

透视： 中国民俗文化中的民间艺术

王海霞 著

太白文艺出版社

透 视：

中国民俗文化中的民间艺术

王海霞 著

太白文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

透视：中国民俗文化中的民间艺术/王海霞著.

—西安：太白文艺出版社，2005

ISBN 7-80680-102-2

I. 透... II. 王... III. 民间工艺—研究—中国 IV. J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 119275 号

■书 名：透视：中国民俗文化中的民间艺术

■著 者：王海霞

■策 划：马 奕

■责任编辑：黄道京

■装帧设计：陈琳琳

■出 版：太白文艺出版社（西安市北大街 131 号）

■发 行：太白文艺出版社北京图书中心

（北京市丰台区木樨园珠江骏景园中区 17 楼 010-87873533 邮编 100068）

■经 销：全国各地新华书店

■印 刷：中煤涿州制图印刷厂

■开 本：787×1092 毫米 1/16

■印 张：11.5 ■字数：220 千字

■版 次：2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

■印 数：1—3000 册

■书 号：ISBN 7-80680-102-2/I · 232

■定 价：24.00 元

目 录

第一章 传统民间艺术的生存状态	1
一、传统民间艺术的生存环境	2
1. 自然环境	2
2. 社会环境	5
二、民间艺术创作思维模式	27
1. 习俗与传统的影响	27
2. 自发性的个人创造	32
3. 思维方式	35
三、民间艺术的生产方式、历史地位及创作理论	37
1. 小农经济的补充及其当代意义	37
2. 正统文化中民间艺术的地位	38
3. 创作理论——民间“画诀”的作用和价值	45
四、民间艺术的功能分类	52
1. 实用器物类	52
2. 节俗礼仪类	53
3. 祭祀供奉类	53
4. 观赏把玩类	53
5. 游艺表演类	53
第二章 民俗文化与民间艺术	56
一、民俗与民间艺术的关系	56
二、生活环境中的民间艺术	60
1. 外围环境中的民间艺术	61
2. 院落建构中的审美对象	64

3. 室内陈设中的民间艺术	67
三、岁时节令中的民间艺术	71
1. 春节	72
2. 立春日	79
3. 元宵灯节	80
4. 清明节	84
5. 端午节	86
6. 七夕与中元节	90
7. 中秋节	91
8. 年前准备	94
四、人生礼仪中的民间艺术	95
1. 乞子习俗中的民间艺术	95
2. 生子·满月·抓周	98
3. 成长与成丁礼	99
4. 恋爱婚姻	102
5. 庆寿仪礼	104
6. 丧葬艺术	106
第三章 民间艺术的深层传统	111
一、民间艺术符号的文化意蕴	111
1. 龙纹	111
2. 鸡凤鸟主题纹样	114
3. 鱼蛙主题纹样	121
4. 蛇主题纹样	130
5. 民间艺术中的虎	132
6. 狮纹样	135
7. 马纹样	137
8. 牛纹样	139
二、福禄寿喜吉祥观念探源	141
1. 信仰民俗流变	141
2. 主题纹样沿革及拓展	146

第四章 文明转型期民间艺术的生存态势	151
一、文明转型期民俗的变异和民间艺术的全面濒危	151
1. 民俗文化濒危的原因	151
2. 濒危状况枚举——以年画的流失为例	154
二、民俗观念变异的影响——从节日民俗说开去	159
1. 传统节日的作用和当前的危机	159
2. 传统民间艺术创新与变异的隐忧	162
三、民俗文化的保护与民间艺术的生存	163
1. 保护的概念与实践	163
2. 从个案分析看活态文化的特征与保护	168

