

民间艺术是各国、
各民族集体智慧的结晶与载体，
是各民族传统文化与生活方式交织的体现。
承载着个人乃至社区的价值观念、审美意识和情感诉求，
是淳朴、厚重而富有明显生活寓意的文化形态。

主
编
／
陈
平

New Review
for
Contemporary
Folk Arts

新
论

副
主
编
／
马
熙
逵

当代民间艺术

New Review
for
Contemporary
Folk Arts

当代民间艺术 新论

主编
／
陈平

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

当代民间艺术新论 / 陈平主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2019.6

ISBN 978 - 7 - 5201 - 4939 - 6

I. ①当… II. ①陈… III. ①民间艺术 - 世界 - 文集
IV. ①J11 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 095990 号

当代民间艺术新论

主 编 / 陈 平

副 主 编 / 马熙逵

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 孙以年 韩莹莹

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社(010)59367215

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: [www. ssap. com. cn](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367083

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 18.5 字 数: 303 千字

版 次 / 2019 年 6 月第 1 版 2019 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 4939 - 6

定 价 / 128.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

目 录

C O N T E N T S

关于当代民间艺术的思考（代序）	陈 平 / 001
中国的文化遗产保护新探索	白庚胜 / 017
甲冑制作技艺传承、振兴措施的探索	华觉明 / 020
中国工匠培育的战略思考	邹其昌 / 028
生活革命与中国式文艺复兴的新观察	
——社会转型中的手工艺复兴研究	方李莉 / 045
佛教艺术的圆融性	纳日碧力戈 萨 仁 / 053
对于中国传统音乐当代价值的思考	杨久盛 / 063
澳门龙文化研究：以舞醉龙为中心	郑德华 等 / 086
乡村聚落色彩识别、挖掘与区域品牌设计研究	
——以苗族聚落区为考察样本	唐昌乔 / 104
布朗人的诗性智慧：民歌传承中的文化亲昵	
..... 卢芳芳 纳日碧力戈 / 116	
城市化背景下作为记忆建构的民艺传承	吴 昉 / 131
羌绣当代价值转化的反思与发展探究	马熙远 / 147
上海地区现代工艺美术教育探析	汪 涤 / 158
浅谈中国传统文化与中国画之关系	吴 德 / 177
拉脱维亚民间应用艺术的传统与创新	
..... [拉脱维亚] Aija Jansone / 189	
民间艺术与手工艺品	
——农村旅游业发展与扶贫工具 [法国] Francesco Frangialli / 198	

民间艺术创新性共通

——对新理论的探索	〔德国〕 Franz Kluge / 214
民间艺术发展与民间艺术文化培育	〔伊朗〕 Mohadeseh Hosseini Someah / 237
印度民间艺术的持续文化生态	〔印度〕 Ritu Sethi / 253
俄罗斯保护民间艺术及产品经验	〔俄罗斯〕 Sinelnikova Tatyana Anatolevna / 275

关于当代民间艺术的思考（代序）

陈 平^{*}

一 民间艺术的产生和特质

民间艺术反映着民间社会的生活理想与审美情趣，是民众在长期与大自然相处相融的实践中所积累的智慧与成果，是普通百姓在生活常态中一种下意识的审美体现和表现形式。很多人对于民间艺术的理解和认知，始终停留在一种约定俗成的概念上，受这种思维定式的影响，民间艺术被定义为来自乡土的、民间的、土著的、原生态的艺术，简而言之就是农耕文化的集体艺术，与宫廷艺术、都市艺术、当代艺术、纯艺术不尽相同。民间艺术所涵盖的民间音乐、民间歌舞、民间美术、民间手工艺、民间文学等艺术的发源都是与普通百姓的日常生活、节日庆典、信俗祭祀、传统耕作、大众生活相关联的传承与流传。

在英文和德文中，对民间艺术的定义是 Folk Art (Volks Kunst)，即民众的、百姓的。它是相对于学院派与文人艺术而言的。民间艺术的特点是具有一种趋向于天然的、朴素而充满乡土气息的原始风格。民间艺术的大部分作品，特别是民间美术，不一定具备过多的设计感，因为它的主要用途是服务于生活的基本装饰，强调的是习俗与实用的结合，而不是纯粹的审美艺术。所以，民间艺术是宗教信仰、居住环境、生活条件、气候与地理因素、区域族群的生活特质等客观因素在对人们施以影响的过程中应运

