

民俗艺术应用论

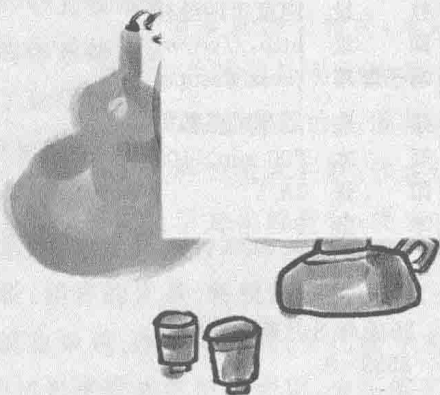
卢爱华 著

本书由东南大学“双一流”经费资助出版

民俗艺术应用论

卢爱华 著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

民俗艺术应用论 / 卢爱华著. — 南京 : 东南大学出版社, 2019. 8

ISBN 978 - 7 - 5641 - 8539 - 8

I. ①民… II. ①卢… III. ①民间艺术-研究-中国
IV. ①J12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 198904 号

民俗艺术应用论

Minsu Yishu Yingyonglun

-
- 著 者 卢爱华
责任编辑 陈 淑
编辑邮箱 535407650@qq.com
出版发行 东南大学出版社
出 版 人 江建中
社 址 南京市四牌楼 2 号(邮编:210096)
网 址 <http://www.seupress.com>
电子邮箱 press@seupress.com
印 刷 江苏凤凰数码印务有限公司
开 本 700 mm×1000 mm 1/16
印 张 16.5
字 数 302 千字
版 印 次 2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5641 - 8539 - 8
定 价 65.00 元
经 销 全国各地新华书店
发行热线 025 - 83790519 83791830
-

(本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系,电话:025-83791830)

民俗艺术作为艺术学的研究对象越来越凸显其理论地位和应用价值。伴随着我国艺术学科的发展,民俗艺术学的理论体系已初步建立起来,而其应用领域正不断地拓宽。中国民俗艺术学的研究体系包括民俗艺术志、民俗艺术史、民俗艺术论、民俗艺术应用研究、民俗艺术专题研究等基本范畴。其中,民俗艺术应用研究主要对民俗艺术的应用源、应用者、应用场的各自规律和相互关系加以探究,并在对客体、主体、中介体的认知和优化中,提高资源意识,维护传承主体,推动艺术市场和文化产业的繁荣发展。

民俗艺术的基本类型包括造型类、表演类、口承类数种,并分别在物质、行为、精神和语言的层面展开。在这些类型的文化层面上,都有理论阐发和实践应用的迫切需要。可以说,对应用研究的关注度历来不够,民俗艺术的应用理论与应用实践的脱节已成为亟待解决的问题。卢爱华博士的论著《民俗艺术应用论》正适时地涉足了这一学术领域,并取得了可喜的成果。

这部论著的研究领域涉及民俗艺术的基本范畴、民俗艺术的保护与应用需求、民俗艺术应用的体系结构、民俗艺术应用的场域、民俗艺术应用的方向等。作者对“民俗艺术”作了如下的概括:“民俗艺术是指与民众日常生活密切相关,承载着民众崇神敬祖、尚生重子、驱邪求吉等民俗观念,应用于相关民俗活动中的具有一定审美情趣和文化价值的各种歌舞、仪式、造物和语言。”“丰富多彩的民俗艺术是民族文化的识别系统,也是民族传统的血脉所系。”基于这样的基本判断,作者针对城市化的迅猛进程、经济的发展、科技的进步、民众生产生活方式的变化,提出在民俗艺术传承的家庭血亲式、作坊师徒式、当代教习式的基础上,围绕选择时代题材、依附新生载体、开拓影视网络空间等方面,为民俗艺术应用提供思路和前景。

