

美在民間

民間美術文集

張道一 廉曉春 著

67851

5528/1

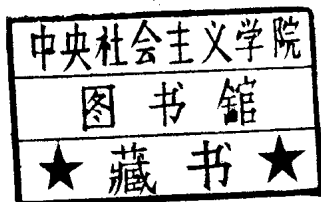
张道一 廉晓春 著

民间美术文集

200362721

北京工艺美术出版社

封面设计：张道一

责任编辑：杨少勤 游 棣

0876/23

美在民间 张道一 廉晓春 著

北京工艺美术出版社出版

(北京崇文门外东兴隆街61号)

新华书店首都发行所发行

文物出版社印刷厂彩页印刷

北京顺义燕华营印刷厂印刷

850×1168¹/₃₂ 印张 12.125 插页 2 283 千字

1987年6月第1版 1987年6月第1次印刷

印数：1—6000册

ISBN 7—80526—000—1/J·01

统一书号：8473·13 定价：3.80元

寿星泥人挂件
(陕西凤翔)

龙与人 (贵州台江苗族刺绣)

风筝 (山东高密)

纸马 (江苏无锡)

门神 郁垒 (苏州桃花坞)

门神 神荼 (苏州桃花坞)

风筝 (山东高密)

纸马 (江苏无锡)

泥马 (陕西凤翔)

编织蒲鞋 (山东博兴)

鲤鱼瓷盘 (山东淄博)

序

这本书是我和晓春研究与介绍民间美术的文章合集。她嘱我在书前写几句话作为序言。

话要从三年前说起。

一九八三年七月，我们同时受到中国艺术研究院美术研究所的邀请，前往贵阳参加全国民间美术学术讨论会。许多年来，虽然有不少热心者对民间美术进行调查、收集、整理和研究，但是把它当作一门学术进行全国性的讨论，还是破天荒的第一次。与会者感慨万千，既有感于我国民间美术之丰富，人民创造之伟大，发展社会主义美术创作之必须借鉴；又叹然于民间美术之不受重视，常被一种世俗的偏见所冷待，不登“大

雅之堂”，任其自生自灭。我们当然也是深有同感的。

十天聚会非常热烈，大家不但在会上畅所欲言，会外也三三两两地交谈。有的朋友风趣地说，“民间派”难得相聚，凑在一起什么都想说，话多得说不完。在这期间晓春同我交谈了对民间美术的观点、看法，以致如何去开展工作，进行研究；两人的意见竟是如此契合，真可说言谈投机，话不嫌多。有几次谈到深夜；我们俩都吸烟，要不是因为断了火，怕是不觉又会天明的。

这种对事业的共同理想和见解并非偶然。我们两个是同年，而今都已年过半百，青丝开始退色了。然而曾几何时，当解放之初我还是个“毛头小伙”，她也是个“丫头片子”，刚刚走进大学的校门，便沐浴着民间美术的甘美。虽然我们读的不是一所学校，但却是在同一片阳光的照耀下成长。她虽然是个女同志，论性格诚实直爽，颇有点倔犟脾气，同我很相近。五十年代初期所受的教育我们始终没有淡漠，并指导着自己的行动。也正由于这原因，在民间美术的道路上一直地走着，走过了这些年头。

当然经历是不同的。

我一直在一所高等艺术学院任教，最初的条件很好，有机会做了五年的研究工作，比较系统地对工艺美术史论和图案进行了探讨；只是从一九五七年开始如陷深渊，接着是十年浩劫整整占去了二十年。晓春一直在一个工艺美术生产的领导部门工作，起初的命运也算畅通，有机会深入下层，看到不少民间的工艺美术，并了解到不少有关的情况；只是在“文化大革命”中罗难数年，经受了非人的生活。因为我们尝到了这等滋味，在思考人生和艺术时便有一层为幸运者所不能领略的感情；也因为在那些年月中真正接触到劳动人民，所以在鉴赏他

们的艺术时找到了应持的角度。

她常常说我善于理论思维，这不过是恭维话，由于多年的教学工作不得不在这方面注意罢了。其实我倒佩服她对民间美术的真挚情感。每当谈起民间美术就好象演员进入了角色，那种乐观、质朴、纯真，活象一个“丫头片子”，谁都要为之感染的。由此我想起庄周的故事，“梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也；自喻适志与，不知周也。”她当然不是庄周，也从未听说做过什么美丽的梦，而是在人间现实中找到了这个精神世界；不仅神游其间，也忘记年龄了。