* 陈平，国际民间艺术组织（IOV）全球副主席、国际古迹遗址理事会（ICOMOS）专家、暨南大学文化遗产创意产业研究院院长、教授、中央美术学院客座教授、《中国非物质文化遗产发展报告（2015）》主编、国声智库高级研究员、察哈尔学会研究员、全国政协第十三届二次会议海外列席代表、中华海外联谊会常务理事、国务院侨办专家委员会委员、湖南省政协海外顾问。

而生的。由于宗教、语言、族群、习俗的现实差异使民间艺术更加富有本土色彩和地域特性，即便是同样的一种艺术形态也会表现出不同的风格。

远古时，由于人们对自然与宇宙科学的认知非常有限，因此产生了对神灵敬畏、恐惧与崇拜，形成了许多祭祀与歌舞的仪式，这些仪式成为人类某些思想与情绪的表达。很多国家和地区的民间舞蹈都是起源于敬神或祭神的舞蹈，所以这类舞蹈大多有着浓厚的宗教色彩。比如在有关仪式感的节日中，舞蹈者或祈求上苍赐福人间或偿还某种在神灵面前的许愿。有的民间舞蹈与民间音乐则反映的是农业、狩猎、节日、敬神、婚嫁等人类活动内容，带有浓浓的生活气息，内涵丰富、形式多样，经过代代相传，形成了风格迥异但又审美共通的民间歌舞艺术。

传统民间艺术对于生活环境、地理特征乃至气候、宗教、居住形式以及民俗民风有着强烈的依赖性和互动性，当社会环境、生活形态、居住环境、语言、宗教形式、族群力量等客观要素发生变化的时候，民间艺术就会发生同步的变化。

最典型的特征可以在民间舞蹈中显示出来。由于受不同文化的影响，不同国家不同地区的民间音乐与舞蹈就会产生不同的风格和特质。比如墨西哥、智利、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭等国的民间舞蹈都深受西班牙民间舞蹈艺术乃至西班牙文化的影响，所以有很多相似之处，粗犷野性、热情奔放，常常会在同一种舞蹈里显示出印第安、欧洲和非洲多种文化的共同元素和特点；而在大安得列斯群岛中的古巴、牙买加、多米尼加等岛国和南美洲巴西的民间舞蹈，突出体现了非洲歌舞的特色；泰国、越南、菲律宾、缅甸、柬埔寨等国家以及中国云南、广西等地区的民间歌舞又显示出东南亚文化的共性与特点，由于历史上这一区域大规模的战争较少，加上气候湿热、长夏无冬、植被丰富，形成了当地百姓安逸而稍显散漫的生活方式，尽管东南亚各国的歌舞风格各有千秋，但总体而言颇有相似之处：神圣静谧、节奏缓慢、动作收敛、中规中矩、起伏缓慢，罕见跌宕情节。比如云南地区的孔雀舞、傣族舞蹈等都是以手语传达情意，造型曲线优美；由于气候寒冷、冬季漫长、山高人疏，因此山地民族的歌舞都以粗犷、热情奔放、边唱边舞、集体参与为主，如在中国西藏、甘肃、四川等藏区流传的锅庄舞，波兰塔特尔山区的山地民间歌舞戈拉尔斯克，都表现了山地民众炽热而粗犷的性格。

