

六盘山区民间美术传承现状与发展方向略论

黄 涛

(宁夏师范学院美术系

756000)

摘要:六盘山区的民间美术有着悠久的历史,是宁夏地区保存最为完整、内容形式最为丰富民间美术样式。一部分六盘山民间美术诸如剪纸、泥塑等传承现状让人担忧,而像隆德社火这类民间美术的传承现状很好,成为了六盘山区乃至宁夏地区最具影响力的民间美术样式。

关键词:六盘山区;民间美术;传承现状

2014年宁夏艺术科学规划课题项,课题立项号:14NXCYAB29

一、六盘山区民间美术传承方式

在民间美术的传承过程中一般都采用两种方式,既通过言传身教的方式传承以及以实物为媒介的传承方式。六盘山区民间美术传承方式也同样不例外。

通过言传身教的方式来传承民间美术是民间美术传承方式中最为原始和最为直接的一种方式,也是应用最为广泛的一种方式。这种传承方式主要通过口传和亲自做示范的方式进行,具有直观、快捷的优点,因为任何技艺,口里说千便不如手下来一次,只有亲眼看见它的制作过程、他是怎么做成的,怎么塑造等等的制作问题,一看便知,然后在具体的实践操作过程中,有那些地方做的不对或不足的地方,师傅在指出来,进行改正,这样反复进行上几遍,一套技艺就完完整整的传授给了,而且会深深的映在脑海里,师傅的言传身教是历历在目,这种传承方式也是民间美术传承的一种快捷的方式,省事省时。千百年来,一直被广泛的运用,在加上中国的民间艺人大都没咋受过教育,多数不

识字,不能写写画画的,将一些技艺记录下来,只能靠眼观耳听的方式牢牢的将这套技艺硬是给记下来,还有一个很重要的原因是在多数民间艺人的观念中,一直固守着这样的原则,既技艺不外传,传男不传女,生怕本家技艺外传,因为他们就靠这门手艺作为谋生的唯一方式,手艺外传等于是自断活路,所以他们就是通过亲传的方式将技艺传给自己的后代。基于以上原因,通过言传身教的方式来传承民间美术就成了多数民间艺人传承民间美术的方式了。他的不足之处是一旦艺人突然故去,那这门技艺也就随着艺人的故去而永久的消失了。

以实物为媒介的传承方式正好弥补了通过言传身教的方式来传承民间美术的不足,这种传承方式是把要传承的民间美术,用图片的形式画下来,或者在配上文字说明,这样一来,哪怕是艺人突然故去了,也不怕这门技艺随着他的故去而永久的消失,后人可以根据图册进行学习,在学习的过程中虽然没有言传身教的方式那样来的直接,但如果用心反复揣摩,也同样能掌握这门技法,或许在研习的过程中还会体会到更深一层的道理,同时,这门技法又有不足的地方,后人可以去完善补充,使得这门技法日趋完善,并且发扬广大。今天我们能见到的民间美术样式,大多也即是通过这种方式被保留了下来。好多的技艺我们只是在一些文字记载中了解到它当时的状况,目前都已失传,这不光是我们民间美术这一块的损失,也是整个中国传统文化方面的损失。同时,以实物为媒介的传承方式还有直观性的方式,这些都是通过言传身教的方式来传承民间美术所不能具有的。然而这种因多数民间艺人没有受过教育而没能被广泛的应用在民间美术的传承

清代画家笪重光在《画筌》中关于虚实的论述颇有思致。他说:“空本难图,实景清而空景现;神无可绘,真境逼而神境生,位置相戾,有画处多属赘疣;虚实相生,无画处皆成妙境。”王石谷更是一语道破了夏圭此图之妙处:“人但知有画处是画,不知无画处皆画。画之空处,全局所关,即虚实相生法,人多不着眼空处。妙在通幅皆灵,故云妙境也。”夏圭正是追求一种“通幅皆灵”的神妙之境。

