

杨先让 著

梦底波濤

黄河沿途民间艺术

民间美术系与中国文化西来说

开始是逼上梁山，最后竟无怨无悔

美洲札记

吕胜中，民间艺术的导源者

剪花娘子永存人间

《黄河十四走》背后的一些事儿

『发现了一个，就毁了一个！』民间艺术何去何从？

名家倾情推荐

黄永玉 侯一民 叶蕾蕾 石丽东 李燕
陈文骥 陈丹青 徐冰 韩书力 吕胜中

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

梦底波涛

MENG DI BOTAO

杨先让 著

广西师范大学出版社
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

—桂林—

图书在版编目 (CIP) 数据

梦底波涛 / 杨先让著. —桂林: 广西师范大学出版社, 2016.11

(杨先让文集)

ISBN 978-7-5495-8675-2

I. ①梦… II. ①杨… III. ①民间艺术—艺术评论—中国—文集 IV. ①J12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 195923 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人: 张艺兵

全国新华书店经销

长沙鸿发印务实业有限公司印刷

(湖南省长沙县黄花镇黄垅村黄花工业园 3 号 邮政编码: 410137)

开本: 650 mm × 960 mm 1/16

印张: 13.75 字数: 170 千字

2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

定价: 38.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

目
录

作者的话	001
千里之行	003
黄河沿途民间艺术	010
黄河中游民间艺术考	015
民间美术系的创建	021
艺术上的觉悟	025
民间美术在美术教育中的位置	029
民间美术的演进与走向	036
黄河民间艺术考	041
传统木版年画	051
民间美术系与中国文化西来说	056
开始是逼上梁山，最后竟无怨无悔	064
与索罗斯三次会面	069
生殖崇拜的印证	075
龙与虎	078
韩国的美术及民间艺术	081
美洲札记	085
岩画——人类童年的印记	107
吕胜中，民间美术的导源者	112

可贵者胆	117
树村兄的悲哀	120
《壬申年》猴票	123
库淑兰的艺术	126
剪花娘子永存人间	135
我的一份敬意	138
“箱底画”与“避火”	140
少见多怪	143
滦州皮影	146
潍坊年画	152
民间美术的迷恋者	155
历史文化的活化石	158
新绛剪纸	161
天津北郊农民画	166
陇原上的乡土艺术	169
重访新绛县福胜寺	182
同情与支持	184
民俗艺术与远古神话	189
《黄河十四走》背后的一些事儿	192
可爱的吴美云	211
附录 杨先让艺术简历	214

作者的话

2004年，离国一晃十一个年头了，思念故土是免不了的。将所思所想写出来发表于报刊，是一种精神上的调剂。文章都是几十年来自己在国内外所经历的人与事，又都是有感而发的，集之成册作为我的第三本文集，也是个纪念。

前年写完了一本《徐悲鸿——艺术历程与情感世界》，出版了，反应尚可，好像我是个善于驾驭文字的人似的。其实不然，那只不过是我的一股热情而已。刚仙逝的百岁老人顾毓琇教授对我说的话很对：“美术家以作画为主，写文章不值得。”因为我已进入古稀之年，集中精力作画的日子不会多了，弄文酌辞始终不是我的本行。

现在把这些文章重新编排，又加入一些新写的文章，编辑出版，永玉为其命名为《梦底波涛》。又几个年头过去了，感触良多。

2016年5月于北京回龙观

当事物已发展到形成固定结构框架时，试图对其增舍变动或者突破，那将是艰难的。阻力往往来自人们的习惯和已形成的文化积淀。

—

从远古时期到阶级形成的漫长历史长河里，中国艺术造型大都是伴随着生殖崇拜、图腾崇拜和生活生存而出现的。从现已发现的岩画、彩陶、玉器和原始墓葬品的艺术看，虽然可以从考古断代得知其历史发展程序，但是它们真正形成艺术的时间谁先谁后，则很难确定。应该说原始艺术是随着人类的成长而发展，随先民对宇宙的认识而逐步成熟。到阶级出现时，艺术开始分化了，专业艺术的群体和个体相继形成。这种文化派生现象，是民间艺术的升华，是有目的艺术传承关系出现的结果。在长期的改朝换代中，宫廷贵族的艺术和宗教的艺术发展到了高峰；而后出现了在野文人、士大夫艺术——这是高级知识阶层人员发起而产生的，他们更有意识地融合各种文艺手段，在哲学理论上结合儒、道、禅，集中国传统绘画艺术的精髓，炉火纯青地独立于世界。宫廷

