

【哲学研究】

民间艺术的文化内涵研究

杨毅柳

(长安大学建筑学院, 陕西西安 710061)

摘要:通过对民间艺术综合形态——社火的深入研究,探知民间艺术的文化内涵“天人合一”的哲学观,并分析这一中国传统文化的核心观念在民间艺术中根植的历史必然,并对现代工业化进程中民俗文化面临萧条或灭迹的现状进行了反思。希望通过系统地挖掘,搜集与整理使传统文化的精髓通过民间艺术这一古老的载体得以传承与发扬。

关键词:艺术学;民间艺术;文化内涵;天人合一

中图分类号:J12 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-6248(2005)03-0072-03

Study of cultural meanings of the folk art

YANG Yi-liu

(School of Architecture, Chang'an University, Xi'an 710061, China)

Abstract: Through a deep research of the integral for of the folk art to find out its original, the paper explores the connotation of the folk art philosophy and the connection of the nature and human being, analyzes historical necessity of the traditional concept of the Chinese traditional culture in the development of the folk art and introspect the phenomenon of the annexation and dying out the Chinese folk culture faces in the modernization. The author of the paper hopes that the soul of traditional cultrue can be inheriteel and displayed with the carrier of folk art in the systementic tapping and collection of it.

Key words: culture science; folk culture; cultural connotation; nature and human being

在研究民间艺术的过程中,愈是深入,愈是感到文化学识的不足。面对种类繁多、美不胜收的民间艺术品,最吸引我们的是:他们的作品中所包含的深厚的文化内涵以及民间艺术独特的造型观念。

民间艺术并不像有些人所认为的“低俗”和“不能登大雅之堂”的“小玩艺儿”。相反,民间艺术所涉及的文化范围之广,不仅可追溯至原始文化,还包含儒、道及佛家文化。比如二十四孝剪纸,我们说不全这其中的儒家文化象征意义;看到太极八卦符号,讲不清阴阳卦象组合及其方位规律;对民间艺术作品中的莲花、莲生贵子形象,讲不清其来自佛教的本质意义,等等。而民俗文化的表现是多层面的、立体的,它既通过静止的美术,或平面——以剪纸、刺绣、年画为主,或立体——石、木雕刻,泥、面、布、纸、草

塑造,也通过社火、皮影、说唱、戏曲等综合艺术形式全面展开。有意味的是,无论哪一种艺术形式,不论内容如何,都能让人们从中感受到一种统一的内蕴,即天人合一的文化精神^[1]。本文仅以社火为例,寻根溯源,探知民间艺术的文化内涵“天人合一”的哲学观,分析这一中国传统文化的核心观念在民间艺术中根植的历史必然,期望通过系统地挖掘研究、搜集与整理,使传统文化的精髓通过民间艺术这一古老的载体得以传承与发扬。

一、瑰丽多姿的秦川社火溯源

元宵日,天未亮,已闻远处锣鼓声。街上从四面八方乡村涌来普通百姓的人潮。顷刻间,黑压压一片,人山人海,很难走动。元宵日确实为倾乡村出动

收稿日期:2005-06-22

作者简介:杨毅柳(1970-),男,陕西洛川人,长安大学建筑学院讲师,主要从事建筑美术艺术及民间艺术研究。

©1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

的全民狂欢的节日;县城是各村社火队伍集中表演之地。只见远处一队骑马持古代武器的社火队,伴着锣鼓、鞭炮声徐走过来,一队演员有十几、二十几名不等,前面有锣鼓队开路,后面有尾队人员保护,所经之处人们自然闪出一条路,马由村民牵引,马上演员的脸上化妆着不同角色的脸谱,头戴特定角色的盔帽,手握握满五颜六色花球的武器,摆着一副威武雄壮的架势,十分壮观。人群中不断爆发出掌声、叫绝声。可以看出,人们对每一位扮演古代名流的演员表露出尊崇敬仰之情。这一队走过去不久,又是锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,另一村的社火队到了,真有天摇地动的声势。似有一种民族的魂魄气流迎面袭来²。

社火的表演与戏剧不同,它是哑剧造型,即不唱、不道白,全靠脸谱、穿戴、动作特征来表现一定角色,然后摆出这个角色最具性格和气势的动作,观众一看便知道是谁,在演哪一个剧目。各种社火中,惟有马社火脸谱的化妆保留了古老的传统,至今仍然很有讲究。马社火艺术多以脸谱化妆艺术水平见高低。担任化妆者都是世代相传的老艺人,水平高的闻名四方,各村争相聘请。此外,每村组织装扮社火的社火会中有策划剧目的人。他们都是通古知今的长者,说“封神”,道“东周”,议“三国”,论“隋唐”,讲“水浒”,述“西游”,无一不熟。又有“斗社火”的习俗,比剧目,比化妆,比服装,比道具,从而促使社火的形式繁多,化妆完美,可谓争奇斗艳。

