

潘鲁生艺术文论

民艺研究

潘鲁生 著

 山东美术出版社

潘 鲁 生 艺 术 文 论

民 艺 研 究

Folk Art Research

潘鲁生 著

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

民艺研究 / 潘鲁生著. — 济南: 山东美术出版社,
2007.12

(潘鲁生艺术文论)

ISBN 978-7-5330-2421-5

I. 民… II. 潘… III. 民间工艺—中国—文集
IV. J528-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 191474 号

《潘鲁生艺术文论》

主 编: 刘传喜 唐家路

副 主 编: 赵 屹 顾群业 王 任

《设计教育》

编 辑: 王 任

《教学管理》

编 辑: 殷 波

《民艺研究》

编 辑: 付德雷

《艺术随笔》

编 辑: 韩 明

责任编辑 徐 璐 战国栋

装帧设计 惠 岩 张海云

出版发行 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 传真: (0531) 86193029

制版印刷 山东新华印刷厂临沂厂

开 本 787 × 1092 毫米 16 开 总印张: 79.5

版 次 2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

总 定 价 268.00 元 (全四册)

艺术随笔

Art Essays

民艺研究

Folk Art Research

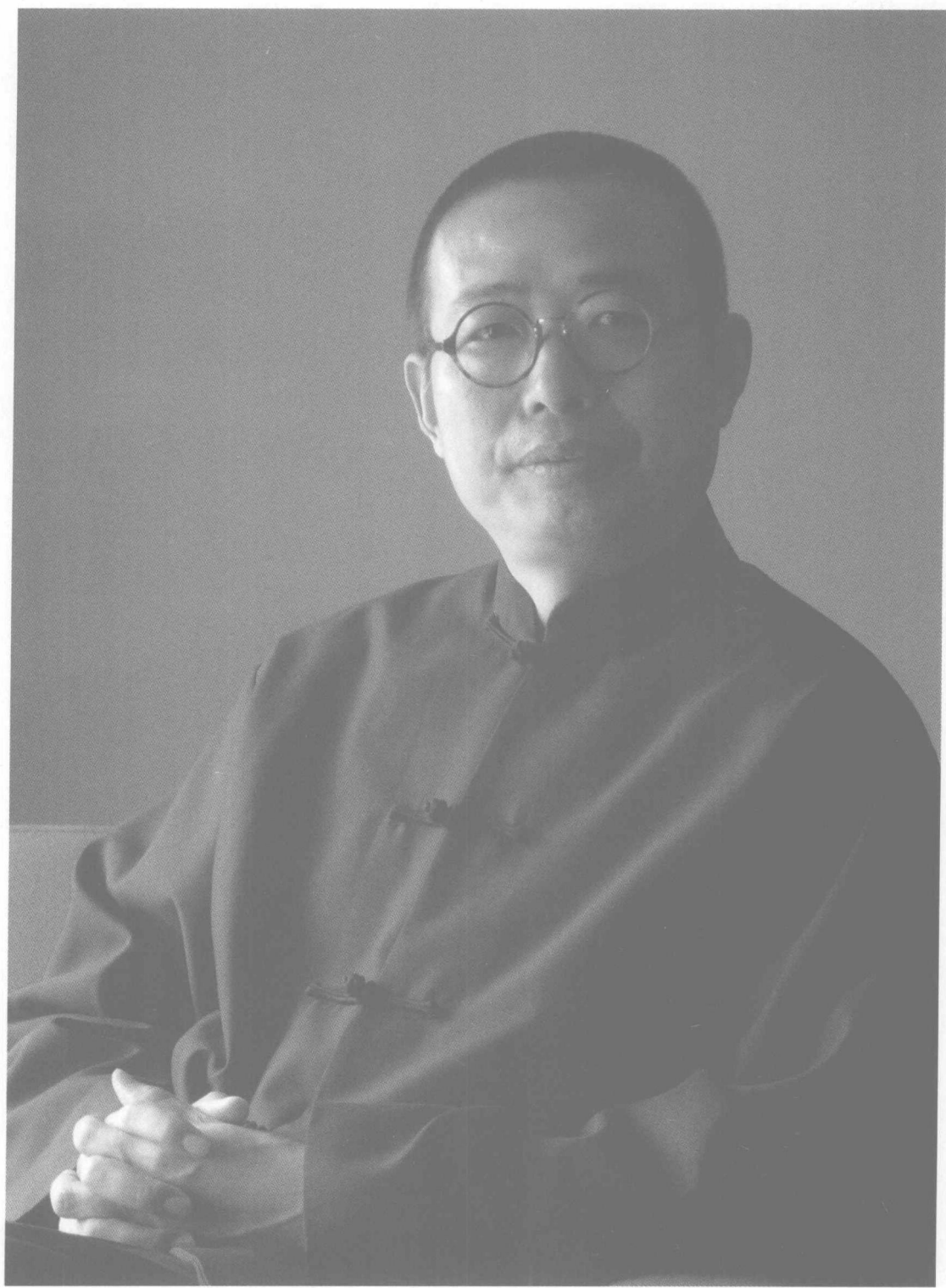
教学管理

Teaching and
Educational Administration

设计教育

Design Education

潘鲁生艺术文论



作者简介

潘鲁生，1962 年出生，汉族
1996 年获南京艺术学院美术学博士学位
山东工艺美术学院院长、教授
中国美术家协会理事
中国民间文艺家协会理事
中国工艺美术学会常务理事
山东省美术家协会副主席
山东省民间文艺家协会常务副主席
山东省青年联合会副主席
享受国务院政府特殊津贴专家
全国宣传文化系统“四个一批”人才
全国非物质文化遗产保护先进工作者
国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员
教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会委员
