

面对面

民风与院体的对接

曹力 / 编著

湖南美术出版社

面对面

民风与院体的对接

曹力 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

面对面: 民风与院体的对接 / 曹力编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2011.3
ISBN 978-7-5356-4321-6

I. ①面… II. ①曹… III. ①民间艺术—研究—中国 IV. ①J12

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第030468号

民风与院体的对接
面对面

出版人 / 李小山

编 著 / 曹 力

责任编辑 / 文 波 罗 彪 陈秋伟

责任校对 / 周 颖

装帧设计 / 文 波

出版发行 / 湖南美术出版社 (长沙市东二环一段622号)

经 销 / 湖南省新华书店

印 刷 / 湖南亚光投资实业有限公司

(长沙市高新技术开发区火炬城M1-03栋)

开 本 / 889X1194 1/16

印 张 / 10.5

版 次 / 2011年3月第1版 2011年3月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5356-4321-6

定 价 / 88.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-88807990

前言

你将看到一个内容充实的且好看的集合，说好看是因为我们付出了近两年的时间来准备，更有力的是有中国民间艺术原件一同展示，这些凝结了无数民间艺人的心血、智慧、情感、思想的作品与我们近距离接触，无疑能使观者大饱眼福！

用“对照”的形式表现我们与民间艺术的对话，有助于观者更容易了解到我们从民间艺术中看到了什么，被什么所感动，又吸取了什么。我们的美术教育体系主要来源于西方，严重忽略中国民间艺术，其中有很多闪光的东西被国人视而不见，但被有心的外国人重视并大量收购，这不禁让人叹息！难道我们真的不稀罕这些东西？还是我们没有认识到它们的价值所在？

为此我们申报了《中国民间美术创作方法寻绎》的教学科研项目（并得到了院里批准），希望对我们原有的美术教育体系和民间艺术研究作一点调整和补充。

此次课题研究和实验的参与者是我和我的研究生周弋、刘小庸、高超，还吸纳了民间艺术研究者和收藏者雷鸣作民间美术原作方面的推介，并特别邀请民间美术研究专家颜新元先生（现任北京航空航天大学新媒体艺术学院教授）作顾问并为画册撰文。吴啸海和李洋两位年轻老师对我们的课题特别感兴趣，也参与到课题实验之中，郭文光先生是我们的特邀画家，他以实际的方式支持了我们的活动。另外，王芳、袁堃、安雅璘等几位研究生也参与到了本次活动的部分环节之中。

更有意思的是我们邀请了一批外围作者，年龄最大的有 82 岁，这些非专业画家的作品是真正的当代民间绘画，他们从未受过专业训练，作品中却有充沛、朴素、纯真的情感，让人感动，让专业画家汗颜。

在此要感谢院领导对我们的支持和鼓励，谭平院长、董长侠院长首先批准了我们的课题项目；徐冰院长在我们的研究过程中给予了肯定和建议；美术馆唐斌老师给予了许多具体支持；靳之林先生、袁运生先生、孙景波先生、吕胜中先生、陈文骥先生、乔晓光先生、苏新平先生、谢东明先生、宋晓霞先生对活动给予了关注和鼓励；本系领导班子的唐晖老师、王颖生老师给予了大力支持。另外，特别要感谢湖南美术出版社李小山社长、陈秋伟主任为我们出版画册所提供的巨大帮助！

再一次向所有帮助过我们的老师、同学、朋友们表示由衷的谢意！我们会继续为民族文化艺术的复兴贡献自己的微薄之力。

曹力及课题组全体成员

2011 年 2 月

目 录

前 言 001

壹 研究背景 003

- 一、从过去的艺术中映照自己 / 徐 冰 005
- 二、传承与创造——架上绘画与民间艺术的对话 / 曹 力 007
- 三、《中国民间美术创作方法寻绎》研究课题简介 009

贰 呈现、发掘与创造 011

- 一、意象造型 / 曹 力 013
- 二、自然之“道” / 周 弋 047
- 三、自言自语 / 刘小庸 065
- 四、形式与意象 / 高 超 081
- 五、发现与收集 / 雷 鸣 097
- 六、特邀艺术家作品 / 吴啸海、李 洋、刘雪纯、袁 堃、姜筱容、王 芳、安雅璘、婆婆 115

叁 专 论 149

- 百年“新声”旧，古俗却弥新——学院·民间艺术通道的开辟与拓展 / 颜新元 151

后 记 163

前言

你将看到一个内容充实的且好看的集合，说好看是因为我们付出了近两年的时间来准备，更有力的是有中国民间艺术原件一同展示，这些凝结了无数民间艺人的心血、智慧、情感、思想的作品与我们近距离接触，无疑能使观者大饱眼福！

用“对照”的形式表现我们与民间艺术的对话，有助于观者更容易了解到我们从民间艺术中看到了什么，被什么所感动，又吸取了什么。我们的美术教育体系主要来源于西方，严重忽略中国民间艺术，其中有很多闪光的东西被国人视而不见，但被有心的外国人重视并大量收购，这不禁让人叹息！难道我们真的不稀罕这些东西？还是我们没有认识到它们的价值所在？