第一章

传统民间艺术的生存状态

目前，在全球范围内最受关注的文化事项之一就是人类口头与非物质文化遗产，而具有遗产式样的文化就是那些我们曾经忽视的以口头传承的无形文化，是那些以往不被重视的而现在需要我们重新审视和保护的民族民间文化。我们现在正处于从一个传统的农业社会向工业社会、信息社会的转型期，在人们享受现代化带来的物质生活的同时，我们的传统文化正在遭受严重的冲击，那些曾经在我們的生活中扮演过重要角色的民间文学和民间艺术，正在从人们的视线中消失。近几年来，随着联合国教科文组织倡导的非物质文化遗产保护热潮的兴起，中国传统民间文化的抢救和保护工作被提到了政府和文化部门的重要议程。如何做到有效地抢救和保护而不是在保护的过程中再次毁掉或破坏它，就需要我们首先要对我们的民族民间文化有一个深刻的认识，了解它的由来，了解它与我们血脉相连的关系，它的文化特征和精神内蕴，这样，我们才能在当今的环境中为保护和發展民族民间文化找到最适合的方式。只有了解历史，才能立足现在。基于这样的思考，本书选择了从民俗文化的视角来透视民间艺术的话题。

透视是一种深入的观察和分析，是对文化事项进行的逐本溯源，它不是做表面上的描述和形式上的审视，而是透过形式因素对中国民俗文化中的民间艺术的文化内蕴进行层层揭露。

中国传统民间艺术^①是生活的艺术，它发源于人类文明之始，伴随人类生活穿越几千年。它孕育、成熟、完善于中国的农业社会，其成长历程可谓是中国社会文明发展的缩影。在中国这样一个历史悠久、结构稳定的农业社会，生存于其中集工艺、技巧和人类情感、智慧于一体的民间艺术具备了农业社会的一切特征，成为代表一个时代最高文明水平的范例。同时，自然环境（地形地貌、气候植被、资源物产等）和社会环境（包括经济模式、风俗民情、道德伦理、哲学观

念、宗教信仰、审美品味等传统文化内容) 又对艺术的创作、传承方式、艺术的功能等诸多方面都产生了深刻的影响。我们透过中国民俗文化中的民间艺术来看问题, 就是要了解我们传统文化中最为根本的生命血脉的由来, 了解在我们现阶段文明转型时期传统民间艺术生存危机的原因和保护方法。

一、传统民间艺术的生存环境

这一部分, 我们将讨论与传统民间艺术生存有关的自然环境、社会环境对民间艺术生存的影响; 民间艺术的生产、传承方式及其影响; 民间艺术的功能分类和应用上的限定性。

艺术是人创造的, 人是环境和社会的产物, 是各种社会关系的综合。社会环境是一个历史概念, 是一定历史时期内自然界通过对人和社会的作用, 以及人与自然、社会的相互作用而形成的种种精神、意识、观念与心理。在艺术创作中, 社会的经济、伦理道德、传统文化、宗教信仰、审美心理、哲学观等因素, 都对作品的形成、流布、功能、形式、内容、风格、品位产生了深远的影响。艺术与环境是互动的过程, 自然环境和人的秉赋分别以经济和习俗等媒介作用于艺术创造, 同样, 民俗与民间艺术的存在又以潜意识和有意识的方式影响并改造了人与社会环境, 在这个相互创造过程中, 人作为创造主体, 成为民间艺术生存与发展的主宰。

中国社会历史的演进过程不是单一的, 而是多元的。在一些民族地区, 直到解放前还存在着氏族和奴隶社会制度, 原始部落式的社会组织结构和靠天吃饭、刀耕火种的生产生活方式, 为原始巫教、自然崇拜的宗教信仰的存在提供了基础, 这种社会环境中的民间艺术充满了神秘的原始宗教色彩, 作品的功利性更加强烈, 人与自然的关系更为密切, 如纳西族、白族、藏族、苗族等几个少数民族的民间艺术就反映了这种密切关系。多元化的社会形态和社会结构, 形成了文化的差异, 生存于其中的民间艺术势必会表现出这种文化的差异而呈现多元色彩, 这造就了民间艺术和民俗文化内涵层次丰富、底蕴丰厚的特色。在同一个时代, 存在着代表不同文明进程的民间艺术, 是非常自然的现象, 民间艺术正是通过特定的形式, 表述了人类文明进程中各阶段的观念意识和民俗文化的状貌。

1. 自然环境

自然界的地形地貌、气候水文、植被物产等生态条件构成了自然环境。从艺术创作的角度看, 山川河流, 雷雨闪电, 并没有直接与作品发生联系, 但是, 一旦具有审美能力的人把自然赋予他的一切灵感、观念诉诸作品, 或撷取自然材料

