

中国文化产业学术年鉴丛书

文化生态 与文化产业

——以风筝艺术为例

唐建军 / 著

中国书店出版社

文化生态与文化产业 ——以风筝艺术为例

唐建军 / 著

图书在版编目 (CIP) 数据

文化生态与文化产业：以风筝艺术为例 / 唐建军著
—北京：中国青年出版社，2013.2
(中国文化产业学术年鉴丛书)
ISBN 978 - 7 - 5006 - 9890 - 6

I. ①文… II. ①唐… III. ①风筝—文化—研究—
中国 IV. ①J528.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 055560 号

出版发行：中国青年出版社

社 址：北京东四十二条 21 号

邮政编码：100708

网 址：www.cyp.com.cn

编辑部电话：(010) 57350515

责任编辑：茅红培

营 销：北京中青人出版物发行有限公司

电 话：(010) 57350517 57350522 57350524

印 刷：北京大运河印刷有限责任公司

经 销：新华书店

开 本：880 × 1230 1/32

印 张：8.5

字 数：202 千字

版 次：2013 年 9 月北京第 1 版，2013 年 9 月第 1 次印刷

定 价：29.00 元

本图书如有印装质量问题，请与出版部联系调换

联系电话：(010) 57350526

目 录

绪 论·····001

一、风筝艺术在当代的复兴与面临的危机·····001

二、风筝艺术研究的现状·····005

三、风筝艺术研究的新视角：文化生态学·····008

四、研究意义和方法·····009

五、文章创新点·····011

六、文章框架结构·····012

七、有关说明·····014

第一章 文化生态学认知·····015

第一节 文化生态学的发展脉络·····016

一、文化生态学产生的背景·····016

二、文化生态学的产生和发展·····018

三、我国学界对文化生态学理论的研究·····020

第二节 文化生态学理论对风筝艺术研究的启示·····023

第二章 风筝历史源流·····029

第一节 风筝的原生态·····030

一、风筝的起源·····030

二、风筝作为飞行器物的应用·····048

第二节 风筝的继生态·····055

- 一、唐代：风筝继生态的生成·····056
- 二、宋代：风筝继生态的发展·····059
- 三、清、民国：风筝继生态的繁荣·····065

第三节 风筝的新生态·····072

- 一、改革开放前：风筝新生态的生成·····072
- 二、改革开放以来：风筝新生态的发展·····075

第三章 风筝的文化时空系统·····079

第一节 风筝艺术的传承·····080

- 一、风筝技艺的传承方式·····081
- 二、传统风筝的三大艺术体系·····088
- 三、传统风筝的种类·····95

第二节 地域特点与风筝艺术·····97

- 一、我国主要风筝流派·····97
- 二、风筝流派的形成与地域特征·····113

第三节 风筝艺术的传播·····122

- 一、风筝艺术在西方的发展轨迹·····126
- 二、中西风筝艺术特色比较·····129
- 三、中西方风筝艺术特色的文化基础·····132

第四章 风筝与民间文化生态系统·····143

第一节 风筝与民俗·····144

- 一、风筝与民间信仰习俗·····145
- 二、风筝与民间生活方式·····149
- 三、风筝与民间节日·····150
- 四、风筝与民间审美意识·····152

第二节 风筝与民间文学·····	162
一、风筝与诗歌·····	162
二、风筝与民间神话·····	166
第三节 风筝与其他艺术形式·····	168
一、风筝与绘画·····	168
二、风筝与其他民艺品物·····	170
第五章 风筝的自体系统·····	173
第一节 科学性与艺术性的统一·····	174
一、风筝的设计构思·····	175
一、风筝的制作·····	176
第二节 真善美的统一·····	188
第六章 传统风筝文化生态环境的改变·····	193
第一节 生态系统平衡与失衡理论·····	194
一、生态系统平衡理论·····	194
二、生态系统失衡理论·····	195
第二节 风筝文化生态环境的改变·····	196
一、风筝文化生态环境改变的根本原因·····	196
二、风筝文化生态环境改变的具体原因 及表现·····	198
第七章 传统风筝艺术的保护、传承和利用·····	205
第一节 风筝艺术的保护·····	206
一、保护的必要性·····	206
二、风筝艺术保护的有利条件·····	211

三、风筝艺术保护的原则·····	220
四、风筝艺术保护的思路·····	227
第二节 风筝艺术的开发利用·····	243
一、遗产保护传承与开发利用的关系·····	243
二、发展风筝文化产业·····	245
结 语·····	259
附录一 潍坊风筝调查问卷表·····	262
附录二 调查走访人员和博物馆名单·····	264

