

●1997年5月20日国务院颁布《传统工艺美术保护条例》

●2002年10月30日中央电视台东方时空制作了专家谈保护即将失传的北京工艺美术

●2002年12月8日在北京召开《人类口头非物质文化遗产抢救与保护国际学术研讨会》

●保护地方传统民间工艺美术已经引起了一些地方政府的注意……

解读 民间工艺美术

近年来,随着“民间工艺美术热”、“民俗热”、“收藏热”等的兴起,引发新的民间文化艺术热,一些介绍评价民间工艺美术作品的文章和画册也不断出现。民间工艺美术作为一个地区、一个城市的传统文化和艺术的一个重要部分,需要通过多种形式进行保护和研究,才能适应这个时代,在这其中,存在着如何重视、延续、发展、提高的问题。随着城市愈来愈现代化,民间工艺美术将成为我们丰富的文化遗产和记忆。

我们今天来探讨如何保护和传承民间工艺美术具有现实意义。

时间:2003年元月

地点:福州

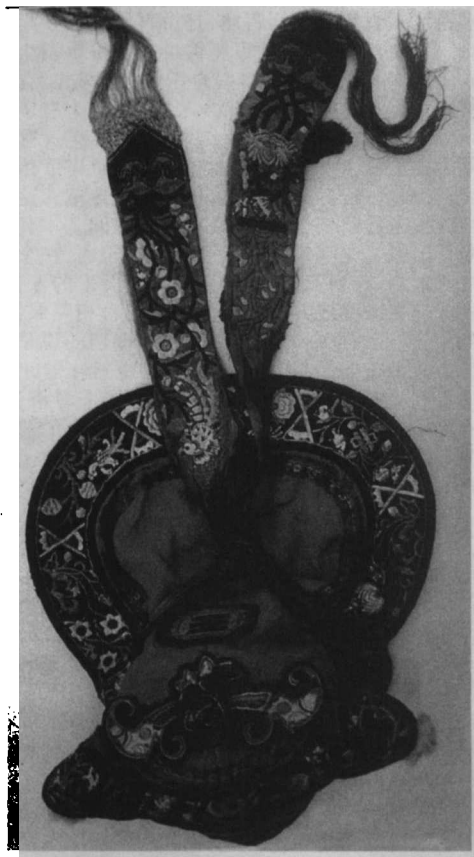
主持人:福建是我国民间工艺美术较为丰富的一个省份,据现有资料考查,福建的民间工艺美术渊源流长,其品种丰富多彩、技艺精湛,具有独特的民族风格和浓

厚的地方色彩。它是我国灿烂的民族文化艺术遗产的重要组成部分,在国内外享有较高的声誉。陈先生,你能否从你所研究的民间工艺美术给我们介绍一下福建民间工艺美术的状况。

陈秋平:(福建省文化厅副厅长、副研究馆员、中国民间美术学会理事、《福建民间美术》作者)福建地处中国东南,依山面海,山青水秀,素有“海滨邹鲁”之称。在悠久的历史长河中,福建素以风情独特享誉海内外。丰富多彩的民俗、民间文化构成了八闽文化的特色。福建民间工艺美术种类较多,分布较广。其主要门类大致分为木雕、砖雕、石雕、木版年画、剪纸、刺绣、纸扎、木偶等。各类具有代表性的民间工艺美术分布各地,如:华安、永春的木雕銮轿;莆田的果盒;古田的木雕香亭、窗花、窗门;福安的睡床、窗花;建宁、泰宁、浦城的砖雕;晋江的砖刻;漳州、泉州、龙岩的木版年画;漳浦、浦城、柘荣的剪纸;福清、莆田、惠安、漳浦的纸扎;泉州、漳州的木偶;永春的漆篮、纸织画等。福建民间工艺美术具有地域性很强的特点,有一县一地所独有的种类,也有各地普遍都有的种类。在普遍存在的种类中,由于各地的民风民情、气质秉赋的差别,使同类民间工艺美术的制作风格同中有异,有的简洁粗犷,有的精致细腻,各具特色。

主持人:你谈的基本上是目前福建民间工艺美术特色与状况,现在这种状况还存在吗?据了解,近几年,由于种种原因,福建许多比较独特的民间工艺美术已濒临失传的困境,福建民间工艺美术目前形势不容乐观。我们除了担忧、痛惜外,最关注的莫过于“谁来传承我们的民间艺术?”“明天还会有我们的民间工艺美术大师?”作为这方面的专家,对此你如何看待?

