

论艺术的民族性与艺术交流

郑欣淼

什么是艺术？艺术的基本要素离不开民族、技艺和审美，合而为之即：艺术就是通过一定的技艺表现出本民族文化的审美理想。艺术给文化插上了审美的翅膀，使之飞往其它陌生的地方和陌生的民族。艺术本身就是人类在劳动中为了交流情感而产生出来的，这就规定了艺术是一种沟通人类思想感情的方式，这种方式是人类都能够理解的语言，如音乐、美术、戏曲、舞蹈、建筑和园艺等等，她可以超越国界、超越民族、超越一切空间。当然，由于艺术家和欣赏者在认识上的差距，会有一些具体的作品，在一定时间和范围内，难以使一些人理解，但迄今为止，还没有发现不能交流和无法理解的艺术门类。

一、艺术的民族性问题

艺术可以像鸟儿一样飞翔，艺术也和鸟儿一样是有窝的，这个窝就是民族归属。吉普赛的歌舞艺术几乎浪迹整个世界，在过去，她一直保持着自己的民族性，否则，这个没有祖国的弱小民族早就被当地民族的艺术同化了。不妨说：艺术没有优劣之别，只有民族之异。和文化一样，艺术不可能被武力征服，当19世纪的洋枪洋炮征服了非洲大陆后，西方人却被非洲的原始艺术征服了，19世纪末、20世纪初的西方现代派绘画就是得益于非洲人的原始艺术。

政治多极化、经济一体化、文化多元化是未来世界的发展方向，是当今世界走向和谐的基本要素。和谐是在界面友好的前提下，诸多事物均衡发展的结果。文化和谐的基础是多元化，以艺术为例，由无数个支点支撑起来的世界艺术才能均衡地发展，每一个民族的艺术既是世界艺术的一个支点、又是世界艺术的一个部分，失去民族艺术特色的支点，世界艺术必然会出现失衡的现象。艺术的民族性关系到世界艺术的丰富性和存在的意义，也关系到该艺术的生命。

由于历史、文化等诸多方面的原因，某些艺术“死亡了”，大致有两种情况，其一是该艺术的社会功用和传承人没有了，如古代的岩画艺术基本上失传了，几乎没有岩画艺术创作了。这种情况在20世纪依旧存在，如上个世纪二三十年代在上海兴起的月份牌年画在几十年后渐渐消失了，好在这些消亡的艺术在技艺上没有秘诀，比它复杂的技艺可以使其艺复苏，但产生这些艺术

的文化背景已不同以往。其二是某个艺术被别的艺术同化了,其艺术原来的民族性已经没有了,如公元前一世纪至六七世纪的古代印度佛教的阿旃陀石窟绘画间接影响到了中国敦煌石窟的壁画艺术,敦煌壁画汲取外来艺术后在唐代形成了中华民族的壁画艺术特色,一直传承并影响到今天的工笔人物画。可是,由于宗教的原因,现在的印度教已不是一千多年前的佛教了,阿旃陀的壁画艺术已与今天的印度绘画失去了内在联系。今天有一些民族文化的基因渐渐退化,如爱斯基摩人、印第安人和毛利人等民族的艺术面临着被西方艺术同化的局面,美洲和澳洲国家也已经注意到了这个问题,在采取积极的保护措施,但问题的关键还在于,这些民族的后裔是否还能像他们的祖先那样有着继承和发扬本民族文化传统的意识。特别是在经济一体化的今天,国际间的经济发展将国际社会聚集成一个大村庄,艺术的民族性问题将更为艰巨地摆在弱小国家和民族的面前。

艺术是一个民族文化基因的载体,无数个基因构成了这个民族的精神特质、审美意识、价值观念等等,这是在漫长的历史发展中形成的,民族文化基因是众多民族艺术之间区别的基本标志。民族艺术可以汲取许多外来因素,在这个过程中应当保持本民族的文化基因,一旦失去本民族的文化基因,这个艺术就不再属于这个民族了。如中国传统式的建筑可以接受西方的建筑材料,甚至吸收建筑内部的功能设施,但中国建筑讲求天人合一的哲学理念不能丢失,传统的中国建筑元素如四合院和后花园的布局、坡顶、廊柱、斗拱等都体现了中国文化的思想。正因为这些,才引得西方建筑学家的青睐,成为世界建筑艺术里一个独立的体系。没有民族文化基因的艺术是没有灵魂的艺术,而没有灵魂的艺术是缺少感染力的。