艺术的发展靠宫廷建立的院体传授与研究体制；宗教艺术的发展靠师传关系；文人画则大多以心领意会的学习研究，在传授关系上是松散的，是以个体研学为主。而与此相并行的民间艺术没有中断。民间艺术在中国长期的小农经济的历史条件下，随着民俗节令缓慢地发展着，在民族的融汇中，形成自己的审美要求。虽然有民族和地域的区别，有历史进程中的变异现象，但其艺术造型以及哲学依据，都没有脱离总体的独特规律，或曰体系。民间美术与宫廷、文人的个体创造特点不一样，它是作为群体在民间传承过程中出现的，主力军却是不脱离生产的妇女。

“五四运动”前后，在梁启超、康有为、蔡元培、陈独秀诸先辈的倡导下，中国极少数能人志士冲向海外，到东洋西洋去探索美术的传授。李叔同、李铁夫、徐悲鸿、林风眠等，他们回国后以西方学院体制为模，兴办美术院校。他们都明智地结合中国的特点，将中国传统绘画纳入了教学。一个既包括西方艺术造型又包括中国绘画造型的中国美术教育的模式产生了，这一中西结合的“中学为体，西学为用”的创举，形成了中国美术教育的里程碑，并延续至今。

几十年来，中国的美术教育虽然也有不同程度的改革，但是都没有离开原有的框架。应该说中国的美术教育结构，较西方的美术教育结构高出一筹，因为西方美术院校只传授自己本源的造型体系，近年来也只在造型体系范围内有所增添变化。他们在传授世界美术史中，虽然也包括一部分东方美术史论，而中国的美术院校教育，不只在造型上涉及中西两种体系，在史论教学中也包括中国美术史论和世界美术史论两个部分。

作为中国民族文化的整体，理所应该地包括民间与非民间两个部分。但是在两千多年的历史中，只重视了官与仕的史籍，即“人上人”的文化，对民间本源文化，即鲁迅所谓“劳动者的艺术”，不能登堂入室，更不入史册，这是极大的偏颇。在美术的学习与研究上亦然。

因此，现在将民间美术这一部分纳入现代中国美术教育阵地上来，形成中国美术教育的完整体制，充实原有的美术教育框架，将是十分必要的，也是世界上独一无二的。其意义重大而深远。

二

以五十六个民族所构成的中国传统民族民间艺术，比世界上任何一个国家的都丰富多彩。世界四大文明古国，除中国外都因其历史的断裂而造成民族文化的中断，只有中国因为封建朝代的长久延续，使得闭关自守的多民族文化一直缓慢地延续至今。而今，古老的中国将面临社会变革和民俗的改变，正是“皮之不存，毛将焉附”，民间艺术正处于消失的危险境地。虽然一部分民间艺术可能因旅游商品开发或因保留民族民间文化而存在，但性质将有所变异。总体上说，民间艺术的消失将是世界性的，中国也不会幸免。

中国社会那长期以小农经济为基础的封闭状态，一旦开放、引进、交流，面对着20世纪先进科学的世界，所产生的冲击比历史上任何时期都要激烈。对社会的进步无疑是利大于弊，但对民族文化，尤其对与民俗相关的民间艺术的冲击将是毁灭性的。这是历史发展的必然趋势。

以苗族为例可见一斑：苗族在历史上被统治者强迫改俗而逃进深山的遭遇是残酷的，但苗族对自己的文化习俗却坚持不改，其精神令人感动。而今，经济和文化的和平渗透，苗族的习俗正处在自我改变之中。一些传统民间艺术品，也正在“里应外合”地出售和外流。这种现象的出现，不能不让人们想到研究中国某些文化需要跑到国外去寻找的悲剧。