绪 论

一、风筝艺术在当代的复兴 与面临的危机

风筝是用线牵引、控制并借助风力在空中飞行的一种具有观赏价值、社会娱乐功能和健身作用的人造物体，是集设计、造型、扎糊、绘画、放飞于一体的民艺品物。

风筝起源于中国，它的诞生以人类把握自然的能力达到一定水平为前提，它的发展与人类认知自然的能力同步并进，它源于人类的飞天梦想，并随着人类心理需求的演变和科学技术的进步而确定其形态，经历了从具有军事用途的飞行器到带有巫术迷信色彩的民间娱乐玩具，从不为人齿的雕虫小技到高雅的工艺美术，从科学研究到专业竞技活动的过程，两千多年来，风筝与各个历史时期、各个地域的民俗风情、绘画雕塑、神话传说、巫术迷信相结合，形成了品类繁多、流派纷呈的艺术体系。

风筝属于民间文化的范畴，它的命运与整个民间文

化的命运是基本一致的。在古代中国，因为“统治者以一种二元对立的思维——诸如礼/俗、正/野——把握民间文化与自身意识形态之间的关系，将民间文化看做是非主流的、异端的，无视民间的历史创造，所以，民间文化很少进入统治者的正史视野，而更多地保存在野史篇章”^①。“长期以来民间文化被认为是一种下里巴人的、低层次的、可有可无的文化，不像小说、电影、美术、戏剧那么辉煌，没有那么多名人大腕，没有那么多杰作巨著，也没有那么多卖点。似乎民间艺术就是一些轻飘飘、不足相信的传说、村俗故事、逗人一乐的小笑话，以及剪纸、皮影、面人、荷包等这类东西，不能登大雅之堂。”^②风筝与其他大量的民间艺术一样，其社会地位常年处在“底层”，属于“雕虫小技”之列。

明清时期，随着商品经济的发展，风筝作为一种娱乐商品曾在一些区域盛极一时，一些文人虽也参与风筝的制作研究，但风筝并没有跨入艺术殿堂。

从“五四”时期一直到20世纪40年代初，一批先进的知识分子看到了民间文化的重要价值，先后成立了歌谣研究会、方言调查会、风俗调查会、中国民俗学会等组织，开始了民间文化的收集、整理和研究工作，长期以来被压抑的民间的、边缘的、少数者的声音和生活方式被挖掘出来，“为腐朽、没落的上层文化、精英文化提供了另一种新鲜、具有活力的生活方式参照系”^③。“民间”遭遇了从未有过的礼遇。有两个非常突出的事件，一是各地风筝竞赛活

注释

① 刘晓春：《一个人的民间视野》，湖北人民出版社，2006年版，第8页。

② 冯骥才：《不能拒绝的神圣使命——在“中国民间文化遗产抢救工程研讨会”上的讲话》，冯骥才：《守

望民间》，西苑出版社，2002年版，第2页。

③ 刘晓春：《一个人的民间视野》，湖北人民出版社，2006年版，第3页。

动的举办,较有名的有北京、山东潍坊(当时叫潍县)等地,二是我国伟大的文学家曹雪芹研究风筝的重要著作《南鹞北鸢考工志》由孔祥泽等人整理出来。

新中国成立初期,政府组织了中国少数民族及语言普查,也伴随着对民间艺术进行了调查、挖掘和整理,只可惜时间短暂,随后的政治动荡对传统文化造成强烈的冲击,众多散布在民间的传统技艺和民间艺术品衰落、消失,研究及整理的线索纷纷中断。

从20世纪70年代末80年代初开始,随着中国对外开放的不断深入,经济全球化趋势的不断加强,与世界各国文化交流活动的日益频繁,国际国内旅游活动的日益广泛,民间文化蕴含的巨大的经济价值显露出来,各地纷纷挖掘本地民间文化宝藏。就风筝来说,风筝文化以其特有的魅力和意义,在今天已成为具有官方色彩的有章法、有规范的风筝体育文化和有丰富文化内涵的文化旅游项目。各地的风筝协会纷纷建立,风筝节、风筝会风靡全球,世界上已有十几个国家举办过国际性的风筝交流活动,我国从南到北、从东到西规模不一、级别不同的风筝文化交流活动更是层出不穷,其中以山东潍坊一年一度的国际风筝会暨全国风筝邀请赛最为有名。风筝文化成为一种重要的旅游资源。风筝不仅被广泛地用于放飞、比赛、娱乐,而且已大踏步地跨入艺术的殿堂,成为美化人们生活的艺术品、收藏品和旅游纪念品。

