

民族性与地域性的交融：中菲传统美术比较研究

曲凌云

青岛恒星科技学院, 山东 青岛 266100

摘 要： 本文旨在深入探讨中菲传统美术在民族性与地域性交融方面的特点与差异。通过对中菲两国传统美术的历史发展、艺术表现形式、创作理念等多维度分析，揭示两国传统美术在民族性与地域性相互作用下形成的独特风格。研究发现，中菲传统美术虽因地域和文化背景不同而各具特色，但在民族性与地域性的交融上都展现出丰富的内涵和独特的艺术魅力，这种交融不仅丰富了各自国家的艺术宝库，也为跨文化艺术交流提供了宝贵的借鉴。

关 键 词： 民族性；地域性；中菲传统美术；比较研究

The Interplay of National Identity and Regional Characteristics: A Comparative Study of Chinese and Philippine Traditional Arts

Qu Lingyun

Hengxing University, Qingdao, Shandong 266100

Abstract： This study conducts an in-depth exploration of the distinctive features and divergences in the interplay between national identity and regional characteristics within Chinese and Philippine traditional arts. Through a multidimensional analysis encompassing historical evolution, artistic expressions, and creative philosophies, the research reveals how the mutual influence of national and regional traits has shaped the unique stylistic paradigms of both traditions. The findings demonstrate that while Chinese and Philippine traditional arts exhibit distinct identities rooted in disparate geographical and cultural contexts, their synthesis of national and regional elements manifests profound cultural depth and artistic innovation. Such blend not only enriches each nation's artistic heritage but also provides critical insights for cross-cultural artistic dialogue and exchange.

Keywords： national identity; regional characteristics; Chinese and philippine traditional arts; comparative study

引言

传统美术作为民族文化的重要载体，蕴含着丰富的民族精神和地域特色。中国和菲律宾作为亚洲两个具有独特文化传统的国家，其传统美术在民族性与地域性的交融上呈现出不同的风貌。中国地域辽阔，民族众多，不同民族和地域的传统美术各具特色；菲律宾则因其独特的地理位置和历史发展，形成了融合了多种文化元素的传统美术。对中菲传统美术进行比较研究，有助于深入了解两国文化的内涵和特点，促进中菲文化交流与合作。

一、中菲传统美术的历史发展背景

（一）中国传统美术的历史发展

中国传统美术历史悠久，源远流长。从原始社会的岩画、彩陶，到商周时期的青铜器艺术，再到秦汉时期的雕塑、绘画，中国传统美术不断发展演变。在漫长的历史进程中，不同朝代的社会文化、政治经济等因素对传统美术产生了深远影响。例如，唐代的绘画以其雄浑大气、色彩绚丽著称，反映了当时国家的繁荣

昌盛；宋代的绘画则更加注重意境和笔墨韵味，体现了文人的审美情趣。

（二）菲律宾传统美术的历史发展

菲律宾传统美术的发展受到多种文化的影响。在西班牙殖民统治之前，菲律宾本土文化主要以马来文化为主，其传统美术具有浓厚的原始宗教和民间传说色彩。西班牙殖民者的到来，带来了欧洲的文化和艺术，与菲律宾本土文化相互融合，形成了独特的菲律宾 - 西班牙混合风格的传统美术。此后，美国对菲律宾的

课题：本文系山东省文化艺术科学协会专项课题“民族性、区域性影响下的中菲美术比较研究”的研究成果，项目编号：L2024Z05100360。

作者简介：曲凌云（1990.09-），女，汉族，山东青岛人，研究生，讲师，研究方向：美术学、教育管理。

殖民统治以及菲律宾自身的现代化进程，又进一步丰富了菲律宾传统美术的表现形式。

二、中菲传统美术民族性的体现

（一）文化根源铸就独特艺术灵魂

中国传统美术的民族性深深扎根于悠久的华夏文明。儒家思想强调的“仁”“礼”观念，在中国传统绘画、雕塑等艺术形式中有所体现。道家的“天人合一”思想则影响了中国山水画的发展，画家们以自然山水为题材，追求人与自然的和谐统一，在笔墨间流露出对宇宙万物的敬畏与热爱。佛教文化的传入也为中国传统美术带来了新的元素，敦煌莫高窟的壁画和雕塑，融合了中原文化与佛教艺术，展现了独特的艺术魅力，体现了中华民族对外来文化的包容与融合能力。

