

论当代市井文化下的艺术传播

胡晓东

(西安美术学院 陕西 西安 710065)

[摘要]在全球范围的文化浪潮中,随着国内政治稳定、经济繁荣、社会开放、人民生活逐步丰富,市井文化因其通俗性、广泛性、包容性和人文性得以稳定发展,拓展了当代绘画艺术在人民群众的传播,并且拓宽了绘画艺术的题材和形式,在中国演变为独特的市井艺术,丰富了现代生活的文化需求更成为国家的优秀传统文化,为国家的文化建设道路提供了重要的感召力和吸引力。

[关键词]市井;艺术传播;文化

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.1170

一、独特的市井文化

市井文化是中国文化发展历史中的特殊类型,它又称为“市民文化”,是随着中国商业经济的发展与市民阶级的崛起,在“瓦舍勾栏”里发展出来的一种生动的文化形态。虽然古时与现代的市井文化有所差异,但是市井作为人民生产生活的集合体,反映了不同时期的历史面貌,与每个人的生活都息息相关。

在古代,市井代指城市城镇以及解放居民,也是存在千年之久的坊市制度。见《初学记》卷二四:“或曰:古者二十亩为井,因井为市,故云也。”,由此我们可以看出市井最初诞生于工商业繁荣促进下逐渐壮大的市民阶层里,在市肆集中的地方流行。因为它是以城市市民为主体的一种通俗性综合文化,不免具有自然性和粗野性的特点,然而因为市井文化中文人的加入而有了它的雅文化的成分,它的通俗性、时尚性、广泛性催生了各种生活化的思想形式和风俗习惯,甚至诞生出了以某种特定空间和时间范围的艺术形式。如今的市井文化在经过新时代思想的洗礼和大众审美的筛选,不仅贴近市民的日常生活需求,而且涵盖了生活态度、思维观念、文化修养等精神和制度层面,现在它还与商品经济紧密联系在一起,在全球化大背景下逐渐融合并迭代发展。

二、市井文化下的艺术传播

(一)市井文化下的艺术创作

在之前,风俗画和文人画作为中国艺术发展过程中艺术形式和绘画流派下的重要分支,将市井风情和情感与历史的轨迹融入在艺术领域,反映了社会阶层各样的审美意向和表现手法,促进了市井文化的传播和艺术手法的发展。

当下市井文化的现代性在艺术创作又有了新的体现。在题材上,创作中涉及的人、事、物越来越接近现代社会的新兴产物,接触的文化都具有了不同以往的精神特质。艺术家们也有着属于自己的独特视角,将城市、家乡的地域特性融入创作当中,对当下生活的城镇进行描绘刻画。市井文化的发展,还让艺术的传播走向了大众,对不同地区和少数民族的刻画使画面的色彩和内容突出了当地的文化特色。画作逐渐不再是单一的歌颂帝王将相,宣扬统治理想、宗教观念的

产物,画家们不仅仅让画面的呈现逐渐生活化,而且开始发挥主体意识,用心灵感悟世俗风土人情,开启市井风情的情感与艺术空间结合,人们欣赏的层面不再限于花鸟虫鱼、人物写照,开始指向社会、人生的不同精神层面。

而不仅仅是绘画,在音乐舞蹈等方面创作家们增加作品的情趣味,让作品雅俗共赏。宋朝市井文化繁荣下的民间小唱、歌舞百戏等艺术形式就已出现在大众视野,满足市民阶级的需要,这对我国如今的音乐史、曲艺史、文化史产生了深远的影响。随着世界流行文化的传播,流行音乐和舞蹈渐渐走向寻常百姓的家里,人们通过电子产品和设备就能欣赏远在千里的音乐,感受不同国家的艺术文化。越来越多的年轻人加入到音乐学习当中,为音乐创作增添了新鲜的血液。音乐也不仅成为抒发情感的方式而且成为了国家形象文化的名片。各国人民通过音乐的交流,即使不用语言传达也能体会到思想和观念。

市井作为中国城市的“魂”也赋予了中国文学创作很大不同的背景和理念,市井是中国普通市民赖以托身的特殊的生存空间与文化空间,创作者们通过它描绘出香火气息的城市和市民的生态景象并且在字画中充分展现了人们之间在精神的无拘无束和旺盛生命力。

在市井风情的小说下,作者们用笔墨为读者刻画了一幅又一幅的“当代市井风情图画”,将笔下出现的各类阶层和男女老少们描写得既生动又让人触动。还有一批小说家们在原来的市井文化下天马行空地创作了“侠”的概念,冲击了中国文学传统的“阴柔”“优雅”为主的审美品格格局,显现出英姿勃勃,豪气凝练的“侠”之美和朴素的平凡之美。审美特征的“野”使当代文学不像以往的精英文学和正统文学在题材和内容有严格限制,它们将琐碎的生活日常,流传民间的鬼怪传说和感天动地的爱情佳话编写成内容,让平民成为小说主角,带给人们强烈的代入感。

(二)城市建筑

狭义的市井建筑泛指商业建筑,然而随着经济和社会的变化,人民生活水平的日益提高,市井建筑的概念已经得到了很大的拓展,除了传统意义上的商业店铺以外,还包括商业一体的手工业作坊、商业服务业相关的文娱类建筑以及