风筝文化在今天的复兴和繁荣,并非只是一种古老艺术的复活,而首先是风筝艺术的内在精神,风筝所表达的人们对美好生活的渴望和对大自然的挚爱之情,契合了现代人的精神追求,风筝的民间艺术情调和不受约束、充满活力的意念,成为面临巨大精神危机和精神压力的现代人的精神食粮。再者,风筝的放飞是一种丰富人们的社会文化生活的娱乐健身活动,也契合了现代人休闲健身的

现实要求。最后，风筝虽然制作简单，花费不多，但其中蕴含着丰富的科学原理，满足着人们的求知欲望。我们有理由相信，随着体育休闲旅游以及现代文化产业的不断升温，集科学性与艺术性于一身的风筝文化将成为一种越来越重要的文化产业资源。正因如此，我们既可以把风筝艺术在当代的繁荣看做是古老艺术的复兴，也可以把它看做是当代的新生艺术。

然而，不容忽视的是，风筝文化在成为政府或官方的文化符号而在经济活动中大放异彩的同时，其艺术本身却面临着保护和传承的危机。这主要是由于外来的压力。全球经济的一体化导致了全球文化的趋同性，年轻一代的审美情趣已趋向西化，对“老祖宗”的玩意儿不再感兴趣，风筝艺术后继乏人，风筝技艺面临失传的危险。如果说，“文革”使民间文化遗产遭到很大破坏，但这种破坏并不是致命的，运动一过，人们又本能地恢复了传统的民俗、原有的生活，而这一次文化变迁，却是社会转型条件下现代化进程突飞猛进所致。“当下，文化变迁成了各民族人们的一种自觉追求，它有一种一去不复返的趋势。”^①所以，整个文化生态环境的变迁使风筝技艺的保护和传承面临着极大的考验。

事实上，过去所创造的对社会弥足珍贵的东西，都和今天保持着有机的联系。传统手工文化记录了历史的文明，它是动态的、连续性的，更为强韧地延续着历史的文脉。它不仅蕴含了民俗内涵、科技内涵的重要课题，同时又富有深沉的文化价值、历史价值以及独特的艺术思维观念。它是传统文明的活化石，同时又是现代精神文明的源泉。“车子加速，太快太猛，就要抓住一些东西，抓住栏杆什么的。此时人们抓住了什么呢？抓住了文化，而且是民间文化。

注释

① 余未人：《社会转型条件下民间文化遗产的命运》，冯骥才：《守

望民间》，西苑出版社，2002年版，第182页。

有趣的是，这时不会去抓李白的诗，也不会去抓《红楼梦》和‘二十四史’，首先抓住的是一种文化符号，是被广大人民认同的、深深寄寓着人们文化情感的东西。这个东西在哪儿呢？在民间文化里！”^①风筝艺术在当代发展了新的形态，使用新型材料的造型风筝、运动风筝发展迅猛，带给人们新的精神体验。然而，任何文化艺术都是在对传统的继承和创新中发展的，如果传统的风筝技艺及其内涵被丢掉，今天的风筝艺术将成为空中楼阁，将会丧失其长久的生命力。

可喜的是，一批具有远见卓识的学者开始了对民间文化的发掘、记录、整理、研究和开发工作，并得到政府的积极推动。从1979年开始的中国十大文学艺术集成志书的编纂，到1987年开始的“艺术之乡”命名活动，从1997年5月国务院颁布《保护传统工艺美术条例》，到2004年中国加入《保护非物质文化遗产国际公约》，包括风筝在内的民间文化艺术的保护获得了良好的外部环境，受到世人普遍关注。特别是2006年5月20日，国务院公布了首批国家级非物质文化遗产名录共518项，风筝制作技艺（潍坊风筝、南通板鹁风筝、拉萨风筝）列入传统手工技艺大项中，从此，风筝技艺的保护纳入国家非物质文化遗产保护体系。

