

第八讲

民俗风情之美

中文系颜敏

民俗风情何以成为审美对象

- 地域文化热的兴起
- 旅游资源的无限开掘
- 原始与异

民俗风情景观设计

- 被设计好的民俗风情。
- 表演化、商业化的民俗风情。

陕西民俗风情

生活美学视野中的民俗风情

- 回归日常生活本身。
- 从观看到**体验和共享**。

品味

日常生活中的民俗风情

- 地名
- 吆喝叫卖声
- 节庆

地名:北京的胡同

- 花枝胡同 菊儿胡同 小金丝胡同 月光胡同 孔雀胡同 胭脂胡同 铃铛胡同 香串胡同 豆角胡同 豆瓣胡同 竹竿胡同 教子胡同 雨儿胡同 蓑衣胡同 金鱼胡同 头发胡同 帽儿胡同 茶叶胡同 烧酒胡同 干面胡同 羊肉胡同 茄子胡同 豆芽菜胡同 烧饼胡同 麻花胡同 劈柴胡同 风箱胡同 灯草胡同 蜡烛心胡同 香饵胡同 擀面杖胡同 扁担胡同 口袋胡同 一溜儿胡同 半截子胡同 月牙儿胡同 小喇叭胡同

吆喝叫卖声

吆喝具有抑扬顿挫的诗的形式，每一个特定的吆喝就是一首赞美一种商品的四行诗——巴赫金论巴黎的吆喝

“隔帘遥听卖花声”，“小窗人静，春在卖花声里”——中国古代的卖花情韵。

艾迪生：伦敦的叫卖声

- 初来乍到的外国人或者外地来的乡绅，最感到吃惊的莫过于伦敦的叫卖声了。我那位好朋友罗杰爵士常说，他刚到京城第一周里，脑子里装的是这些声音，挥之不去，简直连觉都睡不成。相反，威尔-亨尼康却把这些声音称为“鸟喧华枝”，说是这比什么云雀、夜莺，连同田野、树林里的天籁加在一起还要好听呢！
- 有一点可以肯定：市民判断他们卖的什么货色，并不是根据他们喊叫的词儿，而是听他们叫喊的调调儿。有时候，我看见一个从乡下来的孩子跑出来，向风箱修理匠买苹果，向磨剪刀师傅买姜面包，这就可见一斑。有些高级花腔叫卖家对于这门艺术钻研到了如此入迷的地步，结果，除了他们自己的熟悉人，谁也猜不出他们干的到底是哪一行。譬如说，谁能想到，修脚工喊的词儿竟是：“给活儿就干哪！”