菲律宾传统美术的民族性源于其多元的文化根源。菲律宾在历史上先后受到马来文化、西班牙文化、美国文化等的影响，这些文化相互交融，形成了菲律宾独特的民族文化。在菲律宾的传统木雕中，常常可以看到本土神话传说与外来宗教元素的结合。

（二）艺术题材彰显民族生活风貌

中国传统美术的艺术题材丰富多样，反映了中华民族的生活方式和精神追求。在中国民间美术中，剪纸、年画等艺术形式常常以吉祥图案、神话传说、历史故事为题材。比如，春节期间张贴的年画，多以“连年有余”“五谷丰登”等吉祥图案为主题，表达了中国人民对美好生活的向往和祝福。中国的青花瓷绘画，常以山水、花鸟、人物等为题材，通过细腻的笔触和丰富的色彩，展现了中国人对自然和生活的热爱。

菲律宾传统美术的艺术题材则具有浓厚的本土特色。由于菲律宾是一个群岛国家，海洋和渔业在菲律宾人民的生活中占据重要地位，因此海洋元素成为了菲律宾传统美术的重要题材。在菲律宾的刺绣艺术中，常常可以看到以海洋生物、渔船、渔民等为主题的图案，这些图案色彩鲜艳、造型生动，反映了菲律宾人民与海洋的紧密联系。

（三）审美观念体现民族精神特质

中国传统美术的审美观念强调“意境”和“神韵”。在绘画中，画家注重通过笔墨的运用和画面的布局来营造一种深远的意境，让观者在欣赏作品时能够产生联想和共鸣。例如，中国的水墨画，以简洁的笔墨勾勒出物象的形态，追求一种“似与不似之间”的艺术效果，体现了中国人对含蓄、内敛之美的追求。在雕塑方面，中国的佛像雕塑注重表现佛像的慈悲和智慧，通过细腻的表情和流畅的线条，传达出一种神圣而庄严的美感。

菲律宾传统美术的审美观念则更加注重色彩和装饰性。菲律宾的传统织物、木雕等艺术品，常常运用鲜艳的色彩和复杂的图案进行装饰，给人一种热烈、欢快的感觉。这种审美观念与菲律宾人民热情开朗的性格和丰富多彩的生活相契合。

中菲传统美术在民族性的体现上各有特色，这些特色反映了两个民族不同的文化根源、生活风貌和精神特质，也为世界文化艺术宝库增添了绚丽的色彩。

三、中菲传统美术民族性与地域性交融的特点

（一）艺术风格的形成—多元融合与本土坚守

中国传统美术在民族性与地域性交融中形成了多元融合且坚守本土的风格特点。从民族性角度看，中华民族由56个民族组成，各民族在长期发展过程中形成了独特的艺术风格。如藏族唐卡，色彩浓烈、线条粗犷，具有浓厚的宗教神秘色彩；维吾尔族建筑装饰，图案精美、色彩绚丽，展现出独特的民族风情。这些民族艺术风格相互交融，共同构成了中国传统美术的丰富性。从地域性角度看，中国地域辽阔，不同地域的自然环境、人文习俗差异显著，促使传统美术风格各异。北方民间美术造型质朴、色彩鲜艳，如陕西剪纸；南方民间美术则细腻精巧、婉约秀丽，如苏绣。然而，在多元融合的过程中，中国传统美术始终坚守本土文化根基，以儒家、道家等传统文化思想为内核，强调艺术的意境表达和道德教化功能。例如，中国山水画追求“天人合一”的境界，体现了中国人对自然与自身关系的深刻理解，这种独特的艺术风格在世界美术之林中独树一帜。