关中、秦川一带社火形式有很多种,除马社火,还有人上有人的高空芯子社火。这种社火看去很是惊险,有的演员撑的伞沿上站有角色,或手指上立有角色。这些角色在离地十几米高处保持一定姿势。这种社火过去是人抬着表演,现在多用汽车、拖拉机装载。还有高跷社火、演员背演员的背社火等。山区交通不便的地方多装扮这种社火。无论哪一种社火,被村民推选出扮演社火的演员均有一种神圣感和荣誉感,因为在村民看来,他们所扮演的任何角色,都是接通天地人的使者。

按照古老的风俗,每一种社火队在出发前,必到庙宇礼拜天地各方神灵,表演娱神,祈求一年风调雨顺、五谷丰登、国泰民安。各社火队的戏目和扮演的角色综合起来,可以囊括上下五千年的中国历史和古老文化,如剧目有《禹王治水》、《羿射九日》、《武王伐纣》、《桃园结义》、《唐僧取经》,等等。天上的玉皇大帝,人间的从三皇五帝到儒、道、佛文化中的几乎全部帝王贤哲、忠臣良将、神仙豪杰、佛陀菩萨,应有尽有。其全部内容都在表现中国的传统宇宙观念:阴阳、五

行、太极、八卦。象征这些观念的符号和色彩在脸谱中、服饰中、道具中随处可见。实际上,这也是对天人合一关系的向往和回归。中国的历史告诉人们,历代智者都在不断调整自己与自然宇宙之间的关系,寻求和谐。中国农民经过一年辛劳之后,采取由古代的驱邪、祭神发展演变来的社火这一生动活泼、多姿多彩的形式,总结历史的经验教训,用正反两种角色扬正颂善,驱邪除恶,进而展示天道(客观规律)不可违抗,顺、逆自然法则之后果尽在其中。由此来一番从社区到县区大规模自娱自乐性的全民调整,汲取古代文化之营养,凝聚民族魂魄之力量,强化天人合一之意识,以利于新的一年生产劳动。

二、中国传统文化之精髓——天人合一观

天人合一观是中国传统文化的核心观念,它纵贯中国文化史和哲学史的始终。过去以为天人合一观是古人的观念,对现代人来说,它过时了,落后了。其实这是由于无知而产生的误读。一旦了解它的真实涵义,便会感到其莫大的现实意义^[3]。

我们的先民自从出现在中国这块土地上,就在关注着自己与天地宇宙的关系。茅盾曾说过原始人的思想虽然简单,却喜欢去攻击那些巨大的问题,例如天地缘何而始,人类从何而来,天地之外有何物,等等。他们对这些问题的答案便是天地开辟的神话,便是他们的原始的哲学,他们的宇宙观。在长期的生存实践中,先民以“仰视天文,俯察地理,远取诸物,近取自身”的外察内验方法,不断求解天地人相互关系的奥秘,从天地、日月、昼夜、寒暑、阴晴、牡牝、生死的不可分离的对立统一中,生发出阴阳观念,由伏羲画八卦显示出来。又认为万物皆有灵,人与万物是相通的和相等的,人的生命离不开日月、山川、水火,故崇拜敬畏之,以依赖顺从天地之意志(规律)来规范人的行为。那时,人和天地的关系,正如宋志峰先生在《超越》所描述的:“原始人与自然一体,与天地难分,与万物互为依存。此时之人与天地万物皆有沟通,故其感应极为灵敏,为万物之一分子,与天地万物共存亡。此时之人类真正做到了天人合一,能知天地之演化,万物之流迁,从而和谐相处,无欲无私。”

在没有文字的时代,先民把自己对天人关系的观察和认识结果以各种符号刻画在陶器和岩石上。当有了文字,天人合一观便在《易经》、《黄帝内经》和儒、道、佛的文化中展开。《易经》认为天地人三者关系是由天地的性质所定,“乾,天也,故称呼父;坤,地也,故称呼母。”《易经说卦传》认为人的生命来自天

