

中国民间美术的
传承与新发展

曾华晖 著

ZHONGGUO MINJIAN MEISHU DE
CHUANCHENG YU XIN FAZHAN

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

中国民间美术的 传承与新发展

曾华晖 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

• 北京 •

内 容 提 要

民间美术融入人民群众的社会生活中,品种丰富,形式多样,展现出多层次的文化现象。其创作主体是普通的人民大众,是为了满足劳动者自己的需要而创造的艺术。

本书是对中国民间美术的传承与发展的探究,内容包含年画、剪纸、服饰、皮影、刺绣这几个种类,对每一种类的发展历史、艺术文化等内容进行介绍,并对民间美术的历史、传承与发展做出分析论述。

图书在版编目(CIP)数据

中国民间美术的传承与新发展 / 曾华晖著. —北京:
中国水利水电出版社, 2018. 9
ISBN 978-7-5170-6883-9

I. ①中… II. ①曾… III. ①民间美术—研究—中国
IV. ①J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 215640 号

书 名	中国民间美术的传承与新发展 ZHONGGUO MINJIAN MEISHU DE CHUANCHENG YU XIN FAZHAN
作 者	曾华晖 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址:www. waterpub. com. cn E-mail:sales@ waterpub. com. cn 电话:(010)68367658(营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话:(010)88383994,63202643,68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京亚吉飞数码科技有限公司
印 刷	三河市元兴印务有限公司
规 格	170mm×240mm 16 开本 18.75 印张 243 千字
版 次	2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷
印 数	0001—2000 册
定 价	91.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

民间美术是民间的文化艺术,中国民间美术作为中国民俗文化的组成部分和民族艺术的母体,在艺术史上占有重要的位置,其艺术价值远远超越了民间美术本身,具有哲学、美学、考古学、历史学、社会学和人类文化学的蕴意,是中华民族的艺术瑰宝和人类文化的宝贵财富。我们从今天的考古中去发现、探索我们的祖先是如何创造出这些作品,它们的造型、色彩、线条质地等都是那么自然和谐,反映了不同时期的文化内涵积淀,成为民族历史文化的活化石和博物馆。因此,对这些民间美术的传承与发展,让我们更深刻地体会人类劳动生活中最质朴的艺术思想和最真挚的艺术语言。

中国民间美术几乎涉及生活的各个方面及各个美术种类,在长期的发展过程中,又成为各类美术形式发展的基础。中国在历史上长期处于小农经济、农业大国的地位,民间美术在平民百姓中发展壮大,并以家庭为最小生产单位。而在现代社会,夹缝中求生存的民间美术并没有消失,它们依托人本身存在,展现技法与个性,与现实生活密切联系,力图将这种优秀的民族文化加以吸收利用,为新时代的艺术设计提供文化灵感和设计元素,使民间美术得以延续,成为中华民族的特有文化和宝贵财富。笔者在2007年开始带领学生深入民间地头进行艺术考察与实践,走访了中原地区、西北地区、西南少数民族地区,以及各大历史博物馆、美术馆,对民间美术的发展进程进行梳理与跟踪,在对民间美术进行深入了解与多方面研究中,感受到民族民间工艺美术的艺术成就和它对本土文化艺术形成、发展的作用是其他艺术形式无法

替代的。

本书共分为八个章节,第一章绪论,从民间美术的历史沿革、价值,还有文化系统的角度来论述民间美术;第二章到第六章分别从年画、剪纸、服饰、皮影、刺绣五个方面来论述民间美术的种类;第七章是民间美术的继承与延续,包括民间美术与非物质文化遗产保护、中国传统节日、图腾崇拜、吉祥图符几个方面的内容;第八章是新时代的民间美术,对民间美术的现在与未来发展做出分析论述。

在世界文化发展的全球化大背景下,国际化视觉符号泛滥,本土视觉语言丢失的现象逐渐显现。中国民间美术作为我们中华民族的文化根基,显现出重要的文化作用。党的十九大报告指出,在新时期中国特色社会主义思想的指引下,提出我们要承前启后,继往开来,实现中华民族的伟大复兴与文化自信。这就要求我们从文化中发掘民族的力量,展现民族的传统。