为此我们申报了《中国民间美术创作方法寻绎》的教学科研项目（并得到了院里批准），希望对我们原有的美术教育体系和民间艺术研究作一点调整和补充。

此次课题研究和实验的参与者是我和我的研究生周弋、刘小庸、高超，还吸纳了民间艺术研究者和收藏者雷鸣作民间美术原作方面的推介，并特别邀请民间美术研究专家颜新元先生（现任北京航空航天大学新媒体艺术学院教授）作顾问并为画册撰文。吴啸海和李洋两位年轻老师对我们的课题特别感兴趣，也参与到课题实验之中，郭文光先生是我们的特邀画家，他以实际的方式支持了我们的活动。另外，王芳、袁堃、安雅璘等几位研究生也参与到了本次活动的部分环节之中。

更有意思的是我们邀请了一批外围作者，年龄最大的有 82 岁，这些非专业画家的作品是真正的当代民间绘画，他们从未受过专业训练，作品中却有充沛、朴素、纯真的情感，让人感动，让专业画家汗颜。

在此要感谢院领导对我们的支持和鼓励，谭平院长、董长侠院长首先批准了我们的课题项目；徐冰院长在我们的研究过程中给予了肯定和建议；美术馆唐斌老师给予了许多具体支持；靳之林先生、袁运生先生、孙景波先生、吕胜中先生、陈文骥先生、乔晓光先生、苏新平先生、谢东明先生、宋晓霞先生对活动给予了关注和鼓励；本系领导班子的唐晖老师、王颖生老师给予了大力支持。另外，特别要感谢湖南美术出版社李小山社长、陈秋伟主任为我们出版画册所提供的巨大帮助！

再一次向所有帮助过我们的老师、同学、朋友们表示由衷的谢意！我们会继续为民族文化艺术的复兴贡献自己的微薄之力。

曹力及课题组全体成员

2011 年 2 月

研究背景

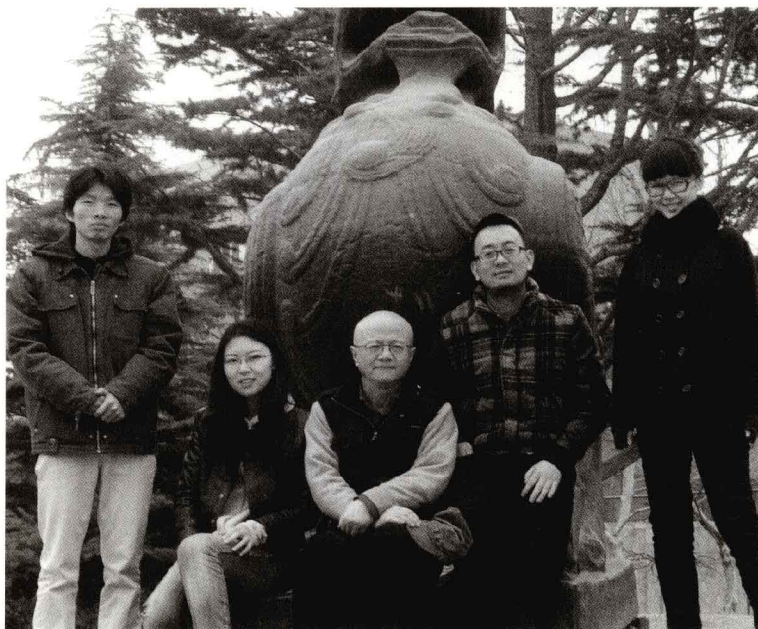
一、从过去的艺术中映照自己

去年初看到这本书的初稿，我感到，曹力这位充满童趣和素人化的学院艺术家，出于教学的需要，带领他的学生，有意识地回头寻找自己艺术追求的依据，结果却遇到了自身生命节奏及血液中自带的部分。

上一个暑期，因为美院《造型》展，我把美国新艺术与我院教师作品做了比较。发现西方当红的新生代绘画中的“戏剧化”和“童话化”的倾向，与曹力几十年来的艺术有许多“重叠”之处，这便碰到了艺术史与批评的核心问题。艺术的发生与辨别是多样复杂的，并非仅以线性时间与样式对比为参数。当代艺术家从过去的艺术中映照自己，这帮助我们更清楚地看到属于“艺术”的部分。

徐冰

2011年2月

《中国民间美术创作方法寻绎》课题小组主要成员：

曹力（中）、刘小庸（右一）、雷鸣（右二）、高超（左二）、周弋（左一）

二、传承与创造

——架上绘画与民间艺术的对话

学习艺术更多的时候是要了解过去，研究和吸取古今中外传统艺术中优秀的东西（对自然的潜心研究是同样重要的一块）。在此基础之上，以广阔的视野面对当代，才有可能做出所谓“创造”。

