

民间艺术的奇葩

文化产业的骄子

——金山农民画三十年发展纪实

魏启昆 汪家驹

(一)

金山风景秀丽,民风淳朴,人文荟萃,民间艺术源远流长,积淀深厚。金山农民画便是从金山千百年世代相传的民间艺术百花园中,孕育绽放出的一朵奇葩,是广大农民画作者从丰富多彩的民间刺绣、挑花、剪纸、灶头壁画、蓝印花布、泥塑、木雕、砖刻等民间艺术中吸取营养,又把自己熟悉的农村生活片断和丰富的想象力,巧妙地运用到绘画创作中,形成各具个性和特色的艺术造型作品。那一幅幅美妙的农民画作品,构图夸张变形,色彩明快强烈,乡土气息浓重,凝聚了作者的聪慧才智和积极开拓精神,倾注着作者对生活的挚爱。如有一幅标题为《孵蛋》的作品,是90多岁高龄的农民画家阮四娣的作品。现实生活中母鸡孵蛋时,鸡蛋是不会露在鸡身外面,而且鸡蛋是浅黄色的,但作者从浪漫的格调 and 自由想象力,却在鸡身下面画了许多鸡蛋,而且把这些鸡蛋画成红的、蓝的颜色,色彩非常鲜艳。这种具有独特艺术构思和富有农民情趣的作品,深受国内外观赏者的喜爱。国内美术家权威人士、上海美术家协会副主席沈柔坚和中国美术家协会华君武等来金山考

察,对金山农民画大为赞赏并加以大力推荐。英籍华裔女作家韩素英到金山考察后也预言:“金山农民画有着江南民间艺术的独特风味,也适合西方人返朴归真的审美情趣,如出国展览,定能成功。”

金山农民画在经过二十世纪七十年代中期的探索取得成功后,从八十年代初就进入全国一些大城市展出。1980年4月,由中国美术馆、上海市美术家协会联合举办的《上海金山农民画展》在中国美术馆开幕,国家文化部、中国美术家协会的领导和专家、各国驻华使节参观了画展,广大北京市民也踊跃参观,轰动了京城。此后,又先后在天津、上海、广州、西安、杭州等20多个城市举办画展,展出近百场次,计6000余幅作品。先后有300多幅作品被中国美术馆、中国画研究院、中国民间美术博物馆(筹)、上海美术馆等单位收藏。1988年2月,国家文化部正式命名金山为首批“中国现代民间绘画画乡。”中央电视台、上海美术电影制片厂还先后拍摄制作了金山农民画电视专题片5部、艺术电影3部,如《金山农民画》、《民间艺术奇葩》、《农民画家阮四娣》等,发挥了很好的作用。

金山农民画还参加了中外文化交流活

动。1980年7月,《中国金山农民画展》在美国洛杉矶艺术学院展出,后又在纽约、华盛顿、芝加哥巡回展出,前后历时半年,观众踊跃。同年9月,《中国金山农民画展》在比利时首都布鲁塞尔博览会展出。此后又赴欧、美、亚、澳等20多个国家和地区展出6000多幅作品,获得各国友人的好评,被誉为“世界艺术珍品。”

在国内历次比赛性展览中,金山农民画先后有近200幅作品获市级和全国奖。近20年来,由上海美术家协会、上海群众艺术馆、上海市农民书画协会、解放日报社联合举办的前后十一届“江南之春画展”中,金山农民画入选和获奖作品均名列前茅。农民女画家李芳的作品《摇到外婆家》,画了一条河流,水面上鸭群在欢快地游动觅食,一对年轻夫妻驾着一条农船,男的在船尾摇橹,女的怀抱小孩坐在船舱里,身边的蓝筐里装了鸡、蛋、鱼、果品之类的食品,前边桥面上有位老奶奶喜笑颜开在迎接。它生动描绘了农村年轻妇女回娘家的情景,充满了水乡农村生活的情趣,色彩鲜艳明快,获全国农民画展一等奖。农民青年画家陆永忠化费4年时间,创作出宽0.7米、长15米的农民画长卷《农家乐》,荣获上海市第十届“江南之春画展”一等奖和中国农民画联展一等奖,并载入上海大世界吉尼斯纪录。由阮章云、邵其华、赵龙观、徐小星创作的长25米的农民画长卷《水乡四季健身图》,以上海郊区的水乡、古镇、田野、村庄、集市、公园为背景,描写农村蓬勃发展的全民健身活动,共绘有562个人物,分春、夏、秋、冬四季景色,自然过渡连成整幅画图,色彩明快、构图夸快,具有金山农民画独特的艺术风格,被上海美术馆收藏。

(二)

随着社会主义市场经济的发展,金山农民画也与时俱进,努力把绘画创作同市场经

济衔接起来,把它供文化观赏的社会效益和创造经济收益的经济效益结合起来。也就是不仅要把它作为一项文化事业加以扶持发展,而且要把它作为一项文化产业加以开发创新。近二十多年来,金山农民画围绕国内国际两个市场,采取多种方式进行产业化开发经营,活力日益增强,道路越走越宽广。