三、象外之象、言有尽而意无穷

南朝谢赫曾提出“取之象外”的独特见解,他在《古画品录》中对张墨评论到:“若拘以体物,则未见精粹;若取之象外,方厌膏腴,可谓微妙也”。在中国山水画中,有两个世界:一个是我们可以看得见的世界,即画中的线条、笔墨形式语言等。另一个世界需要我们去用心去感悟,通过画面中有限的“象”去体会画家虚构的象外之境。

《周易·系辞》说:“书不尽言,言不尽意。”这可能是“言有尽而意无穷”的审美境界最早的发源之处。“言不尽意”说的是有限之言难以尽传无限之意,言者有一种陷于被动境地、欲言而难言的局促,因此,这种境界易给观者留下自由想象、自由发挥的空间。中国艺术家努力追求“言有尽而意无穷”的审美境界。东坡云:“言有尽而意无穷者,天下之至言也。”欧阳修更是对此作了精辟的阐释,他认为,书不尽言,在于言简意赅;言不尽意,在于蕴含着深刻的道理。马夏的山水画边角构图,不留天地,画面极具诗意,蕴含着“言有尽而意无穷”的妙境。

马远的《寒江独钓图》已不像李成全景式山水画那样完整地表现山水景物,而是根据作者的审美趣味,竭力追求画境诗意,对客观景物进行大胆的裁剪,选择最能表现画家的思想感情和诗意的极其有限的一个局部与细节:整个画面只画了一叶扁舟,

一个渔翁独自在船上垂钓,可见的物象仅有一叶扁舟、垂钓的渔翁和几笔微波,其余几乎全为空白,画家“以少胜多”“以小见大”,巧妙地表现了江面上一种空旷缥缈、寒意萧疏的气氛,给欣赏者提供了一个广阔而富有诗意的意境,达到了“状难言之景列于目前,含不尽之意溢于画面”的境界,这简略的画面,表现的是一个生命体验的世界。

夏圭的《松溪泛舟图》也是如此,前景仅有几株松树,中景一叶扁舟,几个游客悠然乘于其中,远景一片浩渺江水,景简神全,使画面有限的物象传达出无穷的意境,创造了一种“象外之象,韵外之致”的妙境。

四、结语

马远和夏圭作为中国绘画史上巨匠级的大师,把南宋山水画推向自李唐以后的第二个高峰。他们打破了自唐末五代以来形成的山水画图式,即平整反复的“全景”构图,创立了“边角之景”,创造了一种萧散简远、平淡天真、清新雅致的生命之境,极大地丰富了山水画的表現力。即使在今天看来,马远、夏圭的边角造境手法仍给山水画创作者很多启迪,他们的“以少胜多”“以虚写实”等表现方法依然被广泛运用。

参考文献:

- [1]朱立元.《美学》,高等教育出版社,2006(7).
- [2]宗白华.《美学散步》,上海人民出版社,1981(6).
- [3]朱良志.《中国美学十五讲》,北京大学出版社,2006(4).
- [4]朱良志.《中国艺术的生命精神》,安徽教育出版社,2006(8).
- [5]周积寅.《中国画论辑要》[M].南京:江苏美术出版社,2005.
- [6]徐复观.《中国艺术精神》[M].广西师范大学出版社,2007(1).
- [7]陈传席.《中国山水画史》[M].天津人民美术出版社,2001(1).

中,这也正是这种方式最大的缺陷。

总之,通过言传身教的方式传承以及以实物为媒介的传承方式是民间美术最为重要的两种传承方式,这两种方式各有利弊,又相互补充,这样将这两种方式结合起来,才能实现民间美术更快更好、更为永久性的传承。六盘山区民间美术传承更是如此。