对民俗艺术应用场域的研究是这部论著的重要方面,作者经过基本范畴、应用功能、体系结构的探究,着重对民俗艺术的应用场域进行了专题研讨,发现了其中的某些现象与规律。

作者指出：民俗艺术应用的场域作为民俗艺术应用的时空范围和领域场景，彰显着民俗艺术的存在，也构成其生存发展的空间，它主要包括日常家居生活领域、社会公共活动领域等。作者进而判断：民俗艺术在日常家居环境的装饰、人生礼仪的点画、岁时节日的烘托方面活跃着身影，它是城乡环境的装点、节庆公共文化活动的看点、传统庙会活动的亮点，也是旅游活动的重点，其静态的精美和动态的表演是旅游观览的对象；它以深厚的民俗文化内涵承继着中华文化的传统。这些论述概括出了民俗艺术的主要应用领域和当代的文化价值。

作者还对民俗艺术在当今和往后的应用做出了前瞻性的研讨，指出在全球化、城市化的背景下“礼品化”“表演化”“产业化”将成为其发展路径。这一思考把应用理论和应用实践结合起来，具有艺术致用、重返生活的现实意义。

民俗艺术作为文化遗产和文化资源具有传承保护和发展利用的双重任务。就应用来说，它不仅体现在市场与经济的发展方面，而且也包括审美与再创的文化建设方面，以及继承传统、自强自信的艺术教育方面，此外，还可应用在民族交流、国际合作的政治与外交的活动等方面。民俗艺术的应用天地十分广阔，而我国自觉的利用发展才刚刚开始，从这一角度看，卢爱华《民俗艺术应用论》一书的写作与出版是十分必要而及时的。相信此书的出版会为当今方兴未艾的民俗艺术应用提供理论参考，而作者本人也会在完成这一研究工作之后，酝酿出更宏远的后续计划，在此谨贺卢爱华博士在未来的教学与研究中取得更大的成绩！

陶思炎

中央文史研究馆馆员、东南大学艺术学院教授

2019年3月6日 于金陵春晓书

目 录

绪论	1
第一节 民俗艺术应用研究的缘起与现状	1
一、民俗艺术应用研究的缘起	1
二、民俗艺术应用研究的现状	3
第二节 民俗艺术应用研究的领域与意义	11
一、民俗艺术应用研究的领域	11
二、民俗艺术应用研究的意义	12
第三节 民俗艺术应用研究的方法与目标	13
一、民俗艺术应用研究的方法	13
二、民俗艺术应用研究的目标	14
第一章 民俗艺术的基本范畴	17
第一节 民俗艺术的概念	17
一、民俗艺术的概念界定	17
二、民俗艺术及相关概念的甄别	23
第二节 民俗艺术的类型	32
一、造型类民俗艺术	32
二、表演类民俗艺术	38
三、语态类民俗艺术	39
第三节 民俗艺术的文化内涵	41
一、崇神敬祖的信仰观	41
二、护佑生命的伦理观	45
三、拙朴本真的审美观	51
第四节 民俗艺术的传承	57

一、传承的基本方式	57
二、传承永续的关键所在	62
三、传承人的地位和作用	66
小结	66
第二章 民俗艺术的保护与应用需求	68
第一节 民俗艺术的生存困境	68
一、民俗艺术面临的困境	68
二、民俗艺术陷入困境的影响因素	75
第二节 民俗艺术的保护实践	80
一、保护与应用之关系	80
二、保护成效	81
三、存在的问题	87
第三节 民俗艺术应用的需求	90
一、民族文化的呼唤	91
二、民众心理的需求	92
三、经济发展的要求	96
小结	101
第三章 民俗艺术应用的体系结构	103
第一节 民俗艺术应用的客体对象	103
一、客体对象的构成	103
二、客体对象的价值	110
三、客体对象的特征	119
第二节 民俗艺术应用的主体构成	124
一、主体对象的构成	124
二、主体对象的特点	130
三、应用主体之间的关系	136
第三节 民俗艺术应用的中介部门	138
一、中介部门的构成	138
二、中介部门的作用机制	140
小结	146