二、风筝艺术研究的现状

风筝的历史虽然很长，但作为一种民艺品物，它不仅像其他民间艺术一样在古代中国不受重视，而且由于被视为小儿玩物，在众

注释

① 冯骥才：《不能拒绝的神圣使命——在“中国民间文化遗产抢救工程研讨会”上的讲话》，冯骥才：

《守望民间》西苑出版社，2002年版，第6页。

多的民艺品物中也常常被忽略，因此，对风筝的研究相对来讲是较少的。在古代，中国只有两本风筝图谱：一本是宋徽宗的《宣和风筝谱》，民国时还有人见到，现在已经不知所归。二是孔祥泽等人从日本人手中摹下来的曹雪芹的《南鹞北鸢考工志》。从五四运动到抗日战争前，以及新中国成立后的50年代到“文革”前，部分知识分子及政府对民间文化的搜集、整理、调研投入了很多精力，也取得了不少成绩，为今天的民间文化研究积累了大量宝贵资料，但这两段时期关注的重点集中在民间文学、民间文艺及民族普查方面。也许是由于受传统思想影响，大多数学者对民间艺术不屑一顾或无暇顾及，也许是由于学术知识系统不同，对民间艺术的研究无从下手，民间艺术始终处于受冷漠的地位。另外，由于缺乏文化遗产保护理论的指导，加之对文化遗产的保护还没有很强的迫切性，这时期对民间文化侧重搜集整理，并没有涉及到遗产本身的保护问题。所以，尽管民间时有放风筝活动，对风筝的研究却非常少，笔者所知仅有几本有关风筝制作方面的书，包括1934年陈泽风的《风筝》，1936年王健吾、金铁鑫的《风筝谱》，1957年田稼的《放风筝》，1958年王家乙、何振淦的《风筝》。

20世纪70年代末80年代初，随着风筝艺术所蕴含的巨大经济价值的显现和各地各种风筝活动的举办，对风筝的研究多起来，但这一时期对风筝的研究只是围绕风筝这一民艺品物本身进行的，内容涉及风筝的起源、流派、扎制技巧、风格特点、用途、种类、传说等，大多只是情况的说明和资料的堆积，对风筝艺术的研究缺乏理论上的提升，可以说还是一种较初级的研究。潘鲁生在《民艺学论纲》中指出民艺学研究的学术取向大致有两大方面：“一是作为文化存在的现象研究；二是作为生活整体的过程研究……作为文化的民艺，它体现出艺术的特征，作为生活的民艺，它体现出民俗的

和社会的特征，这两种学术取向是相辅相成的……”^①遵循这一认识，对民艺学研究对象之一的风筝的研究，90年代之前基本上是在第一个学术取向方面进行的，即更多地将风筝视为一种客观存在的艺术作品，注重对这一艺术作品自身包括其源流、造型、体裁、绘画、制作技艺等方面的研究，忽视风筝艺术与民间社会生活的联系，不考虑它的历史因素、社会因素和功能因素，从而割裂了风筝艺术与自然、经济、社会的联系，缩小了风筝艺术的时空张力，使饱满的风筝艺术变得干瘪。实际上，风筝既是一种艺术品，又是与民间社会各个方面存在广泛联系的整个民间生活过程的一部分。它“不仅是静止的艺术现象，同时也是具有生活意义和生存意义的过程”^②，所以，“如果说作为文化现象的民艺所关注的是艺术本体的话，那么作为生活整体的民艺的研究，则关注人的主体性。前者注重文化的历史意义，后者关注人的现实意义，前者是对结果的关注，后者是对生活的关注。这是两种不同的学术取向，是两种相辅相成的研究方法，在学科研究上可互为补充”^③。

可喜的是，90年代以后，适应实践发展的要求和保护民族民间文化的需要，出现了从文化学、社会学、民俗学角度对风筝艺术进行研究的趋势。于云汉、李在泉的《中西风筝发展的分流与趋同》，比较了中西风筝不同的艺术特色和社会功用，并从传统文化的角度对产生这种差异的原因进行了分析；罗军的《从南通风筝看民艺功能的综合发挥》，通过对南通风筝的分析，指出了南通风筝的特点与其地理环境的关系，归纳了民间艺术的社会功能；谢婕的《潍坊风筝工艺传承的历史考察》，对潍坊风筝工艺传承的模式进行了探