进行加工制作的时候，自然界就将自身与艺术的关系通过人的思维和审美创作在作品中表现出来。这种关系的远近，取决于艺术表现方式。文人画中的自然山水是“外师造化，中得心源”，是艺术家借以言志抒情的媒介，是远离真实的自然界的一种“师化”，而与取之于自然界泥、木、竹、石等的民间乡土艺术不同，从创作者所表现的内容看，民间艺术是直接服务于生活和精神需求的，它们带有原发性和原生性，将真实的自然及其赋予作者的情感投入到艺术形式中。传统社会中人们的生活对自然界的依赖程度远比现代人要强烈，自然对人的生存和艺术创作以及思维方式都产生了相当大的影响。源自生产力水平低下的远古社会的万

扫晴娘 剪纸 河北

物有灵的原始宗教信仰和原始崇拜观念，就是人类崇拜自然而产生的多神教或曰准宗教。这些信仰见诸民间艺术，便形成了我们今天所看到的天、地、人、鬼、神合一的有着神秘色彩的原始风格的艺术作品。直到今天，在经济落后的贫困山区，我们仍然可以从乡土艺术品中看到人与自然的这种原始的和谐关系。大自然是多姿多彩的，对艺术的影响也是多方面的，如果仅从题材和内容上看，自然的影响还是表面性的、直观的，但作品的风格和审美趣味中蕴含的自然环境的影响却是深层的。自然因素通过对人和生存环境的限制，影响人们审美的眼睛，规定人的品格气质。以往的艺术理论中，地理环境决定论曾经产生过很大的影响，尽管这种观点忽略了人的主观能动性和其他社会因

素的作用而失之偏颇，但仍有一定的积极意义。

对于生活在较少人工环境中的民间艺术来说，地理环境，特别是古代社会和现代偏僻山村的地理、水文、资源物产等条件尤为重要。在艺术的起始时期，披泽于大自然恩惠的人们，仰靠着河流山川提供的水土资源、动植物和农作物资源，一代一代生存繁衍下来。黑白交替、日月更叠、星移斗转、水涨潮落，给人们带来了关于历法星算、四时八节、农牧渔猎等事务有关的经验和认识。自然又以造化的神力，孕育了人类起源的神话，形成了人类的动物崇拜、图腾崇拜、生殖生命崇拜、巫术仪式、祖先和鬼神信仰、万物有灵观念。随着历史的发展和科学的昌明，原始宗教、巫术仪式等原始文化遗存，正在文明社会销声匿迹。但在被现代文明遗忘的角落，尤其是一些落后贫困的少数民族地区，原始宗教仍在民

纳西族祭风仪式场景
云南丽江

族民间艺术中强烈地表现出来，自然崇拜在以原始思维方式支配下的艺术创作中，以不同的艺术语汇积淀下来，并成为其文化传统的一部分。

在自然环境因素中，气候的作用尤为显著，不仅在远古时代，即使在现代社会，气候对经济进而对人类的影响依然很大。英国艺术史家赫伯特·里德曾在论述艺术与社会的关系时说道：“除了艺术和宗教之外，还有更稳固、更基本的自然要素决定着宗教和艺术形式……在任何时期，气候都决定着自然环境、物质生活和经济生活、决定着人们的气质或灵魂。只要这些物质因素保持不变，无论什么样的宗教思想或艺术风格被引入一个国家，都将得到修改和调整，直到与该国的基本精神状态相适应。”