山东省有突出贡献的中青年专家
山东省“德艺双馨”中青年文艺家

一、民艺学研究

- 4/ 民艺学的学科建设问题
- 15/ 民艺与民艺学研究
- 29/ 民艺学的学科体系
- 39/ 民艺学的研究方法
- 48/ 民艺学与民间文化生态保护
- 68/ 文化生态保护与旅游资产开发
- 76/ 发展传统文化产业 保护农村文化生态

二、民艺调查个案

- 90/ 谁家的书本子——爹爹念书儿识字，娘会插花女会描
- 107/ 鲁西南织花土布
- 125/ 曲阜楷雕及其传人颜景新
- 141/ 周戈庄村渔民“上网节”
- 149/ 皖南民间传统生活空间调研散记
- 176/ 山东庄户杂字

三、民艺随笔

- 196/ 留住民艺——旧的去，新的来了
- 221/ 亲和的民艺
- 235/ 游览民间艺术——不如换个活法儿
- 243/ 在艺术与生活之间
- 254/ 民艺的数字化保护问题
- 265/ 手工艺的商机——文化创意产业的兴起



民 艺 学 研 究

民 艺 研 究



民 艺 学 研 究

题 记

有关民间艺术、民间风俗、民间宗教等方面内容的研究，很多专家学者从历史学、哲学、文化人类学、艺术学等不同的角度曾作过各种探讨与论述，取得了有益的成果，但对民艺学的系统研究与综合的理论探讨却仍然缺乏。笔者从民艺研究的对象、方法入手，论述了“民艺学”的基本概念、内涵和内容，就如何建立民艺学科等问题阐明了自己的观点。同时，对中国民艺思想的源流、民艺形态、民艺的审美特征、传播方式、文化比较，以及如何保护发展中国民艺的传统等一系列学术问题进行了探讨。本部分所集文章主要来自笔者的博士论文“国家教委人文社会科学研究‘九五’资助项目”《民艺学论纲》。在1996年2月22日的答辩会上，答辩委员会一致肯定和通过了这篇论文。同时，论文打破了书斋式的学术传统，将田野调查、社会普查与理论研究相结合，走向一定的理论创新。

民艺学的学科建设问题

作为民艺学学科研究的学术取向是确立民艺学研究方法以及研究结论的先决条件。我们认为,其学术研究取向大致有两个方面,一是作为文化现象存在的研究,二是作为生活整体的动态过程的研究,它区别于其他门类的民俗事象和艺术现象的特点也在于此。作为生活形态的整体研究,其重要原因就在于民艺不仅仅是静止的艺术现象,同时又是具有生活意义和生存意义的过程,这种过程包括民艺的制作、操作、演示、展示等过程及其功能。对民艺的研究还应注重方法论,应借鉴文化人类学及民俗学的研究方法,在考察、调研的基础上进行理论思考,才有助于找到一条适合民艺学研究的路径。

.....
博士论文《民艺学论
纲》答辩通过后,与导
师张道一先生合影。
.....





