

浅谈快节奏时代下中国民间美术的出路和发展

黄昊 20204205 计算机学院

摘要：中国民间美术经过了几千年的发展，已经形成多种民间美术形式，如剪纸、刺绣、编织等，其中所蕴含的审美观、价值观，足以成为中华民族的民族基因。但在当今的快节奏时代下，中国民间美术的教化作用被大多数人所忽视，面临着重重困境。本文就中国民间美术介绍了其重要性，并结合快节奏的时代背景分析中国民间美术面临困境的原因，并就快节奏的时代背景下，如何促进中国民间美术的出路和发展尝试提出了一些建议。

关键词：中国民间美术 快节奏 发展

1 前言

中国民间美术，其是由中国人民群众创作的，具有丰富民间风俗的，在日常生活中所流行的艺术形式。其最大的特性就在于其为“民间”的美术，而不是属于某一个小部分精英圈子所欣赏的美术。民间美术的创作者来自于民间的劳动百姓，与我们印象中的美术不同，由于其创作者大多为古代的劳动百姓，其没有过多的章法和规矩，常以朴素的创作和简单的手法来反映最为朴实的愿望。如中国剪纸艺术中，鱼、葫芦、老鼠等事物，经常作为一种符号在剪纸作品中出现。这些事物都有一个共同的特性——多子。因此这些符号出现在剪纸中，常寓意着人们子孙繁衍的愿望。可以说，中国民间美术是我国广大人民的审美经验和审美理念的集中体现。它集中反映了古代劳动人民对美的感受，民间美术蕴含着广大民众的审美观念和愿望。而近年来，国家政府对民间美术的保护工作越来越重视。《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》^[1]指出：文化是民族的血脉，是人民的精神家园。文化自信是更基本、更深层、更持久的力量。中华文化独一无二的理念、智慧、气度、神韵，增添了中国人民和中华民族内心深处的自信和自豪。因此，中国民间美术的现状和发展，应足以引起重视和关注。

2 浅谈中国民间美术的重要性

2.1 中华民族的民族基因

中国民间美术作为中华优秀传统文化的重要组成部分，其承载着中华民族的价值观、

审美观。在几千年的传承中逐渐稳定下来，成为了中华民族的民族基因，为中华民族赓续传承。

中国民间美术经过了几千年的历史演变与变迁，其逐渐成为老百姓日常生活中必不可少的组成部分，而美术作品上各种复杂的图案，又往往蕴含着丰富的寓意。譬如，在逢年过节时，人们常将中国剪纸贴在家中。中国剪纸既具有装饰功能，其丰富复杂的图案又蕴含着丰富的含义。如剪纸中常出现的蝙蝠，往往被赋予幸福的寓意。而蝙蝠又常以五个的数量出现，这蕴含着古代劳动人民对幸福的基本观念——一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰好德，五曰考终命。这是中国古代劳动人民对于幸福的定义。不仅如此，很多民间美术作品上的各种图案也取材于各种民间传说、历史典故、传统小说等，在具有丰富含义和寓意的同时，也使得这些民间美术在时间的积淀中，成为中华民族的民族基因。

2.2 潜移默化的教育作用

中国民间美术的教化作用也是不可忽视的。民间美术并不是阳春白雪的高雅艺术，相反，它是以广大劳动人民为创作者的，接近于大众的一种艺术。而正由于其为广大人民为创作者的一种艺术，在几千年的历史积淀里，民间美术早已具有陶冶性情的深厚力量。

鲁迅曾言：“美术之目的，虽与道德不尽符，然其力足以渊邃人之性情，崇高人之好尚。亦可辅道德以为治。”^[2]正如鲁迅所言，中国民间美术能陶冶人们的性情，从而发挥教化作用。在中国民间美术作品中，其往往蕴含着创作者的生活态度和积极向上的情感，在带来审美价值的同时，也在潜移默化地影响观赏者的心智和品性。