民间艺术非常自然地反映着劳动人民的思想、情感和审美观念，也有着非常突出的地域性、民族性，还有源于社区的集体性。在传统的生产和生活模式下，民间艺术是带有“神圣性”的精神生活，其发展和演变与当时的政治形态和社会形态相关联，充分得到广大劳动群体自发性的参与及支持。传统农业社会渴望充足的劳动力与土地，在这种普遍而朴实的社会功利及生活需求影响下，民间艺术贯穿农事、信俗的全过程，特定时期的生产力也成就了传统民间艺术的一般表现形式。民间艺术的原始存在并不是为了商业或者成为商品而产生的，很多民间歌舞表演是随环境而随心所欲、即兴发挥的，因此参与感、随意性和可变性比较强，歌唱者、表演者往往会根据自己的处境与心情更改唱词，添加或者修改，以便更加符合自己想要表达的心情和情绪。所以其流传形式都是口口相传，鲜有用文字客观系统记载下来的，这也是民间艺术区别于宫廷艺术、文人艺术、学院派专业艺术、标准艺术或者一些依赖于剧本、文字、经过精心设计的表演与绘画的不同之处。

以中国的民间艺术为例，尽管中国的民间艺术与中国传统文化、传统哲学、传统思维方式以及传统审美方式有着千丝万缕的联系，但是这些精神层面的文化都能够通过民间艺术的载体体现出来，并转化为能够满足普通百姓生活中所需要的表达方式和集体审美对象。例如中国的民间剪纸、年画、刺绣、雕刻等技艺中，有着大量“丰衣足食、连年有余”“家族兴旺、祈子延寿”“祈望社稷、人畜无恙”等中国文化中的实用主题，流露着乡土社会的功利需要与生活理想，代表了一种群体的价值观和审美意识，表达了对生活富足、平安顺畅的心愿。人们常用“五谷丰登”“六畜兴旺”“家财殷实”“招财进宝”“连年有余”等美好的词语来寄托吉祥纳福之心以及对于美好生活的向往之意；用“龙凤呈祥”“麒麟送子”“早生贵子”“金玉满堂”“福如东海”“松柏长春”等词语来表达联姻、求子、增寿的朴素心愿；而面对那些无法解释的自然存在时，人们也会通过对联、门神、年画、放鞭炮等形式，用“镇邪狮虎”“武松打虎”“秦琼敬德”“钟馗抓鬼”“竹报平安”等词语、典故来表达辟邪禳灾的生活期望。这是只有中国文化才能表达的一种特殊形式，因为只有汉字才能以象形、谐音、寓意等方式体现其文化内涵。传统文化因素也渗透于人们的日常生活中，以一种无形的内驱力规范着社会的运行，对一个

民族的性格和行为准则有着形塑和导向调节作用。在西方的民间艺术中，也有着其独特的寓意和内涵的表达方式，比如在德国流传的圣马丁灯节（传统宗教节日）、春季焚烧雪人（传统习俗）、黑森林布谷鸟钟表（传统手工艺）、格林童话（童话故事）、面包（传统饮食或食物制作技艺）等民间艺术中，都能体现出德意志民族文化中的森林文化、哲学文化和生活形态。

民间艺术是全人类文化遗产中的主要元素，在经年累月的沉淀中，约定俗成的生活艺术达到一定高度，就会影响大众的思想观念、习俗信仰与情感状态，这也构成传统民间艺术的审美趣味与价值尺度。民间艺术不仅可以反映出各民族人民的智慧、创造力和想象力，而且可以助推人类文明持续性发展。保护、挖掘、传承这些民间传统手工艺文化是其目标和主要任务。对其他民族历史文化的了解也可以帮助和促进世界各民族人民之间的相互了解与尊重，可以为创建更加和睦的人类社会以及维持世界和平提供强大的推动力，从而为全人类提供一个更加美好的生活环境。

二 民间艺术的历史作用与功能

民间艺术是普通百姓对美好生活的一种展示与追求，是一种价值观的体现，在社会发展的过程中起到传承文化、安定社会、稳定人心、规范道德行为的作用，同时丰富了人们的生活。一个社会的共同价值观在这些艺术表现形式中得到表述的机会。因此，民间艺术有一定的社会属性，是人类文明重要的组成部分。其中，不仅培养诞生了无数大师和工匠，还铸造了“心无旁骛”“专心致志”“坚持不懈”的精神，这是人类对于艺术和技术的态度、追求和境界。这种精神是维护社会良性发展的重要动因。