艺术元素传达出民族文化的基因,无数个艺术元素与文化基因的统一就是艺术的民族性。艺术的民族性是艺术存在的基础,民族性上升到最高层位就是民族责任感,一个对自己的民族没有责任感的艺术家不可能对世界拥有良知、抱有真情。如果托尔斯基没有一颗伟大的俄罗斯民族之心的话,他的《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》等巨著不可能一直震撼到今天的世界。鲁迅的《药》、《阿Q正传》等小说在大声唤醒关在铁屋子里的人们,这正是他逝世后覆盖其遗体上的三个字“民族魂”的体现。艺术的民族性是进行民族间艺术交流的前提,没有民族性的艺术也就失去了交流的内容和形式,就如同一只空杯无法与任何饮品进行比较和交流一样。

因而有一句话常被引用:“越是民族的,就越是世界的。”换言之,越是具有中华民族传统面貌的艺术就越能被异域所接受。有例为证,在2004年的“中法文化年”,我国在巴黎举办大型文物展览《神圣的山峰》,当中方策展人向法国总统希拉克问及最欣赏哪几幅山水画时,法国总统指出的十余件山水画竟然都是一级甲等文物。2007年是“中比文化之春”,在北京和布鲁塞尔举办的大型绘画展览《中国·比利时绘画500年》,欧洲著名的油画家、比利时策展人吕克·杜芒斯先生看到清初石涛和八大的作品时,惊异之极,他说,在三百多年前的中国,就有了非常成熟的现代艺术,他们是有理论的!

二、艺术的多样化问题

无数个民族产生出无数种民族艺术,艺术的民族性加强了,艺术才能出现多样性的局面,才能形成艺术交流的基本条件,这符合艺术发展的基本规律。艺术的多样性是建立在多种民族的基础之上,其多样性有两个层面:

其一是艺术种类的多样性。一种艺术是不可能独立存在的,她必须和多种艺术门类并存并且相互交流着,才能形成符合当时潮流的时代风格。没有一个民族只有一种艺术,以能歌善舞的草原民族为例,她们除了舞蹈之外,不可能没有其他艺术,因为与舞蹈相伴的是音乐,舞蹈要叙事,就必须有诗歌等文学,舞蹈的形象要被留存下来,就需要绘画,等等。

其二是各类艺术风格的多样性。艺术的风格因人而异、因时而异、因民族、地域而异,民族风

格之下,体现了不同地区的地域风格、时代风格、个人风格等等,这也是同类艺术之间的交流的基本前提。

艺术的多样性不仅是艺术本身发展的需要,而且是当今世界格局所决定的。国际政治的多极化是因为世界经济利益和经济发展不平衡所决定的,也折射出国际文化的多元化,文化的多元化必定反映出艺术的多样性,这是和谐世界的基本定律。政治上单边主义的结果只能是文化上的大国沙文主义,单边主义将打破世界政治力量的均衡,一个失去均衡的世界是不可能和谐的。因此,艺术的多样化和民族性的问题不是一个简单的学术问题,已经是国际战略发展中的重要一环,这一环,通过文化艺术将全世界弱小国家和民族紧密地联系在一起,也使各个强国和大国听到她们艺术化了的心声,这就形成了在国际范围内的艺术交流。

三、艺术交流的形式

立足于东方看世界,主要有以下三大类艺术交流的形式,随着时代的发展,相信还会出现更多的交流形式。

一、民族之间的艺术交流。

民族间的艺术交流大致有四种类型:

1.东西方的艺术交流。由于东西方民族艺术的基因相差较大,这种交流的结果,大到产生新的艺术种类,小到形成新的艺术流派。长期以来,中国艺术不是在真空中封闭发展,她每一次大的发展都是与域外民族的交流密切相关。如清代康乾时期欧洲传教士在宫中传播了西洋绘画的透视、解剖等技艺,将宫廷绘画的写实技能推向了历史的峰巅。东方的园林艺术在 18 世纪传播到了欧洲宫廷,又从欧洲宫廷波及到贵族家庭,形成了一整套的设计和管理模式,西方才具有了完整意义的园林艺术。这种新的生活方式将人与自然的关系大大拉近了。直到今天,欧美中产阶级旧式住宅的后面都有一个优雅的小花园,他们会津津乐道地说起这种生活方式来自于明代中国江南的文人。又如法国 19 世纪印象派的产生是取自日本浮世绘对线条、色彩的理解,当时出口到法国的日本瓷器是用废弃了的日本浮世绘作品作为包装纸。