对民间美术的认识和了解有助于我们弘扬民族文化,并对发展具有中国特色的艺术设计道路进行探索,是国家文化和民族的根脉。本书在揭示民间美术的文化、特征、内涵、功能、传承、保护等内容后,使读者从宏观理论和微观类型的方面更深刻地了解中国民间美术,激发读者对民间美术的文化意识与热情。

笔者在撰写本书时,得益于许多同仁前辈的研究成果,既受益匪浅,也深感自身所存在的不足。希望读者阅读本书之后,可以对本书提出更多的批评建议。

作 者

2018年5月

目 录

前言

第一章 绪论	1
第一节 中国民间美术的历史沿革	1
第二节 中国民间美术的价值	4
第三节 文化系统中的民间美术	9
第二章 民间年画	17
第一节 民间年画的种类与题材	17
第二节 民间年画的地域风格、特色及发展	33
第三章 民间剪纸	54
第一节 民间剪纸的地域分布	54
第二节 民间剪纸的风格特征	74
第三节 民间剪纸的文化内涵	82
第四章 民间服饰	86
第一节 民间服饰的历史发展	86
第二节 民间服饰的文化、经济内涵	129
第三节 近代民间服饰的风格演变	136
第四节 当代服饰的发展现状	143
第五章 民间皮影	145
第一节 民间皮影的历史渊源	145
第二节 民间皮影的流派与风格	152
第三节 民间皮影的新发展	165

第六章 民间刺绣	174
第一节 民间刺绣的历史发展	174
第二节 四大名绣	194
第三节 其他民间刺绣	203
第七章 民间美术的继承与延续	220
第一节 民间美术与非物质文化遗产保护	220
第二节 中国传统节日与民间美术	229
第三节 图腾崇拜	237
第四节 吉祥图符	240
第八章 新时代的民间美术	250
第一节 民间美术的当代境遇	250
第二节 新时代民间美术的发展	257
第三节 中国民间美术的启示与发展空间	264
第四节 中国民间美术的转化运用	278
参考文献	290

第一章 绪 论

民间美术是一种造物文化,中国的民间美术更是一种有独特意味、令人喜欢的民族视觉文化,充分体现了中国文化的原生态意味、族群的心理特征,呈现出了族群的民俗文化,以及制作工艺水平。本章对中国民间美术的历史、价值,还有在文化系统中的反映做出论述。

第一节 中国民间美术的历史沿革

中国民间美术多姿多彩,在中国辽阔的疆域内,人们用自己丰富的想象力、创造力,追求着美的理想,在原始经济的社会形态中,创造了中国独特的文化与造物。

根据考古发现,河北阳原县马圈湾发现了 200 万年前的旧石器时代遗址,这是中国迄今所知最早的文化遗存,也是中国先民造物活动的肇始。

在漫长的生产与劳动活动中,人们不断提高生产技术,从最早的采用间接打制石器的方法,发展到制作出精巧的细石器。当时制造的器物采用复合、组合、拼接等形式,已经拓宽了造物思维,并且形成了初步的审美意识。在北京周口店山顶洞等旧石器时代晚期遗址中,发现了各种装饰品,可见原始先民已经能从材料、技术、美观和功能等方面去有意识地设计物品,是我国遗存最早的工艺美术品(图 1-1)。

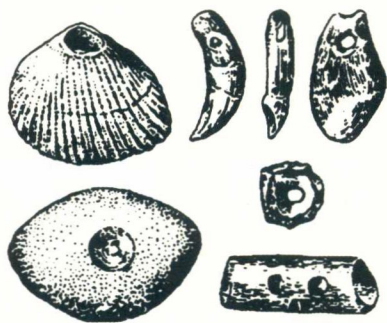

图 1-1 北京周口店山顶洞装饰品

在距今一万年左右,中国大部分地区先后进入新石器时代。中国陶器产生的时间可以上溯到一万年前。陶器的发明,标志着人们已经能够以化学方法改变物品的自然材性来制作器皿。陶器艺术以彩陶、黑陶和印纹陶为代表。

商周时期,青铜工艺得到长足的发展,形成了鼎盛的青铜时代(图 1-2)。秦汉之后,中原汉族人民的生活方式逐渐定型,民间炊具、食具、饮具(图 1-3)、洁具等趋向成熟。魏晋隋唐时期多民族文化的融合,推动了民间服饰、染缬、织造工艺的繁荣,烧造工艺由陶走向瓷,民间陶瓷逐步走向高峰,这时,风姿独特的剪纸艺术开始出现。宋王室南迁,使中国文化第三次南移。至此,中国民间美术的主要品类已基本齐备。