二、六盘山区民间美术传承现状

1. 六盘山民间美术在当代的传承

民间美术是老百姓喜闻乐见,最容易接受的一种艺术样式,是耕种在老百姓心田的艺术。六盘山民间美术在一段很长的时期内一直深深的影响着生活在这片热土上的人们,成为他们精神的家园,每逢正月十五,是民间美术艺人最为活跃的时候,剪纸、刺绣、年画、社火等,一应俱全,红红火火,热热闹闹,充满了节日的喜庆,这些民间美术不光只是为自己享用的,多数老百姓也都为节日增加喜庆,哪怕是自己不会做,也要从别人哪里拿来贴到自己家里,当然这些民间美术作品是不要钱的,最多也就是礼尚往来,送别人一些农家东西罢了。民间美术的这种自己自娱的方式在广大的六盘山区一直持续在上世纪80年代。在之后的年月里,民间美术的这种良好的发展态势被逐渐的弱化了,就如同我们现在越来越感觉到中国“年”的味道越来越淡的感觉是一样的。造成这种现象的原因是多方面,一是我国社会经济的发展,使人们特别是广大的农民更多的去追求经济利益,而无暇顾及在春节前后从事与民间美术有关的活动,好多农民都外出打工,回家过年也是匆匆忙忙,根本没有心思从事民间美术活动;另一方面,随着人们思维观念的改变特别是年轻人的思想模式发生了很大的变化,在他们的观念中民间美术、诸如剪纸等已经过时,更多的是用宣传画来装饰屋子,以及新的居住环境理念,在广大的农村正在用城市化的装饰理念改变着人们的居住环境,民间美术失去了她赖以生活的土壤。比如在以前的广大农村,剪纸是非常流行的一门民间艺术形式。逢年过节或迎娶新人,农村妇女都要用红纸、绿纸剪出许多的花卉、动物图案,贴在窗户或炕头上,以增加喜庆的气息,尤其是在结婚装饰新屋的时候,一定要用各色的纸相互搭配,粘贴在木格子的窗户上,然后用各种吉祥生动的剪纸,譬如“鸳鸯戏水”等(一般都是成双成对的)贴在这些纸上。传统上,闹洞房之时,伴娘会将门窗在里面锁的严严实实的,这时年轻小伙会用力推窗户或着门,这样折腾一番后,才能进入洞房。然而现在随着时代的变迁,以前的窗户纸变成了玻璃的,炕头的剪纸也变成了印刷品,闹洞房的形式也发生着改变。时代的变迁,已经使这种民间艺术样式走向了消亡。好多的六盘山民间美术在当代没有被更好的传承下来,比如隆德剪纸,随着剪纸艺人张炜的故去,正面临着后继无人的境地,虽然还有几位民间剪纸艺人活跃隆德剪纸的舞台上,但张炜的剪纸技艺将面临着失传。杨氏泥塑状况也不容乐观,虽然杨氏泥塑已有第五代传人杨佳年,但其技艺远不如其父杨曦鹤,发展较好的就算隆德社火了,隆德社火最近被列为国家文化遗产,而且由于政府的投资也比较大,隆德社火这几年规模是越来越大,是隆德乃至六盘山地区最具特色的、发展最为良好的民间美术样式。同时隆德社火的传承更是后继有人,每年正月十五左右,隆德社火都会以一些最具年味和广大老百姓审美趣味的艺术作品给关注带来节日的快乐。

2. 精神生活方式的转变对民间美术传承现状的影响

在我国上世纪80年代之前的广大农村,生产力还是相当落后的,人们的物质生活比较低,与之相对应的是人们的精神生活也比较的单一,仅是一些较为朴实的、乡土气息浓厚的、不需要太多物质材料去加工的一些精神性产品,民间美术于是应运而生,而且在很长的一段时间内活跃在中国广大的农村,成为老百姓唯一的精神产品。然而,随着人们物质生活的不断提高和城乡生活水平的拉近,精神生活的方式也随之在改变,像城市迈进,在逢年过节,人们不在聚在一起剪剪纸等,而是凑在一起看看电视、打打牌等,民间美术装扮年味的气息渐渐的弱化了。一些民间美术的形式也就随之在广大的农村消失了。