民间艺术是某一地域的文化与该地人们生活方式交织的体现，是凝聚着传统人文精神与世俗语言相交汇的代表，这种传统所呈现出的价值是无法通过金钱来衡量的，它传递出人与人相处的关系维系、互动与交织。这种群体互动的文化形式，不自觉地调适着社区的价值观念，在百姓生活中起到一种稳定传承的作用。民间艺术不仅是生活与审美的兼顾，同时也是生产者群体共同追求和发展下的文化氛围与审美境界，虽然不可能每个人

都成为艺术家，但是人人都是艺术的参与者。

前面说到民间艺术有着强烈的对于环境的依赖性。比如中国的江南是鱼米之乡，风景秀丽，生活较为富足，居住环境多以小桥流水亭台楼阁为主，建筑的环境密集而精致，所以江南小调曲式婉转，轻声细语，温婉细腻，含蓄优美。很多小调的内容以叙述性为主，鱼草花木、小桥流水、四季楼台，都是歌唱的主题，所以《茉莉花》《紫竹调》等歌曲细腻抒情。而大西北特别是山西、陕西、甘肃一带的自然环境天干地旱、人烟稀疏、地广天阔、千沟万壑，让当地的百姓养成了勤劳勇敢、淳朴厚重的性格，所以《信天游》《五哥放羊》《山丹丹花开红艳艳》《赶牲灵》等民歌，就呈现高昂流畅、铿锵雄浑、豪放粗犷，以宣泄一种内心的感情为主，耕地、赶脚、放牧、喝酒、过节、盖房、祝寿、婚丧嫁娶、庙会等生活场景都能成为歌唱的主题。云贵川等少数民族地区，由于语言的独特性、生活习惯和汉族与内地水乡更加截然不同，宗教信仰、服装等有着更大的差别，很多少数民族由于历史的原因，变迁较大，慢慢地形成了靠山而居、靠水而榭的村寨部落环境，山高水长，曲调就更加趋向于自然，很多内容都是讲述生活中的趣事和传说故事，与劳作相结合，具有非常独特的艺术价值。

流传在贵州黔东南州黎平县、从江县，广西的侗族大歌就具有惊人的、可以与学院派相媲美的多声部、纯人声、自然和声的特点。有的是男女混声部，有的是儿童合唱，在山水优美的自然环境里，穿戴着非常富有民族特色的侗族服装，在没有人来指挥，没有乐器伴奏，完全靠歌手们自己来配合的多声部的自然和声，非常具有震撼力。相关资料显示，侗族大歌起源于春秋战国时期，至今已有 2500 多年历史，2005 年被列入中国国家级第一批非物质文化遗产代表作名录。2009 年 9 月 28 日，联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第四次会议在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比开幕，贵州侗族大歌成功入选人类非物质文化遗产名录。侗族大歌被认为具备了人类创作天才代表作的突出价值，是“一个民族的声音，一种人类的文化”。

正是由于这些民间的情感丰富、朗朗上口且易于传播的音乐旋律，才装点丰富了普通百姓的生活内容，尽管这些流传于民间的小调无法与音乐学院和歌剧院里演奏的古典音乐、正统音乐相比较，没有一定的音乐理

论,但并不能简单地说明民间的音乐就是低俗的、落伍的,而学院派的歌剧、西洋音乐、当代流行音乐就是高雅的,不应该对这两种艺术进行简单的比较然后去讨论它们的价值。

民间艺术是劳动生产群体为自身社会服务的造物活动,由于民间歌舞、习俗、祭祀等内容是集体拥有的一种表现形式,所以无法形成交易产品,产生工艺价值。有的民间艺术既满足了社会的精神需求,又能有一定消费价值,尽管不能成为支柱产业,但是已经在历史的传承中,产生了商业价值。例如中国的年画。

年画是中国民间美术中较大的一个艺术门类,早期的年画是自然崇拜和神祇信仰,慢慢地赋予了它更多的内容。民间年画历史源远流长,以天津的杨柳青、苏州的桃花坞、潍坊的杨家埠、四川的绵竹和河南的朱仙镇年画著称,无论从题材内容、刻印技术,还是艺术风格,表达的都具有自己鲜明的特色。它不仅对民间美术的其他门类产生过深远的影响,而且与其他绘画相互融合成为一种成熟的画种,具有雅俗共赏的特点。一年一度的春节就是年画的兴盛时期,节庆与生活习俗给年画提供了重要的场所和商业渠道,在历史的发展中,成为民间流传甚广的消费品。