图 1-2 四羊方尊

图 1-3 西汉陶盆、杯子、勺组合

宋元之际,市井的繁荣使民间艺术从乡村走向城市,印刷工艺成为当时重要的大众传播技术,极大地刺激了民间美术在民间的传播。印刷术推动了民间版刻印刷美术的普及,并间接推动了民间织绣等工艺的发展。同时,民间陶瓷(图 1-4)走上高峰,各种游艺竞技民间美术也盛极一时。这一时期民间美术得到了全面发展。

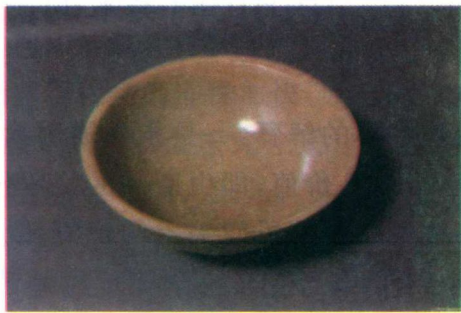

图 1-4 宋代瓷碗

明清两代,文人阶层中两极分化的趋势也日趋明显,下层知识分子流落民间,也给民间美术带来了新的因素,民间版刻印刷、民间剪镂、民间雕塑、民间绘画、民间织绣、民间陶瓷、民间家具(图 1-5)等都曾在这一期间出现新的高峰。

图 1-5 明代家具

自 1840 年鸦片战争以后,中国进入了近代,受西方文化和机器工业的冲击,传统的手工业生产方式陷入困境,民间美术的发展出现新的转机。

第二节 中国民间美术的价值

“价值”有两种基本的解释:一是指事物用途或作用,能够满足人的需要;二是指商品价值,即由商品的使用价值所产生的经济价值。我们在这里所指的民间美术的价值,既指前者,又包含后者。

一、艺术价值

民间美术主要是以艺术形态作用于社会的。作为文化现象,民间美术出自劳动者之手,也服务于劳动者自己,有它自己的网络和体系,形成了自己的范畴和文化圈。而它又经常地给专业美术家输送养料,提供多样的艺术形式,因此,构成了民间美术与专业美术之间基础和上层的关系。

民间美术的作者主要是农民,他们的文化程度不高,也没有接受过专业的美术教育,其创作完全带有自发的性质,将眼中所见、心中所想直观地表现出来,因而显得质朴、率真,没有任何拘泥与做作。即使一些带副业性质的生产品或手工艺人的作品,也是依照民间喜闻乐见的内容而作,在艺术上表现出强烈的地方性,很少看出作者的个性。事实上,它那诱人的魅力,的确不是某个人的独创,而是体现着世代相传的文化积淀,个体是在集体中发挥其艺术才能的。

正因为如此,民间美术在艺术上的价值也更突出:从民间美术中,不仅能够窥见人民的审美心态。也能体察到民族的精神所在。譬如朴素的劳动感情、乐观的生活态度、美好的理想追求以及除恶扬善、辟邪扶正、和合圆满、吉祥如意的愿望,这些构成了民间美术的主旋律。这些艺术文化价值,值得每个艺术家学习。

在艺术技巧上,民间美术那无比丰富的想象力和奇特的表现手法,令人叫绝,充分展示出创作者的才智。这是一个伟大的艺术传统,它的过去,凝结成难以数计的艺术遗产,它的现在,依然以原发的生命力向前推进。

随着中国工业现代化的进程加快,原有的农业社会基础既已改变,原来的艺术形式也就无法完全适应社会变化,民间美术也走到了从未有过的尴尬境地。但是广大的农民艺术家群体并没有消失,即使观念变了,仍然在寻找新的生产与生活方式。

事实上,一些新形式的民间美术正在萌生出来,并且会逐渐壮大,只是过去的某些形式有的可能会消失,有的会转化。也就是说,内容会变,形式会变,流布的面和量都会变,但只要人民进行艺术创造的动力不会变,民间美术也就不会衰亡,它的艺术价值是长久存在的。