②如果说来自气候的影响即便没有里德认为的那样绝对重要，至少它对民间艺术的材料使用、品种分布和表现题材形式的影响还是比较明显的。我们且不谈地理气候如何为几个世界著名的文明发祥地提供了得天独厚的自然条件，仅从人类文明和艺术作品主题纹样的演变进程就能见出气候对于艺术影响之一斑。几次大的气候变化如天气突然由冷变暖，人类的生活从狩猎转向采集，进而转向农业，处于转型期的艺术主题纹样也开始由着重动物转向植物和农作物。植被的更新改换同样为人们的艺术创作提供了新的选择对象。处于不同气候地带的民族受制于自然界的环境，产生了不同的动物、植物的图腾与祖灵崇拜物。艺术作品的分布同样受到这种外在的影响。北方黄河流域各地黄土层疏松丰厚，处于半干旱地区，雨水集中，适宜种植小麦，所以以面粉为材料的丰富多采的面花、礼馍成为整个流域民俗和民间艺术的一大主要角色。多雨湿润的东南沿海，很少见剪纸窗花门笺，但木雕艺术却普遍又精致。广东年画多银朱色，漳州年画多漳丹，磁州、耀州、景德镇盛产瓷器等等，都是由自然界为人类提供的天然资源所致。无论中外古今，民间艺术的材料一直取之自然，得之天成。民间艺术在题材选择上，也依然保留着气候影响的遗迹。陕北农村至今使用“龙王降雨”、“乞雨图”来乞雨，用“扫晴娘”来扫除淫雨。这类剪纸作品的流行就是当地易干灾且雨水集中的气候环境的结果，正如沿海渔村的渔民剪纸多表现海中鱼虾、海草等题材一样，对“妈祖”海神和龙王的信仰，是为祈求航海安全，消灾除病，于是在海神庙、伏波庙中便有了泥、木雕绘的妈祖像和龙王神像。

地形地貌同样对民间艺术的分布和风格式样具有规定制约作用。以民居而

论，高原、山区、平原、沿海地带，各有格局，互不相同。黄土高原的窑洞是深厚的黄土积层给人们提供的庇护所，沿海渔村的柱廊尖顶房则为多雨多风天气和近海地势而设计。太行山石头民房和贵州石头寨、屯堡民居则取当地山区之石凿砌筑就。黄土塬千万年来不曾变动，而窑洞亦有几千年之久。“窑之制，自周先王始，历数千年，未之或改。陇东

云南丽江明代古桥的早市

各县，惟城市建修房屋，其散处四乡之人民，有崖窑、有高窑、有地坑庄，虽云风气守旧，抑亦土脉之关系也。土脉有横有竖，许颖间，田有竖土者，不可以稻，以其不停水也。……至所谓‘地坑庄’者，以高原无山可倚，于平地上挖一大坑，内修窑只，中砌水池，以防阴雨。远望之不见人烟，及入其门，则鸡鸣犬吠、白叟黄童，几疑别有天地，非人间矣。”^③黄土塬上雨季集中，土质疏松之地易塌陷，于是在西北农村宅院门楼上，常放一石刻小石狮，头部偏向易陷地，以防不吉。在沿海地区的传统民俗中有在木船上敬供海神像做法，具有保佑平安的功能的祖先像也与海神像共祭。民间艺术的传播地域常常取决于河流和山脉的走向，并与开通的商业道路相互依傍。道路崎岖的山区，环境闭塞，“百里不同风，十里不同俗”，民间艺术风格多变。平原地区，交通便利，民风相袭，艺术风格也呈现出趋同性。

自然界的外在环境毕竟只为人类的艺术创作提供了前提条件，它们自身与艺术品的联系，是通过人这一创造主体来完成的。自然界通过制约人的生产生活方式，来影响人们的观念思维模式，塑造人的社会心理，再由审美主体——人在艺术实践中把自然赋予人的情感、意识以形象或意象表现出来。

2. 社会环境

社会环境包括了极为丰富的内容，主要指与民间艺术生存有关的各种人文因素亦即传统文化氛围，既有经济的，也有文化的。需要指出的是，中国传统的小农经济和相应的经济观念对民间艺术的创作和生产带来了直接影响。民间