首先,农民画的展览与展销结合。金山农民画开创初期举办的展览,都是供参观者欣赏观摩,或是给美术家同行切磋技艺,少数被些单位收藏。随着金山农民画声誉日隆,展览会上要求购画者增多,为顺应这种发展趋势,展览会便办成展销会,又展又销。二十多年来,在国内外举办的历次展览会上,销售金山农民画6万多幅,销售金额达1000多万元。

其次,出版发行大型画册和邮票明信片。1981年2月,由日本美乃美社与上海人民美术出版社联合出版发行《中国金山农民画》大型画册。1991年,又由北京“今日中国”出版社出版发行了第二本金山农民画册。1999年9月,由上海画报出版社出版发行了第三本金山农民画册。这三本画册的出版,记载了金山农民画发展的历史和取得的巨大成就,同时也满足了国内外对民间艺术爱好者的渴求,而且还获取了可观的经济收入。这三本画册共计出版发行近万册,销售金额达200万元。此外,国家邮政部门于1987年6月25日,采用金山农民画发行了“今日农村”邮票1套4枚,1995年又出版了一套印有金山农民画的8张有奖明信片。金山农民画通过邮政渠道,传遍了五湖四海,进入了寻常百姓家。

第三,设立固定的作品销售点。由于金山农民画每次展览展销,在时间地点上都经常有变化,错过了就购不到作品。为了给金山农民画求购者提供方便,他们在金山农民画院本部设立了固定的作品展示厅,同时也

是作品销售点。在展示厅内经常陈列的农民画作品有 100 多幅,既可以接待观众参观赏画,又可以随时给求购者挑选购买。在浙江大学讲学的美国贝洛依特大学教授约翰·罗森沃德教授和夫人于去年 7 月 20 日冒着酷暑,到画院展示厅参观后花了一万多元买了 20 多幅画。画院每周接待来画院参观购画的外宾有 4-5 批。据介绍,自画院设立常年固定的展示厅以来,前来参观购画者络绎不绝,每年销售农民画 3000 幅左右,金额达六、七十万元。近年来,还在国内外一些大城市的画廊和旅游品商店设代销点,还有 1000 多幅金山农民画上国际互联网销售,美国、加拿大、日本、澳大利亚等国都有购画者发来订单。

第四,开发农民画衍生产品。为了挖掘金山农民画潜在的多方面的欣赏价值,适应文化市场丰富多彩的需求,他们还以金山农民画图案为母本,相继开发了丝巾、手帕、床单、真丝绣品、真丝挂毯、艺术靠垫、挂历、台历、贺卡、瓷板画、黑陶彩盆等十多种农民画衍生产品。由于这些农民画的衍生产品,涉及到人们日常生活用品和家庭居室装潢布置等许多方面,投放市场后深受消费者的青睐。这些农民画的衍生系列艺术品,近六年来每年保持年均 60 万元的销售额。近年又新开发了以良渚文化为背景,以金山农民画图案为母本的黑陶艺术品,至今销售额达 200 万元。

第五,农民画展销与旅游休闲相融合。为了进一步扩大金山农民画在国内外的影响和营销渠道,他们从 1998 年开始,配合上海旅游节,举办“金山农民画民间艺术展示节”,取得了良好的效果。在首次配合上海旅游节期间,参观金山农民画民间艺术的来宾有 3 万人次,销售收入 23 万多元。此后每年举办一次,迄今已连续六次,均取得了良好的社会效益和经济效益。最近,他们还打算以金山农民画这个品牌与旅游、娱乐业结合,创办“金

山农民画民间艺术度假村”。青年画家陆永忠率先行动。他首创农民画长卷作品《农家乐》获中国农民画联展一等奖和《春播》、《双龙闹春》等作品在全国获奖后,还跨出国门到荷、德、英、法等国送画参展,到日本一些大城市举办个人农民画作品小型展览,展出的作品被当地一些单位和农民画爱好者购去收藏,获得了可观的经济收入。陆永忠便用出售绘画作品得来的资金,在干巷镇租进了 40 亩土地创办乡村休闲画庄,里面不仅有他和妻子及祖母三个农民画家作画的工作室和一个宽敞的农民画展示厅,而且还有一个占地约 30 亩的蟠桃园和一个面积为 6 亩的养鱼种菱藕的池塘。这个乡村休闲画庄既是农民画作画、展览、销售的场所,又是休闲、旅游的好去处。它把作画、赏画、购画的文化活动与观赏桃花、荷花和品尝桃子、菱藕以及嬉水、采菱、垂钓等休闲活动,享受农村大自然的美景结合起来,使文化产业与旅游产业和谐地相互渗透融合,从而大大拓展了金山农民画的发展空间。因此,我国著名国画大师程十发特地为此题写了《金山陆永忠乡村画庄》匾额相赠。

实践证明,把金山农民画的创作展览同文化市场的培育发展结合起来,把美术作品推向市场,走产业化道路,可以充分显示出它的巨大魅力和崭新的活力。它既满足了越来越多的城乡人民丰富文化生活的需要,又开辟了一条农民致富的渠道和一个地区新的经济增长点。现在已有不少金山农民画作者,依靠作画发家致富,造起了房子,购置了高档家具和电器设备,过上富裕的生活。金山农民画走市场化、产业化道路,前途广阔,大有可为!

