也需要有明确的法律保护。

守旧必淘汰；维新方适存。《民间艺术概论》是拓展民间文化艺术的基础性研究，提供积极的民间文化资源，推动民间艺术产品的开发。因而，常常走在乡间的小路上，就会感到泥土的芳香在蓝天白云时空中漫舞，渐渐地浸染出一片片绿色的森林。

“好雨知时节，当春乃发生”。（杜甫诗）

第一章

U N I T I
民间艺术的形态

民间艺术是一朵朵开在日常社会生活中的鲜花，春兰秋菊，夏竹冬梅，寄托着人们美好的祈愿，也形成了人性精神的张扬。民间艺术生根于民间，是老百姓喜怒哀乐写照，也成为了祖祖辈辈积淀的传统文化的无限延伸。

第一节 乡村

田野 大地处处充满了神奇，山峦、河流、森林，大自然的神奇之手，折射出了一道道瑰丽美好的光色，风景如画，江山多娇。

民间艺术的原生点在田野，因而也就具有顽强坚韧的根性特征。如同山花烂漫，也似野草蓬勃。春夏秋冬，在变化中生长，在丰硕中收获，形成了生机勃勃的生命力。

牡丹盛开

“天地有大美而不言，

烟雨江南

四时有明法而不议，万物有成理而不说。圣人者，原天地之美而达万物之理，是故至人无为，大圣不作，观于天地之谓也。”（《庄子·知北游》）庄子是对大自然有着深刻体验的思想家，他陶醉于自然，寄情于山水，沉思于逍遥

之中。古代的贤哲很早就认识到自然的变化，所产生的规律，以及带给后世的宝贵启示。

民间艺术生长在田野，于是每每嘹亮的歌声响起，就形成了山曲，形成了歌谣，形成了快板，形成了故事，形成了岩画……，民间艺术的情愫也蔓延到人们的日常生活之中，并成为精神的寄托。“我们的田野，美丽的田野，碧绿的河水，流过无边的稻田”。（《我们的田野》）

田野的自然景色给民间艺术家提供了创作的源泉。染布、造纸在流淌的河流中漂洗；藤编、竹编在山林中采集原料；石雕是山石的精灵，木刻是树木的歌唱。大自然提供着丰富的创作资源，也催生着民间艺术家的灵感，民间艺人每一回回地走街串巷，将田野变成了艺术构思的空间。白云朵朵，清风习习，孕育着无数的心思。“路边的花儿正在开，树上果儿等人摘等人摘。”（《远方的客人请你留下来》）

风景这边独好；江山如此多娇。

民间艺术的美感展示自然的美好，也凝聚了自然的力量。于是北方的高粱，南方的稻谷，东海的鱼虾，西部的牛羊，漫山遍野的鲜花朝气蓬勃地盛开着，于是世代代生衍在这片土地的人们也就有了无穷的创造力。

田野也是心情放飞的空间，感召于天地万物的生命与自由，田野的无限与广阔，也诱发着人生的无数的故事。淳朴的风情，飞荡着嘹亮的歌声：“这是美丽的祖国，是我生长的地方，在这片辽阔的土地上，到处都有明媚的风光。”（《我的祖国》）