有的民间手工艺不仅形成了产业,甚至成为地方经济支柱与行业文化,同时还显示出一个行业的工匠精神。最有代表性的是德国黑森林的布谷鸟钟表(德语:Schwarzwälder Kuckucksuhren)、中国的陶瓷艺术。

位于德国南部的黑森林,冬季漫长、白雪覆盖,林木资源丰富,因此催生了木工制造业。其中,已经有300多年历史的黑森林布谷鸟钟表最为著名,这种民间手工艺,不仅传承有序而且形成了重要的产业,在历史上享有盛誉。但是由于该工艺制作要求非常严谨,制作工序漫长,传承人需要花10~20年的时间才能成为一名合格的钟表制作工。在浮躁的当下,大多数年轻人急功近利,不屑用这样漫长的时间去做传承人,所以,尽管繁杂和精湛的手工制作技术及特别的报时声受到钟表收藏爱好者的喜爱,但是黑森林的钟表制作技艺也面临着严峻的考验,并面临着失传的危险。

中国的陶瓷技术,不仅是人类历史上先进技术的一种代表,也是中国传统文化最富有丰富意境和寓意的工艺技艺。从钧窑、定窑、汝窑、官

窑、哥窑的瓷器，到青花瓷、釉上彩瓷、龙泉青瓷等百变的种类，都是由来自民间的普通窑工师傅、陶艺师、模具师乃至把桩师傅、上釉的彩工、筑胎工、炉火工，凭着长此以往，年复一年的劳作，慢慢摸索经验，在成败之间数次磨炼，窑火不断、薪火相传，才铸造出人类史上精美绝伦、赏心悦目的瓷器，将泥土烧铸成人们生活中珍贵的艺术品、藏品和经销不断的消费品。中国的瓷器影响了世界的发展，给当时的世界经济带来了巨大效益，成就了人类艺术品和商品有机结合的领域。

自然经济与社会环境的现实，决定了艺术生产与审美意识在民间不可能成为独立的活动领域，也不可能出现专业的艺术家。民间艺术不仅是生活与审美的兼顾，同时也是生产者群体共同追求和发展下的文化氛围、审美境界，并非人人都是艺术家，但人人却都是艺术的参与者。

三 民间艺术的窘境与现状

民间艺术作为人类智慧的结晶与体现，千百年来，生生不息，代代相传，世界上现存民间艺术特别是手工艺、技艺的发展与演变历程正是人类发展历程的见证，是人类在与大自然的相处过程中，不断成长，不断完善自我，创造出来的灿烂而辉煌的艺术。

但是，随着 21 世纪大数据时代的到来，随着科学技术的迅猛发展，人们的生活方式、思维方式、审美观念、消费习惯都发生了巨大的变化。可以说是电子时代彻底改变了传统的生活方式与传统秩序，新的生活模式在给人们带来便捷与舒适的同时，也进一步解构了以往的时代惯习。

全球越来越多的民间手工艺和传统手工艺都面临着新的挑战，有的已经以不可逆转的态势慢慢消逝。现代文明对于传统手工艺的扬弃日益严重，尤其是在当今的后工业时代，手工艺被工业化低成本大批量生产取代，大量传统手工艺因为产业的衰退而消亡，人类历史上曾经蕴含高度智慧的高超手工技艺，因为生存环境的恶化而失传，这是全人类共有的文化财富无法挽回的巨大损失。机械化、批量化的生产模式是现代文明的标志，传统技艺的诘难在于生产关系的分殊，人类生产的性质、特征、功能不可逆地前行。传统的手工艺作坊加家庭传承的封闭式小型生产方式，已经很难适合于当今的市场需求，传统的工艺模式和美学观念也已很难适合今天人们的观念，无论传统手工艺有着多么高超的技术，制作难度多么