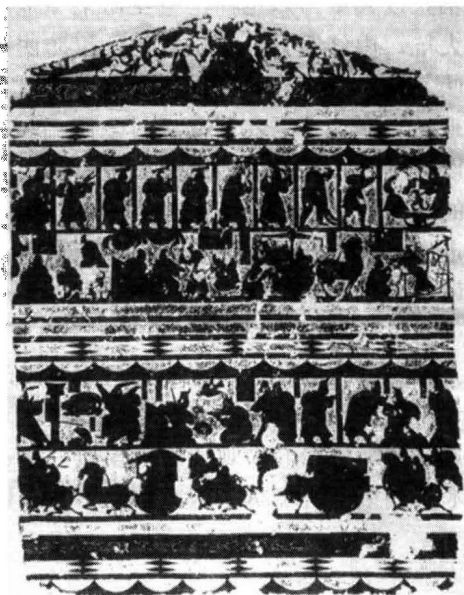

艺术作品正是小农经济下手工劳动方式的产物，是传统社会中被美化的环境艺术和生活必需品，是表达情感的信物，也是非商品社会中补充主业的副业产品。民间文化所涵盖的内容不仅是我们所熟悉的精英文化和官方文化，更重要的是依赖口传心授的民间俗文化，这种文化不仅有来自上层文化的影响，更是民间文化海纳百川而形成的自身体系。民间文化中所谓的礼仪不仅是官方文化中定制的一套繁文缛节，更主要的是他们自己遵守的传统礼俗，就象过去南方女子家中来客必要更衣面客；北方农村农历七月互送“面羊”，这些非硬性规定的习俗，支撑了民间文化的最生动、最鲜活的一面。人们生活在一整套程式化的仪式和习俗中。这种社会环境中的民间艺术必然成为民俗文化的载体，负承载着文化的使命。

各种社会因素营造出的文化氛围对民间艺术的生存发挥了规定和辅助作用，反过来，民间艺术作为一种社会存在，也反映和影响了社会的发展。它所具有的美育和教化作用对传统文化乃至远古文化基因的保留，对后来艺术创作的程式化的形成都有着不可低估的影响。

(1) 经济因素

中国是一个农业古国，以水为生，以农立国。祖先们对生存之地的选择首先要“观其流泉”、“度其隰原”，为的是“彻田为粮”，给生存最为基本的条件——食物的生产打下基础。中国封建社会历史长达两千多年，自给自足的自然经济一直占据着传统社会经济的主导地位，形成了长期以来靠天吃饭，日出而作，日落而息，男耕女织，劳动分工不细化的局面。这种自然经济条件下的物质生产和人类自身的繁衍紧密结合在一起，形成了结构稳定的个体经济，也就是封闭保守的庄园经济。这种经济体制在两千多年的超稳定结构下，农业一直受到重视，这是统治者为保持社会安定、掌握控制权和主宰权、保持农业立国的局面而实施的政策。对商业的抑制

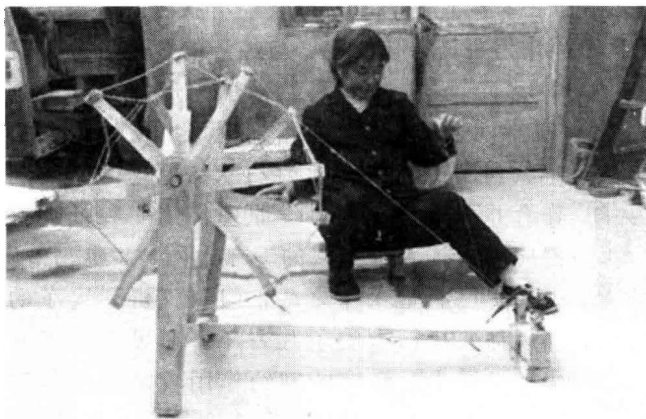

山东嘉祥武氏祠

汉代画像石刻（上有织布机图形）

一直是统治者的惯例，他们害怕商业化的平等交易带来的思想和政治上的平等理念，从而使自己失去对权利的控制，这就严重地抑制了手工业和商业的发展。所以，商品经济（以专业化分工和生产为特征）在中国一直没有良性发展的环境。

纺纱 山东嘉祥

小农经济在完成其对社会发展的推动作用之后，便成为生产力发展的阻碍。广大农民被雇佣关系禁锢在土地上，他们的自身利益和赖以生存的土地及其他生产生活资料（包括房屋、农具、粮食等）密切地结合在一起，于是重家亲土、以农为先、重农轻商的观念一步步稳固地建立起来。农民们的生活方式长久地停留在以家庭为