城市管理设施,主要的类型有传统民居、旅馆客栈、茶馆酒肆、演艺场所等。这些包含市井元素的建筑在如今仍然保留了很多之前的特色,例如现在北京的里弄、安徽西递宏村的徽派商区、广东的骑楼、南京的夫子庙街区等等。它们作为城市的一个符号是市井文化的浓缩也是市井艺术得以延续和传播的重要媒介,在这些建筑里不仅蕴含了当地人民百年的辛勤和智慧而且传递着优秀的中华传统的艺术造诣,为后来现代人在建筑以及艺术创作留下了很多创作元素和更久远的精神深度,艺术家通过人文景象表达自己的艺术情感、发挥着自己的主观能动性,显著提升了作品的艺术情趣、知识价值和美学价值。

(三) 民间艺术

市井文化下的民间艺术与“学院派”有所不同,它最大的特点就是实用为目的。淳朴性和乡土性是民间艺术能够在当时流行于城镇之间的优点。但是随着城镇的变迁,商业化的发展,社会生活的变化,一些民间艺术逐渐淡入人们视野,还有一些则是通过旅游开发业商业化的包装继续发挥着它的魅力。虽然商业性的特点会影响其原有的特色,但是旅游业的发展为艺术提供了舞台和市场,现在的民艺为了城市的装点、民众的游玩增添了新的亮点,在大众文化下的影响下,民间艺术的娱乐性较之前有所突出,人们与以往也不会刻意追求其乡土性本土性,它在传播上也较之前有了更大的接受性,它的社会功能不仅带动着周边文化的发展也促进了国家的旅游文化业,满足了消费者的消费心理和审美需求。

三、市井文化对当代文化和艺术的影响

(一) 市井艺术的媒介、内容发生变化

市井文学的源头可追溯到北宋时期在勾栏瓦肆中诞生的说唱艺术,其接受对象多为市井里巷的街衢百姓。传统市井文学和艺术创作为了赢得广泛的市场基础,一些创作者为了迎合市民阶层的一些通俗趣味,作品产生了大众化甚至媚俗化的审美倾向,呈现绘画艺术与市井文化互相杂糅的局面。

随着新中国之后文化的普及,人民受教育程度大大提高,人民审美阶层的提高,越来越多的人有能力去理解和发扬优秀传统文化艺术,在新时期文化的推陈出新中,以往的市井艺术突破了审美的局限,逐步引导艺术走向经典化、精品化的创作道路,让人们既能提高大众审美层次,又能营造、高雅的艺术世界,发现世俗生活价值和艺术美学价值。

不仅如此,市井文化在当下有了新的媒介和推广,艺术家们通过新兴的技术和技巧复刻以往的市井文化,在非遗传博物馆和博览园里陈列着年代感颇强的新奇玩意,很多市井文化产品也包含其中,例如西双版纳的制象脚鼓、唐山的皮影,最具典型的舞蹈艺术也会汇聚一堂,将文化展示、节庆演艺以及现代的创意表达融入一起,立体式、全方位地呈现文化和艺术的活力。可以说,现在的市井文化越来越贴近人群,不仅将经营性和观赏性融入一起,而且集宣传展示、普

及教育、文化交流、收藏研究、休闲娱乐于一体,大大满足了人们的观赏倾向和学习意愿。

(二) 艺术传播的受众群体发生改变

商业因素的介入使艺术传播更加依赖商业的扶持,也带动文化经济的发展,越来越多的城市让市民艺术作为一种展览机制和一种公共文化实践推动审美观念和艺术生活化的公共平台,使艺术家和公共文化的关系变得更加紧密,以艺术家的各种生态形成更多元创新的文化局面。民间艺术的公众化使市井文化下的传统概念在现代社会得到更广泛的传播与延伸,中国传统的文化特色在开放式的公共空间得到更广阔的张扬,而更贴近市民的艺术平台吸引着专业和非专业的创作热情,更是给文化和艺术政策带来新的可能性和保证。在这些日常文化的熏陶下,越来越多的年轻人逐渐乐于接受文化教育、热爱我国历史沉淀下的优秀文化,大大增强了文化自信,调高了我国的文化认同感。

(三) 推进了国家文化建设道路

国家和民族文化是极其珍贵的文化财产和历史见证。国家想要兴盛,文化的发展至关重要,保护好利用好优秀传统文化对于落实科学发展观、实现可持续经济、文化全面协调发展具有重要意义。随着全球化趋势的加强和现代化进程的加快,传统文化的生存状况仍然受到了较大的冲击,如何紧随时展发展的趋势,结合进步的文化思想传承和发展优秀传统文化,不脱节群众,实现中华民族伟大复兴仍然是我们需要去思考和实践的问题。

文化的传承造福子孙的绵延福泽,文化的建设有益国家的长治久安,广大的文艺创作者要善于从中华文化宝库中萃取精华、汲取能量,使作品成为激励中国人民和中华民族不断前行的精神力量,广大的人民群众也需要坚守中华文化立场、传承中华文化基因,展现中华审美风范,实现中华文化的创造性转化和创新性发展,打造属于自己民族的民族精神,属于自己城市的城市精神。

在未来,市井文化逐步融入大众艺术中,优秀艺术中的传统与现代会在生活中将会伴随市场的介入更加普遍地走进人们的视线,激发每一个中国人的民族自豪感和国家荣誉感,激励全国各族人民朝气蓬勃走向明天。这不仅仅是对大众审美层面的提升而且也是一个国家经济和文化实力强大的有力象征。

参考文献

[1]肖佩华.市井意识与现代中国市民小说[D].河南大学,2006.

[2]田雪梅.明代晚期市井文化与书籍装帧艺术风格的发展[D].苏州大学,2006.

作者简介:

胡晓东(1997—),女,安徽安庆人,2019级在读研究生,硕士学位,研究方向:油画。