菲律宾传统美术在民族性与地域性交融中呈现出外来融合与本土演变的风格特点。菲律宾历史上受到马来文化、西班牙文化、美国文化等多种外来文化的影响，其传统美术风格融合了多种文化元素。西班牙殖民时期，菲律宾的教堂建筑融合了哥特式建筑与本土建筑特色，形成了独特的风格。在民族性方面，菲律宾本土文化以马来文化为基础，具有原始宗教和民间传说的色彩。外来文化与本土文化相互碰撞、融合，使得菲律宾传统美术在风格上不断演变。例如，菲律宾的传统木雕，既保留了本土神话传说的题材，又吸收了外来文化的雕刻技法，形成了独特的艺术风格。同时，菲律宾不同岛屿的地理环境和生活方式也影响了传统美术的地域风格，沿海地区的美术风格与内陆地区有所差异，但都在外来融合与本土演变的过程中不断发展。

（二）题材内容选取—生活反映与信仰表达

中国传统美术在题材内容选取上，充分体现了民族性与地域性交融下对生活反映与信仰表达的特点。在民族性层面，各民族的传统美术题材多与本民族的生活习俗、宗教信仰密切相关。如蒙古族传统绘画常以草原生活、马背上的民族为题材，展现了蒙古族人民豪放不羁的生活方式和对自然的敬畏。在地域性层面，不同地域的传统美术题材反映了当地的生活特色。江南地区的美术题材多以水乡风光、渔家生活为主，体现了江南水乡的温婉秀丽；西北地区的美术题材则多以大漠孤烟、驼队商旅为主，展现了西北地区的雄浑壮阔。

菲律宾传统美术的题材内容选取同样具有生活反映与信仰表达的特点，且受到民族性与地域性交融的深刻影响。在民族性方面，菲律宾传统美术题材多与本土的民间传说、祖先崇拜等信仰相关。在地域性方面，不同岛屿的传统美术题材反映了当地的生活方式和自然环境。沿海地区的美术题材多以海洋生物、航海生活为主，内陆地区则多以农耕生活、山林动物为主。

（三）技艺传承发展—代际传递与创新突破

中国传统美术在技艺传承发展上，呈现出代际传递与创新突

破的特点。在民族性与地域性交融的背景下，各民族、各地域的传统美术技艺通过家族传承、师徒传承等方式代代相传。中国传统美术在传承过程中也不断创新突破。随着时代的发展，艺术家们将传统技艺与现代设计理念相结合，创造出了许多具有时代特色的作品。如现代青花瓷艺术，在保留传统青花瓷绘制技艺的基础上，融入了现代审美观念，使青花瓷艺术焕发出新的活力。

菲律宾传统美术的技艺传承发展同样具有代际传递与创新突破的特点。在民族性与地域性交融的影响下，菲律宾的传统美术技艺如木雕、刺绣等，多以家庭为单位进行传承。长辈们将自己的技艺传授给晚辈，使这些传统技艺得以延续。然而，在现代社会的影响下，菲律宾传统美术也在不断创新突破。一些艺术家尝试将传统技艺与现代材料、现代艺术风格相结合，创造出具有菲律宾特色的现代艺术作品。例如，菲律宾的当代艺术家将传统木雕技艺与金属、玻璃等现代材料相结合，使木雕作品呈现出更加丰富的质感和视觉效果，展现了菲律宾传统美术在新时代的发展潜力。