郭德纲 —— 《叫卖图》

节庆

- 北京的庙会
- 西班牙的斗牛节
- 欧洲的假面舞会
- 基督教的万圣节

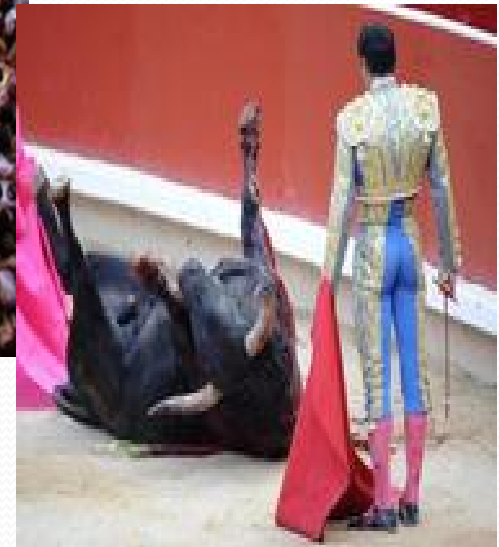

北京的庙会

西班牙的斗牛节

欧洲的假面舞会

万圣节

小结：民俗审美回归日常生活

民俗风情是特定人群生活方式的凝固和升华，对它的审美理应回归日常生活。

过分的设计和造作只能造就隔绝的感觉。

思考：

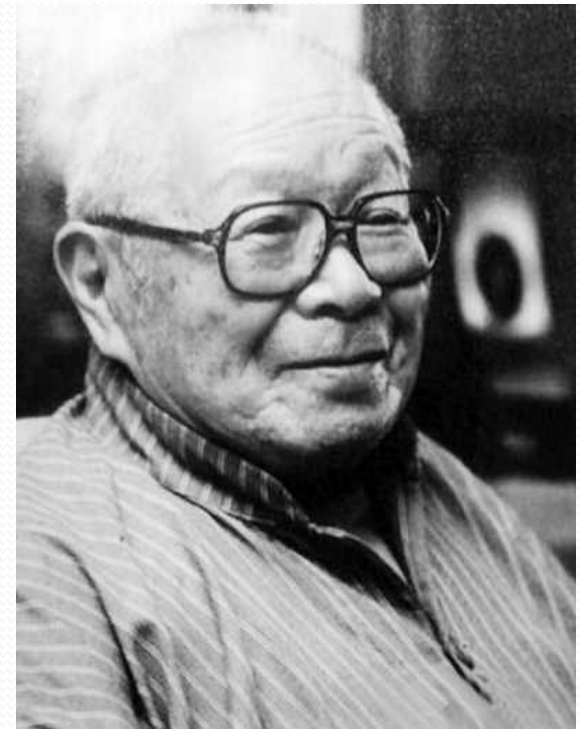
民俗风情的体验和共享如何进行？

个案1：京城大玩家王世襄

1914年生于北京，祖籍福州，燕京大学文学学士、硕士，曾任中国营造学社助理研究员，清理战时文物损失委员会代表，故宫博物院古物馆科长等，现任国家文物鉴定委员会委员，中央文史研究馆研究馆员。

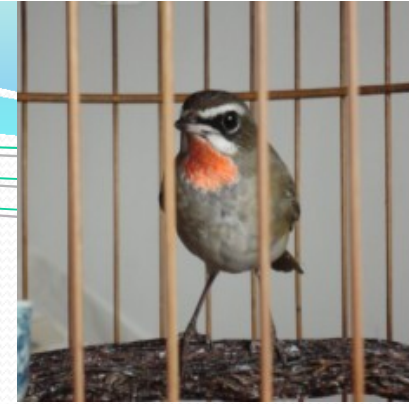

王世襄怎么玩？

- 玩的东西五花八门，有蟋蟀、鸽子、大鹰、獾狗、攒交、烹饪、火绘、漆器、竹刻、明式家具等。
- 为了得到爱物，他舍得花钱，舍得搭工夫，甚至长途跋涉、餐风饮露亦在所不辞。
- 为了穷究玩物的底里，又与许多平民百姓交朋友，虚心请教。
- 诸般玩技靡不精通，可“家”者就有诗词家、书法家、火绘家、驯鹰家、烹饪家、美食家、美术史家、中国古典音乐史家、文物鉴定家、民俗学家等。

百灵——王世襄

- 我喜欢百灵，却从来也没有认认真真养过百灵。这种鸟古代叫天鹞(liu)，一名告天鸟，近代通称云雀，在西方则有lark之称。
- 儿时在北京，接近了一些养百灵的人。他们多数是八旗旧裔，但也有贩夫走卒，甘心把家中所有或辛勤所得全部奉献给百灵。从这些行家们口中得知，如果养百灵不像京剧那样有“京派”、“海派”之分，至少也有“北派”、“南派”之别。
- 北派对百灵的鸣叫有严格的要求，笼具则朴质无华，尺寸也不大。南派讲求百灵绕笼飞鸣，故笼子高可等身，而且雕刻镶嵌，十分精美，价值可高达千百金。正因其高，富家遛鸟，多雇用两人，杠穿笼钩，肩抬行走。

大玩家之“大”意味着什么？

- 玩物并不丧志。
- 真心喜欢，无限投入。
- 玩出了健康。
- 玩出了学问。
- 大俗变大雅。

个案2：西湖七月半的游人

- 哪一类人更能欣赏到西湖月色的美？

张岱“西湖七月半”