中国传统艺术博大精深，近百年来虽屡遭不同程度的破坏，有的甚至濒临灭绝，我们却仍能从历史废墟中，从某些被人遗忘的角落搜寻到幸存的部分。毕竟中国太大，历史太悠久，古代文化太灿烂辉煌，那永恒的光芒是岁月的尘埃遮不住的。近年来我较多关注民间民俗艺术品的收集和研究，是兴趣，也是作为艺术教学资料和创作的参考。将某些因素纳入教学实验和当代绘画创作，对我的艺术，我的教学，产生了良性的影响（要强调不是那些无个性的，平庸的，无限重复的简单符号）。进一步认识到这些曾被普遍忽略认为不登大雅之堂的东西中，却有着深厚的文化内涵和饱含生命力的部分。在较多见到的明、清、民国年代的民俗艺术中发现真有一些相当好的东西。当皇族艺术逐渐衰落、腐败之时，民间艺术因天高皇帝远，地域辽阔，民族众多，一代传一代地保持了天性自由和无限生机。原来概念中，中国艺术史说到明、清以后，似乎值得一提的就剩下“文人画”。然而我们看到被严重忽略的民间艺术这一块，是那样顽强地保留着中国古代强盛时期文化艺术的优秀传统。从艺术的审美观、造型观、生命价值观、创作方法论等方面，都给我们今天的创作提供了借鉴学习的可能性。

在此，我们以这种被世界范围的主流艺术认为有“过去时”危机的“架上绘画”为主要表现手段，是因为我们看到“架上绘画”仍然是能与人类生活环境最近距离接触的简便易行方式——与居室的墙面及各类建筑的内部空间和谐地融为一体，能有效地满足人们的精神审美需求，更有低成本、易操作、易保存等基本优点。我以为这正是今天的中国为何仍然有如此多的在“架上绘画”中“乐此不疲”的艺术家的原因所在。我和我的学生们也“乐在其中”。

用“对照”的方法来“对话”，是想让观者更明白我们的意图和观点（虽然有点泄露创作秘密的味道，但对教学交流有好处，我们就作点牺牲吧！）。用学院方式与民间艺术方式对话，包含了东方艺术方式与西方艺术方式的对话（我们以往的艺术教育主要是西方体系的）。如果观者从中看到今天与过去融合的某种可能性；看到（用一句老话）“阳春白雪与下里巴人”融合的某种可能性；看到东方艺术与西方艺术融合的某种可能性，那我们的对话，我们的课题就达到目的了。

曹力

2011年3月于中央美术学院

三、《中国民间美术创作方法寻绎》研究课题简介

（一）课题名称

中国民间美术创作方法寻绎

（二）选题背景与价值

中国民间美术包括民间绘画、民间木雕、民间石雕、民间剪纸、民间刺绣、民间皮影等艺术门类。大多数的民间艺人有着代代相传的师承关系，他们投入了一代代的智慧与灵感，因其如此，才逐渐形成了风格稳定而独具体系的艺术样式。民间艺术家反映底层人民生活，其艺术趣味拙朴、淳厚，洋溢着特别的活力，是中国艺术精神世俗化的再现，从中能寻绎出关于深层文化内涵、艺术审美规律和方法论诸问题。比如，民间木雕中作为傩戏道具的面具，就能呈现民间尚巫的文化传统，从中见出巫术与中国艺术精神千丝万缕的联系，见出其与原始艺术一以贯之的创作方法。

观察民间艺术的发展，寻绎民间艺术的创作方法，可以打开一扇“主流”侧面的门，透过这扇门我们可以洞见一个更为开阔的与文人士大夫艺术不同的艺术世界，其中的创作规律和方法将丰富和补充我们当下艺术创作的经验。本课题的现实意义如下：

1. 让更多的学者、艺术家以至院校的学生关注民间艺术，认同民间艺术。促进民间艺术的抢救、收集与整理的工作，并对抢救、收集与整理的工作给予有效的指导；
2. 继承和发展中国民族艺术的造型观与方法论；
3. 丰富中国本民族当代艺术形式，以期实现中国当代艺术在更具自身文化传承意义上的创造性发展。

（三）主要内容

1. 民间木雕的收集与展览（已收集各年代民间木雕 300 余件，包括面具、圆雕、故事浮雕花板等）。
2. 民间传统绘画的收集与展览（已收集各年代民间绘画 100 余幅，包括人物肖像画、水路道场画等）。
3. 第三工作室的研究生将学习和借鉴民间艺术的创作方法，发展和创造性地形成自己的语言风格，最终展出作品。有动画、油画、国画、浮雕和理论成果等形式。
4. 成果的编辑与整理。参加展览的民间木雕、民间绘画等原生态民间作品、学生美术作品与理论成果将汇编成册，并正式公开出版发行。

（四）其他事项

1. 人员组成：曹力、雷鸣、周弋、刘小庸、高超。
2. 活动支持：需要专家学者做顾问和指导。

中央美术学院壁画系第三工作室研究生 08、09 级
《中国民间美术创作方法寻绎》课题小组

EXTORRE

貳

呈现、 发掘与创造