陕西延川民间游艺

民艺学作为一门既有综合性又具有独立性的学科提出来，也才是刚刚起步，一些相关的基础理论、民艺资料、学科建设等为这一学科的构架奠定了一定的基础，但仍不免显得稚嫩。不少前辈及同行学者在这一领域做了大量的工作，提供了颇有价值的个案

资料，也为我们开启了有益的研究思路，这些都是促使我们进一步进行学科建设的基础。

作为民艺学学科研究的学术取向是确立民艺学研究方法以及研究结论的先决条件。我们认为，其学术取向大致有两个方面，一是作为文化现象存在的研究，二是作为生活整体的动态过程的研究，它区别于其他门类的民俗事象和艺术现象的特点也在于此。作为文化现象的民艺研究在我们以往的研究方向中是准确的，它表现为符号的载体，通过形象的语言展示出一种文明的结果，它具有形象的内涵和表征的意义。我们认识一件民艺品，除了它具有的一般功能，还要认识其更深的文化含义，从审美的角度发现创作者的审美取向和受用者的审美心态，从造型及文化寓意等方面来审视它。

民艺既具备艺术形态，同时又是民众的社会活动、生活整体的一个组成部分，与人类生存的各个领域无不发生联系，它涉及到精神生活和物质生活的许多方面。因而我们只有将民艺还原到民众生活的环境中去，才能深入探讨民艺的内涵。作为生活形态的整体研究，其重要原因就在于民艺不仅仅是静止的艺术现象，同时又是具有生活意义和生存意义的过程，这种过程包括民艺的制作、操作、演



春节民间祭祀供奉

示、展示等过程及其功能。某些民艺品类如果脱离了作为生活整体的过程的意义,也就失去了深厚的文化底蕴乃至存在的价值。也就是说,民艺的生活形态决定了民艺作为文化意义的存在,它是以人为主体的存在,是以民众的生活为依托,甚至就是民众生活的主体。如果说作为文化现象的民艺研究注重艺术本体,而作为生活形态的民艺研究则关注作为人的主体性,前者是对结果的重视,而后者则是对过程的关注。

研究民艺学的学科建设也离不开对民艺的概念、内涵、分类、研究方法等方面的探讨。“民艺”这一概念更能充分概括其文化形态、社会形态和生活形态的特征。人们在过去的研究中,往往从艺术本体着眼,而忽视了民艺学的“民”之内涵和“艺”之特征。我们采用“民艺”这一概念意在强化它的文化人类学与社会学意义,而且研究民艺也当然离不开民间文化和民俗生活的各个方面,故而提倡用多科学的视野,建立民艺学的学科体系。不使用“民间美术”这一传统概念,并非是将民艺与民间美术、民间

工艺对立起来，而是从学术的角度规范化。在今后的研究当中，我们或许对“民间美术”作专门论述，但二者之间并不矛盾。对民艺的分类直接关系到我们的研究对象，民艺的分类应包涵三个方面，一是艺术性的，二是民俗性的，三是生活性的。我国一些前辈学者各自从不同的角度出发，提出一系列的分类原则和方式，为民艺学的分类奠定了基础，也是我们分类的重要参照。如何运用艺术学、民俗学、社会学等相关学科对民艺的分类形式进行整合提炼，并依据民艺所具有的文化性、艺术性、民俗性、生活性等特征进行分类，仍然是深入民艺研究整体的重要保障。文中对民艺的分类大致上涵盖了民艺所包含的基本内容，也体现了民艺的基本特征以及我们的研究取向。