陈秋平:我个人认为不必这么悲观。这些年,人们越来越重视民间工艺美术,一种自觉意识正在兴起。比如,社会上出现了收集古代民居家私、门、窗、木雕、柱礎、门墩、剪纸以及蜡染服装、“中国结”系列挂件等热潮,对民间工艺美术的热爱开始增温,这是令人乐观的。我个人觉得对民间工艺美术光有热爱是不够的,要解读民间工

△绣帽·福建漳浦

△庙门木雕(清)·福建霞浦

△砖雕(近代)·福建晋江

△石狮子·福建建瓯

艺美术,最要紧的就是把对民间工艺美术传统中那份对自然、生活、美感的東西承传下去。这是最本质的东西。我们今天特别需要这样一些人,通过他们的传承、创造,让人类文明发展过程中的美感文化内涵与原始造物技艺重新再回到我们生活的每一个角落。

主持人:今天我们对传统民间工艺美术发出长吁短叹之时,常听到许多有识之士在疾呼:哪里的民间工艺美术在流失,哪些民间大师、民间巧手艺人后继无人……要抢救!要保护!你是民间工艺美术研究者又是政府文化部门的决策者,对此你怎样看待这个问题?

陈秋平:福建由于地理、交通的因素,特别是从汉代开始出现的中原汉人的三次迁徙入闽,使得中原文化、本土文化与海外文化在福建这块土地上交相辉映,这对福建民间工艺美术的形成和发展起到重要的作用,促生了福建灿烂多彩的民俗、民间工艺美术。随着民间艺术的不断发展丰富,为福建留下了许多优秀的民间工艺美术品。正是这些民间艺人的创造使我们有了一份特殊的文化遗产。如此丰富灿烂的民间工艺美术对于研究民俗学、艺术学、历史学具有一定的价值,这是一个方面;现在我们政府要做的就是应该尽快对民间工艺美术进行挖掘、整理,要组织专门力量进行田野调查和研究;从民俗活动中继续收集记录那些物化事务,把民俗活动作为传播民间艺术的载体,让更多人了解和解读;还要保护好古民居,出版民间艺术志,成立福建民间艺术博物馆或民俗馆。特别要抓紧时间抢救老艺人的绝活,我想如果再不进行这项工作就要后继无人。在这个基础上对民间工艺美术进行立法保护。只有这样,才能给民间工艺美术创造提供一个展示的平台。应该说这也是为经济建设、为旅游观光服务。

主持人:其实,民间工艺美术目前的问题,实际上也是一种生活习俗方式的问题,民间工艺美术一方面是来自生活的物证;一方面又是技艺的见证。余先生,你也是工艺美术这方面的专家了,你是怎样理解民间工艺美术的艺术与技术问题。

余道伙:《艺术·生活》杂志社常务副主编、高级工艺美术师)是这样,民间的艺术是民众真实的生活写照,是由百姓心灵歌唱而演变成技术的物质形象,它是以朴素的审美情趣来装扮单调生活的一种形式;让百姓在平凡单调的生活中自娱自乐、自我陶醉。有了这些因素,民间工艺美术才能在民间不断传承发展。也正因为有了这些民间工艺美术品的传承,民间艺人,特别是才艺突出的工艺大师才能应运而生。艺术与技术需要相互生存,才能弥久不衰。而当下传统民间工艺美术延续到今天却呈现与之相反的失传和现代迷茫,这应引起有关部门和专家重视。当然我们也看到,现在一些民间艺术和民间美术学会的成立,尤其国家文化部最近提出要在若干年内,在全国范围内,建设民间艺术博物馆、陈列室,这对于民间工艺美术的保护,肯定会产生积极的作用。现在一些地方政府也酝酿要出台相关保护法,可见人们已对民间工艺美术的重视。民间工艺美术确切的说是一种生活方式,一种生活方式改变了,或者消失了,其实也意味着一种艺术形式的衰落。就像福州人从前过元宵节,有闹花灯摆塔习俗,这就出现制作花灯、塔的民间艺人。每一种生活方式都会有相应的艺术方式来纪念。今天这种习俗渐渐地被现代文明所代替,高超的技术也就失去用武之地,制作花灯、摆塔的艺人也就失去了功用。这也是失传的一个方面。