除了简单的欣赏之外，民间美术的创作过程也同样能发挥其教化作用。以作者本人经历而言，在进行剪纸的过程中，一个小小的错误，会很容易毁掉一张作品，导致前功尽弃。因而这个过程需要我们极大的细心与耐心，但当成功剪出完整的作品时，我们从其中获得的愉悦感和成就感也是巨大的。因此，民间美术作品在创作过程中，也会对创作者发挥其教化作用，磨练创作者的心性和脾性。

2.3 文化自信的必然要求

习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上提出“四个自信”，即中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。而道路自信、理论自信、制度自信，说到底还是要坚持文化自信。文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信；文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。

为了加强文化自信，我们需要增强文化认同感。如果一个民族对自己的文化没有认同感，那么文化自信便无从谈起。而中国民间美术作为增进文化认同的重要载体，其忠实地记录了祖辈们对于生活的观察与思考。即使各种各样的民间美术来自于不同地方，各地的民间美术都有一些相通的主题，如求生、求活、求美，这种主题背后的本质是人性需求的诗意表达。^[3]即使具有几千年的历史变迁，某些主题却恒久不变，时至今日，依旧能引起广大群众的共鸣，如积极向上的生活态度，幽默风趣的主题思想。民间美术背后蕴含的积极的生活态度、美好期望，使其成为一种文化符号，成为增进文化认同的载体和促进文化自信形成的力量与源泉。

3 浅谈中国民间美术面临的困境及原因

中国民间美术在快节奏时代下的现状不容乐观：普及程度低，群众认同程度低，常被视为“没有实际价值的东西”……中国民间美术落得如此现状的原因是多方面的，而在快节奏时代下，这些原因尤为突出。

3.1 快餐式文化的盛行

随着科技的发展，人们娱乐的方式越来越多，越来越现代化。借助于互联网的优势，短视频文化逐渐流行起来，各种短视频软件如抖音、快手等，大量输出快餐式内容，为的只是满足人们的低级趣味，使人们深陷其中。在短视频的部分劣质内容的传播下，人们将会更偏向于观看能够带来短暂快乐的短视频，满足于短视频带来的“一时之快”，而对需要一定时间去欣赏的民间美术逐渐失去兴致。同时，短视频的低质内容，尤其是宣扬“艺术无用论”的视频，会进一步使短视频软件的受众更为轻视中国民间艺术，认为其“没有实际价值”。在整个社会浮躁的风气下，中国民间美术逐渐被冷落，发展逐渐受阻。

3.2 民间美术教育得不到重视

尽管国家政府在大力推行中国民间美术的普及，但从实际效果上看收效甚微，其中很大一部分原因在于校方和学生的不重视。对于中小学来说，校方重视的是升学质量和教学效果，而对于成绩考核无直接作用的活动，校方往往是临时准备，应付检查。而老师大多也抱着无所谓，不重视的态度去教学相关内容。^[4]很多音乐老师没有相关的基础，学校也不组织培训，教学往往不了了之。而对于学生来说，一方面对于学业成绩没有直接影响，

不会足够重视，另一方面在于学生不知道如何去欣赏中国民间美术，更没有去欣赏民间美术的耐心。而正是由于民间美术教育得不到重视，长年累月下来，重视中国民间美术的人将会越来越少，传承和发展更是无从谈起。

3.3 快节奏时代下的浮躁风气

随着时代的发展，人们的交流变得更加密切和直接，但与此同时，便捷的交流使得信息流通更为迅速，从而加速了生活的节奏。人们往往需要花费很多精力和时间去赚钱，以满足衣食住行的物质需要。然而，有相当一部分人在追求物质生活的过程中，变得逐渐浮躁起来，对于不能帮助其直接获得物质资源的知识，都会被其冠以“无用”的标签，从而以一种鄙视和轻视的态度去对待他们。而中国民间美术往往是这样的一种存在，其背后蕴含的教化意义和审美价值，往往会被忽视。如果不采取任何措施，长此以往，将会有越来越多的人不重视民间美术的价值，中国民间美术将会被逐渐埋没。