于是我们不约而同地提出了合作的愿望。为了祖国的民间美术，何不携起手来共同去干一番事业。说不定两者相加，其贡献会超越每个人的一倍。

从那以后我们便共同讨论，制定选题，有分有合地进行写作。不论在她府上，还是在我舍下，即使因公在一起开会，无所不谈，一个问题接着一个问题。有时谈得顺利，使问题一环扣一环地深化，于是手舞足蹈，竟忘记了我们已是五十开外的人；有时遇到了分歧，谁也说服不了谁，于是找例证、辩是非，真象吵架一样；起初连两家都随着紧张起来，以为出了什么事。当然，最终是在笑声中结束，或者暂告段落，一起吃晚餐。她整理过我的报告录音，或是删节，或是增饰，都有所修改；我按她的讲述和提供的材料写过文章，其中自然会添加些什么，在我们联名发表的文章或是各自署名的文章中有不少是这种情况。现在已是第三年，这种合作是富有成效的，既可互补长短、共同提高，也可使文字的表述有所丰富和深化。

我们不想在这里总结经验，这种经验是很难得以推广的。因为它要以共同的理想、趣旨、感情和见解为前提，而更重要的是对待人生的共同态度和利害观念的一致。我们所要向读者

表明的是我们对民间美术所建立起来的信念：

- 民间美术是我们民族文化的一个重要组成部分，它是人民淳风之美的结晶，其中蕴含着民族的心理素质和精神素质，反映着质朴的审美观念。
- 民间美术是一切美术的基础。不论历史上的宫廷美术、文人士大夫美术、宗教美术，还是现代社会主义的新的美术创作，它们的发展都离不开这个基础。
- 民间美术既是艺术之源，又是艺术之流。它的过去是珍贵的民族艺术遗产；它的现在是丰富多彩的群众生活，是民族艺术的活的传统。它以自发性而产生，以自娱性而存在，以情真质朴和淳美深厚而见长。
- 我们研究民间美术的目的，是从本质上探讨民族艺术发展的脉络，了解它与人民的关系，把握它的素质，从而建立它的理论体系，以指导更广泛的实践。在群众中由自发的发展变成自觉的发展，在专业美术家中成为一种重要的艺术滋养。
- 不论过去还是现在以至未来，任何一个国家的艺术都是以民族性来显示其特点的。越是有地方性的，便越是具有世界的意义。在这里民间美术是很重要的一个方面，它标志着民族的文化面貌，体现着物质文明和精神文明的程度。它同人民生活的关系，即使由于这样那样的原因出现了脱节现象，用历史的观点看也只是暂时的。随着社会经济的发展、科学技术的进步和人民生活的提高，民间美术必然在新的潮流中应变和适应，找到自身的位置。

我们这个集子虽然是些散篇的聚合，文笔不尽一致，也没有明显的体系，但总的意图是想说明以上的认识。所收文章长

长短短，参差不齐，有论文、评介、序跋和小品等共五十篇。其中有一部分是三年前所写的，大部分则是近三年中的成绩。凡是发表过的文章，有的我们分别署名，有的是联名，也有的是用笔名。这次结集索性不再分别。但有四篇例外，一篇是我在一九五六年写的《信——民间美术诸问题》，另一篇是晓春在一九五八年所写的《为木玩具说几句话》。这两篇短文记录着我们青年时代的一点思想踪迹，各署其名是纪念，也是策励，同时让读者了解一下我们所走过的路。另外在书后还附了我们分别署名的两篇散文，一篇是我写的《乡忆》，另一篇是晓春写的《我的家》。这两篇文章虽系写于近年，但与民间美术并无直接关系。只是告诉读者，我们是抱着这样对待乡土和对待生活的心来对待民间美术的。

当然态度只能说明人对待事物的角度和诚心与否，不能证明研究学问的深浅和高低。我们自知对于民间美术的研究工作，不过触及其表，有许多问题还处于一知半解的程度；尽管年龄已大，仍须孜孜以求。因此希望得到朋友们的教正和帮助。

最后说明关于本书的署名。既然是两人合著，铅字不能重叠，排起来必然有个先后。人们读书的习惯总以为前者为主，后者是从，这就很不公平。我曾建议让晓春署名在前，但她执意不肯，为此展开了“辩论”。我的理由是应该尊重妇女，外国人讲演时总是说“女士们，先生们……”妇女在前。她却说那是外国的习惯，中国人应该是“以姓氏笔划为序”。这样一来我排在了首位。虽是笑话，却也说明一个问题，既然是合作就不再分彼此，名字的顺序是没有其它关系的。