地万物:“人以天地之气生,四时之法成。”《黄帝内经》认为人形是与天地对应的:“天圆地方,人头圆足方应之,天有日月,人有两目。”《黄帝内经》又在天地的自然现象、五行属性和人体脏腑、五官、形体、情志中找到内在联系并对应起来,使生命适应天地五行变化之规律,以达到天地相合的目的。这是从物质属性的同位关系和生命之源上寻找天地人——人体小宇宙和天地大宇宙的对立规律。老子则以“人法地,地法天,天法道,道法自然”来说明天地人的关系,即天地人皆顺应自然法则,才能和谐一致。这个概括又提高了一个境界层次。后来孟子和庄子在阐发天人观时强调心性至善的重要,庄子的境界为“天地与我并生,而万物与我为一。”《庄子·齐物论》认为忘我无我之时,可闻天籁、地籁、人籁之声。孟子认为“尽心知性知天”,心性的至善是“上下与天地同流”的必备条件。也就是说,没有无私无欲的道德修养,是谈不上天人合一的。因为天地万物是慷慨无私的,只有纯净的心性才能与天地万物和谐相处。

当佛学传入中国,天人合一的涵义又得到充实,天已非道家所称的九重天或三十六重天,而是三千大千宇宙。中国本土的天人合一观包含阴阳、五行、八卦等观念。东汉以后,尤其两晋南北朝佛教兴盛之后,又纳入因果现、生死观,使天人合一观成为反映宇宙、生命演化规律的哲学观。这一规律的确不以人的意志为转移而显示出顺者昌、逆者亡的威力。比如,随着人类社会之进化,尤其工业化之后,“人的属性便有所改变,由原始的自然属性,演变为社会属性,考虑天地万物逐渐减少,考虑人际相处,财物分配,私有欲望逐渐增多,此时,人与自然已难成一体,与天地难以相合,其对天地之感应也逐渐泯灭。待至物资财富极大丰富后,人类转而与天地为敌,与自然为敌,与万物为敌。”^[4]这时,人类必遭天人相合的自然法则的惩罚。事实上,这种惩罚早已降落在地球上。

三、天人合一观根植于民间艺术的必然性

中国是农业大国,农民在长期的“日出而作,日入而息”的生存劳动中,时时感受着天地滋养万物的无量功德,因而对天地有特殊的感情。从这一基点出发,他们完全继承了原始文化的万物有灵观和天人观,记录着几乎全部象征原始天人观的符号、图形。而社火艺术,则以神祇英雄、帝王将相的形象、剧目来表现民间的天人观。他们视玉皇大帝为天、

为父,认为玉皇总管三界十方,兼辖佛、道全部神祇,是天的化身,自然法则的代表,“上合天心,下合地理,中合人和”,可带来万民安泰。他们认为天象与人事有因果关系,故敬天;认为地顺从天时,则万物生长,五谷丰登,故拜地;认为人应以和为贵,以善为本,祈求天地人的和谐关系,重视天时、地利、人和的处世原则,从而“知天乐命,依天时而动”。^[5,6]

我们不能说中国农村那些民间艺术的作者对“天人合一”有透彻准确的理解,或达到天人合一的境界。他们只是以善良之心在民间艺术中表达一种顺天意而行的愿望,企望生存的平安、祥瑞、丰收和家族康泰、兴旺而已。但从民间作者无功利性,为村民和艺术献身的心境来看,是体现着天人合一的文化精神的。而这种天人合一的文化精神不正是我们文化人所缺少的吗?

四、保护民间艺术、弘扬优秀文化

现代工业化必给农村带来物资的丰富,必刺激人们的欲望,改变农村的生活方式和观念,民俗文化也面临毁坏灭迹的危机。天人合一观念将被冲淡,它会随着民间艺术的萧条、消失而被遗忘。这正是我们民族甚至人类之悲哀——为满足物欲而不得不付出丧失民族瑰宝的沉重代价。我们应当珍惜民间艺术,正是由于它潜藏着、维系着中华民族文化之魂魄。我们应当在当前尚未灭迹的多种的民间艺术中继续寻根溯源,抢救性地搜集、挖掘与整理民间艺术宝库,以弘扬中华民族天人合一的文化精神,并以此来关照现代艺术自身,从而弥补各种主客观因素带来的精神失调、离位而产生的真情之不足。

参考文献:

- [1] 杨学芹,安琪.民间艺术概论[M].北京:工艺美术出版社,1990.
- [2] 李绵璐,孙建君.中国民间美术丛书[M].武汉:湖北美术出版社,2000.
- [3] 黄蒙田.艺苑交流录[M].广东:岭南美术出版社,1985.
- [4] [英]威廉·荷加斯.美的分析[M].黄复权译.北京:人民美术出版社,1984.
- [5] 蔺宝钢,张炜.现代建筑壁画艺术创作谈[J].长安大学(社会科学版),2003,5(3):82—84.
- [6] 张炜,李明.艺术欣赏的特点[J].长安大学(社会科学版),2003,5(3):85—88.