第四章 民俗艺术应用的场域	147
第一节 日常家居生活场域的应用	148
一、家居环境的装饰	148
二、人生礼仪的衬托	153
三、岁时节日的象征	157
第二节 社会公共活动场域的应用	161
一、城乡环境的装点	161
二、节庆活动的亮点	165
三、庙会活动的看点	170
四、旅游活动的重点	172
小结	177
第五章 民俗艺术应用的方向	178
第一节 民俗艺术礼品化的发展	178
一、民俗艺术礼品化的必然	179
二、民俗艺术礼品化发展的原则	183
三、民俗艺术礼品化发展的途径	185
第二节 民俗艺术表演化的发展	192
一、当下民俗艺术的表演化	192
二、民俗艺术表演化发展的原则	197
三、民俗艺术表演化发展的空间	198
第三节 民俗艺术产业化发展的	204
一、产业化发展的限制因素	205
二、产业化发展的有利条件	209
三、产业化发展的原则	212
四、产业化发展的路径	215
小结	218
第六章 民俗艺术应用个案研究	
——苏州桃花坞木版年画活态应用与产业化发展路径探析	
.....	219
第一节 苏州桃花坞木版年画的历史传承与发展现状	219
一、桃花坞木版年画的历史发展轨迹	219

二、桃花坞木版年画的保护发展现状	220
三、桃花坞木版年画的产品和市场情况	221
第二节 苏州桃花坞木版年画产业化发展的可行性和必要性	222
一、桃花坞木版年画产业化发展的可行性研究	222
二、苏州桃花坞木版年画产业化发展的必要性	224
第三节 影响苏州桃花坞木版年画产业化发展的相关因素	226
一、市场需求不高	226
二、政府扶持力度较弱	227
三、产业化发展人才缺乏	229
四、资源内部整合欠佳	230
第四节 苏州桃花坞木版年画产业化发展应坚持的原则	232
一、保护传承原则	232
二、社会效益为主原则	232
三、文化内涵挖掘原则	233
四、创新拓展原则	233
第五节 桃花坞木版年画产业化发展的路径	234
一、加大政府扶持力度,构建制度保障体系	234
二、积极培育市场,引导年画产品消费	236
三、着手产品创新,促进嬗变发展	238
四、实施营销创新,扩大市场影响力	239
五、携手旅游,以文化体验延伸发展	241
小结	244
结语	245
主要参考文献	248
后记	255

绪 论

第一节 民俗艺术应用研究的缘起与现状

一、民俗艺术应用研究的缘起

1. 民俗艺术价值显现的需要

剪纸、年画、纸马、泥塑、面塑、纸扎、灯彩、砖雕、木雕、石雕、傩舞、傩戏、龙灯舞、狮舞、皮影、木偶戏、民谣、谚语、谜语、民间传说、儿歌等民俗艺术是人类文化宝库中重要的组成部分。民俗艺术作为一种客观存在，伴随着人类的生存和发展。丰富多彩的民俗艺术形象生动地展示了民众的生存状态、生活期盼，它凝聚着民众日常生活中方方面面的情感，体现了民众朴素无华的审美情趣。同时，它以独特的表达方式传承人类的历史文化，寓意深刻的民俗艺术符号在不停地传递着民间特有的知识、经验和情感等多种信息。在民俗艺术中，我们既可以揭秘远古人类的思维特点，探寻民众貌似浅显、习以为常的日常行为方式背后的深奥文化内涵，又可感受生生不息追求美好生活的民众精神向往。种类繁多、丰富多彩的民俗艺术精彩呈现于广袤的中国大地之上，它们是中华民族的独立于世界民族之林的识别系统，也是中华民族传统的血脉所系，更是中华民族文化自信的基石和依托。

绪
论

2. 民俗艺术当代生存发展及空间拓展的需要

当今社会经济急速发展，城市化的快速进程、经济全球化的迅疾步伐，让许多传统民俗艺术面临着生存的尴尬和濒危甚至灭绝的境地。对传统文化的关注和目前申报世界文化遗产的热潮让越来越多的人不断加入到保护优秀传统文化、守护人类精神家园的行列，而民俗艺术在人们呼吁保护的众多“非物质文化遗产”项目中占有极大的比重。不少民俗艺术被列入了人类非物质文化遗产名录，各级政府部门和有识之士都在积极保护内涵丰富、价值巨大而生存困难的民俗艺术。目前，多见的保护方式主要有文字图片的收集整理、音频视频抢救性的记录留存、博物馆式的陈列展示、媒体的报道呼吁、技艺传承人的支持扶助等等。