2.中外民族间的艺术交流。比起东西方之间的艺术交流,中华民族与周边国家和民族的艺术交流的历史条件要便利得多,其性质是东方民族之间的艺术交流。向西:由于地理因素等原因,处在中国西部周边的国家和民族与西方民族有更多的联系,中国从她们那里间接地获得了西方艺术的基本样式。如敦煌艺术的产生和发展就结合了中国、印度、尼泊尔等国家和民族的艺术。再如北齐时期,来自曹国(今乌兹别克斯坦撒马尔罕)的曹仲达将佛像画“其体稠迭、衣服紧窄”(俗称“曹衣出水”)的造型风格传到中国北方,实际上这是受到古希腊雕刻影响的艺术语言。向东:中国明代的折扇绘画就是来自新罗的艺术样式。日本绘画的渊源也可以上溯到中国的隋唐宫廷绘画。

3.中华民族内部的艺术交流。古代中华民族之间主要是草原文化与农耕文化的艺术交流。如胡旋舞在唐代宫廷产生了较大的影响。据《旧唐书》记载:“康国乐,工人皂丝布头巾,绯丝布袍,锦领。舞二人,……舞急转如风,俗谓之胡旋。”即“胡旋舞”,其特点是疾转如风,是古代哈萨克人的民族舞蹈,在唐代入宫,影响到宫廷舞蹈,许多民族的舞蹈家都学会了这种舞蹈语言,直到今天,它还是西北许多少数民族舞蹈的重要表现语言之一。

元代许多西域民族研习汉民族的书画艺术,并且成为当时书画艺术的领军人物,如绘画有高克恭,他是畏兀儿人(今维吾尔族),成为元代米氏云山的代表画家,和他同属一个民族的边鲁,则在水墨细笔花鸟画中占据鳌头。在书法方面,有来自新疆的康里巎巎(音 nao),他在汉学方面的造诣使其在朝廷里做到翰林学士承旨(从一品),《元史》评价他的书法是“得晋人笔意,草牍片纸,人争宝之,不翅金玉。”

4. 复合性交流,即中外民族的艺术交流与中华民族内部的交流融合在一起。这种多相结合所产生的艺术,必须有一个主体民族,如盛行一千余年的唐卡艺术是我国藏族的藏传佛教特有的绘画。唐文成公主与尼泊尔尺尊公主与藏王松赞干布成婚,两位公主各自带去佛像、佛经。大昭寺和桑耶寺就是融合了多种外来文化而建造的。寺中的壁画、雕刻就是尼泊尔和汉地匠师参与制作。在大昭寺中心佛殿门楣的木雕和二楼回廊壁画具有鲜明的尼泊尔艺术风格。在壁画基础上发展起来的唐卡,不可能不受其影响。这可以从1900年敦煌藏经洞的发现绘于8—11世纪的帛画得到印证。现被大英博物馆收藏的《观音曼陀罗》、《如意轮观音绢索》和《观音菩萨像》是吐蕃时期壁画粉本,法国卢浮宫收藏的绘于8世纪中的《莲花部八尊曼陀罗》帛画,都与唐卡的画法有许多惊人的相似之处。还有斯坦因在藏经洞发现的几幅西藏风格的帛画,画中出现“救度母”等藏传佛教女神。在吐蕃时期,藏传佛教的画工们立足于本民族的绘画,将来自唐朝、印度和尼泊尔的绘画融为一体。

二、不同艺术门类、不同学科之间的艺术交流。

不同门类之间艺术交流的结果是融合成新的艺术门类,如文学与表演艺术相结合产生出戏剧等艺术,摄影与文学、表演艺术的结合,又产生了电影艺术,等等。再如绘画与文学的结合产生了连环画、插图等绘画类型。

跨艺术门类的交流古已有之,如唐代书法大师张旭草书的灵感来自于公孙大娘的舞蹈《舞剑器行》中的空间感,恰似杜甫所说,张旭“自此草书长进,豪荡感激。”又如20世纪最杰出的画家毕加索的现代主义绘画就是汲取了非洲的黑人木雕和诸多东方艺术的养分。台湾著名的摄影大师郎静山先生的风光摄影吸收了中国传统水墨画的意蕴,使其风光摄影宛如飘逸欲仙的山水画笔墨。

不同学科之间在学术层面的交流结果,会产生出新的艺术门类或新的边缘学科。特别是艺术与自然科学的结合,这是当今艺术发展的趋向之一。对艺术来说,萌生出新的艺术门类,对自然科学来说,开拓了新的科学领域。如在古代,造型艺术与土木工程学的结合,形成了建筑艺术,艺术与植物学的联姻,孕育出园林艺术。在当代,艺术与电子技术的融合,造就了动漫艺术。可以说,没有一个自然科学领域是艺术借鉴的禁区,由此,将生发出无数具有时代气息的艺术新面目。