二、文化价值

人类在社会历史实践的过程中,创造了大量的物质财富和精

神财富,这些财富的总和,便是文化。另外,文化的含义也常专指社会意识形态,或文治与教化。不论从什么角度,广义的或狭义的,民间美术都是构成社会文化的一部分。以上所谈的艺术价值,也是文化价值的一部分。由于民间美术在文化上的基础性,因此,它所涉及的内容非常广泛,除艺术学的研究之外,还成为其他多种学科的研究对象,如人类学、民俗学、美学、社会学、伦理学、心理学等,尤其联系最为密切的是民俗和宗教,显示出不同的价值观。

民俗是在社会生活中自然形成的,每个民族、群体、地区都有不同的风俗习惯,并且相沿流传,有着悠久的历史传承,具体表现在社会组织、日常起居、岁时节令、人生仪礼、劳动娱乐和宗教信仰等方面。就这层意义来说,一些民间美术也可直接称作“民俗艺术”。

民间美术结合着民俗劳动,成为最富感染力的乡土艺术。乡土艺术在一个人的成长过程中。所起的影响和作用是很大的,会令人终生难忘。

在民间美术中,有宗教色彩的作品非常之多,仅木版印刷的神像、纸马之类就以千万计,而且表现形式和方法多种多样。那些具有消极作用的迷信品,特别是联系着迷信行为和举动的东西,是不宜在大众之中传播的,但它们对于研究,不论是艺术文化的研究,还是思想文化的研究,却是一份具有重要价值的资料。

三、实用价值

民间美术的品类繁多,由于它的原发性,劳动者的创造只是为了满足日用需要,并不事先考虑分属于什么美术专业,因此,有许多形式或类型是无法用一般美术学的分类法去规范分类的。尽管如此,仍然可以概括起来分作三大类属:第一类,是以欣赏、装饰和点缀生活环境为主的形态;第二类,是结合了民间传统礼仪和岁时节令的形态;第三类,是以日常生活实用为主的形态。

从数量上看,第三类最多,分布面也最广,几乎渗透到人们实际生活的各个方面。

民间美术文化是一种本原文化,它结合着人类最基本的造物活动。早在原始社会,人们在漫长的岁月中进行着生产和生活斗争时,便创造了精美的石器和陶瓷。石器的对称形和陶器的圆形,与其说体现了形式美的永恒法则,不如说这些形式更切于实用需要。

在物质生产发达的社会,人们对生活器用已经熟视无睹,实际上,它是人们生活的一个重要因素,也是人的创造之中最伟大的成果。

对于一般人来说。那些过时的东西可能被视为落后之物而废弃,然而它不仅记录着一个时代的文明,同时,也是启发设计家新的灵感的珍贵资源,以使用新材料、新工艺改进和革新,设计和制造出新物品。

四、历史价值

民间美术自有其历史。尽管它的作者不列经传,作品不被重视,但毕竟有大量的东西流传下来。现代的、近代的民间美术作品,品类很多,流布于全国各地,这是横向的方面。如果做纵向的考察,每类作品都会通往遥远的过去,少则数百年,多则上千年,纵横交织,形成了民间艺术自身发展的立体结构。

原始社会的美术是无所谓民间与非民间的,但是当原始社会解体之后,人类社会出现了阶级,美术也就产生了分野。在我国,至汉唐已很明显,并且从内容到形式出现了不同艺术的对垒,如宫廷美术、文人士大夫美术、宗教美术和民间美术。当然,这些美术的流变又相互影响和相互渗透,现象比较复杂。

文物这个词的概念非常宽泛,古代的民间美术品也属于文物的范畴。民间美术的文物作为工作和事业的分工,这种划分是有道理的,但在理论的认识上和历史的研究上,就不应有此界限,也就是说,民间美术也有古代、近代和现代、当代之分。

古代的民间美术的历史价值自不必说,即便是近代的和现代的,由于它的传承性,有些作品仍然具有历史意义;作品的绝对年代可能不长,但是它所表现出的某一内容,所反映的某一思想,或是本身的形式,却可能联系着久远的历史。它不仅能够补充某些文献的不足,而且能形象地解释和说明历史上的一些疑团。如唐代以来作为丝绸印染工艺总称的“染缬”,从工艺分类上看,包括蜡缬、绞缬、夹缬和灰缬四类。其中,蜡缬即蜡染,现今仍在云南和贵州等省的苗族、布依族等少数民族中流传;绞缬即扎染,在汉族地区也比较普遍;灰缬即蓝印花布;唯夹缬长期不见踪影。1988年在浙江省最南端之濒临东海的温州市苍南县民间,竟奇迹般地发现了夹缬自勺夹板和用以染印的蓝花被面,这一发现,不仅解开了夹缬工艺之谜,也使这种工艺从几近失传中有得以延续下去的可能。

