

浅析民间艺术传承方式

梁静

(山东工艺美术学院艺术学理论 250000)

摘要: 通过电影《百鸟朝凤》，浅析民间艺术的传承。结合封建社会的文化环境，以及血缘为纽带的社会基本经济单位——家庭，对当时民间艺术传承方式进行分析，探讨在当时的社会环境中对民间艺术传承产生影响的因素。同时，将其与当代产生影响的新因素进行比较，对适用于当代、能够推动民间艺术传承的方式进行探讨。

关键词: 民间艺术；文化环境；传承

1 传统的传承方式：

电影《百鸟朝凤》讲述了焦家班在传承吹奏唢呐这项民间艺术的过程中，班社由盛转衰的故事。整个故事以小见大，讲述的不仅是焦家班的故事，也展现了民间艺术乃至整个中国传统艺术在传承中可能会出现的情境。

1.1 言传身教

民间艺术凝结着广大民众的智慧。他们的创造者多数来自民间，大多不具备较高的“文化”水平。这里的“文化”是指对于文字阅读和书写的的能力，精典文化的教育。这个特征和文人艺术的创作者相比尤为突出。这种“文化”的缺乏使着艺术在传承过程中必然存在口传、物传、心传三种方式。

1.2 心领神会

无论是哪种类型艺术的发展与传承，都离不开创造者通过自己的艺术灵感去心领神会，去感悟，去创新。这种悟性不完全被艺术素养和技巧的累积所替代。只有艺术素养和技巧的累积与良好天赋悟性的相辅相成才能够更好地达到艺术更高的境界。

1.3 行帮、行会与商业化

在民间艺术中，从自给自足的家庭手工艺到作坊再到行会行帮，艺人的身份在此期间经历了由单纯的艺人变为集设计、生产、经营于一体，再到后来出现了工商分离的转变。虽然艺人们自身可能并没有意识到在创造艺术，但他们确实通过自身的积累和创新为民众提高了审美情趣，也在有意或无意中促进了民间艺术的发展和传承。

1.4 祭拜祖师与其他规范

电影中焦家班“传声”的日子，桌面上供奉了“历代祖师”。“祖师爷”的概念融入了宗教和祭祖观念，在艺术传承中是一种统一匠人的手段。艺不外传、子承父业、艺不传女、艺有秘诀等等，上至帝王，下至百姓，男子家长制都在中国文化中具有非常深厚的影响。作为家长的男性是技艺、材料、工艺和传授权等等的掌握者，这样的形式在民间艺术的传承过程中比较普遍。

1.5 择优而取

无论是哪种类型艺术的发展与传承，都同样经历了在长期的传承过程中择优而取。择优不仅是传承优秀的传统艺术，也是继承者在传承过程中结合自身经验，注入新内涵，创造新形式，变古而出新。同样这种“择优而取”也并不局限于技艺的优劣。电影中的唢呐班班主焦三爷在挑选继承人时并没有以天赋和艺术素养作为最重要的标准，而是以道德为首要。

2 文化环境的影响：

2.1 家庭

以血缘为纽带，由氏族公社产生到社会基本经济单位——家庭，为民间艺术的传承发展提供了环境。在封建社会中，家庭不仅担负着传宗接代的职能，同样也是传播伦理道德、文化教育、技艺传承的场所。家庭内的传承客观上为传承人提供了相对便捷的博采众家之长、兼善诸体之美的机遇。在电影中，焦家班所展现的则是师徒间的传承，从中能看出在师父与徒弟之间的选择所存在着双向性。

2.2 道德

在电影中，唢呐的演奏不局限于娱乐功能，也有在丧俗活动中对逝者生前行为进行评价这一职能——道德平庸者只吹两台，中等者吹四台，上等等者吹八台，德高望重者才有资格吹奏“百鸟朝凤”。礼教导致了封建社会的思想僵化，但在一定程度上对人们的行为起

到了道德约束。唢呐匠一直能够传承，不仅仅因为娱乐的功用，也因其符合当时的社会价值观，顺应当时主流文化的实用性和功利性。因此，焦三爷在选择传承人时，更看重徒弟的道德水准和对于唢呐的爱惜程度。

3 当代的传承：

中国的主流文化和所追求的社会价值观在传统基础上发生了变化，对民间艺术的传承和发展提出了新的要求。一方面，要有文化自信，要继承优秀的传统文化和思想价值体系；另一方面，则要顺应时代的发展。传统的传承方式不能满足时代的高速发展，要让民间艺术与时代同行，继续传承下去，就必须要有与时代接轨的传承方式。

艺术的传承要营造建立传承应有的法治秩序和环境。我国于2017年1月25日发布并实施了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，其中提出要把优秀传统文化贯穿国民教育始终、滋养文艺创作、融入生产生活。

科技的发展为艺术的传承提供了新的模式、材质和工具。人们可以通过各种软件了解、学习各类艺术，这是现代传承方式相比于传统传承方式的优势所在。

民间艺术在当代要在传承中发展，在发展中传承，就必须营造营造良好的文化环境。我国提出了高雅艺术进校园等等政策，也有相应的电视艺术《我在故宫修文物》、《国家宝藏》，电影艺术《百鸟朝凤》等等，将艺术融入教育中，融入到生产生活中，从而达到普及、传承、发展的目的。

要传承民间艺术还要与市场接轨。在当代，促进传统艺术与文化产业相结合是艺术与文化保护、传承、发展、创新的必然趋势。文创产品可观的销量能够看出民众对于中国传统文化、民间艺术的喜爱。

与市场接轨时，仍需避免由于部分艺人和经营者只顾眼前利益，产生或粗制滥造的“艺术品”或缺乏趣味和内涵、色彩粗俗、造型丑陋的产品。如果长期被充斥着这样的物品，人们对美的认识会产生模糊，人与物之间的“交流”将不再。传承艺术之美不能完全依靠数量稀少的极美的物品。

综上所述，民间艺术想要更好地传承，就要与当代民众的教育、生产、生活相结合。通过技法的传承，内涵的巧变，形式的妙用，将民间艺术与当代优秀文化和核心价值观相结合，与人民生活相融合，才能使民间艺术真正的活起来，长久的传下去。

参考文献：

- [1]钟敬文著.话说民间文化[M].北京:人民日报出版社.1990.
  - [2]潘鲁生,唐家路著.民艺学概论[M].济南:山东教育出版社.2012.
  - [3]陈池瑜著.现代艺术学导论[M].北京:清华大学出版社.2005.
  - [4]田敏主编.民族社会学研究 第1辑[M].北京:民族出版社.2016.
  - [5](日)柳宗悦著;徐艺乙主编;孙建君等翻译.民艺论[M].南昌:江西美术出版社.2002.
- 作者简介: 梁静 1995年10月4日,性别:女,民族:汉,籍贯:烟台市,省市邮编:250000,单位:山东工艺美术学院,学位:硕士,职位:在读学生,研究方向:艺术学理论传统造物艺术研究方向