在众多的民俗活动中,民间工艺美术以其形象、直观、生活的形式强化了民俗的活动情境、增添了民俗活动的兴味,使民俗生活整体过程更具有动态性。在这种活动情境中,民间工艺美术首先也是被视为动态的民俗景象,而不仅仅是一种静态的艺术形式。所以,保护民间工艺美术其首要之事就是要参与民间民俗活动,要研究和保护民俗活动这一事象。

陈秋平:保护、抢救、扶持民间工艺美术工作,现在真的要抓紧时间。我们在十年前就参加了收集、采风、整理、研究工作,对于民间工艺美术现在这种局面,我们抽调的力量毕竟有限。而从客观上说这些文化形式与现代生活的距离也越来越远,随着时间的推移这些民间工艺美术有些会失传,还有一些正在失传。这些年我们做些保护和抢

救工作,尽管收集和保留下许多的作品,但那些优秀民间大师和那些精湛技艺却已迫近消亡。现在不论政府或是民间,都应该抓紧薪传火续工作,使民间工艺美术这个传统之薪火永远不灭。

主持人:这主要取决于文化人自己的表现和政府是否足够重视。我觉得随着科技的发达和物质生活的丰富,人们会返回来认识传统的价值。现在“民间艺术热”就是一个验证。民间工艺美术保护意识,这几年有很大的增强。应该说,保护、抢救民间工艺美术工作刻不容缓,现在是市场经济,一些民间艺术工艺品没有市场,所以这些会手艺的人就很难继续他们的手工艺创作和传授。

余道伙:民间工艺美术的性质及其品类与一般的纯美术有着较大的区别,因而也决定了自身的功能特征。能否这么说,民间工艺美术植根于民众生活,而形成一种独特的艺术形态和民间文化象征。

陈秋平:是的,这正是民间工艺美术形成的特点。概括地说,首先,民间工艺美术有其实用的生活功能,就是与现实生活密切贴近,因而具有强烈的实用性,是民众生活整体的一部分。

第二,审美功能。受民间民俗文化的影响,民间工艺美术在强调实用生活化同时也要求具有审美功能。

第三,民俗文化功能。像宗教礼仪、喜庆,在众多的民俗活动中,民间工艺美术以其形象、直观、生动的形式强化了民俗的活动情境和意味。

历史悠久的福建民间工艺美术之所以延续至今,靠的是物质传承和精神信仰传承,民间工艺美术技艺中有的品类,如石雕、木雕、砖雕、剪纸等靠师徒传艺的,有着广泛的群众基础。而有些民间工艺美术品类是靠家庭的血缘关系,一代代相传的。而这种血缘一旦后继无人艺术也就失传了。另一种是市场不需要这一技巧,技巧也就自然失传、流失了。

主持人:作为民间艺术,曾经极尽自己的灿烂和辉煌,也曾经以它古老的花样纹式,张扬了中华民族生活的精神。在漫长的历史中,对中国人起到平衡现实与理想的作用。那么它在今天还能不能产生这样的魅力?换句话说,它能否成为经典艺术而融入我们的现实生活?

余道伙:中国正在进行着伟大的变革,这种变革首先来自于文化的全面变革,它意味着几千年凝固的传统生产方式和文化结构将退出历史舞台,传统的民间文化生态链,将发生根本性的变化。传统民间文化作为一个时代的艺术标志和一个民间习俗事象的时代特征经典,将被保存留传下来。而新的民间文化,就是要在现代生活中,建立新的民间文化生态圈,以其新的形象、新的习俗现象来装扮现实生活,重新陶醉我们华夏民族的深切的情感,让今天的生活更加五彩缤纷。当然,那些宝贵的民间艺术品,尤其是那些绝品,应该成为我们优秀文化遗产和经典艺术而进入博物馆、民俗馆以供大众欣赏、娱乐、品味。

陈秋平:我觉得民间工艺美术今天已经发生了许多的变化,而这种经过变化的民间工艺美术也能引起我们的审美和情感的认同和解读,也能成为当今多元化的艺术中的一个支流,汇入我们现实生活中。我们看到当今许多现代艺术大师也都从不同民族的民间艺术中汲取丰厚的营养。那末,要怎样才能进入这个有序的阶段,适应这个变化,我觉得应该在寻找福建民间工艺美术创作现代性与民族性的融合点上,再强调把民间艺术作为经典艺术加以保护,要有文化“环保意识”。同时要有新的文化市场观念,可以在一些风格特异的民间民俗地区建设民族、民俗文化生态