大，多么耗时耗材，它的当代价值都发生了变化。最大的困境是老一代艺人的离去，新一代传承人的缺失，后继乏人。

作为早期公共艺术的传统民间歌舞，承载着即兴表达、集体庆祝的实用功能，但随着留声机、唱片、收音机、录音机、电脑、智能手机的出现，完全颠覆了这种传统功能，导致其生存空间的受限。原有的传统生活结构与生活方式都被改变，可以供其流传展示的场所、空间和机会也在减少，城乡之间生活的差距也使很多人放弃了原有的生活方式，人们转向都市求生存，很多民间艺术失去了应有的根植土壤，表现形式不得不随之而变。曾经兴旺、广泛流传、深受百姓欢迎的民间音乐，正在慢慢进入式微阶段。当代艺术的表现形式、表现技术构成了对民间音乐直接的挑战，当人们失去了共同歌唱的环境时，很容易受到新技术、新文明的吸引而放弃原有的表现形式。简而言之，就是离开相关社区、群体或者实践主体，民间艺术就不存在了。在我们走过的国家中，特别是乡村、山区、村落，会唱山歌、能了解歌词大意的年轻人也越来越少，除了个别少数民族还保留着一些歌唱形式和习惯以外，大量的民歌、说唱已经濒临消失。

与民间音乐有着类似命运的民间美术也存在着同样的问题。在传媒技术不发达的年代，地域文化有着自身的保守性和独特性，伴随时代变迁，人们获取信息的能力逐渐增强，现代化的通信使文化传播具备了商品属性，并潜移默化地影响着民众的价值观念与审美趣味，形成一种标准化、日常化的大众文化模式。在这种境遇下，年青一代对地方文化日益陌生，民间美术与民间手工技艺所蕴含的民族情感、生活体悟、娱乐意义不再具备表征寓意，逐渐淡出人们的视野。

就保护现状而言，濒临失传的民间艺术最先接受影像记录、实物收集为主的“静态保护”模式，相应资料被汇集在博物馆、文化馆等场所，伴随传承人的老去，这门手艺也就失传了。为了能让民间艺术“活”在人们的生活视野中，并在现代生活中实现自我修复，“生产性保护”的概念应运而生。“生产性保护”提倡遵循传统技艺自身发展规律，实施抢救性、原真性、生产性、整体性的动态保护措施。民间技艺尝试与市场链接，通过取得经济效益调动从业人员的生产积极性，实现技艺的可持续发展。然而在现实生活中，许多地区出现了盲目开发、粗制滥造的“价值转化”。

一方面是由于大众对于国家荣誉和民族自信心的觉醒和认知，对民间文化遗产转化与振兴意识的提高；另一方面不排除一些生产者看重商业利益，轻于保护而重于开发，把民间艺术当作旅游与商业资源来开发、使用。尽管旅游业的发达可以推广当地的民间艺术，唤起地区文化的自豪感，但如果以牺牲民间艺术本身的存在价值而使其成为经济利益的附加产品，盲目地追求经济利益，势必会扭曲甚至伤害民间艺术本身，进而与“生产性保护”的初衷相悖。

民间艺术的“生产性保护”实质为艺术资源的合理商品化过程，在实现文化增值的同时满足民众的生活需求。新中国成立以来，尤其是在20世纪50~60年代，国民经济处于恢复阶段，民间艺术与经济发展相结合，以“刺绣剪纸换拖拉机”为代表的早期民间艺术产业化逐步形成。然而，中国步入改革开放以后，面对生产方式与生活模式的转变，以及外界强势文化的传播，民间艺术在社会发展的浪潮中逐渐“脱域”，人们参与其中的积极程度也不如以往。便捷的现代生活使得传统民间艺术的实用价值、审美价值、文化价值均遭受不同程度的遮蔽，逐渐步入小众化、边缘化的生存境遇，民间艺术急需抢救性的保护与发展措施。