民俗艺术是“活态文化”，与民众日常生活联系密切，对它的保护不应仅仅停留在收集整理、记录留存等浅显表面，而应让它以鲜活的姿态介入现代社会和普通民众的生活，让它存活于其所依附的“文化生态环境”中，使其在民众文化生活与当代的社会经济生活中能够应用发展，这才是对民俗艺术等非物质文化遗产（简称“非遗”）积极有效的保护方式。而且，当前各民俗艺术类型及品种盛衰不一，有的濒危，有的传承艰难，有的积极创新寻找新的载体和表现形式，有的则在与经济商贸活动“联姻”后失去了本真和自我。民俗艺术在适应时代变化的同时自身也在嬗变，其过程涌现了不少需要进一步探寻的问题，这些问题大多与民俗艺术的当代应用及空间拓展有关。因此，研究民俗艺术的应用及其应用空间的拓展问题是一件很有意义的事情。

3. 民俗艺术学学科发展的需要

民俗艺术存在的历史悠久，而它被作为学科的研究对象却为时较短。民俗艺术学作为艺术学的分支学科应构建自身的研究体系。民俗艺术学的研究体系包括民俗艺术志、民俗艺术史、民俗艺术论、民俗艺术应用研究、民俗艺术专题研究等基本范畴^①。

民俗艺术学是民俗学和艺术学的交叉学科，此前众多民俗学家和学者们在民俗学理论研究方面取得了较多成绩，但在与当代社会结合的应用研究方面成果不多。目前民俗学界中存在着民俗学研究方向转移的倾向。著名民俗学家乌丙安先生曾指出：“中国民俗学不应该，也不可能脱离当前中国民俗文化的变革现状，而去从事脱离现实的‘纯’学术研究，只有在研究中国民俗文化的历史和现状的基础上，才有可能推动中国民俗学本身的发展。”作为民俗文化学的研究者必须自觉地运用文化法则去适应中国民俗文化的剧变，实现研究方向的战略转移。在重视理论民俗学研究的同时，把更多的精力投入民俗学的应用研究方面来，切实发挥民俗学在社会变革中所应起到的作用。艺术学和民俗学一样也面临着“经世致用”的学科发展问题。民俗艺术学的学科建设需要民俗艺术应用研究作为其重要构成。

尽管社会经济文化发展迅猛，民俗艺术的传统生存环境发生变化，但民俗艺术仍是民众的生活文化艺术，其应用空间被不断拓展，例如城市环境布置装点中的各种民俗艺术元素，节庆活动中的民俗艺术活动，服装设计、包装设计、动漫制作等方面各种剪纸、皮影、木版年画等图案的运用。由于民俗艺术应用的实践客观存在，民俗艺术传承与应用空间的拓展迫在眉睫，民俗艺术应用的理论研究必须跟上。

^① 陶思炎. 论民俗艺术学的研究[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2008(1):75.

目前,关于民俗艺术的应用研究成果甚少,本论题“民俗艺术应用论”希望能在对当代民众心理需求、时代经济发展特征等多维度分析的基础上,结合民俗艺术自身文化内涵的阐释,尝试着探索出民俗艺术的当代应用体系。

二、民俗艺术应用研究的现状

学术界并没有对民俗艺术有一个权威的概念论定,民俗艺术的内涵混杂于民间艺术、民间美术、民俗文化、非物质文化遗产、活态文化等概念中;关于民俗艺术应用研究的文献也很难查找,有关民俗艺术保护应用的观点散见于专家学者们关于民间艺术、民间工艺、民俗文化、非物质文化遗产保护等方面的文献中,目前尚未有研究民俗艺术应用的专著。

1. 相关论著成果

民俗艺术应用研究是建立在相关研究成果的基础上的,当前学术界在民俗艺术和民俗文化、民间艺术和民间文化、非物质文化遗产保护等方面的研究成果,都是民俗艺术应用研究的基石。现综述如下:

在关于民俗文化应用方面的相关专著有陶思炎教授的《应用民俗学》(江苏教育出版社,2001年)。此书构建了民俗学应用研究的理论架构,对民俗学的应用对象、应用功能、应用资源等作了详尽的论述,并分析了当前民俗文化的应用场景,预测了民俗文化广阔的应用前景。民俗艺术是民俗学中的重要组成部分,此书对民俗艺术应用研究起到了较好的启迪作用。