一无可看，止可看看七月半之人。

其一，楼船箫鼓，峨冠盛筵，灯火优傒，声光相乱，名为看月而实不见月者，看之。

其一，亦船亦楼，名娃闺秀，携及童娈，笑啼杂之，环坐露台，左右盼望，身在月下而实不看月者，看之。

其一，亦船亦笙歌，名妓闲僧，浅斟低唱，弱管轻丝，竹肉相发，亦在月下，亦看月而欲人看其看月者，看之。

其一，不舟不车，不衫不帻（ZE），酒醉饭饱，呼群三五，跻入人丛，昭庆、断桥，嗥（叫）呼嘈杂，装假醉，唱无腔曲，月亦看，看月者亦看，不看月者亦看，而实无一看者，看之。

其一，小船轻幌，净几暖炉，茶铛旋煮，素瓷静递，好友佳人，邀月同坐，或匿影树下，或逃嚣里湖，看月而人不见其看月之态，亦不作意看月者，看之。”

沉默的大多数

- 融入人群的你我就是民俗的构成元素。
- 沉默的大多数也是民俗的审美主体。

个案3：民俗的另类体验 深圳父女远足

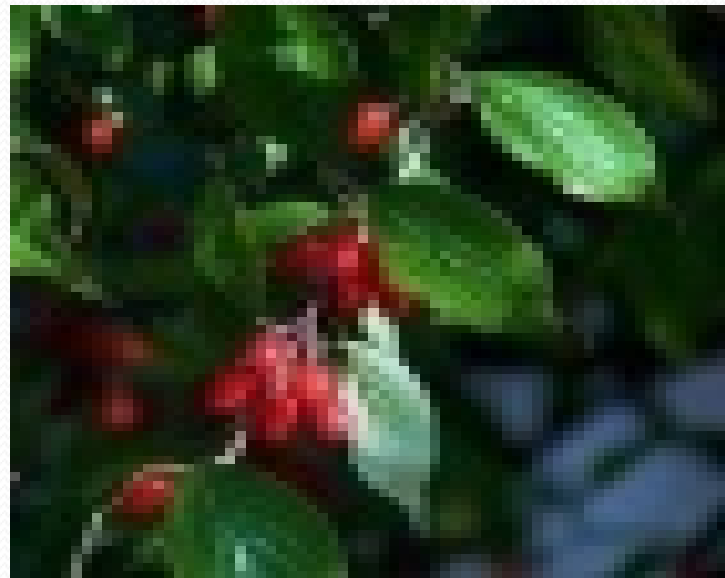
2013年，父母磨炼8岁女 深圳徒步700公里回湖南。

小结：民俗风情的参与式体验

- 玩的心态必不可少。
- 放下姿态，融入人群之中。