历史总是惊人的相似，在社会快速发展的时候，人们的注意力都转移到新生事物的出现与应用上，为潮流所驱动，然后又趋向于传统。在城市化的运动中，我们拆除了大量的传统民宅、传统的古建筑，占用了大量农村的耕地，用于房地产的开发，将村庄中流传的各种风俗慢慢地排除在人们的生活之外，很多铭刻着一个地区民族记忆的生活形态被轰轰烈烈的城镇化建设所抹去。年轻人哪怕是壮年人也都纷纷涌向城市，为了更好地生存，不惜背井离乡，外出打工，渴望过上都市生活，城市能带来更多的谋生机会，但是没有了熟悉的传统生活的形态。留下来的都是老人和弱小儿童，靠这些群体去传承一个地区的民间艺术，势必缺乏力量和更多的可能性。而走向都市生活的年轻人，在城市里又无法找到他们的文化空间和传统空间。这都是导致传承语境缺失，民间艺术后继无人，传承断代的重要原因。

因此，政府政策的出台和制定，社会各种组织的支持与合作，学校教育就显得尤为重要。近几年来，国内出现的“非遗热”，与政府的重视和积极支持分不开。尽管人们不一定了解非遗的内容和含义是什么，但几乎

人人都知道“非遗”这个热词，很多民间机构和社会人士也自发地开始了对于民间艺术的保护与推广，整个社会都意识到传统文化的重要性，民间艺术的珍贵性，文化遗产的价值和保护意义。

跟随而来的是新问题的出现，社会的重视并不能从根本上激活民间艺术，特别是手工艺、技艺的当代化、时尚化和大众化的问题。民间艺术的复活，需要的是生活形态和生活空间的再现，或者将其融入当代生活中，进行改良、提升，更加符合当代消费者的审美标准、实用需求，更加富有时代的特色和需求。

如何改良与提升传统手工艺的设计与制作工艺；如何让有地域性的民间歌谣、地方小戏、传统节庆、生活习俗与今天的生活节奏、生活内容、生活品质、消费习惯等相结合；如何让少数民族地区流传的艺术与大众审美相结合；如何把古老守旧的师傅带徒弟、父子家庭作坊的传统传承方式改为人人都可以参与，职业学校的专业培养，单独一脉相传的师承关系改为技术共享，大众普及；如何鼓励全社会积极参与对于区域传统习俗的推广与复兴；如何借助互联网经济、自媒体以及当代电子技术的传播功能、传播方式介绍推广民间艺术的价值与意义；如何发挥社会团体、非政府组织的积极作用；如何尽快培养设计创意人才，对于传统手工艺进行跨界设计，跨材质设计，实用化设计；如何让传统的文化融入幼儿园、小学乃至大学的教育体系；如何把小众的地方手工艺品通过创新、创意设计流传到更多更广的消费群体之中，让它们能成为富有实用性的日用品、生活消费的必需品、有收藏价值的艺术品；如何让濒危的即将失传的民间音乐、地方剧种、神话传说、民间竞技体育、民间美术、民俗风情等重新得以再生恢复；如何让民间艺人、民间手工艺从业者的生活质量有所提升、收入足够维持一个好的生活质量、在当下浮躁的社会中仍然有信心作为传承者继续他的工作；如何发挥社会和非政府组织的积极性……这是一条艰难的但是必须经过的路，也是对人类自身发展的一个考验和自我检测。对于祖先留下的文化遗产我们如何去应用？如何使其活在当下，造福后人？如何让人类的文明史保持有序的传承？这是一个需要思索而且必须付诸行动的义务，也是全球化进程中各国各民族无法回避的普遍问题和现实存在，这是整个人类必须面对的事实。

人类今天的文明来源于人类思想与双手的共同创造，民间艺术是人类

智慧的不竭之源，如何让人类的这些智慧继续繁衍生存并持续发展下去，是我们亟待解决的问题。

四 民间艺术的未来与发展

自2001年昆曲入选联合国教科文组织首批“人类口头和非物质文化遗产代表作”以来，非遗的概念为人们所熟知。2011年《中华人民共和国非物质文化遗产法》的颁布，标志着中国非物质文化遗产法律建设进入正轨，从法律意义上明确了民间艺术、民间文学、民间技艺等项目保护的工作机制，民间艺术作为非遗的重要组成部分，同样得到相关政策、法律的支持。