与民俗艺术研究相关的专著有:

张士闪、耿波的《中国艺术民俗学》(山东人民出版社,2008年)。该书是从民俗学角度展开对艺术范畴的探讨研究、对艺术与民俗之间多重关联的交叉研究。

郑巨欣主编的《民俗艺术研究》(中国美术学院出版社,2008年)。该书是有关民俗艺术研究论文的汇编。从民俗艺术理论研究、民俗艺术管理研究、民俗艺术传承研究、民俗艺术事象研究、民俗艺术调查研究、民俗艺术个案研究等角度收录了张道一、潘鲁生、徐艺乙、叶大兵、郑巨欣、吕品田等二十余位专家学者的论文成果,内容涉及民俗艺术、民间艺术、非物质文化遗产等。

靳之林的《生命之树与中国民间民俗艺术》(广西师范大学出版社,2002年)。该书以人类的基本意识——生命意识为基点,论述了中华民族生生不息的本原哲学的观物取向——“生命之树”文化,并从纵向的五千年中华文明、横向的中华广袤大地上文物古迹及民间民俗艺术作品中,剥离出中华民族“生命之树”所蕴含的生命意识,捕捉到“生命之树”蜿蜒潜伏于民间的蛛丝马迹。该书对剪纸民俗艺术中

流行的生命之树与水盆(水瓶)生命之树(生命之花)崇拜进行了分析;对陕北婚俗中的“拉枣刺”、关中婚俗中的“高馍盘”礼馍、冀东平原的“摇钱树”与“九莲灯”等中国民俗与民间艺术中的生命树崇拜的历史遗存进行了梳理剖析。

因民俗艺术与民间艺术之间有许多共同的内容,在对民俗艺术应用作相关研究时,必须同时了解把握与民间艺术有关的研究现状。近些年来,随着传统文化热和民间艺术热的浪潮,大量的有关民间艺术的书籍出版发行,许多是对各类型民间艺术介绍性的书籍,也有不少是以民间艺术为研究对象的理论成果。

胡潇的《民间艺术的文化寻绎》(湖南美术出版社,1994年),对民间艺术文化价值的现代显现,民间艺术的多元意旨、诡秘的象征、预成的图式、迷离的真实,民间艺术对民俗的纪实、生命的礼赞、现实的补偿,民间艺术的主题、民间艺术造型的图式、民间艺术中的象征等方面的内容作了深入的剖析。

著名艺术学家、民艺学家张道一的专著《张道一文集》(安徽教育出版社,1999年)中的“中国民间文化论”“中国民间美术概说”“中国民艺学发想”“民艺学研究的若干关系”“民间美术的价值观”等有关文章,显现了张先生对民间美术和民艺学的高屋建瓴、深入洞察,奠定了民间艺术研究的理论基础;文集中还对年画、剪纸、泥塑、纸扎等属于民俗艺术范畴的民间艺术进行了深入全面的剖析。

王毅的《中国民间艺术论》(山西教育出版社,2000年)在大量材料的基础上分析民间艺术的一些基本规律和特征。在民间艺术与民众实际生活中,民间艺术作为民众精神的承载,书中对民间艺术与原始艺术、精英艺术,民间艺术的“实用与审美”“情感与形成”“材料与技艺”“母型与再现”“参与和观赏”,民间艺术的“自然生长”“有意制作”和“消费供需”等方面,作了深入的阐释。

潘鲁生、唐家路的《民艺学概论》(山东教育出版社,2002年)以逐步建立和完善设计艺术学科体系为宗旨,对中国民间工艺美术理论进行了阐述,内容包括民艺品类论、民艺功能论、民艺审美论、民艺传承与比较论。

吕胜中在其系列论著《再见传统4》(生活·读书·新知三联书店,2004年)中对中国传统民间文化进行了研究,并对剪纸、木刻版画、年画等民俗艺术研究颇多。作者认为民族底蕴的文化元气来源于传统民间文化的沃土,一个中国人要建立起自己在世界文化中的自信,就必须用人类当代文化的最高水准塑造自己的躯体,用传统民族文化的本原精神滋补自己的灵魂。