三、六盘山区民间美术的发展前景展望

1. 传统手工艺的发展

六盘山区民间美术的发展前景应该是乐观的,特别是传统手

工艺这一块的发展,目前,六盘山区民间美术最集中的隆德县被宁夏自治区命名为“文化之乡”,在隆德县建立了六盘山区民间美术民俗博物馆。馆内收藏了大量的六盘山区的民间美术作品,并对这些作品进行了分类,还有民间艺人的简介,现住地址、联系方式等,方便有这方面喜好的很去实地考察;除六盘山区民间美术民俗博物馆外,还有民俗文化村,该村用民间美术的形式去打造,极具地域特色和乡土气息,有力地推动了对六盘山民间美术的宣传。六盘山地区的其他地方,诸如泾源等也有一定规模的民俗博物馆,展现地方民俗文化,塑造地方民俗文化品牌形象。为了六盘山地区民间美好更快更好的发展,应该注重六盘山区传统手工艺的乡土发展。从乡镇企业中传统手工艺由活跃到沉寂的过程中可以促使我们思考得更加深入一些,可以看到一种新的变革趋势的到来。人们注意到,在世界范围内,将计算机技术运用于产业生产,使得批量生产的方式再次回到单件定制生产或小批量的某种趋势已经出现。它意味着一种以信息技术与控制技术为媒介的新一轮生产方式革命正在到来,而在这个过程中,作为产业经济的文化基础的传统手工艺行业将再次成为新的产业增长点。有人曾经提出这样的问题,机器生产的时代将“机器”送进了家庭,信息时代人们又应当如何设计将信息送到家庭的方式。如果说手工艺生产与单件生产中所包含的大量的“无重复”的产品因素也是一利,信息,一种使用价值的话,那么传统工艺在未来的产业经济与社会文化中无疑又会划出一道新的起跑线。如果说传统手工艺为产业经济的推进一直在源源不断地提供着经验、技术与创造性活力的话,产业经济则也是在以一种信息技术、控制技术、管理技术与高效率生产的手段为传统手工艺提供的新的文化活力。在这个意义上,如果作为文化与艺术精品的手工艺可以另作别论的话,那么至少作为现代和未来的经济因素之一的传统手工艺,在其寻求发展之路的探索中,必须加上对其自身生存机制从各个方面加以改造的一条。诚然,对于传统手工艺来说,它与产业经济的互补性也只是其多重文化价值中的一层,但即便如此我们也已经完全有理由认为,传统手工艺可以而且应当在未来的产业经济与文化结构中生存下去。由于它作为一种个体劳动方式、创造性实践的直接体验方式,是在任何一个时代、任何一种生产力条件下,任何一个完整意义的人类社会都不能缺少的,也是其它生产方式所不能代替的。从生产方式的本质特征来看传统手工艺不一定适于高投、规模化的管理型经济效益,但却适于低投入与普遍化的创造型社会效益。由于它与人的可以控制的能力发挥直接相关,因而更适于个人的价值体现与目标实现。正因为如此,即使在生活富裕的工业发达国家中仍然涌动着活跃的传统手工艺活动与手工制造现代工业产品活动的热潮,甚至个人加工出飞机这样的高技术含量产品的事例也不罕见。

2. 纯粹的精神产品的制作

民间美术具有双重性质,既审美性和实用性,然而,随着社会的变迁和人们对民间美术的重新审视,其实用价值已经在弱化,人们已经不再指望用民间美术产品来干的什么,因此,纯粹的精神产品的民间美术的制作显得尤为重要了。比如一些剪纸作品,已突破它的实用价值,变成了纯粹的精神产品。收藏这些作品的也不只停留在广大的老百姓身上,一些专业的美术研究者或爱好者是这类作品的最终挖掘和收藏着。因此,鼓励和引导那些有真正创造力的民间美术艺人并使他们的民间美术作品更好的推广,是我们努力的方向。

参考文献:

- 1潘鲁生.民艺研究[M].济南:山东美术出版社,2007
- 2吴志跃.传承与守望[M].福州:福建美术出版社,2008
- 3王平.中国民间美术通论[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2007
- 4孙建军.中国民间美术教程[M].天津:天津人民出版社,2005

作者简介:

黄涛,女,宁夏师范学院美术系教师。