- 渗透新时代的元素。
- 满足自我实现的心理需求。

欣赏与思考： 艺术作品中的民俗风情

- 在艺术中，民俗风情早已成为饶有趣味的表现重心：诗经\敦煌壁画\清明上河图\荷兰画派。
- 艺术为何要表现民俗风情，怎样表现民俗风情？

诗经《伐檀》

- 坎坎伐檀兮，置之河之干兮。河水清且涟猗。不稼不穡，胡取禾三百廛兮？不狩不猎，胡瞻尔庭有县貆兮？彼君子兮，不素餐兮！

敦煌壁画：宗教中的世俗风情

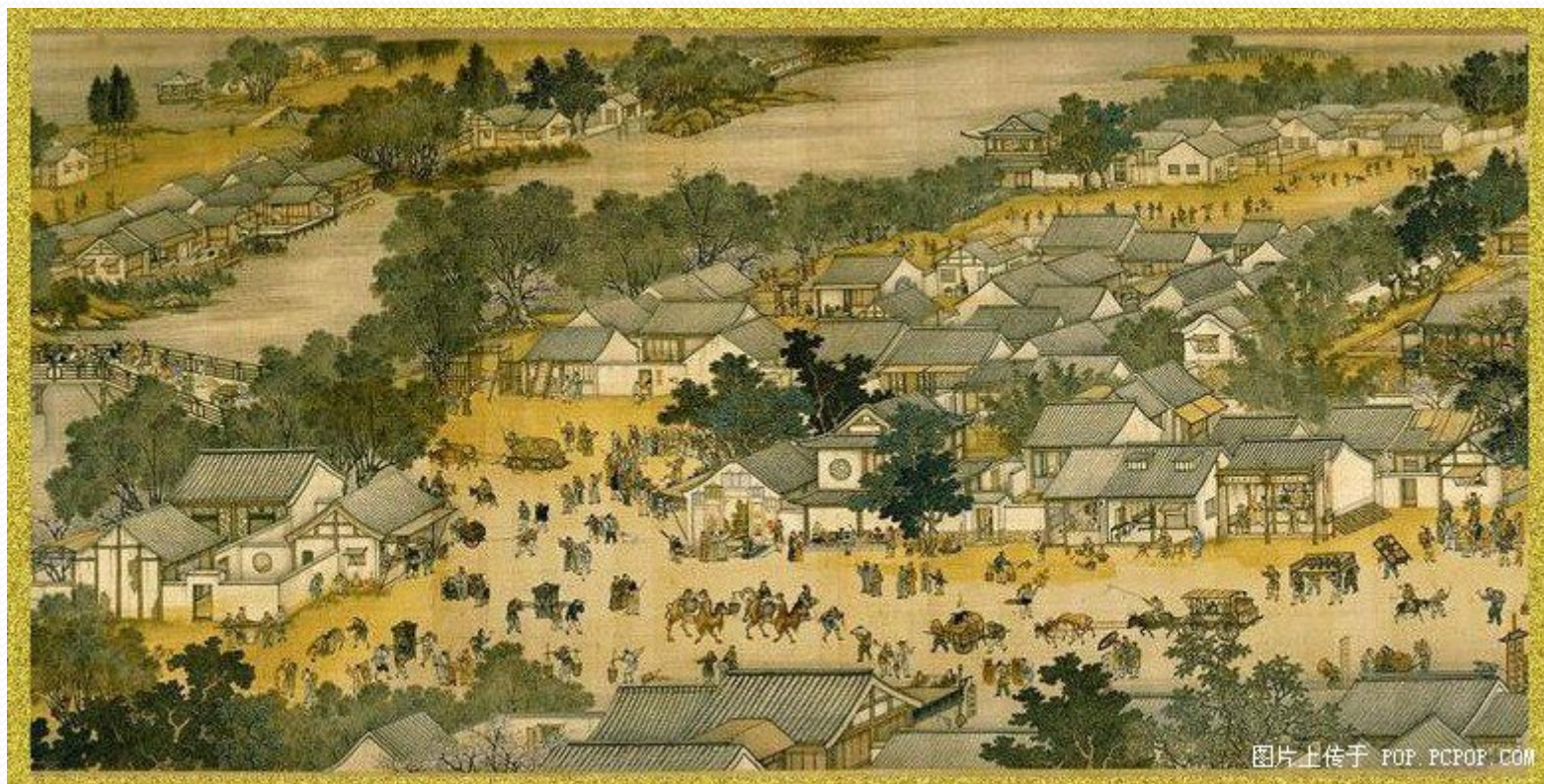

说明：中唐
名称：舞乐图

史敦宇敦煌艺术馆
李冰娜题

《清明上河图》：宋代民俗大全

维米尔 (1632-1675)

民俗风情的记录者

讨论：尝试描述画面中的女人。

维米尔
倒牛奶的女仆

小结

- 民俗风情成为艺术的表现对象，既是艺术走下神坛的象征，更是民俗风情本身的美感被发现的过程。
- 民俗风情呈现的既是无名者的生活方式，也是共名者的生活方式。

本讲总结

- 民俗风俗虽因其个性凸显而美，但其真正魅力在于其作为素朴本真的生活样态而存在。
- 正因此，这种美才体现了生活坚韧恒久的内在品质。