唐家路的《民间艺术的文化生态论》(清华大学出版社,2006年)依据文化学、民俗学、艺术学,尤其是文化生态学等相关理论与方法,对民间艺术及其文化生态进行综合、整体、系统的研究。其中,对民间艺术创造中的自然生态观念,民间造物

艺术对自然生态的开发与利用进行了分析。同时,对民间艺术作为一种生活形态,艺术形态与民众生活的关系,民间艺术的文化时空存在,民间艺术的信仰观念、伦理情感、真善美的统一等精神文化形态进行了探讨,从而相对全面地揭示了民间艺术的文化生态基础,及其作为民间文化的内容和载体的特征。

2009年后,民俗艺术学的研究取得了喜人的进展。陶思炎教授等著的《民俗艺术学》(南京出版社,2013年,系2009年立项的国家社科基金艺术学项目的最终成果),主要研究了民俗艺术学的体系论、方法论、类型论、特征论等基本理论范畴,内容涉及民俗艺术史、民俗艺术批评、民俗艺术研究、民俗艺术专题保护、民俗艺术应用等方面,是民俗艺术学理论研究的首部学科建设性专著。

2. 民俗艺术应用研究论文成果综述

民俗艺术与民俗艺术应用研究是近年来逐渐为愈来愈多学者关注的论题。为了评述民俗艺术应用研究的学术现状,笔者检索了国内重要的相关数据库,如中国知网、万方数据知识服务平台等。有关数据显示,2009年以前民俗艺术及民俗艺术应用研究的论文较少,2009年后相关研究论文不断增多,研究视角亦有诸多拓展。

(1) 民俗艺术学学科建设方面

东南大学陶思炎教授在《论民俗艺术学的研究》^①中指出:民俗艺术学作为艺术学的分支学科,它的理论构建是十分急迫的任务,它需要进行概念界定,构建体系框架,树立理论支点,并扩大研究视野。民俗艺术学的研究体系包括民俗艺术志、民俗艺术史、民俗艺术论、民俗艺术应用研究、民俗艺术专题研究等基本范畴。民俗艺术应用研究,主要进行民俗艺术的市场研究,以及相关文化产业的研究,同时也包括保护、展示、培训、创研等领域的研究。民俗艺术存在于民间,本是民间生活的组成部分,也是民族传统文化的显著标志,长期以来它在乡村和城镇自然传习,满足着自然经济状态下的民众的精神需求,美化着艰辛、贫乏的劳动生活,而在当今城市化、全球化的背景下,民俗艺术已成为特色鲜明的民族文化资源,获得了新的应用空间。应用研究包括应用源、应用者、应用场的规律研究,就民俗艺术而言,就是扩大或改变其自然传承的定势,走向市场,走向新的空间和新的功用。

(2) 民俗艺术及民间艺术的保护及传承

多位学者认为民俗艺术或民间艺术必须存活于民众的生活文化中才能起到保护作用并让其传承下去。例如中国民俗学会副理事长华东师范大学陈勤建教授在

^① 陶思炎.论民俗艺术学的研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2008(1):75-76.

《略谈民俗艺术的保护和建设》^①中指出:民俗艺术的保护关键首先要着眼于建设,要制定特定民俗艺术的保护建设规划,努力营造维系民俗艺术生存发展所需的生态环境,将传统的民俗艺术消融在民众普通的生活中并注意使其在现代意识的关照下自然地流溢;其次要积极扶持民俗艺术的现代传承,兴办专业培训班或鼓励民间艺人收徒弟培养传人。刘能强在《民间艺术需要的不仅仅是保护》^②中指出:民间文化艺术本身是以民众生活为平台,同时也是对民众生活的精神优化;民俗文化是一个民族传统的血脉所系,尤其是在今天的全球化大趋势下,民俗文化、民间艺术是一个民族文化生存的基本方式,是一个民族独立于世界民族之林的识别系统。抢救和保护民间文化艺术,其主要目的是为了链接我们民族的传统,为现在和未来的年轻人寻找民族之根,从而疏通民族的血脉。因而,对民俗文化、民间艺术的保护绝非简单的整理收存,而应该是与国家民族发展相偕的文化再生,与普通民众的平常生活相伴的民族文化的延续。对民间艺术不仅仅是保护,更主要是重新引进和培育,使之以鲜活的姿态介入现代社会和普通民众的生活,从而使民族历史得以真正永远延续。徐艺乙在《民间艺术在“居家过日子”中的重建》^③中提出:传统的民俗文化暨民间艺术是人民群众的伟大创造,多数均有着悠久的历史 and 厚重的内涵,无论是内容还是形式,多是积极向上、健康有益的,在延续民族文化方面具有其他文化事项所无法取代和比拟的作用。丰富多彩的民俗文化与源远流长的民间艺术,能够通过其约定俗成的程式,营造出天时、地利、人和的喜庆气氛。更为重要的是,在“居家过日子”的平常生活中,人们通过积极参加和认真创造,使得各种无形的民俗文化和有形的民俗艺术得以传承。