4 浅谈中国民间美术的出路和发展

快节奏时代下，中国民间美术确实会因为各种各样的原因受到阻碍。但与此同时，互联网的发展也十分迅猛，其给中国民间美术带来挑战的同时，也同样带去了机遇。中国民间美术在快节奏时代下，可以尝试依靠互联网的优势在重重困境中突围。

4.1 借助互联网的优势进行传播普及

随着经济发展和科技进步，人们的生活逐渐进入“互联网+”的时代。中国民间美术也可以搭载“互联网+”的顺风车，与“互联网+”进行有机结合。^[5]如借助新媒体技术，搭建数字化民间艺术展馆，打破时空限制，使得更多人能够参与到与民间美术的交互中；又如相关艺术创作者和从业者可以借助于直播，vlog等方式，记录艺术创作过程，向大众普及各种民间艺术形式，带领大众欣赏民间艺术之美，构建良好的民间美术氛围。

4.2 通过文创的形式进行推广普及

当代年轻人酷爱流行的、现代化的、新奇的事物。而中国民间美术可以结合时下新奇的事物，进行推广创作^[6]。如故宫的一系列文创产品就是相当成功的案例。其推出的一系列产品，如口红，折扇等，借助于故宫的IP，为大众所喜闻乐见。在满足消费者的实际

需要时，也能兼具文化性，达到民族文化传播的目的，从而引导更多人去关注中国民间美术，感受中国民间美术之美。

4.3 高校发挥教育职能，对学生进行美育教化

“纯粹之美育，所以陶养吾人之感情，使有高尚纯洁之习惯，而使人我之见、利己损人之思念，以渐消沮者也。”这是一代大师蔡元培对于美育的评价。作为一所高校，教化学生应成为高校的首要职能。而美育在教学中，不仅能培养学生的审美观，而且在各种美术作品的背后，往往蕴藏着创作者美好的愿望与积极的思想。潜移默化中，便如蔡元培大师所述，“陶养吾人之感情，使有高尚纯洁之习惯”，达到教化育人的真正目的。

因此，对于高校，一是要积极开设美育相关的课程，让富有专业知识的老师带领同学欣赏中国民间美术，解读美术作品后所寄寓的丰富含义，在培养审美的同时，感受中国几千年来的优秀传统文化，从而实现育人的目的。二是要积极组织开展相关活动，使得更多同学有机会能参与其中，体会中国民间美术之美；三是要组织建设社团，使得对中国民间美术感兴趣的同学有机会能在一起，相互交流和沟通，并分派指导老师进行指导，为中国民间美术的传承创造充分的条件。

5 结语

本文从中国民间美术的重要性出发，以中国民间美术的重要性说明为什么需要保护中国民间美术，为中国民间美术寻求出路和发展；然后结合快节奏的时代背景，说明当代社会中，中国民间美术所面临的困境，分析中国民间美术面临如此困境的原因。最后同样结合快节奏时代的特点，就如何推动中国民间美术的发展尝试提出了一些建议。相信通过本文的论述，民间美术的从业者和创作者可以从中得到一些启发，为中国民间美术的传承和发展找到新的出路。

参考文献

- [1] 关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见[EB/OL]. [2022/11/13].
http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5171322.htm.

- [2] 张纵,王丽莉.当代美术人格教化作用的思考[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2004(03):26-31.
- [3] 王宏飞.增进文化认同与文化自信：中国民间美术的当代价值[J].学习月刊,2021(01):47-48.
- [4] 彭兰. 戏曲进校园在黄冈市中小学的实施调查研究[D].黄冈师范学院,2018.
- [5] 石野飞. “互联网+”背景下民间美术传承方式研究[J].今古文创,2020(37):41-42.
- [6] 许海燕.基于民间美术的文创产品设计创新研究[J].大众文艺,2022(19):44-46.