正如美国人类学家罗杰·M.基辛所述：西方历史的一项新要素是工业革命之后，科学技术以惊人的速度不断加速发展，与之而来的冲击是全球性的。虽然世界划为“发达”和“发展中”两种类型，但是

西方式的“发展”几乎已成为所有国家的目标。在这种冲击下，部落民族或是遭受毁灭，或是被迫改变自己的生活方式和传统习俗，本来文化的歧异多端是一项极其重要的人类资源，一旦消除了各民族文化间的差异，而出现一个一致的世界文化，这是一个可怕的代价。维持世界秩序并保存人类文化多元化的问题，这是人们面临着但仍然想不出解决办法的严重问题。颇有讽刺意味的是，西方向第三世界授予的与索取的可能一样多。

以上所述也是中国民间艺术面临的现实。几千年来民间艺术从未被重视和认识，当它接近消失之时，人们才意识到将其推动之可贵。当年鲁迅、闻一多、郭沫若、钟敬文等学者的研究与启示，并没有引起众人的重视，后来延安时对民间美术的学习研究也尚浅显。是改革与开放的冲击，才使人们的头脑震惊了，顾前思后，对比中西文化之后，才恍然觉醒，紧迫感和觉悟性加强了。

近几年在与西方的交流中，友好人士善意提醒：“千万看清我们的教训：一心搞工业建设，待回头来时民间文化已被淘汰得无影无踪了。”目前西方人对原始艺术、民间艺术的热衷，西方艺术家从其他民族的民间艺术那里获得的启发，进而产生令人刮目的创造。西方人在自己本土上悔已找不到的东西，便将触角伸向他国去寻觅。所有这些现象都促使我们认真地思考。

回首看自己，才发现“金饭碗”就在自己的国土上，并且有失去的危险，因而产生不同于以往的群体对民间艺术的觉醒与发奋。

虽然目前对中国传统民间美术的造型、艺术、哲学等方面的研究尚未完善而健全地理出头绪，但面对民间美术即将消失的现实，引导与实践必然带着极大的使命感与紧迫感。民间美术作为一个专业进入美术院校，当前还不被多数人理解，阻力与困难也可想而知，但是这又确是中国民族文化在改革与开放形势下发展的必然。况且从世界范围看，也只有中国具备民间美术的优势，可以建立民间美术教学专业

(系)。历史将证实这一新事物的创举的正确性。

三

民间美术作为一个专业(系)登入中国美术的最高学府,那么中国的传统民间美术,即劳动妇女为主的艺术,也称为伴随民俗节令而出现的“即逝艺术”,其本身有没有自己的艺术造型规律?如果没有,那将是徒劳的。

传统民间艺术是中国艺术的本源,宫廷、宗教、文人艺术都是由它发展而成的。后来的皮影、民瓷画、木版画又是以民间美术为主,吸收宫廷、宗教、文人艺术而派生的。陈洪绶的线描,石涛、八大山人和齐白石的大写意,林风眠的水墨与西画合璧,古元的木刻,都是不同程度地吸收民间美术的气质、题材,民瓷绘画及年画剪纸才形成了独树一帜的风格。西方艺术家布鲁盖尔、高更、毕加索、马蒂斯、卢梭等,也都是吸收民间艺术而名噪于世的。这些中西名家对民间艺术的有限吸收的启示,雄辩地说明民间艺术的含量是丰厚的,是取之不尽的艺术源泉。因此,为什么不可以主要从学习研究民间美术规律入手,兼吸收中西绘画艺术,从而产生中国民族民间新的美术品种呢?

历来以“学而优则仕”所形成的“人上人”的文化,必然不会公正地对待下层劳动者的文化。宫廷艺术的儒家意志、宗教艺术的道释支柱、文人艺术的禅宗根据都使各自走向自己的高度。民间艺术始终沿着中国原有的古老哲学,从先民的生殖崇拜、阴阳五行发展变异至今,它像中国历史上的天文、历法、兵法、医学的哲学观念一样区别于西方的逻辑推理哲学观而自成体系。