单位的男耕女织的经济基础之上，粮食的生产主要满足租税和口粮，而不是换取所需商品，一个封建庄园就是一个五脏俱全的小社会。农业对劳力的需求，又使人们在聚族而居的同时，渴望添人进口，不断壮大家族规模，增加生产力。这样，对于子孙繁衍的渴求、对子孙的保护就成为流传千百年的民间艺术的宗旨之一。同时，在这种生产力水平和生产关系基础上，以血亲为纽带的宗法关系，敬祖重亲的人伦观念，崇尚土地而形成的农事民俗和信仰、宗教意识，重人际轻鬼神的实践理性为特征的文化心理、功利主义的审美观念逐步形成，并在经年累月的积淀中得到了强化，以致达到种种极限，构筑了最完备的超稳定的封建体制。

传统的民间艺术正是在这样的社会条件下，植根于这样的经济模式稳定地沿袭下来的。宋代以来城市文化迅速发展，资本主义经济萌芽开始出现，但长期以来，统治者奉行的抑末轻商的政策，使商业、手工业没能够得到应有发展，中国从根本上说还是一个巨大的村庄，一个典型的农业社会。民俗艺术中无论是乞子偶人、劝耕年画、天神地祇像，宣传“仁”、“孝”、欢庆丰收的风俗画等其他类型的艺术品，都与农业社会的经济有着直接或间接的联系。小农经济下的民间艺术的生产形成了自发性、实用性、限定性几个特点。自发性，就是它的生产不是作为流通的商品，也非出自理性的思考，而是靠心情和悟性，自发地进行的手工创作；实用性则是指民间艺术是为着满足生活需要的物

用之用和心理需求的，不是纯粹观赏的物件；限定性则是指民间艺术受到生产力发展水平和规模的限制以及重农抑商观念的制约，得不到充分的发展，难以实现产业化和彻底的商品化。

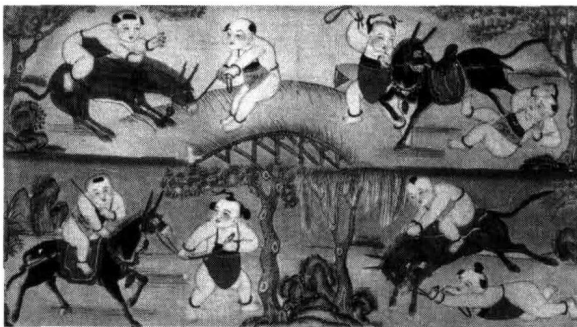
传统民间艺术作品中，很难一下子看出它们与所处社会经济状况的关系，这主要是由于民间艺术的创作以手工操作为主，科技的发展与经济的繁荣不能直接

骑驴遇小桥 刻纸 河北三河县

表现于作品之中，当然采用先进的技术原理来制作民间艺术需另当别论。走马灯虽然很早就利用了热能转换为动能的原理，但其制作者并不是把这种科学原理作为一种社会普遍应用的技术来实践的。在中国，“走马灯”的历史已有近千年之久，但蒸气机和火车的出现却要比西方晚了几百年。在民间艺术的生存发展中，经济的制约作用较之其他因素更大、更隐含，它表现在生产力、生产关系、生产生活方式等对人的观念和心理产生的作用，种种观念和心里又被或隐或显地诉诸艺术作品。传统民间艺术多诞生于工业化、现

代化之前的手工业社会，而在许多落后的社会形态中，如原始部落、土著社会、生产力水平较为低下的少数民族生活区域，民间艺术也有后人望尘莫及的巧夺天工之作。所以考察民间艺术与经济的关系，不仅仅是作品表面这一层次能完成的。经济形式影响的重要之处在于，它决定了人们生活方式与行为准则，通过人的观念媒介影响艺术的创作，影响人们的心理和艺术的审美品位。这种关系不单是反映与被反映的简单模式能解释的。对于整个社会来说，经济形式是基础，民间艺术的创造也毫不例外地受制于社会经济条件的制约。一个地方受自然环境影响，经济状况富庶或者贫困，对当地的风俗、礼仪、民间艺术的品种、材料和题材内容都有相当的影响。如在偏远地区，民间艺术中表现神灵崇拜主题的作品题材十分丰富，艺术风格粗犷奔放，充满乡土气息；而在生活富