我们认为，对民艺的研究还应注重方法论，应借鉴文化人类学的研究形式，重视采风、考察、调研，借鉴民俗学的研究方法，才有可能找到一条适合民艺学研究的路径。在山东省，我们已经试图以传统手工文化为切入点，做一项文化生态调查的试验。其结果应该是比想象的要理想得多，因为为了获取这些资料，有上万人参与调查，这本身就是具有保护与抢救意识，同时，被调查的人与物又有数万种之多，虽然它在民间文化的汪洋大海中仅属沧海一粟，但已具有了文化的、民俗的、技艺的和社会的广泛性和代表性。这个“计划”本身就打破了对民间美术研究的单一模式，在过去的民间美术考察调研中，主要目的是了解这物件是谁做的，干什么用的，如何好看好玩，现在这只是我们要达到的一个基本要求，另外还要深入地开采丰富的民艺资源，如对民艺的文化遗产问题的研究，对民艺的制作技艺及材料、工具、工序、技巧等个案收集与整



山东潍坊杨家埠年画
作坊

理,对民艺作坊的研究,对民艺口诀、谚语等与民间艺术相关的民艺基础理论的研究与探讨,以及采集那些虽失传但已转换为其他工艺形态、技术形态和审美形态的民艺品,对与民艺相关的生活方式、行为方式的专门研究,对一部分民艺品类消亡后所带来的副作用的典型个案分析等等,都有利于我们对学科建设做全面的把握,创造一条适合民艺学研究的理想之路。它既不是民俗学的个案调查,也区别于单纯对民间艺术审美因素的评说,而是为创立这个学科而达到最佳研究途径的选择。民艺学的学科建设所亟待解决的就是这些最基础、最根本也是最简单的问题。

钟敬文先生在20世纪20年代开始对民间文学作品进行收集、整理,并逐渐涉猎民俗学的内容,这种研究方法仍不失为一条有效的途径,它使研究的课题得以充实和完善,并在此基础上作概括而有重点的思考和探讨。日本民艺学家柳宗悦也注重采风考察、收集资料,并创办了首家“日本民艺馆”。张道一先生主张将民艺资料用活,主动体

验民间的生活，考察老百姓的衣食住行，才能有讲出来的道理，他也创立了首家“中国民艺资料馆”。这三位不同时期的研究民间文化的学者不约而同地从采风考察入手，占有第一手资料，建立起自己的学说，值得后生学习与借鉴。

我们对民艺的研究也不能忽视对资料的占有，上述以传统手工文化为重点的民艺普查，不仅仅是一项调查活动，也是我们“民间文化生态保护计划”的内容之一，是我们在民艺学学科建设上的一种研究途径和思维方法。民艺学学科的建立不是仅从审美意义上来阐释，资料的获取也不是书斋式的仅借助于文献典籍。一种文化是靠文献、典籍记录下来的，而另一种文化是生存于民众之中的活的文化，需要我们重新认识它、解释它、开发它。某些传统民艺的样式如家具，还遗存有先民开创时的文化传统。一些样式没有改变，一些虽样式改变了但其实用的功能没变，如原始社会已形成的碗的造型，虽经过历史的沧桑，也只是从审美上完善或多样化了。一些历史文献没有记录

山东临沂皮影表演



下来的东西，不仅可以靠地下发掘的文物实证，也通过现存的文化形态遗存保留下来，不能不说民间文化具有强大的传承性。当我们对出土的上百年、上千年前的器物用品在形制功用上没有什么变化时，似乎很少考虑到如没有文字的记录，又没有出土发掘，也许这些文化的传承我们今天还不能够充分地认识和理解，民间文化的延续与发展有其强大的生命力，我们不能怀疑这一点。

如果说口头文学这一民族文化遗产在20世纪二三十年代就得到重视并加以保护的话，那么民艺资料的整理和收集则显得有些落后，资料的遗存也在逐日减少，而且目前收集的难度也增加了，一些优秀的民艺品类在现代社会的发展中逐渐消亡。据有关资料显示，我国每年消亡的植物有几十种，昆虫也有几十种，面对珍稀动、植物的日趋消亡，人类不得不投入巨大的财力和人力来进行保护。而随着人类现代生活方式的改变，我们身边的民间手工艺品、民间交通工具、生产工具、生活用器等每年又有多少在消失甚至被人为的丢弃，我们没有理由不像保护生态平衡，保护珍稀动、植物那样保护我们的祖先为我们留下的手工文化，保护正在遗失的民艺。假如有一天我们身边的民艺真的消亡了，我们不会像忍受自然对人类的惩罚一样忍受文化的枯竭，忍受文化生态的失衡呢？

除了深入民间考察采风，获得第一手资料并进一步研



山东临沂银木制作