三、地域、流派和个人之间的艺术交流。

这是同类艺术、不同风格之间的交流,都是产生新的艺术流派的重要条件。比起民族间、艺术门类之间的交流,这种地域、流派和个人之间交流的范围要小得多,可称之为艺术内部的“微循环”,没有这种循环,艺术肌体将会逐渐坏死。因而艺术内部的“微循环”体现了一个民族艺术的基本活力。

如徽班在清乾隆五十五年(1790)进京,是中国戏剧史发展的关键之年。徽班的兴起,使北京城的京腔、秦腔、昆腔的演员相继进入徽班,昆弋班、京腔班渐趋衰落,此后湖北汉剧进京,徽班又汲取了汉剧的一些唱腔,使徽班的剧目、腔调更为丰富、成熟,最终形成了以皮黄为主、“联络五方之音为一致”的京剧唱腔。

以人际之间的艺术交流而言,如明代沈周、文徵明、唐寅等名士间的书画交往,形成了“吴门画派”的高峰。又如清初“四王”中“娄东派”、“虞山派”的山水画风在宫廷里与来自吴门的画风以及西洋传教士的写实技法融合成当时的正统画派。清初龚贤在金陵(今江苏南京)教授出一批弟子,形成了金陵画派的基础。清代粤籍画家居巢、居廉兄弟的没骨“撞水”、“撞粉”法就是借鉴了早于他们二百年、远在千里之外常州派画家恽南田的写生笔意。

然而,有一些艺术家在特定的历史环境中,由于受到社会矛盾的刺激或不能接受当时的社会政治,反对将艺术作为人际交流的工具,以隐逸的生活方式日趋走向自闭。如元代的倪瓒、吴镇,清初的八大山人等,他们的艺术创作不是为了交流,而是出于排遣内心的郁愤。但这种类型的创作活动是暂时的,他们的后人,还是要将他们的艺术与后世进行交流。

因而从哲学的高度上说,封闭是静止的,交流是运动的,封闭是暂时的,交流是永恒的,封闭是有条件的,而交流是无条件的。如果说,交流还需要条件的话,那就是随着现代科技的发展,将大大加强交流的频率和效率。现代交流的形式达到了多种多样,如各种形式的实体展示会、媒体展示、电子展示和图书传播等等。

此外,艺术的交流不仅可以超越空间,而且可以超越时间。我们未必能读懂甲骨文,但是能够读懂古人留给我们的艺术,假如我们的前辈在天之灵看到今天的艺术作品,相信他们也是能够会意的。继承传统是今天与古代艺术交流最重要的目的,继承艺术传统其本身就是与古人进行交流。我们的后代必定要与我们今天的艺术进行交流。

四、艺术交流的意义

艺术是为了表达情感而产生的,也是为交流而产生的。对个人来说,是人际之间的交流,对国家来说,是国际之间的交流,交流的目的是为了扩大国家和民族的和平空间。如果两个地理位置相近而不进行文化交流的民族,就有可能出现猜疑,由猜疑发展到误识,由误识上升到戒备,由戒备激化到暴力,在暴力冲突的背后,往往潜藏着文化的对抗,国家和民族之间的冲突大多是从文化对立开始的,其结果是多个民族受到严重伤害。艺术交流是消除民族隔阂最有效的手段之一,因为她是和平的力量。近几年反复论及的文化软实力,说到底,就是一个国家进行文化交流的能力。

艺术是在交流中发展的,在交流中因彼此融合程度的不同,会出现千差万别的变化,这种差异或不同,使艺术变得愈加丰富多彩。

艺术是在交流中实现艺术价值的,这个价值无法以价格来衡量。如京剧在与西方歌剧的交流中体现了她自身独一无二的存在价值,即东方独特的表演体系和意会手法。

艺术交流要保持本民族的文化基因,只有这样才能在交流中不断强健。不能在交流中投到对方的怀抱而失去了自我、出现本民族文化“大部分转基因”的现象,失去了本民族的文化价值观。随着时代的发展,人类将联系得愈加紧密,如何在交流中保持各民族的艺术特性已经成为一个世界性的重要课题。

艺术交流将促进世界和谐。人类用艺术来交流感情时往往是在彼此互相尊重、相互平等的状态中进行的,人与人之间是这样,民族之间、国家之间也是如此。国与国之间的艺术交流,是和平时期最高尚的精神享受,这种享受的时间越长,离战争就越远。

(作者单位 文化部、故宫博物院)

责任编辑 方宁