(3) 民俗艺术的具体应用方面

民俗艺术符号是民俗事物和现象的表现体,它是图像符号、指示符号,也是象征符号。民俗艺术符号在不停地传送着民间特有的知识、经验和概念等多种信息。民俗艺术符号在平面设计、包装设计等现代设计中具有重要意义。东南大学的陈绘在《民俗艺术文字符号在现代广告设计中的应用》(《艺术百家》,2007年第4期)一文中认为:民俗艺术文字符号是人类通过字形、字义、字音传达民俗文化的一种符号形式,是劳动者集体民俗观念和审美意识的产物。现代广告设计中的民俗文字符号,在一定程度上保留了本土民俗艺术的特点,同时也融入了现代经济文化的元素。民俗艺术中的文字符号已成为现代广告设计中不可或缺的重要组成部分。

① 陈勤建. 略谈民俗艺术的保护和建设[J]. 美术观察, 2004(3): 13.

② 刘能强. 民间艺术需要的不仅仅是保护[J]. 美与时代(下), 2005(12): 14-16.

③ 徐艺乙. 民间艺术在“居家过日子”中的重建[J]. 美术观察, 2006(6): 10-12.

广州大学汪田甜在《论民俗艺术符号在平面设计中的价值》^①中认为,民俗艺术符号在现代设计中具有广泛的可读性,它的信息受众是全民族范围的,在我国现代设计民族化的过程中应重视对民俗艺术符号的把握和研究。黄志华在《包装装饰设计中民俗文化的应用》^②中认为:民俗艺术符号应用在包装装饰设计中是设计语言的中国化,可树立民族视觉形象。在设计中渗入民俗符号,从狭义上讲,它对设计语言的中国化、在世界设计舞台上树立民族视觉形象有着重要的价值;从广义上讲,民俗符号在现代设计中的传承对在新时期维系中华民族的自强、自信和民族内聚力有重要的现实意义。

剪纸、年画等民俗艺术在艺术设计的启迪中也发挥着作用。汪辉、肖琼娜在《民间剪纸艺术在包装设计中的应用》^③中认为:剪纸源远流长,历经时代的洗礼和演绎发展,以其本身特有的图形视觉文化符号,成为最具东方特色的艺术形式之一。将民间剪纸应用于包装设计,赋予包装设计内在的传统文化特性,能使包装设计顺应时代发展的“越民族,越世界”的潮流,展现出东方特有的魅力。孙琳、陈立在《中国民间剪纸艺术在当代设计领域中的应用》^④中认为:传统民间剪纸艺术的发展除了依靠自身的不断推陈出新,另一个双赢的途径就是与当代各种门类的现代设计——服装设计、陶瓷设计、装潢包装设计等相结合。

唐家路在《民间艺术与旅游开发》^⑤中提出:除了记录、整理、挖掘以及教育传承等,借鉴国内外成功的经验,合理开发旅游资源,建立民俗生态村落,开发旅游产品,建立多种形式的博物馆,还原节日及文化活动等,是对民间艺术的传承与保护的有效途径。

2009年以后,民俗艺术和民俗艺术应用的相关研究文献不断增多,与民俗艺术应用联系较密切的主要研究表现在以下几个方面:

① 有关民俗艺术学体系建设方面

东南大学陶思炎教授在《论民俗艺术学体系形成的理论与实践基础》^⑥中指出:民俗艺术学体系形成的基本条件,是民俗艺术研究领域的多层拓展和相关学术理论的不断深化,以及实践领域所提供的发展经验。“民俗艺术”概念的重倡、民俗

① 汪田甜.论民俗艺术符号在平面设计中的价值[J].电影评介,2007(1):73-74.