与西方艺术造型体系作比较,西方造型艺术重模拟自然,重理性的科学性,严格地发展了透视解剖学。色彩学则以科学地观察自然界物体的固有色加条件色为依据。中国的传统民间造型艺术,造型以意象为据,色彩以五行五色观念为出发点,都属于观念造型。所描写的

万物是观念中的万物，是阴阳哲理观的体现，不描写物体的自然属性，而是描写物体所赋予的内涵观念，因而对万物产生了众多的观念艺术符号，供人们任意自由地发挥创造。因此中国民间艺术造型所拥有的传统体系，恰恰是今天需要认真研究总结的中国传统造型体系，可以补上几千年学术继承上的疏忽与空白。

近几年来，文艺界在解放思想的大好形势下，民间美术的研究活跃起来了，在先辈们研究成果基础上有着重要的学术论断。

因此，今天提出民间美术在中国民族美术中的地位和中國美术教育中的位置，是民间美术深入研究过程中无法回避和顺理成章的实践论题。

看看以往美术教育中某些失误例子：20 世纪 60 年代西藏一位民间画师，被送往美术院校深造，经过四年西方绘画教育，毕业后，他原有的技能丧失了，甚至自我否定而不为了，对新掌握的绘画技能入门尚难，充其量水平中下而已；另一例子是前年一名金山农民画作者考入美术学院，经过数年的学习，结果同样是失败的。他们都未达到“提高”的目的。像这样的例子，只能说路子选错了，也就是说中国美术院校原有的结构不具备培养其专业的条件。正如适合成长为一名戏曲演员的人被送到芭蕾学校去一样，说白了是路数走错了。

以上事例说明中国原有的美术教育结构需要充实，增设民间美术专业。

四

民间美术作为一个专业（系）进入中国美术教育领域，是一件新事，也填补了中国美术教育上的一个空白。虽然各方面的条件尚不完备和成熟，但也要积极促成，而不能等待筹备，不然又有一代人被耽误。事实上成立该专业，少量招生，尤其招收研究生、进修生，对加速民间美术事业的思考，以及对形成完整的教学程序能起督促作用，对社

会也有舆论宣传作用。

下面谈几个具体问题：

1. 民间美术专业系的设置，不是培养民间艺人的教学组织，而是在学习研究中国传统民间美术的基础上，培养进行现代再创造的美术专业人才。

2. 被培养的人才所具备的专业能力及出路，将比其他专业培养人才的路子广，因为该专业是个综合性的艺术构成，不是以画种分专业，因此所培养的人才，不仅要掌握民间美术的造型规律及史论，而且要掌握西方绘画造型及中国水墨工笔技能和史论。

3. “实践是检验真理唯一的标准”，该专业只能通过边学边干，使其尽快获得民间美术教学事业的健康发展。

1988年6月

黄河沿途民间艺术

由于改革开放，国门顿开，频繁的中西文化交流产生了冲撞，更由于对版画、年画、连环画教学的探索，深感中国传统文化比世界上很多国家的都丰厚，而民间艺术这一部分更甚。

中国的版画、年画、连环画在很大程度上是源于民间，为什么不可以广泛地在民间艺术土壤中去吸取，去陶冶，创造出一种崭新的更有民族气魄的艺术呢？

任何民族的文化艺术，都存在文野、雅俗之分，厚此薄彼的现象是历史的偏见。在这个问题上，西方学者觉醒得较早。当西方社会走上工业化现代化进程后，回头发现民间艺术已经消失，因而感叹之余纷纷向尚未开发或正在开发的地域，去探求寻觅原始的、民间的艺术作为补偿。非洲和东方世界便成为他们向往的“艺术新大陆”。

民间文化艺术的消失是世界性的，是人类科学发展的必然趋势，谁也无法阻挡。中国大地上民族众多、地域博大，且因小农经济尚存在，依附于此的传统民俗和民间艺术保存着一定的基础。但是今天，也面临着社会的发展，民俗的嬗变以及随着岁月的流逝、民间艺术家“人死艺亡”的

问题，加上思想意识的激进，民间艺术常常遭到人为的破坏，便使传统民间艺术濒于灭绝、失传的速度加快了。中国研究民间美术的力量本来就很单薄，因此如何保护抢救、抓紧收集研究，已成为迫在眉睫的问题。