△貔貅·福建东山

△天王(宋)福建泉州

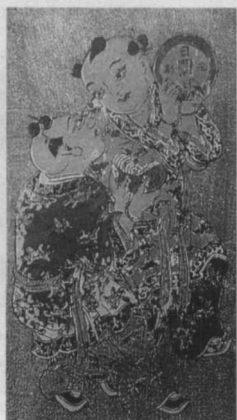
△故事连环雕(近代)·福建厦门

△木偶头(清)·福建泉州

△双狮戏球石鼓(清)·福建莆田

△木板年画 日日进财

年年添丁·福建漳州

游活动以促进民间工艺美术的生长源;抓紧民间艺人抢救、挖掘、整理工作,培养新人学习民间工艺美术技艺,这种培养要结合活动、展览、市场营销等。立足传统,显现民族性,又要跟上时代。

主持人:对于现有民间工艺美术,我们现在应该做的是不断保护、研究、宣传、扩大和传播它,如果能把我们自己的文化跟全世界不同国家的人去分享,使他们认同,民间工艺美术才可以走出去。我知道陈先生是在闽文化里面成长起来的,所以特别推崇福建本土的文化和艺术,你是这样认为吗?

陈秋平:民间工艺美术的创作活动可以说是一种民俗文化传播娱乐方式,也是一种交流方式,我们保护民间工艺美术也就在于要传承和交流这种文化,民间工艺美术是一部社会史,是民间生活习俗凝聚为形的一种物化的形式,它是以一种形象来记载生活的字典,所以要解读我们福建文化就不应该不去了解民间工艺美术。闽文化是一个大概念,它包含了福建民间工艺美术。现在一直在讲弘扬优秀民族文化,而民间工艺美术作为百花园中一朵奇葩,让全世界的人都来分享它的芬芳,都来了解福建文化,这就是今天我们要做的事情。

主持人:新的经济、新的文化,会对传统民间艺术活动产生什么影响?

余道伙:今天人们所谈论的民间艺术,包括各种民俗活动样式,将更具综合性,意味着多维的表现特征。应给现代民俗一个特定的环境,如博物馆(建筑造型独特)或一个观演的场所,在一个协同空间内来展示民俗民间文化,营造出浓厚的民间文化氛围,让人们去体验、认识和表达。应给现代的人提供一个民间文化景观,一次感觉之旅,一个传统生活习俗的体验。

主持人:但我还注意到,有若干地区民间艺术仍然保留一个个性色彩,是否会出现这样一种情况,即一味提倡发展、交流,各地民间艺术的个性会变得越来越模糊,失去应有的特征?

余道伙:我们现在讲保护、讲继承,是有条件的,而不是盲目地去发展,我们是倡导保护为主。地方民间文化怎样继承,政府对这种传统文化怎样保护,艺术家如何吸收过去的历史文化生活发展为现代艺术,要以多种力量激荡、冲撞才能带来民间艺术的更加繁荣。

主持人:人性中有怀旧的情结,任何个体生命在时间上都有限制,任何东西离开了,大家都觉得珍贵,民间工艺美术我们觉得它美,就在于它裨益民众精神生活,弥补了人性怀旧的缺陷。只有理解了这些,我们才能更清楚解读民间工艺美术的过去与将来的发展历程。

余道伙:民间工艺美术是在生生灭灭中自然形成了今天这个样式,它从不自觉到自觉,从简单到复杂。我们现在的学术传统和文化范畴对民间资源的重视是非常薄弱的。现在新一代的一些人,他们的观念主要是西方的,他们缺少对民间文化的深切感受,他们喜欢现代艺术。要让这一代人从民俗文化、民间艺术中唤起一种心灵的悸动,要让他们充分认识过去的这些历史和文化,使之成为他们今天生活前行的支撑和依托。只有这样,我们的民间工艺美术才有人去传承。

陈秋平:21世纪全球正经历着一场前所未有的信息技术革命,它必然会引起各种艺术形式、艺术观念的变革,在这种情形下民间工艺美术能不能保留相当的民众市场,能不能在民间继续留传,能不能和现代艺术相长相消,要靠全社会的努力。只有依靠政府的努力,依靠民间艺人、大师来倾注全力,培养新一代的民间艺人民间艺术才能薪火相传。

民间工艺美术的背后,涉及传统文化、地域民俗文化、现实生活,以及民间艺人、工艺美术师、政府等,内容颇为庞杂,很多问题我们无法展开,今天的对话已大体表达出我们的忧虑和思考。

图片提供:陈秋平