注释

① 潘鲁生：《民艺学论纲》，北京工艺美术出版社，1998年版，第21页。

② 同上，第23页。

③ 同上，第24页。

讨；张基振、虞重干的《风筝起源：文化人类学的视角》，从文化人类学的视角对风筝的起源进行了分析；刘秋芝的《风筝与俗民生活——以山东潍坊风筝为个案》，从民俗学角度探讨了风筝文化与民俗生活的密切关系，揭示了风筝民俗事项在民众物质生活和精神生活中的作用与地位。以上成果各自从某一个方面开始了对风筝艺术“作为生活整体的过程研究”，奠定了笔者继续研究的基石。然而，这些成果仅是截取了某个区域的风筝艺术或风筝艺术的某个方面，还缺乏对风筝文化整体的、系统的、动态的研究，特别是已有成果对于今天如何去保护和开发利用风筝文化涉及不多。随着风筝技艺被列入国家第一批非物质文化遗产名录，风筝作为旅游文化资源和文化产业资源的重要性及其社会功能进一步凸现，风筝文化应如何保护和开发利用，急需进行深层次的探讨和理论上的提升，文化生态学的理论与研究方法由此进入我们的视野。

三、风筝艺术研究的新视角：文化生态学

文化生态学是一门将生态学的理论方法和系统论的思想应用于文化学研究的新兴交叉学科，研究文化的生成和发展与环境（这里指广义的环境，包括自然环境、社会环境、文化环境）的关系。20世纪50年代，美国文化人类学家朱利安·斯图尔德（Julian Steward）提出“文化生态学”概念以来，文化生态学理论得以不断充实和完善。在中国，伴随着全球政治经济一体化步伐的加快，各种物质、非物质文化遗产遭到破坏，各民族文化多样化文化生态受到严重威胁，于是文化生态学的理论和方法日益受到学界重视。

文化生态学的兴起和应用，为包括民间艺术在内的文化研究注入了活力。在对具体的民艺品物的研究方面，一些学者注重分析民

艺品物与生存环境（包括自然的、社会的、文化的环境）的关系，如前面提到的罗军的《从南通风筝看民艺功能的综合发挥》，张基振、虞重干的《风筝起源：文化人类学的视角》，刘秋芝的《风筝与俗民生活——以山东潍坊风筝为个案》，还有何红一的《我国南方民间剪纸的文化生态环境》，这些文章实际上都已经不自觉地运用了文化生态学的理论。明确提出用文化生态学理论对民间艺术进行研究的是唐家路的博士论文《民间艺术的文化生态论》（已出专著——笔者注），论文用文化生态学的观点和方法对民间艺术进行综合分析和研究，将民间艺术的发生、发展及存在状态落脚于民间文化的整体背景和生长环境中，对我的选题有很大启发。既然可以将文化生态学运用于对整个民间艺术的研究，那么能否将这一理论运用于对民间艺术中某个个案的研究？本文尝试在其他学者研究的基础上，来做这一工作。具体说就是将文化生态学理论应用于对风筝艺术的文化生态系统的研究，并以此为基础提出保护和利用措施，旨在填补这方面研究的空白。

四、研究意义和方法

（一）研究意义

1. 理论意义：

（1）在其他学者研究的基础上，进一步探讨文化生态学在民艺品物研究中的应用，是对文化生态学理论的丰富和发展。

（2）对风筝文化做一个全方位的梳理并纳入文化生态理论体系，探讨风筝艺术的文化生态系统，力求全方位、多角度地理解风筝文化与自然环境以及社会生活各个方面的关系，认识风筝文化的

功能和价值，提升对风筝文化的理论认识，从而提高对风筝文化的保护意识，树立科学的利用观。

(3) 运用生态学的生态系统平衡与失衡理论，对风筝文化的保护和利用进行合理性阐述，并进一步提出保护和开发利用的思路，力求获得对类似民艺品物进行保护和开发利用的规律性认识。

2. 实践意义：

对风筝文化艺术进行深入挖掘和整理，并提出保护和利用的设想，对各地更深入挖掘风筝文化内涵，保护和传承风筝文化以及发展风筝文化产业，有重要的实践意义。

(二) 研究方法

本书从文化生态学的视角研究风筝艺术，同时结合文化学、生态学、文化人类学等相关学科的研究成果和方法。此外，还运用历史学的方法。具体说来，就是在遵循马克思主义辩证唯物主义基本原理的基础上，采用以下研究方法：

1. 历史考察法和文献研究法

通过历史文献记载的时间顺序纵向考察风筝及相关理论发展脉络，以求对风筝发展源流有整体把握。

2. 历史比较法

将中国风筝文化与其他国家和地区风筝文化进行横向比较，以考察不同文化生态环境与文化特征的关系。

3. 系统研究法

文化生态学借鉴了系统论的思想和方法，注重以整体的、联系的、动态发展的、层次的观点，将文化放到大的环境背景中加以研究。本书力图运用这些观点，对风筝的相关文化生态系统展开多层