五、商品价值

中国自古以农业立国,自给自足的小农经济延续了几千年,在这期间商品经济发展缓慢,商业很不发达,民间美术便是适应着这种环境而生长起来的。

民间美术的主要作者是农民,也有一部分是手工业者,在农民作者中,妇女占着很大比重。她们在田野劳动之余,纺纱织布、缝纫刺绣,为自己的丈夫和孩子制作全部的衣物;她们所剪的剪纸,或是用作刺绣的底样,或是装饰自己的生活环境。

即使有些农家,在农闲时做些泥玩具、竹编器物,或印刷年画在集市上出售,也只是“简单的商品生产”,既无生产规模,也并非常年制作,不过是小补生活而已。手工业者所制作的东西,其商品性较明显一些,但仍是手工艺为主,并没有严格的产品成本构成和成本核算的概念。直至现代,民间美术仍然具备非商品或是“简单商品”的性质。

第三节 文化系统中的民间美术

一、民间美术的文化认知

民间美术不单单是静止的艺术形式或艺术现象,其特定艺术形态、创作方式和功能的实现,依赖于相应的文化时空及社会条件,包括生活方式、民俗活动、精神信仰等文化因子在内的社会文化环境是其产生、发展与生存的背景。它与民众生活密切联系,是以生活形态为主体的创造活动,既体现在以物质实用功能为主的造物活动中,也体现在民众的精神活动中。借助文化学研究的相关理论及方法将民间美术还原到特定情境中,关注社会文化环境变迁对其物质和精神功能的影响,有助于真正认清民间美术文化价值和生活内涵,因此,对民间美术生存演进的社会文化环境进行分析与研究,也成为中国民间美术人类学研究的重要内容。

二、民间美术与经济形态

生活方式是不同社会成员、群体和个人,在一定社会条件制约和价值观念的引导下,在生存过程中形成的为了满足自身生活需要的稳定的活动形式及行为特征的社会活动体系。这是社会学对生活方式的定义,可以通俗理解为生活主体在一定时间和空间内利用物质生活资料和精神生活资料的方式。

民间美术生存演进的社会文化环境的构成是多方面的、综合的,对与民间美术的关系及对民间美术演进产生的影响也是错综复杂的,其研究内容至少应该考虑或涉及以下几个方面。

(一)基础生活方式

物质生活资料和精神生活资料是生活方式的存在基础,前者

包括衣、食、住、行、用等物品,受社会经济发展水平、管理制度、社会组织形式以及物质技术条件等因素的直接限制与制约;后者包括生活主体的信仰观念、文化传统、人生及节日礼仪、社会习惯、审美习惯等方面。需要指出的是,二者并不是孤立的,而是相互交叉、相互联系的整体。生活主体包括个体、家庭、小群体、社区、阶层、民族、社会等不同的层次,在相同条件下,不同层次的社会活动主体会产生不同的生活方式,表现为各异的社会风俗、宗教信仰、文化传统、生活习惯等,这些综合因素反过来又会影响活动主体进行物质资料和精神资料生产的创造性和能动性。

从历史发展的轨迹来看,民间美术较多地保留着艺术产生时的某些基本性质。原始社会中,人们的艺术活动往往也是他们的生产或生活的内容。在看似纯功利性质的生产和巫术仪式活动中,却产生了具有审美价值的艺术作品,可见先民的物质生产和精神生产是交织在一起的。可以说,此时的艺术与生活是重合的,它以最原始、最朴素的方式从生活中诞生,在实践中完善,形成独特的美术形式。原始人类创造并接受了这种原发性的实用与审美同体的艺术。今天在一些农村地区使用的瓷碗、木勺、纺车、镰刀等,与新石器时代原始先民使用的陶钵(图 1-6)、石镰、骨针(图 1-7)、石镞等在形式和功能上是一脉相承的。

图 1-6 猪纹黑陶钵