(三)

金山农民画近三十年来,在绘画艺术和产业化道路上取得了骄人的业绩,也积累了丰富的经验,归纳起来主要有以下几点:

第一,解放思想,与时俱进。金山农民画从古老淳朴的民间艺术中吸取艺术营养,到创作出有平面造型、色彩明快、构图夸张,富有乡土气息的绘画作品;创作人员原来仅是一些零星业余创作者,发展为业余与专业相结合的群体;绘画作品原来只在本乡本地展览,到进入国内外大城市的高级文化殿堂展览,并多渠道销售;从单一的绘画品种发展到以画为母本的十多种广受欢迎的衍生系列艺术品。凡此种种,都是金山农民画创作人员与绘画艺术工作者解放思想、与时俱进,开拓创新的结果。今后金山农民画在绘画艺术上和产业化经营道路上要取得更大的成就,也必须坚持解放思、与时俱进的方针。

第二,找准方位,突出地方特色。金山农民画的成功,是经过不断探索实践的结果。刚开始时,曾先后组织当地知识青年和工匠艺人作画,有的摩仿户县农民画,有的类似年画,也有的临摹泥塑木雕象,缺乏金山农村自己的特色。后来,通过到农村采风,从丰富多彩的民间艺术中吸取艺术营养,结合金山的民俗风情,创作出了富有江南水乡韵味、受到人们喜爱的农民画。所以,金山农民画的魅力,在于保持鲜明的江南水乡的特色,乡土气息浓郁。找准了这个方位,坚持了这个特色,就有生命力,就会受到人们喜爱,就会赢得市场。

第三,培养人才,建立骨干队伍。金山农民画形成初期,是由当地一些能刺绣会编织的农村妇女,以及剪纸、雕花、灶头壁画的手艺匠创作的,通过相互切磋技艺不断提高。后来,又通过以师带徒、培训辅导等多种形式,扩大创作队伍,并从中形成了有一定水平的骨干力量。目前,金山农民画的创作队伍有400多人,其中有常年创作能力且水平较高的骨干有120多人,还涌现了一批象阮四娣、陈芙蓉、张新英、邵其华、曹全英、张婉英等优秀作者,还有18位农民画作者被中国美术家协会、上海美术家协会、上海民间文艺家协会

吸收为会员。张新英还被联合国教科文组织与中国文艺家协会授予“一级民间工艺美术家”称号。正因为有了这样一支创作队伍,才使金山农民画作品,象江河之水奔流不息。

第四,办好金山农民画院,发挥“孵化器”和“龙头”的作用。金山农民画能有今天的辉煌,金山农民画院作用巨大。在金山农民画最初形成和初创时期,当时金山县文化馆的领导和美术老师吴彤章等人,组织一批批创作人员,反复探索实践,通过深入农村采风,悉心辅导作画,陆续创作出了一批受国内外人士好评的作品,奠定了金山农民画在美术界的地位。此后,金山农民画院从县文化馆分离出来单独建立后,历任画院院长在上级组织的关心支持下,带领全院职工,为繁荣发展金山农民画作出了努力,取得了很大成绩。特别是近几年,怀明富院长继承过去的优良传统,团结拼搏、开拓创新。一是抓培养队伍、辅导创作,形成了老中青结合的农民画作者梯队,每年创作出一批作品,出一些精品。他们还与上海大学美术学院联合成立“现代民间美术研究室”,在丰富农民画的艺术形式和提高艺术质量上发挥了很好的作用。二是抓金山农民画衍生产品的研究开发,相继开发出了十多种以金山农民画为母本的衍生工艺产品。三是抓营销,千方百计扩大农民画及其衍生产品的销售,帮助作者增收致富,以调动作者的创作热情和积极性。由于金山农民画院在促进农民画的繁荣发展方面,发挥了“孵化器”和“龙头”作用,成果卓著,上海市政府于1998年授予“上海农村十大标志性改革成果”的奖励,2002年又被中国文联书画艺术中心授予“五星级画廊”的称号。我们祝愿金山农民画这朵民间艺术的奇葩,在艺术百花园中绽放得更加绚丽多彩,祝愿金山农民画这个文化产业的骄子,在国内外市场经济的大潮中,破浪前进,茁壮成长!

(作者单位:上海农业展览馆)