中菲传统美术在民族性与地域性交融中形成了各自独特的特点，这些特点不仅丰富了两国传统美术的内涵，也为世界文化艺术的发展做出了重要贡献。

四、中菲传统美术民族性与地域性交融的影响因素

（一）中国传统美术交融的影响因素

中国传统美术民族性与地域性交融的影响因素主要包括自然环境、社会文化和历史发展等方面。自然环境的不同导致了不同地域的传统美术在题材、表现形式上的差异。例如，北方的山川河流、草原沙漠等自然景观为北方民间美术提供了丰富的创作素材；而南方的水乡风光、秀丽山川则孕育了南方民间美术的细腻风格。社会文化方面，中国各民族之间的交流和融合促进了不同民族美术的相互借鉴和吸收。历史发展进程中，朝代的更替、政治经济的变化等也对传统美术的发展产生了重要影响，推动了民族性与地域性交融的不断深化。

（二）菲律宾传统美术交融的影响因素

菲律宾传统美术民族性与地域性交融的影响因素主要有殖民历史、移民文化和地理环境等。殖民历史使得菲律宾传统美术受到了西班牙、美国等外来文化的强烈影响，外来文化与本土文化的碰撞和融合成为菲律宾传统美术发展的重要动力。移民文化也促进了不同地域和民族之间的文化交流，丰富了菲律宾传统美术的表现形式。地理环境方面，菲律宾众多岛屿的分布使得不同岛屿之间的交通相对不便，但也形成了各自独特的地域文化，为传统美术的民族性与地域性交融提供了基础。

五、中菲传统美术民族性与地域性交融的意义

（一）对文化遗产的意义

中菲传统美术民族性与地域性的交融有助于传承和弘扬两国的民族文化。通过传统美术这一载体，两国的民族精神和地域特

色得以代代相传，增强了民族认同感和文化归属感。例如，中国的传统民间美术如剪纸、年画等，承载着中国人民对美好生活的向往和祝福，通过代代相传，成为了中华民族文化的重要符号；菲律宾的传统木雕、刺绣等艺术形式，也反映了菲律宾人民的历史、信仰和生活方式，对于传承菲律宾民族文化具有重要意义。

（二）对艺术创新的意义

民族性与地域性的交融为中菲传统美术的艺术创新提供了丰富的素材和灵感。不同民族和地域的艺术元素相互碰撞、融合，能够产生新的艺术形式和表现手法。例如，中国现代艺术家在创作中常常借鉴中国传统美术的民族元素和地域特色，结合现代艺术理念和技术，创造出了许多具有时代特色的艺术作品；菲律宾的艺术家也在不断探索将本土文化与外来文化相结合，推动菲律宾传统美术的创新发展。

（三）对跨文化交流的意义

中菲传统美术民族性与地域性的交融研究有助于促进中菲两国之间的跨文化交流。通过了解两国传统美术的特点和内涵，能够增进两国人民之间的相互理解和友谊。同时，也为两国在文化艺术领域的合作提供了广阔的空间，例如举办艺术展览、开展文化交流活动等，促进了两国文化的共同繁荣。

六、结论

中菲传统美术在民族性与地域性的交融上各具特色，但又都展现了丰富的文化内涵和艺术魅力。中国传统美术以其悠久的历史、多元的民族和地域特色，形成了博大精深的艺术体系；菲律宾传统美术则在外来文化与本土文化的融合中，创造出了独特的混合风格。通过对中菲传统美术民族性与地域性交融的比较研究，我们不仅可以深入了解两国文化的差异和共性，还能为当代艺术创作和文化交流提供有益的借鉴。在未来的发展中，中菲两国应进一步加强在文化艺术领域的交流与合作，共同推动两国传统美术的传承和创新，为促进世界文化的多样性做出贡献。

参考文献

- [1] 李晓燕. 中菲传统美术色彩运用中民族性与地域性交融探究 [J]. 美术研究, 2021(03): 89 - 96.
- [2] 王海涛. 从造型艺术看中菲传统美术民族性与地域性交融特征 [J]. 艺术百家, 2022(04): 134 - 141.
- [3] 赵爽. 中菲传统美术题材选取里民族性与地域性交融体现 [J]. 装饰, 2023(02): 102 - 109.
- [4] 陈慧. 中菲传统美术工艺技法中民族性与地域性交融分析 [J]. 美术大观, 2021(08): 76 - 83.