二小放驴 年画 天津杨柳青

裕地区，人们对艺术品的生产则十分“讲究”。如在经济发达的天津杨柳青，民间年画讲究手工绘制、手工“开手脸”。使用的色彩柔和细腻，多达十几种。反映了当地民众对细腻观赏性强的艺术的喜爱。“贡尖”是杨柳青专门进贡给宫廷使用的年画体裁，绘制精细，用色讲究，与农民自制的年画截然不同。

商业贸易的繁荣常常给当地的经济的发展提供了优厚条件，城镇经济的兴盛，必然为当地市民、农民艺术的创造带来影响。清代中国以手工业著称的广东佛山、天津杨柳青、泉州、景德镇等都是商贾中心，这类集散地在中国还有许许多多，如山西平遥、河北白沟、北京等地。这些地方经济繁荣，手工艺行业越发达，民间艺术品的精致程度越高，这与市民的欣赏趣味和好尚有密切关系。而在一些落后山区，如黄土高原、云贵高原，由于生产力水平低下，自然经济农业占主导地位，黄河与高山等的自然环境限制了人们的交流，故而那里的民间艺术品显现出粗犷豪迈的品格。永济的背冰锣鼓和黄河岸边的扛石背磨习俗、稷山鼓车锣鼓，都源于河神祭祀，为的是乞求丰稔、无水患之害。那里的民间艺术相应地缺少了精雕细刻的玩味劲头。这些无非说明了经济对民间艺术的影响。但是，应该指出的是，这种影响毕竟是表面上的，是可以从视觉形象中观察到的，经济因素而对人们观念意识的影响却远不是那么显而易见。

狩猎民族、游牧民族的民间艺术都同样受制于不同的经济模式而呈现出不同特色，此不多举。总之，经济对艺术的内在影响是通过对上层建筑和意识形态各因素的影响完成的，它是一切社会因素中最为基础的方面。

（2）道德伦理

道德伦理是传统文化中的一个重要方面，它与教育和审美的关系极为密切。艺术品的一大功能是美育，即以美感形式教育、陶冶人的心灵。民间艺术正是寓教于物，它所蕴含的道德伦理内容，不仅表现在各类天神地祇、先贤圣人、历史英雄题材中，也表现在各种风俗画、戏出画、故事画等娱乐性强的民俗艺术作品中，使民间艺术呈现出强烈的伦理型审美趋向，这不能不归功于中国传统文化的价值观念，即道德伦理具有涵盖一切意识形态的功能。中国传统文化所具有的浓厚的伦理色彩和道德的超越性使民间艺术的创作处处在遵循美善相宜之中，突出了道德伦理的或显或隐的主题。

从历史上看，儒家文化的一整套思想，一直在传统文化中占据着主导地位，它“在长久的中国奴隶制和封建制的社会，已无孔不入地渗透在广大人们的观念、行为、习俗、信仰、思维方式、情感状态……之中，自觉或不自觉地成为人们处理各种事物、关系和生活的指导原则和基本方针，亦即构成了这个民族的某种共同的心理状态和性格特征。”^⑤道德伦理这一制约人们思想的行为和规范，

成为人们用来调节人际人伦关系的工具,儒家和统治者所主张和推行的“仁爱”、“礼”、“三纲五常”、长幼有序、男尊女卑、忠君报国、舍生取义、安贫乐道、何必曰利、贞德孝守等等内容,逐渐成为人们自觉遵守的行为规范。随着社会历史的发展,这些道德伦理内容被不断地深入强化,在民间社会,它已逐步超越了自身作为调节人际关系行为规范的界限,它的主张也成为衡量几乎所有社会行为规范的标

节孝牌坊 贵州省贵阳市青岩镇

准,终于使得“道在伦常日用之中”,从而成为一切价值判断的标准。一般民众已习惯于运用道德伦理的眼光来看待一切、评判是非、审度善恶、区分美丑。艺术对于他们,也下意识地转化为伦理观念,这一点在具有保守性和从属性的民间文化中表现得比正统文化更为鲜明。