近十年来，我在美术教育领域，从版画教学转到年画、连环画的专业创建上来，进而又将“年画、连环画系”改为“民间美术系”。这虽然得到美院领导和文化部艺教局的支持，但是很多同行朋友是不理解的，而自己对中国民间美术的认识又是刚刚起步，热情不能代替知识学问，既然学民间的牌子挂起来了，就迫使自己必须充实和学习。既然中国的民族文化艺术离开了民间文化艺术这一部分失之完整，中国的美术教育不纳入民间美术这一部分也是偏颇的。因此我的口号是：“路子对了，师生共同边学边干，群体的力量总比个体力量大些。”

基于以上思考，最有效的学习方法就是走向民间采风考察。1987年，在靳尚谊和朱竹二位的协助下，争取到一个基金会的资助，选择考察黄河流域的民间艺术，陆续组织不超过八人的不固定的小型队伍，从1987年7月开始至1989年6月止，对黄河沿岸八个省七个民族、一百个左右的县镇进行了考察。由我带队前后分头参加的人员有冯真、靳之林、叶蕾蕾、杨学芹、吕胜中、陈开民、张彤、马路、杨阳、张朝辉、刘乃胜、乔晓光、王赓飞、孙勤、刘长春等，并包括录像人员一至两名。我们不顾寒暑挤车投宿赶路，辛苦异常，但收获也是无法估量的。

两年来，我们购买收集大小民间艺术品近万件，拍摄的幻灯片和彩照各数千张（不包括队员个人的收集和摄影）。我们还证实了一处仰韶文化遗址，发现了一所绘有民间壁画的小庙，一处宋金时期宗教艺术彩塑造庙宇。每个成员在编书、写论文以及美术创作各方面都有不同程度的收益。

我由于带队成为从头至尾走完此次黄河民间艺术全程考察唯一的队员，并在今年五六月间，整理编辑完成了一部四十五分钟的纪录

片——《大河行》，编著了一部《中国乡土艺术选集》大型画册，目前正在书写《黄河之行纪事》一书。

黄河流域的民间艺术，最富有中华民族的代表性。它包含了中原文化、草原文化、楚文化、苗文化、藏文化等元素，其跨度从高原到沿海，从仰韶文化到大汶口文化，从原始社会到现代文明，且嬗变轨迹清晰。内容涉及考古、古代史、民族学、民俗学、艺术史等多方面学科。每项民间艺术活动和每件民间艺术品，在内涵上都有根可寻。编辑纪录片、编写书文，都是最好的加深理解和学习中国传统民间艺术理论的过程。

中国有史以来广大庶民不受改朝换代的影响，也不管统治者和上层社会是否重视，在小农经济为基础的社会条件下，根据生存的需要，民间的文化艺术从来没有间断过，而且变异缓慢。只是到了现代，由于社会的变革、先进科学的引进、小农经济的解体，依附于小农经济的民俗走向变异。传统的民间艺术必然走向了“皮之不存，毛将焉附”的境地，这是新时代社会发展形态的必然结果。但是作为民族文化艺术遗产中的一部分，民间艺术必须被保存研究和吸取发展。

浩大的中国传统民间美术，种类庞杂，在当前研究民间美术的队伍中，对个别专题的研究是有的，如研究剪纸、面花、刺绣、年画、玩具等等，但对中国传统民间美术从总体上作全面的归类概述，尚没有深入接触。不对这个工作进行系统归类和有说服力地阐明，要建立民间美术系的教学程序是困难的。恰恰是通过对黄河流域的民间美术考察，在这方面获得了较系统的领悟和阐释，这一收获是极重要和有意义的。

例如：中国传统民间美术与原始艺术的传承关系；我国古老阴阳哲学以及传统民俗节令在民间美术中的作用；妇女在传统民间美术活动中的地位；男性对民间美术的参与所产生的影响；民间艺人出现的缘由和意义；传统民间美术派生的项目，以及传统民间美术的产生和走向消失的关键原因；传统民间美术的审美功能与上层艺术（精英文化或雅文化）的本质区别；传统民间美术在社会历史发展中所起的作用；如何客