张道一

一九八六年三月二十七日

目 录

序	[1]
---------	-------

民间美术研究的对象与意义	[1]
--------------------	-------

工艺美术发展的重要基础

——民间美术研究等问题	[20]
-------------------	--------

试论研究民间工艺美术的现实价值	[40]
-----------------------	--------

工艺美术的社会功能与发展基础	[47]
----------------------	--------

研究民间美术发展当代工艺美术事业	[60]
------------------------	--------

从民族文化的继承谈民间美术	[70]
---------------------	--------

民间美术举要	[94]
--------------	--------

重视向民间美术学习	[113]
-----------------	---------

学习民间美术感受点滴	[127]
------------------	---------

美如山花 繁若群星

——《中国民间工艺》发刊献词	[131]
----------------------	---------

情与美	[135]
-----------	---------

论简练	[145]
-----------	---------

美在民间	[152]
------------	---------

乡土情意	[159]
------------	---------

魅人的民族工艺品	[170]
晋南行	[174]
虎年趣谈	[178]
《民间木版画》前言	[182]
门神	[187]
门神话旧	[193]
无锡“纸马”	[195]
苏绣版刻	[199]
燕尾巧裁春	
——《剪纸报》代发刊词	[201]
日文版《中国民间剪纸艺术》序	[204]
民间文化的一枝花	[211]
剪刀下的艺术	[213]
致中国剪纸研究会首届年会的一封信	[216]
《邳县民间剪纸集》序	[219]
张金娥的剪纸	[225]
剪纸的起源与历史	[231]
风筝·艺术·美	[246]
风筝	[253]
绣荷包	[255]
《民间印花布》题记	[261]
陕西彩泥偶	[273]
泥模	[276]

中国的首饰艺术	[279]
民间划花陶枕	[283]
民间的“果食花样”	[287]
萍乡花果	[291]
砖石精神	[293]
《徐州汉画像石》序	[298]
我国古代的莲花图案	[306]
麒麟送子考析	[319]
春牛迎春	[352]
《老鼠嫁女》和造型艺术	[356]
信	
——谈民间美术诸问题	张道一 [362]
为木玩具说几句话	廉晓春 [365]
乡忆	张道一 [367]
我的家	廉晓春 [372]

民间美术研究的 对象与意义

我国民间美术非常丰富，五十六个民族的创造遍布中华大地的四面八方。它植根于生活的沃土之中，为劳动人民所创作，又为劳动人民所享用，自生自发，渊源流长。对于专业美术工作者来说，它不仅是向人民学习的一种珍贵教材，也是吸取营养和获得创作原料的矿藏。现在关心民间美术的同志渐渐多起来了，这是很好的现象。重视向民间美术学习，认真对民间美术进行研究，是发展我国社会主义美术事业的重要条件之一。摆在我们面前的课题，首先是在纷繁的现象中如何鉴别民间美术以及它的本质和特点，研究的目的和意义。本文试从这几个方面谈一谈我们的认识。

一、人民心花的展现

今年是甲子鼠年，春节联欢会上装饰着一只尖腮细腿的大老鼠，居于粮囤红色斗方的正中；邮电部还专门发行了鼠年邮票。在人们的生活中谁不讨厌这偷食损物的“耗子”呢？可是却又喜欢看那化丑为美的老鼠图案。这种矛盾除了从民族的风俗习惯和传统的审美观念能够得到说明之外，不熟悉我们民族

文化的人是无法理解的。

甲子之年的元宵佳节格外热闹，电视屏幕上放不完的各地的盛况。富裕起来的农民在解决了吃穿和住房之后，在农闲时节纷纷扎灯结彩办“闹玩”，也要红火一番。舞龙灯、耍狮舞、跑旱船、踩高跷、托芯子……，使各地村镇呈现一片太平盛世的景象。这是劳动人民，主要是广大农民从内心开放出来的鲜艳之花。据说在陕西的农村，至今还有许多由农民自己组织起来的“皮影班”；他们自己刻制影戏人物，自己操作、表演并配唱、伴奏。每年从阴历十月开始一直持续到来年三月开春。这种带有综合性的艺术形式活跃着农村的精神生活，在所演出的众多的民间传说故事中，表彰忠勇，鞭挞邪恶，群众称它是“隔纸说书”，赞扬它能“一口述说千古事，双手对舞百万兵”。

每年新正，从初一到十五全国人民都沉浸在节日的气氛之中。各种民间艺术争奇斗艳，把严冬大自然的萧索景象通过心中之花烘托得热热闹闹。除了带表演性的艺术集中表现之外，人们的衣着打扮和居室环境也装饰一新，好象有意要激发出春天的花红柳绿，同大自然媲美。家家门前贴着新春联、新门神，门楣上飘动着春幡门笺；窗上是红红绿绿的窗花，墙上是五颜六色的年画。它们美化着人们的生活，待到褪色变旧的时候，已是“年年旧桃换新符”了。

民间的集市贸易是种古老的交换形式，西南少数民族有的叫作“赶街”、“赶墟”；在汉族中有的则与庙会、香市结合起来，它不仅是经济交流的集会，也是文化活动的集中表现。会上有民间戏曲的表演，各种杂耍；不论大人小孩，都能买到所需要的东西。鲁迅在回忆童年赶庙会的情景是出于一种“思乡的蛊惑”，而“时时反顾”。茅盾笔下的“香市”，称之为农