

张道一先生选集研究

◆刘 昂

(江西师范大学 江西省南昌市 330022)

摘要:《张道一选集》是张道一先生从事学术研究 50 余年的精华,先生以民间美术、民间工艺作为学习和研究的原点,进而进入工艺美术、设计艺术研究、美术学研究,最后对上述艺术进行整体性的理论思考与探讨。本文从艺术与艺术学、造型艺术与美术学、工艺美术与设计艺术学、民间艺术与民艺学四个方面探索艺术研究。

关键词:民间美术;艺术;设计

1 艺术与艺术学研究

先生说:“艺术学是研究艺术实践、艺术现象和艺术规律的专门学问,它是带有理论性和学术性的、成为有系统知识的人文学科。”

在此基础上,艺术学将与其他学科相结合,从而形成新的交叉学科、新理论、新方法。如:中国艺术思维学、艺术文化学、艺术社会学、艺术心理学、艺术伦理学、宗教艺术学等等,指出:“随着艺术学的深入研究和逐渐拓展,以及若干分支学科的建立,必将成为人文科学和社会科学的一大门类,而艺术学的建立,又给艺术实践本身以科学指导,促进艺术的繁荣”。这应是艺术学建立的价值所在。

2 造型艺术与美术学研究

当我们纵观中国文化时,不可避免的总要说到诗词歌赋,其中还有个必须提到“文人画”。在西方人看来,中国画有些奇怪,明明是横向的山水,偏偏竖立起来,而且在天空上写满文字,盖上一块朱红的大图章,这种做法与“诗书画印”融为一炉的思想有关。在上千年的中国文化中,文人画随着中国文化的发展而产生,诗是中国传统文化的瑰宝,好诗有一条重要标准:“意境”,古人都是用毛笔书写诗词歌赋,当人们进一步认识到墨和纸的奇妙交融,便想象能否将诗中的意境绘画出来,表达自身的品德、志向。说到“文人画的新与旧”,必然探讨“文人”,现代的文人必然不同于封建时代的文人大夫,先生指出:今天的文人理解为中国传统文化素养较高的现代文化人。传统文化素养高的现代文化人必然与旧文人有着千丝万缕的关系,有着文人的共性——意境,抒发自身情绪、意向。尽管时代在变,环境在变,人们的价值观念在变,但“共性”不变,事物的本质不变,只在不同的时代背景下,文人对于文人画所赋予的不同内容,追其本意依然是抒发文人的丰富情感和精神。

3 工艺美术与设计艺术学研究

《为生活造福的艺术》中探讨的主要问题是工艺美术的基本性质、艺术特点和社会功能。从“原始的造物活动”的历史回顾中揭示了工艺美术作为艺术起源的最早存在:“人们从最初的造物活动中,逐渐找到了合理的形,也逐渐认识了这形体之美。如果没有旧石器时代几十万年的经验积累,便不可能有新石器时代陶器的产生,更不可能有精美的彩陶制作”,亦即没有其他艺术的诞生。“用与美的统一”,则是对工艺美术本质的揭示:“工艺美术的基本性质是用与美的统一。……因为要求在生活中实际应用,必须强调实用性,充分发挥其功能;又因为人们时时处处要接触它,产生一种潜移默化的影响,必须强调审美性,使人赏心悦目,在精神上得到一种鼓舞,在这里,物质和精神的双重作用被创造性地统一在一起了。”张道一先生指出,唯有把握住实用与审美的辩证统一,才能从本质上理解工艺美术的内涵,不论探讨工艺美术的社会作用,还是研究它的价值,都不能离开实用与审美这两个方面。在“意匠筹度之美”中,他指出:“设计一词,一般与英语的 design 相对译,同时也译作图案和意匠。”这是对中国近现代设计历史有了深切的考察之后所作的陈述。论文通过对工艺美术的陈设品作为工艺美术的代名词的现象予以阐释,并在“为生活造福”的部分,揭示出工艺美术的价值不仅在于美化生活,“更重要的是充实生活、丰富生活、创造生活”。

工艺美术与民族化是不可分割的。先生指出:“工艺美术就其主流来说,是一种在日常生活中直接供人享用的艺术,为了生

活的方便和舒适,尤其要强调群众的习惯性和普及性。在这里,民族化便是一个核心。……民族化可以理解成民族风格和民族特色,亦即大家常说的中国气派。”民族化与现代化不是一对矛盾:“所谓现代化,就其品物来说,便是结合现代科学技术、适应现代生活方式和现代的审美情趣。……将民族化和现代化割裂开来、对立起来的观点,显然带有表面性,也把问题看得太简单了。”

4 民间艺术与民艺学研究

先说“民间艺术”,它不是作为艺术的一个门类,而是标志着以一个层次,艺术是无所谓民间与否的,它随着阶级的产生而产生,随着社会的发展而变化,它之所以是个艺术层次,是因为作者主要是基层劳动者,他们的创作带有原发性、业余性、自娱性和地域性。张道一先生认为,严格意义上的民艺学,“是一门社会科学,它带有边缘学科的性质。在它的周围,必然与社会学、民俗学、艺术学、美学和历史学、考古学、心理学等相联系相渗透。”在对“民艺”、“工艺”、“美术”、“艺术”、“民间美术”、“民间工艺”等诸多概念作了阐释以后,提出民艺学研究的六个方面,包括:民艺学的研究对象、民艺学的研究宗旨、民间艺术的分类、民间艺术的成就(实存)、民艺学的比较研究以及民艺学的研究方法。他指出,一般的民艺学探讨民艺的原理和规律,主要解决一些有关民艺的基本问题,而中国民艺便是在这原理和规律的指导下探讨中国的民艺,找出中国的民艺的特点,并解决一些中国的实际问题。从中不难体会张道一先生对于民艺学的真挚情感与热爱并理性的分析,“民艺”是一切艺术的根本,是艺术的母体,是本土艺术。

5 结语

读完本书之后,感叹张道一先生一生投身于学术研究及教书育人事业,在其学术研究范围内,默默前行,为中国艺术学研究奉献出巨大贡献,我们不仅学其做学问的态度,摆正自身,抵挡混乱纷华的世界,克服艰难险阻,不忘初心,而且在具有学术热情的同时,理性思考,具体问题具体分析问题,追溯源头,看清事物本质。

作者简介:刘昂(1992-),男,汉,籍贯:河南,江西师范大学美术学院,17 级在读研究生,硕士学位,专业,环艺设计。