这些年来，由于工作关系，笔者有机会接触到很多来自基层的普通干部和传承人，还有常年在第一线参与民间艺术保护工作的人员，听到很多来自边远地区工作者的心声，感触颇深，许多人对于民间艺术的保护、现状以及发展与推广有着自己的观点，也有很多困惑与无奈。特别是当我们看到那些工作在最基层的干部们对于自己家乡的传统手工艺、传统习俗被逐渐替代甚至消失时所表现出来的那份焦虑和担心，非常令人感动。一些传承人生存状况的无奈与困窘以及一些民间艺术项目的存在形式与现状也引发了我的很多思考。

传统民间艺术的传承形式多是靠前辈口传心授完成的，世代相传，所有的技艺、审美、韵律都是历经岁月变迁逐渐形成的，这些质朴的艺术已幻化为人们生活中非常重要的组成部分，甚至已形成社区生活的一种沟通方式，也是精神生活的组成部分。民众的参与及主动保护意识，是社会的文明特征的显示，同时也是对民族自豪感的集体认同行为。应该鼓励民间社团的参与，鼓励民众的自发保护意识，尤其是发挥社区、学校和各类文化与民间协会的力量。

在社会转型的时代背景下，传统民间艺术发展不仅需要政策与资金的支持，同样需要保护策略与发展模式的转变。创意思维的介入、文化精英的聚集、传承人的培养需要兼顾市场与文化的需求，形成艺术与体验相融的经济形态。淳朴、善良、美好的品质是民间艺术现代衍生的伦理至善，是建立在文化反思基础上的价值取舍，避免模式转变中的短视行为和短期效益。市场有着自身的运行规律，民间艺术的“生产性保护”也应当遵循

一般的商业机制，实现创新与保护两种发展路径的自觉区分。

创意思维与传统文化的有机结合，以及民间艺术的资源化、产业化，不仅是对艺术本身的人文关照，也同时与社会变迁所引发的价值转化愿景相匹配。与市场链接的民间艺术产业化是收益与风险并存的发展思路，正如亚当·斯密（Adam Smith, 1723 - 1790）所描述的那双“看不见的手”不仅会通过市场化激发劳动群体更大的生产热情，在某种程度上也预示着生产、经营中潜在的风险。产业化发展思路需要文化精英及运营人才的介入，民间艺术的“生产性保护”不仅需要“合理利用”，同时也需要供需和谐、营销通畅的运营生命力。

面对工业化、城市化进程的加快，发达国家最先开始反思民族文化遗产保护的相关问题。自20世纪中叶以来，从日本的“造乡运动”“一村一品”，到英国的“创意产业”、澳大利亚的“智慧之州”，民间艺术作为社区文化的重要组成，其多样性与互动性得到重视，传统文化与现代创意结合，形成高品质、高附加值的创意经济模式。在无形文化被重视与保护的社会背景下，以创意为核心的传统艺术转化不仅是对民间文化的善待，同时也意味着新型产业的形成。

民间艺术活态的科学性的保护的同时，还需要加强其自身能力的建设，对于民俗、歌舞、戏曲、信俗等活动，应该注重原生态的整体保护，而手工艺技艺则需要分等级，分类别地保护和发展。民间艺术是人们千百年来与大自然相处，经过千锤百炼总结出来的智慧与经验，是我们人类的灵魂所在，是未来的发展根基，我们需要慢慢地挖掘整理，慢慢品味欣赏这些作品，而不是急功近利地盲目开发甚至破坏。如何造福千秋万代，如何让后人看到祖先的遗迹和文明，是我们今天这些人承上启下的一种责任。面对这些遗产，我们需要的是更多的思考与保护。即使有的民间文化只残留一点痕迹，我们也依然能够感受祖先的伟大与勤劳，仍然能够从中窥探人类在历史长河中的每一次进步与成长，从中感受力量，感受温暖，吸取教训，获得新知与启迪。

任何一种艺术形式的存在，与当时的社会环境、人文环境、社会的发展速度、制度的重视程度以及社会的集体响应是分不开的。今天，从联合国教科文组织《非物质文化遗产保护公约》的出台，到各国政府的积极响应，制定保护政策，都给予民间艺术的复苏一个新契机。人们对