② 黄志华.包装装饰设计中民俗文化的应用[J].包装工程,2006(1):250,258.

③ 汪辉,肖琼娜.民间剪纸艺术在包装设计中的应用[J].装饰,2006(2):37.

④ 孙琳,陈立.中国民间剪纸艺术在当代设计领域中的应用[J].北京印刷学院学报,2008(1):79-82.

⑤ 唐家路.民间艺术与旅游开发[J].饰:北京服装学院学报艺术版,2005(1):10-12.

⑥ 陶思炎.论民俗艺术学体系形成的理论与实践基础[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2011(4):

艺术研究方法的探索、民俗艺术研究领域的不断拓展,从理论背景上为民俗艺术学体系的形成打下了基础。

② 有关民俗艺术的传承与传播方面

黄静华在《民俗艺术传承人的界说》^①中指出:对民俗艺术来说,其保护和发展实践应首先落脚于习俗生活语境中的传承人,且民俗艺术传承人是在民俗生活实践中,通过思维观念、技艺知识、行为范式三个方面的“承”与“传”,体现出展演观念的现实性取向、技艺知识的地方性色彩、艺术行为的生活性操演三项特性,有能力和资格主持、参与民俗艺术的实践活动,肩负着确保其恒久延续之智能的民俗个体或群体。陶思炎教授在《论民俗艺术传承的要素》^②中指出,民俗艺术的传承体现为主体、客体和中介体三者间的相互运动。民俗艺术传承要素包括主题要素、时空要素、生活要素等方面,其中由从艺者构成的直接传承人和由民俗艺术的收藏者、研究者、工作者、出版者和爱好者所构成的间接传承人,是传承中最重要的因素。在《民俗艺术传承的结构与层次》^③中,陶思炎教授指出:传承既包括纵向的时间线索的不断传习,也包括在横向空间范围内的接受与传播。民俗艺术的传承层次则包括“基本层次”和“特殊层次”两个方面。邓抒扬在《民俗艺术在现代文化环境下的生存与发展》^④中指出:民俗艺术必须回到现实生活中汲取营养的重要意义,此外还提出了民俗艺术发展要体现“地方性”和“民族性”的传统特色。

③ 有关民俗艺术产业化发展研究方面

陶思炎、聂楠在《论民俗艺术的产业化》^⑤一文中提出,民俗艺术是发展文化产业的新领域和新资源,随着民俗艺术产业的发展,民俗艺术产业群建设已成为当今的任务,民俗艺术产业群正由自然形成式向主动建设式转化,并已展现出它的巨大活力和广阔前景。王伟在《民俗艺术产业化的路径研究》^⑥中提出了直接产业化和间接产业化两条路径,前者包括原生态的民俗艺术品的直接继承与开发、民俗艺术在民俗旅游方面的开发利用,后者即将民俗文化、民俗思维和民俗艺术的元素应用到艺术设计领域,形成形式多样、风格各异、品种繁多的衍生类产品。卢爱华在《民

① 黄静华. 民俗艺术传承人的界说[J]. 民俗研究, 2010(1): 207-216.

② 陶思炎. 论民俗艺术传承的要素[J]. 民族艺术, 2013(1): 49-52.

③ 陶思炎. 民俗艺术传承的结构与层次[J]. 艺术百家, 2013(3): 95-98.

④ 邓抒扬. 民俗艺术在现代文化环境下的生存与发展[J]. 金陵科技学院学报(社会科学版), 2011(2): 47-49.

⑤ 陶思炎, 聂楠. 论民俗艺术的产业化[J]. 江苏行政学院学报, 2010(5): 28-33.

⑥ 王伟. 民俗艺术产业化的路径研究[J]. 学术论坛, 2010(8): 161-164.