孟母三迁 年画 天津杨柳青

道德伦理的超越性还突出地表现在“美善相乐”的审美原则方面。“美,善也”、“善,美也”。⑥以美学概念来解释道德伦理范畴的“善”,是古已有之的传统。“儒家的‘言志明道’说将艺术与政治、道德的关系放在第一位,处处强调美和善的统一。先德后言,先质后文,先善后美,是儒家坚持的一贯原则”。⑦对于文艺与道德的关系,自古有“比德”、“诗教”、“文以明道”、“文以载道”、“文以贯道”之说。此之“道”,已不仅仅是道德,而泛指形而上者,即一切精神的内容。在民间艺术中,“道”依然是指操守、道德、真善美的东西的综合。中国画论中有大量论述艺术与道德之关系的佳作,相比之下,鲁迅先生的话更为简明入理,“美术可以辅翼道德。美术之目的,虽与道德不尽符,然其力足以渊遂人之性情,崇人之好尚,亦可以辅翼道德以为治”。

⑧道德伦理成为艺术品承载的主要的观念内涵。民间传统年画在题材和内容的选择上,都突出表现了这一点,如《三国演义》、《水浒传》、《岳飞传》、《杨家将》、

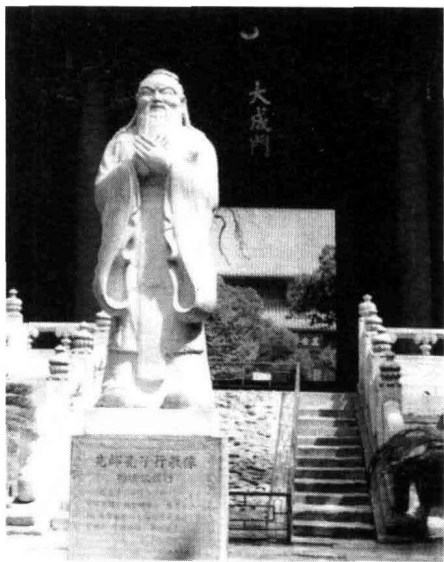
《警世通言》、《忠孝节义》、《郑成功收复台湾》、《道释治鬼》（抗击八国联军场面）、《自强传学堂图》等戏出画、人物画及《包公上任》、《二十四孝》等风俗画，都以弘扬伦理道德为宗旨，将美妙的人物形象与真善的道德内容融为一体。

道德伦理观念给宗教、民间信仰、传统习俗、艺术创作标准和作品题材内容、欣赏趣味、评介活动都打上了烙印，甚至在实用的民居建筑中，也蕴含了深刻的伦理意识。中国典型的四合院民房的设计中，坐北朝南的正房与东西厢房之间形成了一种主从关系，面南为尊，故正房是祖辈的居所。晚辈置于侧房，高度上也低于正房，两边对称，均衡匀称。祖先牌位或神龛被放置在中厅靠北墙的供桌上，或选择最好的位置设置祖灵神龛。随处可见的门楼、牌匾、门楣的雕镂书画装饰，又将居室主人的生活愿望彰示于众：“四代同堂”、“仁义功德”、“竹节”、“风德”、“耕读传家”等牌匾内容都昭示出传统文化精神对普通民众的影响。这种观念和品德家风千百年来代代相传，至今在广大的农村的传统建筑中，仍不难见到这类民居牌匾装饰。道德伦理与民间艺术就是这样相互选择，相互依存着，并在创作与欣赏中相互诠释。

（3）儒道释哲学观念

这里，我们着重谈的是儒道释哲学观念所营造的传统文化氛围对民间艺术的影响，具体地说是儒道释内容在民间艺术生成与发展过程中的作用。

儒道释哲学作为中华民族传统文化的核心，一直是官方文化关注的内容，在以往研究中，人们常忽略民间文化与官方文化的分别，只笼统地谈“民族的”传统文化。实际上，这两种文化存在着层次上的差别，本质上看，是两种不同的文化体系的差别。两者一直处于对立和融合的矛盾之中。民间文化最大限度地吸收了官方文化的儒道释内容，并与传承下来的巫教、民间信仰、民间习俗相结合，形成了自身的文化内涵与外延，这其中蕴含了大量的儒道释的有关神灵、教义、准则和仪礼、观念内容。

孔子像 北京